

Una poética de la ruptura, origen y centro del infrarrealismo

SANTIAGO PAPANASQUIARO, Mario (2016). *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger*. Edición crítica de Rubén Medina. México: Nautilium.

Andrea Cobas Carral

que la vida siga siendo tu taller de poesía

Mario Santiago, *Consejos*.

Mario Santiago Papanasquiario (México, 1953-1998) es uno de los fundadores del movimiento infrarrealista, vanguardia que se inicia hacia mediados de la década de 1970. Poco antes de la irrupción del movimiento en la escena pública mexicana, Mario Santiago escribe a finales de 1975 un extenso poema que es considerado la síntesis de los principios estéticos que caracterizan la producción poética del infrarrealismo: *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger*.

Consejos se edita por primera vez en 1977 en el número uno de *Correspondencia infra, revista menstrual del movimiento infrarrealista*, publicación en la que también aparece el manifiesto “Déjenlo todo nuevamente” escrito por Roberto Bolaño. Dos años más tarde, el propio Bolaño reedita el poema en *Muchachos desnudos bajo el arcoiris de fuego*, libro en el que compila poemas de varios integrantes del infrarrealismo y de la vanguardia peruana Hora Zero. Durante su vida, Mario Santiago –además de algunos poemas en revistas– publica la *plaque* *Beso eterno* (1995) y el libro *Aullido de cisne* (1996), ambos en la pequeña editorial Al Este del Paraíso que él mismo funda. A diez años de su muerte, aparece en Fondo de Cultura Económica la antología *Jeta de Santo* (2008) que recoge y difunde una parte significativa de su obra hasta ese momento casi inaccesible. El libro cuya selección es preparada por Rebeca López –esposa de Papanasquiario– y por el poeta infra Mario Raúl Guzmán se cierra con *Consejos*, en un gesto que exhibe la centralidad del poema en tanto epítome de la estética de Mario Santiago. A mediados de 2016, la editorial mexicana Nautilium/Matadero vuelve a publicar *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger* esta vez en una edición crítica bajo la dirección de Rubén Medina, poeta infrarrealista y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos. A través de su labor como poeta y de su reflexión crítica, Medina es un incansable difusor del infrarrealismo, baste señalar su antología *Perros habitados por las*

voces del desierto. Poesía del infrarrealismo entre dos siglos (2014) en la que propone una mirada amplia sobre el movimiento, generalmente circunscripto en las lecturas críticas a los tres o cuatro años que Bolaño y Papanasquiario comparten en México. En este marco, la primera edición crítica de *Consejos* constituye un importante acercamiento a un texto nodular del movimiento y es un aporte fundamental para el estudio de la poética de Papanasquiario dado que, en general, su poesía, de gran radicalidad en el contexto de la literatura mexicana del período, queda solapada bajo la “leyenda negra” del infrarrealismo primero y después bajo la figura de fábula que se construye a partir de la difusión de la novela *Los detectives salvajes*, de Roberto Bolaño.

En la edición crítica que coordina Rubén Medina, las contribuciones que acompañan el poema de Mario Santiago pueden ser organizadas en dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, poemas y textos escritos por miembros de la generación de Papanasquiario –sus compañeras y compañeros poetas infras y de Hora Zero–, que recuperan semblanzas del poeta que dan cuenta también del clima de época y de la articulación de una poética enraizada en ese colectivo del que ellos también forman parte. Por otro lado, un conjunto de ensayos de investigadores que abordan problemas críticos en relación con el poema de Mario Santiago y que se proyectan sobre el resto de su obra a partir de este poema, origen y condensación de la estética del movimiento infrarrealista mexicano.

Por un lado, en el primer grupo podemos ubicar un poema inédito dedicado a Papanasquiario del fundador de *Hora Zero*, el peruano Jorge Pimentel, que abre la sección crítica que acompaña *Consejos*; “Con letra Palmer. Mirando arder las zarzas...”, suerte de retrato poético de Mario Santiago escrito por el infra Pedro Damián Bautista; “Mario Santiago: un zapatista disfrazado de pachuco”, entrañable texto del horazeriano Tulio Mora en el que rememora la historia de su amistad con Mario Santiago; y los poemas del infrarrealista Eduardo Guzmán Chávez “Trece por cuatro. Poemas para recuperar la salud en un dos por tres” con los que se cierra el volumen.

Por otro lado, además de “En el camino de Mario Santiago, a manera de presentación” –prólogo en el que Medina da cuenta de la estructura del libro–, la edición se compone por siete artículos críticos que leen *Consejos* haciendo foco en diversas cuestiones. Un breve recorrido por esas contribuciones nos permite advertir los ejes que las cruzan y las problemáticas que recuperan como significativas para el abordaje de uno de los textos fundacionales del movimiento infrarrealista.

Las poetas infras Mariana Larrosa Haro, Geles Lebrija Larrosa y Pita Ochoa enlazan en “El maravilloso estupor” versos de *Consejos* para recuperar a través de ellos algunas ideas que condensan la poética de Papasquiario: la escritura tramada como una respiración; el juego de clarooscuros en el lenguaje; la actividad poética como un motor que permite seguir viviendo una vida que por su intensidad se percibe siempre al borde, siempre en los lindes de la desesperación. Lo más valioso del artículo quizá sea que sus autoras presentan en su lectura sobre el infrarrealismo la mirada de las mujeres que lo integran, perspectiva casi siempre ausente en los estudios sobre el movimiento.

En “*Consejos*: historia del poema y el poema en la historia”, Rubén Medina muestra la red de referencias que le permite pensar *Consejos* como texto a la vez inaugural de la poética por venir y condensador de una serie de tradiciones que constituyen a Papasquiario en la figura más radical de la neovanguardia en América Latina. Retomando los principios de las vanguardias históricas, Papasquiario reubica el arte en el marco de la praxis social y muestra su conciencia crítica sobre el lenguaje al proponer una poética que se definiría por la deriva y la desviación (73). En este sentido, Medina aborda el tema del parque –motivo y centro de *Consejos*– como espacio urbano de cruce que transita un sujeto que camina la ciudad como un decepcionado de la modernidad: caminar, escribir, desviarse son para Medina las claves de la poética de Mario Santiago. Papasquiario hace de *Consejos* un espacio cinemático en el que se superponen imágenes que intentan reponer un todo social y lo hace a través de una estética de apertura a un horizonte cultural alternativo.

“Principios de un poema final” de Ignacio Bajter (Biblioteca Nacional de Montevideo, Uruguay), indaga, por un lado, los nexos entre la poética de Mario Santiago y la estética de la generación *beat* norteamericana y, por otro, analiza los modos en que su obra rompe tanto con las tradiciones vigentes en la poesía en lengua española en general como con las dominantes

dentro del campo cultural mexicano en particular. En esa articulación entre renovación y ruptura, Papasquiario se instala más allá de las convenciones por su sintaxis, pero también por su actitud como poeta en el momento exacto en el que, para Bajter, se intuye en el panorama la derrota colectiva y el derrumbe cultural.

En la misma línea que otros artículos del libro, en “Los *Consejos* proyectiles de Mario Santiago Papasquiario” Rubén Arias (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España) intenta abordar *Consejos* para pensar el infrarrealismo desmontando la “mitología” (102) que sobre él construye Roberto Bolaño en sus textos de los 90. Más allá de esa intención, el texto se construye en un ida y vuelta entre *Consejos* y diversas publicaciones de Bolaño y Bruno Montané correspondientes a lo que Arias denomina “el primer infrarrealismo”. Arias señala algunos procedimientos característicos de la poética de Papasquiario presentes ya en *Consejos* y que se expandirán a otras obras infrarrealistas. Entre ellos destaca la amplificación, la anáfora y el papel del poeta como catalizador de percepciones que, por contagio, se proyectan hacia el lector, procedimientos que constituirían el puntapié inicial de una “nueva política de las sensaciones” (111).

En “La fragmentación como técnica de representación en *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger*”, John Burns (Universidad de Rockford, Estados Unidos) contextualiza el poema de Papasquiario y lo aborda a partir de la noción de fragmento. *Consejos* en tanto poema de dimensiones totalizantes se desborda en sentidos que componen una suerte de palimpsesto con múltiples capas. A través de la “fragmentación estilística” (117) el poeta se sumerge en el mundo que representa y hace visibles las fronteras difusas entre el arte y la realidad material e histórica. Para Burns, la fragmentación tiende hacia la violencia y la agresividad y opera “como respuesta estética a traumas históricos” (120). De este modo, *Consejos* construye una red compleja de sentidos, recupera la perspectiva de los excluidos, presenta otra visión del DF y muestra que la realidad material no puede concebirse fuera del arte.

Nibaldo Acero (Pontificia Universidad Católica de Chile) en “La bacanal de la poesía y la historia” examina *Consejos* desde una mirada “ética y performática” (128) que obliga a detenerse ante el cuerpo del poeta en tanto “laboratorio y objeto paratextual” (129). Acero propone como matriz de lectura el concepto de “poesía de la historia”, es decir, sugiere abordar en el poema los hechos históricos desde una perspectiva subvertida del poeta que hace de su cuerpo un constructo epistemológico a partir del que irrumpe en

su propia historia en tanto sujeto fragmentario (129). Para Acero, la poesía de la historia pide al cuerpo del poeta una triple función: objeto, metodología y epistemología son las claves que erigen la historicidad en el poema (142). Cuerpo, palabra y ética se aúnan en *Consejos* para lograr una dialéctica en la que se historiza lo político y lo estético a partir de la inmersión del poeta en la realidad (147).

En “Apuntes para una generación fuera del tiempo”, Andrés Cisneros de la Cruz (poeta y editor mexicano) analiza la poética de Papasquiari en tensión con las líneas hegemónicas desplegadas por los escritores nacidos en los 50 en México para entender cómo se constituye la figura del poeta a partir de seguir alguna de las “directrices generacionales” (150) disponibles: miembro de una cofradía o de algún núcleo académico, servidor del Estado o integrante de “la tribu de los nadies” (154). En este sentido, para Cisneros los infrarrealistas asumieron una “praxis de riesgo” (150) fundada en la negación como una dialéctica que lleva a un vitalismo más allá de la vida dominante: vivir es militar en la poesía (156). En este contexto, *Consejos* es para Cisneros la mejor muestra de los principios que el infrarrealismo postula en sus textos programáticos: es el canto de un desesperado que desde los márgenes de la cultura y la tradición europeas se enfrenta a la historia como lo haría un forense (156).

A diferencia de otras publicaciones monográficas en las que cada artículo parece, de algún modo, focalizar en una problemática específica del objeto estudiado, en la edición crítica de *Consejos* los textos –desde miradas ligeramente diferentes– vuelven, una y otra vez, sobre los mismos aspectos del poema, recurrencia que termina por componer una trama en la que esas áreas de interés se superponen cobrando densidad en cada nuevo abordaje: *Consejos* como puesta en texto de los principios enunciados más tarde en los manifiestos del infrarrealismo; la proyección de *Consejos* sobre la obra posterior de Papasquiari y sobre la de los infrarrealistas todos; la fragmentación perceptiva en el poema como modo de construcción poética de la experiencia de la ciudad; la tensión entre naturaleza e historia, entre vida y representación, entre ética y estética; los modos de ruptura respecto de las tradiciones y de los grupos hegemónicos en el México de los 70 son algunos de los ejes que se repiten en

los análisis como líneas reveladoras para pensar la poética de Mario Santiago Papasquiari. Desde otra perspectiva, casi todos los textos están atravesados en algún grado por cierto biografismo, en este sentido, los artículos crecen críticamente en los momentos en que logran apartarse tanto de lo meramente biográfico como de la “leyenda” que de Mario Santiago construye Bolaño y se centran efectivamente en el estudio crítico del poema.

Para concluir, la edición de *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger* coordinada por Rubén Medina constituye un sólido aporte al área de estudios sobre poesía mexicana en tanto es el primer acercamiento crítico integral a la poética de Mario Santiago Papasquiari lo que contribuye, por un lado, a hacer visible una obra excepcional en el contexto de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, y por otro lado, a profundizar el estudio de las vanguardias que en los 70 surgieron en América Latina.

Bibliografía

- » Bolaño, R. (comp.) (1979). *Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego*. México, Extemporáneos.
- » Papasquiari, M. S. (1996). *Aullido de cisne*. México, Al Este del Paraíso.
- » Papasquiari, M. S. (1995) *Beso eterno*. México, Al Este del Paraíso.
- » Papasquiari, M. S. (2016). *Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger*. México, Nautilus/Matadero. Edición crítica de Rubén Medina.
- » Papasquiari, M. S. (2008). *Jeta de Santo. Antología Poética 1974-1997*. México, Fondo de Cultura Económica.
- » Medina, R. (Selección, introducción y notas) (2015). *Perros habitados por las voces del desierto. Poesía del infrarrealismo entre dos siglos*. Segunda edición. Lima, Fondo editorial Cultura Peruana.
- » V.V.A.A. *Correspondencia infra, revista mensual del movimiento infrarrealista*. México, núm. 1: octubre-noviembre de 1977.