

Conocimiento y Naturaleza

La colección Caballo de Proa de Ediciones Universidad Austral de Chile busca recuperar y difundir obras literarias excepcionales, de escasa circulación en lengua castellana, a través de la pluma y traducción de destacadas autoras y autores del sur de Chile y América Latina. La colección rinde tributo a la revista cultural «más pequeña del mundo», Caballo de Proa, que circuló por casi cuarenta años desde Valdivia, dirigida por el escritor Pedro Guillermo Jara.

JOAN BROSSA Gritar es Digno

Traducción de **Jèssica Pujol Duran** y **Felipe Cussen** Introducción de **Jorge Polanco**

Esta primera edición en Chile en 500 ejemplares de **Gritar es Digno**, de Joan Brossa, se terminó de imprimir en julio de 2022 en los talleres de imprenta Larrea Marca Digital, **(56 2)** 23272914, www.larreamarcadigital.cl, para Ediciones Universidad Austral de Chile, **(56 63)** 244 4338, www.edicionesuach.cl, Valdivia, Chile.

Dirección editorial
Yanko González Cangas
Cuidado de la edición
Ricardo Mendoza Rademacher
César Altermatt Venegas
Diseño y maquetación
Ricardo Mendoza Rademacher

Todos los derechos reservados. Se autoriza su reproducción parcial para fines periodísticos debiendo mencionarse la fuente editorial.

- © Universidad Austral de Chile, 2023
- © Fundació Joan Brossa, 2022
- © de la traducción: Jèssica Pujol y Felipe Cussen, 2023
- © de la introducción: Jorge Polanco, 2023

Los derechos de la obra han sido cedidos mediante acuerdo con International Editors' Co. Agencia Literaria.

ISBN 978-956-390-229-7 861 - Poesía española / DCC - Poesía moderna y contemporánea

CONTENIDO

La Revuelta Cotidiana (Jorge Polanco) ₇	La Jaula Feliz 52 PSUC 53 La Iglesia Católica Española 54 La Prensa Española, en Ocho Noticias 56
ABCD 16 Tentetieso 17 Elegía a Chile desde Cataluña Ocupada 18 Elegía al Che 23 Revolución Construida 24 Izquierda Iluminada 26 Un Hombre Reparte 28 La bandera 31 Países Catalanes 32 Oda a Marx 33 Jornada 34 Primero de Mayo 35 Izquierda 37 España 38 Historia 40 Personaje 41 España de 1960 42 España 75 43 España 44 Escamoteo Franquista de Cinco Poemas 45	Hostia 57 12 de Marzo de 1951, a las 11 de la Mañana 58 Loor 60 ¡Final! 61 Guante Correo 63 La Mosca 64 Entreacto 67 [A la Una de la Madrugada] 68 Proyectos de Poemas 69 Pez de Cera 71 Epílogo 73 El Tiempo 74 Reloj 75 Pozo 76 [Hoy He Comprendido una Gran Verdad] 77 Fin del Ciclo 78 Poema 79 [Mucho Diré] 80 [Escuchen este Silencio] 81 Entre Silencio y Silencio 82 ¡Libros! 83
Poema Consensuado 46 Capitalista 48 Pesebre Viviente (Cuadros) 49 Pasa un Obrero 51	Nupcial 84 Procedencia de los Poemas 85

La Revuelta Cotidiana

Jorge Polanco

«El origen de la libertad se halla en el *respirar*. Todo el mundo ha podido siempre aspirar cualquier aire, y la libertad de respirar es la única que no ha sido realmente destruida hasta el día de hoy». **Elías Canetti**

En el 2011, la fundación joan brossa estaba mudándose. Era una labor titánica. Debían reunir los papeles, los objetos, clasificarlos y apuntarlos en fichas. Una tarea impresionante dirigida por Glòria Bordons. Brossa era un acumulador (pueden buscar una foto en internet), pero no en el sentido capitalista, sino en el de la recuperación de los pertrechos y desperdicios de la sociedad de consumo. Como en una especie de mal de Diógenes, el poeta trabaja montando lo precario, lo que queda como basura, que vuelve a reunir por el arte de la magia de las concordancias. Es una forma de trabajo que en Chile ha llevado a cabo G. Colón y, en «poesía», Luz Sciolla en **Retratos Hablados**, una enorme acumulación de recortes sobre la violencia y su taxonomía en forma de listas, inventarios, tachas e imágenes, trasladadas a libro. Sciolla, en este peculiar ejemplar, recorta textos e imágenes sopesando la perduración de la violencia; Brossa observa el estallido del corte entre la unión de los elementos y su tensión. Dispone, monta, relaciona e ilumina con una frase que disloca el sentido común. Es un juego humorístico, entendiéndolo tal vez como Pablo Oyarzún definía este rasgo en Duchamp y el *ready made*: el derrumbe en cámara lenta del sentido.

La herencia del surrealismo es patente en el poeta catalán. El procedimiento de los objetos encontrados conforma, más que una operación, un modo que expande la escritura poética. Poema objeto, poema visual, poesía letrista, poesía urbana, poesía escenográfica, etc. inscriben su trabajo siempre en un espacio abierto, donde lo poético conforma la fuente de creación. El arte como campo expandido —la idea de Rosalind Kraus—, en Brossa se encarna en el poema; y, la magia sería el espacio que teje estas correspondencias. Lo inesperado, lo lúdico, el espectáculo, la varita y el sombrero, parecen dar cuenta de lo incontrolable que estalla en cada poema. Todos pueden ser magos y poetas, pareciera decir. El trabajo consiste en el juego de manos, en lo que se esconde y aparece de repente. Fregoli —referente de Brossa— fue un mago que influyó en el transformismo y el despliegue de lo no visto. Los objetos ya no son mera mercancía. Deslumbran al volverse cosas que, en una nueva conjunción, despiertan la sorpresa. Freud lo veía en su nieto: *ahí está, ahí no está.* La presencia y la ausencia. La preparación para la falta de la madre. La poesía y la magia como integración de lo dividido. Y, por cierto, el asomo de la risa.

Llama la atención que Barcelona sea una ciudad donde el surrealismo ingresó como forma urbana y, por tanto, como espacio vital. La arquitectura ensambla, en una especie palimpsesto, épocas muy distintas. La ciudad parece una escenografía surrealista que confabula una ensoñación poética y política. En este teatro al borde del Mediterráneo, Brossa pudo unir naturalmente estos aspectos con un tono anarquista, considerando que vivió en pugna con el franquismo. ¿Por qué en Chile el surrealismo no se conformó en un estilo y una forma de vida que penetrara más allá de la literatura? Quizás nuestra propensión al realismo indica una estructura de duelo más profunda, aunque también entrelazada con el humor popular. O, quizás, el surrealismo se incorporó en su vertiente siniestra:aquí lo inesperado proviene de discursos y hechos políticos inasimilables, que han traído consigo una cadena de revueltas políticas y poéticas, todo a la vez. O, justamente, en aquella poesía que no pretendía ser surrealista, pero encarnó los sueños

y pesadillas del inconsciente chileno, si fuera posible decir algo así.* O se desplazó al cine, como en Raúl Ruiz y el destello gracioso de lo popular.

Más que un programa, en Brossa el surrealismo es material, concreto y vívido. El asombro no guarda relación con lo extravagante monumental, sino con la contemplación de la arbitrariedad en la disposición de los elementos, donde cualquier persona podría —si quisiera— ubicar de distintos modos los recursos que tiene a mano. Lo acerca, en Chile, a las materialidades y a los elementos que usaba Guillermo Deisler en sus hermosas publicaciones, con medios lábiles como el papel volantín y las combinaciones de su prensa tarjetera. Recuerdo que una vez tomé una caja de fósforos que estaba sobre una mesa, la llevaba para encender un cigarro fuera de la Fundación, y me di cuenta al abrirla de que era un poema objeto. Esta precariedad muestra el principio poético de la revuelta brosseana: cualquier cosa puede perder su sentido inicial y convertirse en un poema que disloque el significado.

En Chile podríamos armar distintas constelaciones poéticas que se relacionan con esta forma de trabajo. Por ejemplo, la alucinante escritura de Raquel Jodorowsky, con grabados de Julio Escámez, en **Dimensión de los Días**; o su poesía de circuitos electrónicos en **Alnico y Kemita**; **La puerta giratoria** de Eduardo Parra y la edición de Hugo Rivera-Scott; el iconoclasta **Manual de Sabotaje**, de Thito Valenzuela; la escritura de Alicia Galaz, en **Jaula Gruesa para el Animal Hembra**, con hermosos grabados de su amigo Guillermo Deisler; el calendario de poemas, en formato de oficina, de Nana Gutiérrez y Winston Orrillo; las ediciones de los libros de arte de Tatiana Álamos; la hermosa publicación de **Cinepoemas** de Sergio Escobar; las ilustraciones y *mirages* de Susana Wald y Ludwig Zeller; los alucinantes libros de Arturo Alcayaga Vicuña, con letras y pinturas creadas para las ediciones; y, por cierto, Nicanor Parra, el más citado en relación con Brossa a propósito de sus artefactos; entre muchos otros

^{*} Es el estudio que realiza Patricio Marchant sobre Gabriela Mistral en Sobre Árboles y Madres.

poetas y artistas en general, que han desarrollado una escritura colectiva y ampliada, en la cual la jugarreta —hermosa palabra— abre el despliegue del chiste o el humor negro frente al hilado que se espera del sentido común, el mejor repartido en el mundo, según Descartes.

En Brossa, la imaginación poética y política se encuentra en distintos niveles. La letra A puede ser un arlequín, o puede ser una escultura que se va desarmando al costado de un velódromo; una ampolleta puede advertir sobre su carácter de «poema»; una carta de bastos y espadas puede simular la suástica nazi; un antiguo boleto de tren ser intervenido como un llamado sutil contra el orden franquista; o una sextina combinada por un computador retomar una antigua forma con las actuales herramientas tecnológicas. Entre todas las estrategias posibles de expansión de lo poético, Brossa no se restringe a un solo tono, materialidad o quehacer. Esta vitalidad permite pensar en un modo más cotidiano las interrupciones del sentido común: escritura, teatro, visualidad, urbanismo, disciplinas, etc., mueven sus fronteras y el entramado de la vida enriquece la experiencia; es decir, pone ojo a las perplejidades de lo posible.

Los poemas escogidos en **Gritar es Digno**, no intentan, en ningún caso, dar cuenta de la obra del poeta, sino mostrar algunos rasgos entre poesía, política y juegos de lenguaje. En un principio, pensamos en la reedición del libro **Antologia de Poemes de Revolta**, pero decidimos —inspirados en dicho libro— realizar nuestra propia selección desde Chile. Grito y dignidad conforman la utopía de la libertad que comienza con la primera respiración. Con lo ocurrido a partir del 2019, elegir estos poemas de Brossa abren, creemos, una invitación a la lectura de lo inesperado, donde el documentalismo, la escenografía, la convocación al silencio, el carácter lúdico de los poemas objetos y, sobre todo, el humor, irradian una incitación a explorar en las formas de la poesía política. Hablo en plural, pensando en Yanko González, Jèssica Pujol y Felipe Cussen, con quienes conformamos el equipo de trabajo de esta publicación, gracias también a la colaboración de la Fundación Brossa, en especial Glòria Bordons. No pretendo en ningún caso

explicar los poemas, pero sí diré —parafraseando uno de los versos— que muchos dicen callando en su visualidad. Creo que para la nueva generación de *lectorxs*, Brossa aporta una mirada diáfana y la apertura a formatos de escritura que pueden ampliarse. Una caja de lápices de colores para seguir pintando, menciona Brossa sobre la ominosa imagen de un sol detenido.

Agradecimientos a Fondecyt Iniciación 11190215.

Nota de los Traductores:

La obra de Brossa se despliega en una gran cantidad de soportes (*performance*, escultura, poema objeto, poema visual, libro de artista), formatos (sonetos, sextinas, verso libre) y registros (tono altisonante, epítetos groseros, coloquialismos, apropiación de textos periodísticos). A ello se suma, además, el uso no solo del catalán, sino también del español o la mezcla de ambos idiomas. Esta antología da cuenta, en parte, de esa amplitud. Por ese motivo, en nuestras versiones hemos intentado ofrecer paralelos que correspondan a esas estrategias, ya sea en el uso de formas fijas, arcaísmos e incluso neologismos, en la correspondencia de métricas o rimas, o también de un lenguaje llano. Esperamos, de esa manera, traducir y compartir la alternancia de extrañeza y cercanía que también nos produjo esta secuencia de poemas.

Gritar es Digno

ABCD

ABCD

- A Si vols conèixer un home, dóna-li poder.
- B Si bé em vols, les teves obres m'ho diran.
- C Tampoc l'amor no existeix, només en pots donar proves.
- D Cridar és digne.
- A Si quieres conocer a un hombre, dale poder.
- B Si me quieres bien, tus obras me lo dirán.
- C Tampoco existe el amor, solo puedes dar pruebas de él.
- D Gritar es digno.

Tentetieso

Saltamartí

A Lluís Solà

Ninot que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret.

El poble.

A Lluís Solà

Muñeco que tiene un peso en la base y que, desviado de su posición vertical, vuelve a ponerse derecho.

El pueblo.