

abralic

experiências literárias textualidades contemporâneas

LA POESÍA COLOMBIANA:

Retos en la creación y divulgación literaria

Nanny Zuluaga Henao (UFJF)

Ana Beatriz Gonçalves orientadora (UFJF)

RESUMEN:

Palavras claves:

En Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, el ser escritora de poesía, prosa novela, cuento o cualquier género literario, es concebido con un don, una habilidad recibida por la iluminación de un algo poderoso, o incluso como una enfermedad de la cual se escapa temporariamente a través de la escritura, antes y ahora, se piensa que una escritora no se forma en la academia como un ingeniero, o un contador, pues la técnica jamás hace a una escritora.

Es parte de la tradición en la mayoría de países, tener un Departamento de Literatura y su carrera de Estudios Literarios, pero los currículos de éstos lugares está direccionados hacia la identificación de los cánones literarios, teorías y técnicas preparándose a la estudiante más para la crítica literaria que para el oficio de ser escritora. Sin embargo, la preocupación por ser una “buena” escritora ha sido un constante sin importar la especificada del tiempo, antiguo o presente, una de las formas tradicionales en la que la escritora se daba cuenta si era “buena o no” era en pequeñas charlas, con “otros escritores”, y estos determinaban la prudente la exhibición pública de los texto o no.

Mientras en los años sesenta era normal tener la formación académica de escuelas de arte, de danza, de música, de teatro, los escritores eran aun un grupo de personas que se reunían en la lógica de tertuliar, haciendo del arte de escribir una de las herramientas más herméticas, una de las tertulias reconocidas en la historia es la del “Grupo de Barranquilla” integrada no solo por escritores, también por artistas plásticos, José Félix Fuenmayor y el catalán Ramón Vinyes: Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Orlando Rivera "Figurita", Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Esta tertulia acontece como caso aislado hasta finales de la década del sesenta, y por la participación del periodista Germán Vargas se muestra al país a través de la prensa local y nacional.

Este proceso de tertulias y otras propuestas de formación oficial en talleres de escritura creativa también surgieron en ciudades como Cali y Medellín, y Bogotá con la tan importante “Gruta simbólica” y el taller de escritura de la universidad central, pareciera que todos estos procesos de tertulias y escritura creativa surgen alrededor de acontecimientos violentos en la historias, para el casa de la gruta simbólica, la guerra de los mil días y para el caso de Urabá, las masacres bananeras y el surgimiento del “Taller de escritores Urabá escribe”.

En esta misma idea de encuentro entre personas con las mismas singularidades, en la construcción de la escritura como oficio, se comienzan los encuentros en 1985 en la casa de la cultura municipal, cabe anotas que finales de los años ochenta y a lo largo de los años noventa la violencia en Urabá iba en crecimiento, esta fue la transición entre un territorio de fuerzas armadas guerrilleras, hacia la colonización de grupos armados de autodefensa, que se imponían como las fuerzas armadas ilegales de los empresarios y otros actores sociales que hacían parte de la región.

En 1987 el taller se escritores publica el primer poemario “Poteas y Pirontes” de Juan Mares, con esta publicación surge la Colección “Urabá Escribe” teniendo como base doce integrantes y una participación mínima de mujeres, para esta época la más representativa y contante es la hoy reconocida y poeta Marta Quiñonez, para 1989 se publica “El Embarcadero y Otros Cuentos” de Albeiro Flórez Villa, miembros fundadores y aún activos del taller a da de a hoy suman un promedio de 30 publicación entre individuales y colectivas, su primera recopilación grupal fue para el año de 1996, donde

se incluyeron los textos del recién formado “taller de escritores juvenil Urabá escribe” en el liderazgo de Albeiro Flórez, grupo que alimentara el taller de adultos con una gran cantidad de mujeres que a día de hoy conforman la base social del grupo con una antigüedad entre 20 y 5 años de asistencia.

El taller de escritores comienza con una isla que se desplaza desde la periferia en la subregión de Urabá del departamento de Antioquia, a las ciudades para establecer lazos de intercambio con otros escritores, el taller mantiene una propuesta de informalidad donde permite el ingreso libre y sin costos, no exige asistencia y abre la oportunidad de participación de cualquier persona que lo desee, es así como llega al taller Herney Tobón, un ex integrante del taller de escritores de William Ospina ubicado en la ciudad de Medellín, y toma después de un tiempo la dirección del taller, uno de los mayores proyectos impulsados por él, fue el integrar la red “Renata”¹ y fortalecer la metodología de taller.

Esto amplió la base de taller que se consolidaría posteriormente con el ingreso de Marck Vender, como director, quien consolidó uno de los eventos más importantes del taller “Las musas cantan”, como espacio de visibilización de la poesía escrita por mujeres, institucionalizado en el día internacional de la mujer, Este evento proponía una visibilización de la poesía escrita por mujeres, que para esta época ya conformaba un poco más de la mitad de los integrantes, una pequeña reseña de este evento se publica en la primera recopilación de las escritoras en la celebración del quinto encuentro:

El Encuentro de Poesía Las Musas Cantan inicia en el 2012 como un recital poético en conmemoración a la Mujer Que Escribe y a la complicidad que en ella y con ella asume la palabra.

Luego se incorporó el “Erotismo”, con su llamarada de ilusiones y sugerencias, después vino “Las Mujeres y la Identidad”, convocando a la afirmación de la esencia que nos habita y nos impulsa. En el 2015 se trató el tema del “Conflicto” y la poesía como fuente de esperanza y creación.

En esta 5ª versión “¡Grito de Primavera!”, nos acercamos a la construcción de una identidad femenina colectiva, consolidada en los textos nacidos del vientre de las mujeres que han dedicado pasión y esfuerzo a gestar este libro. (ZULUAGA, 2016, p.6)

A través de la organización tanto logística como proceso de formación literaria para este evento se fue construyendo el colectivo de mujeres “las musas cantan” que

también son miembros del “Taller de escritores Urabá escribe”, sin embargo, para participar del colectivo de mujeres no es obligatorio estar como participante en el taller, y viceversa, el espacio se consolida al encontrar la necesidad de crear otras alternativas de formación literaria con enfoque diferenciado, tanto el método como el sistema de relacionamiento. “Las musas cantan, grito de primavera”, se torna entonces en un evento trasfigurado en libro, en un producto tangible la construcción colectiva de una poesía colectiva en la singularidad propia de cada participante.

A través del desarrollo de los encuentros donde los participantes hacen análisis de otros escritores para aprender desde la lectura sus técnicas de escritura, las articulaciones y encuentros con otros escritores, los recitales organizados por el taller y también los convocados por otras instituciones, los concursos, los estímulos con “Relata”, y otras actividades de fomento, las mujeres participantes fueron solidificando no solo, una poesía con voz propia, también la necesidad de tener mayor acceso a este tipo de actividades, sin tener que pasar un criterio que no fuera el propio.

Antes de continuar tendremos que indagar acerca de Relata y su propuesta para reconocer sus impactos en la “periferia” o subregión departamental, Urabá, como proceso que adelanta la descentralización de los concursos y reconocimientos a los escritores que se encuentran por fuera de las ciudades capitales, Para establecer la raíz de RELATA, tenemos que llegar al ministerio de cultura, quien en su estructura funcional tiene seis organismos adscritos, éstos fueron anteriores históricamente al ministerio pero luego de la reformulación de política pública, serán asignados al ministerio, ellos son: el Museo Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Pro imágenes Colombia y el Instituto Caro y Cuervo.

Además de poseer estas instituciones, dentro de su estructura orgánica cuenta con seis direcciones de apoyo: Artes, Patrimonio, Comunicaciones, Cinematografía, Fomento Regional y Poblaciones, estas a su vez tienen grupos de intervención en materia de política pública; en nuestro caso la dirección de artes cuenta con grupos de artes escénicas, música, danza, grupo técnico de programación teatro colon y por supuesto el grupo de literatura y libro, donde se fomenta la construcción de políticas culturales y programas en torno a la literatura, el libro y la lectura.

Este plan se articula a otras instituciones a través de los componentes de creación, formación, producción y circulación, Así mismo se conciben y fomentan como parte de este gran sector las dinámicas asociadas a la oralidad, las lenguas nativas, la lectura y el libro desde las capacidades diferentes, el libro colombiano y las traducciones de nuestros libros a otras lenguas, el entorno digital del libro, los nuevos formatos para la lectura y la escritura, y géneros en crecimiento como las novelas gráficas, las historietas y el libro ilustrado.

El grupo de literatura y libro, tiene como componentes “el plan nacional de lectura y escritura”, “Ferias del libro” regionales, nacionales e internacionales, “Programa de memoria literaria” nacional” para la revitalización de la literatura colombiana y el fomento de la investigación de autores colombianos de diferentes regiones y épocas, el “Consejo nacional de literatura” como estrategia de vinculación de la sociedad civil como asesores del ministerio de cultura para las políticas, planes y programas de arte y cultura, el programa de “Publicaciones” que dispone de una editorial especializada para divulgar y distribuir del grupo literatura y libro a través de diferentes plataformas nacionales e internacionales y la disposición en bibliotecas y centros de documentación para garantizar el acceso a la información, “Convocatorias a becas, pasantías, premios nacionales, departamentales, reconocimientos y residencias artísticas, y red de escritura creativa "RELATA", es importante aclarar que todos estos programas están entrelazados en sus funciones y modelos de intervención.

Ahora bien que es RELATA: es una programa de estímulo a la lectura crítica y la cualificación de la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, impulsando además la integración, circulación y divulgación de nuevos autores, que destina recursos para cofinanciar procesos de formación en escritura y lectura crítica en ciudades y municipios de Colombia, mediante la celebración de talleres que también deben contar con el respaldo de otras entidades públicas o privadas como alcaldías, secretarías e institutos departamentales de cultura, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, universidades o fundaciones; El Banco de la República es un aliado estratégico de la Red y actualmente resultan beneficiados 56 talleres que funcionan en 27 departamentos de Colombia y acogen cerca de mil personas que se ejercitan en el aprendizaje de la escritura literaria.

Entre los beneficios de participar en relata como taller de escritores se encuentran los concursos en dos modalidades: directores y asistentes, en los géneros poesía y cuento, financiación de proyectos locales de literatura y escritura, talleres virtuales de escritura creativa, patrocinio para la realización visitas de escritores con trayectoria a los talleres inscritos, y la promoción del “Programa estímulos” una política pública para fomentar la creación, la investigación y la formación de los actores del sector, así como la circulación de bienes y servicios, para la sostenibilidad cultural de la nación.

Bueno, en todo este contexto de políticas públicas, programas y taller de escritores, se decide a partir del evento Las musas cantan, imprimir el primer libro artesanal en la región de Urabá, con 100 copias en esta impresión y la ilusión de concursar posteriormente en el estímulo al talento creativo para realizar un tiraje que fuera de mayor representatividad, la idea surge de los aprendizajes en la participación de las integrantes de en las versiones anteriores y la experiencia adquirida en otros eventos nacionales como “XXXI Encuentro de poetas colombianas del museo rayo”, XXII Encuentro nacional e internacional de mujeres poetas”, XIII Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, tres de los más importantes eventos nacionales de poesía, y además diversos en sus formas de construcción, logística e intervención literaria.

En el dialogo surgen varias premisas que guiaran el curso del evento, la primera es que el evento se torna una excusa de creación literaria, colectiva con una temática específica, como se venía haciendo, pero esta vez se realizaran talleres de escritura creativa con las participantes que de manera voluntaria quisieran ser parte, los textos serian provocados a partir de las vivencias, propias o ajenas, que habrían marcado la imagen literaria de la primavera, se establecieron jornadas de escritura, lectura y edición colectiva en presencia de las autoras como principio de desarrollo de competencia escritora al mismo tiempo como respeto a la imagen literaria que ella misma había formado.

Se evaluó palabra por palabra, imágenes completas o incompletas, pertinencia del lenguaje, la gramática de los puntos, cabalgaduras y musicalidad, pero por encima de todo, se buscó la personalidad de la poeta en su texto y no la homogenización por criterios de temática o cánones de estética, en la medida que se fortalecía la individualidad de la

poesía y su diversidad se fortalecía la idea de una publicación, otra premisa fue fortalecer las habilidades de lectura en público de cada participante, cabe anotar que, algunas participantes no leyeron su propia producción pero hicieron homenaje a escritoras de tala nacional, al igual que otras que leyeron su producción y la de otras escritoras nacionales, el objetivo era exaltar la producción de poesía escrita por mujeres.

La tercera premisa fue integrar al evento otras manifestaciones artísticas realizadas por mujeres como lo fue la vinculación del grupo musical promovido por la Corporación casita azul, el grupo de teatro el cenicero de Ester de la casa Úrsula de necocli, el grupo de mujeres pintoras de Chigorodó, la historia de vida de Jezmín Cogollo como emprendedora de una agencia de modelaje y especialmente como corresponsal noticiaria de un canal nacional, la entrega del primer reconocimiento a la gestión cultural realizada por mujeres, entregado a Flor Cortez, por su trabajo y trayectoria como docente en el corregimiento del totumo y el grupo de teatro el totumo encantado.

Pero es la gestión de los recursos para el evento lo que determina la mayoría de las características del libro, pues taller de escritores y el evento de las musas se nutren de los aportes voluntarios de los participantes en el taller, en esta situación se decide vincular otras instituciones de carácter, público, privado y mixto, para así lograr un presupuesto no mayor de 600 reales, y aportes en materia prima o servicios, con estas herramientas se decide imprimir un libro en impresora Epson 1220, en negro y detalles a color como fotografías, diseños y pies de página, servicio prestado por Seguitel SAS, una empresa de seguridad satelital, quien además vinculo mano de obra en la impresión manual hoja por hoja del texto, en total fueron más de cuatro mil quinientas impresiones, el papel elegido fue papel ecológico de caña de azúcar color beige, se utilizaron 16 resmas de papel, pues se optó por tamaño media carta por su mayor facilidad al corte del papel, para la caratula se eligió propalcote 600 gramos y se contrató una litografía local para la impresión en impresora digital industrial, para el proceso de encuadernación se contrató una persona natural y el proceso de la preproducción digital estuvo a cargo de dos poetas participantes del evento.

El producto final y el evento fueron de óptima calidad, lo que tuvo como resultado la consolidación del colectivo femenino, el espacio de lectura y escritura creativa y el sueño de ganar un reconocimiento a la producción artística de estas mujeres, quienes se

inscribirán posteriormente de formas individuales al concurso de estímulos al talento creativo, y otros concursos nacionales y en un proyecto colectivo al estímulo de libros como recopilación poética, donde saldrán ganadoras del estímulo de nueve mil reales del Instituto de patrimonio y cultura de Antioquia, y en este momento se encuentran con la construcción colectiva de un texto que inicialmente contaba con 13 escritoras , 37 poemas y 70 paginas, se viene tres meses de trabajo colectivo en la construcción del nuevo libro, con más mujeres escritoras y un mayor número de poemas por participante.

Lo que nos permite cuestionar desde aquí cuales serían los nuevos retos en esta historia de construcción en el oficio de ser escritoras, la creación de mercados y medios de difusión y divulgación. Comenzaremos con la pregunta ¿Por qué publicar? El primero y el mayor de los retos es la auto confianza de las escritoras, la creación de criterios propios para la elección de sus s medidas personales o méritos de cualidad para la publicación, una de las propuestas que no solo rebate las dificultades de las publicaciones en términos económicos y de público receptor son las publicaciones grupales y aquí aparece otro reto, una compilación poética como selección de escritos independientes o construcción colectiva de la palabra, esta ya es una decisión de colectivo.

Desde la edición artesanal con impresoras casera que disminuye los costos del tiraje pero no los costos del papel que es en esencia la mayor inversión de la publicación, y la calidad de este proporciona la estética para encajar en el mercado, que actualmente es más visual que de evaluación literatura, también existe la posibilidad del recurso económico para la impresión a través de la participación en las políticas públicas en cultura para las cooperativas, sin embargo esto implica, sujetarse a las necesidades de la inversiones políticas tendenciosas lo que ubica la inversión personal como opción neutral, pero no al alcance de todas las escritoras.

La elección del material de impresión, cantidad y calidad son uno de los enfrentamientos destacados la estética vs costos desde la perspectiva de la mercadotecnia actualmente se realizan impresiones entre 100 y 500 ejemplares con el fin de disminuir las cargas económicas lo que recarga los sobrecostos en el precio al público, el tema de los obsequios como medio de promoción en medios masivos difusión y los amigos como promotores a precio de un libro que tal vez no leen, son los rituales que necesitan replantearse pues en una producción de 500 ejemplares se convierten hasta en el 30% de

los ejemplares, subiendo los costos del punto de equilibrio y disminuyendo la posibilidad de ingresos para la reimpresión.

Con relación a la Divulgación entendida como el transporte para que el mensaje sea asequible para todo tipo de personas, la articulación entre artistas plásticos y escritores, para la creación de la imagen del evento es un reto digital y un dilema económico, los primero por la creación de invitaciones virtuales para el lanzamiento del libro en archivos JPG o PNG en programas que otorguen una mediana resolución, la elaboración de un book tráiler como estrategia apropiada del cine, apartes de la obra vinculadas a imágenes, serán necesarios para desarrollar estímulos sensoriales y de captación de público lo que no garantiza compradores

El segundo dilema tiene que ver con el artista plástico, él también está aportando su creación y por un mínimo de dignidad entre artistas amerita de una remuneración o de lo contrario un porcentaje de la venta de los libros, el primer paso esta en vincular dentro de los costos de producción la compra del diseño plástico y desarrollar la articulación entre escritores y artistas plásticos, dejando de lado la incorporación de imágenes de la web, e impulsando la producción local, regional y nacional de los artistas.

La participación de los escritores en los medios de comunicación masivos y redes sociales, como periódicos, Facebook, WhatsApp, no solo como medios de promoción de los libros propios, sino como canales de producción de nuevos públicos desde la generación de expectativa en formas creativas, animadas y sensoriales que van desde la participación columnas de literatura en la localidad, Wikipedia, blogger, YouTube, Facebook, galerías de libros virtuales, hasta las páginas donde solo existen escritores que, se encuentran en búsqueda de lectores especializados o no, es en la creación de un concepto amplio de lector de textos, incorporando audios, videos, flash, giff y todas las medias posibles, en esta construcción de entornos virtuales, pues esta es responsabilidad de los mismos escritores.

Entre el reto de la literatura nacional y la consolidación de una literatura regional para la participación diferenciada en la literatura nacional con cualidades diversificadas, tiene como retos la accesibilidad de los municipios, regiones y departamentos vecinos, pues son los ámbitos locales los que consolidan un lugar común en la literatura y donde

emergen los estímulos necesarios de la creación diversificada, para esto se debe desarrollar espacios locales de radio prensa y televisión, Sitios web enfocados para literatura y la cultura local , la participación y promoción de las artes y de esta manera crear los espacios locales difusión, entendida como la estrategia apunta a un público especializado en un determinado tema, en nuestro caso la literatura.

Asumir la responsabilidad como sujeto promotor, implica también la creación de estímulos económicos para éstos, pues el escritor es promotor de sus propias divulgaciones, ensayos, columnas, textos para entrevistas con personas que no les interesa leerlas, solicitud de espacios en programas radiales, ¿crear agentes especializados en una materia que pereciera no genera recursos económicos?, bueno en este dilemas pasamos de largo. ¿Y ese público especializado público es?, ¿los compradores que no son lectores?, ¿los lectores que no son compradores? ¿O las bibliotecas que son acumuladoras?

En esta representación aparecen los concursos como trampolín hacia el reconocimiento público de los méritos como escritor, los premios con fuente de financiación para la impresión de los libros, las ferias del libro como espacios de exposición limitada a un margen pequeño de visitantes y el ojo especializado de otros escritores, los festivales de poesía en persona donde algunos desarrollan estrategias como la lectura en casas de familia, veredas, lugares lejanos, plazas de las localidades, recitales en los establecimientos públicos, las participaciones virtuales en emisoras extranjeras a través del internet y las conexiones de telecomunicación, además de los talleres de escritura creativa virtual fomentados por relata y otros talleres de escritura a nivel nacional e internacional.

Pero es la disciplina en la asistencia y divulgación de estos eventos, sin la necesidad de ser protagonista, invitado especial en ellos, participar como actores de escucha a otras escritoras con el mismo respeto que lo han hecho con las más adelantadas en el oficio de escritura, en compañía de la enseñanza de las artes literarias en los medios locales, el desarrollo de habilidades para la consolidación del arte con perspectiva local, para el mundo, participación, creación de foros, mesas de trabajo, talleres, seminarios, encuentros regionales de cultura, alianzas con las entidades de educación básica para el estudios de la literatura local sin egoísmos y mezquindades por haber realizado un

recorrido más difícil que las generaciones venideras, son el verdadero reto en la creación y divulgación literaria.

Referencias

GILARD, Jacques. El grupo de Barranquilla. *Revista iberoamericana*, 1984, vol. 50, no 128, p. 905-935.

URIBE, Juana Salamanca. Credencial Historia. No 216. 2012. Disponible en <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vaKASI5BxsoJ:www.banrepcultural.org/node/66402+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=br> accesado 10 sep 2016
<http://www.mincultura.gov.co>