

colección

JUAN
GELMAN

LIBROS DE POESÍA

Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Educación

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Cr. Jorge Capitanich

Ministro de Educación

Prof. Alberto E. Sileoni

Secretario de Educación

Lic. Jaime Perczyk

Jefe de Gabinete

A.S. Pablo Urquiza

Subsecretario de Equidad y Calidad

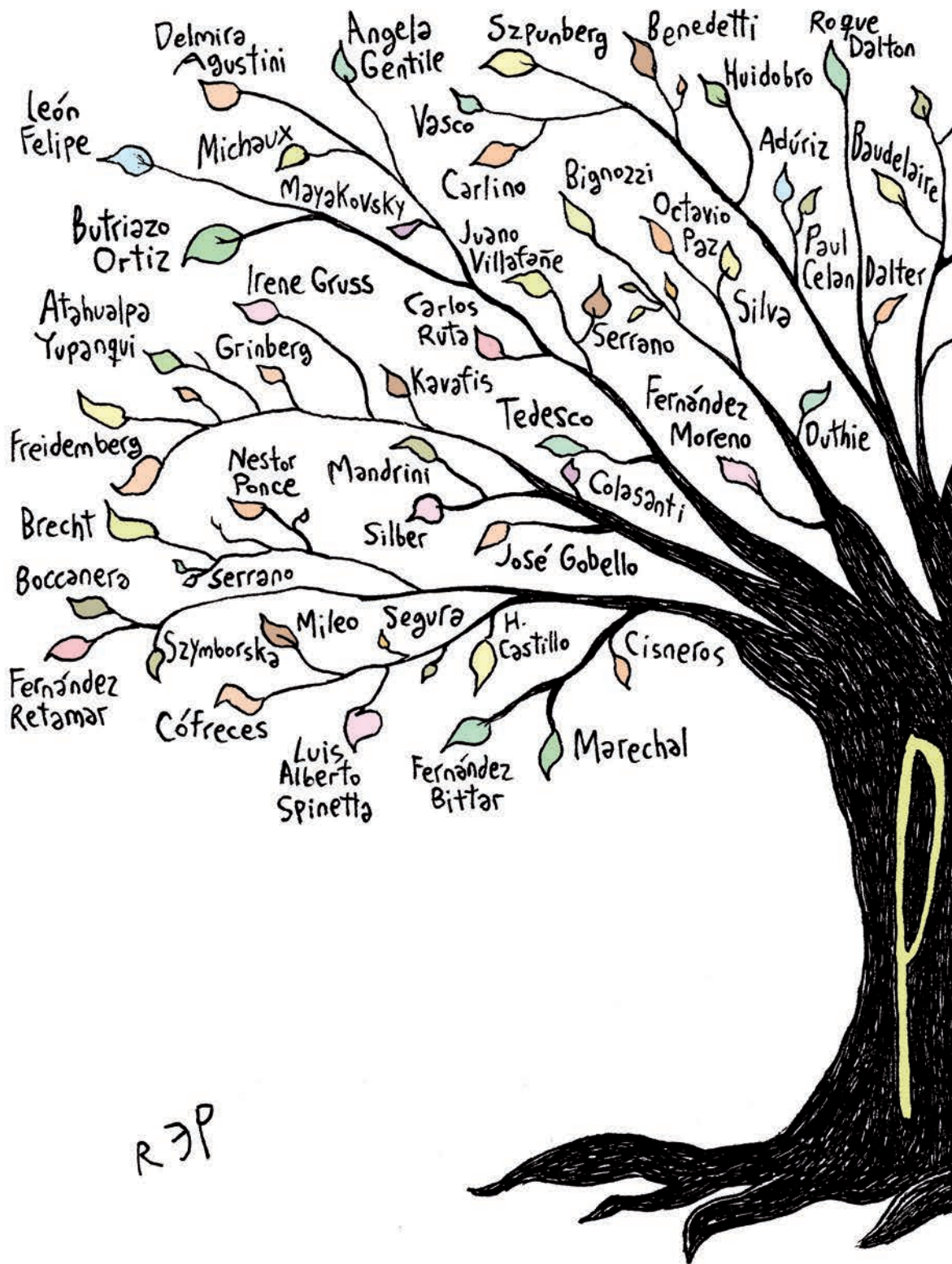
Lic. Gabriel Brener

**Director Nacional de
Políticas Socioeducativas**

Lic. Alejandro Garay

LIBROS DE POESÍA

RJP

Horacio Pilar
Diana Bellessi
Mario Trejo
Idea Vitarino
José Martí
Oliverio Girondo

Bernárdez
Rimbaud
Alejandra Pizarnik
Borges
Auden

Olga Orozco
Ernesto Cardenal
Silvina Ocampo

Nalé Roxlo
Jaime Dávalos
Juan Ele Ortíz
Hugo Mujica
Arturo Carreña

Escudero
Madariaga

Macedonio
Paco Urondo
Vinicius De Moraes
Alberti
Alfonsina Storni

Pessoa

González Tuñón

OESIA

colección
**JUAN
GELMAN**

**Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas**

Área de Provisión de Libros

Coordinadora
Pilar Piccinini

**Coordinación, Edición
y Producción de contenidos**
Penélope Ricotti

Producción de contenidos
Federico Barea
Cristina Béjar
Gabriela Brizuela

Lectura y Revisión
Marisa Okretic
Alejandra Yebra La Rosa
Martín Baigorria

**Equipo de Edición y
Producción gráfico editorial de
la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas**

Coordinación y edición general
Laura Gonzalez

Diseño
Gabriela Franca
Yanina Olmo

Diagramación y armado
Yanina Olmo

Lectura y marcación
Laura Gonzalez

Producción
Nicolás Del Colle
Verónica Gonzalez
Manuel Uslenghi

Plan Nacional de Lectura

Coordinadora
Adriana Redondo

Edición y Producción de contenidos
Jéssica Presman

Producción de contenidos
Claudio Pérez

Redacción de actividades
Silvia Paglieta, Silvia Rivero, Cecilia Malem,
Carolina Rossi, Patricia Federico, Silvia Contin
Bruno Di Benedetto, Adriana del Vitto,
Gabriela Guerrero y Viviana Diez

Colaboración en las actividades:

Programa Nacional de
Educación Sexual Integral

Coordinación de Educación
Intercultural Bilingüe

Programa Educación y Memoria

Coordinación de Inclusión
Democrática en las Escuelas

ILUSTRACIONES

Miguel Rep

ÍNDICE

Índice

Prólogo

Prólogo, Ministro de Educación de la Nación, <i>Prof. Alberto Sileoni</i>	11
¿Por qué la colección de poesía se llama Juan Gelman?, <i>Jorge Boccanera</i>	13
Acerca de la poesía en la escuela secundaria, <i>Maria Cristina Ramos</i>	15

Breve historia de la Poesía

Breve repaso por la historia de la poesía	21
▪ En la Argentina	28

Libros y autores	35
-------------------------------	----

Recorridos, ejes y actividades

Recorridos, ejes de lectura y propuestas de actividades	87
▪ Poesía y música	88
▪ Identidad colectiva	90
▪ Lo propio y lo otro	92
▪ El lenguaje como resistencia	94
▪ Estereotipos y representaciones sociales	100

Títulos de la Colección	105
--------------------------------------	-----

Índice de autores

Adúriz, Javier (comp.)	37	Gruss, Irene	61
Agustini, Delmira	37	Guillén, Nicolás	61
Alberti, Rafael	38	Huidobro, Vicente	62
Auden, Wystan Hugh	39	Kavafis, Konstantinos	62
Baudelaire, Charles	39	Madariaga, Francisco	63
Bellessi, Diana	41	Mandrini, Eugenio (comp.)	63
Benedetti, Mario	41	Marechal, Leopoldo	64
Bernárdez, Francisco Luis	42	Martí, José	64
Bignozzi, Juana	42	Mayakovski, Vladímir	65
Bitar, Francisco y otros (comp.)	43	Michaux, Henri	65
Boccanera, Jorge	43	Moraes, Vinicius de	66
Borges, Jorge Luis	44	Mujica, Hugo	66
Brecht, Bertolt	44	Nalé Roxlo, Conrado	67
Bustriazo Ortiz, Juan Carlos	46	Ocampo, Silvina	68
Cardenal, Ernesto	47	Orozco, Olga	68
Carlino, Alfredo	47	Ortiz, Juan Laurentino	69
Carrera, Arturo (comp.)	48	Paz, Octavio	69
Castillo, Horacio (comp.)	48	Pessoa, Fernando	70
Celan, Paul	49	Pilar, Horacio	70
Cisneros, Antonio	49	Pizarnik, Alejandra	71
Cófreces, Javier y Mileo, Eduardo	50	Ponce, Néstor	71
Colasanti, Marina	50	Rimbaud, Arthur	72
Dalter, Eduardo y otra (comp.)	51	Ruta, Carlos	72
Dalton, Roque	52	Serrano, Francisco (comp.)	74
Dávalos, Jaime	52	Silber, Marcos	74
Duthie, Torquil (comp.)	53	Silva, Alberto (comp.)	75
Escudero, Jorge Leónidas	53	Spinetta, Luis Alberto	75
León Felipe	54	Storni, Alfonsina	77
Fernández, Macedonio	54	Szpunberg, Alberto	77
Fernández Moreno, César	55	Szyborska, Wislawa	79
Fernández Retamar, Roberto	55	Tedesco, Luis O.	79
Freidemberg, Daniel	56	Trejo, Mario	81
Gelman, Juan	56	Urondo, Francisco	81
Gentile, Ángela (comp.)	57	Vasco, Juan Antonio	82
Girondo, Oliverio	58	Vilariño, Idea	82
Gobello, José (comp.)	58	Villafañe, Juano (comp.)	83
González Tuñón, Raúl	59	Yupanqui, Atahualpa	83
Grinberg, Miguel (comp.)	60		

PRÓLOGO

■ Prólogo

Por primera vez llega a las escuelas de nivel secundario y a los institutos de formación docente una colección con criterio genérico, que coloca a la poesía en un lugar preponderante en las bibliotecas escolares. Esto supone una política educativa, una política de la palabra. Es una fuerte apuesta por la calidad e inclusión educativa, que continúa la distribución de más de 77 millones de ejemplares literarios y de texto para todos los niveles y modalidades del sistema desde 2003 hasta la fecha. Se trata de un esfuerzo en pos de la efectiva circulación democrática de los bienes culturales, que reconoce la importancia de la distribución nacional de textos de autores de diversas regiones de nuestro país y del mundo.

El nombre de Juan Gelman ha ocupado en los últimos tiempos un gran espacio en nuestra cultura. Amén de los merecidos homenajes que han sido realizados para nuestro poeta debido a su reciente fallecimiento, elegimos reconocerlo bautizando en su nombre esta colección, acto político de gran envergadura, que consiste en enviar por primera vez una biblioteca de poesía a las escuelas.

Esperamos que la *Colección Juan Gelman* colabore con la profundización de las capacidades y sensibilidades tanto de adultos como de jóvenes. Tratándose de la poesía, es importante encarar estos libros dando lugar a las sorpresas, los interrogantes y los nuevos retos que esta práctica de lectura pueda promover.

Porque el territorio de la poesía que a veces parece inalcanzable es un lugar privilegiado donde las ideas estancadas se hacen trizas, donde queda suspendido el enseñar y el aprender como roles fijos, dando lugar a compartir el disfrute de la lectura. De esta forma el saber sale de su modo tradicional de atesoramiento de conocimientos y provoca la producción de un espacio colectivo donde lo bello y lo horroroso pueden no ser antagónicos, donde conviven el afán de la paz y una historia plagada de guerras y donde se puede dar lugar a una ética de la lectura y la escritura.

La producción de un saber así implica el reconocimiento de una potencialidad que estaba allí sin saberlo en todos nosotros. Muchas experiencias de poetas consagrados nos acercan la sorpresa que les causó el hecho de que la poesía los hiciera poetas y no al revés. Por eso, sabemos que la poesía está en todos nosotros. La poesía interpela, cuestiona y abre, de la mano de cada autor, nuestra visión sobre el mundo. No nos dice cómo deberían ser las cosas sino simplemente que podrían ser de otro modo.

Como toda oportunidad, esta colección implica también un desafío tanto para nosotros docentes como para nuestros estudiantes. No desconocemos las dificultades que podrán presentarse en las lecturas, por eso tratamos de albergar diversos estilos, complejidades, temas, épocas y sabemos también que faltarán muchos autores, ojalá que uno de los efectos de esta iniciativa sea el deseo de encontrarnos con ellos. Esperamos que la llegada de esta colección a cada escuela sea un acontecimiento compartido por toda la comunidad educativa. La poesía es agitación y movimiento y esa dinámica es la que pretendemos contagiar a nuestras aulas y bibliotecas.

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación

¿Por qué la colección de poesía se llama Juan Gelman?

Juan Gelman (Buenos Aires, 1930 – Ciudad de México, 2014).

El juego y la cuestión

▪ Por Jorge Boccanera

Del roce de dos palabras puede surgir un chispazo. Por ejemplo si tomamos los términos “cuestión” y “juego” de los primeros títulos de Gelman (*Violín y otras cuestiones* y *El juego en que andamos*), vemos que ambos remiten a un asunto a resolver y a un empecinado ejercicio de cuestionar, de interpelar la realidad. Ese “juego” designa una marca que, más allá de los ribetes lúdicos, revela una entrega; un “jugarse” tanto por las convicciones sociales como por las audaces búsquedas expresivas.

Mientras esas cuestiones —que Gelman denomina “obsesiones”— apuntan todas al corazón del hombre: su infancia, sus luchas, sus pasiones, sus vacíos, su solidaridad, sus pérdidas, su extranjería, su memoria; el juego es movimiento, libertad creativa, insatisfacción de una inventiva golosa en sus múltiples intentos estéticos.

Más de una vez me sorprendió ver, en el público de las lecturas de Gelman, a jóvenes que iban diciendo en sordina los versos al mismo tiempo que el autor. Imaginé a esos jóvenes bajo una inmensa carpa de colores convocados por el vértigo del poema precipitándose a lo inesperado, el relampagueo de la imagen, el disloque del lenguaje, el arlequín de la lógica chocando con el absurdo, el rostro entalcado de la ironía, los poetas falsos saliendo de una galera y el lanzador de puñales arrojando preguntas de doble filo. Con esos mismos interrogantes, el poeta pincha los globos de los fundamentos de la pompa, ciegos y terminantes.

Por todo ello —una imaginación frondosa y una pericia inobjetable en el desarrollo de una vasta gama de tonos— el trabajo poético de Gelman se fue consolidando como una de las propuestas más contundentes de los últimos tiempos.

Entre sus múltiples aportes figura el modo de enlazar la perplejidad y la certidumbre, y el modo en que coexisten la experimentación formal con la mirada crítica sobre el tiempo que le tocó vivir. Y algo más: nacido en Villa Crespo, Gelman ha sabido cruzar las astucias barriales con la enciclopedia. Su universo cultural incorpora —en un montaje original— un bagaje de experiencias de vida en forma de fraseo urbano; torrente que arrastra jerga callejera, refranes, tangos, locuciones populares y comentarios sesgados con filos de ironía.

El núcleo de esta extensa obra —treinta libros desde el inicial *Violín y otras cuestiones* (1956) hasta el reciente *Hoy* (2013)— no se aparta en ninguna de sus variables de su cuestión: el hombre y su peripecia; por lo tanto va amarrada con los hilos de la reciprocidad, en procura de la justicia.

De ahí que la suma de infortunios —el asesinato de su hijo y su nuera, persecución y exilio— no opacó nunca su idea de esperanza y futuro. “¡Ah, vida, qué mañana / cuando termines de escribir! (...) En el revés del mundo crece el cosmos”, dice esa voz que derriba muros y nos amplía la mirada con versos que son revelaciones.

Acerca de la poesía en la escuela secundaria

▪ Por María Cristina Ramos

La edad de los chicos y chicas que transitan la escuela secundaria es rica en aperturas hacia lo social. Un nuevo espectro de relaciones, una experiencia de aprendizaje más multifacética que la que dejaron atrás, los posicionamientos ante la autoridad, una afectividad que busca desplegarse, identidades sexuales que se definen, el mundo de la amistad y la camaradería en nuevos ámbitos.

En esta etapa en que lo emocional pulsa tanto lo cotidiano íntimo y lo cotidiano relacional, es la palabra el medio idóneo para procesar lo que sucede en la subjetividad. El lenguaje es el puente que acerca, el territorio desde el que se interactúa, lo simbólico que nos inviste, el trazado verbal que nos ordena interiormente.

Además de lo comunicacional cotidiano, la frecuentación con el lenguaje literario profundizará y calificará en cada uno su habilidad como hablante, el desempeño de su pensamiento, su comprensión de lo humano. El acceso a los libros, las infinitas convocatorias de una biblioteca, inscribirán esto como realidad posible. Pero es responsabilidad de todos en una institución educativa que los momentos de lectura estén al reparo de lo áspero, en momentos de natural cordialidad, para que el contacto de cada lector con el mundo del libro genere lo previsible desde el propósito docente y lo imprevisible que sucede en la rigurosa intimidad, donde se tejen los contactos con los mundos del arte.

Esto cobra más importancia aun cuando se trata de leer poesía. Entrar a un texto poético es también permitir que su propuesta se adentre en nosotros, hasta allí donde no llega la comunicación habitual, espacios de profunda reserva. Es indispensable que ese tallado interior entre el texto poético y la subjetividad sea preservado, cuidado por todos: algo frágil y singular sucede en ese contacto. Nadie debiera interrumpirlo, romperlo; todos debieran identificarlo y protegerlo.

Toda experiencia de lectura es territorio de generosidad; en la escuela esa generosidad está alumbrada por la conciencia del docente que da de leer y se da a sí mismo en su propio entusiasmo lector, en su contención didáctica, generando, con los libros, encuentros que puedan dejar en la memoria de los chicos la impronta de lo valioso, de lo conmovedor, la certeza de que están recibiendo algo significativo para su vida. Y no es poco: la suma de experiencias de acercamientos y alejamientos de la palabra determina esa construcción social que nos va modelando a través del tiempo, hasta convertirnos en el ser que somos y en el que seremos mañana.

El respaldo del silencio

Desde siempre el ser humano ha encontrado, en la poesía de grandes escritores, acompañamiento para descifrar distintos momentos de su historia personal, espacios de apoyo para sus reflexiones ontológicas, sociales o afectivas; ha podido encontrarse haciéndose uno con las palabras de aquellos que han conquistado el decir poético y lo han dejado para nosotros como herencia entrañable.

El adolescente, pleno de dudas y a la vez de idealismos, precisa de las palabras, necesita verbalizar para orientarse, decir para decirse a sí mismo. La poesía posee veredas posibles para dar sostén a los cambios, a veces angustiantes, que se viven en esta etapa. Los adolescentes pueden encontrar, en el fecundo abismo de las significaciones poéticas, lugar para ensayar su propio cosmos, para domesticar sus pequeños caos. Sin olvidar que la poesía es también chispazo y radiante giro de lucidez y humor, de rupturas y desafíos, de absurdos y paradojas, que convocan la mirada juvenil desde la vital pujanza de un decir resplandeciente.

El silencio en el que el poema se respalda permite acallar momentáneamente no solo lo exterior sino el bullicio de inestabilidades con que se vive este tramo de la vida. Es por lo tanto la lectura de poesía una de las instancias de posible recreación, de posible revelación de aspectos personales —que en lo cotidiano suelen replegarse— y que pueden erigirse sobre los aspectos menos amables, menos sociables de cada uno y convocar a la propia armonización.

Pero la poesía es más que el arte de la palabra donde gravitan los sentimientos y las emociones. La poesía guarda, en sus márgenes de tiniebla, en sus derivas inesperadas, la posibilidad de contemplar de una manera nueva y desprejuiciada los hechos de la vida, los claroscuros de la realidad. El discurso poético desafía las normas para erguirse desde las propias rupturas en un nivel de inesperadas proyecciones. En el lenguaje poético, lo habitual del lenguaje comunicacional se desbarata, se desplaza hacia lo inesperado, hacia lo expresivo, y negocia con nuestra sorpresa y con nuestra aceptación su propia luminosidad.

Al leer poesía salimos de paseo con las palabras y su música, con las palabras y su libertad, con la complicidad del que se escapa de la norma y cae gozosamente en una coherencia diferente, en la contención del sentido poético.

La lectura frecuente de poesía, el tránsito por los recursos del lenguaje poético, habilita a los lectores para un desempeño cualitativamente superior, para desenvolverse y entender planos más abstractos de lo social y de lo cultural.

La posibilidad de trascender a otro nivel de entendimiento que guarda la metáfora, por ejemplo, la conquista de lo inmensurable que intentan las hipérbolas, los deslizamientos y enlaces metonímicos, la posibilidad de resituarnos en lo inesperado que permite la paradoja, hacen posible, progresivamente, un dominio más sutil del lenguaje y en consecuencia una matización del mismo que acerca a un desempeño más eficaz en lo comunicacional y más feliz en lo expresivo.

El derecho a la belleza

La poesía, con sus infinitos trasfondos, con su tramado de recursos retóricos que regresan las palabras a la frescura de lo recién nacido, da cabida a la complejidad de esa existencia que nos define como humanos. La poesía es el punto de apoyo para la danza invisible en que la subjetividad hila lo perceptual con lo emotivo, lo cognitivo con el caudal de lo imaginario, la maravilla de la palabra con los inicios de lo inefable. Acercar palabras a los descubrimientos, dar tejido de sostén para el dolor, la alegría, la esperanza, las dudas, o los avatares de nuestro mundo, es la función de lo poético. Acompañar a otros lectores a entrar en su mundo etéreo y profundo a la vez, es el privilegio de los que hemos aprendido a disfrutar de su lectura, a beber de su felicidad y seguir disfrutando de nuestra propia sed.

Hemos hecho girar la rueda de los posibles y hemos conseguido lectores de narrativa. Ahora y siempre es tiempo de incluir la lectura de poesía, para hacernos cargo de lo que somos en tanto seres dotados de espiritualidad, capaces de percibir lo real y el eco de la realidad, lo real y su implicancia, lo real y su complejidad, la vida y su trascendencia. La poesía nos convoca tensionando las miradas posibles hasta asomarnos a algo único, que conmueve lo establecido para dar espacio a lo extraordinario. Aunque lo extraordinario sea el ínfimo destello de un hombre y su soledad, de una niña que clama sin ser escuchada, de un pájaro en un nido deshabitado.

Todo ser humano tiene derecho a asomarse al mundo de la poesía que ha sido amasada por siglos, a veces maltrecha, semioculta por regímenes totalitarios, diluida en épocas donde reinó la superficialidad. Todos tenemos derecho a leer y a disfrutar del juego celebratorio de la poesía, cuyo vuelo instantáneo perdura y conmueve, cuya existencia se arrellana a veces en lo enigmático, cuya incerteza nos orienta a lo necesariamente nuestro, a cuyo sentido llegamos dejándonos atravesar por su cuidada filigrana de palabras.

Palabra poética que dice y calla, que dice mientras busca llegar a aquello que es imposible abarcar, que ronda e instala cúpulas sonoras para que resuene el eco de lo que intenta decir. Poesía que nos redefine cada vez como hacedores de sentido, como buscadores de lo esencial que late tras la música de las palabras.

Quienes transitan la escuela —y cuentan con nosotros— tienen el derecho a ser acompañados a asomarse a su existencia, es decir, a la existencia de la poesía y a la existencia de sí mismos, en su humana y sensible dimensión.

BREVE
HISTORIA
DE LA
POESÍA

REVE HISTORIA POESIA HISTORIA
TORIA POESIA BREVE DE LA
DE LA BREVE HISTORIA POESIA
POESIA HISTORIA POESIA BREVE
BREVE HISTORIA POESIA BREVE
HISTORIA POESIA BREVE HISTORIA
DE LA POESIA HISTORIA POESIA
A POESIA BREVE HISTORIA POESIA
BREVE HISTORIA POESIA BREVE
HISTORIA POESIA BREVE HISTORIA
DE LA BREVE HISTORIA POESIA
POESIA HISTORIA POESIA BREVE
BREVE HISTORIA POESIA BREVE
HISTORIA POESIA BREVE HISTORIA
DE LA BREVE HISTORIA POESIA
BREVE HISTORIA POESIA BREVE
HISTORIA POESIA BREVE HISTORIA
DE LA BREVE HISTORIA POESIA
BREVE HISTORIA POESIA BREVE
HISTORIA POESIA BREVE HISTORIA
DE LA BREVE HISTORIA POESIA
BREVE HISTORIA POESIA BREVE

■ Breve repaso por la historia de la poesía

En la antigüedad, la función del poeta era la invocación religiosa de la Musa. La presencia de la Musa producía un estado de exaltación que animaba a los pueblos en las batallas o mantenía la armonía entre los habitantes. Se creía que los poetas tenían dones adivinatorios y proféticos, que podían producir encantamientos sagrados a partir del poder mítico otorgado ritualmente a las palabras. La poesía era fundamental en las sociedades orales porque, a través de la rima, permitía aprender de memoria y transmitir de una generación a otra las creencias y tradiciones poseídas por cada pueblo. Fue en estos tiempos de la antigua Grecia cuando, con los cantos épicos de Homero —la *Ilíada* y la *Odisea*— acontece un capítulo clave de la tradición cultural de Occidente. Gracias al relato de las hazañas celebrado por estos poemas comprendemos la función de la memoria y del canto en la transmisión de los hechos que permitieron el desarrollo de las antiguas sociedades.

La poesía se cantaba acompañada de la lira (un instrumento de cuerdas similar al arpa). Los poetas líricos de la antigua Grecia componían himnos, poemas satíricos, odas y elegías que versaban sobre el amor, el placer, el vino, el deporte, la guerra, la ciencia, los dioses, la vida aristocrática y la moral, entre otros temas. A estos poetas los continuaron otros durante el período helenístico (323 a.C. – 30 a.C.), quienes se encargaron de conservar la obra de los antiguos a través de establecimientos monumentales como la biblioteca de Alejandría, archivo único e inigualado en su tiempo. Allí Calímaco ejerció como poeta y bibliotecario dejando una huella que perduró por siglos. Luego, al caer el uso de la lira, fue la métrica aquello que conservó la sonoridad de los elementos poéticos.

Con la llegada de los romanos los griegos dejaron de ser el centro de la cultura clásica. Pero antes de adentrarnos en lo que fue el mayor imperio de la historia del hombre cabe destacar las opiniones acerca de la poesía de dos filósofos de la antigua Grecia:

Platón expulsó a los poetas de su *República* tras acusarlos de imitar la realidad. Sin embargo, lo que Platón condenaba era la oralidad. A partir del nacimiento del alfabeto y la posibilidad de la escritura, Platón quería sacar del centro de la escena a “aquéllos [que] conocen todas las artes y todas las cosas humanas en relación con la virtud y con el vicio, y también las [cuestiones] divinas”. No es de extrañarse que el filósofo ateniense quisiera desterrar de su República ideal

a quienes pudieran atentar contra un conocimiento que según él le estaba reservado a la filosofía. Es decir, a los poetas. Platón es el primer filósofo que utiliza el soporte gráfico para su obra, la materialidad de la escritura, aunque con un género cercano a la oralidad, el diálogo socrático.

Por su lado, su discípulo Aristóteles, en su libro *La poética*¹ pretende dar cuenta de cuáles son las distintas artes. A partir de intentar diferenciar las artes según los medios de imitación, Aristóteles arriba a la conclusión de que no sólo por utilizar las palabras en forma de verso se es poeta. Después de distinguir cuáles son artes poéticas y cuáles no, aclara que existen dos modos de imitación: la narración y la representación, respectivamente: la épica y el teatro. Luego, dentro del teatro, la comedia y la tragedia. El teatro utiliza el lenguaje y sus recursos tales como el ritmo, el verso y el canto. Son enumeradas después las características esenciales de la tragedia, dirigida a conmover al espectador mediante el efecto de “catarsis” con que toda buena obra de teatro debe culminar. En los términos de esta teoría, la poesía sirve para concebir mundos capaces de envolver al lector en distintos estados de ánimo, luego descomprimidos mediante algún giro lingüístico ingenioso. Lo poético opera así, según Aristóteles, como una herramienta de extrañamiento.

Más tarde, el imperio romano, capital del mundo en el siglo II a.C., vio surgir toda una tradición de autores del más alto nivel. Dejando atrás el idioma griego, la poesía comenzó a expresarse en latín, lengua que se sostendrá hasta el Renacimiento. Fue en aquellos siglos que van desde el nacimiento del imperio romano hasta su decadencia cuando emergieron poetas decisivos para el resto de la historia de la poesía: Virgilio, Catulo, Horacio, Séneca, Propertio, Ovidio, Marcial, Lucrecio, Juvenal, Tibulo, Terencio y Ausonio por nombrar sólo los más destacados.

Con los inicios del cristianismo, en la era de Augusto, se dio un cambio en la significación social del poeta, el cual se expresa por un lado en el concepto de poeta como “vate” y también a partir de la figura del “mecenas”². En el año 313 d.C. se permitió la libertad de culto a los cristianos y en el año 380 d.C. el cristianismo

1 “Poética” es un derivado de *poiéo*, verbo griego que significa hacer, fabricar, construir pero también engendrar, dar a luz, por lo que “Poética” significa “las cosas de la *poiésis*”, “las cosas de la creación”.

2 Una denominación basada en Cayo Cilnio Mecenas, amante de las artes y consejero del emperador Augusto.

se instauró como la religión oficial, dándole un giro a la historia de la humanidad que afectó de forma notable a la poesía.

En el final del imperio romano, comienzo de la Edad Media, cuando los conflictos para instalar un mundo agrario se detuvieron y comenzaron las Cruzadas, surgió la era del amor cortés. Sus orígenes son discutidos. Según algunos historiadores, a partir del contacto con la cultura musulmana se instauró el cortejo por medio de la poesía como una forma de acceder a los favores de una dama. Para otros, se trata de un cambio al nivel de las costumbres imperantes en el mundo de la caballería introducido por la iglesia. Pero, más allá de los motivos que lo originaron, se trató de una innovación sin lugar a dudas significativa: a través de este nuevo género poético, la mujer pasó de ser un bien del señor feudal a ocupar un lugar de privilegio tanto dentro del feudo como a nivel social, aunque por supuesto siempre en el seno de una sociedad patriarcal. La caballerosidad nació a partir del enriquecimiento de ciertos nobles que ya no se dedicaban a la guerra. La prosperidad dio lugar a fiestas donde la participación femenina era reclamada. La mujer no podía seguir siendo conquistada por la fuerza o por arreglos económicos sino mediante méritos dirigidos a abrir el corazón de la dama. Es a partir del amor cortés que los trovadores o juglares llevaron la voz cantante. Por haber sido iniciada en la Provençe (región del sur de Francia), se conoce a esta poesía como Provenzal. En su mayoría era de índole oral aunque existen algunos manuscritos utilizados por los juglares. Se trataba ante todo de canciones de amor o de gesta (epopeyas), y también, parodias de los sermones, cantados en el idioma vernáculo del país y no en latín.

Pese a su carácter socialmente renovador, este tipo de poesía era aún un pasatiempo de las clases altas. El conocimiento escrito estaba en manos de la iglesia y la mayor parte de la sociedad era analfabeta. Con la caída del imperio bizantino, el desarrollo de la imprenta y el fin de la Guerra de los Cien Años concluye la Edad Media. Hasta el momento la única lengua escrita había sido el latín y no fue hasta el comienzo del Renacimiento en que Dante Alighieri con su *Divina Comedia* reivindicó el uso de las lenguas vernáculos dando comienzo a una nueva era en la poesía universal. La imprenta tuvo en este proceso un rol singular: gracias a ella se extendió el uso de la lengua vulgar o popular, fenómeno que condujo a una nueva conciencia en torno a la singularidad cultural de cada pueblo.

En el siglo XIV, comienzo del Renacimiento italiano (que luego se extendió en los siglos XV y XVI), se destacaron el *Cancionero* de Petrarca y el *Decamerón* de

Boccaccio. A partir del ejemplo de estos precursores, los distintos pueblos de Europa prestaron una nueva atención a su propia lengua mediante toda una serie de creaciones originales donde comenzaron a aparecer retratadas las tradiciones cultas y populares de cada país.

Colón llegó a América en 1492, lo que significó para la cultura occidental el encuentro con un otro. Los siglos XVI y XVII vieron los procesos de colonización del continente americano. Mientras, tiempo después que en Italia, el renacimiento floreció en otros países de Europa. En Inglaterra, Shakespeare, Marlowe y Spencer son los autores más representativos junto con los tardíos John Donne y John Milton (también durante el renacimiento Tomás Moro escribió su célebre Utopía). Más al sur, en Portugal, se publicaron *Las Lusíadas* (1572) de Luis de Camões; en Francia fueron Pierre Ronsard y Joachim du Bellay los autores renacentistas más destacados. Sin embargo, pese a ser ignorado en su propio tiempo, tal vez haya sido François Villon el más importante poeta francés de aquel periodo.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII el centro de la actividad cultural se fue desplazando paulatinamente de Italia a España. El “Siglo de Oro” español surgió con escritores de la talla de Cervantes y Calderón de la Barca y poetas como Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Todos estos autores exhiben ya una sabiduría profunda en todo aquello que hace al rol y al valor de la lengua local, a la hora de producir obras tan notables como las pertenecientes a la literatura griega o latina. Precisamente en esta época la figura del artista se volvió central. El poeta que va tomando conciencia de su nuevo estatus comienza a comprender que se opone a la figura del teólogo o sacerdote, tradicionalmente encargado de informar u orientar al pueblo. Los autores mismos, sin reivindicar de forma sistemática su calidad de representantes de una cultura laica o de una posición intelectual y social propia, eran reconocidos por los representantes de la cultura religiosa como opositores al “statu quo”. Esto condujo a una situación conflictiva de la que ya se lamentaba Lope de Vega en su poema “un escritor moderno”: *tiempos duros los modernos, para los autores que viven de su trabajo de escritor*.

Este cambio de mentalidad se agudizó durante los siglos siguientes, particularmente a partir de la “época de las Luces” (Siglo XVIII). La Ilustración se comprende a sí misma como la era de la razón y el progreso científico; entre sus producciones más notables se hallan el pensamiento newtoniano y la enciclopedia editada por Diderot y D’Alembert. Su objetivo fundamental era la emancipación del hombre a través

del conocimiento y el uso libre de la razón. A partir de las filosofías de Descartes, Hobbes y Spinoza comenzaron a perfilarse también los grandes cambios políticos y sociales de la era moderna: la descomposición del feudalismo, la decadencia de la iglesia, la declaración de la independencia por parte de los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud. La revolución francesa y la revolución industrial dieron lugar así al nuevo individuo burgués. Con el ascenso de esta nueva clase social, se consolidó un ideal de ciudadanía aún vigente en nuestros días.

En este siglo también se fue gestando una nueva forma, la novela, que con su centralidad creciente comenzó a contagiar características propias a todo el resto de los géneros literarios. Antes de la era moderna, el conocimiento era un conjunto limitado de saberes, que podía alcanzarse en una sola vida o estar consignado en un solo libro. Las historias que se contaban eran siempre las mismas y la originalidad no estaba entre las cualidades del escritor. El objetivo del arte consistía en decir esas cosas de la forma más bella. Ya en el Renacimiento esto había empezado a ser cuestionado. A partir de la novela, el tiempo presente ingresó en la textualidad como elemento determinante, aun refiriéndose a hechos del pasado. La polifonía y la inclusión de otros discursos también se vuelven características de los textos, los héroes pasan a ser de carne y hueso, con claroscuros, ya no representan arquetipos. La novela sigue triunfando en nuestros días en productividad y masividad más que ningún otro género. Para nosotros, el saber es infinito, es absolutamente imposible que tengamos todo el conocimiento de la humanidad en una vida. Creemos en lo nuevo.

El avance del racionalismo en todos los ámbitos del saber y la cultura tuvo por otro lado su contrapunto en el movimiento romántico. Como parte de una reacción al clasicismo y a la Ilustración, los autores románticos reclamaron una vuelta a la naturaleza. Durante los siglos XVIII y XIX, sus autores se rebelaron contra los cánones de belleza y verdad instaurados por la estética racionalista (Voltaire, Bossuet), admitiendo el valor de la razón pero cuestionando su estatuto de única vía para el conocimiento del mundo. Inspirados por la antigüedad griega, los románticos volvieron a incluir dentro del repertorio literario las temáticas del sueño, la profecía, las visiones apocalípticas, las leyendas y mitos populares, durante mucho tiempo dejados de lado por el clasicismo racionalista. A diferencia de dicha corriente, no existía para estos nuevos autores un modelo de belleza universal. La subjetividad se convirtió en un aspecto central de la teoría estética romántica. A ella va también asociada un nuevo tipo de sociabilidad de carácter esteticista, bohemio y diletante.

En Alemania, cuna de las teorías románticas, los autores más destacados son: Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Novalis, Heinrich von Kleist y Friedrich Hölderlin. Este último afirmó que poetizar es “la más inocente de todas las ocupaciones” y también: “lo que permanece, lo fundan los poetas”; sugiriendo de este modo que la expresión poética puede ser tan lúdica y espontánea como así también, en el largo plazo, profundamente determinante para la construcción de una tradición cultural. Esto último no es exagerado: después de todo, no existe identidad nacional sin un canon literario con sus grandes autores, ya sea Shakespeare en Inglaterra, Goethe en el caso de Alemania, o José Hernández y Borges para los argentinos.

El surgimiento del Romanticismo abarcó muchos y diversos capítulos en el marco de las distintas realidades nacionales propias de los siglos XVIII y XIX. Los ingleses tuvieron un movimiento prerromántico (Edward Young, Thomas Chatterton, James MacPherson) que anticipó en buena medida la tendencia a resaltar la dimensión del sentimiento frente a los mandatos de la razón, que a partir de 1790 se consolidó con poetas como William Blake, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y John Keats. En Francia, el surgimiento de esta corriente fue más tardío: Víctor Hugo, Lamartine, Vigny, Musset y Dumas son algunos de los nombres más representativos. En Italia sobresalen las figuras de Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, y Giacomo Leopardi. También deben ser mencionados Pushkin y Lermontov en Rusia; Mickiewicz en Polonia, Becker, Espronceda y Larra en España, entre muchos otros.

Incluso en América el Romanticismo se convirtió en una influencia esencial a través de la cual los poetas e intelectuales locales procuraron afianzar la identidad nacional frente al peso de las tradiciones europeas. En Norteamérica tuvieron un influjo preponderante las obras de Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe y Walt Whitman. Y en nuestro país Esteban Echeverría, José Hernández y Eduardo Gutiérrez se apoyan en el género gauchesco y en los giros del lenguaje criollo para desentenderse del español de Castilla.

A pesar de las diferencias ostensibles dentro de cada país, a largo de las distintas etapas del periodo romántico dos tendencias estéticas supieron sobresalir de manera constante: el culto a la subjetividad y la admiración por el pasado clásico. Durante el siglo XIX, estos intereses originaron a su vez toda una serie de escuelas, muchas veces enfrentadas entre sí, como en Francia los poetas del Parnaso

y los simbolistas. Aquellos que, como los simbolistas franceses, se declaraban en contra del racionalismo y el materialismo de la sociedad industrial adherían a la máxima de “el arte por el arte”: Rimbaud, Mallarmé, Paul Verlaine, Auguste Villiers d L’Isle Adam y el Conde de Lautréamont (seudónimo del uruguayo Isidore Ducasse) forman parte de esta corriente. Todos ellos eran admiradores de la poesía de Baudelaire, en quien solían ver a su más importante predecesor. Más tarde la crítica les impuso el nombre de “poetas malditos”, gracias al título de un libro homónimo de Verlaine donde aparecieron antologados por primera vez muchos de estos autores.

Estos poetas tuvieron un gran influjo en el modernismo americano, movimiento liderado por el nicaragüense Rubén Darío y, en Argentina, por Leopoldo Lugones. Pero, en el caso de estos autores, su influencia se manifestó ante todo en el plano estético y formal, dejando en cambio en un segundo plano muchas de las perspectivas críticas presentes en las obras de sus maestros franceses. Esa actitud provocadora será reivindicada sin embargo más tarde por las vanguardias del siglo XX, particularmente en las obras de los movimientos surrealistas, dadaístas, futuristas y formalistas. Estas nuevas corrientes se constituyeron a partir de una idea ya invocada por los “poetas malditos”: para las vanguardias, la experiencia poética debía ser concebida esencialmente a partir de la experiencia vital, ya sea en el plano de la conciencia o en el marco de la vida social. Su programa se resume en una frase de Lautréamont: “la poesía debe ser hecha por todos”. Todas las reglas o convencionalismos de la tradición literaria aparecían así puestos en cuestión. Concebida como un conjunto variable de procedimientos (retóricos, estilísticos o lingüísticos en general), la poesía se convirtió en un objeto a la vez radicalmente concreto y contingente, fundamentalmente determinado por un uso del lenguaje en un lugar y un tiempo específico. Su dimensión ética e histórica viene así fundamentalmente dada por su irrenunciable fidelidad ante la experiencia de una coyuntura social, política y económica; aquello que los románticos alemanes supieron denominar el “espíritu de los tiempos” (*Zeitgeist*). El objetivo de estas estéticas fue la producción de un lenguaje nuevo, capaz de difundir el programa emancipador de las grandes utopías transformadoras. Para las vanguardias históricas, allí radicaba el poder crítico y revulsivo de la imagen poética: producir un extrañamiento frente a las reglas de la vida cotidiana mediante la dislocación de las normas del lenguaje y el pensamiento.

Una vez comenzado el siglo XX, ya podemos reconocer posturas netamente vanguardistas, como la de Vladímir Mayakovski, fundador del futurismo ruso y

el más destacado de los poetas que apoyaron la Revolución de Octubre de 1917. La poesía era concebida como instrumento de búsqueda y de puesta en cuestión de los cambios sociales y políticos. De las vanguardias latinoamericanas tenemos como exponentes, entre muchos otros, a Vicente Huidobro, que esbozó su teoría creacionista en 1916, a Nicolás Guillén, de Cuba, a Luis Palés Matós, exponente del diepalismo portorriqueño y por supuesto el peruano César Vallejo, uno de los más grandes poetas de la literatura universal.

El siglo XX estuvo fundamentalmente determinado por el horizonte de expectativas abierto a partir de la irrupción de las vanguardias políticas y estéticas. Sin embargo, con el fin de la guerra fría y la caída del muro de Berlín, nuestras sociedades se han enfrentado a nuevos desafíos cuyos interrogantes apuntan también hacia la función social del discurso poético. Ya no se consideró a la poesía un medio para transformar la vida. El triunfo del consumo y la sociedad de masas apenas reserva a la poesía un rol casi invisible y minoritario. Ante la perspectiva de un mundo con un gran desarrollo de la industria armamentística y un sistema injusto de distribución de la riqueza mundial, leer y escribir poesía, al igual que en la Edad Media, pareciera volver a ser un lujo para unos pocos.

Para muchos sociólogos las posibilidades de que un poeta logre acceder a un público mayoritario se hallan ante todo determinadas por el sistema de mercado cuya lógica los poetas no suelen comprender. Después de todo, ¿para qué sirve un poema? En un mundo donde todo se estima en función de su cotización, la poesía y, en general, la literatura, suelen ser reducidas a una mera forma de entretenimiento, en apariencia más sofisticado que el ofrecido todos los días por la radio y la TV.

La primera mitad del siglo XX se debatió entre guerras y una violencia nunca antes igualada. El exterminio en masa de judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial condujo al filósofo alemán Theodor Adorno a dictaminar taxativamente que escribir poesía después de Auschwitz sólo podía ser un acto de barbarie. Sin embargo, la poesía continuó nombrando la belleza, aún en esa imposibilidad de dar sentido.

En la Argentina

Con respecto a nuestra tradición poética, si bien hubo autores anteriores, los primeros poetas de la patria, aquellos que “rompen” con España, son los románticos

Echeverría, José Mármol, Hilario Ascasubi, Carlos Guido Spano, Estanislao del Campo, José Hernández, Olegario Víctor Andrade, Ricardo Gutiérrez y Rafael Obligado. Ellos empezaron a utilizar un lenguaje que buscaba distanciarse de la tradición hispánica mediante temáticas autóctonas sin abandonar el respeto por las estructuras métricas clásicas. A estos poetas los siguieron los de la generación del 80', cuyo mayor representante es Pedro Palacios, más conocido como Almafuerte. Pero hasta la llegada en 1893 de su máximo exponente, el nicaragüense Rubén Darío, el movimiento modernista no se instaló en el país de manera definitiva. Tal como indicó en su momento Pedro Henríquez Ureña, su libro *Prosas profanas* marca un antes y un después tanto en el plano formal como en el temático. Su poesía transformó totalmente la sonoridad del verso en español al desprenderse de las rígidas fórmulas métricas y acentuales propias de la cultura hispánica para recuperar así una tonalidad mucho más suave y melódica. La influencia de Darío puede reconocerse inmediatamente en su más célebre discípulo argentino, Leopoldo Lugones, particularmente en su primer libro *Las montañas del oro*. Más tarde, en 1905, esa retórica modernista se convirtió en épica nacional con los relatos de *La guerra gaucha*.

Ya a principios del siglo XX surgieron también otros movimientos como el naturalismo, el realismo o el parnasianismo, e incluso aparecieron poetas que supieron trazar su propio camino sin que puedan ser catalogados y que tuvieron una relevancia fundamental para nuestras letras como Evaristo Carriego o Alfonsina Storni. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) se conformaron los grupos de Florida y Boedo. Ambos con gestos vanguardistas, en el momento más álgido de la polémica supieron sobresalir los intereses estéticos y formales en el caso de los primeros (Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo, Ricardo Molinario, agrupados en la revista *Martín Fierro*); mientras que los escritores socialistas de Boedo (Leónidas Barletta, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, los hermanos González Tuñón) prestaban particular atención al compromiso con la realidad político-social. Esta oposición se reveló sin embargo en más de un caso como aparente: la poesía de los martinfierristas no estaba exenta de referencias al contexto epocal, a la vez que en los relatos del grupo socialista admitían también todo un cúmulo de elementos imaginativos, no siempre resaltados por la crítica. Los hermanos Tuñón y Nicolás Olivari, adherentes circunstanciales de ambos grupos, representan un buen testimonio de las conexiones estéticas polivalentes establecidas entre ellos. No casualmente fue la obra de Olivari la única susceptible de provocar acuerdo entre los integrantes de Florida y Boedo.

La musa de la mala pata (1926) y *El gato escaldado* (1929) son dos de sus obras fundamentales. En estos libros Olivari trabajó con las formas métricas establecidas con el fin de lograr una mayor cercanía a los versos populares de Evaristo Carriego o a las letras de tango. La mezcla permanente de registro sentimental y realismo social predomina a lo largo de sus textos.

Por lo que, tanto la influencia de Darío primero, como el surgimiento de las vanguardias después, permitió a la poesía argentina ponerse al corriente de las últimas innovaciones y discusiones literarias provenientes de Europa. Como indicó en su momento el crítico Ángel Rama, esta nueva sincronía fue producto de la rápida integración de Argentina en el mercado mundial a través de la exportación agrícola y la entrada del capital inglés con sus inversiones en trenes y frigoríficos. Estos cambios repercutieron de múltiples maneras en la sensibilidad poética de la época: al igual que para las vanguardias europeas, la moderna experiencia urbana se convirtió en una de las temáticas recurrentes. *Veinte poemas para leer en el tranvía* (1922), de Oliverio Girondo, ofrece un testimonio original frente a este proceso de transformaciones, con su lenguaje coloquial, sus poemas en prosa o verso libre, radicalmente alejados de las convenciones literarias del momento. Gracias a estos méritos literarios y a su mayoría de edad, rápidamente Girondo se convirtió en una figura tutelar para el grupo *Martín Fierro*.

En ese mismo año (1922) Raúl González Tuñón publicó *El violín del diablo*, fuertemente influenciado por la ola modernista (Darío, Baudelaire, Carriego, José Asunción Silva, etc.). Con un aire malditista, el ambiente marinero y prostibulario propio del bullicioso puerto local puede reconocerse en sus primeros poemas. Pero Buenos Aires y sus arrabales también fueron la obsesión del primer Borges, plasmados en sus primeros libros de poesía, *Fervor de Buenos Aires*, *Luna de enfrente* y *Cuaderno San Martín*. La ciudad aparece como un espacio mitológico al cual volverá una y otra vez a lo largo de su obra. Otro compañero de ruta del grupo *Martín Fierro*, Leopoldo Marechal, compuso textos poéticos como “Breve ensayo sobre el ómnibus” o “A una cafetera Renault” donde también aparece reflejada la experiencia de las transformaciones urbanas. Su monumental novela *Adán Buenosayres* (1948) no es más que el desenlace de estas preocupaciones iniciales.

Toda esta generación de escritores surgió simultáneamente con los letristas y compositores del tango, que fueron la expresión popular más importante de la música argentina en su Capital. En los 40 sucedió algo en el plano de los grupos literarios que también se vio a nivel musical: se dejó atrás el grupo y las figuras

comenzaron a hacer su camino individual. Así como las grandes orquestas de tango o las “big bands” de jazz se disolvían dejando lugar a las individualidades artísticas, en la literatura y en la poesía aconteció algo similar. Ya había pasado con las vanguardias artísticas que los grandes pintores, por diferentes motivos, habían terminado separándose de su grupo original y, aunque siguieron pintando cuadros surrealistas o dadaístas, ya no integraban ningún grupo de referencia.

Los retrocesos políticos y sociales producidos a partir del derrocamiento del gobierno de Yrigoyen por el golpe militar de Uriburu en 1930 y el largo período de fraude electoral conocido como la *década infame* impactó también en el terreno cultural, donde las opciones más reactivas y conservadoras fueron convirtiéndose en la sensibilidad preponderante. La así llamada “poesía del cuarenta” se instaló entonces como reacción frente a la vanguardia (tal como esta última ya lo había hecho antes respecto del modernismo de Darío y Lugones). La solemnidad, el talante elegíaco y las temáticas regionalistas se impusieron al tono polémico y urbano del martinfierrismo. Ninguno de sus integrantes pudo sin embargo desarrollar una obra singular e influyente a largo plazo. Son las figuras marginales, ubicadas de modo periférico frente a este grupo, aquellas que lograron realizar toda una serie de aportes originales e importantísimos. Nos referimos a Olga Orozco, César Fernández Moreno, Alberto Girri, y Juan Rodolfo Wilcock. Publicada también en los años cuarenta, la poesía de Juan L. Ortiz fue ignorada durante mucho tiempo y recién durante la década de los noventa fue editada su *Obra Completa* (1996) por la Universidad Nacional del Litoral.

Con la llegada del peronismo, acontecieron toda una serie de cambios en el panorama político y social de los cuales la poesía tampoco fue ajena. La revista *Poesía Buenos Aires* (1950-1960), dirigida por Raúl Gustavo Aguirre, nació como reacción contra los autores de la década del cuarenta, cuestionando su afición retrógrada y esquemática a las formas clásicas. Sus miembros (Edgar Bayley, Alberto Vanasco, Mario Trejo) vuelven a la tradición de las vanguardias europeas y latinoamericanas rescatando autores poco leídos hasta el momento en Argentina como Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy y Vicente Huidobro. La vitalidad de su programa dependió sin embargo más de su conciencia crítica (contra los autores del '40) que de sus novedades estéticas. Su principal aporte radicó en una visión renovada del pasado literario (donde aparecía impugnada la casi totalidad de la vanguardia martinfierrista, a excepción de Girondo), una retórica inmediateista asociada a la potencia de la imagen y una original curiosidad traductora que trajo al país autores poco leídos hasta el momento (Eugenio Montale, Henri Michaux, Wallace

Stevens, entre otros). Estas inquietudes culturales repercutieron directamente en la generación de poetas inmediatamente posterior, entre los cuales deben mencionarse los nombres de Aldo Oliva, Hugo Padeletti, Juan Gelman, Alejandra Pizarnik, Joaquín Gianuzzi, Arnaldo Calveyra, y Leónidas Lamborghini. Muchos de los autores surgidos a partir de este periodo lograron concebir obras que aún constituyen una referencia fundamental para las nuevas generaciones de poetas.

Más tarde, a partir de las décadas de los 60' y 70', la poesía argentina fue parte de un movimiento generalizado de politización a nivel nacional con muchas y muy distintas vertientes. Con la llegada de los militares al poder la poesía fue acallada y son muchos los poetas desaparecidos, como Miguel Ángel Bustos y Roberto Santoro, o asesinados como Paco Urondo. El aparato represivo cívico militar intentó silenciar a la poesía por todos los medios y son otros tantos los poetas que tuvieron que exiliarse para poder garantizar su supervivencia. Con la llegada de la democracia, en los 80 tuvo lugar un destape paulatino de la poesía argentina. Algunos poetas se fueron animando a decir o cantar a través del rock consignas que reclamaban justicia y hacían hincapié en la memoria y en el juicio y castigo a los culpables.

Luego fueron muchos los artistas que eligieron avanzar, asumiendo la identidad del poeta al que le ha tocado ser un niño durante la dictadura sin poder hacer oídos sordos a lo sucedido en nuestro país. De allí nació la generación del noventa, que además de hacer una crítica a las generaciones pasadas incorporó mediaciones de carácter social en cada uno de los objetos percibidos. La influencia no vino sólo del rock sino de la cumbia, creciente representante de la cultura popular, fuente de la que se alimenta toda cultura. Los poetas hacen una descripción cultural, política e histórico-económica del país, durante los años del menemismo. Es ésta la última generación asentada de poetas argentinos.

La que le sigue, la de los escritores del siglo XXI, podríamos pensarla en desarrollo y, si bien ya tiene varias figuras definidas, sus temáticas no logran separarse completamente de las de la generación anterior, excepto por los rasgos tecnológicos que aparecen como parte de un desarrollo inevitable de la cultura y la globalización. La poesía argentina goza de una identidad cada vez más fuerte debido a que los poetas no buscan apoyo en los clásicos sino en otros poetas menos conocidos como Juan L. Ortiz o Leónidas Lamborghini que, aunque hoy son leídos, estuvieron condenados por cuestiones políticas al olvido más injusto.

1

2

3

4

5

6

1. Rubén Darío | 2. Francisco de Quevedo | 3. Walt Whitman | 4. Dante Alighieri |
5. Johann Wolfgang von Goethe | 6. Leopoldo Lugones

LIBROS Y
AUTORES

Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
ES AUTORES LIBROS Y AUTORES
OS Y LIBROS Y AUTORES LIBROS
RES LIBROS Y AUTORES LIBROS
ROS Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
TORES LIBROS Y AUTORES LIBROS
BROS Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
TORES LIBROS Y AUTORES LIBROS
Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
ES LIBROS Y AUTORES LIBROS
Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
ROS Y AUTORES LIBROS Y AUTORES
TORES LIBROS Y AUTORES LIBROS
LIBROS Y AUTORES LIBROS Y AUTORES

El soneto

▪ Adúriz, Javier (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Con una interesante nota introductoria, *El soneto* presenta una variada antología de esta forma que cubre desde sus orígenes en el Siglo XIII hasta la actualidad. En ese recorrido se observa cómo el sólido universo de una forma es suficiente para soportar los distintos contenidos que la historia pone en cuestión. El trabajo de Adúriz reúne autores de esta disciplina poética de todas partes del mundo. Es importante destacar que cada poema está presentado en su idioma original, con la traducción al castellano.

*Al promediar la tarde de aquel día,
cuando iba mi habitual adiós a darte,
fue una vaga congoja de dejarte
lo que me hizo saber que te quería*

Poesías Completas

▪ Agustini, Delmira (Montevideo, 1886 – 1914)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Delmira Agustini es una poeta uruguaya que resalta por su atrevimiento en una época donde la voz de la mujer apenas tenía sitio en la literatura latinoamericana. En el contexto en que Delmira Agustini escribía su obra, su voz resultó altamente transgresora. Delmira fue víctima de la violencia y el desprecio de la sociedad patriarcal. Sus poemas pertenecen al periodo que se denomina *Modernismo* y sus poemas cumplen con los esquemas de éste, un preciosismo formal apoyado en estructuras métricas clásicas, los temas exóticos, la rebeldía, el sensualismo y cierto individualismo donde el poeta eleva su figura. Sus poemas son intimistas y, por momentos, de tono erótico. Esto último le costó la vida y, desde entonces, su figura ha sido tomada como ejemplo por las feministas y por los defensores de los derechos de las mujeres.

*¡Si la vida es amor, bendita sea!
¡Quiero más vida para amar! Hoy siento
que no valen mil años de la idea
lo que un minuto azul del sentimiento.*

Antología poética

▪ Alberti, Rafael (Cádiz, España, 1902 – 1999)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Integrante de la Generación de 1927, Alberti es uno de los poetas mayores de España. Durante la Guerra Civil Española adoptó posiciones republicanas y antifascistas, lo que le valió el exilio una vez derrotada la República Española. Esta antología reúne una selección de poemas de todos sus libros hasta *Altair*, de 1989. Sus poemas recorren muy diversos estilos correspondientes a su adscripción a distintas tendencias literarias, desde el tono nostálgico y ligado a la canción popular de sus primeros libros hasta el creacionismo y el surrealismo vanguardistas. Su manejo muy libre de rima y métrica propone al lector una música suave que lo acompaña en la lectura. Lo popular y lo culto conviven en la poesía de Alberti, del mismo modo que lo trivial y lo profundo. Observador detenido de los personajes populares, su poesía los construye e inmortaliza.

*Yo me decía adiós llorando en los andenes.
Sujetadme,
sujetad a mi sangre,
paredes,
muros que la veláis y que la separáis de otras sangres que
duermen.
¿Yo me decía adiós porque iba hacia la muerte?
Ahora,
cuando yo digo ahora,
haced que el fuego y que los astros que iban a caer se hielen.
Que yo no diga nunca esa palabra en los trenes.
Porque,
escuchad:
¿es vuestra sangre la que grita al hundirse en el agua con los puentes?*

Los primeros años

▪ Auden, Wystan Hugh (York, 1907 – Viena, 1973)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Fue Auden uno de los poetas más importantes del siglo XX, dueño de una erudición a la que pocos hombres en materia de poesía han tenido alcance. En estos primeros poemas intenta esconder dentro de cierto barroquismo lo que tiene para decir, ya que como buen poeta joven intuye que tiene un destino por delante donde podrá aseverar lo que aquí empieza a balbucear. Sin embargo, al tratarse de un escritor de la talla de Auden, sus balbuceos son obras de una alta complejidad tanto retórica como cognitiva. La traducción de Rolando Costa Picazo es de un cuidado y detalle resaltable.

*Sigue tu senda, poeta,
hasta el fondo de la noche;
con tu voz inconstreñible
convéncenos de la necesidad del regocijo*

Wystan Hugh Auden

Mi bella tenebrosa

▪ Baudelaire, Charles (París, 1821 – 1867)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Charles Baudelaire es uno de los poetas más importantes del siglo XIX. Podría decirse que hay un antes y un después de su poesía. Considerado por muchos como el primer poeta maldito, autor de las célebres *Flores del mal* donde por primera vez se cantó a lo oscuro y a lo horroroso con un ímpetu con el que hasta entonces sólo se le había cantado a la belleza y a la virtud. Baudelaire demostró que es el poeta quien determina qué es lo bello, atentando así contra todas las nociones de poesía y buen gusto para abrirse a lo nunca cantado. Rodolfo Alonso nos ofrece una edición bilingüe con excelente traducción.

Amo las nubes... las nubes que pasan... allá... ¡las maravillosas nubes!

Charles Baudelaire

La rebelión del instante

▪ Bellessi, Diana (Santa Fe, 1946)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Diana Bellessi es una de las grandes poetas argentinas contemporáneas, constructora de una voz y de un lugar para su voz en nuestra poesía. *La rebelión del instante* da cuenta de una tarea minuciosa, de la luminosa terquedad de asentarse en las palabras para que nos nombren. Muchos de sus poemas son el registro del acercamiento a una palabra de uso común que anda suelta por ahí, en boca de todos, para convertirla en poema. Busca comunicarse, conmovernos con las palabras que decimos. Un lenguaje a nuestro alcance y situaciones cercanas a nuestra experiencia definen una poesía para todos con cadencias de tango.

*el perro y el gato atento acecha y no puedo
dejar de mirarlos viendo siempre esa magia
del engranaje simple y certero que nadie
puede explicar pero todo el mundo entiende*

El olvido está lleno de memoria

▪ Benedetti, Mario (Paso de los Toros, 1920 – Montevideo, 2009)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Escritor, periodista, locutor y traductor, es uno de los exponentes más leídos de la literatura latinoamericana y su obra es reconocida a nivel mundial. Por su permanente compromiso político, Mario Benedetti tuvo que exiliarse cuando la dictadura comenzó en Uruguay. Con más de 80 libros en su haber, esta obra de 1994 nos muestra con gran simpleza la imposibilidad de protegernos en el olvido.

*En el silencio universal
por compacto que sea
siempre se escucha el llanto
de un niño
en su burbuja*

La ciudad sin Laura/ El buque

▪ Bernárdez, Francisco Luis (Buenos Aires, 1900 – 1978)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Bernárdez comenzó a publicar en España, país en que pasó gran parte de su adolescencia. Ya de vuelta en Buenos Aires se unió al grupo de *Florida* y participó en la segunda época de la revista Proa. Con *Alcándara* obtuvo en 1925 el premio Nacional de Literatura 1925. Junto a su amigo Leopoldo Marechal fundó la revista *Libra* y el periódico *El Mundo*. De aquella época data el germen de *El buque*, libro que escribió en el pueblo de Córdoba La Calera, donde conoció a su esposa Laura, quien dio nombre al otro libro presentado en esta antología. Las relaciones que establece con la poesía universal, sobre todo la española y la italiana, lo hacen un autor clave para apreciar las lecturas con que la poesía argentina dialoga.

*Aquellas cosas profundas
Que yo apenas entendía,
Desde que el amor las nombra
Me parecen cristalinas.*

Si alguien tiene que ser después

▪ Bigozzi, Juana (Buenos Aires, 1937)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Si alguien tiene que ser después es un libro excelente donde Bigozzi comparte su ser en el mundo. Es el registro de una experiencia a la vez intelectual y afectiva, una reflexión serena con una ironía que cumple su función casi sin notarse. Sus versos tienen tono autobiográfico y de ellos se desprende la intención de que su palabra “ampare a alguien”, como dice en un poema de un libro anterior. Pensarse y pensar a los demás, repasar la experiencia hasta dejar de ella una palabra que nos ayude a todos.

*siempre se escribe para un fantasma
para una cuenta pendiente y oculta
para un fantasma íntimo y secreto
su presencia hace a los poetas*

30.30. Poesía argentina del siglo XXI

▪ Bitar, Francisco y otros (comp.)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

30.30. *Poesía argentina del siglo XXI* presenta la obra de treinta poetas menores de 30 años que comenzaron a publicar después del año 2000. Es una antología que recoge obras presentadas en el Festival de Poesía de Rosario donde podemos apreciar los nuevos escenarios de la poesía argentina: blogs, ediciones reducidas, editoriales independientes. Los poetas cantan una vida que los rodea y los nutre desde las anécdotas de la época, los bailes en casa de amigos, bares, fernet con gaseosa y cumbia o cuartetazo. Poesía del presente mismo, una brisa fresca de verano en la que conviene sumergir nuestras viejas ideas acerca de la poesía, no para ahogarlas, sino para que respiren un poco del aire de los tiempos.

*Seguís acumulando ropa
al pie de la cama
abultada
un día no vas a tener una prenda
encima
y vas a sacarte la piel
con el secreto cierre que te guarda*

Marimba

▪ Boccanera, Jorge (Bahía Blanca, 1952)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Las palabras dislocan, inquietan y quien dice mejor de la poesía de Boccanera es Juan Gelman, que escribió en el prólogo de *Marimba*: “Esta poesía, llena de hallazgos y versos memorables, está escrita con todo el cuerpo y no sólo con la boca. Respira Buenos Aires por sus cuatro costados. Boccanera no la describe, habla desde ella, con ella, contra ella, la inventa otra vez para que sea ella misma. Una ciudad es todas las ciudades y estos poemas son una calle que recorre sus delirios. La emoción de fondo es pura impiadosa, sin concesiones y de una fuerza tal que ni su propia belleza la detiene.” Para Boccanera, la poesía es un viaje con el misterio y la ambigüedad del lenguaje y donde las imágenes visuales estallan teatralmente.

*Ahora,
tu nombre se deshace
contra la memoria de las piedras.*

Poesía completa

▪ Borges, Jorge Luis (Buenos Aires, 1899 – 1986)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

La poesía de Jorge Luis Borges no ha tenido tanto renombre como sus cuentos. Sin embargo, el primer libro de poemas de Borges *Fervor de Buenos Aires*, según el propio Borges, contiene de manera cifrada todo aquello que hará en el futuro. La poesía para Borges es conservadora pero de una precisión que sólo un escritor de esa talla puede lograr. Cada adjetivo tiene un sentido último y cada verso está construido desde un conocimiento profundo de la lengua. Borges es un autor que ha sido calificado de frío por su rigor y su exactitud. Estas características tan apreciadas en la narrativa han, sin embargo, opacado sus versos ya que a partir de los románticos se espera que la poesía sea un lugar de ruptura y fragor. Borges en cambio es un clasicista al que vale la pena atender.

*Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.*

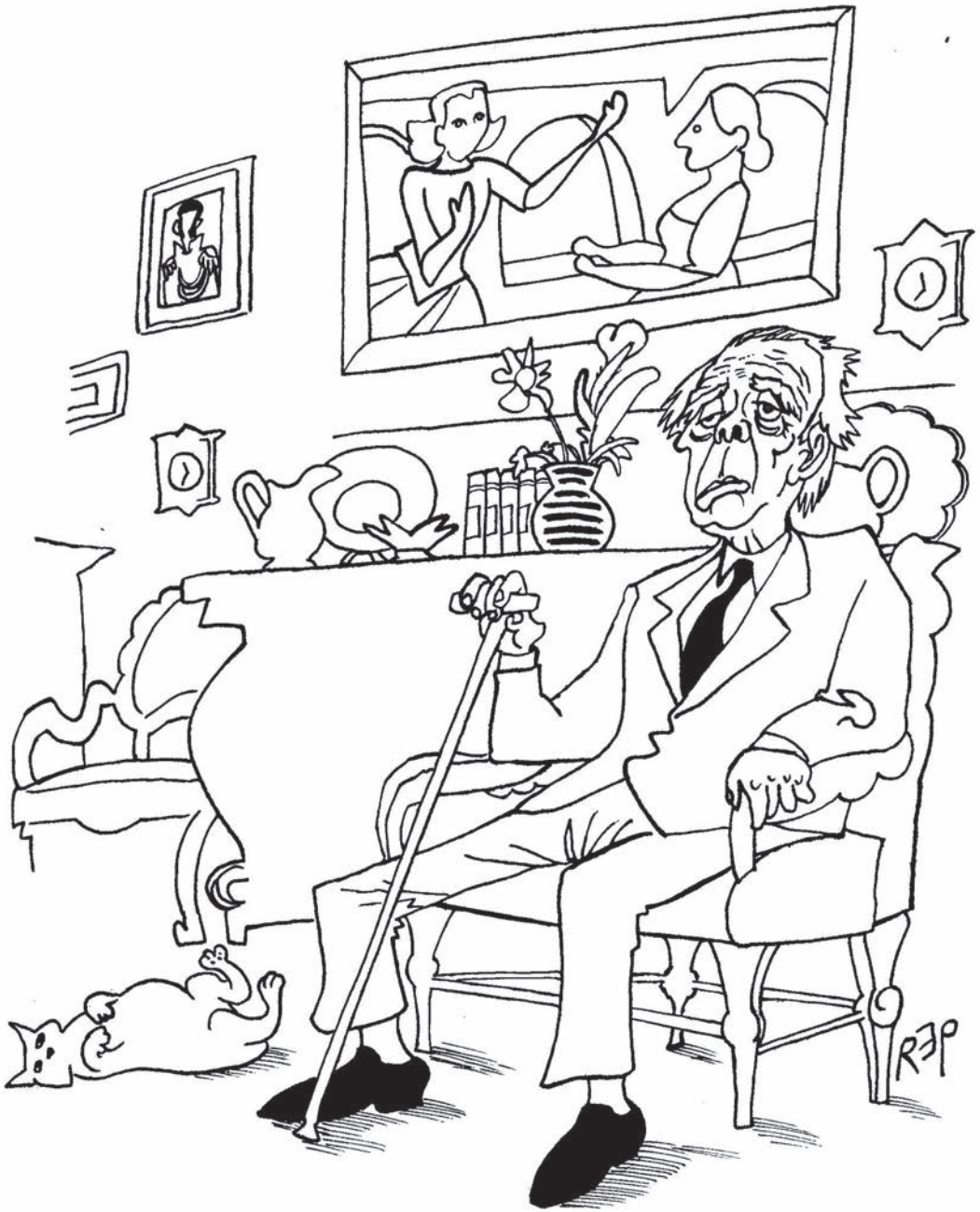
Poemas y canciones

▪ Brecht, Bertolt (Augsburgo, 1898 – Berlín, 1956)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Brecht fue sin duda un teórico de importancia sobre cuestiones de estética. La creación de un teatro épico y vanguardista que plasmara en escena sus concepciones políticas ha marcado un camino para la dramaturgia moderna. Sus poemas son una explicitación artística no sólo de su pensamiento sino, y sobre todo, de sus sentimientos, de su interioridad afebrada en la búsqueda de una verdad estética inalcanzable. Muestran su fervor militante, su esperanza y, cuando cabe, su agotamiento y su dolor. Poemas de amor a sus semejantes, a su pueblo y a los pueblos que luchan por construir su historia, estos textos seleccionados y traducidos por Jorge Hacker nos acercan a uno de los artistas fundamentales del siglo XX.

*Siete veces
pasas sin ver.
A la octava
condenas sin mirar.*

Jorge Luis Borges

La cruzada de los niños

▪ Brecht, Bertolt (Augsburgo, 1898 – Berlín, 1956)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Bertolt Brecht hace referencia en el texto a una cruzada que posiblemente haya sido real, acontecida en el siglo XIII. Este tema desveló a varios literatos e historiadores. Y muchos opinan que fue la fuente principal de inspiración para la narración popular "El flautista de Hamelin". Sin embargo, Bertolt Brecht actualiza la cruzada medieval y la trae a las penurias de un grupo de niños polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Niños solos recorriendo caminos inhóspitos, escapando del hambre, del frío y de la guerra. Un relato en forma de poema que se transforma en una gran metáfora de la imposibilidad de los niños de entender las guerras y de adaptarse a la realidad de un mundo ya dado.

*Y con ellos un perro que,
Aun capturado como sustento,
Fue aceptado como uno más;
No cabía más sufrimiento.*

Herejía Bermeja

▪ Bustriazo Ortiz, Juan Carlos (Santa Rosa, 1929 – 2010)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Bustriazo Ortiz ha escrito canciones que quedaron en el folclore pampeano. A lo largo de su producción, el cancionero regional va dejando lugar a una reflexión más libre y experimental. El paisaje se vuelve extraño en su poesía. Es ominoso, donde lo más común adquiere un ligero desajuste que no podemos precisar exactamente y el lenguaje se acopla a esa fisura.

Una excelente oportunidad para descubrir a este gran poeta cuya obra originalísima no tuvo gran circulación hasta el momento. En una entrevista asegura: "Mi obra poética me la dictó Dios. Me dictó esa obra poema por poema, y yo escribía a máquina, sin ningún error de ortografía." Se desempeñó en el periódico *La Arena*, de su ciudad natal.

Mío

*agujero celeste del temple madrugado pasan es-
quirilas locas pasan borrachos perros cascotea-
dos enamorados bichos carapachos pasan chicuelas
con ombligos rubios pasa la muerte ni con miel
ni espanto*

Poesía completa 1 y 2

▪ Cardenal, Ernesto (Granada, Nicaragua, 1925)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Insustituible en cualquier aproximación a la poesía latinoamericana, la de Ernesto Cardenal es, además, una invitación a la lectura porque los distintos enfoques de sus libros, su variedad, nos abren una puerta para acceder desde múltiples elecciones. Desde la poesía amorosa de *Epigramas*, todo cabe en esta poesía general e integradora, histórica, cívica y científica, donde sin embargo suena la voz de un hombre por momentos a solas con su destino, en el recorrido existencial que nos reúne. Sus poemas son una enseñanza que sin frases admonitorias o reclamos incumplibles exhiben una razón ética que la excede.

*Sólo miramos en lo oscuro los puros de las estrellas.
Las estrellas fugaces, es que ellas tiran los cabos encendidos.
Es que están cayendo los cabos de sus puros.*

Poemas. 50 años con la poesía

▪ Carlino, Alfredo (Buenos Aires, 1932)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Alfredo Carlino es poeta, fue boxeador y periodista. Con una vida riquísima de participación social y compromiso con las causas de los pueblos oprimidos, la poesía es el lenguaje que le permitió mostrar una interioridad forjada en la lumbre de lo popular. Pero su poesía no es costumbrista sino cívica, arraigada en una ciudad y su música, el tango, así como en otras manifestaciones de la cultura como el deporte, el teatro y, por qué no, la amistad. Carlino construye una lírica ciudadana y barrial, atravesada por las grandes pasiones nacionales.

*Ahora vida,
justamente ahora,
me arrincono en vos
como una isla de intensos perfumes.
Vivir en tus ojos, hoy,
en saber que volveremos
en el pueblo
a cantar.*

Haikus de las cuatro estaciones

▪ Carrera, Arturo (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

El poeta argentino Arturo Carrera nos acerca sus versiones de una excelente selección de haikus. El título se refiere a la clasificación milenaria de esta forma en las estaciones del año. Se percibe desde allí la importancia de la percepción del tiempo de esta poesía. Considerando que, si bien la forma se remonta al Siglo VII, Matsuo Basho (1644 – 1694) la consolida, llevándola a otro nivel. Luego, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, grandes poetas han hecho importantes contribuciones al arte del mundo cultivando la sencillez e inmediatez de esta poesía, que muestra al hombre señalando el mundo y al mundo en una imagen.

*La nieve que vimos caer
¿es otra
este año?*

Seis poetas griegos

▪ Castillo, Horacio (comp.)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

La presente antología presenta a los últimos representantes de la poesía actual griega. Sin lugar a dudas Kavafis, Seferis, Ritsos, Elytis, Vretakos, Varvitsiotis son lo más importante que ha dado la Grecia moderna en calidad de poesía. Estos seis poetas representan un siglo y medio de la mejor tradición poética. Aunque es difícil encontrar algo en común entre poetas tan diversos, en esta antología queda expuesta la pasión que la poesía produce en Grecia. Ya sea en el retraerse hacia la antigua Grecia y transformarla o sólo para elevarla, los poetas actuales juegan con sus antepasados y están en un permanente guiño tanto con los mitos como con los poetas y dramaturgos de la antigüedad. Este diálogo se realiza de una forma más suelta y en un idioma (griego actual) en el que hasta ahora los poetas griegos no había osado dirigirse a sus antepasados.

*Estos árboles no se arreglan con tan poco cielo,
Estas piedras no se arreglan bajo el paso extranjero,
Estos rostros no se arreglan sino con sol,
Estos corazones no se arreglan sino con justicia.*

Los poemas Póstumos

▪ Celan, Paul (Rumania, 1920 – París, 1970)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Celan convoca a todo lo existente a dejar una huella y mediante el cambio de punto de vista se abstrae del yo narrador para hablar desde un lenguaje otro, que pertenece a un espacio más allá. Siempre hay un más allá, otra vuelta de tuerca, de hecho, deja huella lo que sucede y también lo que no sucede. Por esto es que es interesante esta compilación de los poemas póstumos de un autor que captó las nuevas formas de percibir luego de los horrores del siglo que dan cuenta de la ilegibilidad del mundo. Se trata de una versión bilingüe, que da cuenta de la indagación obsesiva en torno a los silencios de la palabra poética y del lenguaje en general, donde la imposibilidad de decir o dar sentido se convierte en un hecho en sí mismo creativo.

*No me disperses sobre mí mismo,
En mí
Tienes tu interior,
Que te abre al mundo,
El triunfo del mapa,
Que tú sirves a lo grande
A causa de los tuyos.*

Postales para Lima

▪ Cisneros, Antonio (Lima, 1942 – 2012)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Aproximarse a la poesía de Cisneros es verificar una inquietud y una búsqueda que recorre desde las formas más clásicas de la poesía latina hasta algunas transgresiones típicas de las vanguardias de principios del Siglo XX. *Postales para Lima* recorre desde el pasado de América hasta la vida cotidiana de nuestros días, buscando establecer con el lector un diálogo sobre el mundo y sobre los ámbitos por donde se transita hacia la constitución de un nosotros. Una poesía que no se impone, sino que declina su altivez para que el lector entre en la misma con su propia voz y la culmine.

*Para olvidarme de ti y no mirarte
miro el viaje de las moscas por el aire*
*Gran estilo
Gran velocidad
Gran altura.*

Los frutos del apetito

▪ Cófreces, Javier (Buenos Aires, 1957) y Mileo, Eduardo (Buenos Aires, 1953)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Los frutos del apetito es un extraño libro con poemas, un proyecto creativo que excede las formas. Escrito a cuatro manos, los poemas trabajan distintos tópicos referidos a los alimentos en su concepción más amplia, en tanto saciadores y a la vez provocadores de deseos. Los poemas están precedidos por fragmentos de otros autores, desde Marcel Proust a Salvador Dalí, desde Hebe Uhart a Ricardo Güiraldes, desde Thomas Mann a Truman Capote; *Los frutos del apetito* es un libro que se puede comenzar en cualquier parte y que nos remitirá a otras lecturas y pareceres. Esta obra sobre el exceso en la comida y la bebida concluye, en un logrado contrapunto, con poemas sobre el hambre.

*Cuando no se come
no se come
y se cierra la boca
hasta mañana.*

Ruta de colisión

▪ Colasanti, Marina (Asmara, Etiopía, 1937)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Edición bilingüe (portugués/castellano), con traducción de María Teresa Andruetto, esta *Ruta de colisión*, pese a la catástrofe que anuncia su título, presenta una poesía clara y luminosa. Tal vez lo que choca, lo que se encuentra frontalmente, es la mirada serena de la poeta renombrando el mundo que nos rodea, abriendo pequeños interrogantes sobre las cosas, las situaciones, los paisajes. Poesía de imágenes más que de metáforas, es una invitación a la lectura que no elude la sensualidad. Marina Colasanti no le teme a las palabras y nos ayuda a comprender su valor.

*Las montañas no son como se dice
inertes.
A su aliento fino que flota
y viaja
le llamamos
niebla.*

Viento Caribe

▪ Dalter, Eduardo y otra (comp.)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Territorios del Caribe, algunos de los cuales aún hoy constituyen enclaves coloniales bajo la forma de protectorados o regiones de ultramar, convulsionados social y políticamente, han dado al mundo una poesía de extraña belleza, atravesada por los temas de la negritud, los orígenes lejanos en el continente africano y las luchas contra el status colonial. Poesía que nace en la oscuridad del esclavismo y la discriminación, se adentra en la naturaleza exuberante y se proyecta como testimonio de una esperanza abrumadora.

*Vivir está siempre más lejos
que la sombra de las fronteras.*

Harlem: los blues de la historia

▪ Dalter, Eduardo (comp.)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Harlem, en un extremo de Manhattan, está en Nueva York, EE.UU., pero parece otra ciudad, otro mundo. Concentra la mayor parte de los hispanoparlantes que habitan el país y es el barrio de la comunidad negra por excelencia. Su música (blues, jazz, rap) se hizo universal, pero su poesía es escasamente conocida. Poesía realista, de resistencia y de lucha, este libro nos permite conocer algo de la poesía del Harlem Renaissance (1920), cuyo exponente musical fue Duke Ellington, hasta la poesía de mediados del siglo XX. Las proclamas de Malcom X y Martin Luther King son el telón de fondo de esta poesía afro norteamericana con cadencias y pesares propios.

*Ten cuidado con lo que pongas en tu corazón,
Porque seguramente va a ser tuyo.*

Antología poética

▪ Dalton, Roque (San Salvador, El Salvador, 1935 – 1975)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Roque Dalton es un poeta, intelectual y revolucionario de El Salvador cuya obra fue debidamente saludada por Julio Cortázar. Su poesía adhiere al exteriorismo, movimiento creado por Ernesto Cardenal en Nicaragua, por lo que las imágenes utilizadas refieren al mundo exterior, al mundo de las cosas, y resultan de fácil comprensión.

Como poeta y como hombre defendió ideales de justicia y libertad. Los mismos no se escinden de su obra y su poesía, que resultan de utilidad para revisar tanto la historia americana de los últimos 50 años como el surgimiento de la figura del intelectual comprometido con las luchas sociales y políticas de los pueblos.

*País mío no existes
sólo eres una mala silueta mía
una palabra que le creí al enemigo*

El nombrador

▪ Dávalos, Jaime (Salta, 1921 – 1981)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Perteneciente a una familia tradicional de poetas y músicos salteños, Jaime Dávalos es una de las voces más relevantes de la cultura nortehña. Hombre de la tierra y de su tierra, Jaime Dávalos es un poeta argentino en el sentido último de la palabra. Son las estrellas que ve desde su tierra las únicas a las que les canta. Dávalos es un payador y su obra poética ilustra de manera clara y natural todo aquello que el hombre del campo y de la tierra siente. Jaime Dávalos sabe, como supo Atahualpa, que la sencillez en las palabras es la meta más compleja de alcanzar.

*Yerba y azúcar quemada
sus materas tardes tienen,
el run run de un gato negro
y un loro de lengua verde.*

Poesía clásica japonesa

▪ Duthie, Torquil (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

El Kokinwakashū es la antología compilada por orden del emperador de Japón a comienzos del siglo X. Durante 1000 años esta selección ha sido aceptada y utilizada como el libro clásico de poesía japonesa. El libro, profusamente anotado y comentado, en edición bilingüe, nos ubica en el contexto histórico de cada poema y en las características formales de cada obra. Poemas que abordan, desde la contemplación, el paso del tiempo signado por el cambio de las estaciones, no de dejan de sorprendernos, en una poesía tan atada a lo temático para cumplir con las normas que la regían donde, así y todo, la subjetividad de los autores se cuela para hablar de sí mismos confirmando que detrás de cada canto hay un semejante.

*Si del valle
no saliera el ruiseñor
con su canto,
¿quién sabría decir
si llegó la primavera?*

Poesía completa

▪ Escudero, Jorge Leónidas (San Juan, 1920)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

El trabajo con la oralidad y la transposición del lenguaje coloquial a la escritura poética son improntas perceptibles en la obra de este autor que se juega permanentemente en la frontera entre la poesía y la vida cotidiana.

Jorge Leonidas Escudero abandonó sus estudios de agronomía y se dedicó a la minería. Durante años buscó oro y metales preciosos en las montañas de su provincia. Comenzó a publicar recién a los cincuenta años. Compuso canciones folclóricas y desde su primera publicación, en 1970, editó más de 20 libros de poesía.

*M' encontré nel suburbio donde vegeto
con un otro vejete de los que me junto
para recordar ausencias.
si llegó la primavera?*

Nueva Antología Rota

▪ León Felipe (Tábara, España, 1884 – Ciudad de México, 1968)

Recomendado para el Ciclo Orientado del nivel secundario

Felipe Camino Galicia de la Rosa fue cómico de teatro y llevó una vida bohemia. Se fue a México en 1922, lugar que luego eligió para su exilio durante la guerra civil española, ya que acompañó con fervor la defensa de la República. Tal vez por eso, la temática de la libertad es fundamental en sus textos. Prolífico traductor del inglés, León Felipe ostenta un manejo muy libre de rima y métrica y propone al lector una música suave que lo acompaña en la lectura.

*Lloro para que no se muera el mar,
mi padre el mar, el mar
que rompe en las dos playas,
en las dos puertas sin bisagras del mundo,
con el mismo sabor viejo y amargo
de mi llanto. Yo soy el mar.*

Poemas

▪ Fernández, Macedonio (Buenos Aires, 1874 – 1952)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Este libro reúne poemas inéditos de diferentes estilos y temas que no habían sido publicados en vida de Macedonio. No es posible ubicar a este autor fundamental de nuestra lírica en categorías rígidas, sus poemas siempre sorprenden y nos llevan por una travesía sin fin. En ocasiones sus poemas son prosa poética y otros son más versificados. Conviven en ellos lo poético y lo filosófico. El pensar y el mundo de la emoción recorren temas como la muerte y el amor.

*Amor se fue; mientras duró
de todo hizo placer.
Cuando se fue
nada dejó que no doliera.*

Argentino hasta la muerte

▪ Fernández Moreno, César (Buenos Aires, 1919 – París, 1985)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

La poesía de Fernández Moreno es una renovación de la lírica nacional. Su cercanía nos ha impedido medir el alcance de esa búsqueda y colocar su poesía en el mismo nivel que otros movimientos poéticos exitosos en América Latina como el exteriorismo nicaragüense o la antipoesía chilena (Nicanor Parra). En *Argentino hasta la muerte* se verifica esa intensidad emparentándose desde lo poético con uno de los textos fundadores de nuestra literatura: *El matadero*, de Esteban Echeverría. Si en este último la narración y el ensayo competían por dejarse amalgamar en una forma nueva, en este libro de César Fernández Moreno la poesía no deja de indagar en nuestra realidad con herramientas propias de la ensayística. La historia, en registro popular, alcanza aquí una expresión vibrante y única, subjetiva, propia de la gran poesía.

*Tengo entonces dos piernas como desaparejas
una pisa el abismo de malones y humo
otra un muelle reciente sobre el río de barro
abierto así en el tiempo camino rengueando
y bueno soy argentino*

Una salva de porvenir

▪ Fernández Retamar, Roberto (La Habana, 1930)

Recomendado para el Ciclo Orientado del nivel secundario

En tiempos de la Revolución Cubana, Fernández Retamar, junto a otros intelectuales, planteó la posibilidad de una independencia cultural latinoamericana acorde a las necesidades que ya se dirimían en otros campos y continua promovándolo aún hoy, desde su práctica. Este libro pone el eje en las relaciones de América con Occidente y revisa el tópico "civilización o barbarie". Su obra muestra una lírica racional y reflexiva que propone al lector pensar el mundo y la función del arte y la literatura para poder modificarlo.

*Echan abajo muros que nunca debieron existir
Y levantan o refuerzan otros que no deben existir tampoco
Y un día serán a su vez abajados con estruendo.
Avanzan tanques de la sombra.
Derriban estatuas de gallardos combatientes
Cuyas imágenes verdaderas fueron erigidas para siempre en el alma.*

En la resaca

▪ Freidemberg, Daniel (Resistencia, 1945)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Daniel Freidemberg es maestro, pero ha trascendido en nuestra cultura como poeta, crítico, ensayista y periodista. *En la resaca* es un libro que se construye en el tiempo y en la mirada. Si las cosas del mundo caben en el verso, no lo hacen a través de la representación sino en el proceso de transformarse en palabras. El libro reúne poemas que van afinando una percepción siempre engañosa y exhibe, más que los resultados, el camino que lleva hacia ellos. Como un diario de escritura, da cuenta del proceso de creación y de las huellas que esa dinámica inscribe en la voz de un hombre. Se trata de una forma sutil de involucrarnos como lectores en el mundo de lo poético.

*El mundo se fue,
eso que, alguna vez,
llamaste "el mundo"
no está más, se fue:
cosas quedan, palabras,
igual que lo que
deja, al
retirarse, el mar.*

Poesía reunida I y II

▪ Gelman, Juan (Buenos Aires, 1930 – Ciudad de México, 2014)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Desde los años sesenta la obra de Juan Gelman ha ocupado un lugar central en nuestra cultura. Su incansable labor creativa ha sabido conjugar la emoción de la palabra poética sin dejar de estar atento a los momentos más dramáticos y sangrientos de nuestra historia reciente. Durante sus años en el exilio su poesía se convirtió en objeto de interés y admiración a nivel mundial. Con la obtención del Premio en Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes en el año 2007, la obra de Gelman obtuvo su consagración más alta. En su *Poesía reunida* podemos valorar la obra completa del autor, que supo immortalizar, en un estilo muy propio y variado, la forma en que hablamos y pensamos los argentinos.

*sueño grande de vos/¿quién me lo pone?/
¿hablás así contra la pena/como
arrancándote el alma?/me apretás
con tu amor?/¿escondido?/¿te subís?*

*a cada sol?/¿cada luna?/¿pasando
alto en el aire?/¿solo?/¿desasido?/
¿diseminado por tu pajarito
de no llorar?/tu regalo de amor*

*viene por vía suave?/¿por fueguera?/
¿ardés contra la ciega de la muerte?/
me despadrás para despaderme?
¿pasás en un burrito por la luz?*

Palabras originarias

▪ Gentile, Ángela (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Palabras originarias es una obra que sirve para redimensionar el valor de la cultura de los pueblos originarios en nuestra América. En *Palabras Originarias* encontramos formas distintas: cantos, himnos y otras manifestaciones líricas, una selección donde se vislumbra el imaginario de culturas no occidentales. Al transmitir en forma escrita estas voces, que pertenecen en su mayoría a pueblos de tradición oral, adquieren mayor circulación estas palabras originarias, patrimonio del mundo.

*le contaron mis sueños
a los bosques*

*le dijeron que yo era
el silencio*

que los había despertado

Textos selectos

▪ Girondo, Oliverio (Buenos Aires, 1891 – 1967)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Girondo es el representante por antonomasia de la vanguardia argentina. A principios de siglo, se paseaba en carrozas repartiendo sus poemas por plena Buenos Aires, interpelando a la comunidad no sólo desde el quehacer poético. Los neologismos, la violencia en las metáforas y la importancia del elemento visual del poema dan cuenta de la nueva experiencia vertiginosa que ofrecía la vida en la ciudad. Contra cualquier costumbre, Girondo sacude nuestra percepción con una alegría y optimismo que en sus últimos libros se repliega en reflexión sobre el lenguaje.

*Por eso es muy posible que no asista a mi entierro,
Y que mientras me rieguen de lugares comunes,
Ya me encuentre en la tumba,
Vestido de esqueleto, bostezando los tópicos, los llantos fingidos.*

Poesía lunfarda. Del burdel al parnaso

▪ Gobello, José (comp.)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Una jerga es una creación de determinados hablantes que da cuenta de un contexto particular. Es esta opción la que recoge Gobello para presentar una antología donde los nombres de Evaristo Carriego, Alberto Vacarezza, Celedonio Flores, Álvaro Yunque, Vicente Barbieri y Héctor Negro, entre otros, nos acercan a una poesía que dice una ciudad, recoge el habla de las calles y nos invita a consultar el diccionario. Plagada de humor y de saberes populares, es un aporte más para conocernos y encontrarnos con un registro no habitual. Muestra los múltiples caminos que los hablantes encontraron a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX para comunicar diferentes realidades y da testimonio de la vitalidad de los fenómenos del habla que operan como una reserva vital para la lengua.

*Compadre: si no le he escrito,
perdone... ¡Estoy reventao!
Ando con un entripao
que, de continuar, palpito
que he de seguir derechito
camino de Triunvirato;
pues ya tengo para rato
con esta suerte cochina:
hoy se me espantó la mina
¡y si viera con qué gato!*

José Gobello

Poesía reunida

▪ **González Tuñón, Raúl (Buenos Aires, 1905 – 1974)**

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Influenciado por el modernismo, Raúl González Tuñón publica al comienzo de los años 20 su primer libro de poemas. Siempre con óptica vanguardista, adhirió a las ideas de renovación estética del grupo de *Florida* y a las de literatura social del grupo de *Boedo* construyendo, en esa síntesis, una poesía que lo sobrevive y que siempre suena contemporánea. Como los poetas españoles León Felipe y Rafael Alberti, fue un ardoroso defensor de las causas nobles de los pueblos, participando con ellos en la defensa de la República Española.

*La luz ahueca un dulce rincón para esta gente.
Uno solo recuerda; si son dos ya se habla
del tiempo, de las cosas de la Europa perdida
y si son tres, entonces cantan cantos
que en oscuras tabernas lejanas aprendieron.
Cantos de campesinos, coplas de marineros.*

Poetas clásicos norteamericanos

▪ Grinberg, Miguel (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

También podríamos nombrar a los poetas integrantes de esta selección como poetas fundadores de la poesía norteamericana. Los críticos han sostenido que en sus producciones se refleja la lucha entre tradición y renovación en el proceso de conformación de una poesía que se diferenciara de la matriz inglesa. La independencia de Estados Unidos se declara en 1776, hacia finales del siglo XVIII, y los poetas aquí reunidos produjeron obra a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Sobre ellos pesó de una u otra forma el imperativo de construir, también desde las letras, una nación. Algunos, como Longfellow y Emerson, fueron analistas, intérpretes y difusores de las ideas democráticas a través una intensa participación en la vida pública. Otros, como Emily Dickinson y Walt Whitman, son precursores de la poesía norteamericana moderna.

*Me celebro a mí mismo, y me canto a mí mismo,
Y lo que asumo puedes asumirlo,
Pues cada átomo que me pertenece también te pertenece.*

Edgar Allan Poe

La mitad de la verdad

▪ Gruss, Irene (Buenos Aires, 1959)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Fundadora del taller de poesía de Jorge de Lellis en los años 70, Gruss tiene gran relevancia en la poesía argentina de las décadas siguientes. En su obra se mezclan la vida cotidiana con los grandes temas como el amor o la angustia por la muerte y las referencias literarias. Resume este oxímoron con que califica su propia retórica: "aullido delicado", el universo paradójico y ambiguo que muestra su pluma. En poemas muchas veces breves se enfrenta con varios estereotipos, haciendo gala de un estilo desfachatado y directo pero con gracia, señalando que lo que se dice es sólo la punta de un iceberg y que el lenguaje tiene sus límites.

Miopía

*No ve
lo pequeñas que son las cosas.
Delirio de grandeza
en la mirada.*

Selección poética

▪ Guillén, Nicolás (La Habana, 1902 – 1989)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Nicolás Guillén es un poeta que cantó abiertamente al mestizaje y reivindicó la cultura negra. El son, el ritmo, es la característica más relevante de sus poesías ya que está relacionada con la música de origen africano más popular de Cuba. Nicolás Guillén fue el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a partir de la revolución cubana. De orientación comunista, siempre cantó a la libertad y la igualdad, contra la discriminación y la injusticia. Su poesía es de corte popular y cargada de argumentos políticos, muchas veces presentados en metáforas barrocas o infantiles. La alegría acompaña siempre a las palabras de lucha en este gran autor cubano.

*Alcemos una muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras,
los blancos sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá en el horizonte...*

Poemas ilustrados

▪ Huidobro, Vicente (Santiago de Chile, 1893 – Cartagena, 1948)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Vicente Huidobro es el representante de una de las vanguardias latinoamericanas más importantes de principios del Siglo XX: el creacionismo. Este movimiento pretendía no imitar las cosas de la naturaleza sino su potencia creadora. Salir a ver el mundo de la mano de los poemas de Vicente Huidobro es una experiencia deslumbrante que nos habla de la magia de la palabra para pintar los mundos que podemos soñar, tan cercanos. Con ilustraciones llenas de color y encanto de Alberto Montt, en una edición premiada por la Cámara Chilena del Libro, estos poemas son un caleidoscopio donde caben las estrellas, el amor, el hombre y siempre: el mar.

*He ahí el mar
De una ola a otra hay el tiempo de la vida
De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte*

Recuerda cuerpo

▪ Kavafis, Konstantinos (Constantinopla, 1863 – Atenas, 1933)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Kavafis es uno de los grandes poetas griegos y la relectura de su poesía durante la década del 60 marcó el reingreso de su voz a la gran poesía del siglo XX. *Recuerda Cuerpo* da cuenta de uno de los motivos por los cuales la voz de Kavafis se mantuvo silenciada por muchos años: sin ocultarla, pero con una sensibilidad y una delicadeza excepcional, Kavafis expone en estos poemas su homosexualidad. No hace de ella un manifiesto sino poemas de contenida belleza donde la sensualidad asoma entre las palabras muchas veces a través del silencio, de lo no dicho. Poesía en la que lo cotidiano, lo simple, adquiere su rasgo más luminoso por la intercesión de un deseo muchas veces visto como algo perdido, perteneciente al pasado.

*Sin consideración, sin lamento, sin pudor,
Altos, grandes muros construyeron a mi alrededor.
Aquí permanezco y me desespero.
No pienso en otra cosa: arruina mi mente este destino;
Tenía tantas cosas que hacer afuera.
Ah, cómo no advertí cuando construyeron los muros.
Pero no oí ruido de obreros ni sonido alguno.
Imperceptiblemente, me encerraron fuera del mundo.*

Un palmar sin orillas

▪ Madariaga, Francisco (Buenos Aires, 1927 – 2000)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Francisco Madariaga nos ofrece una poética que orilla paisajes que son su geografía, un mundo fantástico donde los personajes, las historias y mitos, los poetas, el agua y la sangre, los ríos y las mujeres, las islas y los gauchos conversan o irrumpen y hacen de todo. Para comentar la obra de este poeta se vuelve necesario entramarse con sus palabras e imágenes.

Ya dentro de la poesía contemporánea es un seguidor del surrealismo en nuestras tierras, que logra hacerlo confluír con el estilo barroco para gestar una aventura poética deslumbrante. Hombre que quiso ser del interior por decisión y asombro, su poesía es un punto de encuentro de la cultura universal con el color local, pintado sin lugares comunes ni falsos regionalismos.

*Este invierno he descubierto que hay palmeras
celestes.
Extrañas. Con una ferocidad solar y lunar. Y
sin nombre.*

Los poetas del tango

▪ Mandrini, Eugenio (comp.)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

En su siglo de existencia el tango ha generado, y aun genera, un sinnúmero de letras y melodías. El amor, la amistad, el tiempo y la muerte se funden en un lenguaje depurado que se vio influenciado tanto por el modernismo como por el romanticismo. Escrito para ser cantado, reclama la urgencia de la circunstancia que aborda sin perder la vigencia de la situación cotidiana. Esta antología propone un recorrido entre distintos tangos y compositores que invitan a acercarse a la historia de Buenos Aires.

*Después... ¿Qué importa del después?
Toda mi vida es el ayer
que me detiene en el pasado,
eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado
como un pájaro sin luz.*

Largo día de cólera

▪ Marechal, Leopoldo (Buenos Aires, 1900 – 1970)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Marechal fue un autor atento a la tradición literaria y también a la historicidad propia de su época. La poesía y la historia se presuponen y se apoyan en reflexiones a la vez éticas y estéticas. La búsqueda del conocimiento es una aventura que pone en relación materiales de órdenes diferentes y pone en juego el cuerpo y el amor. La naturaleza y lo telúrico están muy presentes en su obra, que supo enlazar esa raíz popular en la alta cultura.

Fue parte de las vanguardias de principios de siglo publicando a partir de los años veinte y participó del grupo *Martín Fierro*. Escribió obras de teatro, ensayos y una novela fundamental para la narrativa argentina, el *Adán Buenosayres*, injustamente relegada en su momento de publicación por la afinidad del autor con el peronismo.

*El caballo es hermoso como un viento
que se hiciera visible,
pero domar el viento es más hermoso,
y el domador lo sabe.*

Poesía completa

▪ Martí, José (La Habana, 1853 – Dos Ríos, 1895)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Con una intensa participación en la lucha por la independencia cubana, José Martí uno de los mayores representantes del modernismo literario americano, además de ser uno de sus iniciadores. De raíces románticas, Martí contempla el cosmos desde una subjetividad que tiene mucho de irracional. Sin embargo, a través del trabajo de mejoramiento individual, del dolor, el amor y el deber, el hombre puede colaborar en la armonía social y finalmente en la del cosmos. Por su visión de lo humano, es considerado el primer poeta existencialista, movimiento que tuvo su auge recién a mediados del Siglo XX. Para Martí, la poesía era una actividad relacionada con el conocimiento y con el amor, tan importante para la vida como el trabajo. Confiaba en que la poesía nos hace mejores, en que el amor unifica. Martí nos dejó una poesía ética de gran variedad estilística.

*Es hora de pensar. Pensar espanta
Cuando se tiene el alma en la garganta.*

Poesía

▪ Mayakovski, Vladimir (Moscú, 1896 – 1930)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Fundador del futurismo ruso (movimiento vanguardista de principios del Siglo XX), Mayakovski es el poeta y dramaturgo revolucionario por antonomasia. Intelectual comprometido, cumplió una importante función en la Revolución Rusa. Participaba de mitines, asambleas, daba clases y estuvo preso mucho tiempo por su actividad política. Trabajó con la palabra haciendo un uso revolucionario del lenguaje para su época, tanto en la forma como en el contenido, sacando a la luz las inquietudes de un hombre que creía en un mundo distinto. Este libro, con traducción de Mauro Armiño, muestra la evolución de su pensamiento y de su poética.

*Y si usted piensa
 que todo consiste
en saber utilizar
 palabras ajenas,
entonces, camaradas,
 aquí tienen mi pluma,
y escriban
 ustedes
 cuanto quieran.*

Antología poética 1927 – 1986

▪ Michaux, Henri (Namur, Bélgica, 1899 – París, 1984)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Comenzó a publicar en 1922 y participando en esa década y la siguiente del movimiento vanguardista. Michaux exploró los límites de la percepción y la conciencia en la poesía y en la pintura. La relación con el universo oriental y sobre todo el encuentro la escritura china, que le otorga gran importancia a la imagen. Su poesía, muchas veces de estilo prosaico, introduce las cosas más cotidianas y los asuntos más comunes en mundos de fantasía y atmósferas oníricas y arcaicas. Problemáticas sociales y políticas como la explotación laboral se abordan irónicamente, mostrando que dejan al hombre en una situación de extrema vulnerabilidad y soledad.

*Yo era una palabra que intentaba avanzar a la velocidad del pensamiento.
Las amigas del pensamiento estaban presentes.
Ni una quiso apostar por mí, y eran más de seiscientos mil que me miraban riéndose.*

Antología sustancial de poemas y canciones

▪ Moraes, Vinicius de (Río de Janeiro, 1913 – 1980)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

La *Colección Juan Gelman* presenta una vasta antología de poemas y canciones de este autor carioca, reconocido a nivel mundial. La selección, traducción y notas está a cargo de Cristian De Nápoli, que nos acerca una edición bilingüe de la poesía de Vinicius. Entre sus canciones hay clásicos fundamentales de la música brasilera, que popularizó de la mano de músicos como Tom Jobim o Toquinho, entre otros. El teatro y el cine también le interesaban, tanto la crítica como la producción. En Vinicius es claro que el arte (la literatura, la música) son maneras de construir nuevas formas de comunidad. Poeta que canta al amor, siempre con espíritu de fiesta, donde se mezclan la alegría y la tristeza.

*Nena de cuerpo dorado
Del sol de Ipanema
Su paso ondulado
Es más que un poema
Es la cosa más linda
Que vi caminar
Ah, por qué estoy tan vacío
Ah, por qué todo es tan triste
Ah, la belleza que existe
La belleza que no es sólo mía
Que también va por la vida.*

Y siempre después el viento

▪ Mujica, Hugo (Buenos Aires, 1942)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Muchos poetas han afirmado que lo que buscan finalmente con sus versos es llegar al silencio. En *Y siempre después del viento* esta búsqueda se hace explícita: el poema que busco, dice Mujica, "es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga". Poesía depurada, de extrema delicadeza, va tras ese objetivo. Callar, naufragar, regresar, crecer en el aire y hacer de ese vacío una suave patria de exilio de sí mismo. Cada afirmación busca, en los poemas

de Mujica, un sentido que la haga vacilar, la palabra que contradiga toda y cualquier certeza. Poemas para meditar sobre los límites imprecisos entre el mundo y el cuerpo, donde la contemplación de lo que nos rodea nos devuelve siempre eso, preguntas.

Abrir las manos

*Conocernos es una entrega,
no un saberse,
es soltarnos
y descubrir que no nos hundimos,
que estuvimos siempre
sostenidos.*

El grillo y otros poemas

▪ Nalé Roxlo, Conrado (Buenos Aires, 1898 – 1971)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Este no sólo es un libro para chicos, es una poesía sencilla y sin retórica que capta un mundo que estamos siempre perdiendo. Recuperarlo, pintarlo con la música de las palabras nos quita los miedos que lo llevan al olvido. Poesía pensada desde imágenes que no terminan de definirse en una forma y vacilan entre la realidad y la fantasía, leer estas formas simples y profundas propone una experiencia sobre lo fantástico que nadie debería perderse.

Nocturno

*Llenos los ojos de estrellas,
en el fondo de una barca,
yo voy como una emoción
por la música del agua;
y llevo el río en los labios
y llevo el bosque en el alma.*

Poesía Completa I y II

▪ Ocampo, Silvina (Buenos Aires, 1903 – 1993)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Habiendo incursionado de chica en la pintura, Silvina Ocampo publicó su primer volumen de relatos en 1937, con una regular recepción temprana y reconocimiento tardío. Hermana de Victoria Ocampo, gran promotora cultural de la época y casada con Adolfo Bioy Casares, con quien publicó varios libros, a Silvina le costó insertarse en el canon literario argentino, tal vez porque su perspectiva es siempre una perspectiva menor y los temas muchas veces también. Silvina crea un clima de intimidad a veces onírica, mágica, cercana al surrealismo. Lo infantil y lo fantástico también se encuentran en esta estética del exceso, imprimiendo un conjunto de normas no habituales a las prácticas cotidianas. El lenguaje es, ante todo, norma, y es de eso que se ríe el hablar desenfadado de Silvina Ocampo, estilo poético que inunda también sus cuentos.

*¡Qué es la belleza! Trémula, desnuda y dibujada
sobre el polvo o el mármol del tiempo que sedientas
largas horas contemplan, liman, pulen atentas
como la suave piedra por los mares besada
que atraviesa tormentas.*

Poesía completa

▪ Orozco, Olga (1920, Toay – Buenos Aires, 1999)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Una enorme poeta argentina transita estas páginas. Olga Orozco presta su voz a las extrañas conjugaciones de los sueños y del inconsciente pero no les entrega el poder, no les entrega la voz. Su obra es una aventura de conocimiento deslumbrante, una puerta para entender que lo maravilloso no sólo habita los cuentos de hadas. Un libro para quienes puedan aceptar que no todas las preguntas tienen una única respuesta y que lo importante es formularlas.

*Y el corazón, en tanto,
¿en dónde el corazón,
el tambor de nostalgias que convoca en tinieblas a todos los
relevo?
Por no hablar de este cuerpo,
de este guardián opaco que me transporta y me retiene
y me arroja consigo en una náusea desde los pies a la cabeza.*

Antología

▪ Ortiz, Juan Laurentino (Puerto Ruiz, 1896 – Paraná 1978)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Juan L. Ortiz es un poeta del paisaje, no sólo por la presencia del mismo en sus poemas sino porque sus versos que fluyen como las aguas y tienen el ritmo del río. En su obra se descubre muy interesado por lo social y de una manera esperanzadora. Prima ante todo en su obra una captación impresionista y fragmentaria de los panoramas del litoral, en la cual cada fenómeno natural tiene a la vez un carácter extremadamente abstracto y sensual a la vez. Tanto su alejamiento respecto de las preceptivas modernistas y vanguardistas como su desinterés manifiesto por el ambiente urbano y su reconcentración en el paisaje de su Entre Ríos natal permiten comprender mejor el escaso interés inicial por su obra, que ha ido creciendo hasta transformarlo en uno de los grandes poetas del Siglo XX.

*Los ángeles bailan entre la hierba
y sonríen con una sonrisa filosa,
un poco lúgubre ¿cierto?
Sí, lúgubre, y breve.*

Juan Laurentino Ortiz

Piedra y sol

▪ Paz, Octavio (Ciudad de México, 1914 – 1998)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Uno de los grandes poetas modernos en lengua española, Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel de literatura en 1990. La presente antología personal de Luis Antonio de Villena recorre la poesía de un autor que publicó desde muy temprana edad. En ella se pueden entrever lecturas de las vanguardias, la generación del 27 española y el grupo mexicano Contemporáneos. Paz también fue un gran ensayista y en poesía cultivó muchas formas, en ocasiones poemas largos que respondían a su obsesión por encontrar el “poema total”. A la manera de oriente, construyó imágenes y experimentó con la materialidad del poema y con la materialidad del mundo. Su poesía muchas veces es autorreflexiva, es metapoesía.

*¡Día, redondo día,
Luminosa naranja de veinticuatro gajos,
Todos atravesados por una misma y amarilla dulzura!*

Lo mejor del mundo son los niños

▪ Pessoa, Fernando (Lisboa, 1888 – 1935)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Fernando Pessoa uno de los mayores escritores de la lengua portuguesa. Supo dar vida, mediante heterónimos como Alberto Caeiro o Bernardo Soares, a distintas voces, estilos y preocupaciones. Expone en este libro la fascinación de quienes descubren cada día el mundo, e ingresan al mismo con la sencillez y la ingenuidad de los niños. Estos poemas escritos para la infancia o alrededor de ella proponen, por su delicadeza y universo imaginario, ser disfrutados sin límites de edad.

*¡Ay qué placer
no cumplir un deber,
tener un libro que leer
y dejarlo de hacer!*

Poesía completa

▪ Pilar, Horacio (Buenos Aires, 1935 – 1999)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Horacio Pilar es un poeta popular que comenzó a publicar sus poesías en los años 60 y padeció el exilio durante la última dictadura. La suya es una poesía de conocimiento que apunta hacia una enunciación directa de los hechos y situaciones con un uso relajado de las metáforas. Además de canalizar sus sentimientos amorosos, su poesía muchas veces refleja preocupaciones socio-políticas. La mayor parte de su obra es de tono lírico y con versos libres, con momentos de humor. Para Pilar lo que cuenta es la visión-sensación del poeta y la construcción del mundo que parte de una subjetividad que al coquetear con la objetividad deja abiertos los sentidos de su poética.

Paradoja

*Mi vida es más viva
que la idea de la vida.
La idea de la vida
es menos viva que mi muerte.
Mi muerte es menos muerte
que la idea de la muerte.*

Poesía completa

▪ Pizarnik, Alejandra (Buenos Aires, 1936 – 1972)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Interesada en Rimbaud, Mallarmé y los surrealistas, la aguda crítica literaria Alejandra Pizarnik se distingue en la poesía argentina no sólo por la sensibilidad con la que aborda temas como la soledad y la muerte sino también por sus búsquedas formales tras palabras que, jugando en su poesía la aventura más alta, siempre le parecieron esquivas. Poesía que roe el hueso de la palabra, exprimiéndola hasta hacerla decir soledad y desolación pero también belleza.

*La rebelión consiste en mirar una rosa
hasta pulverizarse los ojos.*

Desapariciencia no engaña

▪ Ponce, Néstor (Buenos Aires, 1955)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Néstor Ponce nos acerca un poemario lleno de dolor donde la figura central es la dictadura y los horrores de la tortura y el secuestro. *Desapariciencia no engaña* es una serie de poemas donde el encierro y la capucha marcan a fuego al lector. El contenido de este libro puede impresionar a quien conozca y entienda lo que aconteció en el periodo más oscuro de nuestro país por su alto nivel de veracidad. Y sorprenderá a aquellos que desconozcan la historia de un pueblo que entre 1976 y 1983 fue asolado de manera desgarradora por la más sangrienta y sistemática dictadura cívico militar de su historia. Néstor Ponce tuvo que exiliarse como tantos otros poetas que por el hecho de escribir ponían en riesgo su vida.

*¿tanto mal podrá hacerme?
soy un soldadito de plomo sin pintura
descabezado abandonado en tanta noche*

Iluminaciones

▪ Rimbaud, Arthur (Charleville, 1854 – Marsella, 1891)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

Iluminaciones es una joya en edición bilingüe, con algunos poemas facsimilares con la letra de Rimbaud. Poemas que nos ayudan a entender que la poesía no reside solamente en la manera en que las palabras se presentan en la hoja sino en algo más profundo. De Charles Baudelaire, de la escuela **simbolista**, podemos leer *Mi bella tenebrosa*, en traducción de Rodolfo Alonso, poeta argentino integrante de la revista y el movimiento *Poesía Buenos Aires*, que diera cabida en sus páginas a producciones del surrealismo, creacionismo e invencionismo.

Siendo la realidad demasiado espinosa para mi gran carácter, – me encontré sin embargo junto a mi dama, vuelto un gran pájaro gris–azul alzando el vuelo hacia las molduras del cielorraso y arrastrando el ala en las sombras de la velada.

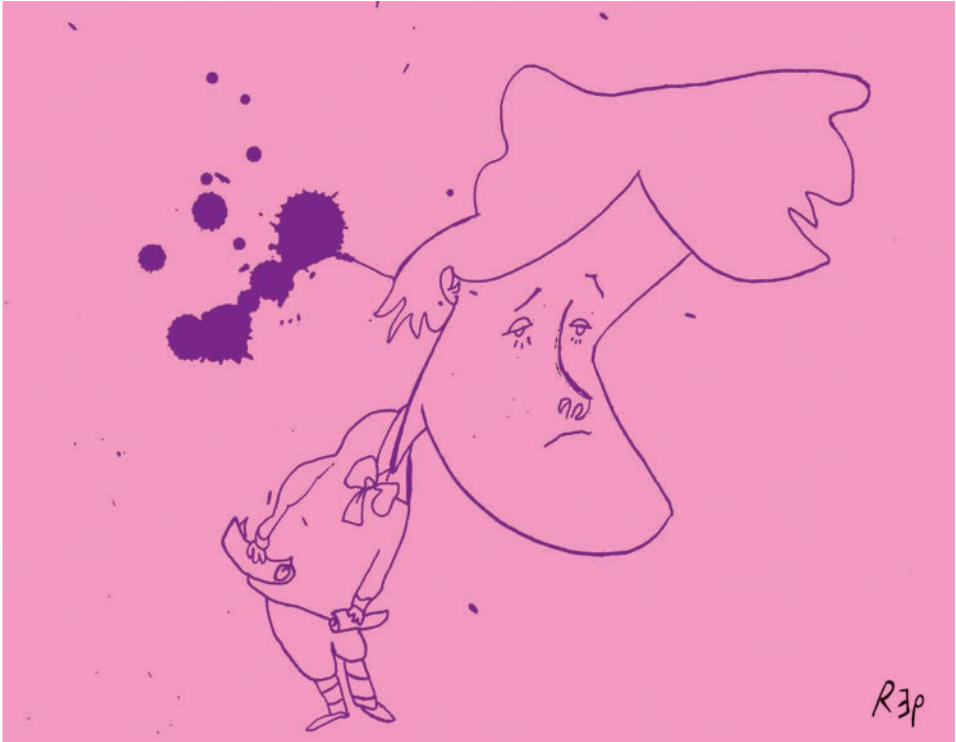
Llueve y distancia

▪ Ruta, Carlos (Buenos Aires, 1956)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Carlos Ruta es Doctor en Filosofía y Rector de la Universidad Nacional de San Martín. Y, claro está, poeta. Su poesía es cuidada y los versos trabajados resultan de extraña soltura, sutiles, casi translúcidos. Como si fueran un instante de la luz sobre las cosas dibujándole un contorno que no está en ellas sino en nosotros. Profunda y sensible nos invita a ser leída con calma y a tratar de aprovechar este aliento que reflexiona sobre las emociones y el amor, sobre las virtudes y defectos humanos. Para esta tarea las palabras elegidas siempre son las más suaves, sin altisonancia, como si llegar a lo profundo requiriese cierta levedad, adelgazarse, convertirse en brizna, en pluma que se abisma.

*Todo –a un tiempo–
se inunda de luz
y noche invisible.*

Arthur Rimbaud

24 poetas latinoamericanos

▪ Serrano, Francisco (comp.)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

El encuentro con una antología siempre despierta curiosidad en los lectores. ¿Cuál ha sido el criterio de selección? ¿Por qué algunos autores y no otros? Una antología es, además, una invitación a leer y a encontrarse con lo que no se conoce, da permiso también para leer a los saltos: esta parte sí, la otra, no; este autor sí y aquel no. Todos los autores de este libro son fundamentales para nuestra poesía. Pero, "¿Quién no ha escrito alguna vez un poema? ¿Quién, movido por la emoción, no ha deseado expresar con la mayor intensidad el sentido de su experiencia?", interroga Francisco Serrano desde el prólogo. Y en esto reside la otra posibilidad de esta experiencia de lectura: leer para escribir, leer para sentir cómo nuestras propias palabras se enlazan, construyen ritmo y dicen.

*Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
La resaca de todo lo sufrido
Se empozara en el alma... Yo no sé!*

Visita guiada. Selección de textos 1968 – 2012

▪ Silber, Marcos (Buenos Aires, 1934)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Marcos Silber pretende fijar la palabra, convertirla en eje de sí misma y construir a partir de allí una poética para, por otro lado, comunicar un conocimiento sobre el mundo desde un saber que inquieta. Por esa zona de litigio transcurren los poemas de *Visita guiada*. Amores, predilecciones y pasiones ocupan los poemas. Motivos para hacer de la poesía una herramienta que nos reúna y nos convoque ante el asombro. Un cuadro, una sinfonía, un instante de la vida en la ciudad son cantados con el mismo fervor, como si todo se estuviera despidiendo y sólo el poema fuera capaz de detener para siempre el acoso del tiempo.

*Dos papiros, uno para eternizar la palabra
otro para apuntar el nombre del desconocido*

El libro del haiku

▪ Silva, Alberto (comp.)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

El haiku es una composición poética oriental tradicional de extrema sencillez (en su versión más usada está formado por tres versos de 5/7/5 sílabas que no deben rimar) e inusual profundidad. Es una forma poética nominal, caracterizada por la presencia de sustantivos, una manera de cantar sobre el aquí y el ahora, en la que toma forma escrita el habla comunicacional. No todo es forma en el haiku. Es interesante poder adentrarnos en la complejidad de su contenido y en las prácticas contemplativas necesarias para darle sustento nos acercará al paisaje, a la naturaleza y al ciclo de las estaciones con su mensaje de renovada esperanza (fertilidad, nacimiento, crecimiento). *El libro del haiku* contiene un detallado estudio del género y una amplia selección de los mejores haikus japoneses (Basho, Buson, Issa, etc.), ideales para ejercitar la lectura en voz alta.

*Por donde vivo,
hay menos gente
que espantapájaros*

Guitarra Negra

▪ Spinetta, Luis Alberto (Buenos Aires, 1950 – 2009)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Ícono del rock nacional, sus canciones son parte de nuestra historia. Cantante, guitarrista, compositor y escritor, la complejidad y belleza de su música es reconocida a lo largo de todo el continente. Rock, jazz, pop y tango son algunos de los géneros que se ensamblaron en sus canciones. Su poesía se hizo melodía y se instaló en la memoria colectiva de los argentinos. *Guitarra Negra* muestra otro aspecto de la obra del "Flaco", aquellos poemas que permanecieron poema. En él se pueden apreciar la opacidad de su retórica y una invitación a crear múltiples sentidos a partir de sus palabras.

veo que la brutalidad del pensamiento es tan sólo otro pensamiento que se ejecuta con violencia y perece estampado contra su propia sombra como los objetos arrasados por la bomba de Hiroshima

Luis Alberto Spinetta

R3p

Ésta es mi Storni

▪ Storni, Alfonsina (Suiza, 1892 – Mar del Plata, 1938)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Alfonsina Storni es un baluarte de la poesía argentina de principios de siglo XX. Esta colección de poemas intenta mostrar la mayor cantidad de facetas de Alfonsina, a la vez que se detiene en los aspectos más autobiográficos de su obra. La edición a cargo de Diana Bellessi trae un dossier de fotos de la autora en diferentes épocas de su vida. Al ser Alfonsina una autodidacta nunca se siente tranquila, por momentos se enoja consigo misma y se muestra violenta e inesperada. Entre muchos poemas, encontramos los clásicos que marcaron una época y que fueron estandarte del feminismo de principios del siglo XX.

*Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
No fuera más que aquello que nunca pudo ser,
No fuera más que algo vedado y reprimido
De familia en familia, de mujer en mujer.*

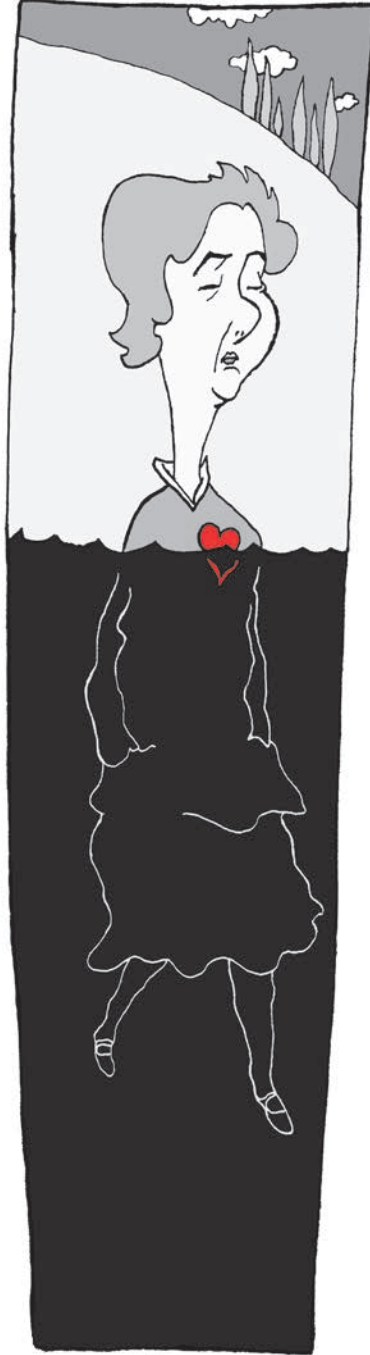
Como sólo la muerte es pasajera

▪ Szpunberg, Alberto (Buenos Aires, 1940)

Recomendado para el último año del Nivel Secundario

A cincuenta años de *Poemas de la mano mayor*, reunir la poesía de Alberto Szpunberg es ofrecer a los lectores el testimonio de una vida en sus palabras más hondas, más significativas. En el libro "...el tiempo tan ansiado / ordena lo vivido", aunque se trate de una tesis engañosa que no da cuenta del orden previo que impuso en el vivir la palabra en gestación. Szpunberg tiene gran respeto por la palabra desde el comienzo y hasta el final, palabra que no recurre a la soledad sino a la experiencia y a la reflexión. Szpunberg construye un pensamiento poético sacudido por la historia personal y social que vale la pena frecuentar. Poesía que se resiste a encasillamientos programáticos y se hace un lugar dentro del panorama de la poesía argentina.

*"Como la pradera", una chispa y la hornalla se enciende.
Sólo falta el hombre que pone la pava en el fuego
Y se agacha a prender en ella un cigarrillo como dando las gracias.
Sólo falta el hombre que transformaba su fuego en la tibieza necesaria.*

R3P

Alfonsina Storni

Poesía no completa

▪ Szymborska, Wislawa (Kórnik, 1923 – Cracovia, 2012)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

La de Wislawa Szymborska es una palabra cálida y es esa calidez la que nos permite recorrer los miles de kilómetros que nos separan geográfica y culturalmente de su experiencia. Escritora polaca recientemente fallecida, fue Premio Nobel de literatura en 1996. Su poesía apunta las grandes preguntas filosóficas desde una fina ironía y sin abismarse en pesares personales, sino que sale al mundo y pregunta por el horror del mundo, afirmando las virtudes de la pasión y el pensamiento, asombrándose ante la vida, el arte y la muerte. Como si levantara un estandarte invisible, la subjetividad de algo tumultuoso, seguir su itinerario poético resulta una atrayente aventura lectora.

*Conocedores de los espacios
De la tierra a las estrellas,
Nos perderemos en el espacio
De la tierra a la cabeza.*

En la maleza

▪ Tedesco, Luis O. (Buenos Aires, 1941)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Hacer de las voces del suburbio un objeto poético que lo trascienda y lo comunique con otros registros parece ser una de las preocupaciones de Luis Tedesco. Se trata de una poesía que se instala en el barrio desde su manera de decir y los motivos que recorre y a fuerza de trabajo lo convierte en canto. En ese recorrido lo individual se hace colectivo, se hace historia y crítica de nuestros fracasos y de nuestras ilusiones como pueblo. Lejos de cualquier ingenuidad, para llegar a la música, de cadencia tanguera, la palabra se ha trabajado formalmente sin perder su capacidad de hacernos cómplices de una mirada comprometida sobre nuestros días y sobre el propio lenguaje.

*La vi pasar, la vi reír,
Simuladora boca deslumbrada,
dientes con el destello de la seda,*

*vi su guarida de hojas meretricias,
vi el acérrimo bosque, la tiniebla,
el follaje sutil desvanecido*

Luis O. Tedesco

Los pájaros perdidos

▪ Trejo, Mario (Buenos Aires, 1926 – 2012)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

La de Mario Trejo es una obra que creció sin adscripciones a escuelas o modas, fiel a su voz y su sentir. *Los pájaros perdidos* es un libro necesario para acceder a una forma de poesía perdurable. Hay algo clásico en esta poesía moderna, algo que nos habla desde la concisión que adquieren sus palabras, como si los poemas fuesen el resultado de un gran trabajo de desmalezamiento del que resulta una belleza estallada. Poesía meditada en una soledad sostenida como necesaria para la construcción de una obra que pueda decir el sentimiento, la pasión, la mirada de un semejante. En su alzar las palabras que ha desperdigado una vida reconstruye aquello que nos conmueve: la voz de un alguien que se nos parece en su extraña manera de nombrarnos.

*Un caballo cruzó al galope
El doble fondo de tus ojos
Los días se hicieron más cortos
La vida transcurrió de noche*

Obra poética

▪ Urondo, Francisco (Santa Fe, 1930 – Mendoza, 1976)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

El compromiso social y político de este gran poeta argentino, asesinado por la dictadura cívico militar en 1976, se adivina en una obra de más de veinte años. Se trata de una producción que tiene como tema fundamental la experiencia que otorga sentido a la vida. Y esta experiencia es la búsqueda de la belleza y del bien, tanto de la justicia como de *la palabra justa*. Urondo somete a las palabras a una elaboración exhaustiva, buscando la máxima belleza y concentración en cada verso. Sin embargo, la lectura de su poesía es, aún frente a los temas más áridos, de una agilidad sorprendente.

*Comienza el otoño con la tarde
gris y destemplada. Empieza
tu ausencia a ser un frío doloroso
y apenas terrible.*

Obra poética

▪ Vasco, Juan Antonio (Buenos Aires, 1924 – 1984)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Juan Antonio Vasco y su obra regresan de un olvido inmerecido en esta *Obra poética*, exhibiendo un tránsito que parte de lo coloquial hacia el surrealismo, desde lo individual hacia lo colectivo. En los 60 y 70, este poeta argentino trabajó un largo poema que se conocería recién en los 80. Se trata de "Parranda y funeral". Con *Obra poética* tenemos la posibilidad de acercarnos a la totalidad de su producción. Poesía que viaja entre escuelas y ecos de voces reconocibles hasta conformarse en voz propia que canta lo nuestro, lo americano, con desenfado y singularidad.

*Transbordadores del olvido pequeñas tarjetas de la soledad
cicatrices fondo suelto de los barcos
fondo de las mejillas donde crece el calor que hace
andar a los barcos*

En lo más implacable de la noche

▪ Vilariño, Idea (Montevideo, 1920 – 2009)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

Disfrutar la poesía de Idea Vilariño es adentrarse en una visión del mundo y de la vida atravesada por el escepticismo. En diálogo siempre con el fluir del tiempo, estos poemas parecen buscar una razón más allá de esa comprobación. Porque la incredulidad y la desconfianza aparecen en *En lo más implacable de la noche* como herramientas del conocimiento de la propia existencia. Por eso el amor, la ternura y el sentimiento de pérdida ejercen en su poesía la función de advertencias sobre la profundidad y el misterio que rodea las relaciones humanas. Esta alerta crítica a lo que vivimos y a lo que nos moldea no se detiene en lo individual y aborda sin estridencias lo colectivo con una voz muy clara de denuncia y testimonio.

*Yo quisiera llorando
decértelo
mostrarte
decirte destrucción
y que tú entendieras
o decirte se fue
el verano se fue
o decirte
no te amo
y que tú me entendieras.*

Los poetas de Mascaró

▪ Villafañe, Juano (comp.)

Recomendado para el Ciclo Orientado del Nivel Secundario

Reconocer trayectorias poéticas que han sido parte de nuestra historia reciente es sólo una de las virtudes de este libro necesario. Todos los poetas se conocieron en el Taller Mario Jorge de Lellis, sobre el que la dictadura de 1976 desató una más de sus furias. Pero lo valorable no surge de una consideración histórica o política. Los autores son todos excelentes poetas que, como postula Gelman, han construido "belleza política en cuerpos poéticos". Política en el sentido de vivir junto a los otros inmersos en la historia y cantando.

*Quizás pases por esta ventana.
Con tu hijo, tu gabán.
Quizás pases por esta ventana
Con tu nieta, tu vestido y ya nada de tu pasado.*

La capatza

▪ Yupanqui, Atahualpa (Pergamino, 1908 – Nimes, Francia, 1992)

Recomendado para ambos Ciclos del Nivel Secundario

"La música es un accidente de la tierra misma, por eso en las montañas, selvas y llanuras americanas, la canción nativa es el resultado de una fusión admirable: el paisaje y el hombre". Así comienza unos de los recorridos de este libro de "Don Ata", el folclorista más reconocido de Argentina. Poeta y cantante, su lírica forma parte de cada rincón de nuestra tierra y de la patria latinoamericana. Nadie como él ha sabido recuperar la memoria colectiva y el alma desgarrada que yace en cada estrofa, en cada melodía. Esta antología gira en torno a la tierra, a la armonía de los paisajes pero también al dolor de la conquista.

*¡No me de pena la vida
me sobra con la que tengo!
Como el quebracho del monte
Sobre el hachazo florezco.*

*Trabaja el indio en la piedra
Su socavón de silencio
Y a su sombra se cobija
Mi corazón cancionero.*

RECORRIDOS
EYES Y
ACTIVIDADES

■ Recorridos, ejes de lectura y propuestas de actividades

Son diversas las entradas posibles para abordar el trabajo con los libros de la *Colección Juan Gelman*. Las actividades pueden realizarse siguiendo un eje temático, un estilo, un procedimiento, una época; adentrándose en la obra de un autor o tendiendo redes entre varios poetas.

Cualquiera sea el circuito, el armado de itinerarios de lectura con esta colección tan completa y representativa del quehacer poético pone en juego el conocimiento y la imaginación de quienes vamos a trabajar con ella. Por eso, nuestra primera tarea como docentes será familiarizarnos con sus contenidos y autores; deberemos explorarla para dejar que estas voces sugieran sus recorridos más prolíficos o aquellos más pertinentes, ésos que nos permitirán acompañar mejor a los chicos en el descubrimiento y la lectura de poesía.

La literatura a menudo aborda problemáticas muy presentes en la vida de los chicos, como la pertenencia, la segregación, la violencia, la soledad, el dolor, el desamor. Esta colección puede convertirse en una buena oportunidad para tratar estas cuestiones a partir del trabajo con el lenguaje.

Algunas de las poesías incluidas en la *Colección Juan Gelman* visibilizan ciertos tipos de violencia y, al nombrarlas, nos interpelan, incomodan y obligan a pensarlas críticamente para mirar más allá de los propios límites, relacionarlas con el contexto histórico y social en el que se produjeron, y también compararlas con la actualidad. Otros poemas buscan palabras para nombrar lo innombrable, para escribir sobre aquello que, por poner en jaque la propia condición humana, se resiste a ser dicho y pensado.

La lectura de poesía colabora a ejercitar una mirada más atenta que permitirá reconocer los matices que conviven en la diversidad de discursos a los que nos enfrentamos cotidianamente. Poner el foco en el lenguaje permitirá reflexionar sobre los procesos de naturalización de lo que decimos, preguntarnos cómo hablamos y qué nos están queriendo decir.

Los estereotipos¹, las nociones de sentido común², la expresión “dicen”, el repetir lo que se escucha o la idea de que las cosas fueron siempre así bloquean la transformación, no permiten pensar en la posibilidad de cambiar el estado de las cosas. La poesía, a contramano, es el lenguaje que se desmarca permanentemente.

Compartimos a continuación algunos ejes y actividades para trabajar con los libros de la colección, centrados en algunas de esas problemáticas. Pueden ser abordados por un docente o bibliotecario, o bien resultar de un trabajo interdisciplinario. Pueden seguirse tal como están o, mejor, provocar la apertura de nuevos senderos para transitar circuitos poéticos propios.

Poesía y música

La relación entre la literatura y la música data de mucho tiempo. En un principio, diferenciar a la poesía de la música hubiese sido una tarea imposible ya que nacieron juntas; ya sea para fijar en el pueblo las normas y valores establecidos, para invocar a los dioses y su ayuda en situaciones particulares o para rememorar la gesta de personajes fundamentales de la vida social.

Posteriormente, estas expresiones tomaron caminos distintos hasta convertirse en sistemas autónomos, sobre todo con la invención de la escritura y la posibilidad de plasmar en el papel esas poesías que antes tenían la instantaneidad de lo oral. Es así que surge la poesía como una expresión literaria particular y la música y la canción comienzan a transitar caminos independientes. Sin embargo, los senderos de ambas expresiones se siguieron cruzando, se tocan, se acercan a veces y se alejan otras. A diferencia de otras formas del arte —como el cine, que se vincula mucho más y mejor a la narración— la música prefiere involucrarse con la poesía, con su brevedad, con sus metáforas, con el yo poético para resignificarlo y difundirlo. En estos cruces, la música realza lo que la palabra poética sugiere.

1 Los estereotipos se definen como imágenes sociales simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un grupo de personas y hacen referencia a múltiples aspectos de la vida social, la política, la religión, la nacionalidad, el sexo o la orientación sexual, entre otras.

2 Aquellas ideas que se dan por verdaderas sin ejercer sobre ellas ninguna aproximación crítica.

La importancia de la canción poética (la que musicaliza una poesía de autor, o la que por sí misma reúne las características propias de la buena poesía) radica, además de las posibilidades de experimentación estética que representa, en cómo se constituye en medio a través del cual niños, jóvenes y adultos se inician en el camino de la lectura de poesía. Puede ser, entonces, una puerta de acceso.

Arte y vida

La música popular tiene su historia social, dialoga con su entorno y su tiempo, sus letras recuperan expresiones, personajes y situaciones de distintos grupos y épocas. La idea es realizar un camino de comparación entre el tango, su historia, sus letras, su inserción social primigenia y otras manifestaciones más recientes, como la cumbia, el rap o el rock.

El libro *Los poetas del tango* brinda la posibilidad de leer letras de canciones emblemáticas para nuestra cultura y conocer algo de sus autores en pequeñas biografías. Sugerimos la exploración del libro y la lectura en voz alta de algunas letras para tratar de identificar las particularidades del léxico, sus temas recurrentes y los modos de decir que vehiculiza.

Otra opción para trabajar con la poesía-canción puede ser la construcción de un periódico mural. A partir de una lectura que repare en el contexto, se podrá armar un diario en el que las poesías-canciones den cuenta de la realidad social de la que emergen. En el caso del tango, por ejemplo, podrá ser un diario de inicios del siglo XX cuyas noticias sean las letras de los tangos. También pueden incluirse letras de canciones de géneros musicales que los jóvenes frecuenten y consideren adecuado incluir en el diario mural porque reflejan determinadas situaciones sociales.

Otros libros de la colección que trabajan el género canción son *El nombrador* de Jaime Dávalos y *La capataza* de Atahualpa Yupanqui, *Los pájaros perdidos* de Mario Trejo, *Antología sustancial de poemas y canciones* de Vinicius de Moraes y *Guitarra negra* de Luis Alberto Spinetta.

Identidad colectiva

Algunos poemas de la antología convocan a recuperar la pregunta por la construcción de una identidad colectiva. ¿Quiénes conforman el nosotros? ¿Cómo somos? ¿En qué podemos transformarnos? El proceso de construcción de la identidad argentina es complejo, ya que las características vernáculas se conjugan con hábitos, costumbres y lenguajes que fueron llegando y aún llegan desde distintos lugares.

El abordaje de los aspectos que hacen a esta temática desde los textos literarios permite reflexionar con los chicos acerca de algunas representaciones sociales que nos atraviesan para desnaturalizar ciertas creencias y abordar críticamente prácticas xenófobas.

Nuestro país tiene, en tiempos de controversia global al respecto, una legislación muy clara sobre los derechos de los migrantes, que los equipara con los derechos de los que gozamos todos los argentinos³.

³ La actual ley de Migraciones aporta una perspectiva regional que reconoce la centralidad de la inmigración latinoamericana en la conformación de la sociedad contemporánea. Hacer que esta legislación sea practicada en la vida cotidiana de todos los ciudadanos resulta un trabajo sistemático donde la educación tiene un rol protagónico.

ADN nacional

"Argentino hasta la muerte"

- César Fernández Moreno

*a Buenos Aires la fundaron dos veces
a mí me fundaron dieciséis
ustedes han visto cuántos tatarabuelos tiene uno
yo acuso siete españoles seis criollos y tres franceses
el partido termina así
combinado hispanoargentino 13 franceses 3*

A partir de la lectura de este fragmento, una propuesta puede ser pensar juntos: ¿Cómo aparece en este poema eso que llamamos identidad? ¿Con qué palabras se hace presente lo "argentino" que indica el título? ¿Cómo se vincula con la historia y la familia? ¿Por qué a él lo "fundaron dieciséis veces"? ¿Por qué el autor junta los tatarabuelos criollos y españoles y separa a los franceses?

De esta tierra

Poesía completa

- Jorge Leonidas Escudero

Escudero es un poeta que ahonda en la identidad nacional desde la perspectiva regional, un hombre cuya vida es inseparable de su obra. Por eso, un buen modo de aproximarse a ambas puede ser compartir el documental "Oro nestas piedras".

En el blog www.aronestaspiedras.blogspot.com.ar se puede acceder al video y se encuentran además enlaces a muchísima información sobre el poeta y su obra. Sugerimos leer en voz alta una serie de

poemas (antes o después del documental) para ir reconociendo la variedad de temas, registros de lenguaje y personajes en la poética de Escudero, intuir su cosmovisión y descubrir el humor y la ironía, dos características que pueden ser atractivas puertas de entrada para los lectores, especialmente los noveles. Un recorrido por el índice o los títulos puede ayudar a trazar un universo de temas recurrentes: el amor (y el desamor), la minería, la montaña, los personajes de San Juan y la cordillera, los animales, los pueblos originarios, el azar y sus juegos (hay todo un libro "Los grandes jugadores" pág. 123, dedicado al tema), el humor, la ironía y las costumbres.

Un recorrido posible sería por algunos de sus primeros libros. Los poemas "Minero Riquelme", "Fútbol de oído", "Lavanderita", "Final final", "Calavera de indio", son muestras del trabajo con la oralidad y la incorporación de formas propias del lenguaje cotidiano.

A partir de la lectura del poema "El despueblo" (p.244) se puede tratar el tema del exilio interno y el desarraigo. Buscar historias familiares o entre los vecinos para compartirlas con el grupo. ¿Con qué recursos retóricos cuenta el poeta para dar cuenta de esas cuestiones? ¿Cuál es la métrica que elige? ¿Quién es el que habla y a quién le habla?

Lo propio y lo otro

Algunas de las poesías de la Colección nos invitan, con crudeza en muchos casos, a mirar el mundo desde la perspectiva de quienes han sido clasificados del lado de los que sufren, de los que tienen vulnerados sus derechos, pero esa invitación no es por la mera contemplación de la diferencia sino, por el contrario, moviliza pensamientos y sentimientos que en su propia dinámica permiten revisar y cuestionar esos modos de clasificación. El prejuicio racial no es innato, hereditario ni espontáneo, es un juicio de valor que se basa en la ignorancia respecto del otro, por lo tanto es de origen cultural y mítico. Mirar la vida con los lentes de aquellos que son discriminados nos convoca a continuar la lucha por más igualdad y justicia.

Proponemos que los estudiantes identifiquen las diferentes palabras y recursos poéticos que utiliza cada autor para pensar quiénes somos, cómo somos y en qué podemos transformarnos. Cada una de ellas abre a pensar una arista singular de nuestra identidad. Por otro lado, a partir de muchos de estos poemas podemos reflexionar sobre las complejas relaciones entre historia y memoria, verdad y discurso e identidad colectiva e individual.

Voces de acá

Palabras originarias. Antología poética de tradición oral.

Para el trabajo con esta antología, será importante en principio, a nivel institucional, abordar las tradiciones orales de los Pueblos Indígenas. Según el Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina, publicado por UNICEF en 2009, existen hoy en nuestro subcontinente 522 pueblos originarios y 420 lenguas indígenas en uso. Este mismo documento señala que la población indígena en la región asciende a un total de 29.496.894 personas, cifra que considera la información aportada por los respectivos censos nacionales.

Cuando nos referimos a estas voces nos referimos a América y ya salimos de los límites delineados por nuestra Argentina para ingresar en un entramado de voces en el que se entrelazan México, Guatemala, Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.

En ese sentido, es posible imaginar algunas situaciones para compartir. Bastará con que algunos libros estén en la biblioteca de la institución o en las aulas y reunir las hojas con versos que hayan podido recopilar los estudiantes. Internet, en sus contactos, archivos y palabras escritas que han volado de boca en boca, también multiplicará las posibilidades de búsqueda por parte de los estudiantes. Integrados sin las fronteras específicamente áulicas se podrán armar grupos según intereses e historias. Para esta actividad se puede invitar a las familias y a la comunidad educativa toda.

La propuesta será entonces leer para conocer. Leer para disfrutar, para cantar, para recitar, para aprender a pronunciar, para escuchar. Será aprender a “poner la oreja” a nuevas voces y nuevas escrituras. ¿Cómo suena “La Arunguita”? ¿Cómo la cantan los Carabajal? ¿Y cómo suena aquella copla que comienza “Phullu Llijllayki/tika sallwisqa”? ¿Qué traducción imaginamos? La idea de que de esta propuesta saldremos fortalecidos, con mayores raíces y sentidos para nuestras vidas que seguramente llenarán de entusiasmo a los jóvenes y permitirán un nuevo recorrido, desde un lugar poco transitado, con voces nuevas, ritmos nuevos.

Es una hermosa oportunidad para favorecer el diálogo de los estudiantes que comparten las aulas y aprovechar para sumar voces y hacer antologías, rondas de lecturas, recitados, etc.

En esta propuesta, centrada en la lectura y en la recopilación, también podemos acuñar el término “oralitura” para referirnos a la poesía de tradición oral. ¿Y si en lugar de dar clase de literatura hiciéramos una clase de oralitura? ¿Cómo sería? ¿Nos dispondríamos de la misma manera en el aula? ¿Estaríamos sentados o de pie, con instrumentos, haciendo resonar distintas partes de nuestro cuerpo? Acudirían a la oralitura textos de los mayas, los incas, los aztecas, los mapuches, los tehuelches, los wichis, los tobas, los aymaras, kollas, diaguitas y tantos otros.

El lenguaje como resistencia

“Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, dijo Theodor Adorno. El filósofo alemán creía que la experiencia de los campos de concentración había vuelto imposible pensar la poesía, ya que debía dar cuenta del descalabro de sentido que se había generado a partir de esas fracturas que suponen los genocidios. Saber que “aunque nada pudiera decirse, es necesario seguir hablando”, como escribía Samuel Becket.

Así, la relación entre poesía, horror y memoria cobra nuevas significaciones, más en sociedades como la argentina, donde la experiencia del terrorismo de Estado produjo zonas de enmudecimiento, fracturas en la identidad colectiva, una enorme desprotección social y la privatización de la vida en común.

En esta colección se presentan una serie de textos que dejan una huella como escritura y como memoria, testimonios del silencio y de la imposibilidad de dar sentido. Algunos poemas recuperan la experiencia de lucha social, de la creación colectiva en pos de la transformación social. Otros enfocan en la idea de revolución, una de las claves que articula buena parte del siglo XX. La lectura puede rehabilitar esas memorias y a través de ellas reconstruir la experiencia del encuentro colectivo.

Las que siguen son algunas reflexiones generales, posibles cortes en la colección que pueden ayudarnos a entrar a la misma a partir del eje de la poesía con acento en lo social, que busca una toma de conciencia por parte del lector ante las injusticias del mundo, aun cuando algunos autores hayan recorrido otros caminos en el universo de su obra.

Sobre este eje, la poesía de Bertolt Brecht traza un mapa de la experiencia humana. La actualidad de su obra nos permite, en algunos casos, sentir representado nuestro presente más doloroso en el anonimato de muchos de sus personajes populares. Por la misma senda transcurre la *Antología Poética* de Roque Dalton. Intelectual y revolucionario salvadoreño, las imágenes de sus poemas refieren al mundo exterior, al mundo de las cosas y resultan de fácil comprensión. Sus poemas son cantos de amor a la patria y a su pueblo que merecen ser visitados. La historia de El Salvador y la de América son protagonistas de sus textos, habilitando a ver en ellos un ejemplo de la formación del intelectual latinoamericano de la segunda década del siglo XX y los vínculos entre literatura e historia.

A treinta años de su muerte, el 17 de junio de 1976, la *Obra poética* de Francisco Urondo recoge su decisión de unir en sus poemas palabra y vida. Escribió entre el peligro y la persecución, en las agitadas aguas de nuestra historia reciente. En su poesía el amor, la amistad y la sensualidad se entrecruzan con la historia y la política. Sus poemas son profundos, buscando motivos que justifiquen nuestro deseo de vivir.

León Felipe y Rafael Alberti también pueden integrar este corte, aunque sobre todo Alberti tuvo períodos de producción que lo vinculan con las vanguardias (creacionismo y surrealismo). Entre las coincidencias que los vinculan en el te-

rreno de las ideas está su participación en la defensa de la República Española, que se ve reflejada en su poesía. Muchos los consideran integrantes de la *Generación del 27*, opuesta al romanticismo dominante, aunque León Felipe tiene una abundante obra previa. Leerlos en paralelo puede acercarnos a la mejor poesía española. En Argentina, esa poesía popular y testimonial, de denuncia de las injusticias, cuenta a Raúl González Tuñón entre sus cultores.

La obra de Ernesto Cardenal es amplísima y recorre variados registros: amoroso, místico, cívico, científico. Pero el componente social y humano está presente en todos sus libros. Particularmente en *Homenaje a los indios americanos*, *Canto Nacional*, *Oráculo sobre Managua*, *Oración por Marilyn Monroe y otros poemas* y *Canto a un país que nace*, su poesía se vuelve histórica y política, cantando una lucha de siglos por la liberación de su pueblo y de América Latina. Sin abandonar sus búsquedas formales, la poesía social de Cardenal es conmovedora; *Oración por Marilyn Monroe* da acabada cuenta de esa dirección, donde es difícil separar los sentimientos, su fe en Dios y la reflexión política, como si creer y crear fueran un verbo único que el poeta reclama se ponga al servicio del hombre.

Algo similar podríamos decir de la poesía de Juan Gelman, gran poeta argentino que da nombre a la colección. Su obra transita diversas etapas y refleja distintas motivaciones, pero algunos libros (*Violín y otras cuestiones*, *Velorio del solo*, *El juego en que andamos*, *Gotán* y *Cólera buey*) muestran más marcadamente tanto sus preocupaciones de orden social y político así como las estilísticas, que se consolidan desde *Cólera buey* en adelante. Una obra mayormente gestada en el exilio, que entronca con nuestra cultura y trabaja sobre nuestras maneras de comunicarnos, pensar y sentir.

La antología personal de Roberto Fernández Retamar, *Una salva de porvenir*, no podía faltar en esta propuesta de lectura, enriqueciéndola con su poesía profunda y reflexiva sobre el hombre y su destino. La historia humana y particularmente la Revolución Cubana son puestas en clave poética por este destacado pensador del siglo XX.

Lo justo

La palabra de Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta nacido en 1898 en Alemania, invita a indagar en cómo la poesía puede dar cuenta tanto de la injusticia como de las luchas contra ella. Con su propuesta artística busca transformar al público pasivo en un actor político comprometido con la realidad en que vive. Su obra tuvo diferentes momentos, vivió en un tiempo marcado por la esperanza del triunfo de la revolución pero otros por las guerras y el nazismo. El poema que invitamos a leer y pensar habla sobre estos temas.

“A los combatientes en los campos de concentración” (fragmento)

▪ Bertolt Brecht

*¡Hombres a duras penas alcanzables!
¡Enterrados en los campos de concentración
aislados de toda palabra humana
sometidos a los peores tratos
derribados a garrotazos pero nunca
refutados:
¡Desaparecidos pero
no olvidados!*

*Aun cuando oímos poco de ustedes, oímos que son incorregibles:
fanáticos, los llaman, entregados a la causa proletaria.
Obstinados en la idea de que sigue habiendo en Alemania
dos clases de gente: explotadores y explotados
y que sólo la lucha de clases
puede liberar de la miseria a las masas humanas del campo y de
las ciudades.*

La propuesta para los estudiantes puede incluir una investigación sobre Bertolt Brecht, el contexto de su vida y su obra, la lectura del poema y la discusión sobre alguna de las siguientes preguntas: ¿Qué ideas transmite el poema? ¿Qué describen sus frases? ¿A qué convocan? ¿A qué se refiere cuando dice “derribados a garrotazos pero nunca refutados”? ¿Por qué en el título habla de combatientes? ¿Qué otras palabras

usa para nombrar a quienes están en los campos de concentración? ¿Qué otra palabra se les ocurre a ustedes? ¿Pueden relacionar alguno de los versos con la historia reciente argentina? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se les ocurren nuevos versos para sumar a este fragmento?

En el caso de los poemas que hablan sobre la Argentina, existe muchas veces una búsqueda para nombrar la experiencia límite de la última dictadura cívico militar. Buscar, inventar, arriesgar e imaginar palabras sobre esta experiencia es también una forma de construir memoria colectiva. La palabra poética indaga los sentidos de lo que llamamos terrorismo de Estado, es decir, el plan sistemático de secuestros, detenciones, desapariciones y apropiaciones desplegado por el Estado. Lo propio del terrorismo de Estado fue el uso de los recursos estatales para eliminar a quienes quisieran cambiar las cosas y atemorizar a toda la población por fuera de cualquier marco legal. El terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante. El terrorismo de Estado deshumanizó a quien creía su “enemigo político”, le sustrajo su dignidad personal y lo identificó con el mal. Asimismo, se articuló con un proyecto económico que desmanteló el aparato productivo.

Historia reciente

El libro *Desapariencia no engaña* de Néstor Ponce trae treinta y siete poemas, cada uno de los cuales tiene como epígrafe una fecha precisa y el nombre de un centro clandestino de detención. El autor, de esta manera, se propone hablar por todos aquellos que estuvieron allí encarcelados, desaparecidos. El poema “Trazo”, se encuentra incluido

en dicho libro: Y entre tantos objetos personales/ la memoria la memoria/ se les escabulló/ les hace pito catalán/ desde las entrañas del sueño/ ni olvido ni perdón. ¿Cómo se escabulle la memoria en este escrito? ¿Cómo ayuda este poema a activar la memoria colectiva?

“Trazo”

- Néstor Ponce

*Campo de concentración
Hidráulica de Córdoba, 1978, mayo*

*bajo la capucha repito
que no toda rosa
es sueño*

*pronuncio
que no todo tacto
se duerme entre los dedos
que no todo es ausencia
en la fotografía*

Para leer este poema en el aula, podemos hacer una lista con las palabras que entendemos se relacionan con la experiencia concentracionaria, y una lista con las que no. Luego, pensar cómo relaciona el autor esas palabras. ¿Qué pasa con la rosa, el sueño, el tacto y la fotografía bajo el signo de la capucha y la ausencia? ¿Y de manera inversa? ¿Cómo podemos entender los términos capucha, ausencia, campo de concentración, pensados bajo el prisma de la rosa, el tacto, el sueño, la fotografía, el arte? ¿Cómo se expanden los sentidos acerca del terrorismo de Estado con esta propuesta? Por otro lado, ¿qué relación puede haber entre este poema y el nombre del libro, *Desapariencia no engaña*?

“Mi tierra querida”

- Francisco Urondo

*Ya es hora de perder
la inocencia, ese
estupor de las criaturas que todavía*

*no pudieron hacerse cargo
de la memoria
del mundo al que recién nacieron.*

*Pero nosotros, hombres
grandes ya, podemos olvidar, sabemos
perfectamente qué tendríamos
que hacer para dañar
el presente, para romperlo.*

*Aquí nadie
tiene derecho a distraerse,
a estar asustado, a rozar
la indignación, a exclamar sorpresa.*

El poema expone que la no participación también es una decisión que acarrea consecuencias. En él se ponen en juego una serie de interrogantes en torno a la inocencia, la memoria, el olvido y la posibilidad de transformación del presente. Proponemos que los estudiantes lean el poema a la luz de estas preguntas. También pueden tomar el título "Mi tierra querida" y utilizarlo a modo de plataforma para escribir su propio poema.

Estereotipos y representaciones sociales

La poesía es un género privilegiado en cuanto a la expresión de emociones y sentimientos. Poetas como Konstatinos Kavafis, Pablo Neruda, Delmira Agustini y Alfonsina Storni, entre otros, manifiestan sensaciones corporales y anímicas; la amistad y el enamoramiento, los deseos, las necesidades y los problemas son temas que recurren en los textos y pueden abordarse desde la promoción del diálogo y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Las diferentes formas de entender y vivir el cuerpo fueron cambiando a lo largo del tiempo y esto puede ser rastreado en distintos textos de la Colección. El análisis de las voces utilizadas y los tipos de relaciones que se dan entre los personajes –cariñosas, respetuosas, impuestas, coercitivas, entre otras– abre una po-

sibilidad de debate acerca de los límites entre el propio cuerpo y el de los demás.

También, se puede avanzar en la indagación acerca de los roles históricos que ocupan varón y mujer en los discursos, compararlos y reconocer de qué forma operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en el contexto de producción de los poemas así como cuestionar —y con ello desnaturalizar— las desigualdades entre varones y mujeres. Es posible complementar estas miradas con un breve paneo por las leyes nacionales en materia de igualdad de la mujer y el hombre en tanto sujetos de derecho⁴.

Convivir en una sociedad plural implica poner en valor la diversidad. Esto no significa simplemente “tolerar” lo diferente, sino estimar, enseñar a apreciar y defender la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos. En el poema “Dos jóvenes de 23 a 24 años” de Konstantinos Kavafis, por ejemplo, se hace referencia a una relación entre dos hombres. El tema puede ser abordado en torno a los conceptos de diversidad sexual y no discriminación por orientación sexual. En principio podría pensarse cómo está planteada esa relación, si los jóvenes sufren discriminación y por qué se ocultan de sus “respetable[s] familia[s]”. Luego, un análisis del contexto histórico en el que Kavafis escribe y una lectura pormenorizada de su obra, pueden servir para pensar cómo se han ido conquistando derechos a través del tiempo.

La lectura de poesía resulta una oportunidad para apreciar la diversidad y se constituye en otro modo de abonar la comprensión de que las mujeres no son iguales a los hombres, ni ellas son iguales entre sí ni los hombres son iguales entre sí.

⁴ También puede estimularse la apropiación del enfoque de derechos humanos teniendo en cuenta que en muchos lugares del mundo se están produciendo importantes modificaciones en relación al estatuto normativo vinculado a la orientación sexual e identidad de género. En Argentina, desde julio de 2010 la Ley N°26618 de Matrimonio Igualitario permite a las personas del mismo sexo contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. Desde mayo de 2012 y gracias a la Ley de Identidad de Género N°26743, las personas trans pueden adecuar sus documentos de identidad en función de la identidad de género con la que se identifican, a la vez que el Estado Nacional presta los tratamientos médicos que se deriven de esa adecuación de identidad. Además, Argentina tiene legislación que castiga la discriminación por cualquier motivo (Ley N° 23592 de Actos Discriminatorios).

A través del tiempo, se ha formado un estereotipo sobre determinados roles de lo femenino y lo masculino. Distintos textos y representaciones sociales contribuyeron a instituir una imagen de la mujer que vuelve su mirada hacia lo privado. Mira y huele, reflexiona y distingue la vida y su futuro puertas adentro de la casa.

Sin embargo, en la palabra poética que todo lo permite y todo lo transforma, es donde las mujeres pueden decir aquello que el afuera calla. Del mismo modo, es la poesía la que habilita a los hombres a representarlas: a las ideales, a las reales, a las inalcanzables, a las que aman, a las que los desprecian. Es el sentimiento plasmado en los poemas donde hombres y mujeres se unen para que lo íntimo se escuche. Se diga. Se lea.

Voces cruzadas

Un recorrido podría trazarse a partir de la mirada femenina sobre el propio universo. Se puede tender un hilo comenzando con la voz clarividente de Alfonsina Storni, capaz de recrear desde su experiencia lo que es ser mujer en una sociedad cerrada como la de principios del siglo XX, como puede leerse en "Hombre pequeñito", "Tú me quieres blanca", "Rebeldía" y "Sábado". Silvina Ocampo, por su parte, ofrece una mirada más íntima, vuelta sobre sí misma. En "Canto" casi como en un soliloquio se confiesa: "(...) Soy como los reflejos de un lago tenebroso.../ (...) Soy todos los lugares que en mi vida he amado.../ (...) Soy la mujer que más he detestado.../ (...) Soy todo pero nada es mío".

Otro recorrido posible es a través de la poesía lunfarda a partir de las voces masculinas que presentan voces estereotipadas acerca de las mujeres. Poemas como "Aconsejando" de José Pagano, "Lanza cabrera" de Luis Blasco, o "El retrato del pibe" de José González Castillo (incluidos en la Antología de poesía lunfarda) muestran a mujeres sumisas que se ocupan de las tareas domésticas y obedecen al varón.

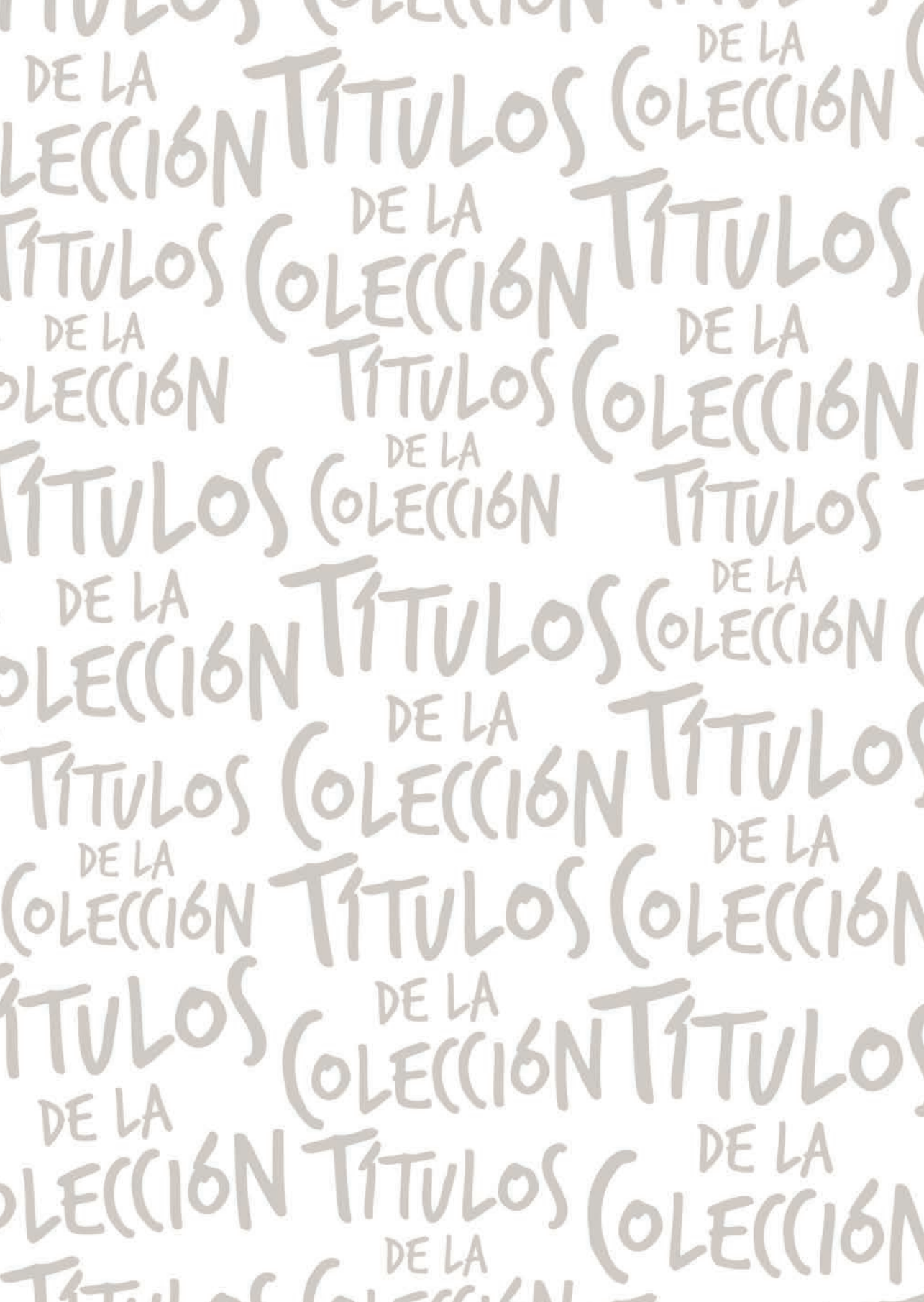
Esta corriente poética, nacida a principios del siglo XX en los arrabales de Buenos Aires, ahonda en escenas que vinculan a las mujeres con los burdeles o el ejercicio de la prostitución. Ello puede ser una posibilidad para abordar y reflexionar acerca de la trata de personas⁵.

En torno al cuerpo

Resulta interesante comparar los distintos modelos de salud y belleza corporal presentes en los poemas y relacionarlos con los que operan hoy en día en los medios de comunicación y la publicidad, donde el cuerpo aparece como un objeto para el consumo. Proponemos analizar, por ejemplo, la poesía lunfarda en contraste con poetas como Roque Dalton o Marina Colasanti, y en ellos observar las distintas percepciones y apreciaciones en torno al cuerpo propio y ajeno.

⁵ Es necesario abordar esta problemática en las escuelas con miras a trabajar factores de protección, analizar las dimensiones implicadas en este delito, y desarrollar un pensamiento crítico que interroge los supuestos subyacentes en los discursos y prácticas sociales que aún lo sostienen.

TÍTULOS
DE LA
COLECCIÓN

■ Títulos de la Colección

CJG 01 La rebelión del instante	41
▪ Diana Bellessi	
CJG 02 La ciudad sin Laura / El buque	42
▪ Francisco Luis Bernárdez	
CJG 03 Si alguien tiene que ser después	42
▪ Juana Bigozzi	
CJG 04 30.30. poesía argentina del Siglo XXI	43
▪ Francisco Bitar y otros (comp.)	
CJG 05 Poesía completa	44
▪ Jorge Luis Borges	
CJG 06 Herejía Bermeja	46
▪ Juan Carlos Bustriazo Ortiz	
CJG 07 Poemas. 50 años con la poesía	47
▪ Alfredo Carlino	
CJG 08 Los frutos del apetito	50
▪ Javier Cófreces y Eduardo Mileo	
CJG 09 El nombrador	52
▪ Jaime Dávalos	
CJG 10 Poesía completa	53
▪ Jorge Leónidas Escudero	
CJG 11 Poemas	54
▪ Macedonio Fernández	
CJG 12 Argentino hasta la muerte	55
▪ César Fernández Moreno	
CJG 13 En la resaca	56
▪ Daniel Freidemberg	
CJG 14 Poesía reunida. Tomo I	56
▪ Juan Gelman	
CJG 15 Poesía reunida. Tomo II	56
▪ Juan Gelman	

CJG 16 Palabras originarias	57
▪ Ángela Gentile (comp.)	
CJG 17 Textos selectos	58
▪ Oliverio Girondo	
CJG 18 Poesía lunfarda. Del burdel al parnaso	58
▪ José Gobello (comp.)	
CJG 19 Poesía reunida	59
▪ Raúl González Tuñón	
CJG 20 La mitad de la verdad	61
▪ Irene Gruss	
CJG 21 Un palmar sin orillas	63
▪ Francisco Madariaga	
CJG 22 Los poetas del tango	63
▪ Eugenio Mandrini (comp.)	
CJG 23 Largo día de cólera	64
▪ Leopoldo Marechal	
CJG 24 Y siempre después del viento	66
▪ Hugo Mujica	
CJG 25 El grillo y otros poemas	67
▪ Conrado Nalé Roxlo	
CJG 26 Poesía Completa I	68
▪ Silvina Ocampo	
CJG 27 Poesía Completa II	68
▪ Silvina Ocampo	
CJG 28 Poesía completa	68
▪ Olga Orozco	
CJG 29 Antología	69
▪ Juan Laurentino Ortiz	
CJG 30 Poesía completa	70
▪ Horacio Pilar	
CJG 31 Poesía completa	71
▪ Alejandra Pizarnik	
CJG 32 Desapariciencia no engaña	71
▪ Néstor Ponce	

CJG 33 Visita guiada. Selección de textos 1968 – 2012	74
▪ Marcos Silber	
CJG 34 Ésta es mi Storni	77
▪ Alfonsina Storni	
CJG 35 Llueve y distancia	72
▪ Carlos Ruta	
CJG 36 Guitarra negra	75
▪ Luis Alberto Spinetta	
CJG 37 Como sólo la muerte es pasajera	77
▪ Alberto Szpunberg	
CJG 38 En la maleza	79
▪ Luis O. Tedesco	
CJG 39 Los pájaros perdidos	81
▪ Mario Trejo	
CJG 40 Obra Poética	81
▪ Francisco Urondo	
CJG 41 Obra poética	82
▪ Juan Antonio Vasco	
CJG 42 Los poetas de Mascaró	83
▪ Juano Villafañe (comp.)	
CJG 43 La capataza	83
▪ Atahualpa Yupanqui	
CJG 44 Poesías completas	37
▪ Delmira Agustini	
CJG 45 El olvido está lleno de memoria	41
▪ Mario Benedetti	
CJG 46 Poesía completa tomo 1	47
▪ Ernesto Cardenal	
CJG 47 Poesía completa tomo 2	47
▪ Ernesto Cardenal	
CJG 48 Postales para Lima	49
▪ Antonio Cisneros	
CJG 49 Ruta de colisión	50
▪ Marina Colasanti	

CJG 50 Viento Caribe	51
▪ Eduardo Dalter y otra (comp.)	
CJG 51 Antología poética	52
▪ Roque Dalton	
CJG 52 Selección poética	61
▪ Nicolás Guillén	
CJG 53 Poemas ilustrados	62
▪ Vicente Huidobro	
CJG 54 Poesía Completa	64
▪ José Martí	
CJG 55 Antología sustancial de poemas y canciones	66
▪ Vinicius de Moraes	
CJG 56 Piedra y sol	69
▪ Octavio Paz	
CJG 57 Una salva de porvenir	55
▪ Roberto Fernández Retamar	
CJG 58 24 poetas latinoamericanos	74
▪ Francisco Serrano (comp.)	
CJG 59 En lo más implacable de la noche	82
▪ Idea Vilariño	
CJG 60 El soneto	37
▪ Javier Adúriz (comp.)	
CJG 61 Antología poética	38
▪ Rafael Alberti	
CJG 62 Los primeros años	39
▪ Wystan Hugh Auden	
CJG 63 Mi bella tenebrosa	39
▪ Charles Baudelaire	
CJG 64 Poemas y canciones	44
▪ Bertolt Brecht	
CJG 65 La cruzada de los niños	46
▪ Bertolt Brecht	
CJG 66 Haikus de las cuatro estaciones	48
▪ Arturo Carrera (comp.)	

CJG 67 Seis poetas griegos	48
▪ Horacio Castillo (comp.)	
CJG 68 Los poemas póstumos	49
▪ Paul Celan	
CJG 69 Harlem: los blues de la historia	51
▪ Eduardo Dalter (comp.)	
CJG 70 Poesía clásica japonesa	53
▪ Torquil Duthie (comp.)	
CJG 71 Nueva Antología Rota	54
▪ León Felipe	
CJG 72 Poetas clásicos norteamericanos	60
▪ Miguel Grinberg (comp.)	
CJG 73 Recuerda cuerpo	62
▪ Konstantinos Kavafis	
CJG 74 Poesía	65
▪ Vladimir Mayakovsky	
CJG 75 Antología poética 1927 – 1986	65
▪ Henri Michaux	
CJG 76 Lo mejor del mundo son los niños	70
▪ Fernando Pessoa	
CJG 77 Iluminaciones	72
▪ Arthur Rimbaud	
CJG 78 El libro del haiku	75
▪ Alberto Silva (comp.)	
CJG 79 Poesía no completa	79
▪ Wislawa Szymborska	
CJG 80 Marimba	43
▪ Jorge Boccanera	

**ARGENTINA
NOS INCLUYE**

DNPS Dirección Nacional
DE POLÍTICAS
SOCIOEDUCATIVAS

Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta.