Editorial
•UNIMAGDALENA•

La memoria conmovida. Caminos hacia la poesía de José Ramón Mercado

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Bolaño Sandoval, Adalberto
La memoria conmovida : caminos hacia la poesía de José Ramón Mercado / Adalberto Bolaño Sandoval. -- 1a. ed. -- Santa Marta : Universidad del Magdalena, 2019.
414 p. -- (Humanidades y artes. Literatura y estudios literarios)

Incluye datos biográficos del autor. -- Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-958-746-200-5 -- 978-958-746-201-2 (pdf) -- 978-958-746-202-9 (e-pub)

1. Bolaño Sandoval, Adalberto - Crítica e interpretación 2. Poesía colombiana - Historia y crítica - Siglo XXI I. Título II. Serie

CDD: Co861.509 ed. 23 CO-BoBN– a1039018

Primera edición, abril de 2019

© UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Editorial Unimagdalena
Carrera 32 No. 22 - 08 / bloque 8 - segundo piso
(57 - 5) 4217940 Ext. 1888
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia
editorial@unimagdalena.edu.co
https://editorial.unimagdalena.edu.co

Colección Humanidades y Artes, serie: Literatura y Estudios Literarios

Rector: Pablo Vera Salazar
Vicerrector de Investigación: Ernesto Amarú Galvis Lista
Coordinador de Publicaciones y Fomento Editorial: Jorge Enrique Elías-Caro

Diseño editorial: Luis Felipe Márquez Lora
Diagramación: Mauricio Rafael Torres Barbas
Diseño de portada: Andrés Felipe Moreno Toro
Editor literario: Clinton Ramírez C.
Corrección de estilo: Gran Caribe, Pensamiento, Cultura, Literatura

Santa Marta, Colombia, 2019

ISBN: 978-958-746-200-5 (impreso)
ISBN: 978-958-746-201-2 (pdf)
ISBN: 978-958-746-202-9 (epub)

DOI: https://doi.org/10.21676/9789587462005

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres (Bogotá)

El contenido de esta obra está protegido por las leyes y tratados internacionales en materia de Derecho de Autor. Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio impreso o digital conocido o por conocer. Queda prohibida la comunicación pública por cualquier medio, inclusive a través de redes digitales, sin contar con la previa y expresa autorización de la Universidad del Magdalena.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad del autor y no compromete al pensamiento institucional de la Universidad del Magdalena, ni genera responsabilidad frente a terceros.

La Memoria Conmovida

CAMINOS HACIA LA POESÍA DE JOSÉ RAMÓN MERCADO

Adalberto Bolaño Sandoval

Colección Humanidades y Artes
Serie: Literatura y Estudios Literarios

A Mary, Cajli, Dianita y Leidy,
infaltables compañeros de ruta

Un mundo nuevo requiere nuevos modos de pensar y, a la inversa, pensar de una nueva manera suscita nuevos mundos.

William Rowe

Describir el paisaje no es suficiente. El individuo, la comunidad, el país son episodios, componentes inseparables de su historia. El paisaje es un personaje de la historia.

Edouard Glissant, *El discurso antillano*

En general, el papel de la memoria en la creación artística es subestimado; el arte realmente olvidadizo con el pasado no conseguiría hacerse comprender.

Tzvetan Todorov, *Los abusos de la memoria*

La poesía siempre supo esgrimir su firme decisión de voluntad libre y volver a la memoria de las palabras para hallar en ellas el tiempo sensible

Julia Kristeva, *El porvenir de la revuelta*

Sueño con el silencio
del día anterior a que Adán
diera nombre a las bestias.

John Burnside, *Conjeturas y esperanza*

CONTENIDO

Prólogo 11

Presentación 15

Introducción 23

CAPÍTULO I: La poesía del Caribe colombiano: apuntes para una ¿"identidad imaginaria"? 39

Los problemas de los conceptos: identidades y memoria 41
La relación memoria e identidad 54
Coincidencias temáticas de la poesía del Caribe con las del Caribe colombiano 69
Una mirada (muy) general a la poesía del Caribe colombiano 90
Una mirada a la poesía actual 95
Una "identidad imaginada" para la poética del Caribe colombiano 113

CAPÍTULO II: La poética de José Ramón Mercado 115

Mercado: una presentación a través de una mirada generacional y geocultural 117

La escritura del paisaje, la poesía de la experiencia y del monólogo interior 136
Monólogo dramático y correlato objetivo en *Retrato del guerrero* y *La noche del knock-out* y *otros rounds*: dos casos de identidad latinoamericanista y memoria histórica y cultural..... 147

CAPÍTULO III: Entre el simbolismo y lo popular..... 169

Poeta de las imágenes: De *Agua de alondra* a *Agua erótica*..... 171

CAPÍTULO IV: La reincidencia del paisaje, la poética del linaje y las ficcionalizaciones autobiográficas..... 235

Agua del tiempo muerto: la reincidencia del paisaje y de la memoria 237
La casa entre los árboles: memoria familiar, valor y *poesía del linaje*, poemas dramáticos y *dramatis personae*..... 267

CAPÍTULO V: *Tratado de soledad* y *Vestigios del náufrago*: paisaje conmovido, memoria traumática e inventarios.... 323

Vestigios del náufrago: últimas noticias e inventarios 366

CONCLUSIONES 381

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 387

PRÓLOGO

Una poética del Caribe a través de la memoria, la identidad y la cultura

¿Qué pasa con la crítica literaria en Colombia? Es una reflexión que toca las puertas de los escenarios universitarios. ¿Cómo y de qué manera se aborda la poesía en los ámbitos académicos? Es la otra pregunta que inquieta en el quehacer de la crítica actual. Aún aparecen esos vetustos modelos de análisis en donde se mide el verso por el número de sílabas o se mete el poema en una especie de batidora para que de ahí salgan apreciaciones o interpretaciones nunca imaginadas por el poeta. ¿Y qué pasa con el lector común y corriente, ese lector que desafía la palabra trasgresora e inicia el viaje por las sendas musicales de los versos? La poesía es esa compañera inseparable de nuestra existencia y trasciende el tiempo a partir de la añoranza y la ensoñación. Por eso la poesía no admite ataduras, pues ella es testigo de nuestros sentimientos, anhelos y pasiones. Y esto es lo que busca o rastrea el lector de poesía.

Ahora bien, al otro lado del mundo del poeta está el crítico literario, este oficio que el Maestro Alfonso Reyes, con un poco de albur, desdeña y señala como la cenicienta de la literatura. Entonces, el crítico, en el abandono y en el desconcierto de la soledad, apela a Aristóteles con su *Arte poética*. Sus planteamientos son, de alguna

manera, ilustrativos, pero de ningún modo indispensables para el análisis del poema moderno. Entonces, de ahí en adelante la poesía ha estado sometida a los patrones de un método y a la clasificación de acuerdo con lo escrito y su intención: verso o prosa, por tales razones aparece la clasificación de la obra literaria en géneros. Posteriormente, la taxonomía del autor según la época y la vinculación a un movimiento literario. De otro modo, podemos conocer el ambiente social, cultural e ideológico a partir de un acercamiento a la obra literaria desde unas perspectivas sociológicas o filosóficas, las cuales permiten un diálogo o bien una empatía discursiva entre obra literaria y formas de pensamiento o estructuras sociales e históricas. Este crítico atlanticense retoma los orígenes de la poesía del Caribe y los actualiza en el verbo hecho misterio en la poesía de José Ramón Mercado.

De acuerdo con lo anterior, Adalberto Bolaño acoge estas corrientes de la teoría literaria y centra sus propósitos en la esencia de la poesía y, de ella, la palabra en el tiempo y en el espacio. Su atención es la lengua poética y penetra a la realidad circundante y a la esencia del ser costeño en lo más íntimo y secreto de la existencia. Sobre este aspecto retomo las palabras del maestro brasilero Antonio Cándido, quien considera que el factor social es determinante cuando aporta solamente la materia que sirve de vehículo para conducir la corriente creadora, que se expresa en el ambiente, costumbres, características de grupo e ideas; lo que en palabras de Lukács equivaldría a preguntar si dicho factor interviene únicamente para hacer posible la realización del valor estético. Precisamente, Adalberto Bolaño Sandoval recoge esa tradición de la teoría literaria y amalgama esos saberes en el ambiente caribeño por el cual desfilan los poetas que aborda en este libro.

La poesía del Caribe es el primer capítulo, es el anuncio y preparación para entrar al libro de Adalberto Bolaño. En este aparecen

minuciosamente referenciados Raúl Gómez Jattin, Luis Carlos López, Jorge García Usta, Rómulo Bustos, Gabriel Ferrer, José Ramón Mercado. De sus poemas, Adalberto propone una poética del Caribe, poética muy particular pues solo en ella aparecen los versos del sentimiento caribeño, bien en la música, en la contemplación del paisaje o en el rescate de la memoria; tres ejes temáticos que Adalberto, como crítico literario, presenta de un modo sostenido a lo largo de sus interpretaciones sobre la poesía de José Ramón Mercado.

En este libro, ante la incertidumbre del crítico frente al poema o al universo poético, están las directrices, tanto de la lectura como de la interpretación y análisis de la poesía. Bolaño señala la senda teórica que bien el profesor de literatura o el lector de poesía desea una vez haya pasado por sus ojos una considerable cantidad de imágenes y metáforas. El quehacer frente al lenguaje poético, ceñido por un lenguaje intrincado, tiene su cauce cuando encontramos en este libro de Bolaño una red que revela cómo se lee al poeta. Un poema no dice nada del poeta, no nos acerca a su universo, por el contrario, aleja al lector, al joven que no encuentra una salida salvadora a las dudas que quedan después de una lectura fatigosa de unos versos.

Bolaño tiene una propuesta clara y sencilla. La expone pacientemente y al final del libro el lector ya tiene resuelta la inquietud en términos de la poesía. Bolaño dialoga con el lector y desde su actitud profesoral, desde su voracidad como lector, recomienda que la poesía es asequible cuando tejemos el hilo de las imágenes y las metáforas en un solo haz llamado memoria, paisaje o identidad. Nos dice que la lectura del poema es una forma de hacernos más contemporáneos y más cercanos a épocas pasadas, pues pone a conversar hombres de años lejanos con hombres del presente, propone encuentros con poetas del Caribe y lectores de otros