

Universidad de
Castilla-La Mancha

Voix Vives
festival de poesía
de mediterráneo en mediterráneo

Del ‘cambio personal’ a la ‘transformación comunitaria’

El curso de verano de la UCLM y Voix Vives ‘La poesía y su poder de transformación: tendiendo puentes sobre el Mediterráneo’ concluye con la creación de una red de activistas poéticos

El curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Internacional de Poesía Voix Vives ‘La poesía y su poder de transformación: tendiendo puentes sobre el Mediterráneo’, celebrado los pasados 8 y 9 de septiembre en el Castillo de San Servando de Toledo tras el propio festival, ha concluido con un éxito total de inscripción, organización y conclusiones. De hecho, como destacaron sus directores, Alicia Es. Martínez Juan y Ángel Luis Luján Atienza, durante la clausura “este curso que es de transformación no puede terminar sin una práctica poética, sin actuar, por ello vamos a sentar las bases de la creación de una red de activistas poéticos y poetas para la transformación comunitaria, una necesidad que hemos recogido durante el encuentro por parte de todos los asistentes de trabajar juntos y en red”. Además de la poeta Alicia Es. Martínez por parte de El Dorado AC han colaborado en la organización del curso la poeta Elena Román, como secretaria técnica y toda la estructura de esta asociación de activistas de la poesía formada también por los poetas Isaac Alonso, Carlos Ávila y Eddie (J. Bermúdez), entre otros.

Para formar parte de la Red de Activistas Poéticos por la Transformación cumplimenta este formulario: <https://forms.gle/dKaDoYtDCav4Zd7A9>

Casi medio centenar de personas inscritas, tanto off line como on line, procedentes de todos los puntos de la geografía española y hasta de Italia y con un perfil de estudiantes de la UCLM o de la Universitat de València pero, sobre todo, de activistas culturales, directores de festivales poéticos, profesores de literatura, coordinadores de clubes de lectura, bibliotecarias, poetas o periodistas especializados en poesía, lo han convertido en el curso más exitoso de la UCLM, lo que garantiza su continuidad, tal y como señaló el propio rector de la Universidad, José Julián Garde López-Brea, quien compartió una de las jornadas del curso con los asistentes.

Parte del éxito de asistencia se ha debido a la necesaria colaboración del Espacio Joven del Castillo de San Servando de la JCCM, donde no sólo se ha celebrado el curso sino que también ha alojado a los asistentes y ponentes propiciando la convivencia entre ellos durante los dos intensos días, lo que ha potenciado los proyectos interregionales entre los diferentes activistas.

Los organizadores han destacado también el acierto en el formato de alianza entre la Universidad y la asociación El Dorado AC, organizadora del Festival Voix Vives, para la gestión del curso. Por último, parte de las actividades del curso, recitales de poesía y música, se han celebrado con carácter público y gratuito, como continuación del Festival Voix Vives, atrayendo a más de 100 personas a la panorámica del castillo.

Osadía para transgredir: del cambio personal a la transformación comunitaria

Durante el curso se ha puesto en evidencia que efectivamente la poesía se perfila como una poderosa herramienta de transformación social y mediación cultural como demuestran los numerosos festivales, encuentros y prácticas poéticas a lo largo y ancho del país con un foco especial en el medio rural. Su capacidad resimbolizadora y su “osadía para transgredir” en palabras del poeta Juan Carlos Mestre o su potencial como “desveladora de mundos más allá de la realidad homogeneizadora e impuesta por los poderes fácticos”, en palabras de Alicia Es. Martínez Juan, la hacen especialmente indicada para “enseñar a mirar más allá, comprender al otro, ser el otro, tender puentes y caminos de paz y diálogo”, según la directora internacional del Festival Voix Vives, Maïthé Vallés Bled, especialista en arte contemporáneo.

Miguel Ángel García -Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, experto en poesía contemporánea y sus relaciones con la sociedad y la ideología, cuyo último trabajo fue la coordinación del volumen colectivo *El compromiso en la poesía española del siglo XX y el canon académico actual* (Granada, Comares) - fue el encargado de abrir el Curso de Verano con una ponencia titulada “¿Transformar el mundo? El poder de la poesía”. En ella García insistía en “que el poder de la literatura está en distanciarnos de la ideología que nos construye, en transformarnos a nosotros mismos para intentar transformar un mundo, el nuestro, en el que la soledad se llama muchas veces libertad”.

Durante el curso se incidió, sin embargo, en que el viejo concepto de ‘cambio en soledad’, esa ‘transformación personal’ ampliamente aceptada, y ante la emergencia social existente, está derivando en una ‘transformación comunitaria’ a través de prácticas poéticas sociales como las que se pusieron de relieve durante el encuentro. Los directores de los Festivales de Poesía Voix Vives de Francia, Italia, Palestina y España, Maïthé Vallés Bled, Claudio Pozzani, Alicia Es. Martínez Juan y Ghassan Zaqtan, respectivamente, expusieron los principios y objetivos que animan este encuentro de poesía del Mediterráneo. Su directora internacional y fundadora, Maïthé Vallés-Bled recordó que el Festival nació con tres objetivos “demostrar que la poesía es un camino de paz entre los pueblos del Mediterráneo, en constante tensión y conflictos, llevar la poesía a los espacios de la vida cotidiana, a la calle, porque los poetas no escriben nunca para una élite –sino para todos- y por último garantizar la democracia cultural ofreciendo todos los recitales y actividades de manera gratuita para facilitar el acceso a la cultura de todos”. Por su parte, el poeta Claudio Pozzani – que intervino on line desde Génova- aseguró que “los Festivales de Poesía son cada vez más necesarios porque son verdaderos oasis para nuestros sentidos y nuestro pensamiento y son encrucijadas, oportunidades para enriquecerse, no solo el público sino también los propios poetas. En un período en el que la comunicación y todo el arte son horizontales y superficiales, la poesía puede ser un elemento capaz de darles verticalidad y profundidad. La poesía también es un instrumento de paz porque la violencia comienza donde

no hay más palabras”. Pozzani introdujo el debate sobre la ‘inutilidad’ de la poesía para el mercado capitalista y concluyó que “las cosas inútiles para el pensamiento dominante (arte, cultura, pasiones, sueños) son las que nos mantienen erguidos. Ahora hay un momento histórico en el que hay que elegir si se quiere vivir a su luz o en la sombra de la indiferencia, la ignorancia y la soberbia”. El poeta Ghassan Zaqtan, que envió un vídeo desde Ramalah con su intervención dadas las dificultades de conexión a internet de Palestina, destacó la dificultad que suponía celebrar un festival internacional en un territorio ocupado como Palestina a la hora de invitar a poetas extranjeros y de luchar contra la censura y las prohibiciones, y señaló que “escribir poesía en una ciudad rodeada y ocupada es un tipo de rechazo a la ocupación y celebrar un festival como Voix Vives es un acto de enfrentamiento y desafío a esa colonización. Que además ese festival sea multicultural hace del festival mismo un acto de resistencia. Pero para ello hay que confiar primero en la fuerza de la poesía, en su poder, influencia y capacidad para caminar por las calles y hablar con la gente”. Por último, intervino la directora del Festival en Toledo quien recordó el giro social que ha dado el encuentro en esta ciudad al incluir en la estructura organizativa del mismo a asociaciones feministas, ecologistas, tecnológicas y académicas ampliando el derecho al acceso a la cultura hacia la soberanía cultural del pueblo: el acceso a los medios de producción cultural, a las prácticas poéticas comunitarias.

Ya en la sesión de la tarde, los profesores poetas Antonio Orihuela, Matías Escalera y la mediadora cultural y experta en economía social y solidaria Rocío Nogales, moderados por Federico de Arce –también profesor y poeta- debatieron sobre la importancia de incluir la poesía contemporánea en la educación formal e informal. Antonio Orihuela, actualmente uno de los mayores exponentes y teóricos de la corriente poética de la conciencia crítica, abordó la problemática de trabajar contra el poder establecido desde prácticas que abolan su discurso: “Visualizaremos una práctica de la poesía convertida en práctica de indagación, de revelación, de desvelamiento, reconociendo que toda esa práctica se hace desde un lugar, el del poeta, y por un ser concreto; sobre unas determinadas circunstancias, que no son poéticas, ni funcionan como tales hasta que no intervenimos con nuestro trabajo sobre ellas, y que lo hacemos desde una configuración de lo real que es a lo que, desde aquí, apelamos como ideológica. Esto último, que podría ser considerado por muchos como un instrumentalizar la poesía, o ponerla al servicio de algo, es en realidad la práctica poética de un discurso que, por invisibilizado, sólo parece tener visibilidad como texto instrumentalizado por oposición al resto de los discursos invisiblemente instrumentalizados y por eso mismo, sobrerrepresentados en función de su disposición justificativa de lo real a dominante”.

Cerró la tarde el poeta y director del Festival de Ecopoesía del Jerte, Ángel Calle quien tras exponer algunas prácticas poéticas transformadoras en el medio rural planteó a los presentes la cuestión del curso “¿Puede la poesía transformar el mundo?” y dividió a los asistentes en varios grupos de discusión para que debatieran sobre el concepto *poesía*, el concepto *transformar* y el concepto *mundo* obteniéndose interesantes respuestas. Ángel Calle concluyó que es necesario “amanecer con realidades más prometedoras. Y en ellas una poesía dispuesta a reconocer la expansión entrópica del universo, sin comulgar con las flechas para los malos tiempos que nos dan las élites” y en este sentido animó a la práctica ecopoética como “un arte-facto, una obra artística que se contrasta y se construye (también) a base de hechos que dialogan con un decir, el cual nos permite hacernos habitables (amables, sustentables) en un territorio. Hechos que poetizan un lugar y desde un lugar crean sus poéticas. Arte de los hechos por donde circulan otras economías y otras formas más colectivas de decidir y más atentas a las exclusiones de clase, género, raza o derivadas por la acumulación de títulos académicos y relaciones culturess”.

La segunda jornada del Curso de Verano incidió en las relaciones entre la poesía árabe y sus tensiones y como el poeta árabe ha recuperado el mito, tal y como destaca el doctor y poeta Abdul Hadi Sadoun: “A medida que invocamos el mito en nuestro tiempo, en el que las derrotas nos asolan, crece una tendencia nostálgica en nuestras profundidades hacia el pasado, hacia lo desconocido”. Por su parte la profesora de literatura de la Universidad de Salamanca y poeta, Mª Ángeles Pérez López en una emotiva y poética ponencia titulada “Cuerpos y pronombres en el Mare no Nostrum”, desveló la imperiosa necesidad de nombrar: “Solo nombrando a cada quien podremos evitar la repetición de la tragedia. Para que el rostro humano empiece a dibujarse en medio del marasmo de las cifras (olvidadizas, narcotizantes, monotonía extrema de los informativos, dolor que ya no duele aunque no hay cicatriz, todo supura). Apoyándose en la Instalación “El mar del dolor” de Raúl Zurita (2016) la poeta reveló el poder de la poesía para que el espectador deje de serlo para sentir la experiencia “del naufragio migrante”.

Se habló también de economía de la mano de la responsable de la red internacional de investigación EMES (emes.net), pionera en el estudio de la empresa social y la economía social y solidaria quien evidenció cómo desde una concepción ética de la economía y de los comunes las prácticas culturales pueden ser sostenibles y solidarias y no contribuir a la precarización del artista y, por tanto, facilitar su emancipación del mercado capitalista y alcanzar la tan necesaria libertad de creación y soberanía cultural.

La clausura del curso corrió a cargo del poeta Juan Carlos Mestre, quien vino acompañado del joven poeta Mario Obrero para incidir en que la poesía joven no es aquella que venden las multinacionales editoriales, sino una más esperanzadora, cuestionadora y transformadora. Mestre ofreció una charla poética y musical y concluyó que “es la poesía la que siempre se rebela contra la esclerosis de la rutina y amplía los horizontes significativos del conocimiento y la cultura... Poesía implicada en los procesos históricos de liberación crítica, indócil a cualquier preceptiva, la radical delicadeza que ante el violento estrago de lo canónico da continuidad dialéctica al habla de lo misterioso en los territorios de la ensoñación afectiva y la empatía con la desemejanza de un otro. Esa pudiera ser su capacidad, que no su poder, transformadora, una praxis de lo significativo opuesta a la teórica inmovilidad de su índole inocua en la babélica sociedad contemporánea... Sea cual fuere la materia simbólica del poema, su osadía, que no su potestad, reside en su carencia de pretensión de autoridad, en su mero valor como presencia de un sintagma capaz de subvertir con su rememoración emocional el fraude totalizador del olvido, la alteración etimológica de los significados cauterizados por el utilitarismo mercantil y la propaganda política”.

Una selección de las ponencias e intervenciones en las mesas redondas serán publicadas en un Dossier Especial sobre el curso en la revista literaria Quimera, en su número de octubre.