

**“Fermento[s] de sol”: Antología imaginada de poesía
en español selvagem y portunhol trasatlántico**

Pedro Granados – VASINFIN

A Wilson Bueno (1949 - 2010)

“Sou, ou penso que sou, um escritor de fronteiras — literal e figurativamente... Estou sempre na fronteira. Sou um escritor de fronteiras e também um ser humano na fronteira entre o pasmo de viver e o sagrado horror à morte, essa pantera” (W.B.)

Por nuestra parte, vinculamos a Bueno con Vallejo en tanto escritores ciertamente multi fronterizos. Aunque este último, más bien, no sólo entre geografías o culturas o lenguas; sino, además, entre distintas nociones o paradigmas de las Humanidades. De aquí la complejidad u opacidad de ambas obras.

CRITERIOS

La presente es una antología elaborada el año 2021 (durante la cuarentena por el coronavirus) desde Lima-Perú. Aunque, obvio, cubra poesía de varios países de nuestra región; los cuales, asimismo, en algunos casos hemos visitado o incluso vivido temporalmente. Es, además, una antología que podríamos denominar “vallejiana”; en el sentido que la poesía de César Vallejo constituye un prisma fundamental de nuestro lugar de lectura. Es decir, nuestra tarea en tanto antologadores no se ha desarrollado en el vacío; sino, parte ya desde cierta “división de lo sensible” (Jacques Rancière), a lo que hemos sumado nuestra *expertise* --desde nuestra tesis para Boston University, “Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo” (2003), y otros trabajos posteriores -- en el estudio de la obra del autor de *Trilce*.

Denominamos “fermentos”, a cada uno de los poemas o versos que figuran aquí, en oposición a “fragmentos”:

En «Nostalgias imperiales»: «[Yo soy] Un fermento de Sol / ¡levadura de sombra y corazón!» («Huaco»), de Los heraldos negros (LHN), la palabra «fermento» — vinculada al «Sol» actuando en la «sombra y corazón»— resulta semejante, aunque no equivalente, a fragmento. En este sentido, y tal como estudiamos en nuestro libro *Trilce: húmeros para bailar* (2014), el poemario de 1922 no se hallaría

«fragmentado» o constituido de «fragmentos» (vanguardia histórica europea), sino, más bien, fermentado o «fermentando» (Inkarrí). Los «heraldos», en tanto «fermentos [de Sol]» de LHN, constituirían una comunidad (jardín de Epicuro) o archipiélago andino susceptible —aunque ya opaco o mestizo— de extenderse de manera universal (Granados 2019)

Ambos, “fragmentos” y “fermentos”, no se dan por separado. Más bien, por lo común coinciden en libros de autores distintos; o, incluso, podrían encontrarse en las diversas etapas del trabajo de un mismo autor. Sin embargo, proponemos que el contraste o, más bien, la convivencia y oscilación entre “fragmento/fermento” podría constituir una manera de orientación o deslinde en el modo de ser de la literatura de nuestra región; y, por lo tanto, también de su poesía reciente. No sólo porque lo que nos proponemos no es cuestión de deslindar entre el empaque o envoltura de un determinado poema; tampoco, de que éste ventile unos determinados motivos o temas. En suma, no nos interesan los formatos y sí, más bien, las sensibilidades. Tal como lo hemos expresado ya en otro lugar, “Aguas móviles de la poesía peruana: De los formatos a las sensibilidades”:

acaso es tarea de la academia, hoy más que nunca, intentar superar —a modo de un salto cualitativo— las clasificaciones y taxonomías y atrevernos a evaluar la “poesía nueva” en cuanto y en tanto “sensibilidades nuevas” en o para un contexto determinado. Y atrevernos a trabajar en el aspecto cultural con opacidades (mixturas, hibrideces, simultaneidades) ya que, de modo casi unánime, partimos de esencialismos o privilegiamos temas o motivos: esta poesía es andina o ‘quechua’ porque habla de determinados temas o con determinado vocabulario; esta otra es del “lenguaje” porque es más o menos metalingüística; o esta otra es “meramente” coloquial o anticuada; etc. Así no llegamos a ninguna parte; salvo a que nos editen el libro porque cumple de antemano con una agenda de intereses más o menos políticamente correctos; más o menos concertados con la institución literaria dominante (Granados 2017)

El binomio “Fragmento/Fermento”, en tanto coordenadas de una “cultura de conquista”¹, a la larga daría cuenta de un evento histórico y cultural todavía no cerrado ni resuelto en todo nuestro continente (de México al Perú o al Brasil). El “fragmento” estaría vinculado a lo importado (cultura “donadora”) o la cultura dominante; mientras,

---

¹“la transmisión de la cultura de un pueblo dominante a uno receptor representa... un par de procesos de tamización. Dos sistemas culturales completos nunca se ponen en pleno contacto. Hay siempre una relación inicial que determina qué partes de la cultura donadora serán asequibles al grupo receptor y qué partes serán retenidas consciente o inconscientemente. Este, el primero de los dos procesos de tamización, en el que la cultura donadora desempeña una parte positiva, debe ser estudiado teniendo a la cultura donadora como punto de referencia. En el segundo de los dos procesos de tamización, la cultura receptora selecciona o hace hincapié en sólo una porción de la cantidad total de los fenómenos que presenta el grupo dominante [George M. Foster, Cultura y conquista. La herencia española en América, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1962. 34]” (Báez-Jorge 190)

por su parte, el “fermento” estaría asociado con la cultura “receptora”. Con un reacomodo y tamización, entre ambos y hacia nosotros, que llega hasta la actualidad. Binomio acaso análogo al que César Vallejo, en cuanto traductor del libro de Manguin, *Autour du Continent Latin*, distinguió entre escribir por “necesidad” o escribir por “esclavitud”: “-Manguin no hacía literatura, Stendhal le habría amado. Manguin escribía por necesidad y no por esclavitud, que son dos cosas distintas. Manguin escribía por necesidad política” (Vallejo2002: 97).

Ahora, qué y por qué antologar desde esta inmensa extensión territorial (Hispanoamérica y el Brasil) y a partir de ese magma que vamos denominando aquí “poesía nueva” o “sensibilidades nuevas”. En primer lugar, porque asumimos que todos somos amerindios; sobre todo, si concordamos con una concepción no geográfica, sino cultural de la identidad o de la identificación (Ejemplos, escritores dominicanos que han nacido en USA, poetas kunas que representan a Panamá, el “mejor poeta paraguayo” aunque nacido en el Brasil, etc.). Amerindios y, por lo tanto, escribimos en conexión -- queramos o no-- con ciertos mitos; los cuales: “no existen aislados por un lado en Perú y por otro en Canadá, sino que surgen repetidamente en áreas intermedias. En verdad son más mitos panamericanos que mitos dispersos por diversas partes del continente” [Lévi-Strauss, *Mito y significado*, México, Alianza, 1989. 48-49] (Báez-Jorge 194). En segundo lugar, porque de modo sostenido, y desde hace varios años, venimos investigando y publicando sobre esta poesía en el contexto de la globalización. En síntesis, y de cara a los mitos, hemos procurado seleccionar aquí poesía ni utópica ni distópica y, sí, simétrica o post-antropocéntrica. Aunque esto último, por su gravitación y complejidad, amerita lo hilvanemos más en detalle.

Son cuatro concepciones distintas y autónomas de las Humanidades, aunque en cada caso alguna --o algunas de ellas-- constituya la noción o paradigma predominante con la que nos topamos al leer literatura y poesía. A saber, Humanidades en tanto: Libros o canon occidental (**H1**); Pueblos o culturas (**H2**); Narrativas o prosopopeya (**H3**); y Post-humanismo o Post-antropocentrismo (**H4 a y b**) (Granados 2020: 42-44).

Cada uno de los poemas seleccionados en “Fermento[s] de sol” son aquellos que convocan e integran en sí mismos la mayor cantidad de aquellas nociones de las Humanidades; aunque muy en particular la cuarta o última (**H4**). Es decir, aquella cuyo perfil es de carácter simétrico o post-antropocéntrico. Consideramos, en términos amplios, que la sensibilidad implícita en esta última noción de las Humanidades es

decisoria de lo “nuevo” --aunque no exclusiva de la poesía reciente-- en nuestra región; y, no menos, en la taxonomía cualitativa que vamos diseñando aquí entre “fragmento” *versus* “fermento”. De alguna manera, el “fermento” es tal en cuanto es post-antropocéntrico. Es más, en tanto la presencia de esta última noción de las humanidades en un poema específico activa, asimismo, un decisivo “giro ontológico” (Nuevo Realismo²); el mismo que no pueden animar ni constituir, por separado o juntas, ninguna de las otras tres concepciones antropocéntricas de las Humanidades. Pero, cuidado, no somos principistas ni, por ende, nos hallamos maniatados en la órbita de lo holístico o lo ecológico. No colectamos ni evaluamos, ni mucho menos, una poesía correcta o de auto-ayuda. Sino, más bien, e invitados, por ejemplo, por el poema póstumo “Cuatro conciencias” de César Vallejo (¡otra vez el “Cholo”!), lo nuestro sería semejante a indagar en el sentido del verso 15 (“cuadrúpedo intensivo”) de aquel mismo texto. Es decir, indagar por nuestro “cuadrúpedo” posado a plenitud sobre el total de sus extremidades. Y, con esto, sabernos inmunizar --junto con Vallejo-- contra toda melancolía identitaria esencialista o antropocéntrica: nacionalista, territorial, étnica o incluso lingüística; y, a su vez, contra toda propuesta identitaria globalizada u homogeneizadora.

Por otro lado, qué implica aquello de antología en “español selvagem y portunhol trasatlántico”. En principio, un simple cambio lúdico de secuencia respecto a los lemas ya canonizados de “español trasatlántico” (Julio Ortega) y “portunhol selvagem” (Douglas Diegues). Luego, la atingencia implícita de que --frente a la rica diversidad cultural y lingüística en nuestro continente, y donde los autores locales buscan encontrar la más atinada expresión y ceñida representación de su comunidad-- admitimos al español como un válido “mediador cultural”. Lo hacemos acompañados y haciéndonos eco de un artículo clave nada menos que de José María Arguedas, “La novela y la expresión literaria en el Perú” (1950), del cual citamos:

---

²“El nuevo realismo no es propiamente el nombre de un movimiento o un conjunto de doctrinas, sino de una discusión que se está llevando a cabo alrededor de la pregunta acerca de cómo ser realistas posmetafísicos [“De acuerdo a Markus Gabriel, el nuevo realismo es la postura que sostiene que podemos conocer las cosas en sí mismas, y que las cosas y los hechos en sí mismos no pertenecen a un único dominio de objetos”]. Los filósofos que se identifican con el nuevo realismo tendrían en común una reacción contra teorías constructivistas o relativistas [...] Sus posturas tienen en común oponerse a lo que ellos llaman *correlacionismo*; es decir, la idea según la cual sólo tenemos acceso a la correlación entre pensar y ser, y nunca a uno de los dos términos considerados aparte del otro” (García 237)

Creo que en la novela *Los ríos profundos* **este proceso ha concluido** [el de búsqueda de la más atinada expresión y ceñida representación]. Uno solo podía ser el fin: el castellano como medio de expresión legítimo del mundo peruano de los Andes; noble torbellino en que espíritus diferentes, como forjados en estrellas antípodas, luchan, se atraen, se rechazan y se mezclan, entre las más altas montañas, los ríos más hondos, entre nieves y lagos silenciosos, la helada y el fuego (1983b II: 197)

Ojo que este convencimiento le viene, al autor de *Los ríos profundos*, tal como él mismo lo ha testimoniado --“César Vallejo, el más importante poeta del Perú” (1938)-- desde su lectura de *Los heraldos negros* y *Trilce*.

Un fenómeno algo distinto, aunque perfectamente complementario del “español trasatlántico” --ya que ambos constituyen los ejes más presentes y activos, transversales, en la poesía de nuestra región-- lo constituye el “portunhol selvagem”. Sin embargo, cada uno de ellos manteniendo su especificidad; es decir, nos hallaríamos ante dos muy productivas --aunque no menos distintas-- perspectivas poéticas, culturales y geopolíticas de entender el fenómeno de la poesía en nuestra región. La una, la del portunhol selvagem, cuantitativa o más bien acumulativa, donde conviven en fragmentos o perduran en glosolalias varias lenguas y culturas (Paul Zumthor³ o Hans Blumenberg⁴). Y, por el contrario, la del “español trasatlántico”, inspirado en *Trilce*, cuyos evidentes “fragmentos”--o, más bien, “fermentos”-- convocan una unidad actuante y avizorada, el mito de Inkarrí. O, si preferimos, convierten a la poesía antologada en “Fermento[s] de sol” en hitos, huacas o “ceques” de una común “línea de mirada”⁵; perspectiva gozosa, por cierto. No creemos necesario sea cuestión de optar entre ambas, sino percibir en perspectiva tanto al portunhol *selvagem* como al español trasatlántico tocándose y --de modo muy productivo-- devorándose mutuamente.

---

³A manera de un archivo de glosolalias culturales que, una vez pasadas por el tamiz del análisis y puestas en contexto, rescatan una memoria y recrean un escenario social, cultural y político. Dicha perspectiva nos inspiró un trabajo académico, “*Trilce*: muletilla del canto y adorno del baile de jarana” (2007); así como animó y sustentó nuestra propuesta de un “Taller de poesía - Fragmento y memoria cultural” en el MALI (2016).

⁴“Si se parte de un concepto de historia que considera lo pasado no como modelo de hechos cerrados y autofundados, la historia no como análogo de una estructura representable estratigráficamente, lo debilitado se considerará todavía como una fuerza, lo olvidado aún como anámnesis potencial” (Reguera 2005).

⁵*Líneas de mirao ceques* (Zuidema LI) respecto de aquéllas que, partiendo del Coricancha hasta la periferia del Cuzco, servían para elaborar el calendario Inca: “una *línea de mira* o *de visión*, como las llama Zuidema, en las que de manera aproximada se trataba de hilvanar las huacas o adoratorios seleccionados” (Ossio 2015: XXI). Ergo, estaríamos hablando de la existencia de una “línea de mira” desde el Templo del Sol a César Vallejo; desde aquí --al menos desde “Huaco” (*Los heraldos negros*)-- hasta *Trilce*; y, finalmente, desde este último poemario hasta un “giro ontológico” contemporáneo y *overseas*.

Por último, y respecto a lo anteriormente expuesto, nuestra proyección en tanto antólogos no podría ser sino de gozo. Aunque no todo lo que brilla es oro (Sol); nos mantendremos atentos y discerniremos constantemente aquí respecto de lo que brilla. Atentos a los iluminados “cráneos de bronce” --proto nombre de *Trilce*-- que encontramos entre la producción poética de nuestra región entre el año 2000 y 2020. Y atentos, en consecuencia, no a la nada o al absurdo o al “fragmento”, por más diseminados que estos se hallen; sino al sentido o al “fermento”. Tal como César Vallejo mismo, además, conectaba “fermento” con el Perú (“César Perú”, tal el nombre del primitivo autor de aquel poemario de 1922). En suma, antologamos aquí instancias de gozo o gozos. Aunque jamás de ingenuidad ni, menos, de mero escape de la realidad. Por el contrario, intentaríamos tomar la posta de Luis Hernández Camarero; cuya poesía, a diferencia de la que ensayaron sus contemporáneos en el Perú y América Latina durante los años 60', no la caracterizó la autoconciencia de la tradición literaria típica de aquella generación tan culta, ni sólo el coloquialismo tan homogéneamente extendido, ni el sentido crítico tan azuzado por la revolución cubana. Más allá de todo esto, e integrándolo, “Luchito” llegó mucho más lejos en su convicción y en su confianza. Abandonando aparentemente toda sensatez en conceptos de escándalo o por lo menos de ingenuidad para cualquier época, el narrador de la novela kitsch, *Una impecable soledad*, nos dice: “Que la gente no es mueble/ Que la gente es inmortal/ Que la gente es igual// Y que la mendacidad, la envidia, la terquedad, la traición, tienen tanta fuerza como nada, y no logran rozar la piel de una persona”. Esta mezcla inusual de lucidez y candor no tiene paralelo entre sus coetáneos ya que, como bien señala Julio Ortega: “su obra correspondía a una instancia de marginalidad gozosa en un período mayoritariamente dominado por la racionalidad política” (124). El presente trabajo --“Fermento[s] de sol”: Antología comentada de poesía en español selvagem y portunhol trasatlántico-- acompaña, pues, y de paso rinde homenaje a tan inolvidable y visionario poeta peruano.

SELECCIÓN

Se antologan versos, también poemas y, asimismo, breves textos críticos sobre la producción de América Latina entre 2000 y 2020. Tanto de poetas individuales y reales o, aunque constituyan aquí los menos, colectivos e inventados. También, incluso,

poemas traducidos al español (Ej., Sasha Reiter). La presente antología se halla conectada, por un lado, con anteriores compilaciones nuestras sobre poesía peruana; tales como: “poesía postvallejiana” (2018), “¿Poesía peruana del Bicentenario?” (2016), “Perú” (*Revista Arquitrave*, 2007) y “Los poetas vivos y más vivos del Perú” (2002). Por otro lado, con lo que hemos publicado anteriormente sobre poesía brasileña reciente. En ambos casos, incorporando también los productos de nuestro trabajo de campo (talleres de creación literaria en Lima, Foz do Iguaçu, Cochabamba, Rio Branco, etc.), el cual dio como resultado diseños o prototipos de poetas no individuales, sino colectivos y de existencia no real, sino virtual. Asimismo, a nuestros panoramas sobre poesía reciente panameña, mexicana, dominicana, boliviana, ecuatoriana, etc., también los hemos incluido. Por último, y en tanto el presente trabajo incorpora además la selección de “breves textos críticos”, figuran aquí algunas de las reseñas o notas o breves ensayos que --paralelos al tiempo que compendia la presente antología-- hemos dedicado al tema en libro o en nuestro ya “veterano” blog.

Obras citadas

- Arguedas, José María, “La novela y la expresión literaria en el Perú”. *José María Arguedas, Obras completas*. Tomo II. Lima: Editorial Horizonte, 1983. 193-198.
- Chartier, Roge, *La historia o la lectura del tiempo*. Barcelona: Gedisa Editorial, 2007.
- Franco, Jean, “La desautorización de la voz poética en dos poemas de Vallejo”.
Actas del Coloquio Internacional. Frei Universitat Berlin, 1981. 54-66.
- García, Marcela, “El realismo neutral como pluralismo ontológico”. En: Mario Teodoro Ramírez (coor.), *El nuevo realismo. La filosofía del siglo XXI*. México: Siglo XXI Editores, 2016. 237-249.
- González Echevarría, Roberto, *Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana*. México: FCE, 2011.
- Granados, Pedro, “Periodismo y humanidades en César Vallejo”, *Revista Galaxia*, PUC-SP, 43 (2020) 41-53.
“Heraldos negros: fermento(s) de Sol”, *Archivo Vallejo. Revista de Investigación del Centro de Estudios Vallejianos*, 4 (2019) 249-263.
- “Aguas móviles de la poesía peruana: De los formatos a las sensibilidades”, *Revista Cronopio*, 73, 2017.

- Báez-Jorge, Félix, “Epílogo”, en:Luis Millones, *Después de la muerte. Voces del Limbo y el Infierno en territorio andino*. Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú, 2010. 187-208.
- Nietzsche, F., *Fragmentos póstumos*, Tecnos. Madrid. Traducción Juan Luis Vermal – Joan. B. Llinares, 2008.
- Ortega, Julio, “Biografía de los sesentas: La poesía en el Perú”, *Iberomanía*, N° 34(1991) 122-130.
- Osorio, Nelson, “JMA: la construcción del lenguaje de la identidad mestiza”. En: *Arguedas Centenario. Actas del Congreso Internacional José María Arguedas. Vida y obra (1911-2011)*. Lima: Editorial San Marcos, 2011. 410-417.
- Ossio, Juan, “Presentación”. *El calendario Inca. Tiempo y espacio en la organización ritual del Cuzco. La idea del pasado*. Presentación César Zumaeta Flores; prólogos Juan Ossio, Gary Urton, Manuel Burga. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú: Fondo Editorial de la PUCP, 2015. XIX-XXVI.
- Pessoa, Fernando, *Poemas de Ricardo Reis*. Lisboa: Imprensa Nacional 1994.
- Piglia, Ricardo, *Crítica y ficción*. Buenos Aires: Seix Barral, 2000.
- Reguera, Isidoro, “Blumenberg, la narración infinita”, *El País*, 22 enero 2005
- Rizo Patrón, Rosemary, “Multinaturalismo e interculturalidad en el horizonte del mundo de la vida”, en: *Anuario colombiano de fenomenología*, volumen VII, Pereira, Co.: Universidad Tecnológica de Pereira/Editorial UTP. Vol. I., 2013. 195-209.
- Vallejo, César, *Artículos y crónicas completos*, Lima: PUCP, 2002.
- Viveiros de Castro, Eduardo, *Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural*. Stella Mastrangelo (ed.). Madrid: Katk Editores, 2010.
- “Entrevista”. En *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 475-492.
- Wittgenstein, L., *Investigaciones Filosóficas*. Traducción del original alemán, introducción y notas de Jesús Padilla Gálvez. Editorial Trotta, Madrid, 2017.
- Zuidema, Tom, *El calendario Inca. Tiempo y espacio en la organización ritual del Cuzco. La idea del pasado*. Presentación César Zumaeta Flores; prólogos Juan Ossio, Gary Urton, Manuel Burga. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú: Fondo Editorial de la PUCP, 2015.