
FRONTERAS DEL TEXTO EN EL MUNDO
GLOBAL NUEVOS TIEMPOS Y ESPACIOS
DE LA POESÍA CHILENA*

María Ángeles Pérez López**

Resumen: *en relación con las fronteras del texto y los géneros fronterizos, resultan de gran interés algunas manifestaciones de las dos últimas décadas en/ de/ desde la poesía chilena que se caracterizan por su naturaleza intermedial e interartística y trabajan en el ámbito de la e-poética, en particular la Orquesta de Poetas y las obras de Carlos Cociña. Se formula la pregunta de si es posible seguir pensando en términos nacionales una propuesta (o conjunto de propuestas) que se articulan para y desde el enjambre digital, y se concluye en la necesidad de un ámbito de trabajo interdisciplinar, intercultural e intermedial para cartografiar ese país de poetas que con tanta admiración llamamos Chile.*

Palabras-clave: *Poesía digital. Poesía chilena. Orquesta de Poetas. Carlos Cociña.*

Interesantes manifestaciones de las dos últimas décadas en/ de/ desde la poesía chilena se caracterizan por su naturaleza intermedial (HERLINGHAUS, 2002, p. 39) e interartística y permiten reflexionar sobre la difuminación de las fronteras en el espacio global.

La red hace que viejos términos como centro y periferia se vean notablemente modificados, de modo que como ha advertido Francisca Noguerol Jiménez, con quien he formado parte de un proyec-

* Recibido em: 23.10.2018. Aprovado em: 13.11.2018.

** Doutora em Letras - Estudos Literários - pela Universidade Estadual de Londrina. Mestre em Letras-Literatura e Ensino pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Especialista em Letras-Literatura Brasileira pela Universidade Estadual de Londrina. Graduada em Letras Anglo-Portuguesas e Professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL). E-mail: aliceamatsuda@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.18224/gua.v9i1.6206>

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição Sem Derivações 4.0 CC

to de investigación que dio pie al volumen *Letras y bytes. Escrituras y nuevas tecnologías*, (JIMÉNEZ; LÓPEZ, 2015) hoy centralidad y periferia ya no se refieren a posiciones geográficas sino a la posición ocupada en relación con las estructuras reticulares del mundo digital, lo que ha modificado tanto la manera de producir como de recibir los textos literarios.

En este sentido, ha señalado recientemente Luis Correa-Díaz, uno de los más destacados escritores digitales chilenos con sus *Clickable poem@s* (GAINZA, 2016) las múltiples posibilidades de la e-poética en español, definiéndola en tanto

entrecruce entre poesía (y literatura en general, por supuesto) y computación –el computador y sus variadas aplicaciones–, aunque también se incluyen otras nuevas tecnologías, como los en su momento famosos CDs y DVDs, por lo que el concepto se ve ampliado a poesía electrónica, tecno poesía, hiper-poesía, poesía ‘new media’, net-poesía, ciber-poesía, poesía y aparatos móviles, según sea el medio tecnológico que se utilice como plataforma de creación/producción y transmisión/ recepción (CORREA-DÍAZ; WEINTRAUB, 2016, p. 105).

Como anota Leonardo Flores, más allá de las categorías que puedan proponerse (en su caso, a) «poesía generativa» y «poesía en código», b) «poesía visual y kinética», c) «poesía multimedia», y d) «poesía interactiva»), cualquiera de las obras de interés en este ámbito puede ser leída, disfrutada y analizada desde más de una categoría.

No es pues, mi objetivo, categorizar las obras que voy a comentar sino dilucidar sus ámbitos de interrelación y su articulación como un *continuum* en el que, aunque no desaparecen anclajes de tipo nacional o de área cultural, se difuminan sus fronteras en el espacio global. En ese sentido, prestaré especial atención a la Orquesta de Poetas y a la obra de Carlos Cociña.

La Orquesta de Poetas nace a comienzos de 2011 a partir de la reunión de Federico Eisner, Juan Pablo Fante, Fernando Pérez y Felipe Cussen, cuatro escritores y músicos interesados en estudiar y experimentar en el cruce de ambos campos. En este proceso, tal como nos informan ellos mismos en su página web (<https://www.orquestadepoetas.cl/>), han desarrollado distintos procedimientos y técnicas, desde la superposición de voces *a cappella* e improvisaciones vocales no verbales, hasta el uso de loops y efectos digitales del ámbito de los djs y la música electrónica, en relación con lenguajes que incluyen desde la música latinoamericana al jazz o el rock. Este interés se ha expandido, en sus presentaciones en vivo, a la utilización de proyecciones visuales y recursos performáticos.

Podemos hablar hoy de literatura expandida, utilizando el término en el sentido en el que lo desarrolla Vicente Luis Mora (2012) en *El lectoespectador*: aquella que integra palabra, imagen y/o sonido. Por otro lado, como indica el mismo título de ese ensayo, hoy ya no somos lectores sino lectoespectadores, es decir, receptores de formas artísticas compuestas de texto más imagen, dado que se está produciendo o ya se ha producido el cambio de paradigma de la página a la pantalla, o lo que se llama la pantpágina, la “página total, lo que apela a su condición de marco, de recipiente u odre en el que el narrador o poeta actual puede introducir no sólo todo aquello que quiera, sino todo lo que hay” (MORA, 2012, p. 100-111), lo que da como resultado un conjunto de experiencias textovisuales. Como afirma Mora, el lectoespectador “aprecia de manera inmediata que [las obras]

han sido creadas a partir de lo que sus componentes (textuales, fotográficos, materiales, digitales, estructurales, simbólicos) tienen de dinámicos y fluctuantes” (MORA, 2012, p. 125).

Entre los poemas que la Orquesta de Poetas han intervenido y expandido hallamos «Vocales» de Rimbaud, “Relógio” de Oswald de Andrade y «A veces cubierto por las aguas» de Carlos Cociña.

Este último es uno de los creadores más interesantes en el ámbito chileno de las últimas décadas. Nacido en Concepción en 1950, ya su libro *Aguas servidas* (1981) fue central para la poesía chilena de los ochenta, y en los últimos años ha llevado adelante varios proyectos, entre los que destaca *Plagio del afecto*, elaborado en su página (web <http://www.poesiacero.cl/>) entre 2003 y 2005, y después publicado en formato libro por Ediciones Tácitas en 2010. Como describe Megumi Andrade Kobayashi (2016, p. 121-122), se trata de un conjunto de entradas compuestas a partir de material heterogéneo y apropiado por el autor (entrevistas, giros coloquiales, textos teóricos), luego intervenidas con nuevas palabras o frases.

En otras ocasiones los poemas están vacíos y su lectura es siempre aleatoria, con lo que se potencia su dimensión interactiva («interactive poetry» en términos de Flores).

Por otra parte, es profundamente relevante su dimensión crítica, pues como ha advertido en una entrevista concedida a Felipe Cussen, a la pregunta “¿por qué plagio textos no literarios, artículos científicos?” responde Cociña: “Porque pretenden hablar desde la verdad, y sé que eso es mentira. Entonces me aprovecho de esa presunción de verdad para poder amarrar el delirio y que salga con toda la fuerza posible” (CUSSEN, 2010, p. 8).

Otro de sus proyectos centrales lleva por título *A veces cubierto por las aguas*, un conjunto aleatorio de 39 poemas realizado por Cociña entre 1999 y 2001 en el que, en la dirección, propone un motor de búsqueda gracias al que el lector accede a uno de los 39 poemas cada vez. La elección de los poemas siempre es aleatoria. La siguiente captura de pantalla corresponde al vídeo realizado por la Orquesta de Poetas:

En numerosos poemas de *A veces cubierto por las aguas*, Cociña indaga acerca de la noción de territorio para difuminar cualquiera de sus límites en el ámbito de lo nacional o lo local:

Los puentes son nada menos que eso. En un real precipicio tienden una obra de arte sobre la cual se puede transitar y trasladarse a otra isla. El lugar donde se va es parecido. La luz está en el otro lado y es el mismo.

Hace mucho frío. No se sabe si es factible usar estas condiciones para fomentar las relaciones donde se privilegia la mirada posible. La Cruz del Sur actúa como referencia, aunque sabemos que lo que vislumbrado es pasado.

Nuevamente perdí Ítaca. Para sus habitantes desapareció cuando comenzaron a caminar un centímetro sobre el suelo. Ese sueño siempre lo quise, pero sabía que ni siquiera la imaginación amarrearía esas tierras al mar. Los viajes tuvieron que realizarse en las aguas, y las ítacas se perdieron en el aire. Otras islas vendrán a estos territorios. Las ocuparemos para alejarnos de ellas en los únicos viajes posibles. Aquéllos que nunca nos alejarán del primer valle o playa donde no supimos de nada, pero siempre estuvimos ahí.

Un amplio paisaje que va de los corrales a las llanuras, se extiende desde el silencio que se ve como una intrasubjetividad puesta en escena en los grupos pequeños. Esta vinculación tiene una urdimbre semejante a las conexiones del transporte público urbano. Allí, las personas, los árboles y las plantas tienen la certidumbre de estadísticas en sus desplazamientos, tal como la proliferación de olas en la corriente que pasa a la izquierda del malecón, en el sector de la roca de los suicidas y los soñadores de atardecer. Paisajes inventados como experiencia sin memoria ni deseo. Borrador que puede llevar a otras orillas con el riesgo de distintas miradas, observadoras y precursoras de la fragilidad.

Al respecto, ha advertido Carolina Gainza que se configura “una estética particular de lo digital relacionada con formas de colaboración, participación e interacción entre las obras, la máquina, los autores y los lectores” (GAINZA, 2016, p. 210). Sin duda, el carácter cerebral, analítico y profundamente creativo de la obra de Cociña, junto con su dimensión intermedial y las relaciones que ha ido tejiendo con las artes visuales, la televisión e internet han complementado las búsquedas de la Orquesta de Poetas.

Por otra parte, la Orquesta trabaja también en el espacio fluctuante que va del ámbito digital al analógico, pues primero conocíamos su página web, que ofrece audios, vídeos, fotos y contacto; en 2014 editaron el disco *Declaración de principios* y en 2015 han editado el libro igualmente titulado, publicado en Santiago por Balmaceda Arte Joven. Las transiciones generadas así entre lo digital y lo analógico permiten ratificar la importancia de los procesos de hipermediación señalados por Carlos Scolari (2008) a partir de trabajos precedentes, singularmente las contribuciones de George P. Landow (2009), tanto en relación con los contenidos textuales como de otra naturaleza, pues, como plantea Scolari, nos hallamos ante una “trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático” (SCOLARI, 2008, p. 114).

El libro *Declaración de principios* muestra el deseo de expandirse, de estar en movimiento, como puede verse en su prefacio, titulado «Este libro es mucho más que este libro». Firmado por Rodrigo Hidalgo, en él se señala lo siguiente:

En estricto rigor, este libro no cabe en este libro. La Orquesta de Poetas es una agrupación de artistas cuyo trabajo, cuya obra, comenzando por esta «Declaración de Principios», constituye una experiencia compleja que integra distintas disciplinas artísticas. De ahí la dificultad de reducirla al código impreso. Pero he ahí también su mágico desdoble. Este libro, que es a la vez un DVD, se inscribe en la más contemporánea de las categorías: diríamos que estamos ante un artefacto de Artes Integradas (HIDALGO, 2015).

Martin Gubbins (HIDALGO, 2015, s. p.) se ha referido al puente que la Orquesta traza entre la poesía, la música y la performance, y que, como ha visto Carola Vesely (HIDALGO, 2015, s.p.), continúa la línea de trabajo de los concretistas brasileños.

El poema del escritor chilote Jorge Velásquez titulado «Declaración de principios» abre el libro, y en él se plantea la cuestión central de la relación con las nociones de identidad, nación y territorio en su profunda complejización contemporánea:

*Debemos invadir
Anclar nuestro Reyno en su Archipiélago*

Deshabitar lo que nos pertenece por herencia

*Nuestras crónicas
serán los únicos Títulos disponibles en su geografía*

Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes

*Que quede escrito:
«el territorio no es la nación del enemigo»
y quien se oculte de la sangre
se oculta de Dios y la vida.
(VELÁSQUEZ, 2006, s.p. Énfasis agregado).*

Habitar y deshabitar, crónica y territorio aparecen así como espacios de tensión y re-codificación en un conjunto de guiños intertextuales que señalan el anacronismo deliberado de la *declaración de principios*, su cristalización fosilizada en relación con los formatos intervenidos desde la intermedialidad contemporánea.

Hay un conjunto de relaciones fluidas, porosas y flexibles entre la poesía *en papel* y la poesía *en pantalla*, que se hallan conectadas en un mundo como el actual, hiperconectado, *pangeico*

en términos de Mora, quien proponía en 2006 una percepción globalizada por el uso de las nuevas tecnologías con el término Pangea (HIDALGO, 2009). Hoy coincidimos con Noguero en que se ha constituido una tecnoestética que no solo implica un notable conjunto de cambios y la posibilidad de pensar en términos de poesía digital, sino que también modifica la escritura tradicional sobre la hoja impresa. Los términos ya no son modernos ni posmodernos, sino en todo caso altermodernos, como ha propuesto Nicolas Bourriaud en *Radicate* (MORA, 2012).

La altermodernidad vendría así a ser una nueva etapa marcada por la globalización y por el uso de elementos y recursos vinculados a las nuevas tecnologías, y estaría ligada de modo central al «vagar cultural» al que se refiere Bourriaud como una de las características socioculturales de nuestro presente:

La altermodernidad que emerge hoy se nutre de la fluidez de los cuerpos y de los signos, de nuestro vagar cultural. Se presenta como una incursión fuera de los marcos asignados al pensamiento y al arte, una expedición mental fuera de las normas identitarias. En última instancia, el pensamiento radicate se reduce a esto, a la organización de un éxodo.

De este modo, podemos leer las diversas posibilidades de la literatura en la esfera digital, en especial a partir de reflexiones que inciden en la noción de transnacionalidad, una cuestión central para entender la literatura contemporánea en el marco de una propuesta que se caracteriza por la continuidad digital, la tendencia al flujo horizontal y la falta de jerarquía (MORA, 2012).

Por otro lado, la noción de transnacionalidad da cuenta de los cruces diversos que se producen tanto en la red de redes como en los espacios físicos y simbólicos. En el ámbito geográfico ha señalado Sebastiaan Faber que

Estos estudios cabe definirlos como un campo interdisciplinario que no presupone la unidad cultural del mundo hispánico, sino que se concentra, dentro de un marco comparatista y transnacional, en las interacciones dinámicas y conflictivas que han venido caracterizando las relaciones entre España, Latinoamérica y Estados Unidos. Éstos, además, se conciben como tres espacios geográficos marcados más por su diversidad cultural y lingüística que por una supuesta identidad compartida, imputada a priori (FABER, 2008, p. 316).

Al tiempo, el fenómeno global de expansión de las tecnologías de la comunicación ha modificado y modifica nuestra percepción, de modo que nuestra percepción sería ya «cibercepción», tal como plantea Roy Ascott (ASCOTT, 1998, P. 95-101).

En los recorridos propuestos, desde la Orquesta de Poetas a obras singulares como las de Carlos Cociña, podemos señalar las fluctuaciones y tránsitos en ambas direcciones, de la era Gutenberg a la era Google y viceversa, pues como advertía Mora, la forma más fructífera de observar los fenómenos de nuestra época pasa por “referirse ante todo a las individualidades que supieron crear mundos intensos, singulares y coherentes” (MORA, 2006, p. 104).

Vint Cerf, padre de Internet, explicaba recientemente que la conectividad permanente es el siguiente paso de la evolución humana (MARCOS, 2015). Me pregunto si podemos hablar en términos

de evolución sin pensar también en los riesgos de una *involución* (disolución, despersonalización, robotización). Sin declararme tecnofóbica sino todo lo contrario, quiero recordar la posibilidad real de un control exponencial mundial (ahí están nociones como la huella digital o el pasado digital, y la reactualización del panóptico de Foucault) y la existencia de brechas tecnológicas, que son generacionales, económicas y políticas, así como el temor de que en algún momento todos seamos cyborgs. ¿La propia tierra terminará siendo un planeta cyborg?

Frente a esas amenazas, la poesía constituye un modo de resistencia contra la robotización, contra la despersonalización; es una de las expresiones de la humanidad que implica a la vez lo personal y lo colectivo, lo que es nudo y trama a la vez, lo que es radicalmente individual y lo que se comparte.

¿Podemos pensar en términos nacionales una propuesta (o conjunto de propuestas) que se articulan para y desde el *enjambre digital* (CHUL-HAN, 2014)? De un lado nos hallamos ante la llamada literatura posnacional (PRADO, 2007), y de otro, siguen siendo posibles enfoques locales para fenómenos globales, sin evitar, naturalmente, señalar sus tensiones y puntos de fuga al ratificar, con Belén Gache, que hoy el texto ha dejado de ser “una cerrada estructura de significados para pasar a ser una galaxia de significantes” (GACHE, 2006, p. 25). Así ocurre con el reciente volumen de Luis Correa-Díaz y Scott Weintraub, *Poesía y poéticas digitales / electrónicas / tecnos / new-media en América Latina: Definiciones y exploraciones* (WEINTRAUB, 2016), en el que se abordan tanto la poesía digital cubana como la tecnopoesía experimental en Argentina, al mismo tiempo que cobran fuerza las reflexiones de Benito del Pliego acerca de que, en algunos de los autores más relevantes de hoy, «la escritura entra y sale del yo, en un encuentro dinámico con su otredad, su extranjería» dada «la localización inestable del sujeto», que «permite considerar que lo característico es, más bien, la indeterminación de su postura, la oscilación entre distancia y proximidad, entre identificación y desapego» (CORREA-DÍAZ; WEINTRAUB, 2016, p. 529).

Por otro lado, ¿será posible *cambiar de marco*? ¿Necesitaremos pensar *fuera* de los términos *poesía* o *chilena*? ¿Podremos hacerlo? ¿Tendrá razón Lakoff cuando en *No pienses en un elefante* (LAKOFF, 2007) planteaba la imposibilidad, trabajada desde la lingüística cognitiva, de pensar fuera de un marco una vez que se nombra este? Georg Lakoff, *No pienses en un elefante: Lenguaje y debate político*, Madrid, Editorial Complutense, 2007.

Si Huidobro había pensado el mundo literario en términos de una brújula («los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte»), Parra en términos de un altar vacío –la teocracia de la poesía chilena entendida como Olimpo vacío («Los cuatro grandes poetas de Chile/ Son tres/ Alonso de Ercilla y Rubén Darío»), Juan Luis Martínez en términos de un mapa agujereado por los huecos que dejan las actas de defunción de los poetas y Raúl Zurita como un desierto o un pedazo de cielo roturados agresivamente, hoy los críticos señalan que «el estudio de los vínculos entre el territorio físico y el territorio digital de la imagen ha de ser necesariamente interdisciplinar, intercultural e intermedial» (SASTRE, 2011, p. 39), pues no de otro modo parece posible explorar ese conjunto de letras y bytes en la cartografía del país de poetas que con tanta admiración llamamos Chile.

FRONTEIRAS DO TEXTO NO MUNDO GLOBAL NOVOS TEMPOS E ESPAÇOS DA POESIA CHILENA

Resumo: *em relação às fronteiras do texto e os gêneros de fronteira, são de grande interesse que algumas manifestações das últimas duas décadas na / da / de poesia chilena é caracterizada pela sua intermedial natureza e Interartistic e trabalhando no campo da e-poética, em particular, a Orquestra de poetas e os trabalhos de cozinha Carlos. A pergunta se é possível continuar pensando que no nacional termos uma proposta (ou propostas) que eles articular para e do exame digitale concluiu-se sobre a necessidade de um campo de trabalho interdisciplinar, intercultural e intermedial para mapear o país dos poetas, que chamamos de Chile com tal admiração.*

Palavras-chave: *Poesia digital. Poesia chilena. Poetas orquestra. Cozinha Carlos.*

REFERÊNCIAS

- CHUL-HAN, Byung. *En el enjambre*. Barcelona, Herder, 2014.
- CORREA-DÍAZ, Luis; WEINTRAUB, Scott. (org.). Poesía digital y/o electrónica latinoamericana: un muestrario crítico y creativo, *Aere: Revista hispanoamericana de poesía*, n. 10, p. 105, 2016.
- CORREA-DÍAZ, Luis; WEINTRAUB, Scott. *El lectoespectador*. Barcelona: Seix Barral, 2012.
- CUSSEN, Felipe. Desde el tímpano hacia adentro. Entrevista a Carlos Cociña. *Revista chilena de literatura*, v. 77, 2010, p. 1-10. Disponível em: <http://www.revistaliteratura.uchile.cl/index.php/rcl/article/viewfile/9050/9009>. Acesso em: 19 maio 2016.
- FABER, Sebastiaan. Fantasmas hispanistas y otros retos transatlánticos. In: MABEL Moraña (org.). *Cultura y cambio social en América Latina*. Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2008. p. 316.
- GAINZA, Carolina. Literatura chilena en digital: mapas, estéticas y conceptualizaciones. *Revista chilena de literatura*, v. 94, p. 233-256, 2016. Disponível em: <http://www.revistaliteratura.uchile.cl/index.php/rcl/issue/view/4517/showtoc>. Acessado em: 10 mar. 2016.
- HERLINGHAUS, Hermann. *Melodrama e intermedialidad en América Latina*. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2002.
- HIDALGO, Rodrigo. *Este libro es mucho más que este libro: orquesta de poetas. Declaración de principios*. Santiago: Balmaceda Arte Joven Ediciones, 2015.
- HIDALGO, Rodrigo. *Pangea. internet, blogs y comunicación en un mundo nuevo*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2006.
- JIMÉNEZ, Francisca Noguero; LÓPEZ, María Ángeles Pérez; APARICIO, Vega Sánchez (orgs.). *Letras y bytes. Escrituras y nuevas tecnologías*. Kassel: Reichenberger, 2015.
- KOBAYASHI, Megumi Andrade; COCIÑA, Carlos. Plagio del afecto. *Aerea: Revista hispanoamericana de poesía*, v. 10, p. 121-122, 2016.
- LAKOFF, Georg. *No pienses en un elefante: lenguaje y debate político*. Madrid: Editorial Complutense, 2007.

LANDOW, George P. *Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización*. Barcelona: Paidós, 2009.

MARCOS, Zuberoa. VINT CERF. *El País*. 9 de agosto de 2015. Disponível em: <https://elfuturosapasionante.elpais.com/vint-cerf-padre-de-internet-te-explica-que-la-conectividad-permanente-es-el-siguiente-paso-de-la-evolucion-humana/>. Acessado em: 1 maio 2016.

MORA, Vicente Luis. *Singularidades: ética y poética de la literatura española actual*. Madrid: Bartleby, 2006. p. 104.

PRADO, Bernat Castany. *Literatura posnacional*. Universidad de Murcia, Editum, 2007.

SCOLARI, Carlos. *Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Barcelona: Gedisa, 2008.