EMERGER CONTRA "LA ERRADICACIÓN DE LO SALVAJE Y LA ANULACIÓN DE LO NATURAL"

En *Kraken,* Balam Rodrigo amalgama, organiza y elabora un muestrario de ideas acerca del monstruo mitológico y real, el *Architeithis Dux* o Calamar Gigante, buscando enlazar las herramientas de la investigación científica (el *paper* o artículo científico/académico –del que toma su estructura todo el ensayo) con la escritura literaria y sus correspondientes artilugios: sus *ars* poéticas, sus mitopoiesis, la "proyección lírica" del fenómeno, la historia literaria de la bestia, su lado onírico en el subconsciente y el arquetipo de "animal salvaje que se resiste a la domesticación".

Para muestra de esta unión entre el mundo académico y la escritura literaria basta ver solo el subtitulo de la obra: *Mitopoetica evolutiva, Taxonomía literaria, Criptozoología* lírica y *metapoiesis biológica del calamar gigante* (Architeuthis Dux *Steenstrup, 1857).* Esta serie de conceptos enlazados ponen a dialogar a dos áreas del conocimiento humano que históricamente se ven reticentes por la visión estereotipada que se tiene de ellas: ciencia (razón, precisión, exactitud) y literatura (subjetividad, pasión, ambigüedad).

La estructura elegida para este ensayo enfatiza este hecho. No es cosa menor que el subtitulo termine con el nombre científico de la especie, después de nombrar varios conceptos literarios, e inicie con el nombre del mito, Kraken, en una suerte de uróboros sintáctico –otra bestia que se nombra en el viaje de este ensayo hacia las profundidades.

Para un poeta como Balam Rodrigo (Chiapas, 1975) el Kraken (no solo el mito, sino la especie misma) representa muchas cosas importantes. Son estas ideas de las que quiere dar cuenta en el libro. El ensayo es una suerte de visión literaria personal de aquello que representa el monstruo de las profundidades para el poeta. Naturaleza salvaje y misteriosa, mimesis y mutación, cualidad animal e indómita, elementos que mira como fundamentales también en la poesía. Kraken le sirve a Balam Rodrigo para desplegar lo que aspira a ser su arte poética, una especie de proyección que el poeta quiere encarnar y que postula en el arte:

> La animal poesía jamás se domestica ni se mascotiza, tampoco su sombra cefalópoda. Como el decálogo escrito con sangre en cada uno de los diez brazos del Kraken, la poesía es bestial, salvaje, abisal, indómita.

Si muchos de los libros solo son pretextos para hablar de algunos temas teniendo como protagonistas otras criaturas, este no es en modo alguno la excepción y le sirve para enarbolar una serie de pensamientos y reflexiones que le parecen urgentes: Cuestiones

TÍTULO: *Kraken. Mitopoetica evolutiva, taxonomía literaria, criptozoología lírica y metapoiesis biológica del calamar gigante* (Architeuthis Dux *Steenstrup, 1857)*
AUTOR: Balam Rodrigo
EDITA: UANL
AÑO: 2024

científicas, literarias, culturales. Aristas en torno a varias ramas del conocimiento humano, pero con el punto de partida de la poesía, una poesía que mira en la figura del Kraken: "nuestra olvidada e instintiva animalidad", y lo más importante, una figura que "anima nuestro conocimiento poético del mundo".

Con un tono exaltado que recuerda al *Libro centroamericano de los muertos* (2018) por la capacidad para condolerse cuando se atestigua un desastre, en *Kraken* podemos encontrar cuestiones varias desde el monstruo visto como un *alter ego* del escritor y el poeta, hasta el Kraken fractal replicado en muchas formas de la naturaleza, así como una angustia final, política y filosófica, por el arrasamiento del mundo natural, y la "mascotización" del mundo salvaje por el *Homo sapiens*:

> **IX**
>
> *Homo midas* está obsesionado con mascotizarlo y jardinizarlo todo: antropomorfizar los seis reinos de la naturaleza*: Bacteria, Archaea, Protista*, *Plantae, Animalia* y *Fungi*: cada ser no humano (unicelular o pluricelular) deberá sujetarse a los dominios y al toque domesticador de nuestra infinita ambición, todas y cada una de las especies del planeta que estén cerca o lejos del alcance de nuestra larga y destructiva mano, tarde o temprano serán sometidas, sojuzgadas y dominadas: al asomarse al estanque de la naturaleza amaestrada, el reflejo de las artificiales aguas devolverá únicamente nuestro rostro: *Narciso sapiens*, homínida mascota enamorada eternamente de su informe y solitaria imagen.

Si la forma literaria usada, la del artículo científico y académico, enfatiza las tensiones y diálogos entre poesía y ciencia, la propuesta visual de este libro es también una declaración de intenciones y forma parte de las ideas contenidas en él, al tiempo que las postula. Diagramado a dos columnas, el diseño editorial imita al de una fría y sobria revista científica, pero es contrarrestado por un diseño gráfico con colores y motivos distintivos: tentáculos que aparecen de pronto por la página y embellecen al libro como objeto físico.

Las fotografías, dibujos hechos a mano, manipulaciones del autor en programas de diseño, en cambio, evocan el misterio mismo de las interpretaciones y posibles relaciones de ideas entre variados elementos como: el Kraken y la Medusa, el Kraken y Perseo, el Kraken y las estrellas marinas (al fin cefalópodos), el Kraken y unas manos abiertas, el Kraken y los fractales de Newton, el Kraken y los símbolos orientales, el Kraken y las espadas de antiguos guerreros, el Kraken y el corazón humano, el Kraken y las plumas (para escribir, la relación con la tinta que lanza), el Kraken y las serpientes, el Kraken y la Hydra, el Kraken y el poeta Gerard de Nerval, que sacaba a pasear a su langosta por las calles de Paris.

La obra, catalogada como "Ensayo literario", al ganar el premio José Revueltas en esa especifica categoría, más allá de mezcla de géneros, es claramente un artefacto literario que trabaja con ideas y desarrollo de las mismas, características inequívocas y distintivas del ensayo, pero que, por otra parte, nunca abandona los recursos de la poesía. Muchos de los apartados en Kraken son realmente poemas en prosa (ver "Hipótesis invertebrada"); otras, un par a lo mucho, poemas en verso (ver "Ontología del *Architeusthis dux*); algunos otros, aforismos (ver "Mitopoética V", "Metapoética 6. Brazo cefalópodo V", o "Mitopoética VII").

Kraken es más que una suma de registros de escritura y preocupaciones multidisciplinares; un texto que inicia en la literatura, pasa por la ciencia y termina en la exaltación, proclamando la "decápoda y salvaje bestialidad" del corazón, el poema y el Kraken.

José Luis Aguirre