

Mapa de un país fantasma: el territorio desde la poesía de Juan Manuel Roca

Daniel Felipe Kassner Pinzón

CvLac: <https://bit.ly/3MjFXso>

Facultad de Comunicación Social, Universidad Santo Tomás

Trabajo de Grado

Tutor: Fredy Leonardo Reyes Albarracín

Bogotá, Colombia

Mayo, 2022

Tabla de contenido

1. Título del proyecto	3
2. Línea de investigación	3
3. Planteamiento del problema	3
3.1. Introducción	3
3.2 Antecedentes investigativos	8
4. Pregunta problema	11
5. Objetivos	12
5.1. Objetivo general	12
5.2 Objetivos específicos	12
6. Marco teórico	12
6.1. Poesía	12
6.2. Memoria poética	14
6.3. El campo literario	15
6.4. Territorio desde la poesía	17
7. Marco Metodológico	18
7.1. Espíritu de época	19
7.2. Análisis del discurso	21
7.3. Creación comunicativa editorial	23
8. Resultados	25
9. Conclusiones	26
10. Referencias bibliográficas	27
Anexos	30

1. Título del proyecto

El presente proyecto de investigación y producción periodística se titula “Mapa de un país fantasma: el territorio desde la poesía de Juan Manuel Roca.

2. Línea de investigación

El proyecto de investigación “Mapa de un país fantasma: el territorio desde la poesía de Juan Manuel Roca” se enmarca en la línea de investigación de Comunicación, Derechos y Memoria, a partir de la cual se configura y se gesta la relación entre memoria y comunicación desde su construcción como categoría analítica y social en la que se cimientan las identidades colectivas. El documento que presento a continuación forma parte un ejercicio que aborda la obra del poeta bogotano Juan Manuel Roca en su libro *Ocho estaciones, Antología Personal* (2018), para comprender el recorrido que realiza el escritor por Colombia desde su poesía, siendo esta narrativa la inmersión en las dinámicas territoriales del campo colombiano. La construcción de esta narrativa nos invita a pensar en la construcción de memoria desde el lenguaje y en nuevos modos de narrar el territorio desde una nueva perspectiva que dote de nuevos horizontes al contexto de amnesia colectiva que por tantos años ha caracterizado a este país.

3. Planteamiento del problema

3.1. Introducción

Si existe algo todavía lleno de misterio y encanto, aún no visibilizado como una narrativa fidedigna de Colombia, es la poesía, que como un acto narrativo posibilita el contacto, tanto emocional como reflexivo de las lecturas del país y sus realidades que han sido retratadas en poemas. El ideal de la poesía no es curar mesiánicamente corazones enfermos, ni hacer acciones

de caridad. Esta se constituye como una gran compañía para la vida; contribuye a despertar la sensibilidad, el cuestionamiento, el ser reflexivo y el mirar el paisaje a través de otros ojos.

La poesía –entendida como una conservación del sentir y el pensar a partir de la construcción de otro tipo de historicidad, para ver la realidad de una manera distinta– es posible asumirla a su vez como la protección de la memoria histórica a partir del arte, capaz de transformar cualquier tipo de dolor y memoria compartida; en restitución poética (Satizábal, 2015). Así, se convierte en un elemento necesario para la construcción de una historia colectiva, entendida desde el existir en sociedad y sus manifestaciones.

El poetizar una colectividad desde las experiencias personales es un reto entendiendo la complejidad que conlleva entender el contexto en el que se desarrolla y se construye la poesía. Pero a su vez, es desde la construcción del yo en el otro, que se genera ese reconocimiento de las vivencias y de la historia misma, en la medida en que toma sentido desde el entendimiento y en la interpretación del destinatario. El espectador o el lector es el encargado de construir la imagen poética, inventa y crea, construye y resignifica.

Así, la memoria poética florece como un proceso de reconocimiento de la historia y de la verdad como una alternativa a dichos discursos que se han infundado en la comunidad a lo largo de la historia, esto, desde un reconocimiento del pasado y de los hechos que impactan a una persona, a partir de una perspectiva personal y colectiva (Satizábal, 2015).

Una vez sucede dicho reconocimiento, los hechos se transforman y se ven a sí mismos poetizados en los cuerpos y en las dinámicas que los contienen. Dicho esto, la verdad se reconstituye desde las voces que sistemáticamente han sido silenciadas con anterioridad, como una necesidad de vital importancia con el fin de no solo entender un contexto, sino de re-habitar

espacios personales, previamente arrebatados, esto, desde la transformación en fuerza, resistencia y poesía (Satzábal, 2015). Estos elementos potencian el pensamiento, el acto mismo de la existencia y la reconstrucción de identidades en todos aquellos que participen de dicha transformación.

Es por ello que destaco la tesis de Juan Gustavo Cobo Borda, cuya labor se desarrolló en el campo de la poesía y el periodismo colombiano. En su libro *Historia Portátil de la Poesía Colombiana*, resignifica la narrativa propia de este país y los modos que usa para narrar y extender la historia. Planteando que la violencia colombiana como la poesía, son rostros que aún no terminamos de asumir y que es el momento en que debe estar en el foco de la atención pública.

“Hay, en consecuencia, que comenzar a ver la historia de nuestra poesía, por lo menos en este siglo, como un diálogo de textos; entre ellos mismos, con la lengua en que se producen, dentro del país que los vio nacer y al cual afirman o, casi siempre, contradicen” (Cobo, 1995).

El territorio se transforma en un espejo de realidad construido desde el presente a partir de cada uno de los aspectos que lo contiene; tanto vivos como muertos, propios o colectivos. De acuerdo con Torres (2009) esto se logra desde la escritura, el recuerdo, el registro y el invento, hasta alcanzar un sentido holístico del territorio, que acoge los discursos silenciados sistemáticamente en el pasado ligado a la supresión en términos no solo sociales y políticos, sino culturales. Esto se logra desde la representación poética que se realiza del ser y de su contexto, de sus narrativas y de sus prácticas.

Un ejemplo del concepto del territorio desde la poesía, es el trabajo de Torres sobre los autores Delia Domínguez y Jaime Henan, los cuales, desde sus poemas, relatan sus orígenes

personales y familiares dotándolos de sentido, en la medida en que se reflejan a sí mismos en un espacio cargado de memoria personal y colectiva (Torres, 2009)

El poeta José Asunción Silva fue el hito poético de Colombia, y es indispensable traer a colación un breve recorrido por la poesía nacional, partiendo de él, ya que por los rasgos literarios que componen sus obras, ha generado un impacto significativo en las maneras en que se escribe poesía en Colombia.

“Lo apasionante, en todo caso, fueron sus contradicciones y la forma como se transmutan en una música verbal de nitidez mágica. No era un hombre al margen de las tensiones sociales de su pequeño mundo, de las herencias y los pleitos del sectarismo político y las heridas no cerradas de varias guerras civiles” (Cobo, 1995).

El modernismo que se gestaba en Colombia desde la poesía, se fue desvaneciendo en los intereses de la casta intelectual santafereña, quienes se valieron de tradiciones normativas para establecer el uso formal del verso, para así garantizar su permanencia política y el advenimiento de una clase intelectual burguesa, que condenaba las diferentes influencias del mundo literario, estableciendo así su poder homogeneizador, evidenciando lo que Borra (200) determina como el alcance de

“La constitución de Europa como nueva identidad después del descubrimiento de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica. Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes. En la producción de esas nuevas identidades, la colonialidad del nuevo

patrón de poder fue, sin duda, una de las más activas determinaciones, en cuanto a las formas y el nivel de desarrollo político y cultural, más específicamente intelectual, en cada caso, jugaron también un papel de primer plano a la hora de constituir el patrón de poder” (p. 779).

Ante el despliegue de las visiones del mundo constituidas desde la identidad de Europa, en Latinoamérica se gestaron una serie de tradiciones, que legitimaron las relaciones de poder que se habían producido en la expansión del colonialismo. Estableciendo así una estructura que continuaba desconociendo las narrativas que no apuntaban a la mirada eurocentrista del mundo, sino que por el contrario denotaban las problemáticas sociales, políticas, intelectuales y económicas de Colombia.

Los denominados Nacidos después de los cuarenta surgen como una respuesta inmediata a la época, haciendo una poesía que denuncia explícitamente un país de sangre y muertos, de crímenes y desaparecidos. Uno de sus más reconocidos representantes, Juan Manuel Roca, ha buscado compaginar su devoción por un romanticismo surrealista, de imágenes nocturnas, con el propósito de dibujar el perfil de un país dual y secreto.

Por lo tanto, dar vida y forma a esas experiencias y pensamientos plasmados constituye una labor de recuperación y de confección del territorio, además de asumir los poemas no como simples textos abstractos de la sociedad y la vida, sino como confesiones de todos los matices actuales e incluso las predicciones y fantasías sobre estos paisajes y personas, se asumen los poemas, como una realidad viva, animada y comunicable.

En este sentido, el panorama investigativo, encierra dos momentos necesariamente ligados:

“Primer momento, un análisis de la posición del campo literario o del campo artístico en el campo del poder. Segundo momento, un análisis de disposiciones que son el producto de la interiorización de un tipo determinado de condición económica y social” (Bourdieu, 1989, p. 20).

Es por este motivo que se espera que las palabras y el contenido de Juan Manuel Roca, en su libro *Ocho estaciones, Antología personal*, sean una suerte de revelación para la memoria poética y expandan la posibilidad de ver a través de su recorrido en Colombia, los distintos escenarios que ha habitado como una revelación de la historia de este país, ya que se busca comunicar no sólo desde el análisis de su obra sino del autor, la injerencia del campo literario y la autodeterminación del autor en el mismo campo.

3.2 Antecedentes investigativos

Con el fin de entender los antecedentes del fenómeno investigativo que articula el presente proyecto de grado, se realiza una labor de consulta en distintos repositorios académicos, en donde se seleccionan cinco investigaciones que comparten determinados rasgos literarios y narrativos que se asemejan a los cimientos del presente trabajo. A continuación, se expondrán dichos lazos.

El primero de ellos es el ensayo “Mago, coleccionista, aguafiestas: oficios de la poesía en Juan Manuel Roca” realizado por Patricia Trujillo Montón de la Universidad Nacional de Colombia, publicado en el año 2012 en la ciudad de Bogotá. Este ensayo rastrea varias metáforas poéticas de la obra de Juan Manuel Roca en un periodo de tiempo que comprende desde 1990 hasta 2012. A través de estas metáforas se da una reflexión sobre la función de la poesía y de las vicisitudes que desafían su escritura actualmente. En cada poema se suscita una solución

diferente, la obra examinada compone un mar de posibilidades, que dialogan con los contrastes y agitan el carácter precario y problemático de la poesía a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

A partir de este ensayo se descubre una labor investigativa que se enlaza con dos aristas fundamentales de la presente investigación. La primera de ellas es el sujeto de la investigación, es decir, el poeta colombiano Juan Manuel Roca, como recurso para lograr una reflexión de la poesía y sus desafíos; el segundo es la memoria poética y la forma en la que desde esta figura literaria afloran soluciones diferentes ante los desafíos que enfrenta la escritura actualmente.

La segunda labor investigativa se da alrededor del trabajo de grado “La poesía de Giovanni Quessep: crítica, tradición y perspectivas” realizado por Mario Alejandro Vega, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá publicado en el año 2004. Este trabajo de grado plantea que la poesía se le ha visto a través del resquicio de la bisagra de la literatura, considerándola difícil, oscura e impenetrable. Uno de los autores que pertenece a ese espectro de la poesía es Giovanni Quessep, el autor descubre un campo de sentidos y significaciones que contrapone dichos prejuicios de la poesía del resquicio y evidencia los rasgos de identidad más propios del poeta.

Desde este trabajo de grado, se entabla un antecedente primordial a la hora de comprender y leer la identidad de los poetas desde sus visiones del mundo, de cómo han sentido el territorio y la existencia que ha cobrado una serie de significaciones que el escritor plasma en su obra, permitiendo establecer un puente entre el sentir y el entender los rasgos que la realidad ha impregnado en él y en la mirada del lector.

La tercera labor investigativa es la antología poética “Mujer y poesía” realizada por Alma Díaz, Leonor Santrich Martínez, Matilde Álvarez y Fanny Montoya, desde la revista Chichamaya de la Universidad del Atlántico, publicada en el año 1992. En esta antología se recopilan varios poemas hechos por las autoras mencionadas anteriormente, en donde la columna vertebral se articula desde la memoria poética que se evoca en las anécdotas y vivencias contadas desde los poemas y sus leyendas de amor, de cantos a la soledad, de noches estrelladas hechas palabras y de las huellas cansadas que el territorio ha dejado marcadas en sus vidas.

A partir de esta antología poética se establece uno de los lazos más fuertes con la presente investigación, ya que a través de cada uno de los poemas plasmados por las poetisas se van reflejando las huellas del territorio desde diferentes expresiones del arte de las palabras. Este antecedente académico es el argumento ideal para empezar a hilar las miradas poéticas del territorio y las riquezas narrativas de la literatura.

La cuarta labor investigativa es el trabajo de grado de la Maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, realizada por Víctor Andrés Rivera Fernández. Dicho trabajo de grado se titula “La llanura interior: naturaleza en tránsito en la obra poética de Ígor Barreto” publicado en el año 2019. Este trabajo parte de dos libros del poeta venezolano Igor Barreto *Crónicas llanas* (1989) y *El llano ciego* (2006). A través de ambos textos se evidencia la manera recurrente de la naturaleza, desde una poesía polifónica por medio de la forma en que convergen esas distintas voces en Igor Barreto, expresando así una gran complejidad no solo por lo inabarcable de la naturaleza sino por el peso que tiene en el imaginario latinoamericano.

Este antecedente investigativo muestra una nueva arista que no se había contemplado en la investigación, la cual es el tránsito poético de los poetas y cómo ellos en su constante migrar de

territorios y cauces literarios están en constante construcción y deconstrucción de su identidad.

Esto determina una posible vertiente en la presente investigación, ya que posibilita el abordaje de los poemas elegidos del autor, desde un análisis de su tránsito literario a través del territorio.

La quinta labor investigativa es una tesis de grado de la Maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, realizada por Holmes Jahir Granados Navarro. Dicha tesis se titula “Poeta en Nueva York y Residencia en la Tierra respuestas posibles a un mundo de angustia” publicada en el año 2013. Esta tesis se busca describir la angustia que genera el mundo moderno y las posibles respuestas que los libros *Residencia en la tierra* de Pablo Neruda y *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca, puedan llegar a proponer una postura crítica ante un mundo sumergido en la denominada ceguera del modernismo, el capitalismo desenfrenado, la angustia metafísica y el caos general en que está sumido el mundo.

Este último antecedente postula de manera ideal una de las aristas esenciales de la presente investigación, la cual es la capacidad de la poesía para retratar la realidad desde la riqueza del lenguaje y las dimensiones subjetivas del poeta plasmadas en sus obras, que nos permiten evocar el sentir y las experiencias de los autores.

4. Pregunta problema

La pregunta de investigación que orienta el presente trabajo es la siguiente: ¿De qué manera la obra *Ocho estaciones Antología personal* de Juan Manuel Roca contribuye a la creación y difusión de narrativas que denotan las problemáticas de habitar en Colombia?

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar de qué manera la obra *Ocho estaciones, Antología personal* de Juan Manuel Roca contribuye a la creación y difusión de narrativas que denotan las problemáticas de habitar en Colombia.

5.2 Objetivos específicos

1. Identificar las nociones de Colombia en el libro *Ocho estaciones, Antología personal* del poeta Juan Manuel Roca.

2. Analizar desde la noción de campo el contexto social y político de Juan Manuel Roca y la construcción de su poética.

3. Plasmar la información, las reflexiones y los hallazgos obtenidos a partir de la investigación en un producto comunicativo editorial (*fanzine*).

6. Marco teórico

A partir de la valoración investigativa realizada, se establece la dirección teórica del presente trabajo de grado, para así esclarecer y ahondar en los planteamientos que se han expuesto en la investigación.

6.1. Poesía

En primera instancia se aborda el concepto de poesía el cual Saer (2014) define como la esencia natural del ser y no como una expresión estética del lenguaje, buscando ir más allá del sistema lingüístico que es considerado por el autor como un mecanismo opresor de la poesía.

Esta expresión de la literatura busca en realidad los sedimentos del lenguaje, como la naturaleza que brota desde las ranuras del concreto, con el propósito de ver el mundo desde la esencia del ser.

De esta manera Saer (2014) concibe que no hay una crítica a la poesía, sino a su lectura unidimensional desde el lenguaje, porque precisamente la poesía está en una búsqueda constante de aquellas ranuras de naturaleza para liberarse de la historicidad que determinan los sistemas lingüísticos; con esto tampoco se quiere negar la historia, sino gestar una manifestación en contra de esa suplantación de la existencia.

La finalidad de la poesía es concebida por Saer (2014) desde su capacidad de retratar la realidad desde la desnudez de la naturaleza. Cuando se toma conciencia de escribir y traducirse a sí mismo, a través del movimiento de la mano silenciosa, que sujeta la pluma mientras ella se desliza entre el pulso de la mano y la mente, la función de la poesía es develar lo que se percibe y se siente de la realidad, ya sea desde su más cruda lectura o la contemplación de las raíces más profundas que tiene el ser y la existencia.

Por otro lado, es necesario establecer el antecedente histórico de la poesía colombiana, teniendo como fundamento teórico y literario la obra de José Asunción Silva, para la cual Muñoz (1997) parte del cambio poético que se dio en la modernidad desde su obra. En este marco se establece que Silva inauguró la modernidad en Colombia desde la poesía, ya que, al intentar cambiar el lenguaje se estaba alterando un componente esencial de la realidad, por lo cual Silva resultaba incómodo para un país conservador.

Es así como su suicidio termina siendo un acto de sublevación de la sociedad, Silva le pidió a un doctor que le dibujara el lugar exacto del corazón para no errar el disparo, pero entonces por

qué no se puso una bala en la cabeza; él quería liquidar ese sentimiento de solemnidad colonial y sus ademanes de reverencia, no a su conciencia que era el escenario de la reflexión del territorio y la pesadez de habitarlo.

6.2. Memoria poética

De acuerdo con Satizábal (2015) la historia colombiana se constituye como una repetición cíclica de sucesos caracterizados por injusticias alrededor de un discurso hegemónico, revictimizante y poco objetivo que somete a la calumnia a cada uno de los miembros que conforman la sociedad en la que se desenvuelve el ser humano. Así, la memoria poética florece como un proceso de reconocimiento de la historia y de la verdad como una alternativa a dichos discursos que se han infundado en la comunidad a lo largo de la historia, esto, desde un reconocimiento del pasado y de los hechos que impactan a una persona, a partir de una perspectiva personal y colectiva. Una vez sucede dicho reconocimiento, los hechos se transforman y se ven a sí mismos poetizados en los cuerpos y en las dinámicas que los contienen.

Dicho esto, la verdad se reconstituye desde las voces que sistemáticamente han sido silenciadas, como una necesidad de vital importancia con el fin de no solo entender un contexto, sino de rehacer espacios personales, previamente arrebatados, esto, desde la transformación en fuerza, resistencia y poesía (Satizábal, 2015). Estos elementos potencian el pensamiento, el acto mismo de la existencia y la reconstrucción de identidades en todos aquellos que participen de dicha transformación.

Una vez entendida la memoria poética como una conservación del sentir y el pensar a partir de la construcción de otro tipo de historicidad para ver la realidad de una manera distinta, es posible entenderla a su vez como la protección de la memoria histórica a partir del arte, capaz de

transformar cualquier tipo de dolor en poesía y memoria compartida; en restitución poética (Satizábal, 2015). Así, se convierte en un elemento necesario enfocado a la construcción de una historia colectiva entendida desde el existir en sociedad y sus manifestaciones.

Según Satizábal “*es lo que produce el trabajo del arte: hacer que el público recuerde lo que le era invisible*” (2015, p. 261). Por ello, desde la memoria poética se elaboran lenguajes sensibles sin un único modo de construcción, esto, partiendo del hecho, que su interpretación, a su vez se entiende como el descubrimiento de luchas, anhelos y búsquedas personales que se resignifican según las vivencias personales de quien las recibe, las entiende y las comparte como un relato polifónico, generando la transformación de una memoria silenciada en una memoria rebelde que a partir del relato ciudadano derrote la dominación y sus dinámicas desiguales que han caracterizado la historia colombiana.

Dicho lo anterior, el poetizar una colectividad desde las experiencias personales es un reto entendiendo la complejidad que conlleva entenderse para entender el contexto en el que se desarrolla y se construye la memoria histórica. Pero a su vez, es desde la construcción del yo en el otro que se genera ese reconocimiento de las vivencias y de la historia misma, en la medida en que toma sentido desde el entendimiento y en la interpretación del destinatario. El espectador o el lector es el encargado de construir la imagen poética; inventa y crea, construye y resignifica. Ese choque de interpretaciones entre el espectador y el poeta es el punto central, el principio y la conclusión de la memoria poética.

6.3. El campo literario

La categoría de campo literario se aborda desde el sociólogo francés Pierre Bourdieu y desde la socióloga argentina Ana Teresa Martínez, quien realiza una indagación sociológica sobre el

campo literario. Ambos autores coinciden en que el panorama de las sociedades industriales y el trabajo social se ve cada vez más complejo por el tejido de los campos, tales como la economía, la política, la religión y el arte que determinan una autonomía relativa. Dicho así: “*la noción de campo apunta fundamentalmente a permitirnos acceder a un mayor nivel de objetividad: analizar la política apolíticamente, la religión de manera no religiosa, el arte más allá de sus sublimaciones*” (Martínez, 2008, p.2).

Es así como esta ventana teórica permite analizar la poesía de Juan Manuel Roca más allá de la misma, ya que es indispensable tener en cuenta las determinaciones del contexto artístico, social, político, económico y cultural que de una u otra manera inspiraron la obra del escritor. De esta manera Bourdieu concibe que “los determinismos sociales se incorporan a la individualidad singular del artista, principio último de la obra en su singularidad (...) las particularidades ligadas a la estructura familiar, a la pertenencia de clase y a las experiencias biográficas que están correlacionadas con ella” (Martínez, 2008, p. 6).

A su vez los distintos campos no condicionan al artista, ya que para Bourdieu (1990) no es la condición de clase lo que determina al individuo, es el sujeto quien se determina a partir de la toma de conciencia (parcial o total) de la verdad objetiva de su condición de clase. El arte es uno de tantos productos de la cultura que nos permiten la libertad, más allá de las condiciones que se determinen; esta “conquista”, como Bourdieu denomina el arte, permite la libertad desde la cultura, desplegando así nuevas perspectivas y posibilidades para comprender la realidad.

Es así como la categoría del *campo* se configura desde los términos de *capital* y *habitus*. A partir de la comprensión que desde las determinaciones del conocimiento se constituyen los espacios de libertad y sus dinámicas; siendo ésta una de las razones, por las cuales “*las reglas no*

pueden ya ser formales y universales, sino que son nuevamente creadas cada vez por el artista”

(Martínez, 2008, p. 5).

6.4. Territorio desde la poesía

Damonte (2011) define el territorio a partir de la relación que posee con las dinámicas que se desarrollan en su interior como las

“narrativas donde se integran discursos y prácticas sociales que tienen una dimensión territorial explícita y evidente, produciendo espacios sociales no delimitados. Estas narraciones son textuales en la medida en que incluyen historia oral y escrita, así como memoria colectiva; mientras son prácticas que incluyen rituales y prácticas cotidianas. Son narraciones sociales sobre un espacio físico donde las variables físicas y sociales se entremezclan” (p. 19).

Dicho esto, Torres (2009), para el entendimiento del territorio a partir de la poesía, realiza una aproximación a los autores Delia Domínguez y Jaime Huenún, los cuales, desde sus poemas, relatan sus orígenes personales, familiares y personales, dotándolos de sentido en la medida en que se reflejan a sí mismos en un espacio cargado de memoria personal y colectiva, descrito por Domínguez como feraz y hostil.

Para los autores el territorio se transforma en un espejo de realidad construido desde el presente a partir de cada uno de los aspectos que lo contiene; tanto vivos como muertos, propios o colectivos. Esto se logra desde la escritura, el recuerdo, el registro y el invento hasta alcanzar un sentido holístico del territorio, que acoge los discursos silenciados sistemáticamente en el pasado ligado a la supresión en términos no solo sociales y políticos, sino culturales (Torres,

2009). Esto se logra desde la representación poética que se realiza del ser y de su contexto, de sus narrativas y de sus prácticas.

Así, Huenún desde su poesía busca la reconstrucción de un discurso que aborde terrenos en un contexto micro y macro, que responda a la historia de sus habitantes, a su historia, y con ello a las reducciones u opresiones a las que han sometido a lo largo los años, y que con el tiempo solo se han visto agudizadas. *“Ambos hoy participan del común territorio de una poesía que no renuncia a sus respectivas memorias genealógicas ni oculta las suturas de una historia hecha a punta de voluntad algunas veces y de violencia las más”* (Torres, 2009, p. 53).

Es decir, la construcción de territorio se aborda desde la poesía a partir de sus vivencias, de las vivencias de sus comunidades, desde las opresiones y las narrativas silenciadas en previas ocasiones. No omiten ningún detalle y la interpretan desde sí mismos, convirtiéndose en un canal y una representación del territorio.

7. Marco Metodológico

Alrededor del análisis de la obra Ocho estaciones Antología personal de Juan Manuel Roca y el reconocimiento de las problemáticas de habitar en Colombia construidas desde sus narrativas se establece una metodología a seguir desde el proceso de investigación hasta el proceso de ideación y creación de un producto comunicativo editorial, enmarcado por sus características como *fanzine*.

Como punto de partida para el análisis de la obra de Juan Manuel Roca, se realiza la investigación del espíritu de época, con el fin de conocer y analizar el contexto social, político, económico y cultural en el que se desarrolla la poética del autor, buscando abordar dichos

aspectos investigativos desde la noción buordiana de campo. De esta manera se brinda un acercamiento teórico y objetivo de la poesía que permite una lectura extratextual de la misma (Reyes, 2010).

Una vez entendido el contexto del autor y la motivación contextual detrás de su narrativa, se procede a realizar un análisis del discurso a partir de una selección de textos que reflejen la construcción de nuevas perspectivas que ofrezcan nuevas miradas sobre el territorio colombiano. Esto se realiza por medio de un análisis cualitativo extratextual del estilo de Juan Manuel Roca desde la lectura del libro *Ocho estaciones, Antología personal*.

Por último y como elemento recopilatorio de la investigación realizada, se idea, conceptualiza y plasma en un *fanzine* los principales puntos, resultado del análisis, entendimiento y reinterpretación de la obra de Juan Manuel Roca, teniendo como eje central las perspectivas personales y colectivas que son posibles gracias a sus textos.

7.1. Espíritu de época

Al abordar la categoría de espíritu de época, se decide tomar como punto de partida el enfoque teórico de la doctora en historia contemporánea Montserrat Huguet Santosa, en su ensayo El espíritu de época en el cual plantea que la trama de la época posibilita repensar el ser humano como individuo que se transforma, abordándose ahora desde una colectividad que requiere del otro para su supervivencia y evolución; hace parte ahora de un todo. Dicho así, lo que permite este pensamiento es la apariencia de crear un tono de época propio que rompe y fractura las estructuras pasadas por medio del movimiento y la acción, permitiendo nuevas ideas y la producción de nuevos modos de narrar. De modo que, al producir cosas o al hacer que

germinen las ideas, se obtiene la impresión de haber derrotado al pasado continuo e inmóvil por obra del esfuerzo y la acción (Huguet, 2012).

Para la década de los 70s, en el contexto social y político colombiano se recrudeció la violencia tanto del narcotráfico como de la guerrilla a lo largo del territorio. Hasta ese momento, el mayor peso del desarrollo de la sociedad se daba en entornos rurales, sin embargo, como consecuencia de la violencia, los movimientos migratorios del campo a la ciudad aumentaron; hecho que trajo consigo la inversión de la pirámide social, siendo ahora el protagonista del desarrollo el entorno urbano.

Para esta misma época, un ambiente apolítico se extendió entre la población como consecuencia del Frente Nacional y de la clara evidencia que representó la repartición del poder en fracciones políticas heredadas generacionalmente. Esto llevó a un fortalecimiento de la izquierda que para la mitad de la década de los 70s nuevamente se fracturó.

Poetas a nivel nacional empezaron a gestar un rechazo hacia el nadaísmo, corriente de interpretación humana vanguardista que data de las últimas décadas. Este rechazo surge hacia los rasgos culturales de esta corriente, su aproximación superficial a los eventos culturales y a la iconoclastia expresada frente a los hechos violentos del territorio (Carranza, 1984). La suma de todo lo anterior dejó una indiferencia y un escepticismo adoptado por la población colombiana que entran a abordar los poetas posnadaístas.

Alrededor de la creación de la Casa de las Américas se da en América Latina un despertar de la conciencia natural cimentado desde múltiples debates alrededor de la cultura, la pluralidad y la búsqueda de identidad enmarcado por el contexto político previamente abordado. De acuerdo con Carranza (1984) esto activa algo que hasta el momento no se había visto antes: la interacción

entre países del continente y el reconocimiento de la literatura latinoamericana no solo a nivel mundial, sino también por los mismos latinoamericanos, lo que produjo desde ese momento un panorama nuevo de referentes literarios del continente. Las referencias principales de los poetas del continente eran ahora latinoamericanas.

Mientras tanto a nivel mundial la cultura de masas había extendido sus alcances hasta tocar a la puerta de la literatura, la cual se abre desde la combinación de ambos lenguajes, esto, debido a la situación económica de los escritores que ahora deben trabajar en agencias de publicidad, periodismo y medios de comunicación masivos (Carranza, 1984).

7.2. Análisis del discurso

El análisis del discurso es un método que ha cobrado importancia a la hora de procesar la información en las ciencias sociales. De acuerdo con Zaldúa su objetivo, “analizar la impronta y el significado contextual de los mensajes, se relaciona con un conjunto de estrategias de interpretación que resultan de gran valor en momentos actuales, caracterizados por una alta producción de información documental en todo tipo de entorno” (2006).

Como parte del proceso metodológico de la presente investigación, se realiza un análisis del discurso del poeta Juan Manuel Roca, esto mediante su obra *Ocho Estaciones, Antología personal*. En el proceso de lectura e interpretación de la obra destacó los siguientes tres poemas que fueron los pilares que inspiraron la elaboración del *fanzine*. En el proceso de análisis e interpretación a partir del cual sus mensajes son dotados de sentido a partir de la categoría de campo.

Dicho así, en primera instancia, resalto la obra de Juan Manuel Roca desde la correspondencia del poeta y su contexto, y de cómo la poesía debe responder a las condiciones de lo real. En este sentido se analiza el discurso del poema titulado “Mapa de un país fantasma”; este poema representa las inmediaciones del territorio, que desdibujan así la ilusión de un país ajeno y asumen los sentires y las experiencias que se evocan desde el existir y el coexistir en Colombia. Dotado de una carga social, cultural, política y social mucho más cercana a la realidad de las personas del día a día, el autor parte del entendimiento de una sociedad que se reconoce desde las vivencias tanto individuales como colectivas, y no como una labor de espectador ajeno a esa realidad palpable. Inspirando así la necesidad de seguir comunicando y transmitiendo este tipo de narrativas que permiten reconocer este tipo de historia y de verdad como alternativa a los discursos hegemónicos de la sociedad.

Zaldua (2006) afirma que *“el AD se entronca con una visión de la ciencia compleja y, por tanto, interdisciplinar. Como método, ayuda a comprender todo discurso humano, en todas sus manifestaciones, como acto comunicacional e informacional, pero, a la vez, tiene ciertas implicaciones en disciplinas específicas”*.

En este sentido, en el análisis del segundo poema “Cortometraje de Bogotá, capital de las ausencias” resaltó el carácter histórico, social y cultural de este poema, dotado de un paisaje y una serie de imágenes poéticas de la ciudad que habito, particularmente porque he habitado en los espacios que transmite en sus poema. Despertando así una conexión desde el recuerdo de mis pasos y sus pasos, desde la cotidianidad y las particularidades que componen el día a día de Bogotá que a raíz de la pandemia se desvanecieron por mucho tiempo. La ciudad dejó de ser ese escenario en el cual circulamos todos los días todo el tiempo y en donde todo sucedía. La ciudad

parecía ajena y distante, como un recuerdo remoto de la vida y sus escenarios. Como a través de la lectura es como si fueran de la mano aquellos recuerdos y cada uno con la mirada puesta en distintos puntos del mismo entorno, conectando así con el paisaje de la ciudad de Bogotá siendo dos desconocidos que han coincidido en la lectura de una ciudad.

Entendiendo la fauna y la flora como imágenes recurrentes en los poemas de Juan Manuel Roca, el tercer poema “Floraciones nocturnas” determinó los símbolos que representan paisajes reales y oníricos de Colombia, estos paisajes y su gente dejaron de ser una realidad ajena, pude conectarme con las imágenes poéticas del Atrato, el Valle de Aburrá, la inmensidad del Casanare y el nacimiento del río Magdalena. Poder viajar por territorios que desconozco y sentirse tan familiarizado y cercano con el contexto y la gente, es uno de los más grandiosos lazos de la imaginación y la poesía.

7.3. Creación comunicativa editorial

Como resultado del documento de investigación se realiza un fanzine que plasma los procesos y resultados del análisis de la obra Ocho Estaciones Antología Personal de Juan Manuel Roca. Para entender el contexto de la publicación, cabe preguntarse por el origen, significación, historia y dimensiones de este medio comunicativo.

El fanzine es un fruto de las construcciones sociales el cual surge en los años 60 bajo un contexto definido: las subculturas y los movimientos contraculturales. Es una contrapropuesta a los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos; posee una audiencia proactiva y un proceso de producción y publicación autogestionado (Giménez & Izquierdo, 2016). Siendo así, Babas & Turrón definen el fanzine como “un cajón de sastre donde tienen cabida dibujantes,

poetas, críticos, fotógrafos, escritores, músicos; cualquiera que tenga algo que decir, sin pretensión de gloria, dinero, reconocimiento o perpetuidad” (p. 15).

Son la contracomunicación de las revistas comúnmente conocidas y distribuidas por medios de comunicación tradicionales o hegemónicos; es un medio de expresión libre que no responde a un modelo organizado y su periodicidad es impredecible. No se trata de cómo se diga, sino de lo que se diga, ya que en el fanzine los autores son los protagonistas y “son ellos puestos en primer plano quienes aparecen en estas publicaciones, es la representación de sus mismos cuerpos, se hacen visibles y desde ahí cuentan sus historias en primera persona” (Analco, 2007, p. 73).

El *fanzine* “Mapa de un país fantasma”, es un recurso comunicativo el cual no solo utiliza la codificación de mensajes escritos, sino que también involucra la codificación de mensajes por medio de lo visual; una gráfica que genera nuevos discursos y potencia la unión entre palabra y la imagen. Estas imágenes, en su mayoría collages, son la definición de “un caos ordenado, es la superposición de elementos, donde pareciera que uno y otro se arrebatan la palabra entre sí, es una escenificación de la realidad misma, es la plasticidad del *fanzine* (...) una emulación de cómo se percibe la ciudad y cómo perciben ellos su vida misma, realidad en pedazos, identidad en trozos de aquí y de allá” (Analco, 2007, p. 74). Es el collage la unión de dos mundos, la coalición de codificación de mensajes y el elemento que complementa al fanzine.

Es la conexión entre los elementos previamente mencionados lo que hace de “Mapa de un país fantasma” un producto editorial que analiza la narrativa de Juan Manuel Roca y la fusiona con la personal; esto desde un análisis que trasciende a una vivencia y cobra vida en una publicación autogestionada.

8. Resultados

A partir del análisis de la obra *Ocho Estaciones, Antología Personal* del poeta y narrador Juan Manuel Roca y su construcción de narrativas alrededor del territorio colombiano por medio de sus textos se realiza un *fanzine*; resultado de la influencia de sus lecturas en un proceso personal y de tránsito narrativo dirigido a una nueva mirada a los procesos cotidianos y a la resignificación del entorno y los espacios de ejecución cultural y social.

El *fanzine*, nacido de un entorno de subcultura y contrainformación, es el epítome y el transporte de un proceso reflexivo de expresión libre y de carácter autogestionado. En él se plasman procesos de reconocimiento, reconstrucción y exploración de memoria desde el territorio y desde la ocupación de nuevos espacios como resultado de un camino de introspección, análisis y reinterpretación personal de la obra de Juan Manuel Roca, explorando paisajes desde la codificación de un mensaje literario y visual.

Como resultado de este proceso nace “Mapa de un país fantasma”, una oportunidad de comunicar y compartir lo que la experiencia literaria de Juan Manuel Roca ha representado en términos personales, y más allá de eso, los procesos que gestó en mí.

Nunca antes había visto este país como lo vi desde el puño y letra de Juan Manuel Roca, me fue posible conocer y visitar territorios que hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de pisar con ojos de turista, pude consolar mi alma desolada por la soledad, pude inspirarme y escribir poesía, configurar imágenes. Se realizó una ruptura entre la distancia existente entre este país y mi vida, dejé de navegar a ciegas por el inconformismo que cargo en el pecho y la rabia que palpita cada vez que aquellos que disponen del Estado como su maquinaria y hacen de las suyas.

El resultado de este proceso, tanto personal como profundo, es plasmado en las páginas del fanzine “Mapa de un país fantasma” (ver anexo 1).

9. Conclusiones

La obra *Ocho Estaciones, Antología Personal* del poeta y narrador Juan Manuel Roca es un elemento articulador entre la literatura y el territorio. Por medio de su narrativa es posible identificar, resaltar y entender las problemáticas del habitar en Colombia desde una perspectiva que no solo resignifica estos espacios, sino que expande su alcance y, por ende, su extensión. Son sus textos la ampliación misma de la configuración del territorio y a partir de ellos que el autor contribuye a la construcción de memoria e historia.

Desde la poesía del autor es posible transportarse a lugares de Colombia, independientemente de la distancia física existente con el territorio narrado. Dicho esto, a partir de los textos de Juan Manuel Roca se identifican tres nociones plasmadas en sus textos y adoptadas desde una perspectiva personal como el resultado de un proceso de introspección y reflexión. Estas nociones están dadas por los siguientes acontecimientos: El reencuentro con la ciudad tras la cuarentena que trajo la pandemia en el año 2020; la exploración de paisajes nunca antes visitados; las incidencias del territorio y el país como elementos gestores de nuevas reinterpretaciones.

La noción de campo como categoría de análisis, posibilitó la lectura de Juan Manuel Roca y entenderlo como sujeto político y social, más allá de su poética y las experiencias plasmadas en sus palabras. Permitiendo abordarlas y entenderlas desde el contexto en el que se gestaron como ideas.

El *fanzine* “Mapa de un país fantasma” desde su proceso de ideación, conceptualización y creación es una alternativa efectiva de comunicación desde la cual es posible narrar el territorio por medio de la codificación de un lenguaje escrito y visual que acerca a los lectores a los textos de Juan Manuel Roca y a los procesos internos de introspección que desde allí se gestaron.

10. Referencias bibliográficas

- Analco, A. (2007). Cuerpos en papel: la representación del cuerpo juvenil en el *fanzine*. *Revista Fuentes humanísticas: imágenes corporales y cultura de masas. Dossier. 19(34)*, 73 - 87
- Ascunce, J. (1990). La poesía social como lenguaje poético. In *Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 2*, 123-131.
- Babas, K., & Turrón, K. (1996). *De espaldas al kiosco: guía histórica de fanzines y otros papelujo de alcantarilla*. El Europeo & La Tripulación.
- Balbino, A. (2011). Aproximación al concepto de «Alteridad» en Lévinas. Universidad de la Rioja. Recuperado de <https://bit.ly/3Pjv2AH>
- Bourdieu, P. (1989). El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método. *Revista Criterios, 25(20)*, 20-42.
- Campos, C., Cárdenas, M., & Guerrero, A. (2008). Comportamiento de los indicadores de contaminación fecal en diferente tipo de aguas de la sabana de Bogotá (Colombia). *Universitas Scientiarum, 13(2)*, 103-108.
- Carranza, M. (1984). Poesía post-nadaísta. *Revista Iberoamericana, 50(128)*, 799-819.

- Chartier, R. (2005). *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*. Barcelona: Gedisa.
- Cobo, J. (1995). *Historia Portátil de la Poesía Colombiana (1880-1996)*. Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Damonte, G. (2011). Construyendo territorios. Narrativas territoriales Aymaras contemporáneas. *Fundación Tierra-GRADE-CLACSO. Lima, Perú.*
- Díaz, A., Santrich, L., Álvarez, M., & Montoya, F. (1992) Mujer y poesía. *Revista Chichamaya* (9), 18-26.
- Duque, T. (2015). *Poeta en Nueva York y residencia en la tierra respuestas posibles a un mundo de angustia*. Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13474>
- Espinel, F. (2020). *Encontrar su propio desierto, Gilles Deleuze y Félix Guattari*. Calle del Orco. Recuperado de <https://bit.ly/3yx5wC0>
- Giménez, A., & Izquierdo, J. (2016). El movimiento fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine.
- Hughet, M. (2012). *El espíritu de la época*, España, Editorial Pensamiento.
- Jodelet, D. (1986). *Las representaciones sociales: fenómenos, concepto y teoría*. Barcelona, Buenos Aires, México: Ediciones Paidós: Paidós. (pp. 469-494).

- Martínez, A. T. (2008). Una indagación sociológica sobre el campo literario: las Reglas del arte, según Pierre Bourdieu. *Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*, 7 (10).
- Molano, M. (2004) La poesía de Giovanni Quessep: crítica, tradición y perspectivas. *Serie encuentros. Colección mejores trabajos de grado. Universidad Nacional de Colombia*, Bogotá.
- Muñoz, H. (1997). Tinta hechizada. Poesía colombiana del siglo XX. *Cuadernos de literatura*, 3(6), 41-56.
- Reyes, F. (2010). *Infierno en la eterna primavera: acercamiento a la novelística de Juan José Joyos*. Bogotá: INPAHU.
- Reyes, F., Meza, C., Gómez, S. (2018). “*Hacer invivible la república*”: Reflexiones en torno a la figura de Laureano Gómez Castro. Bogotá: Ediciones USTA.
- Rivera, V. (2019). La llanura interior: La naturaleza en tránsito en la obra poética de Igor Barreto. Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/44082>
- Saer, J. (2014) *Sobre la poesía*. El concepto de ficción. Buenos Aires: Seix Barral, pp.220-223.
- Satizábal, C. (2015). Memoria poética y conflicto en Colombia—a propósito de Antígonas Tribunal de Mujeres, de Tramaluna Teatro. *Revista colombiana de las artes escénicas*, 9, 250-268.
- Sossa, A. (2012). Verdad, discurso y libertad en Foucault. Universidad Católica de Chile. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950250002.pdf>

Torres, S. (2009). Poesía en el paralelo 40 sur. Memoria mestiza y territorio en la poesía de Delia Domínguez y Jaime Huenún. *Inti: Revista de literatura hispánica*, 69(5).

Trujillo, P. (2012) Mago, coleccionista, aguafiestas: oficios de la poesía en Juan Manuel Roca. *Literatura: teoría, historia y crítica*, 14(1)

Zaldua, A. (2006). El análisis del discurso en la organización y representación de la información-conocimiento: elementos teóricos. *ACIMED*, 14(3)

Anexos

Anexo 1. [Fanzine - Mapa de un país fantasma](#)

Anexo 2. [Certificado Turnitin](#)