

◆ SHEN HAOBO

Traducción de Sun Xintang

VERSO COLOQUIAL, EL CUERPO Y LA VANGUARDIA

En el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica 2017 conocí a un poeta colombiano, a quien pregunté cuál de los países hispanohablantes, a su parecer, tiene mayores éxitos en la poesía contemporánea, y cuál tiene menos. Me contestó que Perú tiene la mejor poesía contemporánea porque es más abierta, mientras España es la más retrasada porque su poesía actual es demasiado tradicional.

Todos tenemos la siguiente experiencia: no creer fácilmente en las palabras de un poeta, pues estos hacedores son todos seres de fuertes conceptos, y sus juicios están basados totalmente de su voluntad y concepción personal de las cosas, así es que en realidad no pude sacar de él ninguna conclusión sobre la poesía peruana y la española. Sin embargo, me gusta mucho el punto de partida de su opinión: lo abierto es mejor y lo tradicional es encerrado y retrasado. Bien comparto la idea.

Esta perspectiva es próxima a lo que planteo: la vanguardia significa la apertura, la evolución y la creatividad de la poesía, mientras que la tradición siempre implica lo conservador y lo anticuado.

Hablando del verso coloquial, de la vanguardia, y también de las relaciones entre los dos temas me siento muy afortunado: hablar del tema en Chile, en Santiago, a lo mejor va a resultar más fácil la comunicación, porque el tema a que nos referimos tuvo sus antecedentes expresivos. Siento mucho placer hablar en la patria de Nicanor Parra, de esta materia que el poeta chileno hizo en los años cincuenta del siglo pasado. No sé cuál es la situación de

COMPARADO CON EL CLÁSICO Y ELEGANTE LENGUAJE ESCRITO, EL LENGUAJE COLOQUIAL ES LA VANGUARDIA.

la poesía chilena actual y si Parra sigue considerado como héroe, pero tengo la convicción de que lo coloquial y la vanguardia aún son temas frescos, vigentes y modernos.

¿Qué es vanguardia? En comparación con Pablo Neruda, Parra es la vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Comparado con el clásico y elegante lenguaje escrito, el coloquial es la vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Cuando el verso coloquial entra en la poesía, pero es manipulado por los poetas como lenguaje coloquial tipo más fino, más literario, más aceptable por los catedráticos de las universidades, empieza a perder su calidad vanguardista. Este verso coloquial es como un toro castrado, mientras el lenguaje más vulgar, más fresco, más cercano a la vida es aún más vanguardista.

La vanguardia depende de la distancia que mantenemos del clásico gusto conservador, y naturalmente depende de cuán distante es nuestro lenguaje del estilo escrito tradicionalista.

Fue hace 60 años cuando Nicanor Parra planteó la antipoesía. ¡Un verdadero genio!

Lamentablemente, no sé mucho de Parra, aunque unos poemas suyos han sido traducidos al chino. Por otra parte, parece que la poesía de Parra no tiene buena traducción al chino. En China la traducción de poesía frecuentemente resulta un desastre. Los catedráticos en la universidad que no saben escribir poesía y las autoridades lingüísticas son muy buenos para traducir en basura a los ilustres poemas del mundo, empleando su atrasada estética poética para sabotear el alma de los poetas a quienes traducen. Muchos poetas chinos vieron con sus propios ojos esta realidad: un traductor de una prestigiosa universidad china lleva décadas traduciendo al chino la poesía en castellano. Es un hispanista de autoridad académica en el país, pero casi ha destruido en idioma chino a todos los poetas a los cuales tradujo. Y para colmo, parece que el gobierno español le otorgó una valiosa medalla en reconocimiento de su

EL MOVIMIENTO DE LA POESÍA COLOQUIAL DESDE SU COMIENZO ES POSMODERNISMO Y EL LENGUAJE COLOQUIAL ES POSMODERNISMO NATURAL.

arruinamiento durante decenas de años de la poesía en español.

Para mí una gran pena ha sido la siguiente: como héroe de la poesía latinoamericana, como artífice del concepto de la antipoesía formulado hace 60 años, Nicanor Parra hubiera podido jugar el importante papel de influyente, como un espíritu, un valor, una visión, en el movimiento chino de la poesía coloquial iniciado en la década 80 del siglo pasado.

Por otra parte, el movimiento chino de la poesía de vanguardia desde su inicio ha crecido de manera difícil y sinuosa en un ambiente de gran impedimento. Se trata de un movimiento de mi país que no podría completarse de ninguna manera en una época determinada o por unos grupos de poesía o corrientes poéticas. Lo que está haciendo la poesía coloquial es romper los tradicionales valores lingüísticos y visiones poéticas para construirlos totalmente nuevos, lo que necesariamente requiere un largo proceso.

En la década de los 80 del siglo XX, en China se produjeron los primeros poetas de lenguaje coloquial, reclamando manifiestamente la revolución en el lenguaje y en la poesía. Estos poetas líderes del movimiento de poesía coloquial se convirtieron en estrellas de poesía de su época. Pero después de 1989, su revolución se declaró terminada apresuradamente y el sistema académico empezó su defensa colectiva a favor de los valores tradicionalistas de la poesía. China es un país antiguo, un país de poderosa cultura tradicional basada en la civilización agrícola, en el que el modernismo literario del Occidente nunca pudo establecer sus raíces profundas. Los comunes chinos aficionados a las letras tenían sus conocimientos sobre la literatura occidental tercamente estancados en el romanticismo del siglo XIX.

Por lo tanto, para los poetas chinos, existen ante ellos tres poderosas tradiciones, que son tres enemigos: primero, la visión tradicionalista, clásica de la literatura, formada bajo el telón de fondo de civilización agrícola; segundo, el romanticismo occidental del siglo XIX y siglos anteriores. Muchos chinos creen que la poesía es equivalente al romanticismo y casi todos los chinos son fans de Pablo Neruda considerando que la poesía es y solamente es la de Neruda, y de ninguna manera la de Parra. Tercero, el criterio de literatura socialista, itomando la literatura por un instrumento de la revolución social!

Ahora podemos ver claramente cuán poderosos son los enemigos para los seguidores del modernismo y posmodernismo. Pero para los posmodernistas, incluso la literatura modernista se ve demasiado tradicionalista y clásica. El movimiento de la poesía coloquial desde su comienzo es posmodernismo y el lenguaje coloquial es posmodernismo natural. En China el antagonismo entre el coloquial y el escrito en realidad implica la oposición entre las visiones literarias del posmodernismo y el modernismo.

Se trata de una batalla feroz sobre la estética de poesía. Cuando los catedráticos partidarios de la literatura clásica modernista se ponen al lado opuesto de la vanguardia para cercar junto con otras visiones tradicionalistas, los grupos vanguardistas de China, nacidos en la década de los 80 en el movimiento de poesía coloquial, estaban destinados a un fracaso estilo vanguardista: unos nunca escribirían más obras buenas, otros dejaron de escribir, otros más llegaron

a ser poetas famosos pero separados de los valores de vanguardia y carácter coloquial, para ser defensores de las tradiciones o escritores de poesía clásica modernista. Para los años 90, los intelectuales dominaban la escena, hasta el año 1999 en el que el resto vanguardista de los años ochenta y la nueva generación joven de vanguardia de los noventa se unieron en un famoso seminario de poesía para declarar guerra formalmente contra la poesía de la escuela académica. El año posterior la poesía china entró en la era de internet y gran cantidad de poetas jóvenes se presentan en la red. Lo increíble fue que casi todos estos poetas fueran vanguardistas firmes. El internet les permitió formar parte de la historia de la poesía actual china sin necesidad de recurrir al orden literario tradicional, sino directamente con sus actitudes y poemas.

Siempre hay poetas más jóvenes que reciben al testigo de la vanguardia. En 1999 y 2000, este testigo se pasó a mí. En ese año estaba en el cuarto curso del pregrado y, descontento con el sistema poético y los valores de la escuela académica, escribí un artículo en contra de esos valores de poesía de los años noventa. El artículo ejerció mucha influencia y directamente levantó el gran debate de 1999 que mencioné.

A partir del 2000, con más poetas jóvenes, lancé en internet el movimiento poético “Partes Bajas”, lo que fue un boom intenso de la poesía coloquial en el nuevo siglo. Seguimos en contra de los valores tradicionalistas y clásicos y con nuevos reclamos de la poesía: lo concreto contra lo abstracto, lo terrenal contra lo metafísico, lo real contra la hipocresía impuesta y configurada por la cultura, intentamos destacar “lo corporal” de la poesía, escribir una poesía del cuerpo, real, directa, concreta. En fin, el alma no puede existir de manera abstracta y desprendida del cuerpo.

¿Qué lenguaje es el que tiene cuerpo? ¡El coloquial por supuesto! Gracias al movimiento de “Partes Bajas”, la poesía coloquial tuvo una nueva explosión en China, y eso en el momento en que la escuela académica poseía las palabras y después de que la conservadora y osificada poesía retórica llevaba diez años en la popularidad. De este modo, la vanguardia china expuso de nuevo su indudable voz en la era de

internet y encontró su feroz desarrollo. La ruptura con los conceptos hace conscientes a cada vez más poetas de que solo el verso coloquial puede ser de carácter vanguardista, porque desde el lenguaje expresa una resistencia contra lo clásico y lo tradicional. Solamente lo coloquial permite a la poesía tener un cuerpo vivo,

NO HAY TEMAS, VALORES SUPREMOS O GRUPOS DE ÉLITE INTELLECTUAL QUE PUEDAN POSEER LA POESÍA, LA CUAL ES IGUAL PARA TODOS, PERTENECE AL SER HUMANO, NI SIQUIERA PUEDE SER POSEÍDA POR DIOS OMNIPRESENTE.

terrenal, y sólo en la poesía coloquial caben nuestras vidas y todo en nuestra vida, convierte todo en poesía. La capacidad de la poesía contemporánea se vuelve ilimitada gracias a lo coloquial. No hay temas, valores supremos o grupos de élite intelectual que puedan poseer la poesía, la cual no tiene clases, es igual para todos, pertenece al ser humano, ni siquiera puede ser poseída por Dios omnipresente. El coloquialismo, el cuerpo, la vanguardia, el posmodernismo, todo apunta a un punto común: anular las clases de la literatura para que la poesía vuelva al individuo. Ningún valor es mayor que el de nuestra persona. Cuando abrimos la boca, el lenguaje de la vida es el de la poesía: ¡decimos directamente poemas! No necesitamos que Dios nos conceda el derecho a la poesía, ni hace falta que nos sometamos a lo tradicional y a lo clásico, ni menos hacer caso a los representantes del sistema y del orden, como el sistema académico del mundo entero, porque éste es contrario a la poesía. Dicen que actualmente en EEUU muchos catedráticos de literatura aún no aceptan a Allen Ginsberg y a Charles Bukowski. ¡Están en contra de la humanidad!

Hace 60 años Nicanor Parra propuso la antipoesía. Si la poesía solamente son las pautas establecidas tradicionalmente, solamente el canon de los clásicos pasados, como poetas, debemos sumarnos a la antipoesía. ◆