

Constelaciones poéticas en el Uruguay del nuevo milenio (2002-2022)

Por Mg. Lucía Delbene Azanza*

Resumen: En este trabajo realizamos un trazado de las trayectorias poéticas más relevantes de la poesía uruguaya del comienzo del milenio. Se utiliza el método constelacional –indicado en el título– en sustitución del generacional imperante en la teoría y crítica literaria del siglo XX. El mismo propone una conjunción de obras reunidas por cercanía estética, es decir una modalidad común de practicar el significante literario, antes que por franjas cronológicas de emplazamiento histórico. De esta manera señalamos la existencia de dos constelaciones preponderantes que no se conceptualizan como zonas estancas, sino que se interconectan de múltiples maneras en su heterogeneidad, respondiendo a un diseño rizomático antes que arborescente. Por un lado, observamos a finales del siglo, la emergencia de poéticas derivadas de la neovanguardia en sus múltiples modos de concepción y procedimiento, por el otro, poéticas vinculadas al modernismo latinoamericano, al surrealismo europeo y sus descendencias. Según este paradigma, ordenamos el desarrollo de los autores y autoras por orden cronológico, pero entendiéndose que la realización poética y su recepción se produce de manera simultánea y convergente en el periodo estudiado.

Palabras clave: Poesía, uruguaya, contemporánea, siglo, XXI

---

* Lucía Delbene Azanza (Montevideo, 1974). Escritora, docente, investigadora y editora de La Coqueta editora de poesía. Mg. en Literatura Latinoamericana. En poesía ha publicado *Garza en garza* (2009); *Taurolabia Premio* con publicación en el concurso de poesía de la revista *Lo que vendrá* (2012); *La tela maga* (Buenos Aires, 2018); *Poemas romanos* (Montevideo, 2019) y poemas en las revistas digitales, *Op. Cit.* (AR) *Saber sin fin* (Mx) *Revista Poesía* (VE), *Transtierros* (AR) *Enclave* (USA) *Altazor* (Chile) y en el *Montevideano Laboratorio de Artes* (UY). Integra la muestra de poesía uruguaya contemporánea “De divina proporción” (Montevideo, 2017) y “Cuerpo, palabra y creación” (Montevideo, 2018). Actualmente se desempeña como docente del CERP Centro Florida y enseñanza secundaria.

Introducción

La presente selección de poetas y poéticas representa una trayectoria posible, y creemos que representativa, en el nutrido escenario de la poesía contemporánea en el Uruguay. Siempre está la cuestión de la lista y cuán objetivo puede llegar a ser el ojo que observa y constata en un tiempo en que tiende a abolirse toda noción de autoridad. No obstante, creo que la cercanía con el medio cartografiado, la especialización académica, la lectura, participación y seguimiento del medio estudiado me permiten identificar una serie de trayectorias artísticas ordenadas según un método de convergencias estéticas. Dejamos atrás la metodología generacional, que imperó en los estudios literarios en el siglo XX, decantándonos por la constelacional, entendiéndose por esta agrupaciones estéticas de conglomerados afines que conforman lo que en literatura se conoce como poéticas y que es plausible relacionar con las taxonomías en el resto de las artes. Sin negar la historia, que es el campo general donde se inscriben las trayectorias descritas, estas poéticas tampoco conforman compartimentos estancos sino que están afectadas de múltiples formas por estilos y modalidades colindantes o incluso más lejanas a sus lenguajes. Se trata más bien, de una estructura rizomática antes que arbórea, y por ello se agrega a cada una de las dos zonas estéticas mencionadas una serie de atributos que designan calidades formales o temáticas del significante artístico. Si bien utilizamos un orden cronológico en la descripción de los autores/as y sus poéticas –indicando antecedentes en casos específicos– se debe señalar que estas ocurren de manera simultánea en el periodo analizado. En el primer conjunto, reunimos una serie de autores y autoras cuya fuente original puede rastrearse en la corriente sesentista de las neovanguardias, tanto latinoamericanas como internacionales. Estas poéticas recogen el desafío actual de cambio de paradigma en cuanto a la utilización de medios y formatos que parecen dejar atrás a la era Gutenberg. No obstante, se constata un momento híbrido en el cual el libro de papel artesanal e industrial convive con entornos virtuales. Estas obras transitan en poéticas experimentales, multimediales, distópicas, críticas y conceptuales, entre otros elementos que componen la constelación. En el segundo grupo, reunimos poéticas que abrevan del modernismo latinoamericano y del surrealismo europeo, remontándose en última instancia, a algunas zonas del Romanticismo. Encontraremos allí autores que han pertenecido al movimiento neo-barroco, fermental en el fin del siglo pasado y nuevas tendencias que transitan las poéticas del cuerpo, la memoria, lo maravilloso y la sensorialidad entre muchos otros rasgos.

1. Poéticas conceptuales/ experimentales/ multimediales/ críticas/ cibernéticas/ distópicas de neo-vanguardia

Este grupo de poéticas concentra una constelación de obras cuyos lenguajes se relacionan con las reactivaciones de la vanguardia surgidas en la segunda post-guerra. Las mismas fueron denominadas neovanguardias y retomaron algunos de los principales lineamientos del arte moderno que irrumpió en las tres primeras décadas del XX: énfasis formal y representacional, demolición de la institucionalidad artística, irracionalismo, multidisciplinariedad y espectacularidad, estas últimas especialmente en el dadaísmo. No obstante, la neovanguardia no se quedó solamente con la revolución iniciada por su antecedente, sino que avanzó en esta línea de fuga arremetiendo contra los viejos medios de vehiculización de las piezas artísticas para inventar otros. Si bien es posible constatar tal desborde en la primera vanguardia, en la segunda o neovanguardia, se ganan otros formatos relacionados con la transformación de los medios de comunicación y los consecuentes modalidades en el intercambio de la información: la radio, la televisión y por último, ya finalizando el siglo, la revolución cibernética de internet.

Estos autores y autoras, que pertenecen a distintas generaciones, trabajan en poéticas multimediales, entendiéndose por ello la utilización de diferentes “medios” o “plataformas” de producción y difusión de la obra. De esta manera, se cumple el argumento de Haroldo de Campos, que describe la experiencia de la poesía moderna como “superación de los lenguajes exclusivos” en tanto que a partir del Romanticismo se produce el contagio entre géneros, discursos y lenguajes en el interior de la literatura cuestionando el modelo de tipologías puras propio del clasicismo. En la postmodernidad, dicha superación intensifica el movimiento de conquista de la literatura de nuevos territorios, profundizando el proceso de contaminación evolutiva que De Campos enunciaba en ese enclave: “así el principio alfabético, gutenberano, con su unidad de punto de vista y su cadena lineal, se supera precisamente cuando, al culminar en el periódico cotidiano, el médium telegráfico, se encuentra con él y de ambos nace una forma híbrida” (De Campos, 1984:282) Se generaba entonces la sintaxis visual propia del concretismo, movimiento de neovanguardia en el Brasil de la década del cincuenta.

En este primer conjunto de obras, encontramos la especialización de la modalidad “verbi-voco-visual” que De Campos retomara del proyecto joyceano¹, en obras de poesía sonora, visual y conceptual, tendencia que comenzó con el movimiento contracultural de la

---

¹ Augusto de Campos describe la verbi-voco-visualidad como fundamento de la poética concreta: “los poemas concretos se caracterizarían por una estructuración óptico-sonora irreversible y funcional, y por así decir, generadora de idea, creando una entidad todo-dinámica, verbi-voco-visualidad –el término es de Joyce– de palabras dúctiles, moldables, amalgamables a la disposición del poema.” (1969:34)

postdictadura². Particularmente, en “Ediciones de Uno”, se agenció un modo de producir poesía vinculada al movimiento de transición entre la dictadura y la democracia, que incluía el proyecto editorial auto-gestionado por sus autores, recitales, volanteadas, performances, poesía visual y puestas en voz de textos que necesitaban de manera urgente el salto del marco para materializarse en el espacio público de contacto con los destinatarios.

Gustavo Wojciechowsky (Montevideo, 1956), Luis Bravo (Montevideo, 1957), Juan Ángel Italiano (Montevideo, 1965), Claudio Burguez (Canelones, 1965), Lalo Barrubia (Montevideo, 1967) e Isabel de la Fuente (Montevideo, 1973) entre otros y otras, inician la modalidad en el Uruguay que se afianza y se profundiza en estas dos primeras décadas del nuevo milenio. Gustavo Wojciechowsky (Maca) ha explorado el universo de la poesía multimedia a partir de las conjugaciones entre texto, visualidad y música. Formado en el ámbito del diseño, tipógrafo, ilustrador y editor, primero de “Ediciones de Uno” y a partir de 2004 “Yaugurú”, ambas especializadas en poesía, ha trabajado en poéticas de neo-vanguardia multidisciplinares y sus diversas combinatorias. En 2002 publica *TIPOGRAFÍA, poemas & polacos*, libro que materializa el origen inmigrante con el dibujo de letras, conjugando fotografías de antepasados, ilustraciones, instrucciones para performances, en que “una erótica gráfica se despliega entre las páginas de estos Poemas Eslavos, la palabra genera imagen y la imagen se vuelve palabra” según Daniel Wolkowicz quien epiloga el poemario. Luis Bravo, que se define como poeta intermedial, publica *Árbol Veloz* (1998), libro complementado con un CD Rom –una novedad para ese momento– en el que los poemas se convertían en imágenes, audios, textos interactivos con los que el destinatario dialoga. La problemática ostensible de los nuevos medios es su caducidad vertiginosa, mientras que la tecnología del libro impreso tiene al menos seiscientos años desde la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, formatos utilizados en la producción de textos multimediales han desaparecido tras una estadía efímera. Es por ello que los y las autoras por lo general optan por formatos híbridos que incluyen, como en este caso, el libro en papel. Por lo tanto la época contemporánea nos depara la suerte de una diversidad de canales para la publicación de poesía y la desgracia de su rápida extinción, el aceleracionismo mediático –y político-económico– caracterizado por la velocidad de sus mutaciones. No obstante las objeciones tecnológicas, Luis Bravo ha continuado con una profusa producción audiopoética en CDs y recitales, migrando actualmente al universo digital de plataformas como youtube o bandcamp³, especializadas en la replicación de la verbi-voco-visualidad. Su poesía sintetiza lo culto y popular en expresiones cercanas a la música rock-pop de la contracultura norteamericana de

² De acuerdo a Luis Bravo la “movida contracultural” se produce entre 1985-86 y 1992-93. En “Huérfanos, iconoclastas, plurales. (La generación poética uruguaya de los 80)” Revista Fórnix, Perú. pp 108.

³ <https://luisbravo.bandcamp.com/>

los sesenta pero significadas con las imágenes vernáculas y telúricas del Río de la Plata que hacen de este autor un ejemplo de la más genuina neo-vanguardia latinoamericana. En la misma estética, Juan Ángel Italiano (Montevideo, 1965) trabaja en el poema sonoro y en las posibilidades múltiples del e-poetry o poesía digital creando la editorial “edicionesDELcementerio” que cuenta con una plataforma-blog especializada en modalidades alternativas de poesía sonora, visual, performática y digital a más de sus posibles hibridaciones⁴ de muchos autores/as de la región y del mundo. El autor colaboró y realizó múltiples puestas en voz y performances junto a Luis Bravo, como el recital fónico-performático en homenaje al poeta futurista uruguayo Alfredo Mario Ferreiro, “Ferreiro para tres voces” y el reciente homenaje grabado en CD a Clemente Padin, “Poseías para escuchar con los ojos cerrados” (sic) primer neo-vanguardista en el Uruguay quien inició las primeras intervenciones performáticas en espacios públicos y la teorización de estas prácticas en ensayos. Su poética explora las infinitas posibilidades del sonido en la constitución de la poesía oral y sonora y los alcances de este en la creación del significado estético. Claudio Burguez, poeta y artista visual, ha transitado por lenguajes de la plástica y la literatura en una estética urbana y conceptual de alcances experimentales, en la que plantea temáticas como la alienación de la vida en las ciudades, la extinción de la naturaleza, el ensamblaje hombre-máquina en devenires distópicos, los dispositivos de la representación tanto a nivel de la imagen como de la escritura, asuntos que forman parte de su poemario *Finlandia* (2006). Con un decir irónico y despojado, que realiza estaciones en el humor y hace acopio tanto del verso como de la prosa, la prosa poética y del verso prosado, Burguez ha sabido conquistar un territorio estético absolutamente contemporáneo, e incluso futuro, de la poesía. Ha trabajado como curador en proyectos sintéticos entre poesía y artes-visuales como “Transfiguraciones” (2014) cruce entre artistas plásticos nacionales y escritores internacionales o “Sinestesia” en que tres plásticos nacionales interpretaron textos de poetas extranjeros en el marco del Mundial de Poesía 2016. Lalo Barrubia (María del Rosario González), se inicia como joven poeta en la movida contracultural post-dictadura, con atuendo punk de gesto rebelde participa en los escenarios montados en la ciudad corporalizando poemas y performances que expresaban el malestar de la juventud en un periodo de total orfandad con respecto a su entorno vital, social y cultural. En 1989, publica su primer libro de poesía *Suzuki 400*, proponiendo un trabajo visual que incluye fotografías de una juventud perdida por las drogas y la auto-destrucción en su vivencia de *no-future*. Del año 2000 es el “Rap de la Pocha”, trabajo que conjuga performance y poesía a partir del ritmo y las rimas raperas en un texto irreverente condimentado con humor. Fue editado como libro en Buenos Aires (2004), Montevideo (2018) y Suecia (2007), país al que se traslada a vivir en 2001 y desde el que continúa

⁴ La plataforma se puede consultar en <http://edicionesdelcementerio.blogspot.com/>

publicando y escenificando su poesía. Isabel de la Fuente es poeta, actriz, gestora cultural y performer, ha desarrollado su obra utilizando multiplicidad de lenguajes, especializándose en la actuación y escenificación de textos propios y ajenos. En sus inicios artísticos, participa de la antología *Viva la pepa* (1989), de poetas y plásticas mujeres muchas de ellas provenientes de la movida contracultural en la transición. Su ciclo literario “Caramelos y Pimientos”, inaugurado en 1996, se sostuvo durante quince años con algunas fechas en Buenos Aires, ciudad en la que actualmente reside. La poética de Isabel de la Fuente recaba la vivencia y la memoria de un universo femenino y humano precarizado en la violencia y la desigualdad social del tercer mundo, temáticas expresadas en su performance “Ciudad hambrienta” realizada en Buenos Aires y en Montevideo (2014 y 2015).

En la misma tendencia, poetas más jóvenes que comienzan su producción en las primeras décadas del milenio, transitan por estas formas poéticas de neovanguardia, multidisciplinariedad y multimedialidad a las que incorporan nuevas preocupaciones estéticas características de su momento. A las modalidades apuntadas se les agregan las temáticas de la cyberización de la cultura en todas sus dimensiones, las nuevas formas de comunicación a través de internet y redes sociales, la alienación del hombre en la máquina en tanto relato distópico, el extractivismo conjugado a la precarización de la vida en el tercer mundo, el deterioro medioambiental progresivo que se agencia en desequilibrios ecológicos, pandemias y nuevos autoritarismos biopolíticos. Estas temáticas incipientes conviven en formatos mixtos de producción de la obra en plataformas multimediales, redes, revistas electrónicas, espectacularización y corporalidad, además del viejo libro de papel; soluciones que los nuevos autores realizan en la conquista del espacio cibernético que amenaza con dejar atrás para siempre al planeta Gutenberg. Tales formateos del espacio civilizacional, abren visiones extremas y paradójicas, por un lado apocalípticas y catastróficas, por el otro, el optimismo que confiere la confianza en un futuro auspiciado por el cambio de paradigma, nódulo enunciado como la dialéctica tradicional entre apocalípticos e integrados. Laura Alonso (Montevideo, 1970), Martín Barea Mattos (Montevideo, 1977), Martín Palacio Gamboa (Montevideo, 1977), Ana Strauss (México, 1977), Santiago Pereyra (1983), José Luis Gadea “Hoski” (Montevideo, 1988) entre otros y otras pueden considerarse poetas que han trabajado y están en plena actividad sobre estas estéticas.

Laura Alonso es poeta, docente y arquitecta; ya en su primer libro *Tratado sobre huecos* (2009) es posible avizorar las temáticas del cuerpo y el espacio, la femineidad y la problemática de la representación del lenguaje articulado propia de la estética crítica. El decir de esta poética abreva en las estructuras de la oralidad recapituladas en una sintaxis dislocada, fragmentaria y repetitiva que resuena en el automatismo psíquico de Breton pero sin aquella aparente falta de control de la cual se jactaban los surrealistas. En la plaqueta *Diáspora la*

lengua (2010), Alonso trabaja sobre la sintaxis visual, recurriendo a la barra paralela como pausa, signo gráfico que proviene de las permutaciones del significante en la notación lingüística. De esta manera expone la fractura sintáctica en cúmulos textuales que cobran realidad en sus espacios de ser lenguaje y vacío, en diálogo con *Un golpe de dados jamás abolirá el azar* de S. Mallarmé, primer poema crítico moderno según Octavio Paz⁵. A partir del 2010 formó el proyecto musical “Decerradores” con el cual realizó recitales de poesía en festivales, centros culturales, ciclos y boliches. Martín Barea Mattos además de poeta y plástico se desempeña como gesto cultural, imprimiendo una interactiva dinámica a la escena cultural de Montevideo con el ciclo de poesía “Ronda de poetas” en la Ciudad Vieja que permaneció por más de quince años y que actualmente incluye un festival “Mundial de Poesía” que se lleva a cabo desde el 2013 con ocho ediciones que continúan en el presente. El autor trabaja en una poética urbana y multidisciplinaria de alcances políticos, con inclusión de rasgos cultos, vanguardistas y populares desde el recital de poesía, la performance, la video-poesía, las plataformas de internet y un sin fin de formatos. Su poemario *Por hora, por día, por mes* (2008) ha sido musicalizado con banda propia “X hora X día x mes” en diversas oportunidades y llevado al exterior por festivales en España y Latinoamérica. El grupo cuenta con tres discos éditos. Desde este título y otros posteriores como *Made in China* (2016), Barea Mattos impugna a la política y economía del post-capitalismo en una expresión que elude el decir panfletario y se agencia con un lenguaje vanguardista que apela a la intertextualidad y al juego. Martín Palacio Gamboa además de poeta es músico, ensayista y docente. A partir de los cinco años se muda a la ciudad rochense Chuy, fronteriza con Brasil, de donde quizás alimenta una poética híbrida en los géneros y en la lengua, experimentando con multiplicidad de lenguajes que abarcan desde la música popular, la poesía visual y la reflexión crítica plasmada en ensayos sobre poetas uruguayos de neovanguardia como *Tomar el suelo por asalto. La modernidad al acecho en cuatro autores uruguayos: Federico Ferrando, Juan Cunha, Saúl Perez Gadea y Alfredo Zitarrosa*; y *Las estrategias de lo refractario, Poética y práctica vanguardista en la obra de Clemente Padín* (2014). Su producción musical también se labra sobre esta fusión entre lo culto y lo popular de la vertiente payadoresca del ámbito rural, sus discos se encuentran disponibles en el bandcamp del autor⁶. La estética, como apuntamos, es híbrida: mestizaje entre un decir barroco que patina lúdicamente en las pistas sin cortes del significante en contubernio con fórmulas neovanguardistas de sintaxis visual, el poema-dibujo y la poesía conceptual que refracta los códigos de la representación como elementos partícipes de su poética. Simultáneamente a la intervención del significante critica el devenir neoliberal en el tercer mundo con su extensa lista de injusticias sociales y precarización de la vida en todos sus aspectos. Tal vez sea en su segundo libro, *Celebridad del fauno* (2014), en que esta propuesta

⁵ En *El arco y la lira*, México, FCE, 2004. Pág. 270 y sig.

⁶ <https://martnpalaciogamboa.bandcamp.com/music>

se manifiesta en su diversa potencialidad estética y política. En cambio, en su último libro *Los infraterrestres* (2021) se manifiesta un universo distópico, atravesado por el deterioro medioambiental y de convivencia social en tanto crítica palmaria del presente. Ana Strauss, autora formada en artes plásticas, ha trabajado la poesía desde la visualidad, la corporalidad de la performance y la conceptualidad de la poesía crítica. Su propuesta, de base conceptual, conjuga expresiones del decir común con lenguaje abstracto, poniendo en la mira la función del arte y del artista en la sociedad del presente en una propuesta crítica que transita por múltiples territorios artísticos. En su segundo libro *Ororó, canción para un párpado* (2017) se conjuga la poesía visual con la crítica escenificando estéticamente la extrañeza del signo por medio del formulismo, las repeticiones y el fraseo del decir cotidiano. Santiago Pereira, poeta y licenciado en comunicación, ha incursionado en los territorios de las poéticas sonoras, visuales y la performance publicando varios trabajos en CD, youtube y bandcamp⁷. A partir del 2002 lleva a cabo “Orientación poesía” junto a los poetas Hoski y Miguel Avero, proyecto didáctico-pedagógico de lectura y talleres de poesía en las instituciones educativas. En el 2017 forma el dúo Pereira-San Martín de poesía sonora realizando recitales y coordina junto a Pablo Pedrazzi el evento “Poesías Performáticas” en el Centro Cultural de España. En su serie de los “adioses” dos libros publicados recientemente, *Adiós a los árboles de Coal Creek* (2017) y *Adiós a los marjales de Corea* (2022) el autor funda un universo poético atravesado por la panlengua de la globalización, con registros que provienen tanto de la informática como del spanglish u otros cruces contemporáneos vinculados a la tecnología y a los medios, la transformación de la percepción a través de las nuevas formas de comunicación, el deterioro ambiental y ecológico de los entornos urbanos y la visión distópica del mundo en cuanto incremento de la violencia y de las desigualdades de la vida en sociedad. El universo construido por Pereira se erige a partir de estos ámbitos que parecen lejanos y exóticos –Coal Creek o Corea– pero que son reconocibles en un imaginario que prescinde de la referencia realista y se instaura desde el espacio reversible de la globalización en una excelente formulación poética. José Luis Gadea, más conocido como Hoski, uno de los nombres artísticos en la estela heterónima de Pessoa, ha incursionado en la poesía, la narrativa, la música, la performance y el ensayo. El autor, que también es docente, practica una estética multidisciplinaria en diálogo con el rock y la música electrónica de entornos urbanos en que una cultura juvenil precarizada expresa su deseo de existir en el mundo, creando sus propias plataformas y lenguajes. La furia punk de los ochenta, marcada por la devastación económica, política y social de la dictadura es relevada por el anti-neoliberalismo rapaz de los noventa y dos mil, con la entrada de las naciones a un mundo cada vez más globalizado en el cual las fronteras se borran políticas y económicas tienden a desdibujarse en la intemperie cruda de

---

⁷ <https://santiagoperreira.bandcamp.com/>

un mundo gobernado por el libre mercado. Tales procesos produjeron el desbarranque que en nuestra región se conoció como la crisis del 2002, con cesación de pagos, cierre bancario y fuga de capitales en economías vulnerables que tocaron fondo. Hay rebelión y melancolía en los poetas que nacieron en el entorno de los noventa y que por tanto viven su niñez y adolescencia en la decadencia suscitada por la crisis, la precariedad económica y emergencia de la violencia y del crimen, causada por la devastación de la clase media y obrera en entornos urbanos. En su segundo poemario *Poemas de la pija* (2015), publicado con el seudónimo de Martín Uruguay Martínez, Gadea experimenta una poesía irreverente, lúdica y humorística cuyo lenguaje pornográfico se torna en poesía cruda y desmetaforizada, en intertexto con *Nomenclatura y apología del carajo* (1922), libro de poemas de Francisco Acuña de Figueroa, poeta neoclásico autor del himno nacional que contaba con una vertiente satírica y bufa. En su tercer libro de poesía *Goes to Goes* (2021) su poesía se vuelve más narrativa y en contacto estrecho con el lenguaje de la música, compone las vivencias del barrio homónimo del título, de la ciudad y de los vínculos formando una estructura especular que se replica en la ida y la vuelta del paseante lírico. Además de su producción literaria, Gadea posee una profusa obra musical y de poesía sonora⁸ con la banda “El gordo poesida y sus noktilukas” y como solista que también ha participado y publicado en recitales, eventos, plataformas digitales de youtube y bandcamp.

2. Poéticas barrocas, corporales, telúricas, místicas, narrativas, maravillosas, de la memoria, feministas

Si bien este grupo de autores y autoras también incorporan la parafernalia multimedia y espectacular de la neovanguardia verbi-voco-visual, sobre todo en el ámbito de la performance, sus poéticas abrevan preferentemente de la fuente surrealista y sus derivaciones en lo maravilloso, lo sagrado, lo histórico-familiar-ancestral, telúrico, en la corporalidad en tanto referencia. Esta poesía se materializa en una expresión que muchas veces rompe la forma versal para convertirse en prosa poética, poesía narrativa u otras modalidades que hibridan los géneros en textos intermedios. En muchas de ellas es ostensible la presencia de la corporalidad y de la naturaleza en tanto materias de reinstauración de la utopía humana de belleza y armonía. El cuerpo se vuelve tema y escritura además de identidad plástica a reformular, entidad que había sido abolida por la razón de la modernidad occidental y los relatos heteropatriarcales y normativos por diseños impuestos desde fuera como naturaleza dada. Asimismo se recupera la vivencia de lo maravilloso, lo telúrico y sagrado, pero no como retorno ingenuo de un neo-romanticismo de individuo y nación, sino como alternativa política al utilitarismo del capitalismo post-fordista que en el tercer mundo se agencia como extractivismo y

⁸ <https://elhoski.bandcamp.com>

provisión de materias primas sin industrializar precarizando y removiendo a las poblaciones vernáculas. En esta línea podemos encontrar a las vertientes del neobarroco y del feminismo como luchas por la desalienación del hombre y la mujer en posturas éticas y estéticas que abogan por la protección de la naturaleza y de lo humano como parte de ella, la alternativa al relato racional, la entronización del cuerpo como nuevo sujeto histórico ante los advenimientos bio-políticos de control y del poder. La recuperación de lo espiritual que el Romanticismo había hecho uno de sus emblemas es retomada en la experiencia de los vínculos, de la memoria, del medio ambiente y de la condición humana como construcción de un relato alternativo que se planta como resistencia a la mercantilización y la cosificación de la vida y las relaciones.

Roberto Echavarren (Montevideo, 1944), Silvia Guerra (Maldonado, 1961), Melisa Machado (Durazno, 1966), Nelson Traba (Artigas, 1967), Claudia Campos (1971), Claudia Magliano (1974), Sebastián Rivero (Colonia, 1978), Alicia Preza (Montevideo, 1981), Bagre japonés: Olga Leiva (Lund, 1981), Manuel Barrios (Montevideo, 1983), Diego de Ávila (Maldonado, 1984), Alex Piperno (Montevideo, 1985), Magdalena Portillo (Montevideo, 1991), Regina Ramos (San José, 1992).

Roberto Echavarren es un escritor que ha incursionado en todos los géneros además de sus trabajos de editor y traductor de poesía. Junto al argentino Néstor Perlongher y el peruano José Kozer integró y teorizó la poética neo-barroca, derivación de la poesía neo-vanguardista del cubano José Lezama Lima, proyecto estético de alcance latinoamericano que se materializó con la publicación de *Medusario - Muestra de poesía latinoamericana* (2010). Algunas características centrales de su poética se pueden leer en *Casino Atlántico* (2004) en que los devenires del cuerpo/sujeto se expresan a través del poema largo, cuasi épico, de un texto que ocupa el inter-género entre poesía y narrativa, ser y devenir, cuerpo y sujeto a tono con las luchas libertarias de reconocimiento de identidades diversas. Poesía inmanente, que recoge la belleza de las texturas y de las superficies, que imanta con el poder de los fetiches en la estela freudiana de la vida inconsciente, el neo-barroco de Echavarren es un nodo fundamental en el tránsito hacia el nuevo milenio. Silvia Guerra es poeta, ensayista y fue co-editora (2009-2011), junto a Roberto Echavarren, de "La flauta mágica", editorial de poesía traducida de autores extranjeros, además de participar en otros proyectos de edición en España y Chile. Comienza a publicar en la década del ochenta y participa, junto a Isabel de la Fuente, de la antología *Viva la pepa* (1990) anteriormente mencionada. En un decir próximo a la estética del barroco pero sin llegar a incurrir en la escuela, con un verso musical colindante con la prosa que reflexiona sobre el acto de la escritura. La poética de Silvia Guerra se labra en el intimismo de la voz lírica en convivencia con el paisaje y lo revela: fusión entre sujeto y objeto que borra las fronteras adjudicadas y rehila estéticamente al individuo con su

entorno. En 2017 publica *Un mar en madrugada*, antología que recoge una muestra importante de su obra editada. Melisa Machado es poeta y performer, ha desarrollado una obra destacada en repetidas ocasiones y actualmente traducida que comienza a publicar en la década del noventa. Su poética transita lo maravilloso femenino que despierta desde la hondura de la naturaleza y del cuerpo. La memoria ancestral, comunal y familiar se materializa en una lírica que abole el tiempo, volviendo presente la experiencia del paso humano, sobre todo femenino, por la tierra. Como una nueva Ishtar o antigua señora de las bestias, rescata el universo pre-adánico en el que lengua, cuerpo y naturaleza son indistinguibles. En una expresión barroca, que revela la voluptuosidad del mundo y de las sensaciones, su verso puede ser breve o expandirse en la mecánica de la respiración en la precisión que el ritmo y la imagen le imponen. Su libro *Rituales* (2011) selecciona textos de sus poemarios anteriores hasta el 2008. En él puede observarse este universo animista y empático en que la magia se impone como saber. Nelson Traba es un poeta nacido en el departamento fronterizo de Artigas o “el interior profundo” como en Uruguay se denomina a regiones alejadas de la capital. Si bien actualmente vive y trabaja en Montevideo, algunas marcas estéticas de origen, pueden detectarse en su obra. Cierta religiosidad mestiza y telúrica, lo maravilloso y siniestro, los mundos espectrales de un imaginario erótico y tántrico emergen desde aquellas tierras hondas y se plasman en sus libros desde *Agua Antigua* (2007), publicado en la capital de Artigas, Bella Unión. En el último tramo de su obra el autor desarrolla el proyecto sonoro y escénico, “Nelson Traba y los espectros”, publicando el CD del equipo en el año 2016. A partir de 2018 trabaja junto a dos músicos en el grupo “Los Palos” en recitales poético-musicales. Claudia Campos es otro ejemplo de artista multidisciplinaria que se ha formado como actriz: además de poeta y performer trabaja en artes visuales. Su obra es breve pero cuenta con dos libros destacados, en los que la experiencia cotidiana en tanto mujer y la memoria familiar se expresan en textos mínimos como en una foto-álbum poética. En este universo de lo íntimo-familiar y común, los sucesos se hacen sociales y universales, tragicómicos –terribles o absurdos– retratados con delicadeza y cercanía. En su primer poemario *La carne es Devil* (2013) el mundo doméstico, la constatación del cuerpo, la enfermedad y la finitud son parte de los dolores que acarrea el estar vivo pero siempre enfocados con un distanciamiento al modo del teatro pobre de B. Brecht. El mismo no permite al lector/a identificarse con el dramatismo sino como partícipe de una escena en la que es posible la reflexión, no exenta de humor, sobre los vínculos y roles dentro de la sociedad humana. Claudia Magliano es poeta, tallerista y docente. Su obra discurre sobre los procesos de la memoria, la opresión sobre los sujetos y la identidad, temáticas que comparte con otros autores que cursaron sus infancias en dictadura. La expresión de Magliano es de una claridad sonora y culta en las referencias a obras y autores intemporales de la tradición española y universal. Trabaja sobre un verso extenso que en su segundo libro, *Res* (2013) se

hace prosa poética. En este poemario la ambigüedad del significante titular, cosa o ganado, designa un mundo en que la naturaleza y el hombre es objeto de cosificación, explotación y masacre, como las referencias metafóricas a los detenidos desaparecidos aludidos en el texto. Sebastián Rivero es poeta coloniense y docente especializado en historia, lo cual ha fructificado en una poesía que reflexiona sobre las raíces constitutivas del estado-nación, los vestigios del pasado en los rostros del presente y el papel del lenguaje y la escritura en la factura de los mismos. Estas temáticas y el problema del sujeto como parte y ajenidad de la identidad nacional comparecen en su poemario *República* (2012). Alicia Preza es poeta y ha incursionado en la dramaturgia, dirigiendo dos obras teatrales, imprimiendo marcas de género ostensibles en su poética. En la estela de Marosa Di Giorgio, Preza construye un universo poético y maravilloso en que los personajes, habitantes urbanos, se activan en sucesos ajenos a la lógica racional. Asistimos a una suerte de teatrillo de marionetas, en que el humor, el absurdo, lo sobrenatural y el erotismo danzan en un juego sensorial de riqueza imaginaria. En su último libro *La habitación del sesgo* (2022) observamos estas características en el ámbito del confinamiento debido a la pandemia 20-21, con personajes que entre el juego y el miedo son digitados por un creador perverso que apenas si se deja entrever de las sombras. En el año 2010, los poetas Olga Leiva, Manuel Barrios, Alex Piperno y Diego de Ávila, fundan la editorial mental y producen, de manera colectiva, el poemario *Bagre Japonés* deshaciendo en gesto vanguardista la idea de autor y de libro como objeto de mercantilización. Es una apuesta experimental, con textos que incorporan signografías visuales, prosa poética y verso prosado, misticismo *new age* u oriental no exento de parodia y uso de lenguajes de la informática, la telemática y de los medios, en una escritura generativa que logra alcanzar un borde de la expresión. Estos cuatro poetas continúan sus trayectorias hasta el momento, con obras personales que han desarrollado a partir de lo que parece fue este momento fundacional. Por último, cerraremos este trabajo con dos poetas jóvenes, nacidas en la década del noventa, que ya han obtenido reconocimientos a sus obras. Magdalena Portillo es poeta, performer y librera, actualmente está por publicar su cuarto libro de poesía. Su estética transita un gótico lírico de cuño neo-romántico, en donde el sueño y la maravilla se encuentran en imágenes y acciones imbuidas de magia. Una suave melancolía recorre estos textos, que abrevan en figuras como Julio Inverso, autor uruguayo suicidado en los noventa, quien encarnó en su poética tanto como en su cuerpo, el deterioro de la sociedad producto de la dictadura y de la economía neoliberal. En *Los paños de mi frente* (2019) el amor y el desamor, los rituales de la escritura y de la performance, la memoria ancestral y familiar junto al entramado de los vínculos, configuran un imaginario poético de delicada confección. Regina Ramos, autora del departamento de San José, que además de poeta y performer es docente, ha sabido conquistar un espacio y un público que parecen ir a más. Sus textos se elaboran en versos breves y precisos, de exquisita imaginería que recoge las imágenes rurales, pero sin el bucolismo

idealizado de una naturaleza escenográfica, sino en la vivencia auténtica de la aspereza del medio. Su poemario *23 veces out* (2017) se asienta entre lo culto y lo popular, el rock y el folk, la metáfora y el habla coloquial, conformando una de las síntesis más interesantes de la exposición del territorio poético oriental.

Bibliografía

De Campos, Augusto, Decio Pignatari y Haroldo de Campos. *Teoría de la poesía concreta. Textos críticos y manifiestos. 1950-1960*. Sao Paulo, Livraria duas ciudades, 1969.

De Campos, Haroldo. "Superación de los lenguajes exclusivos" en *América Latina en su literatura*. Varios Autores. Coord. César Fernández Moreno, México, Siglo XXI, 1984.

Wolkowicz, Daniel. "Epílogo 2" en *TIPOGRAFÍA, poemas & polacos*. Buenos Aires, Ed. Argonauta, 2005.

Paz, Octavio. *El arco y la lira*. México, FCE, 2004.

Obras mencionadas de los/as autores/as por orden alfabético

Alonso, Laura. *Tratado sobre huecos*. Montevideo, Estuario, 2009.

Barea Mattos, Martín. *Por hora, por día, por mes*, Montevideo, Estuario, 2008.

----- . *Made in China*, Montevideo, Estuario, 2016.

Barrubia, Lalo. (María del Rosario González) *Suzuki 400*. Montevideo, Ediciones de Uno, 1989.

Barrios, Manuel. Olga Leiva, Alex Piperno, Diego de Ávila. *Bagre japonés*. Montevideo, Mental, 2010.

Bravo, Luis. *Árbol veloz - Poemas 1990-1998*. Montevideo, Trilce, 1998.

Burguez, Claudio. *Finlandia*. Montevideo, ed. de autor, 2006.

de la Fuente, Isabel y Silvia Guerra en *Viva la pepa - 10 plásticas y 10 poetas*. Montevideo, Ediciones de Uno, 1990.

Campos, Claudia. *La carne es Devil*. Montevideo, Yaugurú, 2013.

Echavarren, Roberto, Jacobo Sefamí, José Kozler (selección y notas) *Medusario - muestra de poesía latinoamericana*. A.A.V.V., Buenos Aires, Mansalva, 2010.

----- . *Casino Atlántico*. Montevideo, Artefato, 2004.

Gadea, José Luis. *Poemas de la pija*. Seud. Martín Uruguay Martínez. Montevideo, ed. de autor, 2015.

----- . *Goes to Goes*. Seud. Hoski. Montevideo, Pez en el hielo, 2021.

Guerra, Silvia. *Un mar en madrugada*. Buenos Aires, Hilos editora, 2017.

- Machado, Melisa. *Rituales*. Montevideo, Estuario, 2011.
- Magliano, Claudia. *Res*, Montevideo, Ático Ediciones, 2013.
- Palacio Gamboa, Martín. *Celebridad del fauno*. Montevideo, Yaugurú, 2014.
- . *Tomar el suelo por asalto. La modernidad al acecho en cuatro autores uruguayos: Federico Ferrando, Juan Cunha, Saúl Perez Gadea y Alfredo Zitarrosa*. Maldonado, Trópico Sur, 2014.
- . *Las estrategias de lo refractario, Poética y práctica vanguardista en la obra de Clemente Padín*, Maldonado, Trópico Sur, 2014.
- . *Los infraterrestres*. Montevideo. La Coqueta, 2021.
- Pereira, Santiago. *Adiós a los árboles de Coal Creek*. Montevideo, Yaugurú, 2017.
- . *Adiós a los marjales de Corea*. Montevideo, La Coqueta, 2022.
- Portillo, Magdalena. *Los paños de mi frente*. Montevideo, La Coqueta, 2019.
- Preza, Alicia. *La habitación del sesgo*. Montevideo, La Coqueta, 2022.
- Ramos, Regina. *23 veces out*. Montevideo, Yaugurú, 2017.
- Rivero, Sebastián. *República*. Montevideo, Estuario, 2012.
- Strauss, Ana. *Ororó, canción para un párpado*. Montevideo, Yaugurú, 2017.
- Wojciechowsky, Gustavo. *TIPOGRAFÍA, poemas & polacos*. Buenos Aires, Ed. Argonauta, 2005.