

I CONGRESO INTERNACIONAL DE
TEORÍA DE LA LÍRICA Y POÉTICAS COMPARADAS
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LYRIC THEORY AND COMPARATIVE POETICS

COPOS 2024

03-05 / 07

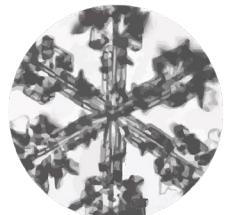
VÍCTOR BERMÚDEZ,
MARÍA ELENA HIGUERUELO,
JORGE ARROITA &
FRIEDERIKE FOEDTKE (EDS.)

LIBRO DE RESÚMENES
ABSTRACTS BOOK

Víctor Bermúdez , María Elena Higueruelo,
Jorge Arroita y Friederike Foedtke (Editores).
COPOS – Cognition in Comparative Poetics
Research and Education Initiative
copos@usal.es

Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
Departamento de Lengua Española
Facultad de Filología
Universidad de Salamanca

COPOS
Cognition in
Comparative
Poetics

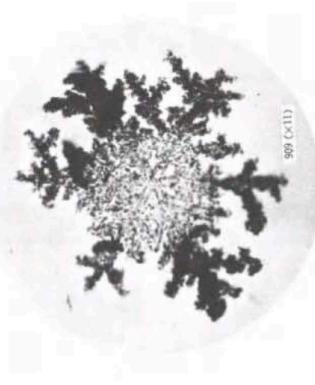
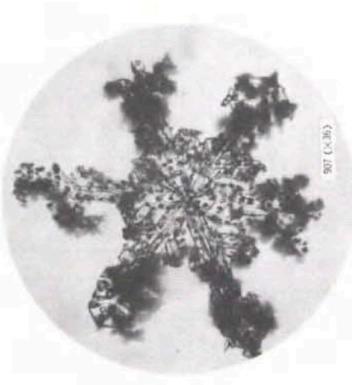
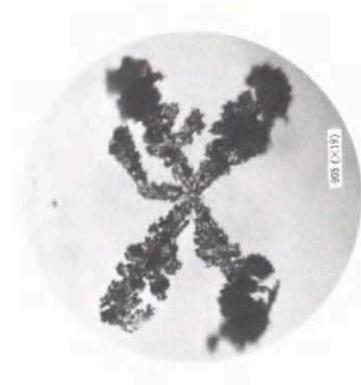

Find Us
<https://coposusal.wordpress.com>
X _COPOS
IG _COPOS

Wozu Dichter?

What are
poets for?

ÍNDICE

7

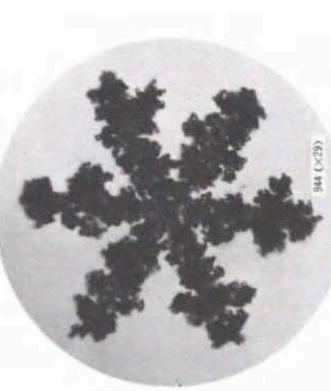
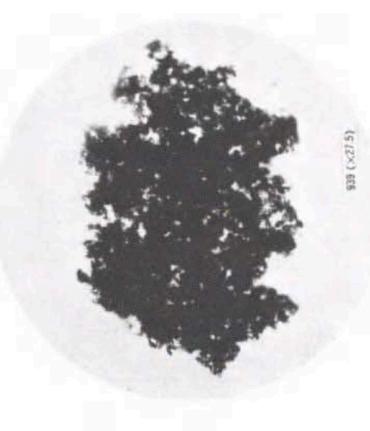
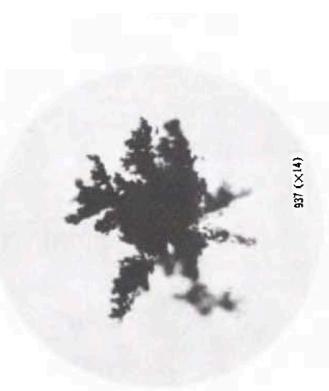
Programa /
Programme

10

Conferenciantes
magistrales
/ Keynote Speakers

27

Teoría y poesía /
Theory and Poetry

50

Cognición y poesía /
Cognition and Poetry

70

Imagen / Imagery

74

Ritmo / Rythm

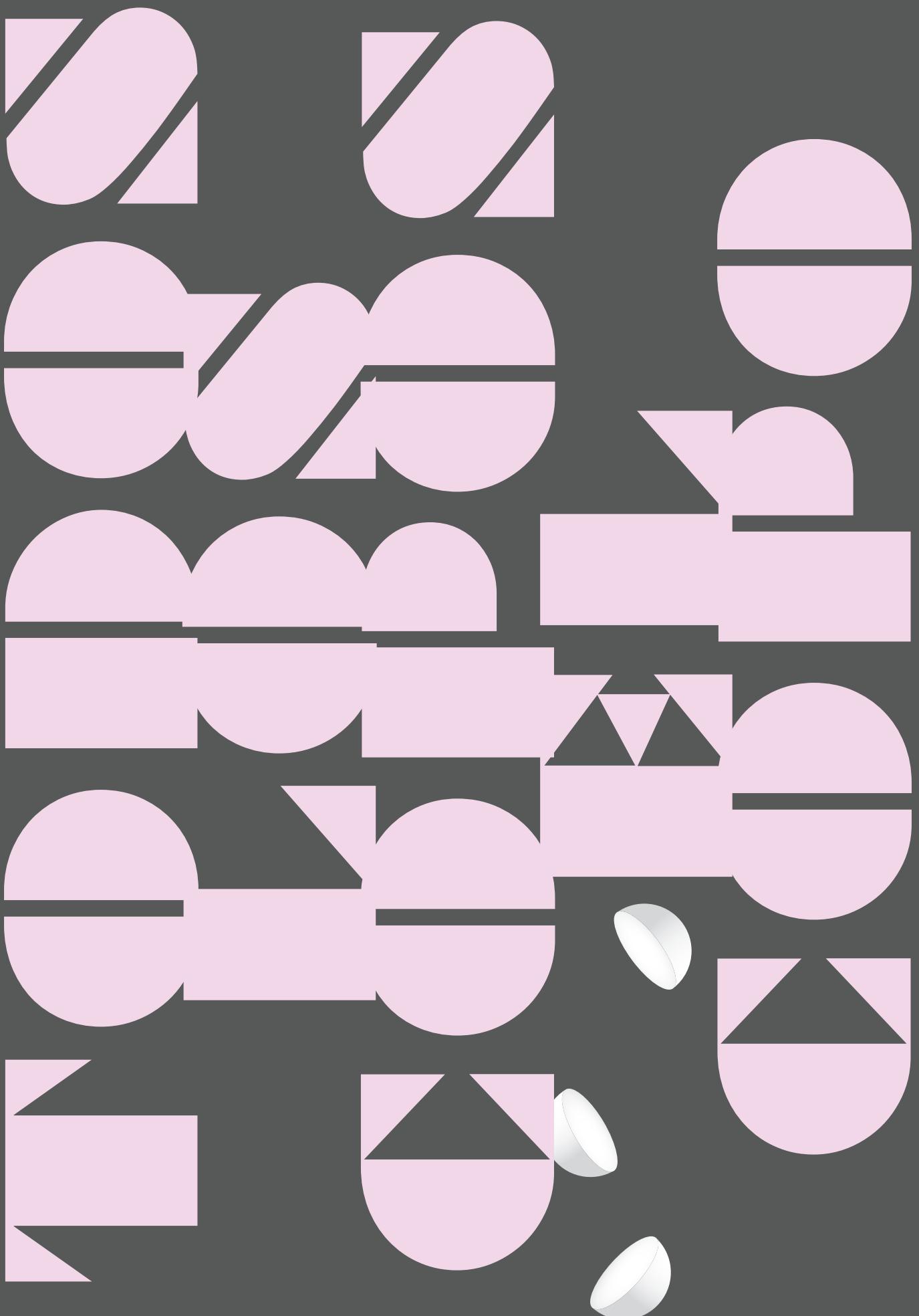
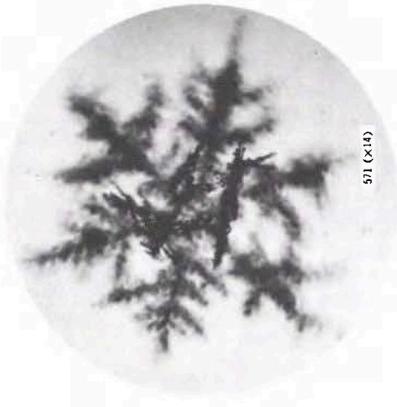
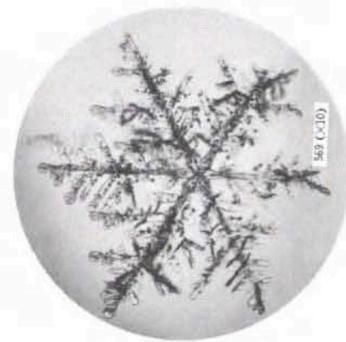
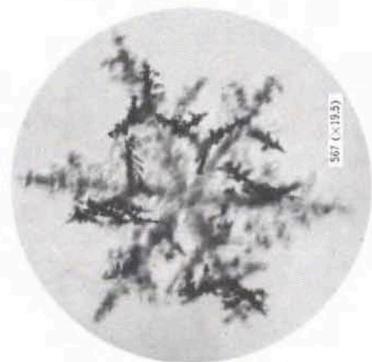

TABLE OF CONTENTS

96

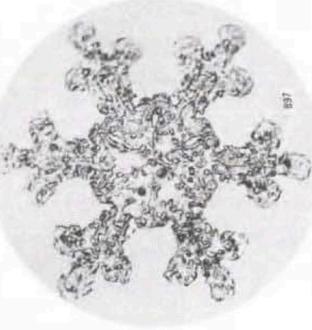
Espacio / Space

116

Tiempo / Time

125

Intertextualidad /
Intertextuality

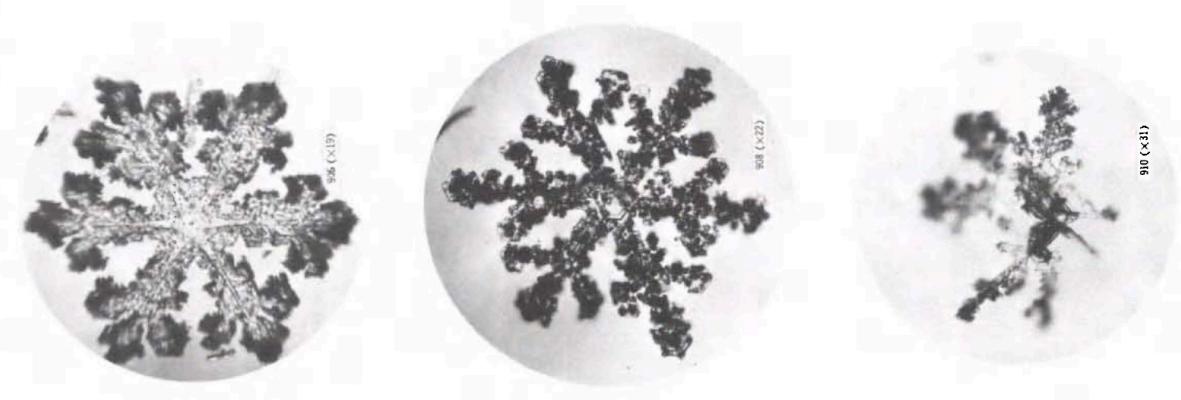
142

Poéticas comparadas Traducción de poesía
/ Comparative Poetics / Poetry Translation

154

162

Poets on the
Ground

179

Poesía y poder /
Poetry and Power

189

Semblanzas /
Biographical Notes

234

COPOS TEAM

LINEUP

PROGRAMA / PROGRAMME
I Congreso Internacional de
Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas
1st International Conference on
Lyric Theory and Comparative Poetics

VNiVERSiDAD
DE SALAMANCA

3-5 / 07 / 2024

COPOS
Cognition in
Comparative
Poetics

03.07

04.07

8h30 - 9h

Recogida de materiales / Collection of Materials (Anayita)

9h - 10h

9h-9h30 **Apertura institucional**
Decano de la Facultad
Director del Departamento de Lengua Española
Director y Secretaria del Congreso
Aula Magna

10h - 11h

9h30-10h30 **Conferencia inaugural**
Amelia Gamoneda
Universidad de Salamanca
Presenta: Víctor Bermúdez
Aula Magna

11h - 12h

[10h45-11-45h **CAFÉ BIENVENIDA HOSPEDERÍA**]

12h - 13h

Cognición y poesía 1 (Aula Mínor)
Intertextualidad 1 (A-11)
Poesía y poder 1 (A-29)

13h - 14h

Cognición y poesía 2 (Aula Mínor)
Teoría y poesía 1 (A-11)
Traducción de poesía 1 (A-29)

14h - 16h

PAUSA COMIDA

16h - 17h

Ritmo 1. Música y poesía (Aula Mínor)
Poesía y poder 2 (A-11)
Espacio 1 (A-29)

17h - 18h

Tiempo 1 (Aula Mínor)
Poéticas comparadas 1 (A-11)
Intertextualidad 2 (A-29)

18h - 19h

Fundación Manuel Álvarez Ortega
Juan Pastor y María Maffei
Presenta: Jorge Arroita
Aula Mínor

19h - 20h

PAUSA HELADO

20h

BURNING HAILSTONES
Café Alcaraván

Plenary Session
 Viorica Patea
 Universidad de Salamanca
 Presenta: Friederike Foedtke
 Aula Magna

Mesa redonda
 referenciales y efectos cognitivos:
 mente literaria (Aula Mínor)
 Nidia José Ángel Baños Saldaña
Teoría y poesía 2 (A-11)

Plenary Session
 Rachel Galvin
 University of Chicago
 Presenta: María Elena Higueruelo
 Aula Magna

Teoría y poesía 4 (Aula Mínor)
Espacio 3 (A-11)
Tiempo 2 (A-29)

PAUSA CAFÉ

PAUSA CAFÉ

Cognición y poesía 3 (Aula Mínor)
Poéticas comparadas 2 (A-11)
Producción de poesía 2 (A-29)

Imagen (Aula Mínor)
Ritmo 4 (A-11)
Poéticas comparadas 3 (A-29)

Sesión de libro Los (no) saberes del poema
 Javier Gómez Montero
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Presenta: Friederike Foedtke
 Aula Mínor

Poets on the Ground (Aula Mínor)
Poesía y poder 3 (A-29)

LUNCH BREAK

PAUSA COMIDA

Teoría y poesía 3 (Aula Mínor)
Ritmo 2 (A-11)
Cognición y poesía 4 (A-29)

Teoría y poesía 5 (Aula Mínor)
Espacio 4 (A-11)
Ritmo 5 (A-29)

Intertextualidad 4 (Aula Mínor)
Ritmo 3 (A-11)
Espacio 2 (A-29)

Cognición y poesía 5 (Aula Mínor)

Editorial Delirio
 Fabio de la Flor
 Presenta: Jorge Arroita
 Aula Mínor

Plenary Session
 Daniel Borzutzky
 University of Illinois at Chicago
 Presenta: Samuel Sánchez Gutiérrez
 Aula Mínor

ICE CREAM BREAK

LECTURA POÉTICA
 Amalia Iglesias Serna
 Presenta Nadia Villanueva
 Eco Aula

COCKTAIL
 Hotel Melibea

Ritmos
de la respiración y el cielo, uno
lugar del otro, volumen
que quien respira retrajera, puro
estar del mundo en el frío,
de un color azul que nadie viera, intenso,
que nadie desde ningún lugar mirara,
aire o cielo no para respirar.

Olvido García Valdés

la lentitud es belleza
copio estas líneas ajenas
respiro
acepto la luz
bajo el aire ralo de noviembre
bajo la hierba
sin color
bajo el cielo cascado
y gris
acepto el duelo y la fiesta
no he llegado
no llegaré jamás
en el centro de todo
esta el poema intacto
sol ineludible
noche sin volver la cabeza
merodeo su luz
su sombra animal
de palabras
husmeo su esplendor
su huella
sus restos
todo para decir
que alguna vez
estuve atenta
desarmada
sola casi
en la muerte
casi en el fuego
Blanca Varela

CONFERENCIANTES MAGISTRALES / KEYNOTE SPEAKERS

Amelia Gamoneda
(Universidad de Salamanca)

Amelia Gamoneda es Catedrática de Filología Francesa en la Universidad de Salamanca. En el ámbito de la literatura francesa de los siglos XX-XXI ha publicado *Marguerite Duras. La textura del deseo* (Ediciones Universidad de Salamanca, 1995) y *Merodeos. Narrativa francesa actual* (Abada, 2007). En el campo de investigación de la poética biocognitiva es autora de los libros *Cuerpo locuaz: poética, biología y cognición* (Abada, 2020) y *Del animal poema* (KRK Ediciones, 2016), y ha dirigido los volúmenes colectivos *Espectro de la analogía* (Abada, 2015), *Idea súbita. Ensayos sobre epifanía creativa* (Abada, 2018, con Francisco González), *Inscriptions littéraires de la science* (Épistémocritique, 2017, con Víctor Bermúdez), *Abstracción. Palabra, sonido, imagen* (2023, con Marta Cureses) y *De la percepción del verde* (Libros de la resistencia, 2023). Ha coordinado asimismo los monográficos *Metáfora y ciencia* (Revista de Occidente, 2016), *Literatura y ciencia* (El Cuaderno, 2017), *Vers une épistémocritique hispanique* (Épistémocritique, 2017) y *Epistemocrítica: análisis literario y saber científico* (Cedille, 2020), los dos últimos con Francisco González. Dirige el Grupo de Investigación Reconocido ILICIA – Inscripciones literarias de la ciencia, en la Universidad de Salamanca.

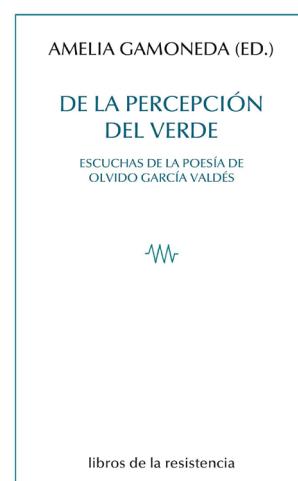
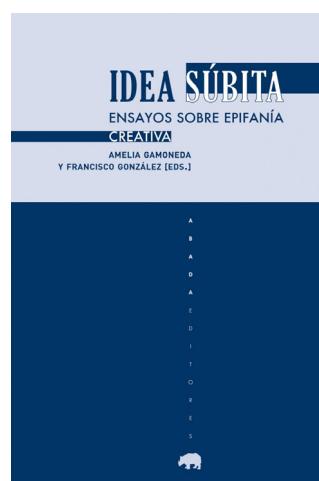
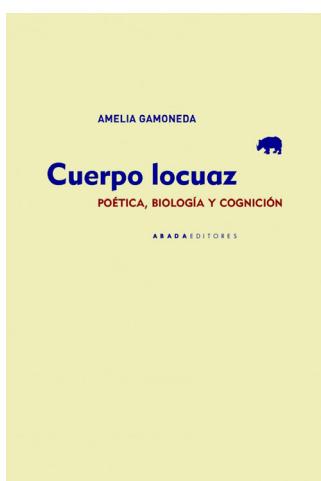
Amelia Gamoneda is Full Professor of French Philology at the University of Salamanca. In the field of French literature of the XX-XXI centuries she has published *Marguerite Duras. La textura del deseo* (University of Salamanca Press, 1995) and *Merodeos. Narrativa francesa actual* (Abada, 2007). In the research field of biocognitive poetics she is the author of *Cuerpo locuaz: poética, biología y cognición* (Abada, 2020) and *Del animal poema* (KRK Ediciones, 2016), and she has edited the collective volumes *Espectro de la analogía* (Abada, 2015), *Idea súbita. Essays on Creative Epiphany* (Abada, 2018, with Francisco González) and *Inscriptions littéraires de la science* (2017, with Víctor Bermúdez). She has also coordinated the monographs *Metáfora y ciencia* (Revista de Occidente, 2016), *Literatura y ciencia* (El Cuaderno, 2017), *Vers une épistémocritique hispanique* (Épistémocritique, 2017) and *Epistemocrítica: análisis literario y saber científico* (Cedille, 2020), the later two with Francisco González. She is the Director of the ILICIA – Literary Inscriptions of Science Cluster at the University of Salamanca.

Inteligencia poética

La noción de inteligencia es sumamente poliédrica, y cubre aspectos tan variados como la capacidad de abstracción, la generación de actitudes adaptativas al entorno, la resolución de problemas, la comprensión de ideas complejas o el aprendizaje a partir de la experiencia. A simple vista, lo poético no parece particularmente compatible con estos aspectos de la inteligencia. Sin embargo, una consideración del lenguaje en función poética desde las ciencias cognitivas —y otras aledañas— bien pudiera contribuir a diluir esa idea, al tiempo que a relativizar la estricta ligazón que une la noción de inteligencia con la noción de racionalidad.

Si la función del lenguaje poético es —en términos de cognición— la expresión de una inteligencia del mundo que no se ajusta a la capacidad del lenguaje de uso común, es probable que lo poético trate de buscar su eficacia expresiva adaptando su arquitectura lingüística a la del cerebro y su conectividad estudiada por la neurobiología, algo a lo que parecen tender también las redes neuronales de la inteligencia artificial. También, desde la lingüística cognitiva, será posible describir cómo el lenguaje poético ahorma sus procesos de categorización de modo que su inteligencia sea alternativa a la del lenguaje de uso.

Lo poético es así mismo una forma de inteligencia en el sentido de que su generación de lenguaje responde a un aprendizaje basado en la experiencia de vinculación entre cognición y cuerpo vivo, como quiere la *embodied cognition*. Además, lo poético reivindica su carácter creativo dotándose de las características —incertidumbre y autoorganización— que poseen los sistemas capaces de gestionar la complejidad. Y, en términos de la reciente noción de inteligencia deslocalizada del cerebro y comprendida como eficacia relacional y de resolución de problemas, lo poético admite una lectura matizada tanto desde la filosofía como desde la memética biológica. Por todo ello, la expresión «inteligencia poética» no es una metáfora.

Rachel Galvin
(University of Chicago)

Rachel Galvin is Associate Professor of English and Comparative Literature at the University of Chicago, literary theorist, poet and translator, specializing in twentieth- and twenty-first-century comparative poetics in English, Spanish, and French. Her research and teaching interests include comparative modernisms, hemispheric studies, U.S. Latinx literature, wartime literature, multilingual poetics, the Oulipo, and translation theory and practice. Her book *News of War: Civilian Poetry 1936-1945* (Oxford University Press, 2017) is an account of how civilian poets confront the problem of writing about war. The six poets she discusses (W. H. Auden, Marianne Moore, Raymond Queneau, Gertrude Stein, Wallace Stevens, and César Vallejo) all wrote memorably about war, but still they felt they did not have authority to write about what they had not experienced firsthand. Consequently, these writers developed a wartime poetics engaging with both classical rhetoric and the daily news in texts that encourage readers to take critical distance from war culture. *News of War* focuses on civilian literatures of the Spanish Civil War and World War II, with an epilogue on contemporary poetry published in the U.S. about the wars in Iraq and Afghanistan. She has published a number of articles related to this project; and co-edited a volume of essays on W.H. Auden, with Bonnie Costello, titled *Auden at Work* (Palgrave Macmillan, 2015). In her new book project on U.S. Latinx poetry and hemispheric poetics, Galvin is exploring connections among poets and works throughout the Americas, tracing how dialogues across linguistic and regional boundaries have been crucial for the development of U.S. Latinx poetry. The Latinx poetry she examines ranges from early twentieth-century works through contemporary experimental poetries whose strategies involve performance, digital technologies, code-switching, and code-mixing (or Spanglish). Rachel Galvin maintains an active creative practice that involves publishing, performing, reviewing, and translating poetry, as well as collaborating on creative translation projects.

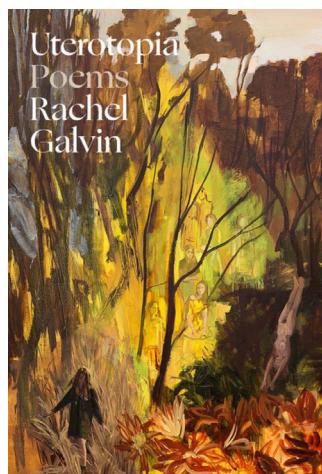
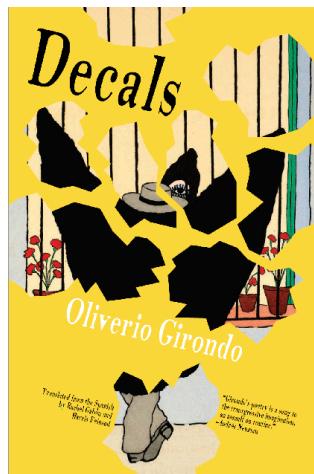
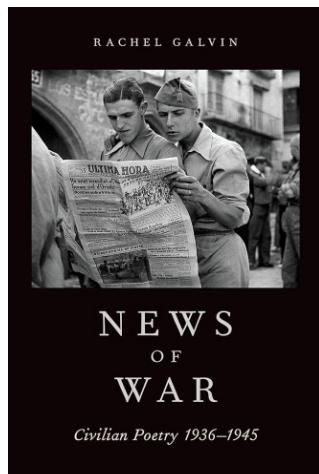
Rachel Galvin es Profesora Titular de Inglés y Literatura Comparada, teórica literaria, poeta y traductora especializada en poéticas comparadas de los siglos XX y XXI en inglés, español y francés. Sus intereses de investigación y docencia incluyen los modernismos comparados, los estudios hemisféricos, la literatura latinx estadounidense, la literatura de tiempos de guerra, la poética multilingüe, el Oulipo y la teoría y práctica de la traducción. Su libro *News of War: Civilian Poetry 1936-1945* (Oxford University Press, 2017) es un relato de cómo los poetas civiles se enfrentan al problema de escribir sobre la guerra. Los seis poetas que analiza (W. H. Auden, Marianne Moore, Raymond Queneau, Gertrude Stein, Wallace Stevens y César Vallejo) escribieron de forma memorable sobre la guerra, pero aun así sentían que no tenían autoridad para escribir sobre lo que no habían experimentado de primera mano. Así, estos escritores desarrollaron una poética bélica que se relacionaba tanto con la retórica clásica

como con las noticias cotidianas en textos que animaban a los lectores a tomar distancia crítica de la cultura bélica. *News of War* se centra en la literatura civil de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, con un epílogo sobre la poesía contemporánea publicada en Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán. Ha publicado varios artículos relacionados con este proyecto y ha coeditado un volumen de ensayos sobre W. H. Auden, con Bonnie Costello, titulado *Auden at Work* (Palgrave Macmillan, 2015). En su actual proyecto de libro sobre la poesía Latinx estadounidense y las poéticas hemisféricas, Galvin explora las conexiones entre poetas y obras de todo el continente americano, rastreando cómo los diálogos a través de las fronteras lingüísticas y regionales han sido cruciales para el desarrollo de la poesía latinx estadounidense. La poesía latinx que examina abarca desde obras de principios del siglo XX hasta poesías experimentales contemporáneas cuyas estrategias incluyen la performance, las tecnologías digitales, el cambio de códigos y la mezcla de códigos (o spanglish). Rachel Galvin mantiene una activa práctica creativa que incluye la publicación, performance, revisión y traducción de poesía, así como la colaboración en proyectos de traducción literaria.

Rewriting América

What does it mean to be a poet of the Americas today? A group of poets throughout Latin America and the U.S. have offered responses to this question in *Sucede que yo soy América*, a recent Spanish-language anthology. Published in Mexico City, New York, and Isabela, Puerto Rico, in three editions from 2015 and 2018, the volume comprises 30 translations or rewritings of Allen Ginsberg's 1956 poem «America». *Sucede que yo soy América* is a pluralizing project in several senses: in its very conception, it reveals that the singular of «America» is a misapprehension of «las Américas».

This talk examines the cultural and political critique that this anti-colonial, hemispheric project makes as it resignifies the term America. It shows how the activist translation of *Sucede que yo soy América* repudiates the colonial matrix of power and offers alternative histories. In so doing, it also demonstrates that creative translation can be a form of authorship. Haroldo de Campos has argued that translation is criticism and, as I show, for these poets, translation is a criticism of coloniality.

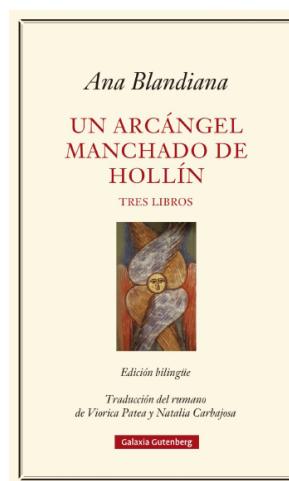
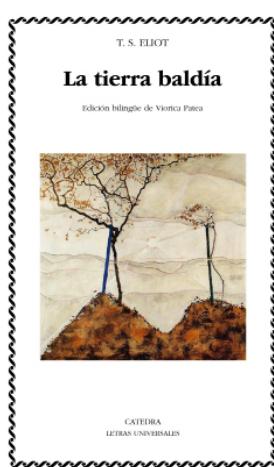
Viorica Patea
(University of Salamanca)

Viorica Patea is Full Professor of American and English Literature at the University of Salamanca, where she teaches twentieth-century American poetry and nineteenth-century English literature. She was educated at Bucharest University, Bonn University and the University of Virginia, studying English and Spanish Philology, and received her degree in English Philology in 1982 at the University of Salamanca, where she also earned her PhD in 1987. Over the years she has been Visiting Research Scholar at the University of Boston (1984-1985), Visiting Exchange Professor at the University of New Orleans (1992) where she taught several courses in American Literature, and Visiting Research Scholar at Harvard (1995-1996) doing research on the poetry of T. S. Eliot. She has also conducted research in other U.S. Universities such as Duke, Tulane and the University of Texas at Austin. She has specialised in English Romanticism and nineteenth-century and twentieth-century American literature, with particular interests in poetry, modernism, utopian literature, literature of testimony, the fantastic and the relationship between poetry and visual arts. She has published *Entre el mito y la realidad: Aproximación a la obra poética de Sylvia Plath* (Ediciones Universidad de Salamanca, 1989), edited T.S. Eliot's *The Waste Land* in Spanish [*La tierra baldía* (Cátedra, 2005)] and several collections of essays, such as *Critical Essays on the Myth of the American Adam* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2001) or *Modernism Revisited: Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry* (Rodopi, 2007), and translated Blandiana's poems in *My Native Land A4* (Bloodaxe, 2014), in collaboration with Paul Scott Derrick. Besides, she is author of various articles on Emily Dickinson, R. W. Emerson, Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, T. S. Eliot, Ezra Pound, Sylvia Plath and George Orwell. Her collection of essays, *Short Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective* (Rodopi, 2012), received the Javier Coy Research Award for the best edited book (2013) from the Spanish Association of American Studies. She has also directed and participated in various research projects on American Literature: currently, she participates in the project «MIGRAMEDIA: Migration Narratives in Visual Media: Representation, Media Literacy, and Education», and is member of the research group Discursos y Poética de la Modernidad (USAL).

Viorica Patea es Catedrática de Literatura Americana en la Universidad de Salamanca, en la cual imparte clases sobre Poesía Americana del siglo XX y Literatura Inglesa del siglo XIX. Se educó en la Universidad de Bucarest, la Universidad de Bonn y la Universidad de Virginia, estudiando Filología Inglesa y Española, y se licenció en Filología Inglesa en 1982 en la Universidad de Salamanca, donde también obtuvo su doctorado en 1987. A lo largo de los años ha sido Investigadora Visitante en la Universidad de Boston (1984-1985), Profesora Visitante de intercambio en la Universidad de Nueva Orleans (1992), donde

impartió varios cursos de literatura estadounidense, e Investigadora Visitante en Harvard (1995-1996), profundizando en la poesía de T.S. Eliot. También ha realizado investigaciones en otras universidades estadounidenses como Duke, Tulane y la Universidad de Texas en Austin. Se ha especializado en el romanticismo inglés y en la literatura americana de los siglos XIX y XX, con especial interés en la poesía, el modernismo, la literatura utópica, la literatura del testimonio, lo fantástico y la relación entre poesía y artes visuales. Ha publicado *Entre el mito y la realidad: Aproximación a la obra poética de Sylvia Plath* (Ediciones Universidad de Salamanca, 1989), editado *La tierra baldía* (Cátedra, 2005) de T.S. Eliot en español, así como varias colecciones de ensayos, entre ellos *Critical Essays on the Myth of the American Adam* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2001) o *Modernism Revisited: Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry* (Rodopi, 2007), y la traducción de los poemas de Blandiana en *My Native Land A4* (Bloodaxe, 2014), en colaboración con Paul Scott Derrick. Además, es autora de diversos artículos sobre Emily Dickinson, R. W. Emerson, Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, T. S. Eliot, Ezra Pound, Sylvia Plath y George Orwell. Su colección de ensayos, *Short Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective* (Rodopi, 2012), recibió el Premio de Investigación Javier Coy al libro mejor editado (2013) de la Asociación Española de Estudios Americanos. También ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación sobre literatura americana: actualmente, participa en el proyecto «MIGRAMEDIA: Migration Narratives in Visual Media: Representation, Media Literacy, and Education» y es miembro del Grupo de Investigación Reconocido Discursos y Poética de la Modernidad (USAL).

Ana Blandiana's Quest of the Shadow of Words: Between the Poetics of the Barricade and the Aura of Metaphysics

Ana Blandiana is one of Romania's foremost poets, a leading dissident before the fall of Communism, and now one of her country's strongest candidates for the Nobel Prize. A prominent opponent of the Ceaușescu regime, Blandiana became known for her daring, outspoken poems as well as for her courageous defence of ethical values. Over the years, her works have become the symbol of a moral consciousness that refuses to be silenced.

by a totalitarian government. Her poems of debut appeared in the brief period of political thaw of the communist regime, when aestheticism took on a subversive role, reaffirming the autonomy of the poetic word, freeing it from the toxic parenthesis of *proletkult*, with its burden of propaganda.

This paper examines the key concepts of her imaginary world, such notions such as sleep, death, nature, poetic creation. It emphasises the affinities of her poetry with that of the English Romantics, Emily Dickinson, T. S. Eliot, and Rainer Maria Rilke and situates her oeuvre in the tradition of the poetry of testimony of writers such as Ana Ajmatova or Vaclav Havel. Although she bears witness, Blandiana is not a poet activist. Her poetry approaches mysticism and takes a path that leads to the depths of being. *Sleep within Sleep* (1977) is a true treatise on the multiple meanings of sleep: the yearning to overcome the limitations of a precarious reality, to escape from the empire of the rational and dwell in imagination and the transcendent until the concrete is seen in a light that erases all frontiers and makes us question the existence of the physical world. Yet the dream is a symbol with antagonistic values: on the one hand, it highlights the metaphysical dimension of the real, concealed by materialistic absolutism, and on the other, it is an escape from reality into a virtual reality which translates into a boycott of existence.

Blandiana's imaginary is pastoral and bucolic. She views of the world through «the eye of a cricket», the smallest and most insignificant animal, singer of summer and symbol of the poet. Blandiana, like Emily Dickinson, chooses simple, commonplace elements to explore the philosophical depths of existence. Her visionary and romantic poems attempt to decipher the impalpable essences of the universe.

Blandiana reveals herself as a poet of the intimate as well as a poet of the life of the *polis* or, as the German theologian Dietrich Bonhoeffer would say, a writer who combines «the joy of a hidden life and the courage for public life». In her verses, as in Eliot's, sensual perception and intellectual analysis merge. Her voice articulates a pure and vibrant spiritual language of unmistakable ethical clarity. The poems call for moral regeneration in the face of indifference. Their ethical idealism and steadfastness override the many masks of degradation. Her verse announces from the outset the sense of responsibility and faith in the survival of the collective soul that characterises Blandiana's verse.

References

- Bachelard, Gaston. *The Poetics of Space*. Boston, MA: Beacon Press. 1994 [1957].
Boldea, Iulian. *Ana Blandiana. Monografie, antologie comentată, receptare critică*. Brașov: Editura Aula. 2000.
Cristea, Valeriu. «Cu viziera zâmbetului». *Modestie și orgoliu*. București: Editura Eminescu. 1984.
Ghiteanu, Serenela. *Cartea cu delfini. Convorbiri cu Ana Blandiana*. București: Humanitas. 2021.
Micu, Dumitru. «Lirism eutanasic». *Limbaje moderne în poezia românească azi*, București: Editura Minerva. 1986: 253-269.
Micu, Dumitru. «Blandiana, poeta, după '89 (I)». *Nord Literar*, 2(93), 2011.

Daniel Borzutzky
(University of Illinois Chicago)

Daniel Borzutzky is an Associate Professor of English and Latin American and Latino Studies at the University of Illinois Chicago, and he is a poet and translator. He has recently taught Creative Writing workshops as well as courses in U.S. Latinx Literature and Latin American Literature, with a specific interest in the ways in which they intersect. As a poet, he has published *The Book of Interfering Bodies* (2011), *Memories of my Overdevelopment* (2015), *In the Murmurs of the Rotten Carcass Economy* (2015), *The Performance of Becoming Human*, winner of the 2016 National Book Award, *Lake Michigan* (2018) which was a finalist for the Griffin International Poetry Prize, *Written After a Massacre in the Year 2018* (2021), and *The Murmuring Grief of the Americas* (2024). As a translator, he has recently published Paula Ilabaca Nuñez's *The Loose Pearl* (2022), winner of the PEN Award for Poetry in Translation. His translation of Galo Ghigliotto's *Valdivia* received the American Literary Translator's Association 2017 National Translation Award for Poetry, and he has also translated Raul Zurita's *The Country of Planks and Song for his Disappeared Love*; as well as Jaime Luis Huenún's *Port Trakl*. He has worked as an editor at Kenning Editions, overseeing the publications of new translations from Cuba and Argentina. He also serves as the Intercambio (Spanish-translation) poetry editor at Chicago's *MAKE Magazine*; and he is an artistic director for MAKE's Lit and Luz Festival, an ongoing collaboration between writers and artists from Chicago and Mexico.

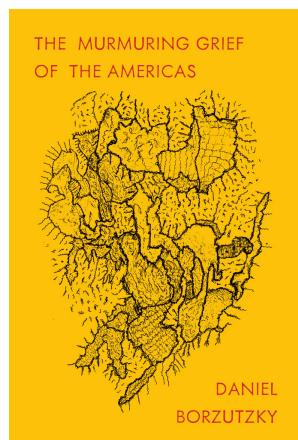
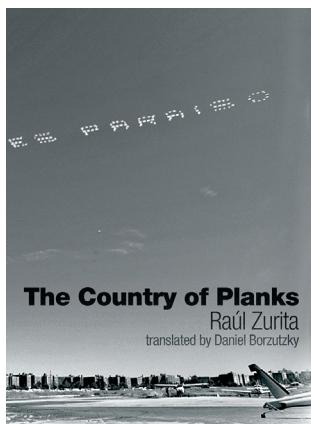
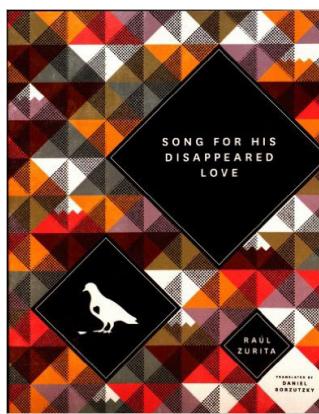
Daniel Borzutzky es Profesor Titular de Inglés y Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de Illinois Chicago, poeta y traductor. Recientemente ha impartido talleres de Escritura Creativa, así como cursos de Literatura Latinx de EE.UU. y Literatura Latinoamericana, con particular interés en las formas en que se entrecruzan. Como poeta, ha publicado *The Book of Interfering Bodies* (2011), *Memories of my Overdevelopment* (2015), *In the Murmurs of the Rotten Carcass Economy* (2015), *The Performance of Becoming Human*, ganador del National Book Award 2016, *Lake Michigan* (2018) que fue finalista del Griffin International Poetry Prize, *Written After a Massacre in the Year 2018* (2021), y *The Murmuring Grief of the Americas* (2024). Como traductor, ha publicado recientemente *The Loose Pearl* (2022), de Paula Ilabaca Núñez, ganadora del Premio PEN de Poesía en Traducción. Su traducción de *Valdivia*, de Galo Ghigliotto, recibió el Premio Nacional de Traducción de Poesía 2017 de la American Literary Translator's Association, y también ha traducido *El país de tablas y Canto a su amor desaparecido*, de Raúl Zurita; así como *Port Trakl*, de Jaime Luis Huenún. Ha trabajado como editor en Ediciones Kenning, supervisando las publicaciones de nuevas traducciones de Cuba y Argentina.

También trabaja como editor de poesía Intercambio (traducción al español) en la revista *MAKE Magazine* de Chicago; y es director artístico del Festival Lit and Luz de *MAKE*, una colaboración continua entre escritores y artistas de Chicago y México.

The Desert Poetics of the Americas

The Atacama Desert, during the 17 year-regime of Chilean dictator Augusto Pinochet, was the site of disappearance. And these disappearances are reflected multitudinously in the poetry of Raúl Zurita, one of the Spanish languages most important poets. From his work written in the 1970s and 80s through his poetry of the last few years, the desert appears as pasture; mutable landscape in the sky or sea; receptacle for discarded bodies; prison and torture site; script on which he famously engraved the poem «Ni pena, ni miedo» [«No Shame Or Fear»]; utopian ideal; locus of regeneration; nationalist fantasy; and fascist horror show. In other words, writing about the desert has required the invention of new poetic forms.

This presentation will contrast Zurita's approach to writing about the desert with that of U.S.-based Latinx poets, who are asking analogous questions about how we represent the Sonora desert and those who disappear and survive it. Recently, Latinx poets have been interrogating what poetic and artistic forms can be used to write about the brutal, militarized policies that end up creating treacherous desert trails of suffering and death. One such writer creating new poetic forms to write about the desert is Eduardo Corral, whose 2020 collection *Guillotine*, also employs a stunning array of experimental forms to depict the desert. In reading Zurita alongside Corral and other contemporary Latinx poets who write about the desert, we will look for hemispheric connections to think more broadly about the desert poetics of the America.

Javier Gómez-Montero
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) ☀️☀️

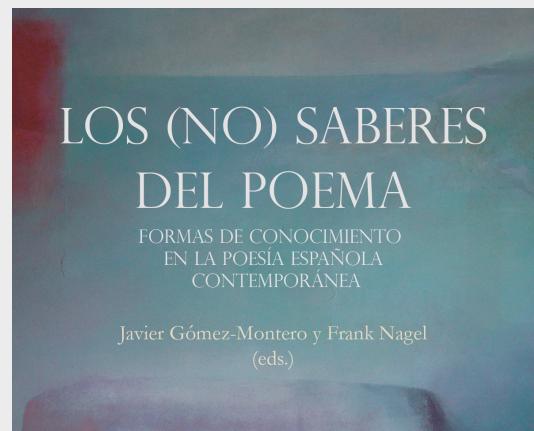

Javier Gómez-Montero es Catedrático de Literaturas Románicas en la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Tras la tesis doctoral en 1988, en 1997 obtuvo la habilitación a cátedra con la tesis *Die Unzulänglichkeit der poetischen Rede. Studien zur frühen Lyrik der Moderne in Spanien* (Kiel, LITES 2018) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Colonia. Ha coordinado proyectos europeos, como «URBES EUROPÆAE», «Urban Dynamics» y los Encuentros de Traductores y Escritores de Castrillo de los Polvazares en León. Los campos de estudio que más ha desarrollado son: literatura y ciudad, antropología cultural del Camino de Santiago, ficción renacentista y caballeresca, así como la poesía moderna y contemporánea, todo en contexto románico.

Javier Gómez-Montero is Full Professor of Romance-language Literatures at the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. After completing his PhD in 1988, he obtained his habilitation with the study *Die Unzulänglichkeit der poetischen Rede. Studien zur frühen Lyrik der Moderne in Spanien* (Kiel, LITES 2018) in 1997 at the Faculty of Philosophy and Languages of the University of Cologne. He has coordinated European projects such as «URBES EUROPÆAE», «Urban Dynamics» and the Gatherings of Translators and Writers at Castrillo de los Polvazares, near León. Among his research interests are: literature and the city, cultural anthropology of the Way of St. James, renaissance and chivalrous fictions, as well as modern and contemporary poetry, all of these in the context of Romance languages.

Presentación de libro *Los (no) saberes del poema*

En este espacio se hará una presentación del volumen colectivo *Los (no) saberes del poema. Formas de conocimiento en la poesía española contemporánea* (Ars Poetics, 2023), editado por Javier Gómez-Montero y Frank Nagel. Los trabajos de este volumen, derivado del encuentro «Discursos del saber (y no saber) en la poesía española contemporánea» celebrado en la Universidad de Kiel, exploran las poéticas de la negatividad de diversos poetas contemporáneos en

lengua española, como José Ángel Valente, Clara Janés, Antonio Gamoneda, Antonio Colinas o Andrés Sánchez Robayna, entre otros, cuyas obras reflejan el problema estético de la negatividad y las tensiones entre formas de saber y de no saber. En palabras del editor, este volumen va delineando «un cruce entre creaciones literarias y nuevas apuestas críticas que invita a una reconsideración del irracionalismo en el panorama de la poesía contemporánea en España. Al mismo tiempo, el libro en su conjunto sugiere una perspectiva en común que entiende el pensamiento poético como práctica disidente que cuestiona la transparencia del lenguaje y de la memoria». Asimismo, las contribuciones del volumen ofrecen una exploración del potencial epistemológico de la poesía, pasando también por el análisis de las relaciones entre la poesía y otros ámbitos del saber.

Juan Pastor
(Fundación Manuel Álvarez Ortega)

Juan Pastor es Director de la Fundación Manuel Álvarez Ortega y Director de la Editorial Devenir dedicada a la poesía y al ensayo. Durante su gestión del Aula Claudio Rodríguez realizó un intensa actividad cultural y poética, por la que pasaron María del Pilar Palomo, Juan José Lanz, García Martín, Rafael Conte, José Teruel, Ángel García López, Jesús Hilario Tundidor, Rafael Soto Vergés, Jaime Siles, José Hierro, Carlos Bousoño, Antonio Gamoneda, García Baena y María Victoria Atencia (entre otros). En 2006 recibió el Premio de Literatura Fundación Carolina Torres Falero, por su obra, trayectoria y compromiso poético.

Juan Pastor is Director of the Manuel Álvarez Ortega Foundation and Director of the publishinghouse Devenir, which is dedicated to poetry and essay. During his management of Aula Claudio Rodríguez, he carried out an intense cultural and poetic activity, in which María del Pilar Palomo, Juan José Lanz, García Martín, Rafael Conte, José Teruel, Ángel García López, Jesús Hilario Tundidor, Rafael Soto Vergés, Jaime Siles, José Hierro, Carlos Bousoño, Antonio Gamoneda, García Baena, and María Victoria Atencia participated (among others). In 2006 he was awarded the prize in literature Carolina Torres Falero Foundation due to his work, trajectory, and poetic commitment.

Presentación de la Fundación Manuel Álvarez Ortega

Esta conferencia consistirá en una presentación institucional de los orígenes y la labor de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, con sede en la ciudad de Córdoba, que se ha encargado desde 2014 de promulgar la obra y figura del poeta cordobés Manuel Álvarez Ortega (Córdoba, 1923–Madrid, 2014). La Fundación Manuel Álvarez Ortega, ubicada en la ciudad de Córdoba, se ha encargado desde 2014 de promulgar la obra y figura del poeta cordobés, uno de los grandes escritores españoles que nos ha dejado el siglo XX. Con este objetivo, la fundación ha hecho un arduo trabajo, no solo de divulgación, sino también de profundización crítica y académica en la prolífica obra de este autor, quien publicó más de cuarenta textos entre 1948 y 2012. En los últimos años, especialmente gracias al trabajo de la fundación, su figura ha sido rescatada y se han publicado gran cantidad de estudios sobre su obra, siendo investigada hoy en día por más de cincuenta académicos en universidades de distintos países europeos.

Esta breve introducción a la figura del poeta cordobés y a las iniciativas de investigación y difusión que realiza la Fundación MAO irá seguida de una conferencia de Maria Maffei (Universidad de Bérgamo), quien se hará cargo de un estudio de las poéticas comparadas de Manuel Álvarez Ortega y José Ángel Valente.

Maria Maffei
(Università degli Studi di Bergamo)

Maria Maffei es becaria predoctoral en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Extranjeras de la Università degli Studi di Bergamo. Su investigación aborda el poema en prosa como problema metodológico y traductológico, en la obra de Manuel Álvarez Ortega y José Ángel Valente. Sus publicaciones se centran en la poesía española contemporánea en perspectiva intertextual, transmedial y traductológica. Colabora en la revista *InScriptum* y forma parte de los proyectos de investigación «Transmedialità, transtestualità e contaminazioni nella poesia spagnola degli ultimi quarant'anni» y «Poesia spagnola contemporanea: transmodernità e transtestualità», coordinados por la profesora Marina Bianchi en la Universidad de Bérgamo.

Maria Maffei is a predoctoral fellow at the Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures of the Università degli Studi di Bergamo. Her research deals with the prose poem as a methodological and translational issue in the work of Manuel Álvarez Ortega and José Ángel Valente. Her publications focus on Spanish contemporary poetry in intertextual, transmedial and translational perspective. She collaborates on the journal *InScriptum* and is part of the investigation projects «Transmedialità, transtestualità e contaminazioni nella poesia spagnola degli ultimi quarant'anni» and «Poesia spagnola contemporanea: transmodernità e transtestualità», coordinated by Professor Marina Bianchi at the University of Bergamo.

Manuel Álvarez Ortega y José Ángel Valente: poéticas paralelas hacia un mismo fulgor

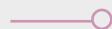
Esta conferencia propone una aproximación a las poéticas de Manuel Álvarez Ortega y José Ángel Valente enfocándose en el sustrato meditativo que comparten. Dicho sustrato no recupera únicamente la mística autóctona propia de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y Miguel de Molinos, entre otros, sino también el más amplio legado europeo de los poetas metafísicos abanderado por John Donne, de indudable importancia para ambos autores. En «Luis Cernuda y la poesía de la meditación» (2002) Valente aborda cómo inicialmente Miguel de Unamuno y Luis Cernuda rescatan esta tradición, en cuya línea y absorbiendo su legado no solo encontramos a Valente mismo, sino también a Álvarez Ortega y a otros autores más jóvenes que, en su conjunto, conforman una corriente meditativa que recorre las generaciones del siglo XX en su totalidad.

Consideramos fundamental profundizar en el impacto definitivo de estas dos voces en sus contemporáneos para corroborar la hipótesis de que sus poéticas son susceptibles de ser calificadas como clásicos contemporáneos gracias a la originalidad con que absorben el legado de sus maestros, replanteándolo coherentemente con su propia realidad literaria. El sustrato compartido por Álvarez Ortega y Valente, por lo tanto, se profundizará mediante una perspectiva intertextual basada en las definiciones que de ella brindan tanto Julia Kristeva en *Semiótica 2* (1981) con el concepto de intertextualidad como «espacio textual múltiple» (1981: 67) donde cuaja una red de textos y significados, como Gerard Genette en *Palimpsestos* (1989) al hablar de transtextualidad, que igualmente abarca aquel sinfín de relaciones manifiestas o secretas del texto con otros textos (1989: 9-10). A través de dicha herramienta teórica será posible medir la profundidad del diálogo que se establece entre dos trayectorias que, pese a no estar explícitamente vinculadas, no comparten solo una perspectiva sobre la realidad y la poesía sino también los símbolos a través de los cuales la expresan.

El objetivo de esta intervención es mostrar el fundamento común de las poéticas de estos dos autores: una regeneración que solo puede llevarse a cabo a través de una destrucción. Esto se concreta en sus trayectorias creativas a través de una lenta y constante bajada hacia un mismo centro de indudable valor metapoético, compartiendo isotopías y símbolos que aquí se analizarán. Un primer indicio se encuentra en las inquietudes existenciales hilvanadas por un estilo marcadamente interrogativo donde preguntas destinadas a quedar sin respuestas alimentan la reflexión desde su propio interior. Sobre estas bases, sus sujetos poéticos emprenden una prolongada peregrinación hacia el «punto o centro sobre el que se circunscribe el universo» (Valente, 2002: 31), es decir, aquel instante en el que, en palabras de Cernuda, «se divisa la sombra de un gozo intemporal» (1994: 614), de rotunda condensación y fulgurante verdad, accesible solo en y con la palabra poética. En dicha trayectoria para ambos poetas los elementos de la nocturnidad, de la luz y del fuego representan un oxímoron en tensión constante que bien refleja la paradoja de una voz «que dura milagrosamente suspendida sobre su propio punto de extinción» (Valente, 2000: 16), eje último en donde reside la posibilidad de un rescate que solo puede darse en y con la palabra poética.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, Guillermo: «Despojos de un mundo». En *Nada. La obra tardía de Manuel Álvarez Ortega*, Guillermo Aguirre (Ed.). Madrid: Devenir. 2023: 139-154.
- Bianchi, Marina (2023): «La trilogía final de Manuel Álvarez Ortega: lecturas desde Platón y Martin Heidegger». *Ínsula*, 915, 2023: 32-34.
- Genette, Gerard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Traducción de Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus. 1989.
- Kristeva, Julia. *Semiótica 2*. Traducción de José Martín Arancibia. Madrid: Editorial Fundamentos. 1981.
- Rodríguez Fer, Claudio: «José Ángel Valente, poeta cero». En *Valente: el fulgor y las tinieblas*, Claudio Rodríguez Fer (Ed.). Lugo: Editorial Axac. 2008: 11-27.
- Taravacci, Pietro. «No amanece el cantor sul cammino della parola poetica». José Ángel Valente. *Non si destà il cantore*. Traducción al italiano de Pietro Taravacci. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 2016: 3-29.

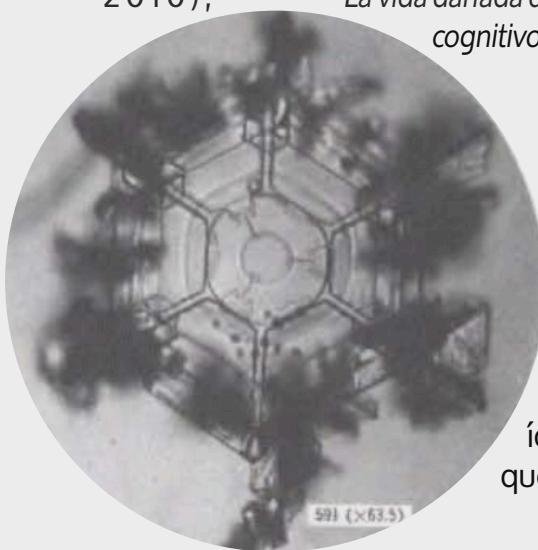

Fabio de la Flor
(Editorial Delirio)

Fabio de la Flor es Historiador del arte por la Universidad de Salamanca y la Université Pierre Mendès de Grenoble. Dirige desde hace 17 años la Editorial Delirio, con la que lleva más de noventa libros publicados, entre los que se encuentran *Zurita* (Raúl Zurita, 2010), *La vida dañada de Aníbal Núñez* (Fernando Rodríguez de la Flor, 2012) o *Paisajes cognitivos de la poesía* (Amelia Gamoneda & Candela Salgado, 2021).

Fabio de la Flor studied Art History at the University of Salamanca and the Université Pierre Mendès in Grenoble. For the last 17 years he has been the director of the publishing house Editorial Delirio, in which he has published more than ninety books, among which are *Zurita* (Raúl Zurita, 2010), *La vida dañada de Aníbal Núñez* (Fernando Rodríguez de la Flor, 2012), and *Paisajes cognitivos de la poesía* (Amelia Gamoneda & Candela Salgado, 2021).

Amar y armar los libros

La edición es al libro lo que la biología a la vida: una manera incompleta de nombrar el todo. Y sin embargo, al igual que la carpintería trata de manera improba de enderezar la madera o la navegación doma en proporción ridícula las aguas, la edición juega un papel fundamental en la construcción de ese ídolo que hemos llamado libro, y al mismo tiempo nada tiene que ver con él.

Amalia Iglesias Serna
(Poeta invitada)

Amalia Iglesias Serna (Menaza, Palencia, 1962) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y actualmente es secretaria de redacción de *Revista de Occidente*, a la que está vinculada desde hace doce años. Ha dedicado más de cuatro décadas al periodismo cultural y a la poesía (*El Correo Español*, «Culturas» de *Diario 16*, *ABC*, *Revista de Libros*, *El Norte de Castilla*...). Entre sus libros de poemas destacan: *Un lugar para el fuego* (1985, Premio Adonáis 1984); *Memorial de Amauta* (1988, Premio Alonso de Ercilla del Gobierno Vasco, 1987); *Dados y dudas* (1996, accésit del Premio Jaime Gil de Biedma en 1995); *Lázaro se sacude las ortigas* (2005, Premio Villa de Madrid «Francisco de Quevedo», 2006); *La sed del río* (2016, Premio Ciudad de Salamanca, 2015) y *Tótem espantapájaros* (2016). En 1999 preparó la edición de *Algunos lugares de la pintura de María Zambrano* (Espasa Calpe, 1999) y en 2022 la edición y prólogo de la obra reunida de Juan Barja, *Música blanca* (Abada). Ha realizado las antologías *Poetas en blanco y negro* (2006), *Sombras di-versas* (2019), *A poema abierto* (2021). En 2004 le fue concedida la Medalla de Oro Don Luis de Góngora de la Real Academia de poesía de Córdoba por el conjunto de su obra. En 2007 y 2008 presidió la Comisión Ejecutiva para la Conmemoración del Centenario de Antonio Machado en Soria. En 2009 realizó, junto a Julia Piera, el guion de la película documental *Antonio Gamoneda: escritura y alquimia*. En 2023 fue nombrada Juglaresa de Fontiveros. Su próximo libro de poemas se titula *Leer da tiempo*.

Amalia Iglesias Serna (Menaza, Palencia, 1962) studied Spanish Philology at Deusto University. She is currently the editorial secretary of *Revista de Occidente*, a journal she has been involved with for twelve years. She has spent more than four decades on cultural journalism and poetry (*El Correo Español*, "Culturas" *Diario 16*, *ABC*, *Revista de Libros*, *El Norte de Castilla*...). Her books of poems include: *Un lugar para el fuego* (1985); *Memorial de Amauta* (1988); *Dados y dudas* (1996); *Lázaro se sacude las ortigas* (2005); *La sed del río* (2016) and *Tótem espantapájaros* (2016). Her poems have been published in anthologies such as *Las diosas blancas* (1985), *Ellas tienen la palabra* (1997) and they have been translated into several languages (French, Italian, German, Serbo-Croatian...). She edited *Algunos lugares de la pintura de María Zambrano* (1999) and Juan Barjas collected poems, *Música blanca* (2022). She has also compiled several anthologies of other authors: *Poetas en blanco y negro* (2006), *Sombras di-versas* (2019), *A poema abierto* (2021). In 2004, she was awarded the Medalla de Oro Don Luis de Góngora of the Real Academia de Poesía de Córdoba for her works. In 2007 and 2008, she was chair of the executive commission of the commemoration of the Centenary of Antonio Machado in Soria. In 2009, she wrote the screenplay for the documentary film *Antonio Gamoneda: escritura y alquimia*, along with Julia Piera. In 2023, she was designated Juglaresa de Fontiveros. Her forthcoming poetry collection is *Leer da tiempo*.

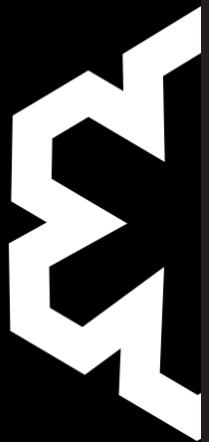
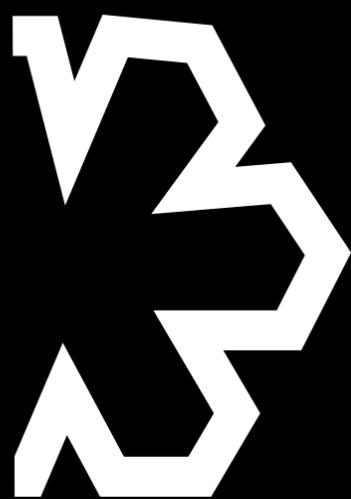
Yo buscaba palabras
como quien desordena sus pasos en la nieve,
caminaba a tientas
sobre el blanco vacío sin aurora,
montaña arriba, silencio sin mirada,
muchedumbre de voces alambradas de abismo;
y quise en cada huella un fulgor innombrable,
derramada belleza
de un verso que no existe;
las alas de la luz,
los goznes de la luz [...]

Memorial de Amauta, «La palabra perdida»

«Dame la mano para entrar en la nieve»

Antonio Gamoneda

RESÚMENES
//
ABSTRACTS

TEORÍA Y POESÍA/ THEORY AND POETRY

Teoría y poesía

¿Qué es **eso poético** y **cómo funciona**?

Quizás a causa su dificultad formal, su oblicuidad o su desvío extraño, la lírica no ha sido el lugar más prolífico de los estudios literarios. Esta línea busca inspirar un **espacio teórico para la poesía** y desarrollar nuevas perspectivas, conceptos y metodologías para acercarse a ella. **Teoría y poesía reúne propuestas** que indaguen la condición del género lírico y sus mecanismos, ya sea en términos transversales o estudios de casos particulares, que se acerquen a la poesía desde la poética, la estética, la semiótica, la fenomenología o la hermenéutica.

Theory and Poetry

What is **the poetic** and **how does it work**?

Perhaps because of its formal difficulty, its obliquity or its strange deviation, the lyric has not been the most prolific field in literary studies. This line seeks to inspire a **theoretical space for poetry** and to develop new perspectives, concepts and methodologies for approaching it.

Theory and Poetry collects proposals that investigate the condition of the lyric genre and its mechanisms, whether it is in transversal terms or particular case studies, approaching poetry from the perspective of poetics, aesthetics, semiotics, phenomenology or hermeneutics.

**¿A quién estoy leyendo?
La frontera entre poeta y hablante lírico**

David Morales Pérez
Universidad de Salamanca
davidmorales@usal.es

Dentro de las consideraciones teóricas que tratan la genericidad de la poesía, uno de los aspectos que se ha intentado esclarecer es la posición del poeta dentro del poema, si se puede considerar que se proyecta dentro de este o si relega su voz a la de un sujeto lírico, como se ha denominado, que sería una identidad diferente y ficticia. En el estudio propuesto se intentará establecer una relación entre el poeta, el autor real de un poema, y el hablante lírico, término usado en el sentido que le da Luján Atienza (2005) como la voz que se persona en el poema, con el fin de determinar a quién se está leyendo en el poema y de qué forma.

La búsqueda de la identidad de ambas voces se considera como una reconstrucción desde un lector que intenta darle un sentido a lo que está leyendo y, como apunta Luján Atienza (2005), la interpretación que haga este lector ya está prevista en cierta manera por el poeta, quien lo guía desde la información que haya decidido escribir. Esto plantea la pregunta de a quién pertenece esa voluntad, si al poeta o al hablante lírico, lo que a su vez sugiere una mínima relación entre ambos ya que, aunque puedan no ser lo mismo, ambos parecen comunicar algo. Esta relación puede verse como una proyección del poeta sobre el hablante lírico, lo que para Brenkman (2020) sería un yo posible que aún mantiene emociones y pensamientos del yo real. Para Luján Atienza (2005), quien parte del presupuesto de Hamburger de que el sujeto de enunciación se iguala al yo lírico, el poeta puede tener una mayor o menor intención de igualarse al hablante lírico.

Se ha discutido también en la teoría la ficcionalidad del hablante lírico, ya sea a partir de un extrañamiento del lenguaje hacia el propio poeta como afirma Cabo Aseguinolaza (1998) o la visión del poema como contenido imaginario que propone Wahnón (1998). En este caso se entiende que hay un grado de ficcionalidad tanto en el poema como en la construcción del hablante lírico, pero se niega el extremo de entender la comunicación poética como puramente imaginaria. Sin adoptar tampoco el extremo de Hamburger (1995) de entender toda la enunciación lírica como enunciación real, se propone que la ficcionalidad es también una cuestión de grado dependiente de la intención del poeta.

Es este, a través del mero acto de escritura el que crea un hablante lírico con el que se puede identificar en mayor o menor medida, pero cuya existencia demuestra como mínimo una intención comunicativa. Respondiendo a la pregunta inicial, se lee siempre en un primer nivel al hablante lírico, cuya existencia es la garantía de existencia del poema, y se puede leer en un segundo nivel a un poeta en la medida en la que este decida insertarse en el poema.

Referencias bibliográficas

- Brenkman, John. *Mood and Trope*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2020.
- Cabo Aseguinolaza. «Entre Narciso y Filomela: Enunciación lírica y lenguaje poético». En *Teoría del poema: La enunciación lírica*, Fernando Cabo Aseguinolaza & German Gullón (Eds.). Ámsterdam: Rodopi. 1998: 11-39.
- Hamburger, Käte. *La lógica de la literatura*. Traducción de José Luis Arántegui. Madrid: Visor Distribuciones. 1995.
- Luján Atienza, Ángel Luis. *Pragmática del discurso lírico*. Madrid: Arco/Libros. 2005.
- Wahnón, Sultana. «Ficción y dicción en el poema». En *Teoría del poema: La enunciación lírica*, Fernando Cabo Aseguinolaza & German Gullón (Eds.). Ámsterdam: Rodopi. 1998: 77-110.

**De la *optional-narrator theory* al poeta como *thoughtwriter*.
nuevos acercamientos a viejas cuestiones sobre la enunciación lírica**

Rocío Badía Fumaz

Universidad Complutense de Madrid

rbadia@ucm.es

El objetivo de mi propuesta es exponer y discutir algunas aproximaciones recientes a la enunciación lírica, provenientes de la Teoría de la Lírica reciente y de otros enfoques teóricos (Narratología postclásica y Poética cognitiva), para plantear a partir de lo expuesto una comprensión actualizada de las tensiones entre veracidad y ficcionalidad de la enunciación lírica.

Así, se pondrá la posible aplicación al género de las teorías que defienden la opcionalidad de la categoría del narrador, defendida por teóricos como Sylvie Patron (2021), actualizando con ello la aparentemente superada discusión sobre la ficcionalidad de la enunciación del poema. Esta postura se relaciona con los rasgos de ritualidad y *re-performance* propuestos por Jonathan Culler (2015; 2016), que se vinculan con la comprensión del poeta como *thoughtwriter* explorada por el teórico de la ficción Kendall Walton (2011), conducente a depositar la veracidad de la lírica no en el emisor sino en el receptor. Por último, se considera el yo lírico como resultado de un proceso de integración conceptual (*blending*), siguiendo a Eva Zettelmann (2017), y su posible relación con el tipo de enunciación.

Este recorrido permite mostrar una tendencia actual a situar la lírica entre lo ficcional y lo no ficcional, que contrasta no obstante con la defensa de la ficcionalidad que se desprende de la teoría prototípica de la lírica de Klaus Hempfer (2017) y su propuesta de performatividad ficcional, así como de los acercamientos de Werner Wolf al género (2005; 2020).

Referencias bibliográficas

- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.
- Hempfer, Klaus W. «Theory of the Lyric: A Prototypical Approach». *Journal of Literary Theory*, 11(1), 2017: 51-62.
- Patron, Sylvie (Ed.). *Optional-Narrator Theory. Principles, Perspectives, Proposals*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. 2021.
- Walton, Kendall. «Thoughtwriting—in Poetry and Music». *New Literary History*, 42(3), 2011: 455-476.
- Wolf, Werner. «The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualization». En *Theory into Poetry: New Approaches to the Lyric*, Eva Müller-Zettelmann & M. Rubik (Eds.). Leiden: Brill. 2005: 21-56.
- Wolf, Werner. «Lyric Poetry and Narrativity: A Critical Evaluation, and the Need for "Lyratology"». *Narrative*, 28(2), 2020: 143-173.
- Zettelmann, Eva. «Discordia Concordia. Immersion and Artifice in the Lyric», *Journal of Literary Theory*, 11(1), 2017: 136-148.

Further Remarks on the Subject Configuration in the Poem

Varja Balžalorsky Antić
 University of Maribor
varja.balzalorsky@um.si

Modern literary theory mostly situates the concept of the lyric subject within the concept of the speaker whose speech is not transmitted through other instances. As we demonstrated in a range of arguments (Balžalorsky Antić, 2022) this narrow and unitary approach to the subject needs to be abandoned as it fails to account for the complexity of the formation and configuration of subjectivity within poetic discourse through history.

In lieu of the traditional conception of the lyric subject as a monologic and monolithic entity, and a mere instance of speech on the literary-morphological dimension, we develop and advocate for a more complex concept of subject configuration. This thesis is supported by a shift in emphasis from the literary-morphological dimension to the discursive-anthropological dimension in the analyses of the poetic subject. We conceive of the poetic subject as a discursive-anthropological and artistic concept, in terms of a plural instance, articulated within the poem—understood here as discourse—not merely at sites of enunciative articulation or at sites of characters on the level of the narrative world.

The poetic subject functions through two subjective modes—the prereflexive and the reflexive. These modes are disseminated across various layers of the poetic discourse, producing variously active focal points of subjectivity in each layer. From a formalistic perspective, the reflexive and prereflexive subjective modes of the poetic subject, which includes the bodily dimension, produce a discursive subject configuration with which empirical subjects (initially the author and, with each new reading, the reader as extra-discursive instances) engage in a plural discursive relationship. In our presentation we will offer a more concise presentation of some of the characteristics of the individual elements involved in such a subject configuration.

References

- Bakhtin, Mikhail M. *Art and Answerability: Early Philosophical Essays of M. M. Bakhtin*, Michael Holquist & Vadim Liapunov (Eds.) Translated by Vadim Liapunov. Austin: University of Texas Press. 1990.
- Balžalorsky Antić. Varja. *The Lyrical Subject. A Reconceptualization*. Berlin: Peter Lang. 2022.
- Benveniste, Émile. *Problèmes de linguistique générale I*. Paris: Gallimard. 1966.
- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.
- Ducrot, Oswald. «Enunciative Polyphony». In *The Discourse Studies Reader: Main Currents in Theory and Analysis*, Johannes Angermüller, Dominique Maingueneau & Ruth Wodak (Eds.). Amsterdam: John Benjamins. 2014: 167.
- Hühn, Peter & Jörg Schönert. «Introduction: The Theory and Methodology of the Narratological Analysis of Lyric Poetry». In *The Narratological Analysis of Lyric Poetry: Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century*, Peter Hühn & Jens Kiefer (Eds.). Berlin: De Gruyter. 2005: 1-13.

Sanación y poesía en la obra de Rupi Kaur
Jimena Calle Arroyo
Universidad de Salamanca
jimenacalle@usal.es

Este trabajo investiga el poder curativo de la poesía, explorando cómo la interpretación de emociones y experiencias propias a través de la lectura poética puede desencadenar un proceso de sanación en el individuo. Dicha investigación se enfocará en la teoría de la fenomenología literaria, tratando de unir la vivencia de experiencias específicas y el nivel de conciencia de ellas con la empatía que puede darse en una persona al leer poesía, una obra específica que hable de una experiencia con la que se pueda identificar. En el plano analítico, se estudiará la obra de la autora canadiense Rupi Kaur, en la que se ahondará en los aspectos formales y tematológicos que permiten justificar un proceso de sanación que se da en el lenguaje poético tanto como en la lectura literaria.

Este trabajo argumenta la hipótesis poetológica de que la estructura del libro en sí constituye una representación de un proceso curativo susceptible de ser simulado por un lector. Se estudiará la capacidad medicinal del lector tanto como del escritor a la hora de interpretar poesía dedicada o no a sanar, teniendo en consideración, a su vez, la presencia de elementos naturales y la relación que pueda existir entre estos y el interpretante. De esta manera, también se busca comprender la relación entre la salud y el medio ambiente, la naturaleza, desde una perspectiva interdisciplinaria analizando la poesía como una herramienta para la sanación individual y colectiva.

El análisis, de este modo, se centra en la obra poética de Kaur, identificando elementos poéticos y su relación con el autor y el lector, así como la teoría de la homeostasis desde perspectivas neurobiológica (Damasio & Damasio, 2022), fenomenológica (Tsakiris & De Preester, 2018), poética (Bermúdez, 2022) y medicinal (González-Arias, 2020). Todo esto con el objetivo de analizar cómo los «sentimientos homeostáticos» permiten al lector obtener conocimiento del mundo exterior y contribuir a su equilibrio personal.

Referencias bibliográficas

- Abdel-Rhaman Téllez, Shadia. «The Poetics of the Body in Pain: Wordlessness, Figurative Language and the Chronic Pain Experience». *The Polish Journal of Aesthetics*, 51, 2018: 27-41.
- Berntson, Gary G., Peter J. Gianaros & Manos Tsakiris. «Introduction». En *The Interoceptive Mind: From Homeostasis to Awareness*, Manos Tsakiris & Helena De Preester (Eds.). Oxford: Oxford University Press. 2018: 3-23.
- Damasio, Antonio & Hana Damasio. «How Life Regulation and Feelings Motivate the Cultural Mind: A Neurobiological Account». En *The Cambridge Handbook of Cognitive Development*, Olivier Houdé & Grégory Borst (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 2022: 15-26.
- González-Arias, Luz Mar & Monika Glosowitz. «Pain and The Affects: The Witness. The Cure. The Healing». *The Polish Journal of Aesthetics*, 51, 2018: 13-23.
- Johnson, Mark. *Embodied Mind, Meaning, and Reason: How Our Bodies Give Rise to Understanding*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2017.
- Kruger, Sasha. «The Technopoli(e)tics of Rupi Kaur: (De)Colonial AestheTics and Spatial Narrations in the DigiFemme Era». *Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology*, 11, 2017.

T. S. Eliot y la «máquina de escritura» de *La tierra baldía*

Víctor Ruiz Polanco
 Universidad de Granada
vruizpolanco@ugr.es

Desde su publicación, hace ya más de un siglo, *La tierra baldía* ha dado lugar a un sinfín de estudios hermenéuticos, análisis de fuentes e intertextualidades y guías de lectura («readers»). Este tipo de aproximaciones, sin embargo, corren el riesgo de bloquear o delimitar en exceso el desenvolvimiento de un poema que se caracteriza, desde nuestro punto de vista, por ser voluntariamente expansivo, fragmentario, deterritorializante. En la presente comunicación, como complemento de las perspectivas teóricas anteriores, estudiaremos el poema utilizando algunos de los métodos expuestos por Deleuze y Guattari en su *Kafka. Por una literatura menor* (1978).

Concretamente, se analizará la elaboración de *La tierra baldía* como producto de una determinada «máquina de escritura o expresión», lo que implica, en primer lugar, negar que en el poema se dé la preminencia del contenido sobre la forma que caracteriza a las literaturas mayores (Deleuze & Guattari, 1978: 45). Esto significa que, contra lo que el propio Eliot parece sugerir al principio de sus notas, rechazaremos la hipótesis de que el poema sea una versificación de *From Ritual to Romance* y *The Golden Bough*. En segundo lugar, describiremos la máquina de escritura eliotiana acotando sus diversos componentes (Deleuze & Guattari, 1978: 46), que en nuestra opinión son tres: los borradores del poema, las cartas y las notas. Esto significa que no diferenciaremos entre una versión definitiva del poema y sus variantes, ni entre textos literarios y no-literarios, sino que trataremos todo su «amontonamiento de borradores, fragmentos, garabatos» como expresión de «la arena de un lenguaje incesante que es preciso tratar como una obra esparcida, pero virtualmente única» (Foucault, 1996: 202).

El material bruto del que nos serviremos, que no conforma una cronología estricta, comprenderá: 1) el borrador original de *La tierra baldía*, recuperado en 1971 por Valerie Eliot; 2) el intercambio epistolar entre T. S. Eliot y Ezra Pound, que demuestra el papel fundamental que este último tuvo en la gestación del texto definitivo; 3) la primera edición del poema en formato libro, que incluyó las famosas «Notas a *La tierra baldía*»; y 4) la publicación del poema en la revista *The Criterion* y el nuevo rol de Eliot como director editorial.

Según nuestro análisis, lejos de describir un proceso de génesis lineal, estos materiales demuestran profundos cambios e inestabilidades en la escritura del autor. Creemos que se puede demostrar cómo la escritura originalmente «esquizo» —o «histérica», siguiendo a Koestenbaum (1988)— de los borradores de Eliot, caracterizada por un alto índice deterritorializante, fue reterritorializada a lo largo de la composición del poema, proceso en el cual las recomendaciones de Pound fueron decisivas. En lo que concierne a la reterritorialización eliotiana, su papel como director editorial del primer número de *The Criterion* será también una práctica clave en la construcción de aquel famoso Mr. Eliot «clásico en literatura, monárquico en política y anglo-católico en religión».

Referencias bibliográficas

- Deleuze, Gilles & Félix Guattari. *Kafka. Por una literatura menor*. Ciudad de México: Editorial Era. 1978.
 Foucault, Michel. *De lenguaje y literatura*. Traducción de Isidro Herrera Baquero. Barcelona: Paidós. 1996.
 Koestenbaum, Wayne. «*The Waste Land*: T. S. Eliot's and Ezra Pound's Collaboration on Hysteria». *Twentieth Century Literature*, 34(2), 1998: 113-139.

Crossing Thresholds:
The Dynamics of Space in Amy Levy's Love Poetry
Éva Székely
University of Oradea
eszekely@uoradea.ro

This paper explores the complex ways in which the late Victorian author Amy Levy, on the margins of her society as an Anglo-Jew, a New Woman writer and a platonic lesbian, articulates the vicissitudes of love through the lens of spatial dynamics. Levy's work, marked by an acute sensitivity to social judgement and personal experience of rejection, portrays love as a realm of ecstasy and agony. The article employs a multidisciplinary approach to analyse how Levy's love poems navigate the nuanced interplay between public and private space, drawing on Ali Madanipour's (2003) examination of their interconnectedness, Elizabeth Grosz's (1994) and Doreen Massey's (1994) insights into the co-constitution of place and self, and the broader discourses on space and place framed by Gaston Bachelard (1994), Pamella K. Gilbert in «Sex and the Modern City» (2009), Arpad Szakolczai (2015) and Bjorn Thomassen (2014).

Through close readings of poems such as «On the Threshold», «To Lallie (Outside the British Museum)», «London in July», «Between the Showers», «A Wall Flower», and «To Vernon Lee», the analysis foregrounds Levy's strategic use of spatial metaphors to critique and navigate the limitations that societal norms impose on expressions of love. By situating Levy's poetic explorations within the context of the spatial turn—specifically through the theoretical lenses provided by Gilbert's examination of the modern city and its sexual politics, as well as Grosz and Massey's feminist geographical theories—the paper illuminates the ways in which Levy's work transcends the mere expression of personal longing to engage with broader questions about the spaces of love, identity, and resistance.

References

- Bachelard, Gaston. *The Poetics of Space*. Boston: Beacon Press. 1994 [1957].
Gilbert, Pamella K. «Sex and the Modern City. English Studies and the Spatial Turn». In *The Spatial Turn*, Barney Warf & Santa Arias (Eds.). New York/London: Routledge. 2009.
Grosz Elizabeth. *Volatile Bodies. Towards a Corporeal Feminism*. Bloomington, IN: Indiana University Press. 1994.
Madanipour, Ali. *Public and Private Spaces of the City*. New York/London: Routledge. 2003.
Massey, Doreen. *Space, Place and Gender*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1994.
Szakolczai, Arpad. «Liminality and Experience: Structuring Transitory Situations and Transformative Events». In *Breaking Boundaries. Varieties of Liminality*, Agnes Horvath, Bjorn Thomassen & Harald Wydra (Eds.). New York/Oxford: Berghahn Books. 2015: 11-38.
Thomassen, Bjorn. *Liminality and the Modern. Living through the In-Between*. Farnham: Ashgate Publishing Ltd. 2014.

Lies nicht mehr- schau! / No leas más, ¡mira!

Materia del poema en Peter Szondi

Melania Torres Mariner

Universitat de València

melania.torres@uv.es

¿Cómo leer la oscuridad del poema sin dejarla a un lado, sin sustituirla por la versión clara y prosaica del comentario que ha desentrañado el secreto de sus fechas y acontecimientos? La propuesta de lectura que Peter Szondi (Hungría, 1929 – Alemania, 1971) lleva a cabo del poema «*Strette*» de Paul Celan (Rumanía, 1920 – Francia, 1970) constituye una magistral respuesta a esta pregunta: atendiendo a la relación dialéctica entre la materialidad de la lengua y su sentido. ¿Dónde arraiga esta propuesta? ¿De qué discusión filosófica parte? Del diálogo con la lógica y la estética hegelianas, y de la conversación con Theodor Adorno (Alemania, 1903 – Suiza, 1969), que encuentra justamente la afinidad entre Hegel y Valéry en el escrito que dedica a Paul Celan.

De estas vidas cruzadas (Szondi, Celan, Adorno) y, ante todo, de la conversación sobre la teoría hegeliana de la poesía como terreno fértil para la lectura del poema moderno versará nuestra comunicación. Partiendo de una lectura atenta de *La teoría hegeliana de la poesía* de Peter Szondi y de *Las desviaciones de Valéry* de Theodor Adorno, desembocamos en la lectura de «*Strette*» de Paul Celan y discutimos la fecundidad de esta posición hermenéutica para leer y comentar el poema sin prescindir de su oscuridad.

Referencias bibliográficas

- Adorno, Theodor W. *Notas sobre literatura*. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal. 2003.
- Cuesta Abad, José Manuel & Carlota Fernández Jáuregui. *Raíz Celan. Poema, lengua, abismo*. Madrid: Trotta. 2002.
- Szondi, Peter. *Poética y filosofía de la historia I*. Traducción de Francisco L. Lisi. Madrid: Visor. 1992.
- Szondi, Peter. *Estudios sobre Celan*. Traducción de Arnau Pons. Madrid: Trotta. 2005.
- Szondi, Peter. *Introducción a la hermenéutica literaria*. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Abada Editores. 2006.
- Riechers, Hans Christian. *Peter Szondi: Eine intellektuelle Biographie*. Fráncfort: Campus Verlag. 2020.

Poetry and «Literary» Knowledge

Jonas Heß

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

hessj@uni-mainz.de

The question of whether poetry in particular and literature in general are able to convey or induce knowledge has been debated widely in the recent past. While some argue that the fictional character of most literary works prohibits them from doing so, others maintain that they are of epistemic relevance, nevertheless. In doing so, both sides of the debate typically ground their respective views on different definitions of knowledge. While those who deny literature's epistemic value mostly apply a narrow definition of propositional knowledge (justified true belief), defenders of literature's ability to convey knowledge often make use of a wide non-propositional conception of knowledge (e.g. Elgin, 2002). Interestingly though, in talking about literature both sides focus most of the time on the aspect of content of the literary text, seldom the aspect of form comes into view—rare exceptions are Huemer (2007) or Sprang (2017), for example.

The proposed paper, in contrast, also applying a wider conception of knowledge, aims to defend literature's ability to convey knowledge while focusing especially on formal aspects of the poetic literary text. Following a systematic, theoretical approach, the paper furthermore applies the concept of (semantic) frames (cf. Ziem, 2009) for modelling the structure of knowledge (in a wide sense) and highlighting its sometimes gradual and processual character. The acquiring of knowledge thereby can be perceived as adequate reconfiguration of an existing frame.

Such effect, however, can be caused by aspects of content as well as aspects of form presented by the literary text. Because of the density of formal features (such as rhyme, tropes, metrical patterns, versification) that comes along with a lot of lyrical texts, poetry can function as a vivid example of the cognitive, epistemic relevance of formal textual features in particular. Oftentimes such formal textual features can cause an adequate reconfiguration of frames in an implicit, non-propositional manner. Poetic texts that are not just rich in content but also in formal features thereby can be provided with an additional layer of epistemic potential. Alleging that literary works in general define themselves by making extensive use of poetic language, as proposed namely by Russian formalists—famously Jakobson (1960)—, one might furthermore even call this effect a genuinely «literary» way of acquiring knowledge.

References

- Elgin, Catherine Z. «Art in the Advancement of Our Understanding». *American Philosophical Quarterly*, 39, 2002: 1-12.
- Huemer, Wolfgang. «Form und Erkenntnis. Wie Kunst und Literatur Wissen vermitteln». In *Kunst denken*, Alex Burri & Wolfgang Huemer. (Eds.). Paderborn: Mentis. 2007: 117-134.
- Jakobson, Roman. «Closing Statement. Linguistics and Poetics». In *Style in Language*, Thomas A. Sebeok (Ed.). New York/London: The MIT Press. 1960: 350-377.
- Sprang, Felix. «The Confines of Cognitive Literary Studies: The Sonnet and a Cognitive Poetics of Form». *Journal of Literary Theory*, 11(2), 2017: 240-254.
- Ziem, Alexander. «Frames im Einsatz. Aspekte anaphorischer, tropischer und multimodaler Bedeutungskonstitution im politischen Kontext». In *Wissen durch Sprache. Theorie, Praxis und Erkenntnisinteresse des Forschungsnetzwerkes „Sprache und Wissen“*, Ekkehard Felder & Marcus Müller (Eds.). Berlin/New York: De Gruyter. 2009: 208-244.

When Words Are Not Words:
A New Theory of Poetry
 Sieghild Bogumil-Notz
 Ruhr-Universität Bochum
sieghild.bogumil@rub.de

Gustavo Adolfo Bécquer distinguishes between two kinds of poetry, in short, between rhetorical and creative poetry. This systematic distinction, when applied to history sheds light on the rupture caused by the modern era. Indeed, summarizing one could say that rhetorical poetry prevailed until Mallarmé and Rimbaud introduced the new creative vision of poetic language. Poetry becomes critical. The discontinuity entails a profound change in all poetic fundamentals. In critical poetry, the word, as well as language in general, has a different status: «precision» (Pound, Celan) is the touchstone of creative poetry.

Consequently, metaphors are proscribed (Celan). Instead, the newly defined metonymy becomes one of the most important linguistic procedures of the poetic language. The same applies for the poetic image, which also has a different status. Far from being a metaphor it is not even an experience, objective or subjective; it is the language of the poem itself. This also changes the very framework of poetry: the so-called lyric subject and the concept of the addressee are called into question (Celan, Mandestam), as is the relationship between poetry and reality. In addition, the concepts of poetic time and space take on a new quality, as does the fact of poetic communication. However, the most striking feature of creative poetry is its autoreflexivity. This means that all poetic considerations are an integral part of it, they even underlie every poem. In other words, creative poetry is indisputably critical poetry.

The paper at hand will discuss some of these fundamental characteristics of creative poetry, such as the theory of the image, the metonymic poetic language, and the notion of poetic time all of which are interconnected. They will be discussed against the background of related linguistic, philosophical, and poetic theories by Roman Jakobson (1960) and Roman Jakobson and Morris Halle (1956), Martin Heidegger (2006) and Paul Celan (1999). An exemplary reading of Paul Celan's short poem «Die Wahrheit» («The Truth») will conclude the presentation.

References

- Celan, Paul. *Werke. Tübinger Ausgabe: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien*, Bernhard Böschenstein & Heino Schmull (Eds.). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1999.
- Heidegger, Martin. *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 2006 [1927].
- Jakobson, Roman. «Closing Statement: Linguistics and Poetics». In *Style in Language*, Thomas A. Sebeok (Ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. 1960: 350-377.
- Jakobson, Roman & Morris Halle. *Fundamentals of Language*. The Hague: Mouton. 1956.

Gabriel Miró y Jorge Guillén a la caza de la expresión poética: lenguaje suficiente y misterio lírico

Juan Mira Mirambel

Universidad de Alicante

jmm276@gcloud.ua.es

En esta comunicación desarrollaremos las conexiones existentes entre las propuestas literarias de Gabriel Miró y Jorge Guillén. Uno, reconocido como máximo exponente de la novela lírica. El otro, gran figura del purismo poético hispano. Sin embargo, pese a las diferencias al género cultivado y de generación, los dos mantienen posturas parecidas en lo que respecta a la concepción de la palabra poética como eje central del sistema literario y especialmente del fenómeno poético en tanto que creación de un universo trascendental, más profundo que la realidad cotidiana, hecho que atribuimos a la influencia directa del primero sobre el segundo.

En este sentido, entenderemos las propuestas de ambos autores dentro de un marco teórico antropológico y poético concreto: el de la fenomenología trascendental intuitivo-emocional de Max Scheler, con su concepción de la sensación como intuición gnoseológica, y el de la teoría de la poesía (*poiética*) de Paul Valéry, con su concepción del estado poético y de la acción poética como moduladores esenciales del lenguaje frente a las teorías de la inspiración. Ambas son teorías desarrolladas en los años en los que Miró entra en su última etapa (*Nuestro Padre San Daniel*, 1921; *El obispo leproso*, 1926; y *Años y leguas*, 1928), momento en el que conoce a un joven Jorge Guillén, que publicaría su primera versión de *Cántico* en 1928. Por tanto, ambas teorías (Scheler y Valéry) forman un marco teórico antropológico y poético en el cual cabe situar y comprender la influencia que ejerce la obra de Miró en el autor de *Cántico*.

Para ello, compararemos un fragmento de *El humo dormido* (1919) y otro de *Años y leguas* (1928), de Gabriel Miró, con dos poemas del primer *Cántico* (1928). De esta forma, sin negar la influencia de la teoría de Valéry en la producción de Guillén, analizaremos cómo el modelo mironiano, centrado en los ejes de 1) la palabra o expresión (que Guillén, comentando textos de Miró, etiquetará como *lenguaje suficiente*), 2) la sensación filtrada en la memoria y 3) el acto estético como estado poético sublime que se adentra en el misterio más allá de lo cotidiano, es asumido por el poeta vallisoletano, ávido de teorías gnoseológicas de base lingüística, es decir, poéticas, que de manera general le brindaba el contexto europeo y de forma particular la obra de Miró.

En síntesis, dentro de este marco intelectual (Scheler y Valéry) y de la relación de maestro-alumno o autor-admirador entre los dos autores españoles, se establece la relación de influencia directa de Miró sobre Guillén, lo cual se puede observar tanto en su consideración acerca del lenguaje poético en calidad de variación sublime del lenguaje (cercana a la concepción de Valéry y solo comprensible desde esta), como en el tratamiento de dos de los temas predilectos del autor alicantino: uno, el paisaje y la captación sensorial del mismo como disolución espacial de las barreras entre sujeto y objeto; el otro, la recepción de

la música como arte temporal por excelencia, centro de la reflexión ontológica de la acción poética. Ambos temas articulan los tres ejes mironianos (palabra, sensación en memoria y acto estético como estado poético sublime que ilumina el misterio del universo poético) y están presentes en los ejemplos escogidos de los dos autores. Con esto, se demuestra la influencia que el modelo mironiano, potenciado por la llegada de las teorías de la lírica de Valéry desde Francia (más restrictivas que el pensamiento de la palabra creadora o conocedora de Miró), tuvo en la poesía y en la concepción de la lírica de Guillén, pese a la diferencia de género y de edad.

Referencias bibliográficas

- Guillén, Jorge. *Lenguaje y poesía*. Madrid: Gredos. 1962.
- Johnson, Roberta L. *El ser y la palabra en Gabriel Miró*. Madrid: Editorial Fundamentos. 1985.
- Laín Corona, Guillermo. «Gabriel Miró y el 27. Lecturas e influencias». *Revista de Literatura*, 144, 2010: 397-434.
- Miró, Gabriel. *El humo dormido*. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo / Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». 1990 [1919].
- Scheler, Max. *El puesto del hombre en el cosmos*. Traducción de José Gaos. Buenos Aires: Losada. 1981.
- Valéry, Paul. *Teoría poética y estética*. Traducción de Carmen Santos. Madrid: Visor. 1990.

La novela en verso europea a principios del siglo XX. Perspectivas para la investigación de un género poético

Martina Misia

Università degli Studi di Bergamo

martinaelisabetta.misia@unibg.it

En la segunda mitad del siglo XX la literatura europea se vio marcada por la fortuna de la llamada «novela en verso», destinada a hacerse cada vez más popular en las décadas siguientes. Los orígenes de este género poético podrían encontrarse en aquellas obras maestras de la poesía narrativa que aparecieron en Europa a principios del siglo XIX e inauguraron los inicios de la narrativa en verso, al tiempo que preparaban el futuro éxito del *long poem* victoriano en Inglaterra, el *poemetto* en Italia, el poema narrativo en España, el *roman lyrique* en Francia y el *Versepos* en Alemania.

Sin embargo, hay diferencias tan profundas entre la novela en verso del siglo XIX y la contemporánea que algunos críticos creen que la actual fortuna de la poesía narrativa no es tanto un renacimiento de la novela en verso como la aparición de un género poético nuevo. De hecho, los dos períodos de su mayor florecimiento están tan distantes entre sí en el tiempo y en la forma que inducen a pensar que nada los une realmente. Al lapso de esta distancia pertenecen las vanguardias históricas europeas de principios del siglo XX, que no parecían interesadas en explorar el potencial poético de la narración en verso; al contrario, justo cuando realizaban sus secesiones artísticas y literarias, la novela en verso parecía abocada a un declive definitivo.

La desaparición de la novela en verso en el contexto europeo de principios del siglo XX es, sin embargo, un mero prejuicio crítico que aún pide ser cuestionado. Ante la escasez general de estudios sobre el tema y la necesidad de una mayor precisión filológica a la hora de definir este género poético, rastrear su presencia subterránea en el período de su aparente latencia a principios del siglo XX permitiría aclarar si existe una tradición literaria europea que se extiende desde el *long poem* decimonónico hasta la novela en verso contemporánea e identificar en estos experimentos una obra sobre la forma poética que haya contribuido al renacimiento del género en la literatura europea contemporánea. Si esta se aparta del modelo decimonónico, sobre todo en virtud de su vocación antinarrativa, no se puede dejar de observar en qué se parece esta operación sobre la forma-novela a la experimentada por las vanguardias históricas y a su peculiar manera de habitar el espacio literario.

Esta herencia expresionista de la mimesis en la novela contemporánea en verso exige una investigación crítica que interroque la poética gracias a la cual los «fracasos» de principios del siglo XX permitieron la transferencia del *long poem* decimonónico a una forma continuamente reinventada a través del arte del montaje.

A través del análisis de obras «menores» de principios del siglo XX, situadas hasta ahora al margen del canon crítico, la ponencia intentará ilustrar esta perspectiva de investigación y reconstruir, a partir de una reflexión estético-filológica, la génesis de esa anarquía formal que sigue caracterizando el *ubi consistam* de la novela en verso contemporánea.

Referencias bibliográficas

- Cadden, Mike. «The Verse Novel and the Question of Genre». *The Alan Review*, 39 (1), 2011: 21-27.
- Decaudin, Michel. «Sur le roman en vers au XXe siècle». *Romanica Wratislaviensia*, 22, 1984: 225-233.
- Kempton, Adrian. *The Verse Novel in English: Origins, Growth and Expansion*. Oxford: Oxford University Press. 2018.
- Reggiani, Christelle. «Romans en vers au XXe siècle. Quelques réflexions sur les modes d'existence des êtres génériques». *Poétique*, 165, 2011: 21-35.
- Stahl, Henrieke. «The "Novel in Poems" – An Emerging Genre». *Internationale Zeitschrift für Kulturkomparatistik*, 2, 2021: 87-117.

Referencias órficas en la poesía de Sophia de Mello: una razón de la escritura

Marta López Vilar

Universidad Complutense de Madrid

martlo35@ucm.es

A lo largo de la extensa obra poética de la poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen (Porto, 1919 - Lisboa, 2004) las referencias a la tradición clásica, más concretamente a la griega, son constantes. Sin embargo, mi propuesta versa, específicamente, sobre todos aquellos motivos pertenecientes a la tradición órfica que aparecen en su poesía.

Primeramente, en mi comunicación me centraré, de manera genérica, en el tránsito del mito hacia la escritura poética. Es decir, explicaré qué motivación existe en la poeta portuguesa para ver en el mito un canal de escritura. El mito, al igual que el poema, es una representación del mundo, un cuerpo que se hace visible para explicar, entre otras cosas, lo real. El poema y el mito, de este modo, mantienen una función mediadora entre la plasmación del mundo y de los diferentes planos de lo real a través de los símbolos.

Desde ahí, posteriormente, desarrollaré cómo el orfismo —en sus dimensiones mítica y religiosa— se articula dentro del pensamiento poético de la poeta portuguesa. Se reescribe el mito como reflexión sobre la búsqueda de un origen perdido al que solo la poesía puede acercarse. Esta noción de la esencia extraviada es una de las constantes en el pensamiento poético de Sophia de Mello, pero, posiblemente, el mito órfico sea el que mejor represente esa pérdida primigenia y ese descenso posterior hacia el conocimiento iniciático del «arte del ser» que es la poesía (tal y como ella la definió en su *Arte Poética II*). Eurídice (uno de los motivos que más aparece en su poesía) será el desencadenante para descender al mundo velado y silencioso que le permita reencontrarse con un sentido poético y reunificado de la existencia. Desde este punto, la poeta portuguesa desarrolla una perfecta teoría acerca de la poesía como una «persecución de lo real» (*Arte Poética III*). Pero, más allá de la figura perdida que es Eurídice (trasunto de ese real que está perdido y oculto), en su poesía aparecen diversos motivos del imaginario órfico que serán analizados: Orfeo, Dioniso o las ménades, que vienen a completar esa representación mítica como una reflexión acerca del acto de escritura.

Referencias bibliográficas

- Bauzá, Hugo Francisco. *Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica*. Buenos Aires: FCE. 2005.
- Bernabé, Alberto. *Hieros logos. Poesía órfica sobre los dioses, el alma y el más allá*. Madrid: Akal. 2003.
- Bernabé, Alberto. «Orfeo, una “biografía” compleja». En *Orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro I*, Alberto Bernabé & Francesc Casadesús (Eds.). Madrid: Akal. 2008: 15-32.
- Losada, José Manuel. *Mitocrítica cultural. Una definición del mito*. Madrid: Akal. 2022.
- Malheiro, Helena. *O enigma de Sophia de Mello Breyner Andresen: Da sombra à claridade*. Lisboa: Oficina do Livro. 2008.
- Mello Breyner Andresen, Sophia de. *Obra poética*. Porto: Assírio & Alvim. 2015.

La metáfora de Jesús Ibáñez.
Un análisis semiótico de la palabra rota de Martín Santos
 Nelly Pérez Gutiérrez
 Universidad Complutense de Madrid
nellyp01@ucm.es

Jesús Ibáñez escribe *A la palabra rota de Luis Martín Santos* en 1988, año en el que muere su amigo y compañero de profesión. El poema resultante es una oda a su ausencia, pero también un reflejo de las preferencias estilísticas y literarias del propio autor y de la época en la que se inscribe. A través del análisis semiótico se tratará de recorrer el camino que las metáforas, las sinédoquias y las analogías dejan en una mejor y más profunda aproximación a la comprensión redonda, es decir, sintáctica, semántica y pragmática del texto. Para ello, se prestará especial atención a la función, estructura y forma de este recurso estilístico —la metáfora—, tan enraizado y característico del lenguaje poético, dada su profusa presencia a lo largo de la obra de Ibáñez, con el polvo —el tiempo— y la palabra —la vida— como motivos principales.

Desde la caracterización primaria de Aristóteles, hasta la más literaria de Borges, pasando por Beuchot, Morris o Baquero, abordaremos las metáforas del poema de manera teórica, aunando y recogiendo diferentes definiciones e interpretaciones. Aun con todo, su caracterización se problematiza en el campo de la semiótica (estructuralista) o la neorretórica en tanto que se interpreta como un uso excepcional o desviación que produce una significación derivada (Baquero, 2008). Esto implicaría una disidencia normativa, una rotura en el estatuto de la norma que, en un principio, no es manifiesto. Lavid (1988) entiende la metáfora como «un error» —una desviación— y utiliza la teoría de Walker Percy para explicar la dualidad inherente a la figura retórica, dividida en una estructura formal y otra faceta estética. La importancia que le demos a cada uno de estos aspectos dependerá del profesional que la estudie; «si el teórico es insensible a la belleza de la metáfora, el crítico es insensible a su ontología» (Percy, 2011). En este punto será interesante aportar una perspectiva sociológica —tanto la de Jesús Ibáñez, como la mía propia— en la interrelación entre funcionalidad y belleza.

Una metáfora vincula áreas experienciales antiguamente inconexas (semánticas y pragmáticas), además de brindar nuevas formas de aproximación al objeto y nuevas inferencias. Analizar estos elementos a nivel etimológico, como Borges, identificar sus componentes, como Klinkenberg, conocer el tipo de metáfora a la que se adscriben, como Eco, o dar cuenta de sus múltiples realidades, como Beuchot, nos ayuda a descifrar el mensaje y a conocer en profundidad al sujeto agente de la enunciación, al sujeto del enunciado y al resto de participantes del acto comunicativo.

Referencias bibliográficas

- Baquero, Gonzalo. «Semiótica y función retórica de la metáfora». En *Ensayos semióticos*, Douglas Niño (Ed.). Bogotá: Editorial Tadeo Lozano. 2008: 347-372.
- Beuchot, Mauricio. «Análisis semiótico de la metáfora». *Acta Poética*, 2(1-2), 2006: 113-126.
- Eco, Umberto. *Tratado de semiótica general*. Traducción de Carlos Manzano. Barcelona: Lumen. 1977.
- Lavid, Julia. «La metáfora como error: Un aspecto cognitivo de la teoría semiótica de Walker Percy». *Revista Española de Lingüística*, 18(2), 1988: 347-356.
- Klinkenberg, Jean-Marie. *Manual de semiótica general*. Traducción de Gonzalo Baquero Heredia. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2006.
- Percy, Walker. *The Message in the Bottle: How Queer Man Is, How Queer Language Is, and What One Has to Do with the Other*. Open Road Media. 2011 [1975].

**La «inmensidad íntima»:
la geografía poética del pensamiento espiritual
en los poemas de Emily Dickinson sobre naturaleza y hogar**

Ariadna Belmonte Gil
Universidad de Salamanca
ariadnabelmont@usal.es

¿Puede el espacio, a través del lenguaje poético, desvelar la esencia interior del poeta? En su célebre obra *La poética del espacio* (1957), el poeta y filósofo francés Gaston Bachelard emplea un enfoque fenomenológico con el fin de explorar cómo el espacio físico es capaz de revelar las profundidades tanto psicológicas como ontológicas del ser. Bachelard propone un estudio del espacio a través de la imagen poética, un «topoanálisis» (22) a través del cual determina cómo el pensamiento y el imaginario poético se configuran en base a su ubicación en un espacio íntimo. En esta línea, la poesía de la escritora norteamericana Emily Dickinson se erige como un pertinente ejemplo que ilustra esta teoría del espacio de Bachelard. En gran parte de sus poemas se aprecia cómo la exaltación tanto del espacio exterior como interior, como dice Bachelard, «franquea todo límite» (168) y supone una «expansión de[!] ser» (164), en tanto que el poeta, su imaginación y sus pensamientos se extienden hacia una esfera que, pese a ser una «nada» arcana y remota, cofidica sin embargo la esencia primitiva y cósmica del individuo.

Para Dickinson, el espacio externo revela el interno e íntimo, y viceversa. Es así que, a través de la exploración de espacios como la naturaleza y el hogar, Dickinson se sumerge en un viaje donde indaga en los recovecos del ser, y descubre lo que Bachelard denomina como «inmensidad íntima» (163), una metáfora de la cosmicidad del yo interior mediante la que «el poeta puede indicarnos los caminos de la profundidad íntima» (168). En cuanto al espacio de la naturaleza, Dickinson halla en él una especie de «escapismo» espiritual a través del que experimenta una expedición transcendental hacia los misterios de la existencia. Respecto al espacio doméstico, este se conforma para Dickinson como un lugar sagrado donde también se revela la «infinitud del espacio íntimo» (169) del poeta. A través de la contemplación del entorno familiar, la poeta transita hacia las dimensiones más recónditas de su alma, el espacio íntimo e interior desde donde se construye el arte.

Aplicando la teoría de Bachelard, esta comunicación analiza cómo Dickinson concibe en su poesía la espiritualidad del yo surcando los espacios físicos de la naturaleza y del hogar. Para ello, se analiza una serie de poemas donde se muestra, en palabras de Bachelard, una «consonancia de la inmensidad del mundo y la profundidad del ser íntimo» (168), una correspondencia entre dos espacios —externo e interno— que simultáneamente reflejan lo finito y lo infinito del individuo y del

cosmos. El objetivo es, por tanto, demostrar que, para Dickinson, la exploración del mundo exterior también facilita una incursión visionaria hacia los reductos interiores del ser donde residen la imaginación, las emociones y los pensamientos del poeta.

Referencias bibliográficas

- Anderson, Douglas. «Presence and Place in Emily Dickinson's Poetry». *The New England Quarterly*, 2, 1984: 205-224.
- Bachelard, Gaston. *La poética del espacio*. Traducción de Ernestina de Champourcin. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1975.
- Campos, Isabel Sobral. «The Haunted House of Nature – Immanence's Infinity». *The Emily Dickinson Journal*, 1, 2016: 57-82.
- Dickinson, Emily. *The Complete Poems of Emily Dickinson*, Thomas H. Johnson (Ed.). Londres: Faber & Faber. 1975.
- Hughes, Glenn. *A More Beautiful Question: The Spiritual in Poetry and Art*. Columbia, SC: University of Missouri Press. 2011.

Hacia una poética de la «antilogía» poética: el caso de Jorge Urrutia

Paul Cahill

Pomona College

Paul.Cahill@pomona.edu

La mayoría de las antologías poéticas que recopilan la obra de un/a solo/a escritor/a comparten una serie de características tan comunes que no suelen ser reconocidas como convenciones literarias, editoriales y retóricas: buscan ofrecer una visión representativa de la obra de su autor/a mediante una selección cronológica —y a veces implícitamente teleológica— dividida en secciones dedicadas a recoger poemas procedentes de diferentes poemarios. La manera tradicional de consumir este tipo de ensamblaje discursivo es concebirlo como una especie de muestra representativa en miniatura de una obra más amplia y extensa.

Jorge Urrutia (Madrid, 1945) es un poeta español contemporáneo que ha cultivado una estrategia discursiva alternativa que interroga el concepto ortodoxo de la antología poética y propone otra manera de recoger y combinar sus poemas ya publicados y sus composiciones inéditas. Aparte de los trece poemarios que han aparecido como parte de una trayectoria artística que comenzó con la salida de *Lágrimas saladas* en 1966 y ha continuado más allá de la aparición de *Ocupación de la ciudad prohibida* en 2010, este poeta, profesor y crítico también ha publicado una serie de libros de carácter genérico híbrido y ambiguo que problematizan la primacía del poemario como dispositivo discursivo privilegiado para articular la «poética» de un/a poeta.

Como muchas otras antologías poéticas, *Construcción de la Realidad* (1989), *Será presente lo que ya es pasado (Antología 1966-2016)* (2017), *Presente continuo (Antología)* (2018) y *De la naturaleza de las cosas (más o menos una antología)* (2023) contienen una mezcla de poemas ya publicados en «libros» anteriores y poemas inéditos. A diferencia de la mayoría de antologías, no obstante, estas no usan el marco del poemario original como principio ordenador para el nuevo contexto dentro del cual aparecen estos poemas. En lugar de estar divididos en secciones a partir de poemarios publicados anteriormente o anticipados de Urrutia, estos nuevos ensamblajes crean diferentes combinaciones de y diálogos entre poemas de diferentes momentos usando secciones construidas a base de núcleos temáticos y/o teóricos que raramente siguen la secuencia inicial de publicación de estos poemas, lo que llevó a Manuel Ángel Vázquez Medel a utilizar el término «antilogía» para describir *Construcción de la Realidad* en su introducción a este libro.

El carácter poco ortodoxo de todos estos libros —marcado explícitamente en el subtítulo sugerente de la entrega más reciente de la serie («más o menos una antología»)— destaca lo que estos volúmenes llevan tiempo haciendo: usar el dispositivo tradicional de la «antología» como punto de partida para explorar la potencialidad de establecer un diálogo entre poemas en situaciones y dentro de yuxtaposiciones novedosas que busquen trazar huellas del diálogo más amplio entre textos y motivos que se lleva a cabo a lo largo de una carrera poética que ha abarcado más de medio siglo.

Además de enriquecer nuestra comprensión de la poesía de Urrutia, una exploración de sus «antilogías» se nutrirá de las conclusiones de aproximaciones anteriores a textos parecidos (como *Sobre el lugar del canto* de José Ángel Valente) y construirá pistas para posibles acercamientos a libros de otros poetas españoles contemporáneos como Jenaro Talens (1946-) y Vicente Valero (1963-).

Referencias bibliográficas

- Ayuso, José Paulino. «El poema y la antología moderna». En *El espacio del poema. Teoría y práctica del discurso poético*, Itzíar López Guil & Jenaro Talens (Eds.). Madrid: Biblioteca Nueva. 2011: 149-164.
- Ferry, Anne. *Tradition and the Individual Poem: An Inquiry into Anthologies*. Stanford, CA: Stanford University Press. 2001.
- Re, Lucia. «(De)Constructing the Canon: The Agon of the Anthologies on the Scene of Modern Italian Poetry». *The Modern Language Review*, 87(3), 1992: 585-602.
- Ruiz Casanova, José Francisco. *Anthologos: Poética de la antología poética*. Madrid: Cátedra. 2007.

COGNICIÓN Y POESÍA

La teoría cognitivo literaria o poética **cognitiva** se presenta como uno de los ámbitos más fructíferos de los estudios poéticos en la actualidad, al aunar las ramas de las neurociencias, la lingüística cognitiva o la filosofía de la mente para estudiar sus **procesos cognitivos de la imaginación poética**. Esta línea de investigación, en la **convergencia entre cognición y poesía**, trata aspectos como la **percepción**, la **intuición**, las **emociones**, la **empatía** o la **conciencia** ya sea en los textos, en su recepción y en la indagación de **pensamientos poéticos**. También se abre espacio aquí a investigar los distintos tipos de **conocimiento** que articula el **poema**.

Cognitive Literary Theory or Cognitive Poetics is one of the most fruitful areas of poetic studies today, bringing together branches of neuroscience, cognitive linguistics and philosophy of mind to study the **cognitive processes of poetic imagination**. This line of research, at the intersection of **cognition and poetry**, deals with aspects such as **perception, intuition, emotions, empathy or consciousness**, whether in texts, in their reception or in the investigation of **poetic thought**. It is also open to studies on the several kinds of **knowledge** articulated in the poem.

PAUL CELAN

SCHNEE IST GEFALLEN, LICHTLOS.
SCHWARZE FLOCKEN

//
NIEVE HA CAÍDO, SIN LUZ.
COPOS NEGROS

Un argumento cognitivo-cromático en la poesía de Ángela Segovia

Lorenzo Piera Martín
 Universidad de Salamanca
lorenzopieramartin@usal.es

Los *qualia* han sido interpretados por la tradición fenomenológica —y no sin cierto debate— como las unidades mínimas de la experiencia, aquellas realidades irreductibles a cualquier otra dimensión que no sea la experiencia subjetiva e individual de los mismos: la experiencia del color, del dolor, o de la forma son ejemplos prototípicos. Se suele decir por ello que los *qualia* son esencialmente inefables, pues su percepción no puede ser comunicada, tan solo experimentada intrínsecamente; y, según ciertos autores, son estados mentales sobre los que no se puede realizar juicios falsos.

En la poesía de Ángela Segovia (Ávila, 1978), marcada formalmente por las rupturas lingüística y lógica, el onirismo y el trance, el tratamiento del color —*quale* por excelencia— representa un momento de articulación de cuestionamientos profundos sobre la representatividad y la fenomenología del texto. En efecto, en la alternancia entre su naturaleza de experiencia intencional y experiencia cualitativa, la presencia del color desvela una evolución drástica desde *La curva de volvió barricada* (2016), pasando por *Amor divino* (2018) y llegando hasta *Vitalidades* (2022), sostenida poéticamente por una dialéctica de orden cognitivo-cromático a través de la que se articulan los cambios en las concepciones de lo verdadero y de lo real que reverberan en la poesía de Ángela Segovia. Hay, pues, una relación metonímica entre la manera en la que se aprehende cognitivamente y se manifiesta el color en el texto y la manera en la que el poema aprehende textualmente lo real, que enlaza con las reflexiones/dudas fenomenológicas y epistémicas que vertebran la especificidad de la poeta abulense.

Por ello, el abordaje científico del color en su poesía convoca herramientas y conceptos provenientes del cruce interdisciplinar entre la teoría literaria, las ciencias cognitivas y la fenomenología. En particular, nos interesa cerner la dialéctica del color en la dialéctica semiótica propia al estatus de la palabra y del texto literario en la poesía de Ángela Segovia, y por la cual se evidencia una evolución desde el lenguaje poético hasta ciertas convenciones tradicionalmente consideradas narrativas, manifestadas, entre otras cuestiones, en la progresiva transformación del yo poético en narrador, en la asimilación de la relación sujeto-objeto a la relación entre personajes, o en la estabilización y desestabilización de cronotopos narrativos.

Referencias bibliográficas

- Caracciolo, Marco. *The Experientiality of Narrative. An Enactivist Approach*. Berlín: De Gruyter. 2014.
- Gamoneda Lanza, Amelia. *Cuerpo locuaz. Poética, biología, cognición*. Madrid: Abada Editores. 2020.
- Metzinger, Thomas. *Being No-One. The Self Model Theory of Subjectivity*. Cambridge, MA: The MIT Press. 2003.
- Zeki, Semir. *Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain*. Oxford: Oxford University Press. 2002.
- Zunshine, Lisa (Ed.). *The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies*. Oxford: Oxford University Press. 2015.

**Formas del poema, formas de sentido:
un caso práctico entre dos cuerpos**
Francisco Javier Calderón de Lucas
Universidad de Granada
javiercalderon@ugr.es

En el presente trabajo, partimos del estudio de un corpus constituido por 209 textos poéticos, pertenecientes a poemarios publicados en España a partir de 2019, por autores nacidos a partir de 1986 cuya actividad poética se haya centrado en España y en alguna de sus lenguas oficiales. Los filtros preselectivos (edad de los autores, los mismos autores seleccionados, fechas de publicación) han pretendido dar cuenta de una representación de la actividad en movimiento y entrelazada de la producción y lectura de textos poéticos, y se han basado en las dinámicas dialógicas entre los autores, tanto por leerse entre ellos como por mantener algún tipo de relación directa, ya sea personal o profesional. Esta dinámica dialógica se entiende también en la interacción entre grupos a partir de criterios sociales, económicos y, más ampliamente, culturales.

Nuestro objetivo no radica en el análisis de la manifestación formal de temas considerando el poema como una fuerza coherente y centrípeta de sentidos, sino en el de la manifestación formal de sentidos, que entendemos a partir de las condiciones contextuales y situacionales del lector en su interacción con el texto poético. En cuanto a la forma, dado que aquí no vamos a centrarnos en cuestiones extrínsecas del texto (como las visoespaciales) sino en la vinculación forma-sentido, tampoco nuestra selección buscará unicidad formal (no nos preguntamos qué sentidos hay tras determinadas formas, sino qué formas representan determinados nodos de sentidos).

Sobre dicho corpus se marcarán determinados sentidos sobre formas textuales que los vehiculen, con indicadores preestablecidos en fichas de lectura, y se especificarán como tales los casos en que los sentidos no coincidan con la codificación semántica de la forma y se transpongan a partir de conceptos *ad hoc* del investigador, pero no serán suprimidos, dado que debe considerarse, aunque sea desde una única voz, la experiencia poética concreta del cuerpo del lector en su relación con el cuerpo textual. Todo ello para representar escenarios formales normalizados de sentidos en la poesía actual a partir de los cuales poder indagar más profundamente en la interacción entre el cuerpo del texto y el cuerpo del lector y concluir posibles consecuencias íntimas, técnicas y/o sociales en este último.

La base bibliográfica sobre la que se sostiene esta propuesta la constituyen, en esencia, la investigación llevada a cabo en los estudios «Un cuerpo entre la lectura del texto y la experiencia del poema» (Calderón de Lucas, 2024) y «Hacia el efecto de los textos literarios: relevancia, simulación y emociones situadas» (en prensa). En este último trabajo, son fundamentales, por poner solo algunos ejemplos, Armstrong, con

su *Stories and the Brain* (2020), el desarrollo que hace Bolens del análisis kinésico (2022), el efecto poético a través de los mecanismos procedimentales en el texto que explica Pinder (2022), o los libros colectivos *The Routledge Handbook of Embodied Cognition* (2014), coordinado por L. A. Shapiro, y *Cognitive Literary Science: Dialogues Between Literature and Cognition*, (Oxford University Press, 2017), coordinado por M. Burke y E. Troscianko.

Además de estos precedentes en nuestra investigación, actualmente, en relación con este proyecto, manejamos recientes estudios de Alford (2020), Cave y Wilson (2018), Martínez-Falero (2024), Mora (2021) o van Peer y Chesnokova (2023).

Referencias bibliográficas

- Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. New York: Columbia University Press. 2020.
- Armstrong, Paul B. *Stories and the Brain*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2020.
- Cave, Terence & Deirdre Wilson (Eds.). *Reading Beyond the Code: Literature and Relevance Theory*. Oxford: Oxford University Press. 2018.
- Martínez-Falero, Luis. «Semiótica cognitiva y literatura: "ficcionalidad" y "literariedad" a la luz de la poética cognitiva». *Signa*, 33, 2024: 649-665.
- Mora, Vicente Luis. «Poetas viéndose pensar: Supuestos de frontalidad metacognitiva en poesía española contemporánea». *Revista de literatura*, 83 (166), 2021: 335-359.
- Van Peer, Willie & Anna Chesnokova. *Experiencing Poetry: A Guidebook to Psychopoetics*. London: Bloomsbury Academic. 2023.

**Valores precognitivos en la teoría literaria asiática:
el confucionismo clásico**
Benito Elías García Valero
Universidad de Alicante
Benito.garcia@ua.es

El objetivo de esta propuesta es presentar algunos conceptos y nociones procedentes de la teoría literaria asiática, con especial atención a los originados en el confucionismo clásico, desde una perspectiva cognitivista, y con el fin de defender el valor pre-cognitivista que en diversas escuelas y etapas la teoría asiática ha alumbrado con anterioridad a la occidental. En concreto, presentaremos las nociones de *zhi* y *wen*. *Zhi* ha sido traducido como el contenido corporal-mental que existe en el escritor con anterioridad al alumbramiento del poema, que manifiesta un lenguaje literario concebido como *wen*, capaz de extender el alcance de ese contenido del cuerpo/mente del escritor y de prolongarlo en el tiempo a través de la recepción. A lo largo de la comunicación, se realizará un contraste entre estas teorías clásicas y las nociones de las ciencias cognitivas actuales que, sobre todo en torno a la emoción y a la sensación, han generado conocimiento relativo a los procesos creativos en los géneros líricos.

Referencias bibliográficas

- Heisig, James W., Thomas P. Kasulis, John C. Maraldo & Raquel Bouso (Eds.). *La filosofía japonesa en sus textos*. Barcelona: Herder. 2016.
- Owen, Richard. *El pensamiento literario de la China clásica*, Roujun Chen & Ricardo Miguel Alfonso (Eds.) Madrid: Instituto Juan Andrés de comparatística y globalización. 2020.
- Kasulis, Thomas P. *La filosofía japonesa en su historia*. Traducción de Raquel Bouso. Barcelona: Herder. 2019.

Viento imaginado en la poesía de Alejandra Pizarnik

Paula Cendrós

Universidad de Salamanca

paulacendrosriutort@usal.es

Esta propuesta de comunicación elabora un estudio acerca de los procesos imaginativos que tienen lugar en la obra de Alejandra Pizarnik. Concretamente, el estudio se centra en el análisis de las funciones y desdoblamientos que en su obra muestra el elemento del viento.

Entendiendo la imaginación como un conjunto de facultades mentales que, en cuanto se relacionan entre ellas, moldean imágenes y eventos que pueden o no haber ocurrido en la realidad, este trabajo se centrará en cómo la imaginación une las percepciones, las emociones, los recuerdos y la conciencia del sujeto (Richardson, 2015). En la obra de Pizarnik, la imaginación se materializa en la figura del viento, a través del cual se lleva a cabo una unificación de estas facultades mentales creando estructuras de significado y realidades nuevas desde su propia experiencia vivida de este elemento de la naturaleza. Esta transformación de la realidad que lleva a cabo la imaginación a través del viento deviene en su poesía un viaje que prenderá Pizarnik. Este viaje se va revelando con la interrelación de las facultades mentales como un camino repleto de contradicciones, que se encuentran reflejadas en las diferentes estructuras de significado que tomará el viento. Además, tiene como finalidad la fusión total de la vida con la poesía hasta tal punto de cruzar la línea del delirio, convirtiéndose ella misma en un poema.

Para finalizar, se profundizará en la idea del viaje mediante el uso de la imaginación, que comienza situándose en las percepciones sensoriales tanto auditivas como visuales y táctiles. Pizarnik une estas percepciones que ha experimentado en el mundo con la memoria de una terrible infancia, emociones como la tristeza y la angustia y finalmente, con su yo más profundo. Esta conciencia, en cambio, no se presenta como una facultad igual a las otras, pues este yo se podría considerar como el destino de su viaje, que, a través de la unión de las demás facultades, pretende encontrarse con su niña interior.

Referencias bibliográficas

- Abraham, Anna (Ed.). *The Cambridge Handbook of the Imagination*. Cambridge: Cambridge University Press. 2020.
- Engell, James. «Imagination». En *The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, Ronald Greene & Stephen Cushman (Eds.). Princeton, NJ: Princeton University Press. 2012: 666-674.
- Massey, Irving. *The Neural Imagination: Aesthetic and Neuroscientific Approaches to the Arts*. Austin, TX: University of Texas Press. 2009.
- Pizarnik, Alejandra. *Poesía completa*, Ana Becciu (Ed.). Barcelona: Lumen. 2001.
- Richardson, Alan. «Imagination: Literary and Cognitive Intersections». En *The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies*, Lisa Zunshine (Ed.). Oxford: Oxford University Press. 2015: 225-245.

**La imaginación en carne viva.
Perspectivas de imaginación encarnada
a partir de las representaciones del asco en poesía**

Adriana Bermejo Lozano

Universidad de Alicante

adriana.bermejo@ua.es

La presente comunicación busca esbozar una propuesta provisional y en desarrollo que vincule las teorías cognitivas de la imaginación literaria con la emocionalidad y con la encarnación a partir de las representaciones del asco en poesía. Desde Darwin, el asco ha sido caracterizado como una emoción vinculada fundamentalmente al sentido del gusto, debido al peligro de la incorporación oral de un objeto nocivo y contaminante. Le siguen el tacto y el olfato por la proximidad con respecto a los elementos repugnantes y por la potencialidad de contagio a través de dichos sentidos. Aunque también se ha señalado la importancia de la vista, se ha considerado que el asco visual remite implícitamente a los otros tres sentidos apuntados. Desde la Ilustración alemana, especialmente a partir de Kant y de Mendelssohn, el asco quedó relegado dentro de las emociones que pudieran ser despertadas en el contexto estético. Entre las razones que adujeron para tal relegación, se hallaba una concepción descorporeizada de la imaginación artística, en tanto en cuanto privilegiaron la vista y el oído como únicos medios de aprehensión de los objetos artísticos. El asco, como emoción intensamente encarnada mediante la imaginación, resultó un afecto imposible de considerar en el ámbito de la estética, puesto que su poderosa e ineludible corporeización a través de los sentidos físicos (el gusto, el olfato y el tacto) impedía la intelectualización que requería la experiencia estética. Los desarrollos teóricos de los últimos años en ciencias cognitivas aplicadas a la teoría literaria han restituido el carácter corporal como uno de los componentes fundamentales para la experiencia estética. Así las cosas, a través de la constitución de nociones como «simulación encarnada» (Gallese) y, posteriormente, de «imaginación encarnada» (Gambino y Pulvirenti), el panorama estético actual se ha abierto a concepciones renovadas de la experiencia estética que contemplan los modos de aprehensión corporal como centrales en la vivencia cognitiva que tiene lugar en contacto con objetos artísticos.

La intensidad visceral y fisiológica del asco inaugura un territorio fascinante para explorar la imaginación poética desde una perspectiva encarnada y de los sentidos. Las representaciones poéticas del asco y su recepción, donde juega un papel axial la imaginación, suponen una ampliación del régimen mental/visual de lo imaginario, tal y como plantean las perspectivas encarnadas. Con tal objetivo, se trabajará a partir de un corpus de poesía peruana contemporánea, donde se incluyen las poéticas de César Vallejo, Blanca Varela o Carmen Ollé, puesto que ofrecen un desarrollo cronológico y una diversidad notables en cuanto a las expresiones lingüístico-poéticas del asco

a través de las cuales se vehicula el proceso de corporeización en el arte. ¿Desde la imaginación lírica se puede encarnar un asco sárido, un asco háptico o un asco olfativo? Este interrogante mueve la investigación para tratar de dilucidar cómo la imaginación encarnada determina la lectura poética y, en último término, constituye un factor decisivo a la hora de definir las posibilidades de la experiencia estética del asco en poesía, de modo que sea posible restituir su legitimidad como afecto dentro de la vivencia estética.

Referencias bibliográficas

- Gallese, Vittorio. «Naturalizing Aesthetic Experience: The Role of (Liberated) Embodied Simulation». *Projections*, 12(2), 2018: 50-59.
- Gambino, Renata & Grazia Pulvirenti. «"The Boundless Realm Where All Form Lies". Representing Imagination at the Crossway Between Literary and Neurocognitive Studies». *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 14, 2021: 618605.
- Korsmeyer, Carolyn. *Savoring Disgust: The Foul and the Fair in Aesthetics*. Nueva York: Oxford University Press. 2011.
- Menninghaus, Winfried. *Disgust: Theory and History of a Strong Sensation*. Albany, NY: State University of New York Press. 2012.
- Pulvirenti, Grazia & Renata Gambino. «Imagination as Poetics of Cognition». *Enthymema*, 8, 2013: 83-95.

Olfaction, Memory, and Synaesthesia in the Poetry of Carl(os) Rigby

Nathon L. Hilton

Harvard University

16707@usal.es

Despite being one of the most neglected senses in the short history of cognitive poetics, recent research highlights the critical role of olfaction in memory formation and recall. This prominence is largely attributed to the olfactory bulb's physical proximity to the limbic system, a brain region heavily involved in emotion and memory processing (Johnson, 2011). The direct neural connections between these areas suggest that olfaction may be more closely related to memory than any other sense, offering a unique and potent avenue for cognitive and emotional exploration (Herz, 2021).

These findings present substantial implications for the study of synaesthesia, trauma, and memory in literary contexts. Synaesthesia, the phenomenon where stimulation of one sensory pathway leads to automatic, involuntary experiences in a second sensory pathway, can be deeply enriched by incorporating olfactory analysis. Understanding the role of smell in evoking vivid memories and emotions provides a new dimension to analysing synaesthetic experiences in literature.

This presentation delves into the intricate relationships between olfaction, trauma, and synaesthesia, using neuroscientific research to explore the connection between smell, cognition, and memory in contemporary Afro-Caribbean poetry. Centred on the work of Afro-Nicaraguan poet Carl(os) Rigby, this analysis focuses on the impact of Rigby's synaesthetic elements while aiming to unravel the complex interaction between personal experience, cultural memory, collective trauma, precarity, and racialisation.

Rigby, whose conceptual framework transcends Rubén Darío's modernist synaesthetic tradition through polysemy, ambiguity, and linguistic transgression, revolutionises conventional approaches to synaesthesia by intertwining olfactory perception and traumatic recollection. Adopting an interdisciplinary perspective, my approach to Rigby's poetic musings highlights the transformative power of synaesthetic poetry in shaping our understanding of human flourishing and political resistance while inviting a deeper exploration of the cognitive mechanisms underlying the intersection of smell, memory, and creative expression. In doing so, I offer insight into the broader implications of sensory experiences in literature and society through the lens of cognitive poetics, illuminating the potential of Rigby's work to reshape our perceptions of collective trauma and memory.

Ultimately, this study underscores the significance of sensory experiences in literature, emphasising how Rigby's synaesthetic approach to trauma, olfaction, and liberation enriches our comprehension of the complex connections between memory, cognition, and creative expression. By examining these intersections, I seek to enhance our understanding of the role of sensory experience in human and societal development.

References

- Gamoneda, Amelia. *Cuerpo-locuz: poética biología y cognición*. Madrid: Abada. 2020.
- Herz, Rachel S. «Olfactory Virtual Reality: A New Frontier in the Treatment and Prevention of Post-Traumatic Stress Disorder». *Brain Science*, 11(6), 2021: 1070.
- Johnson, Andrew J. «Cognitive Facilitation Following Intentional Odor Exposure». *Sensors*, 11(5), 2011: 5469–5488.
- Melero, Helena. «Sinestesia, ¿cognición corporeizada?». *Átopos*, 14, 2013: 5-14.
- Tsur, Reuven. *Poetic Rhythm: Structure and Performance. An Empirical Study in Cognitive Poetics*. Eastbourne: Sussex Academic Press. 2012.

Derrames blancos:
la figuración sensible del aire en André du Bouchet y Jacques Dupin
 Candelasalgadoivanich
 Universidad de Salamanca
candelasalgadoivanich@usal.es

La presente propuesta busca elaborar un análisis comparativo de dos poetas franceses coetáneos, André du Bouchet (1924-2001) y Jacques Dupin (1927-2012), cuyas trayectorias se han visto entrecruzadas en numerosos puntos. Entre ellos, uno de los que más nos interesa aquí es la consideración que le han dedicado a la obra de varios artistas plásticos como es el caso de *Qui n'est pas tourné vers nous* (1972), donde André Du Bouchet desgrana en un tono exclusivamente poético los dibujos de Alberto Giacometti, y *Matière du souffle* (1994), en el que Jacques Dupin hace lo propio con Antoni Tàpies —aunque también le dedicará varios escritos al escultor y pintor suizo—. En los textos que hemos citado abundan imágenes que apelan y se interrogan acerca del espacio y específicamente acerca de cómo se construyen el «horizonte» o el «fondo» y la manera en la que el espacio blanco —o el vacío— es una posibilidad de inscripción.

Partiendo de una revisión de las reflexiones que ahí se gestan, el grueso de la comunicación investigará la influencia que estas dejan en la concepción de sus respectivos lenguajes poéticos. En concreto, examinaremos cómo se articulan esas estructuras en sus paisajes poemáticos poniendo de relieve las composiciones en las que predomina el aire. Veremos a partir de qué operaciones perceptivas se opera su figuración y cómo este elemento modula los márgenes de la conciencia corporal del yo lírico. Finalmente, también tendremos en consideración las maneras en las que la *mise en page* contribuye a generar o a desestabilizar el propio espacio poemático.

Referencias bibliográficas

- Alsmith, Adrian J. T. & Matthew R. Longo. *The Routledge Handbook of Bodily Awareness*. Londres: Routledge. 2022.
- Du Bouchet, André. *Qui n'est pas tourné vers nous*. París: Mercure de France. 1972.
- Du Bouchet, André. *Dans la chaleur vacante, suivi de Ou le soleil*. París: Gallimard. 2017 [1991].
- Dupin, Jacques. *Matière du souffle*. París: Fourbis. 1994.
- Dupin, Jacques. *Le corps clairvoyant (1963-1982)*. París: Gallimard. 1999.

**De la percepción del yo y sus elementos
en *Incendio mineral* de María Ángeles Pérez López**

Sergio Gallego Barriuso
Universidad de Salamanca
sergio.galbar@usal.es

Con este trabajo pretendo trazar una aproximación al universo poético de *Incendio mineral* (2021) de la poeta María Ángeles Pérez López a través del estar físico en el mundo del yo poético. Esta comunicación tiene por objetivo abordar las características de lo vivo que se reflejan en el lenguaje poético. Para comprender este incendio de lenguajes que se encuentra en plena ebullición se hace necesario comprender los estados del cuerpo y de sus extensiones, es decir, de aquellos elementos de la naturaleza o la cultura que funcionan como la piel, los ojos o la lengua en tanto que también son capaces de aportar una información sensorial al sujeto lírico.

Además, conviene considerar al ser humano como ser corporal en constante contacto tanto con otros seres como con el mundo que lo rodea, de modo que dicho contacto es una forma de conocimiento de la realidad en que se inserta el yo poético, así como de sí mismo; empero, también es un acto de comunicación que parte de la exploración poética en la forma y la sustancia y que, en numerosas ocasiones, se encuentra ante la imposibilidad de nombrar.

Pretendo, por tanto, analizar los diversos espacios mentales que figuran en torno a la construcción del yo lírico en *Incendio mineral* y algunas metáforas conceptuales que dan forma a este sujeto, que parten de la percepción, esto es, de una base experiencial, corporeizada, pero que se ve igualmente modulada por el contexto social y cultural a modo de marco conceptual, llegando a negarle la facultad del *logos*. Así, es posible observar ciertos elementos que actúan en cierto modo como el yo poético debido a una asociación que hace la poeta y que tiene su base en la propia ontología de dichos elementos. De ello se deduce que el yo lírico coincide en algún instante con el sujeto biográfico; es decir, la poeta es en algún punto el yo lírico.

Referencias bibliográficas

- Damasio, Antonio. *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. New York, NY: Pantheon Books. 2010.
- Gamoneda Lanza, Amelia. *Cuerpo locuaz: poética, biología y cognición*. Madrid: Abada. 2020.
- Guiraud, Pierre. *El lenguaje del cuerpo*. Traducción de Beatriz Padilla Salas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1986.
- Johnson, Mark. *The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 2007.
- Pérez López, María Ángeles. *Incendio mineral*. Madrid: Vaso Roto. 2021.
- Scarano, Laura. *Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia*. Buenos Aires: Biblos. 2007.

Vivir como un recuerdo:

la memoria como construcción identitaria en la poesía de Leopoldo María Panero

Sara Sáez Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid

ssaez03@ucm.es

Son numerosos los intentos en la historia y la teoría literarias de desligar el contexto personal del escritor de la obra que produce. Este afán más allá del biografismo es, en realidad, necesario para poder entender los textos literarios en su propia naturaleza. Sin embargo, es innegable la relación entre los hechos individuales y la producción lírica de algunos poetas, como es el caso de Leopoldo María Panero (1948-2014), autor que se tratará en esta comunicación.

Este poeta muestra un gran interés en temas como la memoria o el recuerdo, sobre todo en su época tardía —véase la antología editada por Túa Blesa, *Poesía completa (2000-2010)*—. Con el apoyo de algunos poemas, se mostrará cómo la memoria, junto con su elemento inseparable, el olvido, es para Panero una manera de vivir y re-vivir su existencia. El alejamiento que se produce en la manera de tratar este tema se explicará a partir de la hipótesis de que los poemas panerianos son realizados por un ente que ya no está, un poeta póstumo (Blesa, 2020).

Asimismo, la memoria ha desempeñado un papel decisivo a la hora de entender la obra del autor, puesto que su gran labor posestructuralista (a través de palimpsestos y reescrituras de poemas ajenos a su pluma) se basa en citar sin comprobar las fuentes. Esto provoca la desestabilización del sistema literario y enmarcaría su poesía en lo denominado por Blesa como literatura orgánica, concepto ligado al de logofagia.

Para tratar la memoria es inevitable retrotraerse al momento creativo y a sus vivencias. Si bien algunas teorías apoyarían la idea del «genio loco» debido a su trastorno mental, esta comunicación se sostiene sobre la idea de que se necesita cierta genialidad siempre y cuando esté pulida y no sea incapacitante (Carson, 2018; García-Valero, 2022).

Referencias bibliográficas

- Blesa, Túa. «La escritura de Leopoldo María Panero: La literatura orgánica y el postestructuralismo». *L'Âge d'or*, 7, 2014.
- Blesa, Túa. *Leopoldo María Panero, poeta póstumo*. Madrid: Visor. 2020.
- Carson, Shelley H. «Creativity and Psychopathology: A Relationship of Shared Neurocognitive Vulnerabilities». En *The Cambridge Handbook of the Neuroscience of Creativity*, Rex E. Jung & Oshin Vartanian (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 2018: 136-158.
- García-Valero, Benito Elías. «Una integración cognitiva de las teorías racionalistas e idealistas sobre la génesis poética y de algunos de sus principales conceptos: inspiración, inconsciente, éxtasis, musas y physis». *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 38, 2022: 63-77.
- Panero, Leopoldo María. *Poesía completa (2000-2010)*. Madrid: Visor. 2014.

On Early Modern Interoceptive Poetry

Lorena Uribe Bracho

City Colleges of Chicago

luribebracho@ccc.edu

«Interoception», a term that has attracted a significant amount of attention over the past few years, refers broadly to the ability to sense what goes on inside the body: the rhythm of circulation, pangs of hunger and satiety, breathing patterns, temperature regulation, fluctuations in mood, the movements of a child in the womb, and countless other processes with different levels of accessibility to the conscious mind.

This paper traces some of the ramifications of thinking about seventeenth-century poetry alongside the concept of interoception, and argues that attunement to poetry can bring the inside of the body into focus, and, conversely, that attention to viscera and inner-body activity can spur poetic work—and that both mechanisms can be vital for the experience of poetry in early modern times. The discussion follows the lead of a number of shared traits between poetry and interoception, including rhythmic patterning, intermittence, strong experiential potential, predictive processing, and cumulative effects. For this purpose, it draws from recent work in the field of cognitive science, and also from lyric theory, work on poetic form, and a range of texts on early modern poetry, history, and culture.

Part of the argument for a «poetry of interoception» is tied to the idea that a number of cultural factors align in the seventeenth century and sharpen the interest for the inside of the body, as changing medical paradigms meet the old vehicle for attention to subjectivity that is the lyric mode. These cultural factors operate across Europe and Colonial America, and thus the poems that are used as examples belong to different languages and national traditions. The paper questions the cultural training provided by early modern poetry in shaping interoceptive experiences and asks about the impact of poetic language on the perception of the permeable body.

References

- Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. New York, NY: Columbia University Press. 2020.
- Fabb, Nigel. *A Theory of Thrills. Sublime and Epiphany in Literature*. London: Anthem Press. 2022.
- Glase, Ben & Jonathan Culler (Eds.). *Critical Rhythm: The Poetics of a Literary Life Form*. New York, NY: Fordham University Press. 2019.
- Tsakiris, Manos & Helena de Preester (Eds.). *The Interoceptive Mind. From Homeostasis to Awareness*. Oxford: Oxford University Press. 2019.
- Whiteley, Rebecca. *Birth Figures: Early Modern Prints and the Pregnant Body*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 2023.

Física y poesía en *Ya nadie se llamará como yo*, de Agustín Fernández Mallo

Gonzalo Jiménez Varas

Universidad Politécnica de Madrid / Universidad Internacional de La Rioja

gonzalo.jimenez@upm.es

Agustín Fernández Mallo ha construido durante toda su producción artística una sólida red de intertextualidades entre ciencia y literatura, especialmente entre física y poesía (Brina, 2017; Lanseros, 2020; del Pozo Ortea, 2009). Estas intertextualidades, entendidas desde la definición de Kristeva (1978), están construidas tanto desde un criterio genético como semántico —según la notación de Quintana Docio (1990)—, puesto que, en la poética de Fernández Mallo, el lenguaje científico participa tanto en los aspectos estéticos como en el significado conceptual de los poemas, a través de citas directas y construcciones metafóricas. Este uso de la intertextualidad tiene un claro enlace con el punto de vista receptivo de Riffaterre (1997), ya que el lector llega a una comprensión más profunda del texto poético si tiene acceso a las referencias aludidas en el poema, en este caso del ámbito científico.

En esta comunicación, se analizarán varios poemas del libro de Fernández Mallo *Ya nadie se llamará como yo* (2015), buscando la conexión semántica entre los conceptos científicos y las resignificaciones poéticas propuestas por el escritor gallego. Para ello, se analizará una selección de poemas con una metodología de tres pasos. En primer lugar, se realizará un análisis literario, identificando las figuras retóricas que hagan referencia a conceptos del ámbito de la ciencia. En segundo lugar, se realizará un análisis científico de los conceptos técnicos aludidos, efectuando un ejercicio de divulgación didáctica para trasladar las ideas a un lenguaje comprensible para un público no especializado. En último lugar, se integrarán ambos análisis en una lectura global de los poemas, donde se discutirá sobre el uso de las intertextualidades en el espacio de significación de los poemas y el potencial espectro de recepción de los mismos por parte de diferentes públicos.

Referencias bibliográficas

- Brina, Maximiliano. «Ciencia, transmedia y (post)poesía: interacciones en la construcción de la poética de Agustín Fernández Mallo». *Revista de literaturas modernas*, 47, 2017: 27-39.
- Del Pozo Ortea, Marta. «El amor redimensionado por la ciencia y la tecnología en *Carne de Píxel*, de Agustín Fernández Mallo». *Letras Hispanas: Revista de literatura y de cultura*, 6(2), 2009: 42-49.
- Kristeva, Julia. *Semiotica (1 y 2)*. Traducción de José Martín Arancibia. Madrid: Editorial Fundamentos. 1978.
- Lanseros, Raquel. «Ciencia en verso: Una aproximación a la asimilación de la ciencia en la poesía española contemporánea». *Romance Notes*, 60(1), 2020: 117-124.
- Quintana Docio, Francisco. «Intertextualidad genética y lectura palimpsestica». *Castilla: Estudios de literatura*, 15, 1990: 169-182.
- Riffaterre, Michel. «Semiótica intertextual: el interpretante». En *Intertextualité (Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto)*, Desiderio Navarro (Ed.). La Habana: UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba. 1997: 146-162.

**Versos aritméticos:
la influencia de las matemáticas y la contabilidad en la creación del soneto**
David Klein
Ludwig-Maximilians-Universität München
David.Klein@lmu.de

La invención del soneto, a menudo celebrada por su genialidad artística y su inspiración poética, revela también una fascinante conexión con la actividad contable y los conocimientos aritméticos. En mi presentación, profundizo en la tesis que sostiene que Giacomo da Lentini, figura prominente de la escuela siciliana, desempeñó un papel crucial en el surgimiento del soneto, gracias a su sólida formación en aritmética y geometría, así como a su posible familiaridad con obras como el «*Liber Abaci*» (1202) de Leonarda da Pisa (Fibonacci).

Exploro detalladamente el contexto intelectual que rodeaba a Giacomo, así como la influencia de figuras como Euclides y Timeo en la corte de Federico II, cuyas ideas y enseñanzas moldearon el pensamiento de la época. Este ambiente intelectual fomentó la emergencia de una concepción aritmética del orden divino en la poesía, donde los versos se convirtieron en expresiones tangibles de las proporciones y la armonía subyacentes en la creación.

A través del análisis de un ejemplo textual de Giacomo, examino cómo se entrelazaban los conceptos matemáticos con la expresión poética, y cómo esto abrió nuevas posibilidades cognitivas en el arte de la palabra. Este cruce entre matemáticas y poesía revela un aspecto inexplorado del Renacimiento, donde la creatividad floreció en el terreno fértil de la imaginación y la razón.

Concluyo mi exposición ampliando la mirada hacia Sor Juana, una figura igualmente notable que, al igual que Giacomo, combinó destrezas contables con profundos conocimientos geométricos. Al analizar uno de sus sonetos, observamos cómo la poesía se convierte en un medio para explorar las complejidades del universo matemático, enriqueciendo así nuestra comprensión de la intersección entre ciencia y arte en la época del Renacimiento.

Referencias bibliográficas

- Aho, James. «Rhetoric and the Invention of Double Entry Bookkeeping». *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 3, 1985: 21-43.
- Carruthers, Bruce & Wendy Nelson Espeland. «Accounting for Rationality – Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic Rationality». *American Journal of Sociology*, 97: 1991: 31-69.
- Oppenheimer, Paul. *The Birth of the Modern Mind. Self, Consciousness, and the Invention of the Sonnet*. Oxford: Oxford University Press. 1989.
- Schrott, Raul, *Die Erfindung der Poesie*. Múnich: Deutscher Taschenbuch Verlag. 1999.
- Scott, Tony C. & Pan Marketos. «On the Origin of the Fibonacci Sequence». *MacTutor History of Mathematics*, 23, 2014: 1-46.

La «ciencia» de la poesía en Ezra Pound y Antonio Colinas
 Melania Stancu
 Universidad de Bucarest
melania.stancu@lls.unibuc.ro

Para los poetas españoles de los años setenta del siglo pasado, los *Novísimos*, la estética culturalista e imagista del poeta norteamericano Ezra Pound constituyó una fuente constante de inspiración poética. En este trabajo me centro en analizar los poemas extensos de Antonio Colinas de los volúmenes *Sepulcro de Tarquinia* (1975) y *Libro de la mansedumbre* (1997) a la luz de la teoría poética de Ezra Pound. Avanzo asimismo la tesis de que el intento de Colinas por unificar la ciencia y la poesía en una búsqueda de la verdad última se basa en la estética isomórfica de Pound, a caballo entre la poesía y la biología o la poesía y la economía, desarrolladas en *How to Read* (1931) y *ABC of Reading* (1934).

La «ciencia» de la poesía indica un instrumento para la exploración del mundo natural a través de la palabra y, a la vez, un método adecuado para el estudio de la poesía misma, basado en la observación precisa y la comparación. Colinas se apoya en los principios poéticos de Pound —la imagen, la precisión, la musicalidad y la intensidad— y concibe la poesía como un camino hacia el proceso de unificación de la palabra poética con diferentes tipos de cognición. Por tanto, la poesía es un elemento clave a fin de alcanzar el significado armonioso de la «sabiduría perenne» (Colinas, 2008: 21). Para Pound, pero aún más explícitamente para Colinas, el lenguaje poético tiene una vertiente racional, aunque también sigue manteniendo su dimensión misteriosa, intuitiva y su origen «irracional» (Colinas, 2008: 21-22). El poeta, al igual que el hombre primitivo, hacedor o artista, da forma a ese fenómeno en una realidad tangible revelando su misterio.

Referencias bibliográficas

- Colinas, Antonio. *En la luz respirada*. Madrid: Cátedra. 2004.
 Colinas, Antonio. *El sentido primero de la palabra*, Madrid: Siruela. 2008.
 Gamoneda, Amelia & Francisco González (Eds.). *Idea súbita: ensayos sobre epifanía creativa*. Madrid: Abada. 2018.
 Patea, Viorica. «Time and Space in Eliot's and Pound's Modernist Conception of History». *Agenda*, 51 (3-4), 2017: 138-146.
 Pound, Ezra. *Literary Essays of Ezra Pound*. Nueva York: New Directions. 1968.

**Enunciación empática en rap y poesía:
estrategias afectivas del lenguaje en Logic, Loyle Carner y Danez Smith**

Beatriz Castellano García
Universidad de Salamanca
beacastellanogarcia@usal.es

El presente estudio explora el ejercicio de la creación lírica a través de la empatía, no solamente como una emoción sino como una herramienta clave en el desarrollo de textos poéticos y letras de rap. El acercamiento teórico y analítico de esta propuesta profundiza en los recursos utilizados en la enunciación empática con el fin de comprender las estrategias afectivas del lenguaje del rap y la poesía que construyen una complicidad con el lector y/o el oyente. El corpus elegido se divide en tres: por un lado, se estudia el álbum *Everybody* (2017) del rapero estadounidense Logic; por otro, se analiza *hugo* (2022) del rapero británico Loyle Carner, y por último se examina la obra del poeta Danez Smith. A través de la comparación formal de estas producciones, se demuestra cómo estas obras lírico-musicales consiguen crear un sentimiento de falta de empatía y simultáneamente construir un discurso que demande la necesidad de la misma.

El álbum *Everybody* permite un análisis de la empatía a través de aliteraciones constantes, del uso de los imperativos y de un tono de cierto carácter mesiánico, todo esto acompañado de una línea tematológica basada en la discriminación racial, la salud mental, la crítica al sistema capitalista y la religión. Mediante la combinación de temas y formas el álbum, que se tratará aquí desde su dimensión lírica, consigue transmitir la urgencia de la empatía como respuesta a estas injusticias sociales. Por otro lado, *hugo* ofrece un enfoque arraigado en las experiencias personales y una reflexión sobre la función social de empatía, mediante la exploración de emociones propias que se unen al uso de una voz poética comprensiva que apela directamente al oyente. *hugo* emplea sutiles repeticiones que contribuyen a crear una atmósfera íntima y sincera que resalta la importancia de conectar profundamente con el otro. En el ámbito poético, la obra de Danez Smith destaca por su tratamiento de la identidad, la sexualidad y la política con una sensibilidad cimentada sobre metáforas firmes y una voz poética que habla a los sentidos, las emociones y, en base, al lector, generando una reflexión en este basada en la empatía aplicada a temas significativos en la sociedad actual.

En el plano formal, el análisis de este corpus subrayará la importancia del monólogo y el diálogo como recursos discursivos en el rap y evidenciará los modos de contacto entre el lenguaje poético y el rap en su articulación de la enunciación empática, así como el uso del spoken word como recurso, y su confluencia en la obra de estos tres artistas.

Referencias bibliográficas

- Carner, Loyle. *hugo*. Universal Music Operations Limited. 2022.
- Lanzoni, Susan. *Empathy. A History*. New Haven, CT: Yale University Press. 2018.
- Logic. *Everybody*. Def Jam Records. 2017.
- Nachtergael, Magali. «Double conscience poétique dans le rap. Mémoire coloniale, afrodescendance et récit personnel». En *Poésies des francophonies : état des lieux (1960-2020)*, Florian Alix, Romuald Fonkoua & Évelyne Llozel (Eds.). París: Éditions Hermann. 2022: 155-174.
- Smith, Danez. *Homies: Poems*. Minneapolis, MN: Graywolf Press. 2020.

Intersubjective Understanding in Marion Poschmann and Daniela Danz

Friederike Foedtke

Universidad de Salamanca

friederike.foedtke@usal.es

This proposal deals with empathic processes in poetry. Processes of empathy in the reception of literary texts have been an important subject of literary research, especially in Cognitive Literary Studies, throughout the last decades, but so far studies have mostly been related to narrative texts (e.g. Keen, 2007; Breger & Breithaupt, 2010). However, such a systematic examination of the phenomenon, examining its complexity, still needs to be conducted in the context of poetry. Even if this communication is far from being able to provide the framework for this, it at least intends to contribute to this field of research.

The term «empathy» is understood here as a denomination for cognitive processes that allow us to vicariously undergo the experience of another person rather than only a sharing of emotions, although these are of course an essential part of shared experience. For over a century, much research has been conducted in fields such as psychology, philosophy, or neuroscience to define the concept of empathy. To date, there is still no clear consensus, but one aspect that many studies highlight is that empathy blurs the boundaries between the subject and the other (e.g. Zahavi, 2014). Nevertheless, this does not imply that the subject stops experiencing its own experience but rather a kind of doubling of experience: its own as a subject and the shared one.

In relation to poetry, the question shall be raised here how empathic reactions are elicited when the speaking subject does not refer to themselves or another person in a poem (for example by using pronouns or verbs), but when the poem only consists of a statement. This question will be explored by analysing poems by the contemporary German poets Marion Poschmann (1969-) and Daniela Danz (1976-), taking into consideration the conclusions provided by phenomenological investigations of empathy. The works of both poets are particularly suitable for such an examination, since both let the external world take prominence over the lyrical subject, who at the same time experiences this world in a way that is relatable to readers.

The hypothesis defended here will be that the reader does not necessarily have to imagine an experiencing person, i.e. a subject in the poem, in order to be able to share their experience, but that the presence of a perspective, i.e. the subjective experience itself, can be sufficient to create an empathic understanding of the poem. Therefore, it will be analysed how a sense of «presence» is generated in such poems.

References

- Breger, Claudia & Fritz Breithaupt (Eds.). *Empathie und Erzählung*. Freiburg: Rombach, 2010.
- Keen, Suzanne. *Empathy and the Novel*. Oxford: Oxford University Press. 2007.
- Walton, Kendall. *In Other Shoes. Music, Metaphor, Empathy, Existence*. Oxford: Oxford University Press. 2015.
- Zahavi, Dan. *Self and Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame*. Oxford: Oxford University Press. 2014.
- Zymner, Rüdiger. «Subjekt und Lyrikologie». In *Wiederkehr des Subjekts? Perspektiven auf Philosophie, Poetik und die Lyrik der Gegenwart*, Matthias Fechner, Nikolas Immer & Henrieke Stahl (Eds.). Berlin: Peter Lang. 2022: 49-64.

**Subjetividad poética en Inger Christensen, Bernard Noël,
Friederike Mayröcker y Antonio Gamoneda**

Víctor Bermúdez

Universidad de Salamanca

victorbermudez@usal.es

Entre poema y mente, el yo surge a la busca de sí mismo. Esta propuesta investiga los múltiples yoes que en el poema se desdoblan y las estructuras de la conciencia que los rigen. En su plano teórico, este trabajo parte de la fenomenología de Dan Zahavi y la noción de «subjectivity givenness» que se refiere a la autoconciencia como la capacidad de «pensar en uno mismo como uno mismo» (2014: 20); para Zahavi, la subjetividad implica un acceso singular a los contenidos de la experiencia consciente, cuyo aspecto crucial es su carácter «dado» en primera persona, pues esta presencia primaria articula el conjunto de experiencias del sujeto brindándoles coherencia y unidad. Discutir la subjetividad de la conciencia conlleva indagar la lógica de situación («situadness») de un yo en un espacio que se presenta como potencialidad de interacción intersubjetiva.

Asimismo, desde la perspectiva neurobiológica de Antonio Damasio, la percepción presupone la detección de la «presencia» de otro organismo completo, de una molécula situada en la superficie de otro organismo o de una molécula secretada por otro organismo. Todos los organismos vivos, por pequeños que sean, tienen la capacidad de detectar o «sentir» estímulos sensoriales (luz, frío, vibración, humedad, textura). Por ello, Damasio (2021) considera que la percepción es anterior a la conciencia, y que esta organiza la interacción de los organismos que también pueden responder a lo que perciben, y la respuesta puede dirigirse al entorno que les rodea o al interior de su cuerpo.

Este estudio sostendrá que la Teoría de la lírica se encuentra en posición de articular conceptos filosóficos y principios neurobiológicos acerca del yo en un modelo de conciencia poética, no ya sólo con el fin de informar sus indagaciones sobre el sujeto lírico (por ejemplo, qué tan real es el yo del poema) sino con el propósito de informar a estas disciplinas sobre las posibilidades de la conciencia hecha lenguaje. En el marco de esta comunicación se considera la conciencia poética como tipo específico de funcionamiento del lenguaje que expresa la potencialidad múltiple en la que el yo puede manifestarse.

En su plano analítico esta comunicación aborda la expresión de la conciencia en cuatro poéticas en perspectiva comparada. En primer lugar, la escritura de Bernard Noël hace observable la inobservable relación entre el yo y sí mismo. Por su parte, el sujeto lírico de Friederike Mayröcker desafía el principio de unidad que rige a la conciencia pues en él se desdoblan múltiples presencias que se reconocen a sí mismas como si se vieran por primera vez. Asimismo, la conciencia poética en Inger Christensen se define por su relación intersubjetiva con la materia y la necesidad de una perspectiva desde la cual interactuar y desplazarse. Y, por último, en Antonio Gamoneda se observa un tú múltiple como articulador de la presencia del sujeto.

Finalmente, el argumento poetológico del enfoque propioceptivo que este estudio propone consiste en afirmar que dentro de un poema los contenidos mentales que se invocan requieren la presencia de un «yo» en torno al cual se organiza la acción y se extiende hacia las demás presencias. Con todo, el análisis del papel de las acciones líricas en la construcción de la subjetividad muestra que el proceso de toma de conciencia se da en términos de movimientos potenciales, no necesariamente ejecutados; el poema no nos entrega una conciencia, sino que lo que crea son las condiciones posibles para su aparición. Dichas acciones intersubjetivas, sugeridas, realizadas o imaginadas se dan como una conciencia a punto de ocurrir en el poema.

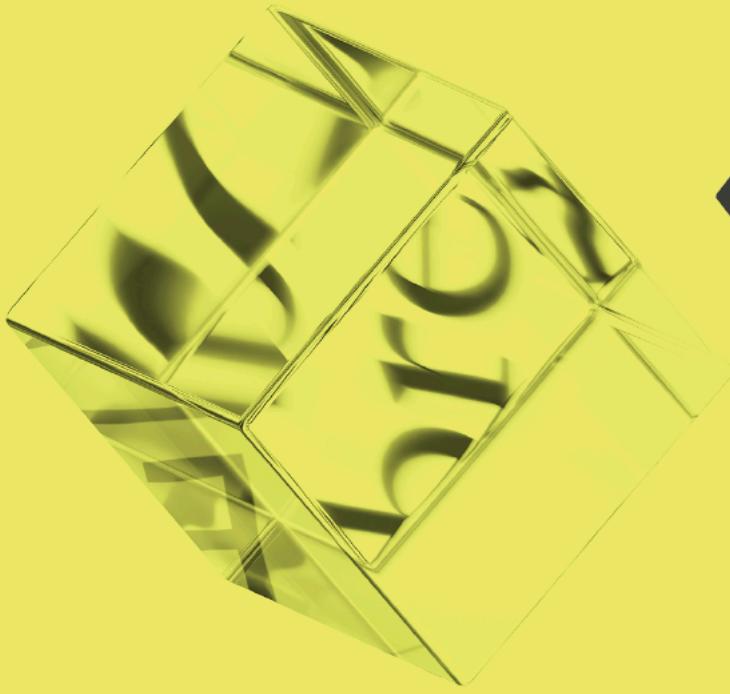
Referencias bibliográficas

- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2017.
- Damasio, Antonio. *Feeling & Knowing. Making Minds Conscious*. Nueva York, NY: Pantheon Books. 2021.
- Metzinger, Thomas. *Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity*. Cambridge, MA: MIT Press. 2004.
- Tsakiris, Manos & Helena De Preester (Eds.). *The Interoceptive Mind. From Homeostasis to Awareness*. Oxford: Oxford University Press. 2018.
- Weber, Julia. *Das multiple Subjekt. Randgänge ästhetischer Subjektivität bei Fernando Pessoa, Samuel Beckett und Friederike Mayröcker*. Berlin: Wilhelm Fink. 2019 [2010].
- Zahavi, Dan. *Self-Awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation*. Evanston, IL: Northwestern University Press. 2020.

IMAGEN

La **función de la imagen** en poesía es de crucial interés para la teoría lírica. Lo que el poema muestra, lo que hace ver; aquello que condensa o desdobra mediante su uso de perceptos es objeto de teorización en poesía. Esta línea analiza los modos en que surge la iconicidad en poesía y revela un aspecto oculto de la realidad; se trata de una experiencia primigenia que se presenta sin que el sujeto repare en su presencia. Durante la lectura de un poema, se recrea de tal manera que permite al lector volverse consciente de esa **experiencia oculta como una epifanía**. La imagen se entrelaza con procesos de la imaginación poética como la memoria, las emociones o la percepción.

The **function of the image** in poetry is crucial for lyric theory. What the poem shows, what it allows us to see; what it condenses or unfolds through its use of percepts theorized in lyric theory. This research line analyzes the ways in which iconicity emerges in poetry and reveals a hidden aspect of reality; it is a primal experience that presents itself without the subject noticing its presence. During the reading of a poem, it is recreated in such a way that it allows readers to become aware of that **hidden experience as an epiphany**; the image is intertwined with processes of the poetic imagination such as memory, emotions or perception.

«**humea la nieve**»

Clara Janés

«El verso encarnado».

La equiparación poesía-parto en las poetas de la Edad de Plata

Cynthia Fernández Álvarez

Universidad Nacional de Educación a Distancia

cfernande1612@alumno.uned.es

Esta investigación aborda la relación entre la creación artística y la creación biológica a través de la metáfora del nacimiento. Esta es una de las imágenes recurrentes a la hora de representar la maternidad en la poesía, tema especialmente prolífico entre las autoras de la Edad de Plata. Se pretende subrayar la pertinencia del tema dentro de los estudios sobre la construcción de la identidad y la voz autorial femenina pues, sirviéndose de esta metáfora, las autoras pretenden «afirmar la propia capacidad creadora» (Payeras Grau, 2009: 254). El estudio toma como punto de partida las investigaciones de Standford Friedman (1987) y Payeras Grau (2009) así como las implicaciones del concepto de «poema gestante», acuñado por María Ángeles Pérez López.

El carácter reivindicativo de esta metáfora subyace en el hecho de que escritura y maternidad estaban reñidas no solo sobre el papel, sino también en la esfera pública, como afirma la escritora Úrsula K. Le Guin: «El mito de no puedes crear si procreas, se aplica únicamente a mujeres» (2018: 240). Sin ir más lejos, ideológicamente, el cuerpo femenino ha sido considerado un portador, nunca un creador, es decir, «solo renunciando a su identidad femenina podrán moverse libremente en dirección a su vocación elegida» (Kirkpatrick, 2003: 80).

Para comprender la importancia de esta metáfora dentro de la tradición poética femenina, hay que tener en cuenta su presencia en un texto de la poeta Enheduanna, considerado el más antiguo escrito por una mujer («Con gritos de parto [...] di a luz a este himno») o los múltiples ejemplos encontrados dentro de la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz. La metáfora será recuperada por poetas como Concha Méndez, Carmen Conde o Ángela Figuera, quien en su poema «Durar» expresa la equiparación hijo-texto: «Hijo, cuando yo no exista / tú serás mi carne, viva. / Verso, cuando yo no hable, / tú mi palabra inextinta». Asimismo, este ejemplo incide en la búsqueda del carácter trascendente de la poesía. El objetivo final de esta comunicación es poner de relieve cómo, a partir de la metáfora del parto, las autoras reafirman su capacidad artística.

Referencias bibliográficas

- Kirkpatrick, Susan. *Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931)*. Traducción de Jacqueline Cruz. Madrid: Cátedra. 2003.
- Le Guin, Úrsula K. «La hija de la pescadora». En *Maternidad y creación*, Moyra Davey (Ed.). Traducción de Elena Vilallonga y Catalina Martínez Muñoz. Madrid: Alba Editorial. 2018: 217-253.
- Payeras Grau, María. *Espejos de palabra. La voz secreta de la mujer en la poesía española de posguerra (1939-1959)*. Madrid: Editorial UNED. 2009.
- Plaza Agudo, Inmaculada. *Imágenes femeninas en la poesía de las escritoras de preguerra (1900-1936)*. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca. 2011.
- Rich, Adrienne. *Nacemos de mujer: la maternidad como experiencia e institución*. Traducción de Ana Becciu & Gabriela Adelstein. Madrid: Cátedra. 1996.
- Standford Friedman, Susan. «Creativity and the Childbirth Metaphor: Gender Difference in Literary Discourse». *Feminist Studies*, 13(1), 1987: 49-82.

Diálogo intermedial en los libros de artistas de Andrés Sánchez Robayna

Svenja Blum

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

stu220107@mail.uni-kiel.de

Esta propuesta presenta un análisis de una selección de libros de artistas del renombrado poeta canario Andrés Sánchez Robayna a través de la hermenéutica de la dialogicidad. Se emplea esta metodología para desentrañar las diversas dimensiones del libro de artistas con el fin de comprender su función y significancia en la poética del autor. El estudio se enfoca en la comprensión del discurso artístico-intelectual que Sánchez Robayna crea por medio de sus libros de artistas, destacando cómo la interacción entre texto e imagen da lugar a significados complejos y potencia las imágenes poéticas. Así, se examinan en detalle las múltiples capas de significado presentes en los libros de artistas, revelando las influencias literarias, artísticas y filosóficas que informan su creación.

Para dicho motivo se comenta la relación de Sánchez Robayna con el mundo visual, se define el concepto *libro de artistas* y se introduce la hermenéutica de la dialogicidad que parte del concepto de diálogo según Mijaíl Bajtín (1981) y que fundamenta en la *Bilderbuchanalyse* de Michael Steiger (2014). Un aspecto importante es la diferenciación entre las diferentes dimensiones textual, visual, intermedial, paratextual y material que posibilita una comprensión íntegra de las «interdependencias entre imágenes y textos y referencias intermediales» (Kurwinkel, 2020: 191) como de las «herramientas bibliófilas» (Solte-Gresser, 2019: 493) empleadas en la creación. Para el análisis se tomará como ejemplo una selección de los libros de artistas de Sánchez Robayna con el fin de enmarcar el período completo de las publicaciones en colaboración con artistas visuales desde 1990 hasta la actualidad: *El resplandor* (1990), en colaboración con Vicente Rojo, *Sobre una confidencia del mar griego: precedido de Correspondencias* (2005), junto a Antoni Tàpies, y *La rama de agua* (2020), en colaboración con Frederic Amat. De este modo, la propuesta ofrece una visión general del diálogo intermedial de Andrés Sánchez Robayna y la significancia de este en su obra poética. Al presentar y emplear la hermenéutica de la dialogicidad como metodología, se proporciona, además, una herramienta analítica para desglosar las complejidades y riquezas de obras intermediales que puede ser adaptable y relevante para otros investigadores y muestras intermediales, incluyendo el arte visual, la literatura comparada y los estudios intermediales, fomentando así un diálogo interdisciplinar en torno a las prácticas artísticas contemporáneas que desafían las fronteras convencionales entre los medios y las disciplinas.

Referencias bibliográficas

- Bajtín, Mijaíl. *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Traducción de Caryl Emerson & Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press. 1981.
- Kurwinkel, Tobias. *Bilderbuchanalyse: Narrativik – Ästhetik – Didaktik*. Tubinga: Narr Francke Attempto Verlag. 2020.
- Solte-Gresser, Christiane. «Formender Inszenierung von Geschichtendurchbuchgestalterische Mittel im Bilderbuch». En *Literatur, Buchgestaltung und Buchkunst: ein Kompendium*, Monika Schmitz-Emans (Ed.). Berlín: De Gruyter. 2019: 491-503.
- Staiger, Michael. «Erzählen mit Bild-Schrifttext-Kombinationen. Ein fünfdimensionales Modell der Bilderbuchanalyse». En *BilderBücher. Theorie*, Julia Knopf & Ulf Abraham (Eds.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2014.

Stylistic View on Derivation of Poetic Image

Tin Lemac

Sveučilište u Zadru (University of Zadar)

tlemac22@unizd.hr

Poetic image is one of the basic categories of poetic discourse. Former investigations concluded that it can be based on two scientific views. One is phenomenological (Gaston Bachelard) and the other one is related to literary theory and linguistics. It is divided into the literary theoretical view (Jovan Hristić, Tihomir Brajović), the stylistic view (Viktor Vladimirovič Vinogradov, Jan Mukařovsky) and the linguistic view (Janosz Petőfi). In our former investigations, published in the monograph *Slika, refleksija, znak (Uvod u razmatranje nekih aspekata poetske morfologije)* [Image, Reflection, Sign (Introduction in the Stylistic View of Some Aspects of Poetic Morphology)] (2023), we made some conclusions related to pictorial metaphor, pictorial utterance and its structure, and basic typology of poetic image. Pictorial metaphor and pictorial utterance are based on semantic view of some metaphors related to pictoriality. It is explained with connotative induction of pictorial semes of their lexemes or pictorial effect in semantic interaction of the chosen metaphor with the text nearness.

In this paper we discuss the derivation of poetic image from the theoretical stylistic view. We will introduce basic and complex derivation. Basic derivation is related to semantic analysis of some figures that produce pictoriality like explained pictorial metaphor and pictorial utterance. These figures are often metaphor and simile. The produced types of poetic images are often in early World poetry, and we will analyse them through examples of verses from *Canticum Canticorum*.

Complex derivation is related to the semantic field of World in the poetic terms of *mimesis* and *semiosis*. The mimetic type of derivation is related to mapping the World in the figure of lyrical subject. In this type of derivation, we find external and internal poetic image. We describe external image with subject's projection of the World into some specified object. Internal poetic image is described with introjection of the World into subject's innerness. External poetic image is related to Romantic topographic poetry (analysis of William Wordsworth's poem «Daffodils») and internal poetic image to Romantic reflexive poetry (analysis of Emily Dickinson's poem «I started Early—Took my Dog»).

Regarding the semiotic type of pictoriality, we will talk about complex semantic operations of pictorial reflecting of the World in the poem. We will talk about symbolisation (we will analyse Charles Baudelaire's poem «Albatross») and codification (here we differentiate genristic and poetic codification). We will analyse genristic codification in the poem «City in the Sea» by Edgar Allan Poe, and poetic codification in the poem «Summer» by Georg Trakl.

References

- Lewis, Cecile Day. *Poetic Image*. London: Bloomsbury Publishing. 2011 [1947].
- Šutić, Miroslav (Ed.). *Pesnička slika* [Poetic Image]. Belgrade: Nolit. 1978.
- Freidenberg, Olga. *Image and Concept: Mythopoetic Roots of Literature*. Amsterdam: Harwood Academic Publishers. 1997.
- Brajović, Tihomir. *Teorija pesničke slike* [Theory of Poetic Image]. Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2000.
- Lemac, Tin. *Slika, refleksija, znak (Uvod u razmatranje nekih aspekata poetske morfologije)* [Image, Reflection, Sign (Introduction in the Stylistic View of Some Aspects of Poetic Morphology)]. Zagreb: Jesenski Turk. 2023.

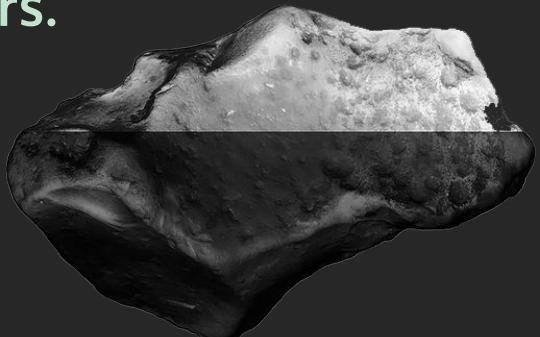
RITMO

El ritmo aparece como **principio organizador del sentido** en poesía o como articulador de la estabilidad y variación del poema. Así exponen los estudios acerca de la **voz**, la **respiración**, la **atención** o la **performance** de la poesía. La dimensión sonora del lenguaje poético nos habla de la capacidad del ritmo para amplificar, diversificar o discretizar **ideas**, pero también sobre su valor anticipatorio propiciado por patrones de repetición y variación que conforman simultáneamente una forma de **expectativa y asombro**. Los aspectos prosódicos del lenguaje que la versificación estructura posee el potencial de contribuir a la iconicidad misma del poema.

Rhythm emerges as a **meaning-organising principle** in poetry or as an articulation of stability and variation within a poem. From studies about **voice** or **breathing**, to those on **attention** or **performance** of poetry. The sound dimension of poetic language underlines the capacity of rhythm to amplify, diversify or discretise **ideas**, but also about its anticipatory value brought about by patterns of repetition and variation that simultaneously shape both **expectation and surprise**. On the other hand, the prosodic aspects of language that are structured by versification have the potential of contributing to the iconicity of the poem.

DERECK
WALCOTT

**My race began as the sea began,
with no nouns, and with no horizon,
with pebbles under my tongue,
with a different fix on the stars.**

**El desafío de la prosodia:
un estudio fonético-métrico sobre treinta lecturas de Lorca**

Valentina Colonna
Universidad de Granada
valentinacolonna@ugr.es

Domingo Román
Universidad de Santiago de Chile
domingo.roman@usach.cl

El texto poético escrito y su realización vocal como texto prosódico representan dos mundos que pueden ser muy distintos entre sí. Esto se evidencia, por ejemplo, en el resultado de un mismo texto leído por diferentes voces: puede parecer muy diferente dependiendo de la interpretación y generar reacciones diversas en el oyente. Los estudios instrumentales sobre la dimensión vocal de la poesía en relación con la página representan un área de investigación que, a pesar de su origen a principios del siglo XX (en el ámbito hispánico, mencionamos los trabajos pioneros de Navarro Tomás) y del crecimiento experimentado en los últimos años, aún requiere mucho trabajo.

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre métrica, retórica y prosodia en un corpus de grabaciones de voces de autores contemporáneos recitando textos del poeta Federico García Lorca. Nuestro propósito es mostrar cómo la organización rítmica de la página encuentra en su realización prosódica una nueva forma que puede destacarse más o menos en comparación con la escritura, y cómo entre diferentes hablantes puede presentarse de formas múltiples, lo que nos permite identificar patrones y grupos reconocibles.

Para este trabajo, aplicamos un enfoque métrico y fonético instrumental a un corpus de treinta lecturas de tres textos del poeta granadino recitados por poetas contemporáneos. Gracias a una anotación manual, siguiendo el protocolo de los proyectos de investigación «Voices of Italian Poets» (VIP) y «Voices of Spanish Poets» (VSP), y a una extracción automatizada mediante *script* (Colonna & Román, 2024) en el software PRAAT (Boersma & Weenink, 2024), por un lado, ofreceremos una descripción de los rasgos prosódicos característicos más importantes en las lecturas (Colonna, 2022). Por otro lado, presentaremos comparaciones de porciones prosódicas seleccionadas correspondientes a unidades métrico-retóricas representativas, centrándonos en la variación y convergencia a nivel organizativo y entonativo entre diferentes hablantes. En particular, tendremos en cuenta el texto de referencia con su estructura y lo relacionaremos con un eje retórico de la entonación. Las lecturas analizadas son realizadas por poetas españoles contemporáneos, grabadas en el marco del proyecto Marie Skłodowska-Curie «Voices of Spanish Poets: Vocal Archive and Experimental Study on Poetry Reading» (VSP) —del cual forma parte este estudio— y están guardadas en el archivo vocal correspondiente.

El estudio mostrará cómo la arquitectura prosódica de la lectura poética constituye una superestructura sobre la arquitectura textual de la página, a menudo independiente de ella, proporcionando una capa adicional de información que un análisis de este tipo puede permitir conocer con más conciencia, al mismo tiempo que puede resultar útil y revelador para la interpretación del texto original.

Referencias bibliográficas

- Boersma, Paul & David Weenink. *Praat: Doing Phonetics by Computer* [Programa informático]. V. 6.4.06. Universidad de Ámsterdam. 2024.
- Colonna, Valentina. *Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento*. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 2022.
- Colonna, Valentina & Domingo Román Montes de Oca. *Script for the Extraction of VIP-VSP-Radar Data*. 2024. URL: <https://github.com/DomingoRomanMontesDeOca/vip_vsp_colonna_valentina>.
- Román, Domingo. «Análisis fónico de un verso de Neruda». *Nueva Revista del Pacífico*, 49, 2004: 59-75.

**And What, Exactly, Do You Mean by «Verse»?
Determination of National Versification Terminologies
by Their Own Language and Poetic Tradition**

Klára Čermochová

Charles University

klara.cermochova@ff.cuni.cz

This paper falls into the area of comparative metrics. It reflects on the theoretical language we use to describe and categorise different types and forms of verse. The terminology we use as theorists aspires to be exact, objective, and universal, but it nevertheless describes poetry, which is by its very nature a highly subjective matter. Even if we concentrate only on describing and comparing verse rhythm and its types, we find that this rhythm—both in the sense of the poem's belonging to an objective category and its individual realisation—is intrinsically intertwined with the other components of the poem, and thus loses much of its objectivity.

Furthermore, every poem is written in a specific language and its rhythm is therefore necessarily related to it, first—the rhythm of the poem is constrained but also inspired by the possibilities of language, and the chosen type of verse in turn constrains the choice of words and other elements of language. And likewise, any theorist who tries to sort out, describe, and compare these regularities is forever determined by their own language and their own literary tradition, in which they have been brought up and in which their ear and experience of rhythm in general have been honed.

I believe that many national literatures have satisfactorily described their own repertoire of verse types and their development or semantics, but often its categorisation and its terminology do not work very well when applied to different national literatures. As a member of Charles University in Prague, I base my study and description of verse on the principles of Prague structuralism (in this understanding, the versified text is described on the basis of versification system, meter and verse length—and strictly in that order). Polish theory is based on the same source. On the other hand, the German theory, for example, as I have had the opportunity to get to know it, uses a completely different, almost opposite way of classifying verse (the number of accents per line is crucial, whether the rhythm is «alternating» or not is also important, the category of versification system is not a necessary part of understanding the verse at all). The theory of the Anglophone area is structured even differently—and I am not talking about the terminology of Spanish, French or others, to which my expertise does not extend.

I would like to initiate a discussion on whether universal metrical categories can be used to describe European national poetry, and which ones they are. What

do representatives of different national literatures imagine by the terms *versification*, *metre*, *iamb*, *free verse*, *rhyme*, *stress-group* or *rhythm*? Which aspects are for them the basis of rhythm, which phenomena are attributeless, and which rules must not be broken? Is English terminology even capable of satisfactorily describing the European versifications and their differences?

References

- Brogan, Terry V. F., Alex Preminger & Frank J. Warnke (Eds.) *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993.
- Gasparov, Mikhail Leonovich. *A History of European Versification*. Oxford: Clarendon Press. 1996.
- Kayser, Wolfgang. *Kleine deutsche Versschule*. Bern: Francke. 2002.
- Levy, Jiri. «A Contribution to the Typology of Accentual-Syllabic Versifications». *Paralipomena*. Brno: Univerzita J. E. Purkyne. 1971: 9-21.
- Sapir, Maksim. «Universum versus». *Jazyk — stich — smysl v russkoj poezii XVIII—XX vekov*, 1 [Language – Verse – Meaning in Russian Poetry of the 18th–20th Centuries, 1]. Moscow: Jazyki russkoj kul'tury. 2000: 76-90.
- Tarlinskaja, Marina. *Strict Stress-Meter in English Poetry. Compared with German & Russian*. Calgary: UCP. 1993.

Lyric Intermediality

Matthew Kilbane

University of Notre Dame

mkilban3@nd.edu

In this paper I propose to introduce and elaborate the concept of «lyric intermediality» that stands at the centre of my recent monograph, *The Lyre Book: Modern Poetic Media* (2024), a media theory of the lyric.

Despite its long dependence on the written page, there are few more enduring commonplaces in literary history than poetry's so-called musicality—the prosodic, ideological, and historical claims to sound that render otherwise silent texts so variously audible. Either as the putative transcriptions of past speech acts or scripts for future ones, the poems often called *lyric* resist and unsettle their print medium by bringing the silent page into contact with other media, not least the speaking and listening body. The word *lyric* itself alludes to a musical technology—the ancient Greek lyre—though lyrics have had little to do with actual instruments since Alexandrian scholars inaugurated a *written* lyric tradition in the second century BC. The etymological persistence of the lyre nevertheless brands lyric as an exemplary media problem, one defined by the historically variable, phenomenally mercurial tension between writing and sound.

I refer to this tension as *lyric intermediality*. N. Katherine Hayles has employed the same term in a posthumanist register to describe the recursive «complex and entangled interactions» between computational machines and human users that sustain our digital environments today. The concept of intermediality developed in this book projects a similar sense of entanglement—as a media condition, lyric is produced through irreducible convolutions of writing and sound. I depart from Hayles, however, by tracing lyric intermediality not to computation but to the basic collocation of visual and sonic systems at the crux of alphabetic writing itself, wherein characters are arranged and combined to represent phonemes. In this sense, all alphabet writing is intermedial, from newspapers to novels to this very sentence. Unique to poetry is only its supercharged and self-conscious investment in this intermedial condition, an investment complexly overdetermined on the planes of poetic form, cultural history, and aesthetic ideology.

From the quantitative meters of ancient Greek and Latin to Chaucer's iambic pentameter to the ballad stanzas of Emily Dickinson, Charles Olson's projective line, and the page-splay of M. NourbeSe Philip's *Zong!* (2008), the patterns and techniques we fold into the word *prosody* are rooted in alphabetic protocols—in the fact that poetic writing appears to index or prompt sonorous speech. The Greek *prosōdīā* refers to song with musical accompaniment, and the implication that poetic prosody supplies a superadded, non-semantic accompaniment to verbal meaning will remain with poetry long after poets themselves stop singing to music. Like poetry's conventional associations with lyres, lutes, and sung song, the notion that prosody endows poetic language with an immanent musical accompaniment is an ideological habit buoyed by deep- running nostalgia for poetry's idealized union with song, a nostalgia shared by postclassical humanists, ballad-mongering Romantics, cultural nationalists of many stripes, and latter-day modernist troubadours like Pound, in whose influential estimation «poetry begins to atrophy when it gets too far from music».

References

- Blasing, Mutlu Konuk. *Lyric Poetry: The Pain and the Pleasure of Words*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2006.
- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2017.
- Edwards, Brent Hayes. *Epistrophies: Jazz and the Literary Imagination*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2017.
- Gitelman, Lisa. *Always Already New: Media, History and the Data of Culture*. Cambridge, MA: MIT Press. 2006.
- Stewart, Susan. *Poetry and the Fate of the Senses*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 2002.

Fenomenología del deseo y la respiración en la poesía de Coral Bracho

Milagros Fernández Solís

Universidad de Salamanca

milagrosfer@usal.es

El sentimiento del deseo, uno de los más complejos de expresar a través de palabras, implica movimiento, una búsqueda de aquello que no se posee. El deseo tiene tantas representaciones como formas adoptadas, pero es en su tipo sexual donde esta búsqueda aparece más claramente representada en los textos literarios. Esto sucede porque, de manera general, se tiende a distinguir entre dos cuerpos distintos —ya sean el «yo» y el «tú» líricos o su desdoblamiento en figuras u objetos con características similares— donde uno busca al otro, o donde la búsqueda es recíproca. Este tipo de deseo es el objeto de estudio de este trabajo, analizado en los libros *El ser que va a morir* (1982), *Tierra de entraña ardiente* (1992) y *La voluntad del ámbar* (1998) de la poeta mexicana Coral Bracho mediante la lectura de los poemas por parte de la propia autora. El análisis del deseo sexual se realiza atendiendo a las características y variaciones de la respiración, la voz y el ritmo, con el objetivo de observar cómo estos se relacionan con el texto escrito y la construcción del significado que este busca transmitir.

Las acciones que un ser humano realiza están acompañadas por la respiración de este, significando esto que la creación, la lectura silenciosa y la lectura en voz alta de una obra literaria incluyen el factor respiratorio. La necesidad de respirar para hablar señala que existe una relación entre lenguaje y respiración; sin embargo, aunque en los textos escritos se puede apreciar un ritmo que podría coincidir con las pausas respiratorias, es difícil determinar hasta qué punto la respiración influye en nuestra forma de estructurar escritos (Heine, 2021). Esta última cuestión interesa en particular a este trabajo, ya que la poesía es creada para ser leída en voz alta: es a través del sonido como esta adquiere su sentido completo (explica la utilización, por ejemplo, de recursos sonoros). El estudio del deseo a través de la respiración es relevante por la conexión de ambos con el mundo natural, y el poder que poseen de sostener la existencia del ser humano; se relacionan a su vez con los temas tratados por Bracho en su poesía.

La poeta utiliza la emoción y experiencia del deseo para tratar con múltiples aspectos de la existencia humana, así sea la relación entre la parte racional e irracional del ser humano (representado, por ejemplo, en el encuentro entre civilización y naturaleza), el amor, el cambio, el comienzo de la existencia en sí y el aspecto cíclico de esta, que aparece en las dualidades presentadas —noche y día, cielo y tierra, agua

y fuego— y en su estilo de escritura anafórico, a veces denominado «neobarroco» (Imboden, 2007). El análisis realizado a través de la respiración, el ritmo y la voz es adecuado ya que la poesía de Coral Bracho se apoya en gran parte sobre su sonoridad, utilizando recursos como la anáfora o la aliteración, o empleando constantemente los sonidos alveolares /s/, /r/ y /l/ para crear un efecto eufónico. El presente estudio propone, por lo tanto, que la manera en la que la respiración y la voz del lector del poema interactúan con la palabra escrita —estableciendo así una relación entre la esfera intelectual y la física— permite crear, expresar o demostrar el significado completo de la obra poética.

Referencias bibliográficas

- Bermúdez, Víctor. «Esferas del deseo. Tensiones de emoción y conciencia en Clara Janés». *Tropelías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada*, 38, 2022: 111-127.
- Bracho, Coral. *Poesía Reunida: 1977-2018*. Ciudad de México: Ediciones Era. 2019.
- Heine, Stephanie. *Poetics of Breathing: Modern Literature's Syncopé*. Albany, NY: State University of New York Press. 2021.
- Imboden, Rita Catrina. «Desde el cuerpo. La poesía neobarroca de Coral Bracho». En *Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, Beatriz Mariscal, Blanca López de Mariscal & María Teresa Miaja (Eds.). México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. 2007: 301-318.
- Lilja, Eva. *Rhythm in Modern Poetry*. Londres: Bloomsbury Publishing. 2023.
- Solares, Mariana. «Reading Coral Bracho: Poetry of Imaginary, Material Spaces». *Confluencia*, 2, 2006: 54-70.

**La mudez de las sirenas:
recuperación de un mito en un poema de Aurora Luque**

Leire Pérez Navarro

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

lperez135@ikasle.ehu.eus

La imagen de la sirena ha sido una recurrente fuente de inspiración en la poesía hispánica durante los últimos años. Un ejemplo significativo es «Desolación de la sirena» del poemario *Carpe Noctem* (1994) de Aurora Luque, una composición de diez versos que expresa la esencia básica de la criatura mitológica y realiza una reflexión acerca de la insatisfacción o el límite del propio lenguaje.

Mediante la presente ponencia se pretende analizar la manera en la que el ritmo y la imagen funcionan en el poema de Luque a través de las nociones planteadas por López Casanova (1994) y José Domínguez Caparros (1993). El poema se apoya fundamentalmente en la ambigüedad semántica y repetición constante de la palabra *sirena*, de modo que las formas de contenido se reproducen o multiplican a modo de eco. La repetición y los signos pausales e interrogativos sugieren una actitud reflexiva e imponen un registro tonal más agudo. El ritmo funciona de forma progresiva; a falta de rima, se manifiesta en la repetición de ciertos elementos relacionados paradigmáticamente. Tiene, por tanto, una función simbólica, que abarca más elementos más allá de los fónicos.

Por otro lado, se presta atención a la evolución formal y simbólica del vocablo *sirena*, que deja de designar aquellos seres mitad doncellas y mitad aves, cuyo canto suponía un peligro mortal para los viajeros, para referirse al sonido de un buque, alarma o fábrica. A este respecto, interesan dos episodios de carácter metapoético, donde el canto de las criaturas representa tanto «destrucción» como «salvación», respectivamente en *Odisea* de Homero y *Las Argonauticas* de Apolonio de Rodas.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, Josefa. «Tradición clásica en *Camaradas de Ícaro* de Aurora Luque: el recurso al mito». *Anales de la literatura española contemporánea*, 34(1), 2009: 5-23.
- Álvarez, Josefa. «Mundo clásico, voz lírica femenina y expresión del deseo en la poesía de Aurora Luque». *Minerva: Revista de Filología Clásica*, 22, 2019: 217- 230.
- Bowra, Cecil M. *Poesía y canto primitivo*. Barcelona: Editorial Antoni Bosch. 1984.
- Domínguez Caparrós, José. *Métrica española*. Madrid: Editorial UNED. 2014.
- García Gual, Carlos. *Sirenas. Seducciones y metamorfosis*. Madrid: Editorial Turner. 2014.
- López Casanova, Arcadio. *El texto poético: Teoría y metodología*. Salamanca: Editorial Colegio de España. 1994.

Reading is Writing.

Towards an Interdisciplinary Method for the Stylistic Analysis of Recorded Poetry

Mario Gerolamo Mossa

Università di Pisa

mariogerolamo.mossa@fileli.unipi.it

Since the invention of phonography (1877), literary performances recorded by their authors were considered as «inscriptions»: sonic signatures of cultural authorities socially allowed to validate their prestige through their vocal instrument (Dotto, 2019). Despite this, the subsequent, intense formalist and structuralist debate on the so-called «recitational reality» of performed poetry (Èjchenbaum, 1922; Chatman, 1965) prompted scholars to primarily evaluate recorded readings as mere «phonetic actualizations» of written lines: useless tools, in other words, for the «historical analysis of poetry» (Jakobson, 1960).

This paper aims to study these phonographic texts as out-and-out «sonic autographs» that could be analysed as such through an interdisciplinary methodology based on Literary Stylistics (Mengaldo, 1989), Authorial Philology (Vela, 2014) and Experimental Phonetics (Colonna, 2022).

In the first part of the paper, this combined approach will intend to link the performative habits of poets to their historical context, literary style and compositional technique (Lotman, 1970; Zumthor, 1983). Three major theoretical issues will then be examined: 1) direct/indirect continuity between «verse designs» and «delivery designs»; 2) metrical scansion (i.e. the «internal» listening of mental reading) and metrical execution (i.e. the «external» listening of vocal reading); 3) the resulting balance between the «endophasic level» (i.e. the reading directions implied in written lines) and the «esophasic level» (i.e. the set of rhythmical choices adopted by a poet during a specific performative event).

The second half of the paper will focus on some case studies related to the Twentieth-century Italian poetry, paying special attention to discographic series (such as *Le loro voci, le loro opere*, RCA, 1962) and Vittorio Sereni's sonic corpus. Sereni's poetry is particularly suitable for this kind of analysis, for the author feels the responsibility to properly vocalise the peculiar «vocal effects» embodied in his written lines (Fortini, 1966; Mengaldo, 1983; Boero, 2006). The poet therefore develops a performative style based on delicate and fascinating compromises: his voice sometimes actualizes what the visual structure suggests, sometimes discloses endophasic features «submerge» below the textual surface.

References

- Chatman, Seymour. *A Theory of Meter*. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. 1965.
- Colonna, Valentina. *Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento*. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 2022.
- Jakobson, Roman. «Linguistics and Poetics». In *Style in Language*, Thomas Sebeok (Ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. 2008 [1960]: 350-377.
- Mengaldo, Pier Vincenzo. «Ricordo di Vittorio Sereni». *Quaderni piacentini*, 9, 1983: 3-18.
- Vela, Claudio. «Oltre il Redattore, oltre il Filologo: quattro casi gaddiani di "filologia dell'esecuzione"». *Studi (e testi) italiani*, 33, 2014: 159-169.
- Zumthor Paul. *La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale*. Bologna: Il Mulino. 1983.

**Soñando cables:
síntesis modular, retórica analógica y poesía sonora; derivas recientes**

Hugo Milhanas Machado
Universidad de Salamanca
hmmachado@usal.es

Partiendo del motivo enmarcado en el título de la película documental de Robert Fantinatto, *I Dream Of Wires* (2014), y buscando desglosar un régimen semántico, formal y metodológico inscrito en el vocabulario de cables conductores de información eléctrica, matriz y voltaje, el presente estudio propone sondear las derivas del estado del arte en el fértil campo nutrido por el cruce de territorios de expresión artística como la música generativa creada por sintetizadores modulares analógicos, la creación sonora experimental o el arte sonoro y la condición del artista como «mutante mediático» (Iges, 2017).

Cableando disciplinas e indagando interferencias, se propone, pues, la ecuación de articulaciones de tales entornos sonoros con exploraciones poéticas y literarias en forma de improvisación vocal, discursos verbales y no verbales, performance poética, radiofónica o el *spoken word*; asimismo, se enfocan trabajos multidisciplinares desarrollados en distintos entornos expresivos e idiomáticos por artistas recientes como Lea Bertucci & Ben Vida, Angélica Salvi & Nuno Pinto (NU NO), Patrícia Lino o Ece Canli, substantivando propuestas instaladas en procesos de búsqueda contemplables en la percepción de «perplejidad de escribir en el agua» (Cage, 2021) y en la perturbación mutua entre paisajes textuales y sonoros.

De la misma forma, preservando el nudo semántico de conexiones multiplicadas, «soñando cables», se rastrean en estos trabajos poético-sonoros el eco y ramificaciones sistémicas de las aportaciones teóricas, críticas y documentales de autores como José Iges, John Cage, Damon Krukowski, Henri Chopin, David Toop, David Stubbs o Pauline Oliveros.

Referencias bibliográficas

- Cage, John. *Silencio*. Traducción de Marina Pedraza. Madrid: Árdora Ediciones. 2012.
- Cage, John. *Escribir en el agua. Cartas (1930-1992)*. Traducción de Gerardo Jorge. Buenos Aires: Caja Negra Ediciones. 2021.
- Iges, José. *Conferencias sobre arte sonoro*. Madrid: Árdora Ediciones. 2017.
- Pimenta, Alberto. *O silêncio dos poetas*. Lisboa: Cotovia. 2003.
- Toop, David. *Océano de sonido*. Traducción de Tadeo Lima. Buenos Aires: Caja Negra Editora. 2016.

La escritura rítmica y vocal de Waly Salomão

Annita Costa Malufe

Universidad de Salamanca

annita.costa@usal.es

Esta comunicación pretende detenerse en algunos poemas de Waly Salomão (1943-2003), importante autor del contexto contracultural en el Brasil de los años 70, con la intención de subrayar su creación de una escritura rítmica y vocal, fuertemente marcada por la oralidad y la corporalidad. Salomão es dueño de una poética experimental, que mezcla géneros literarios y artísticos, dialogando con el cine (el «Cinema Novo», de Glauber Rocha), la música (la MPB, música popular brasileña, escribiendo un gran número de letras de canciones), así como la performance y las artes visuales. Se hizo conocido por su primer libro *Me segura qu'eu vou dar um troço* (1972) [Agárrame que me da un ataque], mezcla de diario poético y narrativo, de estilo irreverente, y también por la edición de la revista *Navilouca*, del mismo año de 1972, con el poeta Torquato Neto; dos eventos editoriales que marcaron profundamente la generación de los poetas conocidos como «marginales» de los años 70 y 80 en Río de Janeiro y São Paulo.

La presente propuesta investiga algunos de los procedimientos de composición poética de los poemas de la serie «Teste sonoro» (1983) con el objetivo de comprender la construcción de una escritura rítmica y vocalizada, en la que la voz es el material principal. Nuestra hipótesis es que, en Waly Salomão, la performance es un elemento clave, construyendo un texto corporal e interventor, una especie de poesía-acción. Para ello, recurrimos al concepto de performance de Paul Zumthor, desarrollado en sus estudios sobre la poesía oral y también en otros libros como *Performance, réception, lecture*, que colocamos en diálogo con estudios sobre el arte de la performance, como los de RoseLee Goldberg y Erika Fischer-Lichte, así como las ideas del propio poeta que siempre fue muy consciente de su propio oficio.

Referencias bibliográficas

- Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Traducción de Diana González Martín & David Martínez Perucha. Madrid: Abada. 2011.
- Goldberg, RoseLee. *A arte da performance: do futurismo ao presente*. Traducción de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes. 2006.
- Salomão, Waly. *Poesia total*. São Paulo: Companhia das Letras. 2014.
- Zumthor, Paul. *La Lettre et la voix*. París: Seuil, 1987.
- Zumthor, Paul. *Performance, recepção, leitura*. Traducción de Jerusa Ferreira & Suely Fenerich. São Paulo: Educ. 2000.

**Explorando la multidimensionalidad sonora y disciplinaria
en la obra de Cecilia Vicuña:
un análisis de la performance *Red Coil***
Sofía Fernández González
Yale University
sofia.fernandezgonzalez@yale.edu

La poesía de Cecilia Vicuña no solo trasciende los límites de lo material sino que se incardina en una multidisciplinariedad propia. En la performance *Red Coil* (2005), presentada en el Museum of Jewish Heritage en Nueva York, Vicuña juega a través de la improvisación con el lenguaje, la forma, la música y el hilo material que caracteriza su obra. Además, Vicuña ejecuta la performance con un énfasis en el ritmo y entonación de la palabra. El ritmo, identificado como un principio organizador del sentido en poesía (Attridge, 1995), emerge también como un articulador clave de la estabilidad y variación del poema. El ritmo poético, por lo tanto, se convierte en un índice del significado arraigado en la forma y participa activamente en la recepción poética por parte del espectador.

En el presente trabajo se explorará qué relación mantiene la artista y su obra con el ritmo, el peso de la palabra, el lenguaje, el movimiento, la improvisación y la oralidad, a través de las teorías del silencio (Sontag, 2008), así como las poéticas de la respiración (Heine, 2021), y de qué manera la intersección entre disciplinas es un elemento clave en su obra. A lo largo de su carrera, Vicuña presenta tanto itinerancias como repeticiones, búsqueda de lo colonial, lo contemporáneo y lo ancestral, con tal de hibridar géneros y encontrar un espacio propio dentro del arte. La metodología del trabajo incluye un análisis exhaustivo del texto de la obra, así como de la performatividad del mismo a través de su activación y ejecución, por medio de las teorías antes mencionadas. La interdisciplinariedad de la pieza, así como la versatilidad de la poeta serán tomadas en cuenta a la hora de explorar los entresijos e inspiraciones de su obra, para ver de qué manera poesía y acción convergen.

Referencias bibliográficas

- Attridge, Derek. *Poetic Rhythm: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
 Heine, Stefanie. *Poetics of Breathing. Modern Literature's Syncopé*. Albany, NY: SUNY. 2021.
 Sepúlveda, Magda. «Cecilia Vicuña: La subjetividad poética como una operación contracanónica». *Revista Chilena de Literatura*, 57, 2000: 111-126.
 Sontag, Susan. «The Aesthetics of Silence». *Styles of Radical Will*. Nueva York, NY: Farrar, Straus and Giroux. 1969: 3-34.

El decasíl·lab catalán y sus relativos románicos

Pere Garau Borràs

Universitat de les Illes Balears

p.garau@uib.cat

Bajo el nombre de *decasíl·lab* se encuentra uno de los versos más productivos de la poesía catalana que se basa en el uso del metro. Así, el verso compuesto por diez sílabas métricas, en la tradición de recuento catalana, hasta la última sílaba tónica, ha provisto a los poetas de un modelo robusto y eficaz para transmitir sus obras. Igualmente, la estructura del *decasíl·lab* no es un fenómeno endémico, pues se correlaciona directamente con la mayoría de los versos conreados en las literaturas europeas y, sobre todo, con los versos románicos del *decasílabo* portugués, el *endecasílabo* castellano, el *decasyllable* francés o el *endecasillabo* italiano.

Así, los modelos romances se basan en un sistema sílabo-tonal, que requiere el cumplimiento de diez posiciones métricas ocupadas por sílabas cuya décima posición debe ocuparla un acento máximo, y, además, puede requerir una estructura rítmica interna. En catalán, las distribuciones más frecuentes se han señalado tradicionalmente como los modelos con pausa, con acento en la cuarta o sexta sílabas, los modelos con cesura (4+6, 5+5, 6+4), o el modelo continuo a la italiana (Bargalló, 2007: 118-123 y 113-115; Oliva, 1992: 245-275; Serra & Llatas, 1932: 39-48).

En esta comunicación se propone arrojar y analizar nuevos datos sobre el *decasíl·lab* catalán, a partir del análisis automático de un corpus poético extenso, siguiendo la metodología sugerida por autores como Candela, Escobar & Navarro-Colorado (2017) o Navarro-Colorado (2018). De este modo, se sugiere una comparativa entre las distribuciones rítmicas versales y subversales del *decasíl·lab* catalán en el contexto de la versificación de las lenguas romances.

Referencias bibliográficas

- Bargalló, Josep. *Manual de mètrica i versificació catalanes*. Barcelona: Empúries. 2007 [1991].
Candela, Gustavo, Pilar Escobar & Borja Navarro-Colorado. «In Search of Poetic Rhythm: Poetry Retrieval Through Text and Metre». *ACM International Conference Proceeding Series*, Part F129473, 2017: 53-57.
Navarro-Colorado, Borja. «A Metrical Scansion System for Fixed-Metre Spanish Poetry». *Digital Scholarship in the Humanities*, 33(1), 2018: 112-127.
Oliva, Salvador. *La mètrica i el ritme de la prosa*. Barcelona: Quaderns Crema. 1992.
Serra, Alfons & Rossend Llatas. *Resum de poètica catalana (Mètrica i versificació)*. Barcelona: Editorial Barcino. 1932.

**A Whirlwind of Neo-Avant-Gardist Voices.
Unveiling Sound Experimentalism in the Poetic Performances of Six Members of
the Gruppo 63**

Federico Lo Iacono

University of Turin / LFSAG – Laboratorio di Fonetica Sperimentale «A. Genre»
federico.loiacono@unito.it

In the rapidly evolving landscape of speech research, attention to the rhythmic and prosodic dimensions of poetic language (Zumthor, 1984) is also growing. Nevertheless, the fusion of phonetic analysis tools with metricological considerations (Fant, Kruckenberg & Nord, 1991), coupled with meticulous textual linguistics, has seldom led to convincing interdisciplinary outcomes. The Italian sphere saw initial interest in poetic prosody during the 1960s and 1970s (Beccaria, 1964; Bertinetto, 1978), but it was Colonna's research that rigorously applied experimental phonetics to the oral performance of poetry (Colonna, 2022). Firstly, this pioneering research laid the groundwork for phonetic exploration of a speech register with distinct rhythmic, prosodic and intonational characteristics. Additionally, Colonna's work introduced a classification in the history of contemporary Italian poetry reading, identifying two macro-divisions, reminiscent of Umberto Eco: *Paleo-radio television* (PRTV) and *Neo-radio television* (NRTV) poets.

According to what has been mentioned, this paper focuses on the prosodic, rhythmic and intonational analysis of a selection of six poetic readings read by three male (N. Balestrini, E. Pagliarani, E. Sanguineti) and three female (G. Niccolai, A. Rosselli, P. Vicinelli) poets, belonging to the second macro category, the NRTV. The dataset consists of readings selected from a collection of performances documented at events attended by members of Gruppo 63, an influential neo-avant-gardist movement. This movement aimed to challenge traditional Italian poetic language through sophisticated experimentalism, breaking down its metrical and linguistic conventions (Barilli, Curi & Lorenzini, 2005). Employing Praat annotations (© Boersma & Weenink, 2024) alongside data extraction methods derived from the «Voices of Italian Poets» project (Colonna, 2022), this study aims to investigate whether the evident experimentalism in written compositions is mirrored in the characteristics of oral performances. Using analyses of stylistic, rhythmic, rhetorical, and intonational parameters —employing methods such as spectrogram observations of *f0* curves and metrical analysis— this study attempts to discern distinctive structures inherent in poetic readings. Additionally, it seeks to ascertain whether these structures are shared between the textual and enunciative dimensions or they are unique of one or the other domain.

Furthermore, this research aims to explore potential convergences or divergences in the rhythmic and prosodic choices of the six poets. Indeed, while demonstrating that a broadly experimental style in enunciation can still be identified for all the selected poets —appreciating a common, collective ethos of Gruppo 63— this research would

also highlight the significant reading style differences that may exist among each author, recognising peculiar characteristics subject to individual variation. Through comparative graphs such as VIP-Radar and intonational clusters generated with R software (© R Core Team), this paper elucidates the diverse avenues of vocal and linguistic experimentalism within the neo-avant-gardist Gruppo 63. While this group of poets has already been studied applying textual and metrical criteria, a prosodic-based approach still lacks. Therefore, since the oral structure of the poetic text largely constitutes a crucial aspect for the selected authors, this work intends to open a new research path.

References

- Barilli, Renato, Fausto Curi & Niva Lorenzini (Eds.). (2005). *Il Gruppo 63 quarant'anni dopo: Bologna, 8-11 maggio 2003: atti del convegno*. Bologna: Edizioni Pendragon. 2005.
- Beccaria, Gian Luigi. *Ritmo e melodia nella prosa italiana*. Florence: Olschki. 1964.
- Bertinetto, Pier Marco. «Strutture soprasegmentali e sistema metrico». *Metrica*, 1, 1978: 1-54.
- Colonna, Valentina. *Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento*. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 2022.
- Fant, Gunnar, Anita Kruckenberg & Lennart Nord. «Stress Patterns and Rhythm in the Reading of Prose and Poetry with Analogies to Music Performance». In *Music, Language, Speech, and Brain*, Johan Sundberg, Lennart Nord & Rolf Carlson (Eds.). London: Palgrave. 1991: 380-407.

Uso de la onomatopeya y la aliteración en la poesía lírica: ¿una musicalidad intensificada?

Junwei Zhou

Universidad Complutense de Madrid

junweizh@ucm.es

En el estudio de la intermedialidad músico-poética, resulta interesante un campo específico que se dedica a analizar los fenómenos de la imitación lírica del sonido musical. A ello responden las propuestas de «word music» de Steven Paul Scher (1970) y la mejorada «formal imitation» de Werner Wolf (2015), que han procurado darle una definición tipológica. Según ellos, los métodos más frecuentemente utilizados por poetas líricos para lograr esa musicalidad imitada son la onomatopeya y la aliteración. Ahora bien, si invertimos el orden de la ecuación, ¿el empleo de dichas figuras retóricas en un poema ayudaría necesariamente a aproximarla a la música? En el cuestionamiento de esta pregunta reside nuestro interés para la presente comunicación.

Para ello, se partirá de la asunción de que toda poesía lírica tiene una musicalidad inmanente que es prueba indiscutible de la hermandad de las dos artes y que se refleja mejor en la lectura en voz alta. Parte de la razón consiste en que este fenómeno de lectura supone una oralidad intensificada y una musicalidad rítmica. También aparece en la proximidad a lo musical que surge de fenómenos como la onomatopeya o la aliteración, sobre los que se construirá nuestra propuesta. Mediante la «formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa» (definición de *onomatopeya*, según el DRAE), el poeta acerca su composición al mundo sonoro estableciendo una red referencial con la música a nivel fónico. Uno de los innumerables ejemplos en el ámbito hispano podría ser el poema «Crótalo» de Federico García Lorca.

Históricamente, este tipo de poemas de ritmo marcado y verso escueto se aproxima al inicio de la lírica, donde todo era oral. Con el transcurso del tiempo encontramos una cantidad cada vez mayor de poemas para ser recibidos preferentemente de forma escrita, cuyo gozo apreciativo está primordialmente en la lectura en silencio. Ello involucra otro factor decisivo: lo visual. Difícil ya es leer «Crótalo» sin reproducir el sonido en la mente, pero aún más difícil, e injusto, resulta apreciar otro poema contemporáneo, «Estética» de Gerardo Diego, únicamente en su reproducción oral, oyendo los sonidos poéticos, a pesar del mismo uso de la onomatopeya y la aliteración que encontramos en «Crótalo». Este diferente —y paradójico— resultado se produce por el diseño estrófico y la estructuración visual del texto poético de Gerardo Diego, hecho que limitará la asociación poesía-música pese a la abundancia de referencias musicales tanto en el plano formal como de contenido. Lo mismo ocurre con «Abejaruco» del propio Lorca, o con alguno de los poemas del ciclo de Bronwyn de Juan Eduardo Cirlot, donde el juego deconstrutivo rompe totalmente la relación significante-significado, convirtiendo el poema en un

puro experimento musical y visual. Y si se trata de caligramas escritos en forma de pentagrama, esta tensión entre lo oral y lo escrito se complica aún más.

Teniendo en cuenta todo ello, nuestra comunicación analiza, en primer lugar, si una mayor presencia de elementos musicales en el poema redunda en una mayor musicalidad del poema en general. Para ello se analizará cómo la onomatopeya y la aliteración introducen elementos musicales en el poema. En un segundo momento se valorará el fenómeno de las musicalizaciones de poemas, para lo que se tratará de mostrar cómo no siempre un poema con alto grado de musicalidad permite una musicalización, pues en ocasiones precisamente un elemento musical excesivamente llamativo es el que impide o dificulta, paradójicamente, una realización oral. Este fenómeno se exemplificará con poemas de la tradición española del siglo XX, escritos por poetas con relevantes conocimientos musicales como García Lorca, Gerardo Diego y Juan Eduardo Cirlot. La discusión de esta hipótesis en el marco del congreso permitirá abrir el camino para una reflexión más amplia sobre cuestiones como la utilización de percusiones en una musicalización y su mayor o menor adecuación para responder al poema original, entre otras cuestiones.

Referencias bibliográficas

- Agraz Ortiz, Alba. «La poética musical de Canciones, de Federico García Lorca». *Revista de Literatura*, 78(156). 2016: 473-497.
- Bueno Pérez, María Lourdes. «La onomatopeya y su proceso de lexicalización: notas para un estudio». *Anuario de estudios filológicos*, 17, 1994: 15-26.
- Scher, Steven Paul. «Notes Toward a Theory of Verbal Music». *Comparative Literature*, 22(2), 1970: 147-156.
- Wolf, Werner. «Literature and Music: Theory». En *Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music*, Gabriele Rippl (Ed.). Berlín: De Gruyter. 2015: 459-474.

**Fricciones cruzadas, poética y viola da gamba:
Tombeau pour Mr. de Sainte Colombe de Marin Marais**

Julia García-Arévalo Alonso
Investigadora independiente
jugarcival@gmail.com

La presente comunicación se encuadra en la interrelación mutua entre estudios literarios y estudios musicales, tensión de discursos capaz de nutrir un fértil campo de reflexiones de índole crítico y teórico y asumir un perfil multidisciplinar anclado en el diálogo de formas. Asimismo, el objeto de trabajo aquí contemplado parte de la consideración de las fantasías para viola da gamba como un espacio para la creatividad y la improvisación, emisoras de un caudal sonoro de ritmos quebrados, suspiros y síncopas, armonías y prosodias disonantes (Carruthers, 2020) en el caso concreto aquí perfilado: el *tombeau*.

La naturaleza expresiva de estas piezas ha de ubicarse en las colecciones poéticas denominadas de igual manera *tombeaux* en la Francia renacentista, aquella que perpetúa la memoria de personas ilustres. Así pues, la música se sirve de una tradición literaria, poética, del carácter simbólico de un género textual. De igual forma, dibujando ese diálogo cruzado de formas, será también la lírica quien busque la representación de los sonidos y el silencio (Corbin, 2019) a través de la palabra escrita, ejercicio de dualidad y retroalimentación que amplifica la dimensión imaginaria y sonora de ambos lenguajes; enmarcada en semejante fricción de modelos de subjetividad verbal y no verbal y campo de representación metafórica (Bowie, 2023) se propone, pues, una lectura sobre el *Tombeau pour Mr. de Sainte Colombe* (1701) de Marin Marais y correspondientes articulaciones derivadas.

Referencias bibliográficas

- Bowie, Andrew. *Aesthetics and Subjectivity*. Manchester: Manchester University Press. 2023.
 Carruthers, A. J. «Dissonant Prosody». En *Sound and Literature*, Anna Snaith (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2020: 252-271.
 Corbin, Alain. *Historia del silencio. Del Renacimiento a nuestros días*. Acantilado: Barcelona. 2019.
 Ros, Pere. *Túmulo Canoro. Una aproximación al Tombeau*. Jaén: Fundación Andrés Segovia. 2004.
 Rousseau, Jean Jacques. *Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale*. Genève: DuPeyrou. 1781.

**Poesía y discurso en las canciones de Nacho Vegas:
una polifonía de sujetos líricos**

Clara Marías Martínez

Universidad de Sevilla

cmarias@ubu.es

Antonio Portela Lopa

Universidad de Burgos

aportela@ubu.es

Nacho Vegas está considerado como uno de los compositores más literarios del rock español. Proyectos de investigación como el de «PoeMAS: POEsiá para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea» (UNED), del que deriva esta propuesta, han demostrado la poeticidad y el valor literario de ciertas canciones actuales (Badía Fumaz & Marías Martínez, 2024; Badía Fumaz, 2022; Martínez Cantón & Laín Corona, 2021), entre cuyo corpus de estudio se halla la obra del autor asturiano. Entre los argumentos para determinar su literariedad se encuentra su vertiente metapoética, que demuestra una marcada autoconsciencia sobre el proceso creativo de las letras, más propio de la poesía que de la canción. Junto a esta cuestión se encuentra el fuerte sustrato literario sobre el que se asienta, ya que se puede rastrear a lo largo de su obra una gran cantidad de referencias intertextuales que parten de la poesía. Por último, debe mencionarse su obra poética impresa, publicada en el tomo *Reanudación de las hostilidades* (2017), y cuya homogeneidad con los temas y formas de las letras de sus canciones imprimen a toda su creación (musical y literaria) una unidad indisoluble.

Basada en su carácter esencialmente poético, esta propuesta hará un estudio de las voces presentes en las canciones de Nacho Vegas. De este modo, se pretende delimitar el alcance del sujeto lírico, que en su obra musical se define por su carácter proteico, cambiante. La crítica ha delimitado dos períodos en su producción: una de carácter más íntimo, y otra, la más reciente, de tono más social y reivindicativo. La hipótesis de nuestra propuesta es que el sujeto lírico de la primera etapa se corresponde con una voz singular e íntima, mientras que en la segunda encontraría acomodo natural en la voz plural. Es decir, se discutirá si en la polifonía propia de la obra musical de Nacho Vegas existe correlación entre las distintas etapas.

Dada la extensión de su producción, basaremos el estudio en dos álbumes en particular: *Desaparezca aquí* (2005), como representativa de la primera etapa, y *Resituación* (2014), como ilustrativa de la segunda etapa más social. El análisis de las distintas configuraciones discursivas de los sujetos líricos (desde lo autobiográfico a lo autoficcional, de lo singular a lo colectivo), revelará los diferentes estadios en la evolución de una de las poéticas mejor construidas del rock en español.

Referencias bibliográficas

- Badía Fumaz, Rocío. «La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación». *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*, 10(2), 2022: 339-358.
- Badía Fumaz, Rocío & Clara Marías Martínez. «El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música». *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 33, 2024: 159-175.
- Martínez Cantón, Clara I. & Guillermo Laín Corona (Eds.). «Nuevos cauces de la poesía en la música popular española, y su recepción» [monográfico de revista]. *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*, 3(1), 2021.
- Peña Ramos, Amor M. & Francisco J. Ponce Rodríguez. «Desmitificación del mito de Sísifo en la canción "Cerca del cielo" de Nacho Vegas». *Sincronía*, 78, 2020: 759-767.
- Vegas, Nacho. «Nacho Vegas: la idea, la poesía y la canción». Entrevista con Miguel Barrero. En *El Cuaderno: Cuaderno Digital de Cultura*. 2017. URL: <<https://elcuadernodigital.com/2017/06/01/nacho-vegas-la-idea-la-poesia-y-lacancion/>> Consultado: [09.12.2022].

De tu boca, de tus ojos ahondados bebo,
de tu vientre, de tus flancos;
entre mis manos arden, se humedecen
(la avidez se emulsifica a estos bordes,
cobra textura al tenso palpitarse de esta piel,
cierra su esfínter
suave, quemante,
hasta el cúmulo anular,
el dolor). Este canto palpado, lamido al linde.
El frío levísimo de tu lengua.

Contraigo (de tus labios, en mi torso se expanden
-hielos astillados-
las puntas nítidas) hasta el ansia.
Vuelto estrechez, contorno, vuelto grito ceñido al tacto,
mi sexo,
llama lapidada en la cóncava, ungida;
intenso vacío sucinto,
intersticial;
vuelto a su cadencia compacta, a su yermo adicto;

De tu boca, de tus sombras colmadas, bebo,
de tus ingles, tus palmas.

Entre mis muslos arde, se condensa
 -fiebre crispada y lenta-
 tu imantación; mis labios. Hiedra silenciosa,
 resina, agua
 encendida, sílice, mi humedad, funde y conjuga:
 plexo,
 calor salino, pulpa sensitiva, apremiante,
 este tímpano penetrable,
 este nudo, este exceso vulvar. Busco
 el volumen firme que me descentre.

La tersura, el calor henchido,
 profundo, que me fuerce, me desate con su roce.
 Busco integrar tu sexo (lava que se repliega, costa,
 para envolverlo, lago adensado el ritmo capilar de esta sed),
 su abundancia aprehensible y lenta,
 su densidad, a mis límites; viña apretada al pulso,
 sorbida al vértice; cima bullente, fulcro luminoso, el deseo
 (alamo en tu espesura candente; vierto)
 abre sus cienos índigos, al contacto moja.

Los humores, los brillos íntimos, los reflejos
 (tus muslos cavan en mis muslos;
 tu beso escinde)
 de una caricia, el mosto;

Coral Bracho

ESPA^CO

La poesía mantiene una íntima relación con el **espacio**, como forma de mediación lenguaje, sujeto y mundo. En la noción de **geopoética** se unen geografía, sujeto y **lenguaje**, la experiencia afectiva del paisaje, la **materia** y el pensamiento. En esta línea temática aceptan todo tipo de acercamientos a la **espacialidad lírica**. Recibimos propuestas sobre la presencia de la poesía en el espacio urbano y sus dinámicas de recepción, tanto como contribuciones sobre la relación entre la **arquitectura** y la **poesía** como experiencias unidas por una atmósfera, una presencia o un cuerpo, sin desestimar las formas poéticas que reaccionan a la arquitectura ni las **prácticas arquitectónicas** que se inspiran en la imaginación poética.

escucha la nieve
capa ligera como el lino
algo se quema un siseo sombrío
como imágenes de noche en paredes escucha
ese siseo huele ese olor a quemado
mira ese hollín sobre fondo blanco

Poetry maintains an intimate relationship with **space** as a form of mediation between language, subject and the world. The notion of **geopoetics** unites geography, subject and **language**, the affective experience of landscape, **matter** and thought. In this thematic line, all kinds of approaches to **lyrical spatiality** are accepted. We also receive proposals on the presence of poetry in urban space and its diverse dynamics of reception, as well as contributions that explore the relationship between **architecture** and **poetry** as experiences united by an atmosphere, a presence or a body, without underestimating the poetic forms that react to architecture or **architectural practices** that are inspired by the poetic imagination.

horch den Schnee
ganz leicht liegt er wie Leinen
etwas brennt ein Zischen düster
wie Bilder nachts an Wänden horch
das Zischen riech den Brandgeruch
sieh das Ruß auf weißem Grund

DANIELA DANZ

TRADUCCIÓN DE
FRIEDERIKE FOEDTKE

El dinamismo del agua en la poesía de Blanca Varela y Sylvia Plath

Andrea Baras Toledo
 Universidad de Salamanca
barastoledoandrea@usal.es

En este estudio se analizará la representación del agua en las poéticas de Blanca Varela (Lima, 1926 – 2009) y Sylvia Plath (Boston, 1932 – Londres, 1963) mediante la teoría de la ecocrítica, tal como la entiende Bryson (2005) al sugerir que el ser humano es parte del «cuerpo» de la naturaleza mediante el estudio de la conciencia del espacio-lugar, pero aceptando que la naturaleza sigue siendo independiente. Asimismo, Szouba (2019) explica la importancia de la fenomenología desarrollada por Merleau-Ponty para poder comprender y «profundizar nuestra comprensión del humano como un ser no dualista, sino como el lugar de un entrelazamiento entre el lenguaje y el pensamiento, el yo y el mundo, el interior y el exterior» (2019: 2). Szouba destaca la importancia de la fenomenología en el estudio ecocrtico de la poesía y el rol del ser humano en el mundo; siempre fuera del antropocentrismo. El ser como un elemento más y no como el centro y quien rige la naturaleza.

Ambas autoras, procedentes de distintos contextos nacionales, utilizan la transformación del agua dentro de sus poemas como recurso enunciativo que implica el desdoblamiento del sujeto lírico a través de los movimientos del agua. Se busca agregar otra voz lírica paralela al ya existente sujeto lírico con la intención de darle al agua un espacio independiente y la capacidad de formular un mensaje propio, que se traslada a la naturaleza compartida con el ser humano. Tanto en *Luz de día* de Varela, con un sujeto lírico atrapado en un existencialismo, como en algunos poemas póstumos de Plath, con un lenguaje rico en elementos naturales, constatamos la presencia de sujetos líricos que nadan dentro de un elemento desenfrenado que altera su vivencia con el mundo exterior. El agua en todos sus aspectos aparece en estas poéticas como una fuerza indomable y dinámica a la que el ser humano ha de someterse o ser parte de ella, pero nunca intentar controlarla. En su lugar, son los ríos, los océanos, la lluvia y cualquier circulación del agua quienes ejercen un control sobre el sujeto lírico y su existencia dentro del ecosistema. El agua se desplaza en su propio ecosistema y se opone al deseo humano de antropomorfizar la naturaleza.

Tomando como base los estudios de Kerridge (2019) sobre Plath, en los cuales explora la fenomenología y la naturaleza como «un teatro de vida elemental, fuertemente sugestivo de la vida humana que oculta la civilización moderna» (2019: 223) y el inicio de una poesía más ecológica debido a su contexto, se desarrollará un análisis sobre el papel que es otorgado al agua en una lírica llena de ecosistemas. Asimismo, en los estudios de Nadal Quiróz (2015) acerca de Varela, se aprecia cómo el sujeto lírico realiza una introspección a través de la naturaleza, «cuyo desplazamiento se corresponde a ir y venir de adentro» (2015: 354). Mediante la ecocrítica desarrollada por Bryson, este trabajo propondrá la hipótesis poetológica de que el agua, en ambas autoras, es una herramienta de metaconocimiento como consecuencia del

desdoblamiento y, a su vez, lo que forma al lenguaje dentro del poema.

El tema central de este trabajo es el agua deshumanizada como un elemento con sus propias reglas y características en poemarios como *Luz de día* y *Ese puerto existe* de Varela y *The Colossus and Other Poems* y otros poemas póstumos de Plath en los cuales se observa una lírica estrechamente ligada a biosferas ricas en agua. A partir de esta premisa, y tomando como base los poemarios ya señalados, se examinará el dinamismo que en sus escrituras adquiere la naturaleza como expresión del sujeto lírico y se articulará una reflexión teórica en torno a la noción de geopoética desde una perspectiva comparada.

Referencias bibliográficas

- Balarezo Andrade, Diana Valeria. «Ecocrítica: orígenes y fundamentos». *Kipus: Revista andina de letras y estudios culturales*, 52, 2022: 112-124.
- Bryson, J. Scott. *The West Side of Any Mountain. Place, Space, and Ecopoetry*. Iowa City, IA: University of Iowa Press. 2005.
- Camasca, Edwin. «La literatura en la perspectiva de la ecocrítica». *Tesis*, 13(16), 2020: 27-109.
- Kerridge, Richard. «Plath and Nature». En *Sylvia Plath in Context*, Tracy Brain (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2019: 221-232.
- Szuba, Monika. *Contemporary Scottish Poetry and the Natural World*. Edimburgo: Edinburgh University Press. 2019.
- Wood, David. «What Is Ecophenomenology?». *Research in Phenomenology*, 31, 2001: 78–95.

**El reino de los que no tienen reino:
la imagen de la isla en la poesía de Rafael Cadenas y Rosalía de Castro**

Daniela Carolina Fuentes Aja

Universidad de Salamanca

dfuentesaja@usal.es

La única persona con la que Endimión es capaz de hablar de la mirada de la fiera (y del deseo de poseerla), nos dice Cesare Pavese en sus *Diálogos con Leucó*, es un Extranjero. ¿Por qué? ¿Qué relación secreta reconoce Endimión, el que ama a Selene (o a Artemisa, dependiendo de la versión), entre sus ojos y los harapos que envuelven los pies del otro? El extranjero, nos dice Julia Kristeva en *Strangers to Ourselves*, es el «amante melancólico de un espacio desvanecido», ese que no puede «superar el haber abandonado un período de tiempo» (9). El extranjero, entonces, no es solo aquel que ha perdido (o que no ha tenido nunca), voluntariamente o a la fuerza, un territorio físico, sino un *lugar* que es real solo para sí mismo. Fanáticos de la ausencia, devotos de la soledad, fieles a una sombra, continúa Kristeva, los extranjeros están buscando siempre «un territorio invisible y prometido, ese país que no existe pero que lleva en sus sueños, y que de hecho debe ser llamado un *beyond*» (5). Y son ellos, los que no tienen lugar, los que persiguen el encuentro (o la construcción) de una isla propia.

Usamos *isla*, entonces, como una imagen que engloba ese *beyond*, esa tierra prometida a la que alude Kristeva, y a lo que se referirá también, desde otra perspectiva, Josep Solanes en *En tierra ajena: exilio y literatura desde la Odisea hasta Molloy*: el paraíso perdido, el nido-madre en llamas del que se impriman las aves al nacer. Usamos *isla* para darle un nombre a ese lugar que es a la vez una emoción y un sentimiento (o muchos, en realidad) y que aparece, constantemente, en la poesía de los que se han sentido extranjeros. Preferimos *sentir* a *ser*, hablar del *sentimiento de extranjería* antes del *ser extranjeros*, pues las subjetividades poéticas son capaces de encontrar, en la imagen de la isla, un cauce expresivo para experiencias disímiles.

Elegimos *isla*, y no otro nombre, inspirados en el poemario *Una isla* (1958), que el poeta venezolano Rafael Cadenas escribió durante su época de exilio en Trinidad y Tobago y que, creemos, elabora, a través de todos los poemas que lo componen, una *topografía* de la isla que proponemos, de sus paisajes hermosos y exhuberantes; de su *corazón de madera*. La propuesta de análisis se establecerá en diálogo con la poeta gallega Rosalía de Castro, tan diferente a Cadenas, para mostrar la manera en la que el corazón de este *beyond* traspasa fronteras temporales y geográficas, además de rendir cuenta de más de un tipo de sentimiento de extranjería. Así, exploraremos primero en Rosalía de Castro, la evocadora, las «condiciones» que se dan para el surgimiento de la imagen. Luego, junto a Cadenas, nos adentraremos en la imagen, sin dejar de lado quién la forma. Si el tiempo lo permite, comentaremos la manera en la que la también poeta venezolana Beverly Pérez Rego, en *El hilo atroz* (2019), actualiza y reformula la isla de Cadenas, en explícito diálogo intertextual con su maestro.

Referencias bibliográficas

- Collot, Michel. *La pensée-paysage*. París: Actes Sud. 2011.
- Freeman, Margaret. *The Poem as Icon*. Oxford: Oxford University Press. 2020.
- Kristeva, Julia. *Strangers to Ourselves*. Nueva York, NY: Columbia University Press. 1991.
- Pavese, Cesare. *Diálogos con Leucó*. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana. 2018.
- Solanes, Josep. *En tierra ajena. Exilio y literatura desde la «Odisea» hasta «Molloy»*. Barcelona: Acantilado. 2016.
- Tomé, Mario. *La isla: utopía, inconsciente y aventura. Hermenéutica simbólica de un tema literario*. León: Publicaciones Universidad de León. 1987.

**Autobuses, parques y mudanzas:
el espacio urbano en la primera poesía de Luna Miguel y la poética Alt Lit**
Leticia Millán Fanconi
Universidad Complutense de Madrid
lemillan@ucm.es

La ciudad posmoderna, tal y como la describe Popeanga (2021), es una ciudad desconfigurada: un espacio de oportunidades y estímulos, organizado como una suerte de parque temático orientado al consumo veloz; un lugar casi deshabitado, recorrido por miles de transeúntes que se ven cada vez más abocados a asentarse en la periferia; la conjunción de otras ciudades pasadas cuyos edificios y recuerdos pasados se vacían de significado. Las nuevas urbes, en realidad, responden a las necesidades de una sociedad marcada por los ritmos de consumo tardocapitalistas y que se enfrenta a la disolución de su identidad y la de sus espacios.

En este contexto, la poesía se ofrece como el lugar perfecto en el que adentrarnos en la experiencia del yo en esta *no ciudad*, desde la forma de procesar sus constantes estímulos hasta los vínculos que se hacen posibles (o imposibles) en ella. Esta propuesta pretende desentrañar las coordenadas sobre las que se construye el espacio urbano y la forma en la que el yo lo habita en la poesía de la Alt Lit, un movimiento literario vinculado a Internet y que, reivindicando las nuevas posibilidades expresivas que este otorgaba, se alzó como la primera propuesta que trataba de dar voz a las inquietudes de una generación atrapada en la forma de vida urbana afectada por la sociedad del consumo y del cansancio.

Para ello, nos proponemos partir de la primera poesía de Luna Miguel (2011-2016), quien sirvió como uno de los puentes principales entre la originaria Alt Lit estadounidense y el mundo hispano, para establecer cómo aparece representado el entramado urbano (sus espacios y habitantes) desde la primera estética que adoptó la poesía de los llamados *millenials* y, con ello, el lugar que toma el yo poético en este mundo.

Referencias bibliográficas

- Barthes, Roland. *L'aventure sémiologique*. París: Éditions du Seuil. 1985.
- Esplugas, Eudald. *No seas tú mismo. Apuntes para una generación fatigada*. Barcelona: Paidós. 2021.
- Matas Pons, Álex. *La ciudad y su trama: literatura, modernidad y crítica de la cultura*. Madrid: Lengua de trapo. 2010.
- Mejía, Carmen & Eugenia Popeanga (Coords.); Alba Díaz & Inés Carvajal (Eds.). *La ciudad sin atributos: la no ciudad*. Madrid/Fráncfort: Iberoamericana Vervuert. 2021.
- Popeanga, Eugenia (Ed.). *Reflejos de la ciudad: representaciones literarias del imaginario urbano*. Berna: Peter Lang. 2014.

Las imágenes de la naturaleza en *Medida del tiempo* (1989), de Josefina de la Torre

Alicia Pelegrina Gutiérrez

Universidad de Jaén

apelegri@ujaen.es

La poeta canaria Josefina de la Torre (1907-2002) es una de las grandes autoras del grupo del 27. Pese a que fue olvidada durante décadas, en la actualidad cada vez son más los estudios que se aproximan a su figura. Ya superan la treintena los trabajos que aluden a alguna o varias características de su poesía; sin embargo, aún son escasas las investigaciones que van más allá de la aproximación general y que realizan un análisis atento y riguroso de sus poemarios, como señala Martín Fumero (2021: 181). Asimismo, se constata que los primeros libros de la autora —*Versos y estampas* (1927) y *Poemas de la isla* (1930)—, han recibido más atención crítica que los publicados tras la guerra civil, *Marzo incompleto* (1968) y *Medida del tiempo* (1989).

Por ello, esta comunicación se centra en analizar un único poemario, *Medida del tiempo* (1989), y en un solo objeto de estudio: las imágenes de la naturaleza que en él se emplean. La metodología seguida consiste en el vaciado de dichas imágenes y en su posterior análisis para determinar su sentido en la composición a la que pertenecen y en el conjunto del libro. Cabe señalar que, si bien el mar de la isla natal de la poeta es el elemento natural usualmente destacado por la crítica —lo cual se observa en múltiples trabajos, como los de Puente (2007) y Quance (2023)—, en este poemario las plantas, los animales y otros elementos como el viento o el fuego cobran un papel importante.

En algunas de las composiciones, las imágenes de la naturaleza se integran en la realidad isleña rememorada por la autora y contribuyen así a la creación de «paisajes emocionales» con «una peculiar topografía simbólica», como señaló Llarena (2007: 201). Generalmente, son parte de descripciones de espacios agradables y en calma que transmiten un sentimiento de nostalgia. En contraste, hay un soneto dedicado a una palmera en el que esta se ensalza sobre todos los elementos de la naturaleza, lo cual puede explicarse por la estrecha vinculación de esta planta con la identidad canaria.

Por otra parte, en otras piezas resulta especialmente interesante la identificación de la autora con la naturaleza, un recurso característico de su poesía posterior a la guerra civil. La voz poética se identifica con aves, con árboles y con las llamas, sin que estas imágenes tengan un sentidoívoco. El ave puede evocar el paso a la edad adulta o la desorientación vital; el árbol, la salud del cuerpo o el sufrimiento, si se convierte en leña, y las llamas, la espera o la frustración. Otras cuestiones relevantes del poemario son la fusión de las imágenes de la naturaleza con motivos religiosos, la relación del mar y la noche con el encuentro de los amantes y la abundancia de metáforas naturales que expresan la insatisfacción de la voz poética.

Referencias bibliográficas

- Llarena, Alicia. «Los paisajes de Josefina de la Torre». En *Josefina de la Torre. Modernismo y vanguardia*, Alicia R. Mederos (Ed.). Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes. 2007: 197-212.
- Martín Fumero, José Manuel. «"Marzo incompleto" en la trayectoria lírica de Josefina de la Torre». En *Josefina de la Torre y su tiempo*, Alberto García-Aguilar & Isabel Castells-Molina (Eds.). Berlín: Peter Lang. 2021: 181-199.
- Puente, Antonio. «Josefina de la Torre. Entre la isla y la "magua"». En *Josefina de la Torre. Modernismo y vanguardia*, Alicia R. Mederos (Ed.). Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes. 2007: 163-176.
- Quance, Roberta. «Juego de equilibrios: Mar, deporte y deseo en la primera poesía de Concha Méndez y Josefina de la Torre». En *El corazón en llamas. Cuerpo y sensualidad en la poesía española escrita por mujeres (1900-1968)*, Helena Establier Pérez (Ed.). Madrid: Iberoamericana / Vervuert. 2023: 213-240.

**Sobre la poética de Perejaume:
lenguaje y naturaleza**
Maria Palmer i Clar
Universitat de les Illes Balears
maria.palmerclar@uib.cat

En esta comunicación me propongo indagar la poética que el artista y escritor catalán Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957) construye a lo largo de su trayectoria literaria, específicamente desde la vertiente lírica —si bien cabe advertir que los géneros devienen problemáticos dentro del cultivo experimental que lleva a cabo dicho autor tanto en su producción artística como en su obra literaria—, en concreto, a través de un análisis panorámico de los tres libros de poesía que ha publicado hasta día de hoy: *Oli damunt paper* (Óleo sobre papel, Empúries, 1992), *Obreda* (Empúries – Edicions 62, 2003) y *Pagèsiques* (Payésicas, Edicions 62, 2011).

En la poética de Perejaume, la conexión afectiva que mantiene la voz lírica protagonista, de resonancias humanas, con el entorno natural impulsa una serie de ficciones dignas de estudio. En primer lugar, esta proyección afectiva entre sujeto y espacio es poetizada de manera bidireccional, dando lugar a sugerentes recreaciones de corte fenomenológico que modifican sustancialmente la entidad hermética de un sujeto que, gracias a esta relación afectiva, acontece poroso, abierto a la alteridad más que humana y enriquecido epistemológicamente, con un mayor acceso al ser natural. Por otro lado, esta relación afectiva entre el *yo* y el *lugar* tiene implicaciones en la dimensión poética sobre el elemento natural —mineral, vegetal, también sobre el mar, sobre el aire—, el cual padece ciertas modificaciones generadas por la intervención humana, a través de lo que denomino la «atención fértil».

A partir de esta idea sobre la relación afectiva entre sujeto y espacio, en un segundo estadio, me dispongo a examinar algunas de las imágenes recurrentes que no solo destacan la relación entre sujeto y entorno, sino que apelan asimismo a las nociones de autoría, de rúbrica, de obra, de lenguaje, de realidad, de cultura o de naturaleza. Por ejemplo, la que subyace en los términos de «obreda» —composición original de Perejaume basada en la mezcla entre *obra*, *obrador* y *arboleda*— o en el concepto de «escritura forestal» —la naturaleza como modelo de escritura y, también, autor que el artista imita, sin superar—.

Cabe destacar también que los binomios obra y autor, lenguaje y realidad o cultura y naturaleza en la poesía de Perejaume devienen intercambiables, dada la elasticidad que asumen bajo la óptica creativa del poeta. Todo el tratamiento imaginativo que despliega incide asimismo en los pactos asumidos culturalmente y, a través del arte, Perejaume se atreve a rasgar la convención sobre lo real y lo representado, abriendo grietas en el signo para desestabilizarlo y fertilizar su obra lírica a partir de la subversión de papeles consensuados, insistiendo en la sorpresa y en la conmoción que comporta la construcción de realidades imaginativas tratadas desde la verosimilitud, como mundos posibles y certeros, aunque claramente edificados sobre la palabra.

En definitiva, me deslizaré por la poética de Perejaume con la intención de explorar sus imágenes saturadas de elementos naturales —propios del bosque que enraíza en el Montnegre, donde Perejaume habita el taller de Can Basuny—, atravesando los juegos lingüísticos, las alusiones al hacer cognitivo y las ficciones de fenomenologías inventadas que despliega en ella el autor catalán.

Referencias bibliográficas

- Guillén, Claudio. «Paisaje y literatura, o los fantasmas de la otredad». En *Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, Antonio Vilanova (Ed.). Barcelona: PPU. 1992: 77-98.
- Guillén, Jorge. *Lenguaje y poesía*. Madrid: Alianza Editorial. 1993.
- Kristeva, Julia. *El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la lingüística*. Traducción de María Antoranz. Madrid: Editorial Fundamentos. 1969.
- Perejaume. *Oli damunt paper*. Barcelona: Editorial Empúries. 1992.
- Perejaume. *Obreda*. Barcelona: Edicions 62. 2008 [2003].
- Perejaume. *Pagèsiques*. Barcelona: Edicions 62. 2018 [2011].

Sujeto poético y «horizonte icónico» en el poemario *Neuquina* de Irma Cuña

Melina Fernández Cumini

Universidad de Salamanca

melinafcumini@usal.es

El presente estudio indaga los modos estéticos a través de los cuales se presenta la relación entre sujeto poético y paisaje neuquino en el primer poemario de la escritora norpatagónica Irma Cuña (1932-2004), *Neuquina* (1956). Para ello, partiremos de un corpus de estudio formado por cinco poemas: «*Neuquina*», «*Resonancias*», «*A tu sed*», «*Bardas*» y «*El viento*». Este estudio defenderá la hipótesis de que el sujeto poético capta y describe los elementos del paisaje en su *estar-siendo*. Postularemos que esta percepción subjetiva se estructura en forma de un *horizonte* (Collot, 2011) que organiza cada poema y que llamaremos *ícono*, porque produce una *semblance* (simulación) cuyo efecto de iconicidad (Freeman, 2020) es el resultado de la interrelación de las metáforas y las imágenes.

Del mismo modo, el trabajo desarrolla un análisis que integra los aportes provenientes de la fenomenología aplicada a la poesía propuestos por la teórica Chantal Maillard (2017) junto con los planteamientos de la geopoética desarrollados en la obra de Michel Collot (1989, 2011), lo que nos permitirá pensar la relación entre sujeto poético y *horizonte*. Posteriormente, sumaremos al análisis los postulados sobre el funcionamiento ícono en la poesía propuestos por Margaret Freeman (2020). El estudio concluye que el sujeto poético, a través de su percepción del paisaje neuquino, produce un *horizonte ícono* que puede deslindarse en interno y externo a partir de su vinculación con los diferentes aspectos y temporalidades de los objetos. Por medio de esta red, la estética cuñana logra crear un efecto de iconicidad a partir de la *semblance* de la realidad, que permite acceder a lo visible y lo invisible. Así, los poemas de Irma Cuña funcionan como íconos porque están *más allá* de sí mismos: recrean la unión espiritual, afectiva y simbólica del sujeto poético neuquino con su medio.

Referencias bibliográficas

- Collot, Michel. *La pensée-paysage*. París: Actes Sud. 2011.
Cuña, Irma. *Poesía junta (1956-1999)*. Buenos Aires: Ediciones Último Reino. 2000.
Freeman, Margaret. *The Poem as Icon*. Oxford: Oxford University Press. 2020.
Maillard, Chantal. *La razón estética*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2017.

El cuerpo épico en *Omeros* de Derek Walcott

Samuel Sánchez Gutiérrez
 Universidad de Salamanca
samuelsg@usal.es

En este estudio se aborda el análisis fenomenológico de *Omeros* (1990), de Derek Walcott. Se parte de la confirmación de que esta obra, como otras epopeyas contemporáneas, guarda una relación indisoluble con el espacio y sus efectos en el cuerpo del héroe: una aproximación que resulta de actualizar lo épico y codificar lo colectivo según la sensibilidad contemporánea. Como resultado, se comprueba que los personajes se desenvuelven como un cuerpo vinculado al mundo por la *moción*, la *emoción* y la *exposición*: esto es, el movimiento, las pasiones y la capacidad del cuerpo para afectar y ser afectado, tanto por otros cuerpos, como por procesos y símbolos. Este enfoque afecta al modo en que es retratado el héroe épico, pues mientras que en el prototipo clásico vemos un cuerpo con una dualidad divino/humano, en *Omeros* asistimos a una heroicidad radicalmente humana, despojada de contacto con lo ultramundano. Ni siquiera, al modo de héroes carnales como Vasco da Gama en *Os Lusiadas*, son afectados por fuerzas divinas. Así, el cuerpo físico del héroe, junto con sus procesos orgánicos y sus relaciones con el entorno, es uno de los ejes centrales de la historia.

A este propósito se sumará un retrato histórico general de la épica, apoyado en los estudios de Juan Carlos Rodríguez y Rancière, principalmente. Esta adición la exige el hecho de que la epopeya en Walcott cobra forma en un contexto distinto del clásico, cuya sensibilidad nos permite encontrar un uso de la ficción para complementar la historia, además del interés por el cuerpo y su espacio. Así pues, con esta segunda aproximación se pretende elucidar cómo *Omeros*, a través de la reflexión de un «yo» (sea real o ficcionado), logra comunicar una subjetividad colectiva, pero también privada.

Referencias bibliográficas

- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2017.
- Dostal, Robert J. *Gadamer's Hermeneutics. Between Phenomenology and Dialectic*. Evanston, IL: Northwestern University Press. 2022.
- Henriques Britto, Paulo. «Poesia e memoria». En *Mais poesia hoje*, Celia Pedrosa (Ed.). Río de Janeiro: 7 Letras. 2000: 124-131.
- Rancière, Jacques. *El reparto de lo sensible*. Traducción de Mónica Padró. Buenos Aires: Editorial Prometeo. 2014.
- Rodríguez, Juan Carlos. *Teoría e historia de la producción ideológica*. Madrid: Akal. 2017 [1990].

**Territorio, afectos y poesía.
El caso de la poesía menorquina contemporánea**

Aina Gomis Sintes
Universitat de les Illes Balears
aina.gomis@uib.cat

En esta comunicación pretendo explorar las relaciones entre los afectos, la poesía y el territorio. El ejercicio poético puede iniciarse, en muchas ocasiones, al intentar poner palabras a una emoción que nos desborda y excede. Ante la incomunicabilidad de la sensación (Scarry, 1985) y la irresoluble pretensión descriptiva del lenguaje, en tanto que sistema que funciona únicamente por identificación, asistirse de imágenes y comparaciones relativas al territorio resulta casi inevitable. Asimismo, también el paisaje puede actuar como generador de emociones y afectar al sujeto. Así pues, en poesía, la relación entre afectos y entorno resulta doblemente interesante.

Mi intención es analizar, desde un punto de vista retórico y ecocrítico, las maneras en que se poetizan los afectos en relación con el entorno, puesto que aplicar dicho enfoque puede darnos mucha información sobre la manera de entender tanto el territorio como la relación que, como humanos, establecemos con él. La manera de relacionarse con la naturaleza no es la misma durante el Romanticismo —donde el paisaje puede llegar a atemorizar a quien lo observa, o usarse como símbolo del ánimo interior— que años después, ya cometidos algunos desastres ambientales, cuando el poeta habla del territorio en términos de vulnerabilidad, como algo ya no temido, sino que se debe proteger.

En algunas ocasiones, como el caso de Ponç Pons, la aproximación al paisaje se hace desde una doble perspectiva: de un lado, la evocación del paraíso de la infancia y, del otro, la pesadilla presente en que la naturaleza ha sido invadida y la identidad exploliada (Pons, 2012). Tales aproximaciones contribuyen a construir el tópico del paraíso perdido, también muy presente en otros poetas de mi corpus, como Pere Gomila. Ante las transformaciones radicales que experimentan el territorio y la sociedad a raíz de la terciarización de la economía, los poetas contemporáneos necesitarán reinventar el imaginario para hablar de su isla y reforzar una identidad mermada por tales procesos. En algunos casos como el de Llucia Palliser se podrá observar una reivindicación orgullosa de la ruralidad, algo muy común en las literaturas periféricas que no comparten la visión impuesta desde el centro castellanohablante y que coinciden en la voluntad de dignificar y reimaginar lo rural (López-Vega, 2022).

En el caso de poetas más jóvenes, la manera de acercarse al territorio implicará confundir o diluir las fronteras del sujeto, concebido ya no como unidad separada de su entorno, sino dependiente de él. Tomaré como ejemplo algunos poemas de la poesía menorquina contemporánea, ya que la isla de Menorca, declarada Reserva de la Biosfera en 1993 y en la que ha existido una resistencia popular ante los procesos urbanizadores, supone un buen ejemplo para analizar el discurso ambiental.

Referencias bibliográficas

- Ahmed, Sara. *La política cultural de las emociones*. Traducción de Cecilia Olivares Mansuy. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 2015.
- Glotfelty, Cheryll & Harold Fromm (Eds.). *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. Atenas y Londres: The University of Georgia Press. 1995.
- López Vega, Martín. *Periferias emancipadas. Políticas de la representación espacial en la Iberia reimaginada*. Madrid: Vaso Roto. 2022.
- Pons, Damià. «De la sublimació idealista del paisatge al malson de la seu desfeta». *Mètode*, 74, 2012: 71-77.

Scarry, Elaine. *The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World*. Oxford: Oxford University Press. 1985.

**Geological, Magical, Divine:
An Ecocritical Analysis of Objectuality
in Annette von Droste-Hülshoff's *Heidebilder***

Chiara Maciocci

Sapienza University of Rome
chiara.maciocci@uniroma1.it

The aim of this contribution is to investigate the presence of a poetics of the hyperobject in the work of the German poet Annette von Droste-Hülshoff, with particular reference to her cycle of poems *Heidebilder* (1841-1842). Through reference to the concept of the «hyperobject» coined by Timothy Morton (2013), and thus to that series of complex and viscous object phenomena that lead to the redefinition of the object —also understood as nature and landscape—as a mere passive entity that stands outside of poetic subjectivity, an attempt will be made to understand Annette von Droste's poetry, which has already been defined as *alterpoiesis*, meaning «the active and intentional decentring of the subject, the self-reflexive process through which the self stages itself dynamically as object, as an object among objects» (Helper, 2013) as an example of a creative process that is both subjective and objective at the same time, both object-driven and object-oriented. Annette von Droste-Hülshoff's poetics of the hyperobject manifests itself at its best in the *Heidebilder* cycle of poems, where the poet interweaves the subjective crossing of the Westphalian landscape with the mythical-magical imposition of a geological and elemental nature. In analysing the cycle of topographical pictures proposed by the poet, the multiple functions that the object as hyperobject ends up assuming in the text will be identified: from that of vector of the creative and poetic process, to that of symbol of the magical-pagan and ever mysterious element of geological nature, to that of catalyst of scientific discourse and divine discourse on nature.

In understanding the object starting from its creative function in the poetic process, and identifying it in Annette von Droste-Hülshoff's work as natural-object and geological-object, we will nonetheless connect to recent ecocritical perspectives which, as Hubert Zapf points out, have helped to loosen the concept of creativity from its strong ties to human culture, instead recognising it as a property of material nature more generally (Zapf, 2014); and at the same time we will refer to ecofeminist perspectives that postulate a «material agency» (Barad, 2003) that is at one with the rediscovery of the activity of the object by a female subject who understands her body as porous, and her subjectivity as diffuse. In fact, as a female writer educated in botany and geology, Droste-Hülshoff's work raises questions not only about the material agency of the many geological features of the earth, but also about the agency of women in this context. The two are imbricated: nature and women (as nature)—both with unequal status and diminished agency in comparison to «man»

as representative of «Mankind»—have thus been conflated for centuries. Also, since the subject of the natural explorations of the *Heidebilder* is frequently male, a *Wandermann*, a youth or a *Naturforscher*, we must consider the significance of a feminine agency, which, being positioned in a specific cultural-historical context, must be held together with the formal disguise and concealment of it. It will be argued that the «genderswitch» in this case can function as a powerful expansion of the walkable terrain of the woman subject, and as the unexpected development of a voice that speaks through subalternity and marginality—a marginality whose preconditions begin to dissolve in the course of this speaking. In order to return to objectuality, in Annette von Droste's work, its value as hyper-objectivity and as a material agent in its own right, we will attempt to restore the specificity of the female gaze and body related to this object and transferred into poetry.

References

- Barad, Karen. «Posthuman Performativity: Towards an Understanding of How Matter Comes to Matter». *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(3), 2003: 801-833.
- Helper, Martha B. «"Ein heimlich Ding": The Self as Object in Annette von Droste-Hülshoff». In *Goethe's Ghosts: Reading and the Persistence of Literature*, Simon Richter & Richard Block (Eds.). Rochester, NY: Camden House. 2013: 276–89.
- Morton, Timothy. *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 2013.
- Zapf, Hubert. «Creative Matter and Creative Mind: Cultural Ecology and Literary Creativity». *Material Ecocriticism*, Serenella Iovino & Serpil Oppermann (Eds.). Bloomington, IN: Indiana University Press. 2014: 51–66.

**Estudio fenomenológico de la enunciación del «nosotros»
en la poesía española contemporánea**

Nadia Villanueva Feo
Universidad de Salamanca
nadiavillanueva@usal.es

La presente investigación aborda la enunciación poética desde una perspectiva fenomenológica, con la intención de examinar procesos de configuración del «yo» y del «nosotros» en el lenguaje poético. El estudio de la enunciación plural se realiza desde el interés por explorar cómo el lenguaje poético refleja lo que significa sentir, pensar y actuar como un sujeto que forma parte de una colectividad.

En el plano teórico, esta propuesta recogerá algunos de los estudios filosóficos realizados en el Center of Subjectivity Research de la Universidad de Copenhagen, en el marco del proyecto «Who Are We? Self-Identity, Social Cognition, and Collective Intentionality», dirigido por Dan Zahavi, cuya principal motivación es el razonamiento sistemático del «nosotros» integrado en una investigación más amplia sobre la identidad del sujeto y la cognición social.

Del mismo modo, nos apoyaremos en estudios de tipo fenomenológico y cognitivo sobre el concepto de *embodiment* (Varela, 1991; Sheets-Johnstone, 2011; Johnson, 2018) y, especialmente, acerca del gesto en su dimensión intersubjetiva (Clark, 2013) y poética (Bermúdez, 2023). De esta manera, en esta comunicación relacionaremos la dimensión cognitiva que subyace a la enunciación de un sujeto lírico a través de un «nosotros» como expresión de su identificación con un grupo con la dimensión fenomenológica de la experiencia compartida, poniendo especial énfasis en el papel de la gestualidad de la mano como instrumento de intersubjetividad.

En su plano analítico, este estudio se ocupará de un corpus de poesía española contemporánea compuesto por la obra de María Sánchez (*Cuaderno de campo*, 2017; *Fuego la sed*, 2024), Arantxa Romero (*Plétora*, 2017) y Rosa Berbel (*Las niñas siempre dicen la verdad*, 2018; *Los planetas fantasma*, 2022), atendiendo a la relación que ahí se establece entre la enunciación plural y la construcción de la subjetividad, el movimiento corporal y su impacto en el otro.

Referencias bibliográficas

- Bermúdez, Víctor. «Gesto y pensamiento poético: abstracción y simulación en el lenguaje literario». En *Abstracción. Palabra, sonido, imagen*, Gamoneda, Amelia & Marta Cureses (Eds.). Madrid: Abada Editores. 2023: 195-241.
- Clark, Andy. «Gesture as Thought». En *The Hand, an Organ of the Mind. What the Manual Tells the Mental*, Zdravko Radman (Ed.). Cambridge, MA/Londres: MIT Press. 2013: 255-268.
- Johnson, Mark. *The Aesthetics of Meaning and Thought. The Bodily Root of Philosophy, Science, Morality and Art*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 2018 [1992].
- Sheets-Johnstone, Maxine. *The Primacy of Movement. Expanded Second Edition*. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2011.

Varela, Francisco, Eva Thompson & Eleanor Rosch. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA/Londres: The MIT Press. 2016 [1991].
Zahavi, Dan. «We in Me or Me in We?». *Journal of Social Ontology*, 7(1), 2021: 1-20.

**Canto mineral:
poéticas y políticas de lo inorgánico**
Rosa Berbel
Universidad de Granada
rosaberbel@ugr.es

El límite entre lo orgánico y lo inorgánico constituye, como todo umbral, un asunto poético. En este sentido, son múltiples las aproximaciones que ha tanteado la poesía a lo largo de la historia en su relación con este límite, repensando sus conflictos y agencias, su naturaleza y posibilidades específicas. Desde diferentes tradiciones, cosmovisiones y posiciones críticas, el poema se ha hecho cargo de la abrumadora existencia de lo geológico, una certeza que se ha agravado en las últimas décadas ante la emergencia de la crisis medioambiental y la necesidad de encontrar formas alternativas de habitar los territorios.

En 1994, el poeta escocés Kenneth White publica un primer ensayo consagrado exclusivamente al concepto de geopoética, *Le Plateau de l'Albatros. Introduction à la géopoétique*, sentando con él las bases de un «pensamiento del subsuelo» que da cabida en la escritura a la vasta heterogeneidad de relaciones poéticas con el mundo de lo inorgánico. Tanto en su obra ensayística como en la poética, White inaugura nuevos espacios para la atención al mundo material, la reconfiguración del concepto de paisaje o la expansión de las fronteras, también geográficas y geológicas, de lo poético. En el contexto de producción latinoamericano y, de manera más específica, en las tradiciones chilena y peruana, a las que nos referiremos fundamentalmente en este trabajo, la genealogía geopoética adquiere contornos, motivaciones, problemáticas y, en suma, matices particulares, derivados del genuino pensamiento materialista andino, la vivencia de la colonialidad y el sentimiento de expropiación con respecto al territorio, y la gravedad de los efectos de la crisis climática, que alimenta hoy numerosas propuestas ecopoéticas en ambos países.

Dialogando con el concepto de White y encontrándole fugas en su desplazamiento al territorio latinoamericano, esta ponencia estudia distintos textos recientes que han hecho de lo geológico su centro, afirmando una política o cosmopolítica de lo inorgánico mediante distintas estrategias: el ensamblaje de las historias humana y mineral, a partir de la idea de tiempo profundo; la irrupción de nuevas subjetividades enunciadoras críticas de naturaleza no humana sino mineral;

o la comprensión del poema como un organismo fósil sobre el cual sedimentan diversos estratos de sentido. Una escritura geológica que, como apunta Rivera Garza, «se propone así como una operación desedimentativa».

En primer lugar, se propone la lectura del libro *La piedra alada* (2005) de José Watanabe, cuyos poemas, atravesados tanto por el materialismo andino como por las cosmovisiones orientales, participan de una comprensión vibrante de lo mineral en los que la vida prolifera en los bordes entre humanos, animales, plantas y otras materialidades inorgánicas. En segundo lugar, la ponencia centra su interés en el libro *PAC PAC PEC PEC* (2012) de Soledad Fariña, en el que se cuestiona el sujeto de la enunciación mediante la elocución en primera persona de una piedra, cuyo discurso funciona como un palimpsesto con varios textos cruciales para la historia y la cultura andina. Por último, la trilogía *Geopoética* (2021) de Leonora Lombardi actualiza los planteamientos de White desde la geología de Chile, proponiendo una vinculación poética con el territorio que se mueve en la tensión entre lo local y lo planetario.

Pese a la diversidad de sus estéticas, nos encontramos con textos que florecen en el hueco entre lo orgánico y lo inorgánico, proponiendo lo geológico como un motor poético y político fundamental en nuestro tiempo.

Referencias bibliográficas

- Bennett, Jane. *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Traducción de Maximiliano Gonnet. Buenos Aires: Caja Negra Editores. 2022 [2009].
- Deleuze, Gilles & Félix Guattari. *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*. Traducción de José Vázquez Pérez. Valencia: Pre-Textos. 2020 [1980].
- Escobar, Arturo. *Pluriversal Politics: The Real and the Possible*. Durham: Duke University Press. 2020.
- Rivera Garza, Cristina. *Escrituras geológicas*. Madrid: Iberoamericana Vervuert. 2022.
- White, Kenneth. *Le Plateau de l'albatros: Introduction à la géopoétique*. París: Grasset. 1994.

El poema es animal:
teoría lírica, metapoesía y animalidad en Aaron M. Moe y Dorothea Lasky
Berta García Faet
Universidad Complutense de Madrid
bertag05@ucm.es

En esta ponencia me enfoco en el trabajo de dos escritores que han sugerido que el género literario de la poesía lírica tiene mucho de «animal». De un lado, el estudiioso Aaron M. Moe, en sus ensayos académicos *Zoopoetics: Animals and the Making of Poetry* (2014) y *Ecocriticism and the Poiesis of Form: Holding on to Proteus* (2019); también en su plaquette de aforismos *Protean Poetics* (2015). De otro, la poeta Dorothea Lasky, en su ensayo literario *Animal* (2019) y en poemarios como *Milk* (2018) y *Thunderbird* (2015). Las propuestas de Moe y Lasky combinan teoría lírica con composiciones metapoéticas y se apoyan en la escucha interdisciplinar; en particular, dialogan con diversos poetas y su recepción crítica (por ejemplo, Moe con Walt Whitman y Lasky con Emily Dickinson), con las ciencias (la biología evolutiva) y con algunas «memoirs» sobre relaciones humano-animal.

Aquí me interesa enfatizar que ambos se alejan de esa predilección que encontramos en incontables obras literarias y filosóficas: la de emplear a los animales como tropos antropocéntricos. Por ejemplo, pensemos en la tradición de las fábulas animales, en los significados simbólicos que adquieren ciertos animales en la poesía mística o la surrealista, o en la manera en que Jacques Derrida piensa la poesía a través de la metáfora del erizo. Tampoco participan en otra tendencia habitual: la de utilizar a personajes animales en historias humanas pero dándoles valor narrativo por sí mismos, con atención a su verosimilitud biológica (como ocurre en algunas novelas recientes como *Solo un poco aquí* de María Ospina Pizano o *Distòcia* de Pilar Codony). En cambio, en Moe y Lasky no es que el poema sea *como un animal*, o que el poema sea *un animal*, o que en sus poemas (o prosas) *aparezca un animal*. Más bien, la poesía es un sustantivo que merece recibir el potente adjetivo de *animal*.

La propuesta de Moe pasa, en primer lugar, por tomarnos en serio las capacidades artísticas de los animales no humanos. Hecho este reconocimiento, y a contrapelo de una larguísima genealogía poética y filosófica de raíz heideggeriana que ve en el lenguaje humano nuestro privilegio privativo (y en la poesía, su cima), ubica en el lenguaje humano (y en la poesía, su campo de juegos) numerosos rasgos animales. Su énfasis está en la materialidad a-semántica, el cambio dinámico de los estilos y el mimetismo formal. La propuesta de Lasky también señala pulsiones no-humanas en nuestra pulsión poética, y para ello se centra en lo que llama «lo salvaje», nuestros deseos no-domesticados y a-racionales.

Mi propósito en esta ponencia es explicar la originalidad de ambas posiciones, analizar cómo se complementan y, por último, preguntarme si es que acaso consiguen distinguirse del todo de las dos propensiones opuestas que he anotado. ¿Hay tropos en la teoría lírica animal de Moe y Lasky? ¿Asoman entre sus páginas reminiscencias de animales reales que conocieron? Lo cual entraña con otra cuestión, que palpitará de manera latente en mi ponencia: ¿puede hacerse teoría lírica (y poesía) sin metáforas, sin recuerdos?

Referencias bibliográficas

- Calarco, Matthew. *Zoographies. The Question of the Animal from Heidegger to Derrida*. Nueva York, NY: Columbia University Press. 2008.
- Lasky, Dorothea. *Animal*. Seattle, WA: Wave Books. 2019.
- Lasky, Dorothea. *Milk*. Seattle, WA: Wave Books. 2018.
- Moe, Aaron M. *Zoopoetics: Animals and the Making of Poetry*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 2015.
- Moe, Aaron M. *Protean Poetics*. Berlín: Broken Dimanche. 2015.

TIEMPO

¿Cómo es el **tiempo poético**? El tiempo es uno de los temas más fructíferos en toda tradición poética. Esta línea temática centrada en las relaciones entre la lírica y la **temporalidad** recibe propuestas que indaguen las formas en que la poesía problematiza el tiempo a través del estudio de los **elementos estructurales** y **procedimientos estéticos** implicados en la configuración de dicha experiencia de lo temporal. Preguntarse por **cómo la poesía procesa y sistematiza el tiempo** abre cuestiones acerca de la interacción del sujeto con **el tiempo real frente al poético**. Buscamos propuestas que estudien el aspecto temporal de la poesía, y examinen la noción de **instante** frente a la **dilatación** del tiempo; la duración frente a la aceleración, la inmediatez del **presente** frente a la **prospección** o a la **recordación**.

What is **poetic time** like? Time is one of the most fruitful themes in any poetic tradition. This thematic line focused on the relationship between lyric poetry and **temporality** welcomes proposals that investigate the ways in which poetry problematizes time through the study of the **structural elements and aesthetic procedures** involved in the configuration of the experience of temporality. Inquiring into **how poetry processes and systematizes time** opens up questions about the interaction of the subject with real versus poetic time. We seek proposals that study the temporal aspect of poetry, and examine the notion of the **instant** versus the **dilation** of time; duration versus acceleration, the immediacy of the **present** versus **prospection** or **remembrance**.

ANNE
CARSON

It was the hour when snow goes blue
and streetlights come on and a hare may
pause on the tree line as still as
a word in a book.

Era la hora en que la nieve se vuelve azul
y las farolas se encienden y una liebre puede
detenerse en la arboleda tan quieta como
una palabra en un libro.

**Negatividad y tiempo residual:
Anne Carson y la escritura de los finales**

María Elena Higueruelo
Universidad de Granada
mehigueruelo@ugr.es

Clasificar la obra literaria de la autora canadiense Anne Carson (1950-) es, como ha demostrado la crítica, una tarea complicada. Si bien parte de su obra se presenta a sí misma abiertamente bajo el rótulo de poesía, como evidencian los subtítulos de *Plainwater* y *Decreation*, por ejemplo, u otras categorías que pueden ser fácilmente interpretadas como sinónimos creativos (*verse*, *tango*, *opera*), lo cierto es que estos mismos subtítulos presentan a menudo otras etiquetas que problematizan la estabilidad genérica de los volúmenes en cuestión (*essay*, *novel*, *fiction*). En diversas ocasiones la crítica ha procurado complementar, cuando no directamente evitar, la palabra *poesía* para explicar la obra de Anne Carson, una actitud que sugiere en cierto modo una preconcepción restrictiva del género, privilegiando así fórmulas más acomodaticias a la hora de abordar la complejidad discursiva de esta obra, tales como «*essay*» (Coles, 2023), «*poet's novel*» (Rae, 2008) o «*lyric essay*» (Tall & D'Agata, 1997). Este debate terminológico demuestra la conveniencia de repensar la poesía como acontecimiento literario no necesariamente ligado a los aspectos genéricos tradicionales de la lírica sino entendido como una forma particular de escritura en el sentido barthesiano, en la línea de teorías recientes como las de Ramazani (2014) o Alford (2020), que comprenden la poesía en su dimensión dialógica o *poiética*. Este marco nos lleva a preguntarnos por el cariz que toman determinados problemas poemáticos en la escritura carsoniana. Esta comunicación se propone discutir en particular la cuestión del final del poema —o de la secuencia poética—, un asunto abordado desde una perspectiva teórica por autores como Richards, Smith, Bahti o Agamben, entre otros.

En *Float* (2016), una de sus últimas obras, Carson señala como una de sus obsesiones «ese residuo» que se interpone entre la realidad y cualquier intento de representación objetiva de la misma. En otros lugares de su obra ya elaboraba ideas similares, como en *Men in the Off Hours* (2000), donde sugiere que la poesía, entendida como mimesis, es una forma de error. Aquí pretendo relacionar estas consideraciones con las ideas acerca de la negación que encontramos en *Economy of the Unlost* (1999), donde, a partir de Bergson, Carson presenta la negación como

procedimiento creativo específico del lenguaje frente al positivismo naturalista. Para Carson, la negación funciona en dos tiempos, en la medida en que negar implica paradójicamente un acto de creación previo, lo que genera un residuo de realidad en el lenguaje como consecuencia de dicho desfase. Entre las técnicas poéticas basadas en la negatividad que podemos encontrar en la poesía de Carson, me centraré aquí en aquellas empleadas para problematizar la noción de los finales. El objetivo de esta comunicación es ilustrar cómo, repetidas veces en su obra, Carson crea la expectativa de un final con el único propósito de negarlo, casi siempre en el contexto de experiencias de duelo, y reflexionar sobre cómo este gesto hace de su poesía el medio de una temporalidad residual, un acto imaginativo de resistencia frente a las limitaciones temporales del mundo externo al poema.

Referencias bibliográficas

- Agamben, Giorgio. *El final del poema: Estudios de poética y literatura*. Traducido por Edgardo Dobry. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. 2016.
- Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. Nueva York, NY: Columbia University Press. 2020.
- Bahti, Timothy. *Ends of the Lyric: Direction and Consequence in Western Poetry*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. 1996.
- Ramazani, Jahan. *Poetry and Its Others: News, Prayer, Song, and the Dialogue of Genres*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2014.
- Smith, Barbara Herrnstein. *Poetic Closure: A Study of How Poems End*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 1968.

Who Speaks the Prose Poem?

Joosep Susi
 Tallinn University
joosep.susi@tlu.ee

The last decade has in many ways been the time of prose poetry. For example, the majority of prominent Estonian poets have published collections of prose poems in recent years. The question immediately arises, what has caused such a rise of one genre? Is this the so-called «hunger for the real», renewed interest in external objective reality and physical experiences? Or unstable times and polarization, the economic crises, networking, virtualisation, and globalization? The climate crisis? The wider popularity of short forms and the influence of social media? These and many other reasons probably play their part. In any case, it seems that the genre of prose poetry is suitable for contemporary times. The possibilities of prose poetry are being tested in full swing: new ways of using language are sought, attempts are made to capture and expand the fluidity of poetry, the tension field of narrative and lyricism is built, and didactic and polemical elements are developed.

Prose poems often create a speaker/narrator that has something a contemporary person never has: time. When not hampered by spatial isolation, time signifies regaining your freedom, the ability to choose where to go, what to watch, and what to worry about. Ecological issues also prevail among literary genres, and prose poetry that engages in a dialogue with the natural environment and memory can retune particularly well the relations between these two areas—nature and personal history—offering the reader refuge outside the endless cycles of production, advertising, and spectacle.

Prose poetry allows for the extension of a reflexive stance, it provides greater rhetorical freedom and facilitates the formation of a narrative voice and stronger impersonality. The poverty and concreteness of the prose language and the richness and lyricism of the poetic language begin to intertwine with each other in an interesting way. The lyrical *here and now* and hyperbole are placed in dialogue with the past. In my presentation, I will show how prose poems published in recent years provide an opportunity to look at the age-old theoretical question from a slightly new perspective: who speaks the (lyrical) poem? Giving examples from contemporary Estonian poetry (Maarja Pärtna, Hasso Krull, Sveta Grigorjeva and Tõnis Vilu), I observe how the lyrical subject is constructed in prose poetry in the tension field of lyrical and narrative time.

References

- Burdorf, Dieter. «The I and the Others. Articulations of Personality and Communication Structures in the Lyric». *Journal of Literary Theory*, 11(1), 2017: 22-31.
- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.
- Kjerkegaard, Stefan. «In the Waiting Room: Narrative in the Autobiographical Lyric Poem, Or Beginning to Think about Lyric Poetry with Narratology». *Narrative*, 22(2), 2014: 185-202.
- Rabaté, Dominique. «A World of Gestures». *Journal of Literary Theory*, 11(1), 2017: 89-96.
- Stahl, Henrieke. «Towards a Historical Typology of the Subject in Lyric Poetry». *Journal of Literary Theory*, 11(1), 2017: 125-135.

**Los tiempos del poema.
La lírica contemporánea entre ritualidad y transgresión**
Isabel González Gil
Universidad Complutense de Madrid
migonzalezgil@ucm.es

Esta ponencia se propone, en primer lugar, examinar algunas de las nociones temporales que el pensamiento y las teorías de la lírica de los siglos XX y XXI han desarrollado en el estudio del poema: «recuerdo lírico» (Staiger), «*stasis*» (Burke), tiempo vertical (Bachelard), tabularidad (grupo μ) o «presente/presente» (Langer, Pozuelo Yvancos, Culler). A continuación, partiendo de la idea de Karlheinz Stierle de que «el sistema temporal de la lírica no viene dado de antemano, por el contrario, a raíz de cada poema individual se constituye de nuevo» (ap. Cabo 1999: 219), estudiaremos la superposición y las tensiones en el poema entre diferentes tipos de tiempo, a partir de la clasificación de Benveniste (aportada en «El lenguaje y la experiencia humana»). Por último, nos centraremos en la temporalidad del poema contemporáneo, como un objeto dúctil en el que se transforman y reordenan los diferentes tiempos y que permite experimentar vivencias temporales que no son susceptibles de representar o explorar a través de otras formas lingüísticas.

En el poema, los que Jonathan Culler denomina «ritualistic elements» (2015: 7) del género lírico (ritmo, metro, recurrencias en los distintos planos formales) o Northrop Frye «charms» (1976: 123) —patrones de sonido—, configuran una temporalidad particular, fundamentada en la iteración con variaciones, que subvierte la sucesividad. La transmutación del tiempo cronométrico que se opera en el poema ha sido señalada también por pensadores como Octavio Paz o Byung-Chul Han, quien ha destacado el potencial de esta dimensión ritualística para transgredir la «economía de la producción de sentido» y la «funcionalización» del lenguaje (2020: 81-83). Exploraremos, en esta dirección, las maneras en las que el tiempo semiotizado del poema rompe con el orden cronológico del discurso, así como la reintroducción de nuevas narratividades en la poesía contemporánea (González Gil, 2021), como formas de subvertir los precarios y acelerados tiempos que se imponen en la hipermodernidad.

Referencias bibliográficas

- Benveniste, Emile. *Problèmes de linguistique générale* 2. París: Gallimard. 1980.
- Cabo, Fernando. *Teorías sobre la lírica*. Madrid: Arco libros. 1999.
- Cuesta Abad, José Manuel. *La escritura del instante. Una poética de la temporalidad*. Madrid: Akal. 2001.
- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.
- Frye, Northrop. *Spiritus Mundi: Essays on Literature, Myth, and Society*. Bloomington, IN: Indiana University Press. 1976.
- González Gil, Isabel. «Estructuras narrativas en textos líricos. En torno a *La casa grande*, de Rosana Acquaroni». En *Literaturas hispánicas hoy*, Mirjana Polic, Antonio Huertas & Maja Zovko (Eds.). Zagreb: Universidad de Zagreb. 2021: 125-138.
- Han, Byung-Chul. *La desaparición de los rituales*. Traducción de Alberto Ciria. Barcelona: Editorial Herder. 2020.

Estructura y experiencia estética del tiempo en los paisajes líricos de Ramón Xirau

Dancizo Toro Rivadeneira

Universidad Internacional de la Rioja

dancizo.toro102@comunidadunir.net

La obra de Ramón Xirau (1924-2017) es ejemplo de la comunión entre filosofía, mística y poesía. Aproximarse a sus versos consiste en atender simultáneamente al cuño de sus conceptos filosóficos, sin los cuales sería imposible o infructuoso cualquier acercamiento. En efecto, el poeta mexicano-catalán ha hecho de la síntesis de conceptos, en apariencia antitéticos (alma-cuerpo; poesía-filosofía; conocimiento-realidad, etc.), una parte fundamental de su método de pensamiento y de acción creativa.

Haciendo uso de esta guía, revisaremos la obra lírica del poeta, filósofo y crítico literario, con la intención de demostrar que en esta persiste un movimiento sintético y estético subyacente. El tiempo natural y el tiempo espiritual se presentan de modo indisoluble en el paisaje poético. La razón de esto subyace en el andamiaje temporal del paisaje, el cual se construye con atención a los ciclos naturales, caminos vivos que conducen a la eternidad.

Tres son los conceptos xiraunianos que nos ofrecen la clave de esta interpretación: a) la presencia, b) el tiempo vivido y c) la fusividad del ser humano con el entorno por virtud de la palabra. La presencia, no el presente, es la experiencia de un tiempo vivo, en independencia del tiempo sustancial, mecánico o existencial, con el cual podemos «estar» fundidos poéticamente con entorno en presencia de «lo sagrado».

Con estos conceptos Xirau emprende la construcción de paisajes líricos, estructurados de modo espacial; pero fundamentalmente, dinamizados alrededor de los ciclos naturales. Así, los ciclos en la naturaleza son hecho y experiencia estética. Ofrecen un ámbito poético o «lugar del tiempo» para estar en presencia de lo sagrado, mientras que actúan como ámbitos de temporalidad hacia lo eterno.

Al dar garantía de su retorno diario, o estacional, la temporalidad del paisaje garantiza también un sendero a la eternidad. El paisaje por su propia naturaleza física y dinámica es ámbito de la presencia. Con esta perspectiva buscamos actualizar la obra de Xirau dando a su poesía la relevancia estructural que en esta adquieren los paisajes más allá de la connotación meramente espiritual o mística.

Referencias bibliográficas

Bergson, Henri. *La evolución creadora*. Traducción de Pablo Ires. Buenos Aires: Editorial Cactus. 2007.

Beuchot, Mauricio. *El ser y la poesía: el entrecruce del discurso metafísico y el discurso poético*. México D.F.: Universidad Iberoamericana. 2003.

Carlson, A. A. «On the Possibility of Quantifying Scenic Beauty». *Landscape Planning*, 4, 1977: 131-172.

Sartwell, Crispin. *The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions*. New York: SUNY Press. 1995.

Xirau, Ramón. *Sentido de la presencia*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. 1953.

Xirau, Ramón. *El tiempo vivido. Acerca de «estar»*. México D. F.: Siglo XXI Editores. 1985.

**«*Nam quod semper movetur, aeternum est*»:
temporalidades múltiples y recepciones clásicas
a través del Canto I de Ezra Pound**

Francisco Sánchez Torres
Universidad de Córdoba
fstorres@uco.es

And then the phantom Rome
Ezra Pound. *Cantos VII.7.*

T. S. Eliot, que guardó una larga relación con el autor que nos ocupa en este trabajo, escribió en la quinta pieza de «Burnt Norton»: «Words, after speech, reach / Into the silence. Only by the form, the pattern, / Can words or music reach / The stillness, as a Chinese jar still / Moves perpetually in its stillness» (1974: 194). Este mismo autor interpretó un papel fundamental en el desarrollo de los estudios de Tradición clásica, con su conferencia «What is a Classic?», en la que defendió, ante la Virgil Society, la universalidad absoluta de Virgilio como poeta. Ese concepto de universalidad —siempre localizada en la literatura europea con unos vectores identitarios y de clase muy concretos (Schein, 2007)— lanzó los estudios de Tradición clásica, que han sido completados en las últimas décadas por los estudios de Recepciones clásicas (Martindale, 2007), que relativizan dicha afirmación y dotan de un marco epistemológico actualizado al estudio de la presencia de los textos antiguos en la literatura posterior (García Jurado, 2015).

Partiendo de los supuestos teóricos de la Teoría de la recepción y de la Literatura comparada, las Recepciones clásicas no aspiraban a ser una forma de teoría literaria, sino a dar una respuesta metodológica a las muy diversas formas que el conocimiento del pasado grecolatino ha asumido a lo largo de la historia literaria como resultado de su constante reutilización, reescritura, imitación, reflexión, plagio, etc. (Haynes, 2006). La quietud en constante movimiento que citamos al principio se nos antoja una adecuada metáfora de este tiempo pasado tan fluido y monolítico a la vez. Así, los estudios de Recepciones clásicas meditan en torno a la plasticidad del contenido literario grecolatino, conformando una metodología mixta y abierta, que permite una multiplicidad de enfoques.

El estudio del tiempo y las temporalidades son centrales al examen de las Recepciones clásicas, aunque no dejan de ser fenómenos complejos que la mayoría de los trabajos de recepciones obvian. Desde las recepciones cuir y feministas se ha propuesto el uso metaléptico del tiempo por parte de autores marginales, así como a menudo se han analizado las contradicciones de la representación del mundo antiguo tanto en la literatura como en las artesvisuales. Dichas contradicciones contribuyen a la alteridad del pasado con respecto al presente en general, y a la localización del mundo grecolatino en una esfera temporal uniforme en particular.

En esta comunicación proponemos un estudio del efecto que posee la inclusión de referencias clásicas sobre las temporalidades percibidas en el actode lectura. Sostenemos que el uso de fuentes clásicas directas, intermedias o indirectas determina la creación de espacios temporales dentro del fenómeno literario. Es decir, a cada lector, de acuerdo con su grado de comprensión de las referencias y distinción de las fuentes involucradas, corresponde una interpretación de la temporalidad del texto que encajona y apila las esferas del tiempo, proponiendo para debate científico si esto ocurre de forma jerárquica o no. Propondremos un ejemplo a través de los *Cantos* de Ezra Pound, autor casiparadigmático en la cuestión por su extenso uso de los motivos clásicos. Utilizaremos principalmente el Canto I para proponer un esquema de las temporalidades presentes explícita e implícitamente en el texto, y aportaremos otros ejemplos de la misma obra. La conclusión tendrá la función de sistematizar y establecer un marco para la réplica del análisis a otras obras y autores.

Referencias bibliográficas

- Eliot, T. S. *Collected Poems 1909-1962*. Londres: Faber and Faber. 1973 [1963].
- García Jurado, Francisco. «Tradición frente a Recepción clásica: Historia frente a Estética, autor frente a lector». *Nova tellus: Anuario del Centro de Estudios Clásicos*, 33(1), 2015: 9-37.
- Haynes, Kenneth. «Text, Theory, and Reception». En *Classics and the Uses of Reception*, Charles Martindale & Richard F. Thomas (Eds.). Oxford: Blackwell. 2006: 45-54.
- Martindale, Charles. «Reception». En *A Companion to the Classical Tradition*, Craig W. Kallendorf (Ed.). Oxford: Blackwell. 2007: 297-311.
- Schein, Seth L. «"Our Debt to Greece and Rome": Canon, Class and Ideology». En *A Companion to Classical Receptions*, Lorna Hardwick & Christopher Stray (Eds.). Oxford: Blackwell. 2007: 75-85.
- Pound, Ezra. *The Cantos*. Londres: Faber and Faber. 1975.

INTERTEXTUALIDAD

La intertextualidad es un término de reciente creación, pero los fenómenos que engloba son generales y aplicables a todo tipo de poesía a lo largo de la historia. Aunque hay perspectivas más amplias y más restrictivas, la intertextualidad abarca todo tipo de relaciones concretas que un poema mantiene con otro/s, y se encarga también de analizar las variaciones sucedidas entre ellos: desde una cita recogida a un patrón métrico-rítmico, elementos tematológicos e influencias genéricas o estilísticas. Recibimos propuestas sobre los mecanismos intertextuales de la poesía, o que analicen relaciones entre obras concretas, entendiendo la intertextualidad como una forma reticular de conexión que desarrolla y asienta la memoria literaria del lector.

Intertextuality is a newly-created term, but the phenomena it encompasses are of general nature and applicable to any kind of poetry throughout history. Although there are broader and narrower perspectives, intertextuality includes all types of specific relations that a poem maintains with other/s, and is also responsible for analyzing the variations occurred between them: from a quote taken to a metrical-rhythical pattern, thematic elements and even generic or stylistic influences. We welcome proposals on the intertextual mechanisms within poetry, or that analyze relations between specific texts, understanding intertextuality as a reticular form of connection which develops and establishes the literary memory of the reader.

LLOYD
CARL
BYRON

**Out in the cold and I'm telling you to hold that
Just there / Beauty in bold, I stare
'cause you froze in the cold night air
As the show lights glare**

**The bright sun was extinguish'd, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air;**

**Poetry and Song Lyrics:
Intertextual Narratives in Taylor Swift's *Folklore***

Alejandro Sánchez Cabrera
Universidad de Salamanca
alejandrosc28@usal.es

Among the most remarkable artistic and cultural expressions, music is perhaps the one that is most consumed globally, with the music industry exceeding \$49 billion in 2022 according to a MIDiA study. And it was, in the context of the COVID-19 pandemic and subsequent quarantine, the most accessible escape route for people who were seeking companionship, who sought to cope with loneliness-induced negative emotions, or who yearned for a sense of community and group belonging (Granot et al., 2021). However, even if we consider the cultural and social power that resides in music, the academic approach to this type of cultural product has remained until recently, in areas that move away from the musicological and approach the cultural, conservative and cautious.

Some theorists such as the renowned Allan F. Moore consider, within the already controversial cultural studies, that if there was to be a theory that explores the song, it should not focus on anything other than the strictly musical parts, thus ignoring both the lyrics and the background and context that surround them (Moore, 2001: 1). In contrast, other research seeks to create a critical theory that allows theorists in popular music to properly analyse the song attending to its inherent synergistic pluritextuality. In this line, some studies, perhaps boosted by the Nobel Prize in Literature won by Bob Dylan in 2016, have begun to place value on the great work of song lyric composition, sometimes comparing it to the writing of poetry (Mora-Rioja, 2023), thus contributing to eliminate the line that separates the so-called high culture and popular culture.

This paper considers the great work done so far in cultural studies (and specifically those theories that consider the so-called pop science) and proposes to study, from a literary analysis, the inherent intertextual and intermedial relationship between Romantic literature and Taylor Swift's *Folklore* (2020), written and produced during the Covid-19 pandemic lockdown. The album has been, since it was published, praised for its unique blend of dreamy folk-pop, storytelling, haunting melodies and harmonies and introspective lyricism, but it has not been considered subject of study in the field of literary studies at all. And so, this study attempts to inspire new discussions around this specific album and the general study of lyrics in the literary field, possibly encouraging other scholars to consider this field worth studying.

References

- Granot, R., D. Spitz, B. Cherki, P. Loui, R. Timmers, R. Schaefer, J. K. Vuoskoski, J. Soares-Quadros, R. Cardenas-Soler, S. Li, C. Lega, S. La Rocca, I. C. Martínez, M. Tanco, M. Marchiano, P. Martínez-Castilla, G. Perez-Acosta, J. D. Martínez-Ezquerro, I. Gutierrez-Blasco, L. Jiménez-Dabdoub, M. Coers, J. M. Treider, D. Greenberg & S. Israel. «"Help! I need somebody": Music as a Global Resource for Obtaining Wellbeing Goals in Times of Crisis». *Frontiers in Psychology*, 12, 2021.
- Martín Párraga, Javier (Ed.). *Las muchas caras de la literatura: Conexiones entre la literatura y otras artes y ciencias*. Valencia: Tirant Humanidades. 2023.
- Moore, Allan. *Rock: The Primary Text. Developing a Musicology of Rock*. Farnham: Ashgate. 2001.
- Mora-Rioja, Arturo. *Poetry in English and Metal Music: Adaptation and Appropriation Across Media*. London: Palgrave Macmillan. 2023.

***Trilogy de Felipe Cussen:
sentidos y estrategias de una poesía transmedia***

Constanza Ramírez Zúñiga
Universidad Diego Portales
constanza.ramirez@udp.cl

En esta presentación se busca dar cuenta de la construcción de sentidos que opera en la trilogía *Trilogy*, conformada por los libros *Explicit Content* (2015), *Closed Caption* (2016) y *Regional Restrictions* (2017), del poeta chileno Felipe Cussen, nacido en 1974. Ello es que me interesa escudriñar la conexión y cruce de medios y lenguajes poéticos que concurren en estos tres libros, así como también qué nociones imprimen a la praxis poética del cono sur americano.

Felipe Cussen ha desplegado un trabajo como poeta, ensayista e investigador, y entre lo que ha publicado son hallables libros de poesía y narrativa, poemas visuales, poemas sonoros, videos y performances. Asimismo, junto a R. Luna ha producido, desde 2006, obras que combinan música, poesía y proyecciones visuales; y es miembro del «Foro de Escritores», a veces de la «Orquesta de Poetas», además de organizador de «La oficina de la nada». Dentro de sus publicaciones, específicamente, se pueden hallar títulos tales como *Opinología* (2012), *Explicit Content* (2015), *Closed Caption* (2016), *Regional Restrictions* (2017) (estas tres obras conforman *Trilogy*), *Proyecto Correcciones* (2016), *This Is Me* (2018), *Las instantáneas del poeta Felipe Cussen* (2018), entre otras. Asimismo, destaca su desempeño como investigador, labor que posibilitó su libro de ensayos *La oficina de la nada* (2022).

Fernando Pérez sostiene que, si bien a primera vista el trabajo de Cussen aparece como humorístico, irónico o incluso cínico antes que crítico, este «produce un comentario social agudo debido a su rigurosa exploración de las implicancias de las interfaces tecnológicas con las que y a través de las cuales interactuamos en nuestra vida cotidiana» (2021: 10). En esa línea, Pérez estudiará su obra desde «[l]a dependencia de la producción artística de los medios tecnológicos digitales» (10). En términos no muy distantes, José Ignacio Padilla plantea la obra de Cussen como paradójica, ya que se encamina a poner en cuestión tanto la distinción entre forma y contenido como la distinción entre consumo y condiciones de uso. Esta premisa, para Padilla, al mismo tiempo que posibilita una discusión del lugar de la poesía y la literatura entre otros géneros discursivos, permite leer la obra de Cussen como conceptual, en cuanto «pone en evidencia y discute las condiciones de producción y uso del lenguaje como tal, más allá de las prácticas artísticas, en el amplio marco de la vida social capitalista» (2021: 236).

Específicamente, la obra que aquí trabajamos también se sirve de las interfaces tecnológicas para producir sentido, en tanto que mediante los cruces entre palabra e imagen, desde el espacio digital, tensiona la experiencia contemporánea de ver cine por plataformas digitales, de manera que cada libro está constituido a partir de «la apropiación de los comentarios de foros de padres en la base de datos IMDb (*Explicit*

*Content), los subtítulos que transcriben los efectos de sonido o la música (Closed Caption), y los mensajes que advierten la imposibilidad de observar una película (Regional Restrictions)», como explican en *Cine y Literatura*.*

En ese sentido, la puesta poética de *Trilogy* convoca una estrategia transmedial, en tanto que se estructura a partir de un intercambio amplio y nómada de una multiplicidad de posibilidades mediales (De Toro, 2008: 103), las cuales convergen superando la simple agrupación, o superposición de medios, tratándose más bien de un proceso o una estrategia que «no induce a una síntesis de elementos mediales, sino a un proceso disonante y con una alta tensión» (104). De ese modo, diremos que se trata de un producto que invita a un «diálogo desjerarquizado, abierto y nómada que hace confluir diversas identidades en una interacción dinámica» (104).

La transmedialidad constituye un fenómeno de fricción y tensión, a la vez que un concepto estético-operacional, en el cual cada medio permanece autónomo y visible, sin que exista una funcionalización o subordinación a otro medio, sino que se mantiene una relación recíproca. Desde esa perspectiva, *Trilogy* evidencia la especificidad de cada medio, concentrándose en una indagación por las plataformas digitales, llegando hasta el fondo de una experiencia de ultra mediación entre el espectador y el objeto central, al que nunca se logra acceder. Al mismo tiempo, en esa operación se hacen evidentes los cruces entre palabra e imagen, esta última ya desaparecida, pudiendo ser solo intuida.

Desde ahí, entonces, en este trabajo buscamos desentrañar qué nuevos productos o conceptos produce el hacer poético de Cussen, y en específico *Trilogy*. Para ello, articularemos un marco de análisis que comprende principalmente teoría poética, teoría de medios (y transmedialidad), y teoría de la imagen.

Referencias bibliográficas

- Cussen, Felipe. *Trilogy*. Oakland, CA: Gauss PDF. 2017.
- De Toro, Alfonso. «Frida Kahlo y las vanguardias europeas: Transpictoralidad – Transmedialidad». *Aisthesis*, 43, 2008: 101-131.
- Padilla, José Ignacio. «Condiciones de uso: Felipe Cussen». *Tenso Diagonal*, 12, 2021: 236-244.
- Pérez Villalón, Fernando. «Experimental Poetry and the Aesthetics of Resistance in Agitated Times». *Intermédialités / Intermediality*, 37-38, 2021: 1-23.
- Pérez Villalón, Fernando. «"Trilogy": Los poemas cinematográficos de Felipe Cussen». En *Cine y Literatura*, 26.3.2018. URL: <<https://www.cineyliteratura.cl/trilogy-los-poemas-cinematograficos-de-felipe-cussen/>>. Consultado: 26.05.2024.

Exploring the Convergence of Intertextuality and Intermediality

in Contemporary Poetry and Poetics:

Troy Jollimore, Durs Grünbein and Yoko Tawada

Annette Simonis

Justus-Liebig-Universität Gießen

annette.simonis@germanistik.uni-giessen.de

Contemporary poetry in the 21st century is abundant in references to literature and the arts as well as new media. Celebrated poets like Troy Jollimore, Durs Grünbein and Yoko Tawada are inspired by a poetics of intertextuality and intermediality. Not only do they regularly quote and refer to the literary tradition but also frequently allude to or discuss in detail works of visual arts or media. Apparently, they do not hesitate to become associated with the concept of *poeta doctus* (the erudite poet) nor do they hide their knowledge of literature and the arts or their close connections with the literary and aesthetic tradition. The projected contribution focuses on characteristic poems and self-reflections in their works in order to shed light on the different uses of aesthetic references and their significance.

The worldwide dissemination of texts as well as pictures, photographs of paintings, sculptures or films on the Internet seems to have intensified the practices of quoting and referencing in contemporary poetry. Therefore, the question arises in how far the global presence of art and literature in the World Wide Web has a considerable impact on the recent development of lyrical poetics, especially regarding the forms and functions of intertextuality (and intermediality). To what extent can we observe a different perspective on intertextual relationships in the works of the above mentioned poets, who have been awarded prestigious prizes, and their respective lyrical poetics? In how far are we experiencing a turn towards intertextual and intermedial relationships in poetics in the wake of digitization and hybridization? And to what extent does this promote the concept of lyrical connectivity?

Moreover, some of the poets publishing today are addressing an international, if not global reading public, which is well reflected in their works. The intertextual dimension is not limited to a certain region or home country but stretches far beyond. This is especially the case if the poet is rooted in two cultures as the Japanese-German authoress Yoko Tawada who writes and publishes in two languages. Regarding her poetry, it seems very promising to explore the ways and methods of integrating intermedial references and playing with their various aspects within the framework of atranscultural setting.

References

- Evans, Margery A. *Baudelaire and Intertextuality. Poetry at the Crossroads*. Cambridge: Cambridge University Press. 1993.
- Kamens, Edward. *Utamakura, Allusion, and Intertextuality in Traditional Japanese Poetry*. New Haven, CT: Yale University Press. 1997.
- Kristeva, Julia. *Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse*. Paris: Seuil. 1969.
- Samoyault, Tiphaine. *L'Intertextualité: mémoire de la littérature*. Paris: Éditions Nathan 2001.
- Simonis, Annette. «Intermediality in Twentieth Century Animal Poetry: Guillaume Apollinaire – Ted Hughes – Durs Grünbein». *Taking Stock –Twenty-Five Years of Comparative Literary Research*, Norbert Bachleitner, Achim Höltner & John A. McCarthy (Eds.). Leiden: Brill. 2019: 372-396.
- Simonis, Annette. «Intermedialität in der Lyrik. Zur Dimension von Visualität im Tiergedicht». *Komparatistik heute. Aktuelle Positionen der Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft*, Jörn Steigerwald, Hendrik Schlieper & Leonie Süwolto (Eds.). Paderborn: Brill. 2020: 233-247.

**«Cuando escribo mi nombre»: la teoría del sujeto lírico
a propósito de la evolución de la poesía española contemporánea**

Violeta Díaz Fernández

Universidad de Oviedo

uo288338@uniovi.es

Los estudios sobre poesía española de los siglos XX y XXI han demostrado que una de las características más asentadas de la lírica es su voluntad de autorreflexión, en el sentido de que los autores configuran un discurso estético que muestra su propia arquitectura artística. A estos textos los denominamos *autopoéticas* (Casas, 2000), término que, al insertarse en el marco de la intencionalidad autorial, se revela más operativo que la noción formalista de *metapoesía* (Baños Saldaña, 2023). Desde esta perspectiva, se hace posible tanto estudiar la lírica a través de la teoría como repensar la teoría por medio de la lírica. De hecho, las autopoéticas, a partir de la isotopía «meta» y del pacto de lectura, aparejan dos «desplazamientos funcionales»: 1) el texto literario se vuelve teoría, y 2) el texto literario deviene crítica (Sánchez Torre, 1993).

Esta comunicación indagará en la teoría del sujeto lírico inscrita en poemas que han actuado como hitos generacionales de la lírica española contemporánea. Para ello, se estudiarán composiciones comprendidas entre la poesía del 40 hasta llegar a la lírica de los años 80. Todas ellas repercuten sobre conceptos fundamentales acerca de la poesía, como su propio estatuto genérico o la teoría de la ficción (sujeto lírico frente a sujeto biográfico). Los escritos de Blas de Otero, Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Guillermo Carnero o Luis García Montero conducirán hacia la respuesta a la pregunta foucaultiana de qué es un autor. Si la teoría de la literatura ha alumbrado las relaciones entre metaficción y autoficción (Pérez Bowie, 1994) y los vínculos entre persona, poeta y «metapoeta» (Scarano, 2014), ahora se indagará en cómo los textos literarios dan vida a los conceptos y descubren nuevos espacios de pensamiento a propósito de la condición lírica. La autonomía, la suspensión de la autoría, la identificación biográfica ostensiva o la ruptura de imágenes tradicionales sobre la demiurgo estética, además de plantear qué es la literatura, han puesto de manifiesto cómo es la literatura en cada momento histórico-literario.

De manera general, los textos analizados establecen vínculos transreferenciales para reforzar el pensamiento literario a partir de unos modelos ético-estéticos que se siguen o con los que se disiente. Asimismo, se atenderá no solo a la referencia directa, sino también a los índices de confluencia contrapuntística con los que se delimitan los proyectos creativos de estos escritores.

Referencias bibliográficas

- Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genueve Ediciones. 2023.
- Casas, Arturo. «La función autopoética y el problema de la productividad histórica». En *Poesía histórica y autobiografía (1975-1999)*, José Romera Castillo (Ed.). Madrid: Visor. 2000: 209-218.
- Pérez Bowie, José Antonio. «Sobre lírica y autorreferencialidad (algunos ejemplos de la poesía española contemporánea)». En *Semiotica y modernidad. Actas del V Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica*, José María Paz Gago, José Ángel Fernández Roca & Carlos J. Gómez Blanco (Eds.). A Coruña: Universidade da Coruña. 1994: 237-248.
- Sánchez Torre, Leopoldo. *La poesía en el espejo del poema. La práctica metapoética en la poesía española del siglo XX*. Oviedo: Universidad de Oviedo. 1993.
- Scarano, Laura R. *Vidas en verso. Autoficciones poéticas (estudio y antología)*. Santa Fe: Editorial de la Universidad del Litoral. 2014.

**El valor co(n)textual del intertexto:
reminiscencias, ecos y adaptaciones epocales
en la Lírica española modernista y contemporánea**

Jorge Arroita

Universidad de Salamanca

jorgegfa@usal.es

Esta comunicación estudia ciertos fenómenos intertextuales dentro de la lírica basados en la reiteración de estructuras formales o de contenido, mediante los cuales los nuevos textos construidos generan reminiscencias hacia sus pre-textos más o menos discretas, dependiendo de su explicitud referencial y la existencia de conectores (Frow, 1990). Consecuentemente, se necesitará de una correcta *supercompetencia* y *competencia* lectora (Quintana Docio, 1990) para, respectivamente, activar los intertextos contenidos mediante su conocimiento histórico del campo literario, y tras ello poder reintegrarlos y reinterpretarlos eficientemente en su nuevo co(n)texto para generar un enriquecimiento semántico (Lachmann, 1997) del poema a partir de los contenidos precedentes y la conjunción semiótica de ambos. Por ello, el estudio procesual de estas reminiscencias intertextuales deberá distinguir entre una teoría escritural y una teoría receptiva.

Escripturalmente, distintos procesos pueden darse desde una dialéctica intertextual, entendida ésta como relaciones extensivas, que no depende de factores tan estructurales como en la *hipertextualidad*, sino que están dirigidas hacia la integridad semántica del nuevo texto y engarzadas en su tejido lingüístico superficial de forma concreta: pero tampoco meramente como inclusión puntual de citas marcadas, pudiendo englobar fenómenos más amplios. Esta comunicación propone distinguir tres procesos intertextuales propios de la vertiente escritural, que serán estudiados sobre aspectos semántico-citacionales y métrico-rítmicos. Estos tres procesos son los siguientes, diferenciándose por su naturaleza transformativa: neutra/transferencial (*imitaciones*), implícita (*transposiciones*) y explícita (*transducciones*); las cuales generan, respectivamente, ciertos fenómenos correlativos de *identidad/equivalencia*, *silepsis* y *tmesis intertextuales*, en la vertiente receptiva.

Dependiendo de su capacidad de detectar, interpretar, reintegrar y reinterpretar las referencias intertextuales, el lector es capaz de llenar los huecos informativos en el texto, contrastando, ampliando o sofisticando sus contenidos. Si las reminiscencias a los pre-textos no son detectadas o correctamente procesadas, nunca podrá activarse ese valor semiótico agregado o se hará menos eficientemente, privando al poema de su potencial informativo completo, mientras que en el caso contrario se alcanzaría una mayor concreción y especificidad semántica: «By absorbing words used in one context into a new context or configuration, a metaphorical relationship is established [...] When (s)he becomes aware of the allusion, a "cave of resonant signification" is opened up that affects the reading» (Cole & Petersen, 2014: 34). Para estudiar estos fenómenos y cómo los contenidos recogidos pueden ser transformados según nuevos propósitos, valores y sentidos, se analizarán distintas cadenas intertextuales donde, desde un mismo eje referencial compartido, pueden cambiar los significados pre establecidos, tanto explícita como implícitamente.

Partiendo de estas premisas, el objeto de estudio se centrará en determinadas relaciones estructuradas en torno a la lírica hispánica modernista y contemporánea, distinguiendo las distintas variantes transformativas, tanto en su valor formal/procesual como semántico/pragmático. En consecuencia, se examinará cómo este tipo de procesos pueden replicar modelos establecidos, o en su defecto generar actitudes deconstructivas o reconstructivas que permiten adaptar, modificar o evolucionar nociones y paradigmas previos en otros nuevos, más acordes a la época, corriente y línea de pensamiento de aquellos autores que recogen dichas referencias y las transforman de acuerdo a sus nuevos patrones discursivos, semióticos y axiológicos.

Referencias bibliográficas

- Block de Behar, Lisa. *Una retórica del silencio*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 1994.
- Cole, Ross & Paul Petersen. *Hermeneutics: Intertextuality and the Contemporary Meaning of Scripture*. Hindmarsh: ATF Press. 2014.
- Frow, John. «Intertextuality and Ontology». En *Intertextuality: Theories and Practices*, Michael Worton & Judith Still (Eds.). Manchester: Manchester University Press. 1990: 45-55.
- Lachmann, Renate. *Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism*. Translated by Roy Stellaris & Anthony Will. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1997.
- Quintana Docio, Francisco. «Intertextualidad genética y lectura palimpsestica». *Castilla: Estudios de literatura*, 15, 1990: 169-182.
- Riffaterre, Michael. «Syllepsis». *Critical Inquiry*, 6(4), 1980: 625-638.

**A New Comparative Approach on Modern War Poetry:
Family Resemblance, Prototype Theory, and a Dynamic Network of Similarities – with
a Short Case Studie of Miguel Hernández' *Viento del pueblo***

Florian Lützelberger
University of Bamberg
florian.luetzelberger@uni-bamberg.de

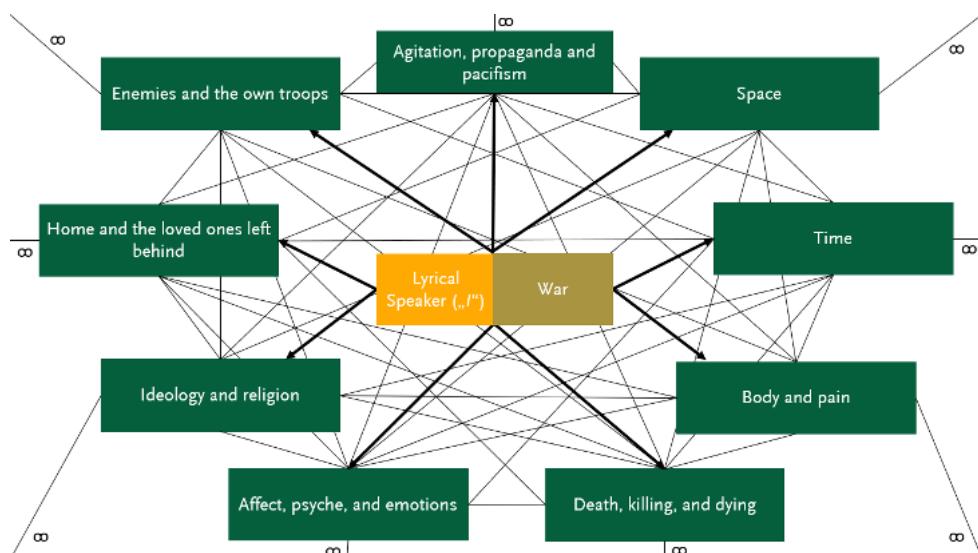
War is a «true chameleon», explains von Clausewitz (2010: 17), probably the best-known war theorist in modern history. Goldensohn (2006: xxi) also speaks of war's «natural amplitude», which is also reflected in the arts. This diversity of war, which can also be observed in poetry, leads scholars such as Hertrampf (2019: 84s.) to explain that there is no such thing as a common aesthetic or a poetological programme of war, even comparing authors who fought in the same war.

I addressed this desideratum in my thesis and, drawing on Wittgenstein's concept of family resemblance, Bühler's theory of language and Hempfer's prototype theory of poetry, but also on specific studies on war poetry, such as Stanzel's essay «Englische und deutsche Kriegsdichtung 1914-1918. Ein komparatistischer Versuch», I built a theoretical frame, a network of similarities designed to make modern European war poetry describable and comparable.

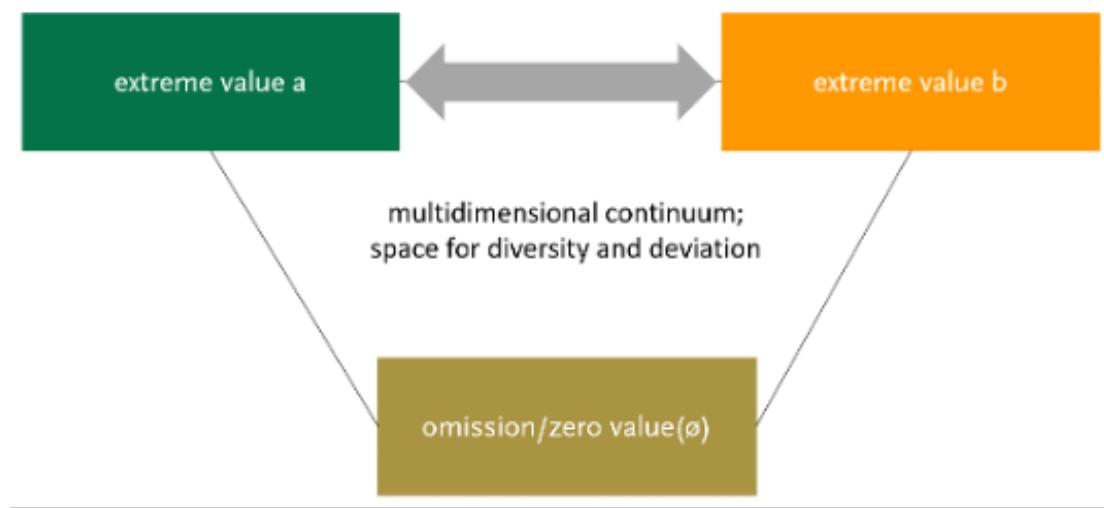
The following three aspects are the premise for the project and the texts examined:

1. The texts that I analyse can be categorised as *modern poetry*.
2. The authors are *soldier poets*; the basis for their writing is an *experience of combat*.
3. The respective author has published at least one coherent group of poems about war, but preferably a larger volume of war poems.

At the centre of the network, there is the concept of war itself, as well as that of the lyrical speaker that creates the poetical world of war through their speech—the two are the innermost core elements of the network. The other similarities and core elements are arranged around these, whereby some of the connections between them are stronger or weaker depending on the specific poems analysed. Depending on the perspectives and topics that are presented in the texts, some of the peripheral core elements can also move into the centre of the network. In principle, however, all elements of the network are interconnected:

All these elements follow the structure of a continuum with two extreme values and a potential zero value that can also be charged with meaning:

After a brief presentation of my theory, I will illustrate the applicability of my considerations in my presentation with some examples from Miguel Hernández' *Viento del pueblo* and analyse how the author constructs war in his first civil war cycle applying the aforementioned theoretical framework.

References

- Clausewitz, Carl von. *Vom Kriege*. Edited by Oliver Berlin: Corff. 2010 [1832].
- Goldensohn, Lorrie (Ed.). *American War Poetry. An Anthology*. New York/Chichester: Columbia University Press. 2006.
- Hempfer, Klaus W. *Lyrik. Skizze einer systematischen Theorie*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 2014.
- Hernández, Miguel. *Viento del pueblo*. Edited by Juan Cano Ballesta. Madrid: Cátedra. 2010 [1937].
- Hertrampf, Marina. «Poetische Ästhetik des Krieges? Französische Lyrik des Ersten Weltkrieges (Apollinaire, Cendrars, Claudel, Goll, Jouvet)». In *Ästhetiken des Schreckens: der erste Weltkrieg in Literatur und Film. Esthétiques de l'horreur : la Grande Guerre dans la littérature et le cinéma*, Jochen Mecke & Marina Hertrampf (Eds.). Munich: AVM Verlag. 2019: 83-114.
- Wittgenstein, Ludwig. *Philosophische Untersuchungen. Auf Grundlage der Kritisch-genetischen Edition*. Edited by Joachim Schulte. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 2020 [1953].

**Lírica y transreferencialidad:
el análisis de la significación de los textos poéticos
a partir de la teoría de los procesos de cruce**

José Ángel Baños Saldaña

Universidad de Oviedo

banosjose@uniovi.es

Dadas las propiedades genéricas de la lírica (concisión, ritmo, inmediatez, explotación de significados y sentidos), los investigadores no han cesado de reflejar la dinamicidad de lo poético, especialmente a partir de la naturalización de los procesos de hibridación y del eclecticismo referencial. Pese a todo, la herramienta metodológica para el análisis de los fenómenos de cruce se remonta a una perspectiva teórica protagonizada por los vínculos textuales. Actualizando la noción bajtiniana de *intersubjetividad*, Kristeva (1969) propuso el concepto de *intertextualidad* para ahondar en la escritura polifónica. Desde entonces, se desarrollaron dos tendencias opuestas. Por un lado, el posformalismo optó por la concepción del texto como mosaico de citas, convencimiento que llevó hasta el extremo de reconocer todo texto como intertexto. Por otro, la visión estructuralista sostenida por algunos teóricos motivó la aplicación del concepto a operaciones críticas reconocibles, dando lugar a diseños tipológicos que sistematizaron el funcionamiento de la literatura palimpsestuosa. Así, surgió la tipología sobre la *transtextualidad* de Genette (1989).

En esta comunicación se analizarán diferentes poemas a propósito de una nueva tipología para el estudio de las conexiones que establecen los textos con otros referentes: la *transreferencialidad* (Baños Saldaña, 2022). El protagonismo de la palabra *texto* en los análisis de cruces artísticos, en ocasiones injustificable incluso desde un punto de vista semiótico amplio, ha suscitado numerosas complicaciones que cercenan las particularidades de cada sistema de signos utilizado. De hecho, la teoría de Genette, cuya necesidad de revisión futura fue apuntada por él mismo, nació en un contexto filológico en el que todavía no habían aparecido las teorías del estudio de la significación que revolucionaron la lingüística de finales del siglo XX: en 1982, fecha de publicación de *Palimpsestos*, se consolidó la semántica de marcos, a la que sucederán otros enfoques conceptuales indispensables para la producción y decodificación del significado, como el principio de relevancia, los espacios mentales, el conocimiento compartido o la integración conceptual.

La tipología de la *transreferencialidad*, que agrupa la tradición teórica en cuanto al estudio de procesos de cruce individuales, atiende a la relevancia (Sperber & Wilson, 1994) de que un poema o una obra acuda a un tipo de mecanismos y no a otros. Ello implica un esfuerzo teórico sistematizador solo útil desde el planteamiento de un análisis detenido, en que se contemple, además, la intencionalidad del emisor (génesis) y las operaciones de recepción (Quintana Docio, 1990). A este respecto, se han configurado tres niveles de acercamiento referencial que reúnen dinámicas relacionales

—estas pueden funcionar en simultaneidad—: 1) las operaciones por contacto directo (intertextualidad, intratextualidad, reescritura e intermedialidad); 2) las modalidades (parodia, sátira paródica); y 3) las relaciones interdiscursivas (pastiche, interfiguralidad y variantes tematológicas). En el caso de los textos analizados en esta comunicación, se explorarán los contactos del poema con productos pertenecientes a otros sistemas semiológicos (fotografías, costura, publicidad) y con patrones discursivos recurrentes en la tradición.

Referencias bibliográficas

- Baños Saldaña, José Ángel. «La dinamicidad de los textos literarios: hacia una tipología de la transreferencialidad». *Signa*, 31, 2022: 271-292.
- Genette, Gérard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Traducción de Celia Fernández. Madrid: Taurus. 1989 [1982].
- Kristeva, Julia. *Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse*. París: Seuil. 1969.
- Quintana Docio, Francisco. «Intertextualidad genética y lectura palimpsestica». *Castilla: Estudios de literatura*, 15, 1990: 169-182.
- Sperber, Dan & Deirdre Wilson. *La relevancia: comunicación y procesos cognitivos*. Traducción de Eleanor Leonetti. Madrid: Visor. 1994.

Estrategias cognitivas universales en la creación de significados a través de la poesía: un análisis desde la integración conceptual

Rosa Illán Castillo

Universidad de Murcia / Laboratoire Dynamique du Langage (Lyon)

mariarosario.illan@um.es

Este estudio se adentra en la riqueza textual de la poesía española a lo largo de diferentes épocas con el objetivo de desentrañar las estrategias cognitivas que subyacen a la construcción y creación de significados. En el centro de esta investigación se sitúa el concepto de integración conceptual o *blending* (Fauconnier & Turner, 2002), un mecanismo cognitivo clave que nos permite a los seres humanos —en general— y a los escritores —en particular— establecer complejas relaciones conceptuales con el objetivo de comunicar significados elaborados basados, en muchos casos, en relaciones dinámicas entre dominios conceptuales o referentes, Enriqueciendo de manera significativa el tejido semántico de sus obras. El *blending* conceptual se entiende aquí no solo como una herramienta de análisis, sino como una ventana a la comprensión de cómo la mente humana juega con la abstracción y la concreción para generar nuevos significados.

Este análisis pone especial énfasis en categorías como la metáfora conceptual, donde se exploran las maneras en que las metáforas no son simplemente adornos retóricos, sino procesos cognitivos fundamentales que facilitan la comprensión de conceptos abstractos a través de marcos concretos. La integración de espacios mentales se revela como un proceso donde diversos dominios cognitivos se unen para crear escenarios poéticos únicos que trascienden la sumatoria de sus partes.

Profundizando en la teoría del *blending*, este trabajo discute la dinámica de los espacios de *input*, donde diferentes fuentes de información conceptual se combinan; el espacio genérico, que proporciona la estructura común subyacente; y el espacio emergente, resultado de la integración, que da lugar a nuevos significados y perspectivas. Esta investigación asume que la construcción de significado involucra la integración selectiva de elementos conceptuales y emplea el constructo teórico de las redes de integración conceptual para dar cuenta de este proceso complejo (Coulson & Oakley, 2000; Fauconnier, 1997). A través del análisis de categorías específicas como la metáfora conceptual (Lakoff & Johnson, 1980) se busca evidenciar la continuidad de ciertas estrategias cognitivas que reflejan la manera en que los seres humanos entienden y manipulan conceptos abstractos.

Al emplear un enfoque cualitativo y herramientas teóricas del *blending*, este estudio busca no solo arrojar luz sobre los patrones y estructuras que conectan experiencias humanas universales a través de la poesía, sino también proporcionar valiosas observaciones para el campo de la lingüística, la literatura y la psicología cognitiva. En última instancia, este trabajo destaca cómo la poesía, en su continua búsqueda de significado, refleja la naturaleza intrínsecamente humana de explorar, entender y reinventar nuestro mundo a través de la palabra.

Referencias bibliográficas

- Coulson, Seana, & Todd Oakley. «Blending basics». *Cognitive Linguistics*, 11(3-4), 2000: 175-196.
Fauconnier, Gilles. *Mappings in Thought and Language*. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.
Fauconnier, Gilles, & Mark Turner. *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. Nueva York, NY: Basic Books. 2002.
Lakoff, George & Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 1980.

**Del texto a la referencia:
usos y desusos de la interfiguralidad en las canciones de Roberto Iniesta**
 Abdón Torresano Ramón
 Universidad Nacional de Educación a Distancia
atorresan8@alumno.uned.es

En el presente estudio se pretende analizar el uso de la interdiscursividad y, dentro de ella, de la interfiguralidad, por Roberto Iniesta en varias canciones para las bandas de rock Extremoduro y Robe. Se parte de la tesis de que existe una transición desde el predominio del contacto directo intertextual hacia la interdiscursividad en la evolución artística del extremeño. A partir de ella se aborda cómo este cambio en las relaciones entre textos (o discursos) genera una gran riqueza de significados y sentidos que no podría ser desplegada de otro modo, sobre todo cuando se trata de cruces referenciales entre sistemas semióticos que no se reducen a palabras escritas, y repercute a su vez en la construcción evolutiva de su imagen de autor y su proyecto autorial y autopoético. De esta forma, se tienen en cuenta no solo el sistema semiótico textual, sino también el musical, el visual y el performativo, desplegado este último en los directos.

Recientemente, los múltiples mecanismos y recursos que han venido siendo agrupados dentro del concepto genérico de la intertextualidad han recibido revisiones teóricas que tratan de perfilar la especificidad generativa semiótica y pragmática de cada uno de ellos. Entre ellas, destaca la tipología de la transreferencialidad (Baños Saldaña, 2022), que desplaza el objeto de estudio desde la relación textual hacia la relación referencial, comprendiendo así no solo los vínculos de la literatura con otras manifestaciones lingüísticas, sino también con otros sistemas semióticos, hibridados o no con la textualidad. De la misma forma, dentro de los estudios intermediales y de literatura comparada, las relaciones entre literatura y música están recibiendo en la actualidad la atención que hasta hace pocos años no recibían en el ámbito hispano. Así, las relaciones que la canción contemporánea guarda con los géneros literarios, especialmente con la lírica, son un tema candente en la crítica cultural y literaria actual, pues aquella comparte con estos construcciones semióticas en su fin estético a través del lenguaje.

En definitiva, se pretende abordar específicamente el análisis de la evolución referencial de los materiales bíblicos y mitológicos, a través principalmente de las figuras de Jesucristo y Ulises, en la obra de Roberto Iniesta. Los narradores y poetas contemporáneos, desde el sistema de pensamiento de la posmodernidad, han redescubierto y transformado los mitos clásicos grecolatinos y judeocristianos, desautomatizándolos de muy diversas formas, por lo que este estudio puede también contribuir a situar la canción contemporánea en las coordenadas de la evolución general de la literatura y la lírica contemporáneas.

Referencias bibliográficas

- Badía Fumaz, Rocío. «La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación». *Pasavento*, 10(2), 2022: 339-358.
- Badía Fumaz, Rocío & Clara Marías. «El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música». *Signa*, 33, 2024: 159-175.
- Baños Saldaña, José Ángel. «La dinamicidad de los textos literarios: hacia una tipología de la transreferencialidad». *Signa*, 31, 2022: 271-292.
- Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genuve Ediciones. 2023.
- Calderón de Anta, Salvador. «“Cómo quieras que escriba una canción”. Extremoduro en el límite de los géneros». En *Movimientos exocanónicos de la literatura contemporánea*, Sheila Pastor, José Antonio Paniagua García, Teresa Gómez Trueba (Eds.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2022: 137-154.

**Teoría y poesía:
deslices discursivos en la poesía española reciente**
Guillermo Sánchez Ungidos
Universidad de Oviedo
sanchezguillermo@uniovi.es

La presentación en la poesía española más reciente de formas nuevas y convincentes de describir problemas relacionados, entre otras cosas, con el lenguaje, la conciencia, el significado, la naturaleza y la cultura del *hecho poético* ha desmitificado radicalmente el *hecho teórico*. Asimismo, desde el complejo territorio conceptual, ahora analizable como un proceso material, socialmente constituido, el sujeto lírico está implicado en el poema como agente creador de estructuras y sistemas de significación capaces de autorrepresentarse y, por lo tanto, de actuar ideológicamente tanto sobre el lenguaje como sobre sobre el propio discurso teórico (Cuesta Abad, 1999).

Por estas razones, esta comunicación aborda el descentramiento discursivo de la teoría en poemas de autores ya consolidados como Vicente Luis Mora, Juan Bonilla, Ben Clark o Martha Asunción Alonso, pero también de otros más jóvenes como Guillermo Marco Remón, Nuria Ortega Riba o Daniel Rodríguez Rodero. Trataremos de arrojar luz sobre cómo aquellos códigos que «dirigen» el texto poético y reconocen las múltiples formas en que este interactúa con el contexto para producir valor y significado demuestran que la teoría constituye un auténtico *lenguaje*, una «desviación diferencial» (Bourdieu, 1999) y distintiva del acto creativo. A hombros de la poesía española reciente, explicaremos la dinámica que establece el texto poético entre la poesía como objeto (literario) y su pensamiento; ahondaremos en cómo su potencial ficticio, en un espacio de frontera discursiva, construye imaginativamente una *obra en acción*.

Lo autorreflexivo y lo crítico, y el emborronamiento de sus límites, serán objeto de estudio en términos «autoteóricos»: una tensión entre sujeto y crítica que ofrece un diagnóstico del presente teórico y del presente literario.

Referencias bibliográficas

- Bal, Mieke. «Documenting What? Auto-Theory and Migratory Aesthetics». En *A Companion to Contemporary Documentary Film*, Alexandra Juhasz & Alisa Lebow (Eds.). Nueva York, NY: John Wiley & Sons. 2015: 124-144.
- Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genueve Ediciones. 2023.
- Bourdieu, Pierre. *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Traducción de Thomas Kauf. Barcelona: Anagrama. 1999.
- Cuesta Abad, José Manuel. «La ideología teórica». *Revista de Libros*, 29, 1999: 32-34.
- Saldaña, Alfredo. «La bala (crítica) de la teoría (poética)». En *La Teoría en la ficción literaria española del siglo XXI*, David Viñas Piquer (Ed.). Madrid/Fráncfort: Iberoamericana/Vervuert. 2023: 107-128.

Moving Towards the Still Point.

The Quest for Enlightenment in T. S. Eliot's *Four Quartets* (1943)

Andrea Isabel Ingelmo Pérez

Universidad de Salamanca

andreaingelmo@usal.es

This paper examines the role of spiritual traditions in the configuration of T. S. Eliot's *Four Quartets* (1943). It offers an overview of Christian and Indic traditions present in the poem and considers Eliot's answers to transcendental questions such as the nature of the self, the spiritual path, and how to overcome life's meaninglessness. The «still point» is Eliot's symbol of the transcendent and the pilgrimage towards it is a quest for spirituality. At the centre of the turning world, antitheses are reconciled and the revolutions of the wheel are stilled. Eliot draws on notions of Buddhist emptiness and Hindu and Christian paths of detachment from the things of this world in order to delimitate the territory of the still point. Throughout his *Four Quartets*, he equates the mystical dark night of the soul with Hindu-Buddhist detachment. Self-constraint is present in Western and Eastern religions as the self gives up their ego and attains freedom from the turning world.

This essay contends that in Eliot's work Eastern allusions are not exotic echoes, but instances that attempt to harmonize cultural traditions and their shared concern for humanity's predicament. This study offers a close analysis of different traditions while, at the same time, respecting their particularities as a way of self-enlargement and opening cultural horizons. I contend that Eliot's Eurocentrism is not confining, as many scholars have asserted; on the contrary, he enlarges the «mind of Europe» with the soul of the East. He resorts to Hindu-Buddhist systems of thought that take on a central role in his poems, both in his early creation and in this later one. Furthermore, Eliot's Anglo-Catholic beliefs and the use of the mystical *via negativa* and literary allusions from Christian mysticism are developed and equated with the Hindu-Buddhist path of deprivation. The interrelationships between Western and Eastern mysticism are therefore fundamental to understanding the shared similarities between all the traditions mentioned. I argue that Eliot attempted to establish bridges between different religious traditions in his poetry and to propose a message that subverted Western materialism in a world disconnected from spiritual perspectives.

References

- Eliot, T.S. *The Poems of T.S. Eliot. Volume I: Collected and Uncollected Poems*, Christopher Ricks & Jim McCue (Eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2015.
- Kearns, Cleo McNelly. *T. S. Eliot and Indic Traditions*. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.
- Patea, Viorica. «"With Inviolable Voice": Eliot's Redeeming Word in *The Waste Land*». *Revista Canaria de Estudios Ingleses*, 85, 2022: 111-133.
- Spurr, Barry. «"Oh dark dark dark, They All Go into the Dark": The Via Negativa in the Poetry and Thought of T. S. Eliot». In *The Dark Side. Proceedings of the Seventh Australian and International Religion, Literature and the Arts Conference 2002*, Christopher Harney & Andrew McGarrity (Eds.). Sydney: RLA Press. 2004: 43-53.
- Srivastava, Narsingh. «The Ideas of the Bhagavad Gita in *Four Quartets*». *Comparative Literature*, 29, 1977: 97-108.

El Romancero nuevo en el marco de la Retórica Cultural: intertextualidad en un caso práctico a propósito de Góngora

Raquel López Sánchez
Universidad de Alicante
raquel.lopsan@ua.es

La presente contribución tiene como objetivo un estudio del concepto de intertextualidad literaria en el fenómeno poético del Romancero nuevo de finales del siglo XVI y principios del XVII desde la novedosa perspectiva metodológica de la Retórica Cultural, propuesta por el profesor Tomás Albaladejo. La intertextualidad es una de las nociones dentro del corpus de la Teoría de la literatura de la segunda mitad del siglo XX. El fenómeno de la intertextualidad, definido como la acción e influencia de unos textos o discursos en la génesis de otros textos o discursos, ha sido ampliamente estudiado igualmente por autores como Genette, Greimas, Todorov, Albaladejo, Kristeva y Martínez Fernández. Sobre las bases epistemológicas del dialogismo de Bajtín y de los procedimientos de la ideologización comparatista, la semiótica Kristeva (1981: 190) propone el concepto de intertextualidad señalando que «todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto [...] y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble».

La intertextualidad es un proceso a través del cual un texto mira hacia lo que le antecede, no solo desde un prisma semántico-intensional, sino también semántico-extensional y referencial; en otras palabras, se trata —la competencia intertextual— de una resignificación de las estructuras pretéritas existentes en textos de una tradición discursiva determinada, una actualización enunciativa ideológica y temática que no ancla al sujeto «en los significados referenciales, sino que expande sus posibilidades de creación y de construcción discursiva» (González García, 2012: 4).

A través de la reflexión teórica en torno a la metodología retórico-cultural y las redes de intertextualidad que rigen la articulación de los romances nuevos, no solo desde el punto de vista de las relaciones con el Romancero viejo de la tradición, sino también entre los propios romances del Siglo de Oro mediante la encarnación satírico-burlesca de los temas y máscaras poéticas de los autores —el moro o el pastor son máscaras del poeta y sus sentimientos—, se tendrán en cuenta los aspectos retórico-culturales de la práctica comunicativa del Romancero nuevo, con la exposición de un amplio panorama del contexto histórico y sociocultural de la producción de romances.

Referencias bibliográficas

- Albaladejo, Tomás. «Cultural Rhetoric. Foundations and Perspectives». *Res Rhetorica*, 1, 2016: 17-29.
- Bajtín, Mijail. *Estética de la creación verbal*. Traducción de Tatiana Bubnova. Madrid: Siglo XXI. 1979.
- Chico Rico, Francisco. «Desarrollos actuales de los estudios retóricos en España: la Retórica desde la Teoría de la Literatura». *Rétor*, 10, 2020: 133-164.
- Gómez Alonso, Juan Carlos. «Intertextualidad, interdiscursividad y Retórica Cultural». *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 1, 2017: 107-115.
- González García, Javier. «Intertextualidad y desarrollo de competencias comunicativas y narrativas». *Revista Iberoamericana de Educación*, 3, 2012: 1-12.
- Kristeva, Julia. *Semiótica I*. Traducción de José Martín Arancibia. Madrid: Fundamentos. 1981.

**De Ulises y gavieras: la voz de Concha Lagos en la genealogía
de un tema clásico de la poesía contemporánea**

Begoña Alonso Monedero

Instituto de Enseñanza Secundaria Vaguada de la Palma

maga@usal.es

El relevante papel desempeñado por Concha Lagos en la cultura española de los años cincuenta y sesenta ha sido puesto de manifiesto en algunos trabajos y artículos que han atendido principalmente a su intensa labor como agente cultural, es decir, como directora de la revista *Cuadernos de Ágora*, editora de la Colección Ágora y responsable de la tertulia «los viernes de Ágora». Escritores jóvenes y consagrados encontraron por igual un espacio, entre las páginas de las publicaciones de Ágora, que amparaba la proverbial generosidad de Concha que, como un «campo abierto» a distintas tendencias poéticas, también supo bregar con las limitaciones culturales de la época.

Sin embargo, la creación poética de esta poeta cordobesa que, solo con sus libros de poesía, abarca más de treinta obras, está todavía falta de una atención y una consideración que haga visible su lugar en la lírica española del periodo de la posguerra y hasta más allá de la Transición. Su obra no solo es extensa, sino que contribuye a la poesía contemporánea de esas décadas con distintos tonos y timbres, de inspiración clásica, neopopular, existencial y religiosa, también social, que fueron destacados en su momento por críticos eminentes como Gerardo Diego, José Hierro o Emilio Miró. Con «el corazón cansado» y «la soledad de siempre», Concha Lagos se fue apartando del mundo «y el mundo la olvidó» —como recuerda Juana Castro—, pero la relevancia de su quehacer poético no ha mermado, sino todo lo contrario: el rescate de una voz como la suya, oscurecida por innumerables circunstancias, será objeto en este trabajo con el fin de desvelar alguna de las maniobras que afectaron al ensombrecimiento de su obra poética, confesada por ella misma.

Esta propuesta quiere restituir esa voz y, para ello, parte del estudio de la intertextualidad de algunos temas esenciales en la obra de Lagos, que aparecen como motivos recurrentes en la poesía de autoras de las décadas posteriores, con el fin de corregir un aislamiento que, si bien marcó la experiencia vital de la escritora tanto como dio voz e identidad a su vocación literaria, no debe mantenerse en la historia crítica. El análisis de la función de ciertos mitos y su escenografía permitirá establecer puentes y vasos comunicantes con otras voces, como la de Francisca Aguirre o Aurora Luque, enriqueciendo el valor simbólico de una lectura palimpsestica en torno a la figura de Ulises y situándola, como merece, en el flujo de la poesía española contemporánea. Para que la literatura no pierda la memoria o no se olvide de sí misma.

Referencias bibliográficas

- Álvarez Valadés, Josefa. «Ser una y muchas: mujeres nómadas en *Gavieras* de Aurora Luque». *Hispanic Review*, 89(4), 2021: 397-315.
- Genette, Gerard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Traducción de Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus. 1989.
- Kristeva, Julia. *Semiótica (1y2)*. Traducción de José Martín Arancibia. Madrid: Fundamentos. 1978 [1969].
- Marina Sáez, Rosa María. «Penélope, Ulises y la Odisea en la poesía española contemporánea escrita por mujeres». *Tropelías*, 12-14, 2001-2003: 271-284.
- Navarrete Navarrete, María Teresa. «"No sonriáis, ya sé que soy mujer". La poesía de Concha Lagos y la construcción de la mujer de letras bajo el franquismo». *eHumanista/IVITRA*, 23, 2023: 167-183.
- Quintana Docio, Francisco. «Intertextualidad genética y lectura palimpsestica». *Castilla: Estudios de literatura*, 15, 1990: 169-182.

POÉTICAS COMPARADAS

La poética comparada parte del principio de que la exégesis de un texto se clarifica al contrastarse con otro texto, imagen, concepto o idea. Los estudios de **poéticas comparadas** indagan **variaciones** tematológicas o estilísticas dando un valor a los aspectos históricos, contextuales y socioculturales que subyacen al lenguaje literario. Esta línea de trabajo está abierta al estudio de casos en perspectiva comparada a partir del tratamiento de diversos temas o motivos que atraviesan **distintas tradiciones literarias**, procurando esclarecer aspectos del lenguaje poético mediante su puesta en relación (por presencia o diferenciación) con otras poéticas.

SILVIA PLATH

**And heart's frosty discipline
Exact as a snowflake.**

Comparative poetics is based on the principle that the exegesis of a text is clarified when it is contrasted with another text, image, concept or idea. **Comparative poetics** studies investigate the thematic or stylistic **variations**, giving value to the historical, contextual and socio-cultural aspects that underlie literary language. This line of work is open to the study of cases in comparative perspective from the treatment of various themes or motifs that cross different **literary traditions**, seeking to clarify aspects of poetic language through its relationship (by presence or differentiation) with other poetics.

BLANCA VARELA

acepto el duelo y la fiesta
no he llegado
no llegaré jamás en el centro de todo está
el poema intacto
sol ineludible
noche sin volver la cabeza
merodeo su luz
su sombra animal / de palabras husmeo su
esplendor / su huella
sus restos / todo para decir
que alguna vez
estuve atenta desarmada sola casi
en la muerte casi en el fuego

Poesía de la diáspora árabe en España: una introducción y una comparativa

Luis García Vela

Universidad de Zaragoza

822036@unizar.es

La emergencia de la poesía hispanohablante de la diáspora árabe en España ha llevado al desarrollo de un ámbito minoritario que puede ser fructífero para comprender las identidades multiculturales. Teniendo en cuenta el hecho de que este campo ha sido objeto de pocos estudios, existe, primero, una clara necesidad de clasificación de su *corpus*. Así, a modo de introducción, proporcionaremos una breve visión panorámica basándonos principalmente en el trabajo de Sarria (2013), y parcialmente en los de Hadi Sadoun (2023) y García López (2023). En ese proceso se abordarán de manera sucinta aspectos como, por ejemplo, la aparente ausencia de poetas mujeres.

Posteriormente, exploraremos la importancia de este campo de investigación dentro del ámbito más amplio de la Poesía Comparada. A modo de ilustración, se analizará la presencia de la identidad en dos pares de ejemplos de poesía de la diáspora palestina e iraquí. Estudiaremos, pues, por un lado, *Poseso en Layla* (1978), escrito en español por el hispano-palestino Mahmud Sobh, y la compararemos con «ناصحلا اديحو» «اذامل تكررت» (*Limādhā tarakat al-ḥisān wahīdan* [¿Por qué dejaste al caballo solo?], 1995), obra del afamado Mahmud Darwish. Por otro lado, siguiendo el mismo procedimiento, se analizarán *Campos del extraño. Poemas selectos* (2011), escrito en español por el hispano-iraquí Abdul Hadi Sadoun y «راعشأيفىفنملاء» (*Aṛi'ār fi manfā* [Canciones en el exilio], 1957) del poeta modernista iraquí 'Abd al-Wahhab al-Bayati.

Nuestro objetivo no solamente será contribuir con nuestro análisis al estudio de este campo poco estudiado, sino también ubicar su presencia dentro de los campos más amplios de la poesía de la diáspora árabe y de la Poesía Comparada.

Referencias bibliográficas

- Bhabha, Homi K. «DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation». En *Nation and Narration*, Homi K. Bhabha (Ed.). Londres: Routledge. 1990: 392-429.
- García López, Yeison (Ed.) *Matria poética. Antología de poetas migrantes*. Madrid: Traficantes de Sueños. 2023.
- Hadi Sadoun, Abdel (Ed.). *Escribir con eñe. Otros poetas en español*. Zaragoza: Olifante. 2023.
- Ramazani, Jahan. *Poetry in a Global Age*. Chicago, IL: Chicago University Press. 2022.
- Ricci, Cristian H. (Ed.). *Twenty-First Century Arab and African Diasporas in Spain, Portugal and Latin America*. Nueva York, NY: Routledge. 2023.
- Sarria, José. (Ed.) *Siete poetas árabes actuales en España: Hijos de la travesía*. Madrid: Verbum. 2013.

**Cerrados por reformas:
la transición sentimental en Teresa Gómez y Adília Lopes**

Juan Javier Ortigosa Cano
Universidad de Granada
juanjaoc@correo.ugr.es

¿Qué es eso de «cerrados por reformas»? Resulta evidente que en el último cuarto del siglo XX dos hitos fundamentales para la cultura europea fueron, por un lado, el fin de la dictadura franquista en España con el paulatino advenimiento de la democracia (1975-1982) y, por otro, el quiebre del régimen salazarista con el auge de la famosa *Revolução dos Cravos* en Portugal (1974-1976). Lo primero que resalta en estos dos sucesos tan próximos en el espacio y en el tiempo es la aparición de un discurso oficial comprometido con una rápida regeneración democrática. Y, en ese sentido, la aparición de una serie de voces disidentes que reclamaban al mismo tiempo la conformación de otro discurso lírico a través del cual encauzar este nuevo espíritu democrático. Adília Lopes en Portugal y Teresa Gómez en España son dos exponentes fundamentales de este hito que en literatura respondió a una especie de «transición sentimental» (Naval & Carandell, 2016) y sus poemarios reflejan ese deseo de reinicializarse con una genealogía nueva.

Por todo esto, tanto la poeta granadina Teresa Gómez como la poeta portuguesa Adília Lopes son quizás dos de las voces más interesantes para estudiar este periodo de continuidades y disidencias. En mi comunicación me centraré, como ya he adelantado, en los poemarios *Plaza de abastos* (1985) de Teresa Gómez y *Um jogo perigoso* (1985) y *Apão e agua de colonia (seguido de uma autobiografía sumária)* (1987) de Adília Lopes. Desde el punto de vista metodológico, se partirá de un análisis textual comparado, con especial atención a los estudios de género, usando también un enfoque historicista y de crítica cultural con trabajos como los de Campos Pampano (1984) o Klobucka (2009). Así mismo, la aplicación a nuestros casos de estudio vendrá precedida por una reflexión teórica sobre lo que implica un proceso de relectura histórica para una comunidad que transita el paso de una dictadura a una democracia. Todo para entrever, quizás ahora mejor, qué hay tras del rótulo «cerrados por reformas».

Referencias bibliográficas

- Arendt, Hannah. *La promesa de la política*. Traducción de Eduardo Cañas y Fina Birulés. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 2008.
- Campos Pampano, Ángel (Ed.). *Los nombres del mar. Poesía portuguesa 1974-1984*. Extremadura: Editorial regional de Extremadura. 1985.
- Gómez, Teresa. *Plaza de abastos*. Sevilla: Editorial Fundación José Manuel Lara. 2022.
- Klobucka, Anna. *O formato mulher: A emergência da autoría feminina na poesia portuguesa*. Coimbra: Angelus Novus. 2009.
- Lopez, Adília. *Dobra. Poesía reunida (1983-2007)*. Lisboa: Editorial Assírio & Alvim. 2009.
- Naval, María Ángeles & Zoraida Carandell. *La transición sentimental. Literatura y cultura en España desde los años setenta*. Madrid: Visor Libros. 2016.

**Alas de cera:
elevación y caída en Manuel Álvarez Ortega y Vicente Huidobro**
Tiziano Faustinelli
Università degli Studi di Milano / Universidad de Córdoba
tiziano.faustinelli@unimi.it

Puesto que ningún poeta tiene por sí mismo un sentido completo, sino que se puede realmente valorar en las relaciones contrastivas y comparativas establecidas con los demás (Eliot, 1919), mi intervención tiene el propósito de acercar la labor poética de Manuel Álvarez Ortega (Córdoba, 1923 – Madrid, 2014) y el legado lírico de Vicente Huidobro (Santiago de Chile, 1893 – Cartagena, 1948) para desentrañar la tensión entre elevación y hundimiento como tópico literario del que se desarrolla una retórica compartida en la obra de los dos autores.

Aunque la formulación y la intención que surgen y se establecen en los versos no llegan a coincidir totalmente, las evidentes similitudes permiten acercar las dos líneas poéticas para llevar a cabo un estudio crítico conjunto que desvele la presencia de un diálogo transtextual, entendiendo el concepto mucho más allá de la mera cita explícita o de una pura relación de copresencia, sino como todo lo que pone el texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos (Genette, 1989). Si bien la caída en Álvarez Ortega no se resuelve en aquel viaje vanguardista hacia la semilla del lenguaje que se delinea en cambio en el creacionismo huidobriano, en ambos sobresale un dinamismo cílico que halla en el descenso la oportunidad de un nuevo intento para indagar y alcanzar las más sublimes posibilidades de la palabrapoética.

Asimismo, me centraré en los hallazgos simbólicos y las imágenes metafóricas donde considero más evidente la correlación transtextual y que permiten consolidar el trabajo comparativo. Específicamente, haré hincapié en la triade aire-tierra-agua en que subyace el carácter cílico entre el dinamismo del vuelo, la inmanencia terrenal y el naufragio. Sin duda, ninguno de estos podría definirse de por sí como un rasgo distintivo propio de la obra de uno u otro poeta, puesto que se trata de tópicos frecuentes en la literatura mundial; lo que realmente quisiera acentuar en mi intervención es la interdependencia que proporciona un discurso retórico peculiar, fundado en la antítesis «entre la cercanía de [la] carne y el más alto principio, la más elevada razón» (Zambrano, 1939).

Finalmente, como sugiere el propio título de mi propuesta, propondré una comparación alegórica con el mito de Ícaro como clave hermenéutica para subrayar el contraste entre la realidad y el deseo, donde la ambición de alcanzar una dimensión universal y trascendente tiene que enfrentarse a los límites establecidos por su propia (in)accesibilidad.

Referencias bibliográficas

- Eliade, Mircea. *El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición*. Traducción de Ricardo Anaya. Buenos Aires: Emecé. 2001 [1949].
- Eliot, Thomas Stearns. «Tradition and the Individual Talent». *The Egoist*, 6(4), 1919: 54-55.
- García Montero, Luis. *La palabra de Ícaro*. Granada: Editorial Universidad de Granada. 1996.
- Genette, Gérard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Traducción de Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus. 1989 [1982].
- Kristeva, Julia. *Semiotica*. Madrid: Fundamentos. Traducción de José Martín Arancibia. 1973 [1969].
- Zambrano, María. *Filosofía y poesía*. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 1987 [1939].

La doble cara del dandi: entre el rostro y la máscara.

Estudio comparado entre las poéticas de Charles Baudelaire y Gabriele d' Annunzio

Manuela Shocron Vietri

Università degli Studi di Firenze

manuela.shocronvietri@unifi.it

A lo largo de los años, el dandi ha sido estudiado como una figura literaria vinculada con el mundo de la moda y a menudo es abordado desde una perspectiva nacionalista, generando una visión parcial de sus alcances en toda Europa. En este sentido, resulta necesario contribuir a los estudios sobre el dandi desde un enfoque comparatista que permita vislumbrar las correspondencias y los intercambios entre diferentes escritores asociados al dandismo europeo. El caso que este trabajo presenta es la correlación de las nociones contrapuestas de «rostro» y «máscara» presentes en las obras líricas de Charles Baudelaire y Gabriele d' Annunzio, dos autores que si bien no son contemporáneos, se encuentran íntimamente relacionados debido que D'Annunzio fue lector de Baudelaire, y numerosos conceptos de la obra del poeta francés influyeron en el poeta italiano.

Ambos emergen del siglo XIX, circundados por una pujante industrialización y el asentamiento de la burguesía como nueva clase dominante. En tal escenario histórico-social, surgen voces pertenecientes al ámbito artístico que se pronuncian contra la transformación de las obras literarias en un objeto de consumo y la reproducción en masa de las obras de arte.

Baudelaire y D'Annunzio, inscritos en el campo literario y asociados al dandismo, forman parte de aquellas voces que cuestionan su presente al abogar por la glorificación de un pasado aristocrático que ya no existe. A su vez, en sus producciones literarias se hace presente un abundante repertorio de textos líricos, el género más alejado del mercado por excelencia. En dichos textos, además de compartir evocaciones a mitos de la antigüedad clásica, se manifiesta un punto de contacto ulterior, y es el «dilema» constructor de la identidad del dandismo: el cuestionamiento entre el «ser» y el «parecer», traducido en la dicotomía rostro/máscara.

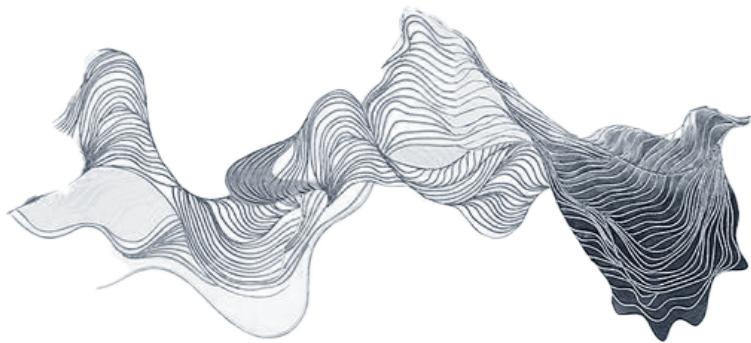
La principal hipótesis del presente trabajo es establecer el género lírico como aquel que mejor posibilita la puesta en escena del dilema del dandi: el vaivén persistente entre ser un marginado en la sociedad burguesa (el ser) y percibirse como un genio incomprendido (el parecer) adquiere un rol central en las obras poéticas de ambos escritores, y su justificación se funda en la concepción opuesta al mercado que adquiere tal género.

Para llevar a cabo la propuesta, la metodología a utilizar incluye la línea teórico-filosófica de Daniel S. Schiffer, quien define al dandi como la confluencia entre la estética nietzscheana (al definirse como un genio) y kierkegaardiana (al ser dependiente del mundo material), procurando abrir la perspectiva en la que

generalmente se estudia al dandi: no se trataría solo de una figura literaria, sino también de una figura filosófica. A su vez, se combinará dicha línea teórica con el concepto de «campo» de la sociología de Bourdieu para analizar al dandi como sujeto envuelto en una red de relaciones y tensiones entre agentes que luchan por posicionarse en un campo literario vinculado al campo del poder.

Referencias bibliográficas

- Binni, Walter. *La poetica del decadentismo*. Florencia: Sansoni. 1996 [1936].
- Bourdieu, Pierre. *Les règles de l'art : Genèse et structure du champ littéraire*. París: Éditions du Seuil. 1992.
- Cabiati, Alessandro. *Baudelaire and the Making of Italian Modernity: From the Scapigliatura to the Futurist Movement, 1857-1912*. Londres: Palgrave Macmillan Editions. 2022.
- Carassus, Émilien. *Le mythe du dandy*. París: Éditions Colin. 1971.
- Schiffer, Daniel Salvatore. *Philosophie du dandysme : Une esthétique de l'âme et du corps (Kierkegaard, Wilde, Nietzsche, Baudelaire)*. París: Presses Universitaires de France. 2008.
- Sherry, Vincent. *Modernism and the Reinvention of Decadence*. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.

La lírica en lengua alemana del exilio entre prejuicios y marginación

Alberto Orlando

Università degli Studi di Palermo

alberto.orlando.ma@gmail.com

El propósito de la presente propuesta de investigación es ofrecer una perspectiva novedosa para el análisis de la lírica de habla alemana y de autoría femenina en relación con la experiencia del exilio durante los años del régimen nazi. A partir de la posición de las escritoras en el ámbito literario en vísperas del año 1933, se pretende evaluar la condición de la lírica dentro del campo literario en comparación con otros géneros, centrándonos en las influencias que afectaron a la *Exillyrik* (lírica del exilio). A tal efecto, se prestará atención a las dinámicas de género y a las transformaciones que caracterizaron diversas expresiones poéticas, tales como la *Naturlyrik* (lírica de la naturaleza) y la *Gebrauchslyrik* (lírica de uso).

Entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, el prejuicio acerca del escaso valor literario de la producción en verso del exilio arrojó una sombra sobre el género lírico, provocando su marginación en el panorama literario en lengua alemana y propiciando la errónea suposición de que la lírica también había sufrido el exilio junto con las propias escritoras. Las críticas más comunes fueron las de tradicionalismo, retroceso estético y excesivo eclecticismo.

La situación de las poetas fue particularmente precaria, ya que frecuentemente tuvieron que enfrentarse a prejuicios de índole machista y a una condición subalterna en el ámbito editorial y, en general, en el contexto literario. Además, las oportunidades de publicación para estas poesías estaban comúnmente limitadas a las revistas del exilio, lo que resultó en una reducción significativa del público que podría disfrutar de ellas.

No obstante, el análisis de algunas peculiaridades de estas obras aún insuficientemente exploradas, como las estrategias lingüísticas utilizadas y la intertextualidad sutil, permite una reevaluación del papel que la lírica desempeñó en los años del exilio. El corpus que se analizará —a modo de ejemplo: Rose Ausländer, Hilde Domin, Else Lasker-Schüler y Mascha Kaléko— documenta, en efecto, un alto valor social y de testimonio del exilio, que, aunque no supone una revolución en las formas y estilos de la lírica del siglo XX, merece ser reconsiderado. Estas poetas reelaboraron la vivencia del exilio y superaron la nostalgia (*Heimweh*) generando un espacio personal de introspección dentro de la palabra poética, la cual, por ende, se ha convertido en un medio de elaboración de un proyecto social de renacimiento de la humanidad.

Desde una óptica que trascienda el ostracismo crítico y que considere los nuevos enfoques ideológicos y estilísticos de estas obras líricas, esta comunicación propone una reflexión sobre su valor artístico a fin de rescatarlas del estricto perímetro literario en el que han sido ubicadas y abandonadas durante años.

Referencias bibliográficas

- Ash, Adrienne. «*Lyric Poetry in Exile*». En *Exile: The Writer's Experience*, John M. Spalek & Robert F. Bell (Eds.). Chapel Hill, NC: University of Caroline Press. 1982: 1-23.
- Durzak, Manfred. «Im Exil». En *Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Walter Hinderer (Ed.) Stuttgart: Reclam. 1983: 502-550.
- Emmerich, Wolfgang. «Exillyrik—die unterschätzte Gattung». En *Rückblick und neue Perspektiven/Miradas retrospectivas y nuevas orientaciones, Perspektiven der Germanistik und Komparatistik in Spanien/ Perspectivas de la germanística y la literatura comparada en España*, Marta Fernández Bueno, Miriam Llamas Ubieto & Paloma Sánchez Hernández (Eds.). Berna: Peter Lang. 2013: 131-154.
- Schlenstedt, Silvia. «Lyrik». En *Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945*, Claus-Dieter Krohn, Patrik von zur Mühlen, Gerhard Paul & Lutz Winckler (Eds.). Darmstadt: Primus, 1998: 1019-1032.
- Wall, Renate. *Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen im Exil 1933-1945*. Gießen: Haland & Wirth/Psychosozial-Verlag. 2004.
- Ziegler, Edda. *Verboten-Verfemt-Vertrieben. Schriftstellerinnen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus*. Múnich: Deutscher Taschenbuch Verlag. 2010.

**Escribir es aprender a morir:
diarios de muerte de Chile, España y Uruguay**
 Henriette Terpe
 Universität zu Köln
h.terpe@uni-koeln.de

Aunque el tema de la muerte es uno de los temas eternos de la literatura y especialmente de la poesía, en la poesía en lengua española (y también en otras literaturas) de la segunda mitad del siglo XX observamos un nuevo modo por parte de los poetas de acercarse a este tema escribiendo «diarios de muerte». Estos son formalmente poemarios y diarios a la vez, tomando como punto de partida un diagnóstico de una enfermedad grave que deja al poeta cara a cara con su propia muerte inevitable. Esta situación la vivieron, por ejemplo, la poeta uruguaya Sara de Ibáñez (*Diario de la muerte*, 1973), los poetas chilenos Enrique Lihn (*Diario de muerte*, 1989) y Gonzalo Millán (*Veneno de escorpión azul. Diario de vida y muerte*, 2006) y el poeta español José Ángel Valente (*Fragmentos de un libro futuro*, 2000).

En una lectura comparada de estas cuatro obras nos proponemos primero preguntarnos por las características específicas a nivel formal, enfocándonos sobre todo en los aspectos del tiempo y del yo poético y biográfico, ya que, por un lado, ambos son primordiales tanto para la escritura de un diario como para una obra poética y, por otro, ambos son afectados directamente por la amenazante cercanía de la muerte inminente del poeta. En un segundo paso se analizarán las poéticas de la muerte de las cuatro obras, que se basan sobre todo en una metaforización de la muerte a través del lenguaje mismo y del propio acto de escribir.

Repasando las características de los diarios de muerte discutiremos para concluir si estos diarios se dejan clasificar como un fenómeno cultural de la «muerte espectacular» (*spectacular death*), propuesta por el sociólogo danés Michael Hviid Jacobsen como quinta fase de la historia de la muerte según Philippe Ariès.

Referencias bibliográficas

- Ariès, Philippe. *El hombre ante la muerte*. Traducción de Mauro Armiño. Madrid: Taurus. 1983.
 Jacobsen, Michael Hviid. «"Spectacular Death"—Proposing a New Fifth Phase to Philippe Ariès's Admirable History of Death». *Humanities*, 5(2), 2016: 19.
 Lejeune, Philippe. *Der autobiographische Pakt*. Traducción de Dieter Hornig. Fráncfort: Suhrkamp. 2005.
 Teodorescu, Adriana. *Death Representations in Literature: Forms and Theories*. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2015.
 Walter, Tony. *Death in the Modern World*. Los Ángeles, CA: Sage. 2020.

Una intimidad de la ausencia.
Stéphane Mallarmé y Roberto Juarroz
Patricia Teresa López Ruiz
Universidad de Murcia
patriciateresa.lopez@um.es

Que no se trataba de callar sino de abrir algo entre la palabra y el silencio fue el hábito que impulsó a las obras de Stéphane Mallarmé y Roberto Juarroz. Con más de veinticinco años entre el fallecimiento de Mallarmé y el nacimiento de Juarroz, a ambos los iluminó el empeño por crear algo prodigiosamente fecundo, un nuevo lenguaje, una invención del ser. El propósito de esta comunicación consiste en ahondar en el estudio de la influencia mallarmeana en la obra del poeta argentino. Una influencia reconocida por todos aquellos que se han acercado a la poética de Juarroz, pero sobre la que no hemos encontrado un trabajo que la justifique.

Con este fin, en primer lugar, ubicaremos la obra de ambos autores en el contexto de la desconfianza hacia el lenguaje como instrumento para apresar la realidad que asedió a muchos escritores de la segunda mitad del XIX y principios del XX, para desde allí abordar la expresión por medio de un nuevo lenguaje poético que ambos propusieron. Retroceder, excavar, profundizar en el verso, llegar a la raíz de la palabra, al origen entendido como ausencia, con miras a tornarse humildes (a abolir su yo) son imperativos que sustentaron las propuestas de estos dos autores. Las palabras «origen», «nada», «noche», «ausencia», «blancos», «silencio», «música», «mirada», «abismo», «retroceso», «descenso», «excavación» o «verticalidad» constituyen los pilares de una relación que, a pesar de la distancia temporal que la separó, se convirtió en una influencia tal que podríamos decir que, aun siendo dos, nuestros poetas vivieron una misma intimidad de la ausencia.

Referencias bibliográficas

- Juarroz, Roberto. *Poesía vertical*. Edición de Diego Sánchez Aguilar. Madrid: Cátedra. 2014.
- Mallarmé, Stéphane. *Stéphane Mallarmé. Obra poética*. Traducción de Ricardo Silva-Santisteban. Madrid: Hiperión. 1994.
- Pozuelo Yvancos, José María. *Figuraciones del yo en la narrativa*. Javier Marías y E. Vila-Matas. Valladolid: Universidad de Valladolid. 2010.
- Rueda Ortiz, Rocío. «Sobre las huellas de Mallarmé en la obra de Derrida». *Educació i Cultura*, 16, 2003: 27-28.
- Sucre, Guillermo. «Poesía crítica: Lenguaje y silencio». *Revista Iberoamericana*, 37 (76-77), 1971: 575-597.

The Use of Myths in the Poetry of Eliot and Adonis:

A Comparative Study

Bassma B. Salman

Universidad de Valladolid

bassmabasheernomas.aljanabi@estudiantes.uva.es

The present study delves into the use of mythic imagery and symbolism in the poetry of T.S. Eliot and Adonis. Although these two poets belong to different cultural background and eras, Eliot has introduced western myth and tradition, whereas Adonis, inspired by him, has reflected some of the Arab poetic heritage represented by myth and symbolism. Through a comparative study, the paper sheds light on the methods in which both poets pass over their narration of the myth and its archetypal images as well as symbolism. In doing so, they have, in some way, succeeded in narrating the self, identity and the lost spirituality in parallelism with the present bitter realities and cultural context.

Drawing up on critiquing human beings' suffering has become their poetic focus and it is very obvious in Eliot's *The Waste Land*, and Adonis' *Songs of Mihyar the Damascene*. Through meticulous reading of their poems, there are various weaved myths and symbolisms of different traditions, depicting the world's spiritual decay and disillusionment. By Adonis' retrieval of classical myths, he tries to convey the complexities of Arab society, emphasizing on the use of some mythical figures that evoke hope and renewal. Both have accentuated on the perpetual relevance of myth in its ability of recording human beings' tradition, history, cultures and suffering across ages. Both have highlighted the potency and universality of myth as a source of inspiration and a crucial platform of rejecting social, political, cultural and moral deteriorating aspects in both western and eastern societies.

References

- Adonis. *The Blood of Adonis*. Translated by Samuel Hazo. Pittsburg, PA: University of Pittsburg Press. 1971.
- Adonis. *Adonis Selected Poems*. Translated by Khaled Mattawa. New Haven, Connecticut. Yale University Press. 2010.
- Coomaraswamy, Ananda K. *The Door in the Sky: Coomaraswamy on Myth and Meaning*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1997.
- Rainey, Lawrence. *Modernism: An Anthology*. Oxford: Blackwell Publishing. 2005.
- Eliot, T.S. *Eliot Collected Poems (1909-1962)*. New York, NY: Harcourt, Brace & World. 1963.

TRADUCCIÓN DE POESÍA

Esta sección invita aproximaciones teóricas y prácticas a la traducción de poesía. Cuestiones sobre la relación entre traducir e **interpretar** o entre la traducción y la **creación**, tanto como a problemas hermenéuticos vinculados a la ambigüedad o la prosodia del poema traducido. La traducción tampoco es ajena a la noción de sacrificio, de pérdida, pues en ocasiones el traductor hace pasar un mensaje renunciando al ideal de la perfecta traducción. Este es también un espacio para acercarse a dilemas idiomáticos y a **estrategias** de adecuación en los poemas traducidos. Son bienvenidas contribuciones sobre la figura del traductor/a, así como de la traducción como instrumento de **diálogo intercultural** y su impacto en el sistema literario de la lengua de llegada.

In this panel, we invite participants to propose **theoretical and practical** approaches to poetry translation. We expect participants to discuss issues, such as the relations between translation and **interpretation**, as well as those between translation and **creation**. Another relevant matter has to do with the hermeneutical problems that may arise from the ambiguity and the prosody of the translated poem. Likewise, we welcome contributions that address matters like the role of translators within cultural systems, translation as a profession and its conditions, or translation understood as an instrument of **intercultural dialogue** and its impact upon the literary system of the reception language.

NICOLE BROSSARD

Peau l'idée de l'eau caressée
nous répétons souvent
les mêmes signes en touchant
le fond des pensées
peau riante saline

dans le non-bruit de la connaissance
l'eau toute l'eau je la veux glaciale

Poetry of the Torn Heart. Between Abyss and Strangeness:

«Le bateau ivre» as a Literary Intersection Between Arthur Rimbaud and Paul Celan

Simon Prahl

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

prahl@em.uni-frankfurt.de

C'est Shakespeare enfant! With this exclamation, Victor Hugo described one of the most important poets of Early Modern France. Arthur Rimbaud, described by Alfred Wolfenstein as a «ruthless forerunner of truth among poets and nothing less than the early common type of genius», is a literary phenomenon, a restless poet who, for an extremely brief moment in our literary history, expressed his radicalism and genius of thought through poetic writing.

His poetics are characterised by an extraordinary inner turmoil, the resulting ruthlessness of his thoughts and their integration into his poetry. He, who finished his poetic work at the age of eighteen and then became a merchant in Africa, was characterised in particular by his dazzling personality among his fellow poets at the time. With the exception of a few select poets such as Charles Baudelaire he tore apart many well-known literary figures with invariably negative criticism, scorning and mocking them. He is a literary «angel in the guise of a bully»: «From Ennus to Theroldus, from Theroldus to Casimir Delavigne, everything is rhymed prose, a game, slackness and glory of countless generations of idiots: Racine is the purest and greatest of them all, according to Arthur Rimbaud himself». «Il faut être absolument moderne» was his maxim from *Une saison en enfer*.

In his translation of «Le bateau ivre», Paul Celan dedicates himself to a difficult task. Celan translates poems with the aim of combining his aesthetic translations with the original form of poems. He believes in the uniqueness of poetry, the translation of which cannot be an absolute translation. Celan attempts to master the paradoxical condition of translation through the overlapping of his own poetic work and translation in the sign of encounter. Axel Gellhaus speaks here of a repetition of the unrepeatable, whereby an attempt is made to create «poles of encounter poetology» and an aesthetic of translation between strangeness, abyss and closeness. This serious task is based on a poetic concern of its own. Following this idea, this paper will show the extent to which Celan composes a poetic translation of the French poem «Le bateau ivre» by Arthur Rimbaud and constructs a poetry of the torn heart between abyss and strangeness. This turmoil of the heart is reflected in the figuration of the ship as a starting point.

References

Gellhaus, Axel (Trans.). „Fremde Nähe“: Celan als Übersetzer; eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs in Verbindung mit dem Präsidialdepartement der Stadt Zürich im Schiller-Nationalmuseum Marbach und im Stadthaus Zürich [10. Mai bis 26. Oktober 1997, Schiller-Nationalmuseum Marbach; Ende Januar bis Mitte März 1998, Stadthaus Zürich], Marbacher Kataloge. Marbach am Neckar: Dt. Schillergesellschaft. 1997.

Harbusch, Ute. Gegenübersetzungen: Paul Celans Übertragungen französischer Symbolisten. Göttingen: Wallstein. 2005.

Pennone, Florence. Paul Celans Übersetzungspoetik. Entwicklungslinien in seinen Übertragungen französischer Lyrik. Tübingen: De Gruyter. 2007.

Seng, Joachim (Ed.). «„... ich bin kein Feind von Untergängen“. Paul Celan übersetzt Rimbaud». Arthur Rimbaud, Das trunkene Schiff. Le Bateau ivre. Frankfurt am Main: Insel Verlag. 2008: 67-99.

Steiner, Wildfried. Die wilde Fahrt des Arthur Rimbaud. Essay. Innsbruck: Limbus Verlag. 2022.

**Queer Echoes:
Sexuality, Intertextuality, and Translation
in Anne Carson's and Elly de Waard's Poems on Sappho**

Bram Lambrecht

Ghent University

Bram.Lambrecht@ugent.be

The poems and life of the ancient Greek poet Sappho have been a source of fascination and inspiration for many modern poets. Sappho has been framed as an icon of women poets, an emancipator of lesbian love, but also as the author of a fragmentary, incomplete oeuvre that appealed to (post)modern writers (Greene, 1998; McCallum & Tuhkanen, 2016). This paper aims to demonstrate how the fragmentary composition of Sappho's poetic oeuvre is inextricably linked to contemporary poets' representations of Sappho as a gay woman. For that purpose, I will present an analysis of poems on Sappho by two important cultural mediators between Sappho's poetry and readers of the twentieth and twenty-first centuries: the Canadian poet, classicist, and translator Anne Carson (born 1950), and the Dutch poet and translator Elly de Waard (born 1940).

Carson (*Men in the Off Hours*, 2000; *If Not Winter: Fragments of Sappho*, 2002) and De Waard (*Furie*, 1981; *Strofen*, 1983) have written poems on Sappho which include both translations of and intertextual references to her work. Both techniques can be considered as rewritings of Sappho's poetry. Indeed, if translation inevitably involves interpretation and «manipulation» on behalf of the translator (Hermans, 2014; Venuti, 2013), this is especially true for Sappho's poetry, the lacunary transmission of which requires creative interpretation. Through a close reading informed by queer theory and translation theory (Baer & Kaindl, 2018), I aim to show how Carson's and De Waard's rewritings of Sappho's poetry challenge traditional dichotomies such as translation versus intertextuality, source versus target text, as a means to question hetero-patriarchal and rigid conceptions of gender and sexuality.

References

- Baer, Brian James & Klaus Kaindl (Eds.). *Queering Translation, Translating the Queer: Theory, Practice, Activism*. New York/London: Routledge. 2018.
- Greene, Ellen (Ed.). *Re-Reading Sappho: Reception and Transmission*. Berkeley, CA: University of California Press. 1998.
- Hermans, Theo (Ed.). *The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation*. New York/London: Routledge. 2014 [1985].
- McCallum, Ellen Lee & Mikko Tuhkanen (Eds.). *The Cambridge History of Gay and Lesbian Literature*. New York: Cambridge University Press. 2016.
- Venuti, Lawrence. *Translation Changes Everything: Theory and Practice*. New York/London: Routledge. 2013.

Contar el mundo en la traducción.

Sobre la poesía de Krystyna Dąbrowska traducida al español

Aleksandra Jackiewicz

Universidad de Varsovia

a.jackiewicz@uw.edu.pl

El propósito de la presente ponencia será reflexionar sobre las posibles maneras de traducir las imágenes ofrecidas en poemas seleccionados de Krystyna Dąbrowska (1979), una poeta, ensayista y traductora polaca, cuyas obras «nacen del deseo de comprender y contar el mundo, [así como] parten muy a menudo de un detalle, registrado en un poema como si fuera una fotografía» («Krystyna Dąbrowska», *Instytut Książki*). Nos proponemos realizar un estudio contrastivo entre los versos de partida y sus traducciones al español para averiguar si la organización estilístico-formal de las historias observadas por la autora y reescritas en sus líneas se han conservado en los textos de llegada.

Dadas las peculiaridades de la voz poética de una de las «nietas de Szymborska» (Eloy Cichocka, 2020), nuestro análisis tomará como punto de partida la concepción hermenéutica del proceso traductor y el papel que la creatividad juega en el mismo (Loffredo & Perteghella, 2006; Bayer-Hohenwarter, 2011). Nos enfocaremos en el modo en que la autora contempla el mundo externo, con un humor lacónico, para así comprender el paisaje interno de la naturaleza humana. Nuestro análisis se basará en el proceso traductor entendido como un ejercicio de percepción y una búsqueda creativa que pretende liberar la traducción de su papel secundario con respecto al original, de ser considerada como un eco del mismo (García Álvarez, 2018).

Un enfoque así nos permitirá verificar en qué medida las decisiones emprendidas por los traductores han propiciado que el receptor experimente las cualidades de los originales, así como hasta qué punto su intencionalidad estética puede funcionar en el contexto poético meta. La base de nuestro estudio la constituirán los poemas originales en polaco junto con sus traducciones españolas proporcionadas por Gerardo Beltrán, Xavier Farré, Katarzyna Mołoniewicz, Abel Murcia y Nelson Ríos.

Referencias bibliográficas

- Bayer-Hohenwarter, Gerrit. «"Creative Shifts" as a Means of Measuring and Promoting Translational Creativity». *META*, 56(3), 2011: 663-692.
- Eloy Cichocka, Marta. «Las nietas de Szymborska. Selección de poetas polacas contemporáneas». *Aérea. Revista hispanoamericana de poesía*, 14, 2020: 114-206.
- García Álvarez, Ana María. «Reflexiones sobre la creatividad en la enseñanza de la traducción literaria». En *El viaje de la literatura. Aportaciones a una didáctica de la traducción literaria*, Carlos Fortea (Ed.). Madrid: Cátedra. 2018: 13-32.
- «Krystyna Dąbrowska». En *Instytut Książki*. s. f. URL: <<https://instytutksiazki.pl/literatura,8,indeks-autorow,26,krystyna-dabrowska,830.html?filter=D>>. Consultado: 14.03.2024.
- Loffredo, Eugenia & Manuela Perteghella (Eds.). *Translation and Creativity: Perspectives on Creative Writing and Translation Studies*. London/New York: Continuum. 2006.

**Traducir poesía translingüe:
el desafío de *El cuaderno de Nerina* (2024)**

Francesca Placidi
Universidad de Salamanca
francescaplacidi@usal.es

La traducción de poesía, especialmente cuando se enfrenta a obras que desafían las fronteras lingüísticas y culturales, plantea un reto fascinante y complejo (Boase-Beier, 2020). En esta aportación, proponemos explorar este desafío a través del prisma de la poesía translingüe, centrándonos en un análisis comparativo entre la obra *Il quaderno di Nerina* (2021) de Jhumpa Lahiri y su traducción al español *El cuaderno de Nerina* (2024), a cargo de Carlos Gumbert, como un caso de estudio paradigmático para investigar la intersección entre la migración, la identidad lingüística y la traducción poética.

La literatura translingüe (Kellman, 2000; Vidal Claramonte, 2021) se ha convertido en un área de investigación cada vez más relevante, especialmente en el contexto de disciplinas que entrelazan los fenómenos de la migración con la traducción. Este fenómeno incluye un amplio abanico de casos heterogéneos de escritores, como se refleja en la reciente aportación *The Routledge Handbook of Literary Translingualism* (Kellman & Lvovich, 2022).

En esta enciclopedia, el capítulo de Mariagrazia De Luca (2022) examina a los autores que se mueven entre y a través de las lenguas dentro de diversos contextos italianos. La segunda categoría de escritores translingües que emigran a la lengua italiana se refiere a aquellos que, según De Luca, escriben en un «italiano di arrivo». Estos autores se diferencian de los escritores del «italiano di ritorno» porque no tienen ninguna relación histórica directa con Italia en términos coloniales, y entre las motivaciones personales por las que abrazan la lengua italiana se encuentra la necesidad de buscar una libertad en otro idioma. Esta es la razón por la que Jhumpa Lahiri decide adentrarse en la literatura italiana: para sentirse libre de ser imperfecta en una lengua que no conoce tan bien y para ser «una scrittrice inconsapevole» (Lahiri, 2019: 180).

En este sentido, el caso de Lahiri se presenta como verdaderamente peculiar. Nacida en Londres en el seno de una familia procedente de Calcuta, migró primero a Estados Unidos, donde obtuvo el Premio Pulitzer con la recopilación de cuentos *Interpreter of Maladies* (1999), y después a Italia, donde comenzó a publicar obras en italiano, su tercera lengua de adquisición tras el bengalí y el inglés. Después de experimentar en este idioma a través de la autoficción, la (auto)traducción, y la escritura de ensayos, cuentos y novelas, Lahiri se aventura también en el género poético con *Il quaderno di Nerina*, una suerte de autotraducción poética en amplio sentido de una compleja imagen autoral.

Al centrarnos en un caso de estudio específico, nuestro objetivo es analizar las formas en que el translingüismo se manifiesta en la poesía y ampliar nuestra comprensión de los desafíos y posibilidades que presenta la traducción de la poesía translingüe. Nos resulta sumamente interesante explorar las estrategias de traducción que pueden emplearse para abordar obras tan desafiantes como esta, calificada como «intraducible» por la misma autora, quien, de hecho, evade el reto de su autotraducción al inglés.

Referencias bibliográficas

- Boase-Beier, Jean. «Poetry». En *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Mona Baker & Gabriela Saldanha (Eds.). Nueva York/Londres: Routledge. 2020: 410-414.
- De Luca, Mariagrazia. «Literary Translingualism within the Italian Context: Toward New Debates on the Italian Language». En *The Routledge Handbook of Literary Translingualism*, Steven G. Kellman & Natasha Lvovich (Eds.). Nueva York/Londres: Routledge. 2022: 152-164.
- Kellman, Steven G. *The Translingual Imagination*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. 2000.
- Kellman, Steven G. & Natasha Lvovich (Eds.) *The Routledge Handbook of Literary Translingualism*. Nueva York/Londres: Routledge. 2022.
- Vidal Claramonte, Mª Carmen África. *Traducción y literatura translingüe: voces latinas en Estados Unidos*. Madrid/Francfort: Iberoamericana Vervuert. 2021.

**Traducciones mariposa:
contaminaciones desde la ecocrítica**

Rike Bolte

Latinale.académica

rike.bolte@latinale.de

El festival de poesía latinoamericana de Berlín, Latinale, en 2023 se dedicó a la ecocrítica. En ese marco, se le preguntó a todo el elenco de poetas (germano- e hispanohablantes) quiénes eran como planta. Cuando le tocó el turno a la poeta y traductora Dina Ananco (cultura awajún y wampi, Amazonia), la respuesta no se hizo esperar: «huayruro», *ormosia coccinea*, «chocho» en Colombia, «cairurú» en Venezuela. Solo por citar algunos nombres de la planta mariposa. También el resto de poetas supieron de inmediato cómo traducirse al mundo de las plantas. A la par, muchas ecocríticas inquietas, feministas, neo materialistas o queer, piensan en términos simbiopoéticos y en relaciones (o formas) de vida reformuladas. Ante ese fondo, vale la pena revisar la cultura de la traducción. ¿No podríamos sugerir una ecología de la traducción, una nueva (co-)existencia de comunidades traductorfas (y traducibles) —que integre, por ejemplo, las lenguas indígenas—?

De todos modos, la praxis de la traducción debe tener en cuenta factores ecológicos por el mero hecho de que el eco-hype (o greenwashing) de la economía requiere traducciones muy específicas (ya sean proporcionadas por la IA o por el cerebro humano). Además, hace rato ya que los términos pragmáticos ecológicos o ecotecnológicos migran a los textos poéticos y producen contaminaciones lingüísticas. Propongo abrir un debate sobre estos aspectos, y proporcionar ejemplos relacionados con la obra de la autora germano-chilena Carla Cerda, traducida bajo mi dirección por estudiantes de la Universidad de Göttingen, para Latinale 2024.

Referencias bibliográficas

- Bolte, Rike. «„Das Wort aufgehen lassen“? (Ökologische) Überlegungen zu zukünftigen Übersetzungsbedingungen». En *TOLEDO*, 13.07.2023. URL: <<https://www.toledo-programm.de/talks/6061/das-wort-aufgehen-lassen>>. Consultado: 06.06.2024.
- González Vallejo, Rubén. «Ecoalfabetización en el aula de traducción: apuntes y propuestas». *TRANS: Revista De Traductología*, 26, 2022: 263-280.
- Maurin, Aurélie (Ed.). *Vom Übersetzen eines Vers*. Schupfart: Urs Engeler. 2022.
- Neumann, Birgit. *Die Sichtbarkeit der Übersetzung*. Tübingen: Narr Francke Attempto. 2021.
- Sepúlveda Varas, Ximena & Iván Valderrama Aguayo. «Reinterpretando la ecología de saberes y la traducción intercultural desde la construcción pluricultural del conocimiento». *CUHSO (Temuco)*, 33(2), 2023: 301-317.

Canciones perdidas en el mar.
Traducción y recepción de Bettina von Arnim en España
 Susana Schoer Granado
 Universidad de Salamanca
susanaschoer@usal.es

La poesía alemana se traduce al español desde hace casi dos siglos, siendo Heine, Goethe y Schiller algunos de los primeros en ser accesibles en nuestra lengua. Sin embargo, la recepción de las escritoras coetáneas deja mucho que desear. A pesar de su marcada ausencia, en especial en las antologías de poesía traducidas, las mujeres del Romanticismo alemán contribuyeron de forma crucial a la cultura literaria de la época como editoras, escritoras y traductor as.

Entre las autoras más conocidas, dentro de su limitada recepción, se cuentan Karoline von Günderrode y Bettina von Arnim. Günderrode escribió sobre todo poesía, si bien su figura ha trascendido principalmente como mito del Romanticismo femenino debido a su turbulenta biografía. Bettina von Arnim, de soltera Brentano, forma parte del imaginario colectivo alemán gracias a su extensa correspondencia, a veces ficticia, con figuras importantes de su tiempo, como Goethe o su propio hermano Clemens, así como por la biografía que escribió sobre Günderrode años después de su muerte. Compuso, no obstante, también poesía, aunque ha quedado relegada a un segundo plano.

Esta escritora solo ha despertado interés en España en las últimas décadas; prueba de ello es su aparición en algunas antologías poéticas, así como varios estudios publicados sobre su persona, como *Bettina von Arnim: (1785-1859)* de Sabaté Planes (2011). A pesar de esto, sus obras, y en particular su poesía, siguen siendo mayoritariamente desconocidas para el público español.

Esta comunicación pretende abordar la presencia de Bettina von Arnim en el ámbito hispanohablante de dos formas. En primer lugar, se hará un repaso de las traducciones existentes. En segundo lugar, se analizará uno de los poemas que cuenta con más de una traducción: «Seelied», versionado en la *Antología de los primeros años del romanticismo alemán* (1993), editada y traducida por Braun y Seijo, y la *Antología de románticas alemanas* (1995) de Bermúdez-Cañete.

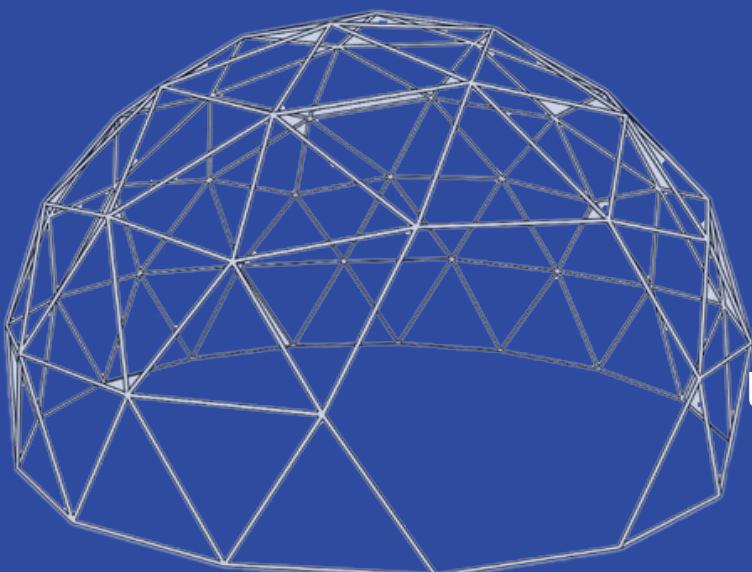
Referencias bibliográficas:

- Bermúdez-Cañete, Federico (Ed., Trad.). *Antología de románticas alemanas*. Madrid: Cátedra. 1995.
- Braun, Karl & María Antonia Seijo (Eds., Trads.). *Antología de los primeros años del romanticismo alemán*. Cáceres: Universidad de Extremadura. 1993.
- Frederiksen, Elke & Katherine Goodman. *Bettina Brentano-von Arnim: Gender and Politics*. Detroit, MI: Wayne State University Press. 1995.
- Knufmann, Helmut. «Das deutsche Übersetzungswesen des 18. Jahrhunderts im Spiegel von Übersetzer- und Herausgebertvorreden». *Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel*, 91, 1967: 2676–2716.
- Würsig, Ingrid. «La traducción de la poesía en lengua alemana en el siglo XIX». En *PHTÉ: Portal digital de Historia de la traducción en España*. s. f. URL: <<https://phte.upf.edu/hte/siglo-xix/caceres-3/>>. Consultado: 22.05.2024.

POETS ON THE GROUND

Esta línea acepta contribuciones que aborden **procesos de creación-investigación** en los que una reflexión teórica acompaña la elaboración de una obra literaria; o bien procesos de creación cuya concepción se ve nutrida por una investigación previa que informa la conformación de las obras. Dicha **reflexión teórico-práctica** se asienta en ocasiones en el lenguaje, en las vivencias que codifican los signos del poema, tanto como en los procesos semióticos o en los trasvases conceptuales que una obra evidencia.

This panel embraces contributions on **processes of creation-research** in which a theoretical reflection accompanies the elaboration of a literary work, as well as processes of creation conceived on the basis of prior research that sustains the making of the works. This **theoretical-practical reflection** is sometimes based on language, but also on the experiences that encode the signs of the poem, as much as on the semiotic processes or the conceptual transfers that a work displays.

**INGER
CHRISTENSEN**

tvandtrapper stenhimle vindhuse
luftkældre regnhjerter sandkroppe
klippemunde flodmaver iskøn
snelunger kulhjerner skyhngre
saltnerver jord øjne hjertesorg

escaleras de agua cielos de piedra casas de viento
sótanos de aire corazones de lluvia cuerpos de arena
bocas de abismos estómagos de río sexos de hielo
pulmones de nieve cerebros de carbón dedos de nubes
nervios de sal ojos de tierra penas de corazón

**Internet como lugar desde el que escribir la adolescencia queer:
las poéticas de Aida González Rossi, Juanpe Sánchez López y Javier Navarro-Soto
Egea**

Javier Navarro-Soto Egea
Universidad de Granada
javieregea3@correo.ugr.es

El discurso «¿Acaso no soy mujer?», pronunciado por Sojourne Truth en el año 1852, es considerado uno de los textos fundamentales del feminismo negro. La intervención de Truth no fue relevante únicamente por su contenido y su crítica al sistema, sino porque, además, se presentó de una manera que por aquel entonces no resultaba habitual. Destacaba su oratoria y oralidad, aprendidas en la Iglesia, y su capacidad para apelar a la lucha de las mujeres negras sin necesidad de contar con una obra escrita. La concepción de la forma del discurso como una vía más de oponerse al *status quo* y reclamar la identidad de la otredad ha sido defendida posteriormente por otras escritoras o activistas. Así, por ejemplo, Bell Hooks define el lenguaje como un lugar desde el que combatir y resistir.

En esta propuesta de comunicación se pretende analizar el uso del lenguaje en las obras *Pueblo yo* (2020), de Aida González Rossi, *Desde las gradas* (2021), de Juanpe Sánchez López, y *Hasta que nos duelan las costillas* (2023), de Javier Navarro-Soto Egea. En las tres propuestas nos encontramos con una voz poética influida por lo pop, con múltiples referencias a cantantes, series o películas, plagada de términos propios de la era de Internet y alejada de las formas poéticas comunes. Los poemarios versan, asimismo, sobre la adolescencia queer y los temas propios de esa etapa, como la búsqueda de la identidad o la identificación con referentes. Atendiendo a Bell Hooks, el lenguaje no funciona únicamente como un lugar de resistencia o de combate sino también como un espacio desde el cual reescribir, reconciliar y renovar. Debido a ello, resulta interesante estudiar cómo se recurre a los códigos de Internet, bien para separarse del sistema que juzga a la otredad, bien para crear un nuevo sistema.

Referencias bibliográficas

- González Rossi, Aida. «Poemas salvajes». *Revista intercultural de arte y humanidades en la sección de estudiantes y jóvenes investigadores y creadores del IEHC*, 18, 2022: 79-82.
- Haraway, Donna. *Manifiesto Cíborg*. Traducción de Manuel Talens. Málaga: Kaótica Libros. 2021.
- Nielsen, Elly-Jean. *Outspoken: The Lifeworld of Queer Women and Non-Binary Spoken Word Poets*. Tesis doctoral, Universidad de Saskatchewan. 2022.
- Sánchez Hernández, Pablo & Alejandro Coello Hernández. «Resituar la poesía canaria actual en el paradigma transatlántico: la oralidad como forjadora de nuevos mundos poéticos». *El brillo inútil. Actas del I Congreso de Ala Este: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2023: 14-23.

RUINS
Memory, Place, and Poetry
Seda Mimaroglu
Humboldt-Universität zu Berlin
mail@sedamimaroglu.com

The proposed paper would focus on *RUINS*, a book of poetry written concurrently with ongoing academic research on memory, place and poetic meaning, and its intended form of presentation. In essence, *RUINS* is an attempt to make connections with personal memories and experiences through places and their histories, to think about them in the process of writing. The pursuit of the ruins extends from Germany to the Aegean coast, South-East Anatolia, the ancestral Antakya and Istanbul. The work essentially demands and offers literary experimentation, as well as academic and artistic research.

I have been reading Marion Milner and her concept of «bead memories» to see if this concept, which consists of thinking about lived and spatially specific experiences in writing, can be made fruitful for thinking about the relationship between memory, place and poetics. Milner's «bead memories» refer to discrete moments or fragments of personal experience that stand out as vivid and emotionally charged memories. Attending to these fragments —recalling and revisiting them— allows for a dynamic interplay between past and present, bridging gaps between different moments in time and place, connecting the external world with the internal realm of thoughts and emotions.

This contemplative approach, rooted in Milner's concept of capturing vivid and emotionally charged moments, is directly related to the act of thinking through writing and an activity within language. This activity is one of lyrical intensity, a journey, a turn, a conversation, ultimately about intimacy —tracing the threshold of inner journeys, emotional and intellectual landscapes and their interaction with concrete objects, topography and existing spaces within literature.

Similarly, while reading the work of Anne Carson, who famously does not separate her work into categories of the scholarly and the creative, but allows different ways of reading, researching, interpreting and writing to permeate each other, I observe a mode of «thinking in writing» that is both fragmentary and focused —a process of distillation and expansion. This is also how I instinctively and purposefully work.

What we choose to remember, what we choose to salvage from the wreckage of the present, what we choose to nurture and give voice to, what we choose to deem worthy of consideration and reflection, is more important than ever. The care with which we excavate the near and distant past is our way of making space for future ideas, for significant ways of sharing and rethinking forms of social order that we take for granted in our respective societies. Within the map and archive we create, the connections of our own histories, experiences and collected souvenirs are an invitation to an audience to participate in an ongoing work of memory.

With these considerations in mind, I have developed a specific form of presentation for *RUINS*. In addition to the published book form, the project is conceived not only as a text, but also as a multi-layered, multi-disciplinary work, initially in the form of written poetry, later presented in another form as a performance, in collaboration with artists. I would like to present both the scholarly research and my working process as a poet in this particular case.

References

- Carson, Anne. *Plainwater*. New York, NY: Vintage. 2000 [1995].
Lacoue-Labarthe, Philippe. *Poetry as Experience*. Translated by Andrea Tarnowski. Stanford, CA: Stanford University Press. 1999.
Milner, Marion. *Eternity's Sunrise*. London: Routledge. 2011.
Paterson, Don. *The Poem*. London: Faber & Faber. 2018.

Card-io-logy: Poet on Call

Celia Carrasco Gil
Western University
ccarrasc@uwo.ca

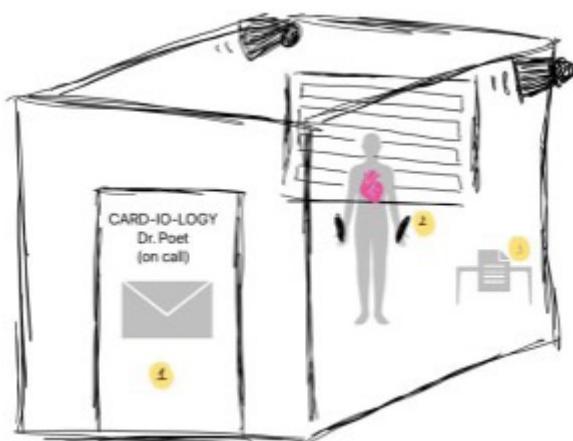
«Card-io-logy: Poet on Call» es una propuesta de intervención que se enmarca en la línea de «Poets on the Ground», concretamente en la modalidad de *research-creation*. Como miembro del *CulturePlex Lab* de Western University (London, Canadá), un laboratorio de Humanidades Digitales en el que estamos comenzando a experimentar con monitores de frecuencia cardíaca para desarrollar experiencias inmersivas, mi propuesta de intervención consiste en presentar la primera experiencia poética inmersiva que estoy llevando a cabo como parte de un proyecto más amplio titulado *Embodied Wor(l)ds*, en el que, de forma resumida, mi pregunta de *research-creation* es cómo trabajar artísticamente con una percepción encuerpada de la palabra poética y los mundos posibles abiertos tanto por la imaginación como por el texto.

Dado que los seres humanos somos «thinking creatures that feel» pero también «feeling creatures that think», como afirma Antonio Damasio, en este proyecto utilice un marco teórico fenomenológico. Además de tener en cuenta nociones perceptivas que parten de Husserl y de Merleau-Ponty, también tengo presente la fenomenología de la lectura trabajada por Wolfgang Iser y su consideración de que el autor y el lector comparten un mismo proceso de co-creación, en el que es precisamente el «productive reader» o el «creative reader» el que tiene la capacidad de concretar o de expandir en cada una de sus particulares lecturas las posibilidades potenciales y los mundos posibles abiertos por el texto en cuestión.

La experiencia inmersiva «Card-io-logy: Poet on Call» (como recreación artística de la consulta médica de un poeta de guardia que está presente las veinticuatro horas del día) explora tanto recursos analógicos (artefactos textovisuales) como las posibilidades creativas abiertas por las humanidades digitales y la programación, a través de cuatro videopoemas cuyo *tempo musical* (medido en *beats per minute*, al igual que la frecuencia cardíaca) replica o invierte el pulso cardíaco del lector-usuario, a través de una serie de consideraciones artísticas y de rangos previamente programados.

De esta manera, cuando el lector-usuario entra a la sala y toma entre sus manos el monitor de frecuencia cardíaca, el *input* sensorial se transforma en un *output* visual en la pantalla. Un cursor comienza entonces a fluctuar entre cuatro opciones de videopoema (todos ellos centrados en imágenes rojas, tanto por el sistema circulatorio como por las frutas rojas que estos nombran, consideradas cardioprotectoras).

Una vez que el pulso del lector-usuario se estabiliza, el cursor escoge el poema correspondiente al rango en el que dichas pulsaciones se encuentran, que ha sido previamente programado. Mientras que los rangos extremos invierten las pulsaciones, los rangos medios sincronizan el *tempo* musical del poema con las pulsaciones del lector-participante. Cuando el videopoema asignado finaliza, una impresora entrega automáticamente la prescripción poética y el lector-usuario sale de la consulta con ella.

Referencias bibliográficas

- Carlson, Merete & Ulrik Schmidt. «Pulse on Pulse: Modulation and Signification in Rafael Lozano-Hemmer's Pulse Room». *Journal of Aesthetics & Culture*, 4(1), 2012: 18152-18157.
- Damasio, Antonio. *Feeling & Knowing: Making Minds Conscious*. Nueva York, NY: Pantheon Books. 2020.
- Ryan, Marie-Laure. *Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory*. Bloomington, IN: Indiana University Press. 1991.
- Suárez, Juan Luis. *La condición digital*. Madrid: Trotta. 2023.
- Varela, Francisco J., Eleanor Rosch & Evan Thompson. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA: MIT Press. 1992.

Poets Without Papers.
Some Alternative Scenes of Current French Poetry:
The Spoken Word, the Fanzine, the Cabinet
Ariane Mayer
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle / IUT de Paris
ariane.mayer@u-paris.fr

If most of the poetry that we can read takes the well-known form of a book published by a publisher, there are at the same time poetic practices that strive to build a place for themselves on the peripheries of classical distribution circuits. These varied practices offer poetic activity and its audience alternative spaces of existence, in the sense that they establish places of expression and reception in the peripheries of the book, which embodies the central home of literary transmission. In this contribution, linked to the «Poets on the Ground» axis of the conference, we would like to study three of these spaces in particular, which constitute as many marginal scenes of contemporary poetic practice: the spoken word, the fanzine, and the cabinet.

This non-exhaustive typology deliberately chooses to omit the study of the digital spaces of poetic circulation, on the one hand because these would be the subject of another study in its own right, and on the other hand because we choose to focus, precisely, on what these scenes have of physicality, in the literal sense, inviting poetic expression to a corporeal dimension. An idea that we would like to defend in this presentation is precisely that in the age of Internet, when the digital space could seem to absorb a large part of literary vitality, we attend a paradoxical multiplication of the meeting spaces based on performance and embodiment of the poem.

The communication will be structured around these three alternative poetic scenes in current French poetic practice: the spoken word —through the example of the Paris Lit Up project, which takes place at the popular cabaret «Culture Rapide» in Paris—, the fanzine —by reviewing examples of fanzine festivals hosting self-published poetic creation on paper—, and the cabinet —by analysing the example of the poetry writing cabinet «Le Déversoir», launched by Arthur Teboul. Through these three cases, our objective will be threefold. First of all, we would like to each time show the vitality of the relevant scene by looking at a singular and contemporary case study. From there, we would like to show how the space in question participates in a disintermediation between the poet and their audience, which results from a position that is both aesthetic and political. Finally, we would like to explore to what extent, between innovation and dialogue with past movements, these alternative spaces participate in a reconfiguration of the figures of the poet and their place in society.

References

- Etienne, Samuel. « "First & Last & Always" : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative ». *Volume*, 2(1), 2003.
- Mayer, Ariane. « Le poème et la photocopieuse. L'étonnante diversité des fanzines littéraires ». *Acazine*, 1, 2023.
- Teboul, Arthur. *Le Déversoir, Poèmes Minutes*. Paris: Seghers. 2023
- Vienneau, Alexandra. « A coups de tambour de mots », suivi d'une réflexion sur les différences entre le « spoken word poetry » et le slam de poésie chez Marjolaine Beauchamp, Sarah Kay et Grand corps malade. PhD Dissertation, University of Ottawa. 2011.
- Zumthor, Paul. *Performance, réception, lecture*. Longueuil: Le Préambule. 1990.

POESÍA Y PODER POESÍA Y PODER POESÍA Y PODER POESÍA Y PODER POESÍA Y PODER

«La poesía es cruel porque no tiene más remedio que ser extraordinaria»
Zurita

«Eres eso que yo amo, y te amo».

La construcción de la subjetividad femenina en la poesía de María Emilia Cornejo

Vladimir Litmam Alvarado Ramos

Universidad de Salamanca

vladimir_alva@usal.es

El objetivo de este trabajo consiste en explicar, a través de los vínculos entre los conceptos de escritura femenina de Hélène Cixous, sujeción de Judith Butler y antropología del sujeto de Rita Laura Segato, la construcción de la subjetividad femenina en el poemario *En la mitad del caminorecorrido* (1989), texto póstumo considerado pionero e imprescindible para comprender la escritura de las mujeres del siglo XX en el Perú, de la poeta María Emilia Cornejo (1949-1972).

Para Cixous (1995), la diferencia entre la escritura masculina y la femenina radica en los modos de gasto, en la valoración de lo propio, en la manera de pensar lo no-mismo. Así, por ejemplo, la escritura masculina tiene que demostrarse constantemente y se estructura después de una pérdida primordial. En consecuencia, su deseo se rige por un don rentable donde la pérdida se transforma en ganancia. Por el contrario, en la escritura femenina el don funciona como capacidad de deshacer su propia identidad en otros y en sí misma, una capacidad para des-apropiarse sin egoísmo donde el cuerpo aparece sin fin, sin extremidad, compuesto de partes que son totalidades compuestas de otras partes. Asimismo, Butler (2021), concibe la sujeción con el doble significado de sometimiento a un otro y subjetivación como proceso de devenir sujeto; es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. Es una subordinación tanto psíquica como lingüística que no hemos elegido, pero paradójicamente funda nuestra subjetividad. Para ello, el sujeto asume la figura de «darse la vuelta» para fundar su propia subjetividad no como parte de un proceso consciente, sino como un proceso donde el sujeto es un efecto casi secundario de la llamada. Además, Rita Laura Segato (2003) propone una antropología del sujeto que sea capaz de utilizar el lente relativista para observar cómo los posicionamientos en el campo social varían según la orientación moral de las diferentes culturas o épocas. El sujeto entendido de esta forma no tiene contenido discursivo, pero sí es trazable e identifiable como una posición en el discurso. Constituye una función relacional. En este sentido, el sujeto es un índice, un déctico vacío, sin sustancia, una pura posición frente a otros.

Entonces, conceptos como escritura femenina, sujeción, antropología del sujeto nos ayudarán a repensar en el poemario mencionado no solo como un himno a la libertad sexual de la mujer, ni como el testamento de una poeta al borde del abismo, sino como el testimonio feroz de la construcción de una subjetividad feminidad en relación que es capaz de darse al otro en una sujeción que al mismo tiempo deviene en su propio sujeto con una potencialidad que no se agota y se vuelve más abierta.

Referencias bibliográficas

- Butler, Judith. *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías de la sujeción.* Traducción de Jacqueline Cruz. Madrid: Ediciones Cátedra. 2021.
- Cixous, Hélène. *La risa de la Medusa.* Traducción de Ana María Moix. España: Editorial Anthropos. 1995.
- Cixous, Hélène. *La llegada a la escritura.* Traducción de Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 2006.
- Segato, Rita Laura. *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos.* Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 2003.
- Segato, Rita Laura. *La guerra contra las mujeres.* Madrid: Traficantes de Sueños. 2016.

Antígona González (2016), po-ética de una herida palpitante

Francisco Cantero Soriano

Rutgers, The State University of New Jersey

fran.cantero@rutgers.edu

La siguiente ponencia explora la obra *Antígona González* (2016) de Sara Uribe (1978), examinando el espacio textual, la puntuación y la intertextualidad como mecanismos derivados de la reacción natural de un ser vivo en la necesidad de expulsar de su organismo una sustancia, fruto de la transgresión corpórea. Entender la poesía de Sara Uribe como una reacción palpitante, biológica y reaccionaria ante la infección criminal permite analizar cómo los diferentes tipos de cortes, rasguños, hematomas (o transgresiones) afectan al quehacer poético en términos de morfología, amputación, trauma y recuperación.

Atendiendo a los conceptos de Giorgio Agamben de *abandono*, además de los procesos de *presentificación* del cuerpo en la poesía desarrollados por Rita Catrina Imboden, sin olvidar la atención prestada por Judith Butler al cuerpo social, este trabajo promueve una resignificación del cuerpo metafórico o significante, para enfatizar una definición sintomática y textual de agencia plena, en la que éticamente el texto (o cuerpo) reacciona de manera (in)visible ante una transgresión física, ética, y meramente política.

Referencias bibliográficas

- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Traducción de Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos. 2006.
- Bishop, Karen Elizabeth (Ed.). *Cartographies of Exile. A New Spatial Literacy*. Nueva York, NY/Londres: Routledge. 2016.
- Catrina Imboden, Rita. *Cuerpo y poesía. Procesos de presentificación del cuerpo en la lírica mexicana del siglo XX*. Berna: Peter Lang. 2012.
- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.
- Johnson, Mark. *The Meaning of the Body*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2007.

**El poeta como representante del pueblo:
articulación política de la poesía en la obra lírica de Marie-Joseph Chénier**

Miguel Aguirre-Bernal
Universidad de Salamanca
aguirrebernal@usal.es

Tras debutar en 1786 con su tragedia *Azémire*, Marie-Joseph Chénier (1764-1811) ocupó un puesto muy particular en la sociedad francesa de su tiempo: poeta y dramaturgo de renombre, con éxitos comerciales como *Charles IX* (1789), y al mismo tiempo político involucrado en todos los gobiernos que se sucedieron desde el establecimiento de la Comuna de París en 1789 hasta su destitución definitiva del Tribunado en 1802. Esta doble posición como hombre de letras y hombre de Estado —que compartió con figuras como Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), Fabre d'Églantine (1750-1794), Lazare Carnot (1753-1823) y Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794)— le obligó a teorizar sobre la naturaleza del acto poético y la función social del poeta, asunto que desarrolló en proclamas, justificaciones, ensayos, obras de teatro y poemas.

Esta comunicación, por tanto, toma como objeto de estudio la producción lírica de Chénier, con el fin de analizar el modo en que el autor articula los roles del escritor y del político. En este orden de ideas, se muestra cómo en algunas de sus piezas («*Épitre à Voltaire*», «*Le ministre et l'homme de lettres*», «*Essai sur les principes des arts*») Chénier subraya el papel didáctico de la literatura, emparenta la declamación con la oratoria y aconseja a los hombres de Estado el cultivo de las letras. Según él, la poesía es un eslabón intermedio y necesario entre la razón filosófica y el pueblo, al contar con el sentimiento para enseñar y movilizar a los lectores. Por otro lado, se señala cómo en otros de sus trabajos («*Discours sur la calomnie*», «*Le docteur Pancrace*») el poeta advierte contra los peligros que un uso desaprensivo de la escritura trae consigo, pudiendo sembrar sospechas contra ciudadanos honestos, divulgar falsas denuncias y servir de instrumento para oportunistas y calumniadores, cuyas páginas estarían empapadas en sangre. Finalmente, se revisa un tercer grupo de composiciones («*Discours sur la question si l'erreur est-elle utile aux hommes*», «*Poème sur l'Assemblée des Notables*», «*La lettre de cachet*», «*Pie VI et Louis XVIII*», «*Hommage à une belle action*») con el fin de identificar algunos de los mecanismos con que el autor pone en práctica la labor política del fenómeno literario.

El análisis de la producción lírica de Chénier, por consiguiente, no solo sirve para profundizar en la obra de un escritor que ha recibido poca atención por parte de la academia, sino que también permite echar una mirada a la concepción que adquirió el acto poético durante los años turbulentos de la Revolución francesa. Este fenómeno, al fin y al cabo, rebasó por mucho el terreno propiamente político y llegó a convulsionar las prácticas de producción y recepción literarias, hasta el punto de llevar a un gran número de escritores a la tribuna pública. En este sentido, los versos de uno de los actores involucrados son unos de los mejores testigos de este proceso y del modo en que sus contemporáneos lo intentaron explicar.

Referencias bibliográficas

- Ambrus, Gauthier. «Du bon usage des hommes de lettres en République Autout d'un discours de Marie-Joseph Chénier». *Dix-huitième siècle: revue annuelle de la Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle*, 55, 2023: 345-363.
- Brouard-Arends, Isabelle & Laurent Loty (Eds.). *Littérature et engagement pendant la Révolution française*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 2007.
- Didier, Béatrice. *La Littérature de la Révolution française*. París: Presses Universitaires de France (PUF). 1988.
- Donskis, Leonidas. *Power and Imagination. Studies in Politics and Literature*. Nueva York: Peter Lang. 2008.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*. Traducción de Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham & Kate Soper. Nueva York: Pantheon Books. 1980.

**Justicia poética:
un análisis de la obra de Nicole Brossard
desde la filosofía moral de Martha Nussbaum**

Ángela Martínez Munuera

Universidad de Salamanca

angela.mtnez4@usal.es

La pasión de Martha Nussbaum por la literatura la impulsó a establecer la relación entre esta disciplina y la filosofía como uno de los temas principales de su pensamiento. Nussbaum defiende el papel crucial de la literatura en la formación de la ética y en la comprensión más profunda de la complejidad de las experiencias humanas y de la realidad social, sosteniendo que la literatura puede ser considerada como filosofía moral, un planteamiento fuertemente criticado por ciertos sectores filosóficos.

Las distintas narrativas, al hacer uso de un amplio abanico de emociones y de temas o situaciones, tienen la capacidad de fomentar habilidades como la imaginación moral, que nos permite exponernos a una variedad de perspectivas y dilemas éticos, así como la empatía, que permite apreciar la experiencia ajena y llevarnos, en consecuencia, hacia un comportamiento más solidario. De esta manera, la literatura serviría como una herramienta para la crítica social y política, promoviendo la reflexión y el debate sobre injusticias y desigualdades en nuestra sociedad y llamando, así, a la acción desde distintos ámbitos. En efecto, Nussbaum insiste en la importancia de las emociones en la ética y en ciencias originalmente concebidas desde la más pura racionalidad y rigidez, como lo pueden ser la política o el derecho. En ellas, que tratan cuestiones tan humanas como la justicia y el bien común, cabe pensar que una apertura hacia las emociones, hacia una subjetividad moderada, sería imprescindible para la consecución de la justicia en su totalidad. Para ello, la literatura constituiría un instrumento poderoso en la educación de la sensibilidad, la empatía y la ética y la imaginación formaría parte de la razón pública.

En estos términos, la poética de Nicole Brossard parece que encaja a la perfección en la urgencia de alcanzar, a través de la poesía en este caso, el desarrollo moral a través de la pluralidad (de temas, de voces) y la compasión. Brossard es una reconocida feminista de la segunda ola en cuya poética vemos plasmado su compromiso social con temas relacionados con cuestiones sobre justicia social, la memoria, el cuerpo, la concepción de la feminidad y la masculinidad, las dinámicas

de poder, la emancipación de la mujer o lo que ella denomina el «lesbianismo político». La poeta trata de trazar una relación entre las experiencias individuales, las relaciones interpersonales y lo político, aunando así la vida privada con la vida pública, que es precisamente lo que Nussbaum desea alcanzar, e intentando huir de la racionalidad masculina hasta ahora dominante a través de un lenguaje poético innovador que explora la identidad femenina. Concibe el acto de escribir como un acto político en sí porque prolonga la realidad mostrando al lector elementos de esa realidad que no podrían existir fuera de la poesía y con los que se puede dialogar dentro de ella misma.

En definitiva, Nicole Brossard escribe para comprender la realidad. Una realidad cuya complejidad puede ser asimilada, según Nussbaum, con la ayuda de la literatura.

Referencias bibliográficas

- Brossard, Nicole. *La lettre aérienne*. Montreal: Les Éditions du rémue-ménage. 1985.
- Brossard, Nicole. *Musée de l'os et de l'eau*. Montreal: Éditions du Noroît. 2008.
- Brossard, Nicole. *Piano blanc*. Montreal: L'Hexagone. 2011.
- Nussbaum, Martha. *Justicia poética: La imaginación literaria y la vida pública*. Traducción de Carlos Gardini. Barcelona: Andrés Bello. 1999.
- Nussbaum, Martha. *El conocimiento del amor: Ensayos sobre filosofía y literatura*. Traducción de Rocío Orsi Portalo & Juana María Inarejos Ortiz. Madrid: Antonio Machado Libros. 2016.

**Lenguaje poético, exclusión de clase: dificultades y prejuicios
en el reconocimiento de la poesía obrera.**

**Un estudio en torno a la recepción de
À la ligne de Joseph Ponthus y sus traducciones**

Jorge Ruiz Lara

Instituto Camões - Universidad Autónoma de Madrid

jorge.ruizl@estudiante.uam.es

Louise Deplaix

Université Rennes 2

louise.deplaix@etudiant.univ-rennes2.fr

Desde el título hasta las referencias sutilmente insertadas en su escritura, Joseph Ponthusno deja de evocar, a lo largo de su obra, un doble trabajo: el de poeta y el de obrero fabril, que converge en la propia experiencia y la voluntad de poner palabras a la experiencia dela explotación y la nueva realidad del trabajo temporal y precario de la clase obrera en elsiglo XXI. De la expresión de un yo lírico a la expresión de la condición obrera, la escritura del poeta francés saca a la luz y restituye la existencia y la dignidad de los trabajadores, aspirando a devolver a la fábrica y a sus colegas la «paradoxe beauté» [paradójica belleza] (12) que les pertenece. Su poesía se centrará, por tanto, en plasmarla realidad del trabajo y en plantear, a partir del lenguaje poético, una investigación personal y colectiva sobre la propia condición de trabajador y de poeta obrero, en una clara oposición a la «inercia desobrizeradora» de los productos culturales occidentales delas últimas décadas (Martínez Fernández, 2021).

La reflexión metapoética de À la ligne permitirá, de este modo, plantear y redefinir la cuestión lírica, situándola en una realidadconcreta, social y política, que permitirá reivindicar las posibilidades de enunciación y creación artística y discursiva desde el género de la poesía por parte de la clase obrera, así como una defensa de la pertinencia y la operatividad de la poesía como un género privilegiado para la expresión de la realidad laboral de la fábrica, adaptado a su temporalidad, sus ritmos y su síntesis de imágenes, formas y símbolos en constante transformación durante el proceso de trabajo/escritura: «J'écris comme je travaille / À la chaîne / À la ligne» [Escribo como trabajo / en cadena / en la línea] (14).

En esta ponencia, a partir del estudio de la circulación y de la recepción de sus diferentes traducciones aparecidas en los últimos años en lenguas como el inglés, el italiano o el español, analizaremos cómo À la ligne consigue desestabilizar las definiciones del géneropoético y del campo literario. Estudiaremos, con este fin, el paradójico reconocimiento de su obra, con la obtención de premios literarios en

la categoría de narrativa —como el Prix du Premier Roman des lecteurs de la Ville de Paris 2019— y la circulación de su obra como «diario», «poema en prosa» o «novela en verso», en función de las traducciones y las reseñas de los críticos. Evidenciaremos, así, las dificultades enfrentadas por la crítica y el mercado literario al ser incapaces de identificar de forma inequívoca su obra como una obra poética, señalando los prejuicios que aún enfrentan estas autorías obreras para ser identificadas como tal en nuestro actual contexto literario. Concluiremos, así, proponiendo un nuevo marco de lectura específico que sea capaz de acoger y desentrañar, en sus propios términos, esta nueva poesía obrera en emergencia.

Referencias bibliográficas

- Martínez Fernández, Ángela. «Una genealogía de lo obrero en el campo cultural: Narrativas “de la carencia” y “para la disputa”». *Orillas: Rivista D’Ispanistica*, 10, 2021: 31-60.
- Ponthus, Joseph. *À la ligne*. París: Éditions de la Table Ronde. 2019. [Ponthus, Joseph. *Desde la línea*. Traducción de Regina López Muñoz. Madrid: Siruela. 2021].
- Prunetti, Alberto. *Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura working class*. Roma: Minimum fax. 2022.
- Simonini, Jessy. «Éléments pour une étude des Feuillets d’usine de Joseph Ponthus». *Ticontra. Teoria Testo Traduzione*, 16, 2021.
- Vasallo, Brigitte. *Lenguaje inclusivo y exclusión de clase*. Barcelona: Larouse. 2021.

**Estar dentro:
fricciones espaciales en *Las afueras*, de Pablo García Casado,
y *Los reales sitios*, de Juan de Salas**
Alberto Rodríguez Miralles
Universidad de Murcia
alberto.rodriguezm@um.es

Las afueras (1997), de Pablo García Casado, y *Los reales sitios* (2022), de Juan de Salas, comparten, con más de dos décadas de distancia, la pulsión por entender y retratar nuestro paisaje. La principal fricción que atraviesa ambas obras se establece entre la dificultad de adaptarse a un espacio excluyente, mancillado por intereses económicos o políticos, y la creación o actualización de lugares periféricos con los que autores y lectores puedan identificarse.

El objetivo de la presente comunicación radica en demostrar de qué manera, frente a la muerte de un paisaje posmoderno cercano a los postulados de la *ciudad dual* de Borja y Castells (1997) y dictado por «los malos arquitectos» de Salas y «la ineeficacia de los planes urbanísticos» de García Casado, los autores llevan a cabo una revalorización de lo degradado y lo marginal como lugares propicios para establecer relaciones interpersonales. Esta apuesta por lo periférico no se limita al ámbito temático, sino que incita a producir una escritura desde los márgenes —«mirada periférica» (Moyano, 2018)— a través de dos frentes interdisciplinares: el lenguaje escénico-cinematográfico (Pablo García Casado) y el cuadro costumbrista (Juan de Salas).

En definitiva, la importancia de habilitar lugares en los que desarrollar nuestra identidad guía el sentido de estos dos poemarios que proponen la reubicación y el cuestionamiento del poder en una dimensión espacial que muchas veces ha pasado desapercibida en el discurso poético y social. Su compromiso, ante las consecuencias de la globalización en la estructura de las ciudades, se mueve en «la búsqueda de vínculos más seguros y de valores más duraderos en un mundo cambiante» (Harvey, 2017: 323).

Referencias bibliográficas

- Borja, Jordi & Manuel Castells. *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Taurus. 1997.
- Harvey, David. *La condición de la posmodernidad*. Traducción de Martha Eguía. Buenos Aires: Amorrortu editores. 2017.
- Moyano, Félix. «Periferia, evasión y desengaño: hacia una poética inicial de Pablo García Casado». *Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos*, 35, 2018.

Poetic Waste:**A Material, a Metaphor, and a Critical Act in Swedish Eco-Activist Poetry of the 1970s**

Karl-Fredrik Olsson

Umeå University

karl-fredrik.olsson@umu.se

Waste is contextual, it is material and metaphorical, at least in literature and poetry. In Swedish, the word for waste, *avfall*, also has the meaning of a critical act, the act of apostasy: the verb *avfalla* also means «to transgress» or «to revolt» (compare with *Abfall* in German). The awareness of the ecological crisis that raised in the 1960s engaged many poets and authors in Sweden and elsewhere. Much of the ecological problems that were discussed and debated were about the waste. The waste, in the era of the ecological problems and the environmental movements, was at time negatively charged: it was dangerous and potentially life threatening. This paper proposes to explore some examples of the Swedish eco-activist poetry of the 1970s, where waste as a poetic material and metaphor, due to awareness of ecological crisis, has been charged with new meanings and understandings. Within the field of *Waste Studies* (Susan Signe Morrison, Rachele Dini, Christopher Schmidt), concepts for exploring waste in literature and the society that creates different waste have been developed. Drawing from a waste perspective, this paper will look closely at the poetic waste as a material, metaphor and, as a *critical act*, able to revolt society by means of poetry.

My paper explores the environmentally engaged poetry of Elsa Grave (1918–2003) and Ann Margret Dahlquist-Ljungberg (1915–2002), specifically from the 1970s, when the question of waste, including the nuclear waste, was highly debated in Sweden. The two poets share a common ground: for example, they were also visual artists, and they were connected to the *fyrtilist-modernist* movement in the 1940s. In the 1960s and 1970s they became vociferous critics of society and civilization, and they both bring the waste to the fore in their poetry. Taking my cue from this poetic waste as a material, a metaphor and a critical act of revolt, I explore the possibilities of recharging poetry in this time: how the poets are trying to make it as dangerous as the new hazardous waste. Drawing on examples of Grave's and Dahlquist-Ljungberg's poetic waste, I will explore how they raise questions about ethics, distance, and proximity, how waste makes various subject positions possible, and how waste also affects the understanding of form and genre in their poetry.

References

- Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2017.
- Dini, Rachele. *Consumerism, Waste, and Re-Use in Twentieth-Century Fiction: Legacies of the Avant-Gard*. New York, NY: Palgrave Macmillan. 2016.
- Hrdlicka, Josef & Mariana Machová (Eds.). *Things in Poems. From the Shield of Achilles to Hyperobjects*. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2022.
- Morrison, Susan Signe. *The Literature of Waste: Material Ecopoetics and Ethical Matter*. New York, NY: Palgrave Macmillan. 2015.
- Schmidt, Christopher. *The Poetics of Waste*. New York, NY: Palgrave Macmillan. 2014.

**Los bajos de la escritura:
hacia una metáfora de la memoria de Bernal Díaz del Castillo
y su reflejo en la poesía política y social de Ernesto Cardenal**

Veit Lindner

Ludwig-Maximilians-Universität München

Veit.Lindner@romanistik.uni-muenchen.de

Bernal Díaz del Castillo no es poeta. El esforzado soldado se hace cronista de la conquistade la Nueva España por su descontento con la relación que hacen los letrados de su tiempo, Francisco López de Gómara, el doctor Illescas hasta el propio Hernán Cortés, y se pone a escribir por algo que Valeria Añón, siguiendo a Hayden White, designa como «deseo de lo real». Sin intención de profundizar en la abismal distinción entre lo real y lo verdadero, la escritura de Bernal se debe a un interés por los hechos históricos que reconstruye basándose en su propia memoria. Mas, antes de una pura voluntad narradora, Bernal muestra una actitud crítica, envuelta desde el principio en estrategias de rectificación, recurriendo igualmente a la experiencia de vida, como a la de la lectura. Estas dos experiencias, no obstante, se unen en una metáfora imponente de su propio escribir: «Y quiero volver con la pluma en la mano, como el buen piloto lleva la sonda por la mar, descubriendo los bajos cuando siente que los hay, así haré yo en caminar, a la verdad de lo que pasó [...]» (Díaz del Castillo, 2023: 74).

Partiendo de un enfoque metaforológico de este párrafo, mis reflexiones van dirigidas hacia la pregunta en torno a las imágenes de la memoria misma, como materia versátil y oceánica, haciendo del autor consciente de su tiempo un piloto de la experiencia doble antes mencionada: documentando los supuestos hechos reales hunde la pluma en los bajos de los escritos ajenos, modelando un escribir de lo verdadero. Así descubre, si se quiere, *Litorales de tintay crea una memoria habitable.*

Cuatrocientos años después de que Bernal escribiera su *Historia verdadera*, Ernesto Cardenal cumple a medias aquel favor que el cronista-soldado pidió de sus impresores, «que no quiten ni añadan más letras de las que aquí van y suplan, etc.» (Díaz del Castillo, 2023: 24). Cardenal quita, pero no añade. En su neo-épica —o tal vez la podemos designar como epicrónica— *El estrecho dudoso*, el eclesiástico y poeta nicaragüense condensa la memoria de Bernal, quitándole su narrar linear y amplificando sus rasgos atemporales: su reflexión, su lucha interior, su vanagloria y sus fracasos. En síntesis: su tono de voz, convirtiéndolo en metáfora de la memoria: «un viejo conquistador, / de barba blanca, con una hija por casar, / casi sordo y casi ciego [...] Oh cómo recuerda» (Cardenal, 2012: 102).

La imagen del viejo guerrero memorioso que lamenta las muertes y las injusticias de los historiadores viviendo de su pasada ilusión y ambición se convierte en parte del testimonio del espíritu de las conquistas españolas. Cardenal, echando otra sonda—aquí estoy retomando una formulación de Modesta Suárez—en la mar de la memoria, no topa con un fondo de hechos, sino con una multitud de voces: vibraciones de pasión y sufrimiento. Bajo el signo de la épica, que Paulo Henrques Britto caracteriza como creadora de una memoria colectiva, Cardenal crea una memoria ambivalente, española como americana, mitificadora como desmitificadora, a través de la cual el poeta trata de recuperar no tanto el pasado, sino el presente.

Esta investigación rastrea la imagen del poeta piloto desde la perspectiva de la lírica política y social más reciente, marcando rasgos persistentes y cambiantes de la memoria.

Referencias bibliográficas

- Añón, Valeria. «Realismo, detalle y experiencia: acerca de la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo». *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 57, 2013: 213-245.
- Blumberg, Hans. *Schiffbruch mit Zuschauer*. Fráncfort: Suhrkamp. 2023.
- Cardenal, Ernesto. *El estrecho dudoso*. Madrid: Visor. 2012.
- Díaz del Castillo, Bernal. *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Miguel León-Portilla (Ed.). Barcelona: Linkgua. 2023.
- Gröschner, Anett & Stephan Porombka (Eds.). *Poetik des Faktischen*. Essen: Klartext. 2009.
- Henrques Britto, Paulo. «Poetry and Memory». En *Mais poesia hoje*, Célia Pedrosa (Ed.). Río de Janeiro: 7 Letras. 2000: 124-131.
- Suárez, Modesta. «Historia de un piloto que va echando la sonda: Ernesto Cardenal y El estrecho dudoso». En *Méridiennes. Pérégrinations d'un intellectuel latino-américain – Hommage à Rodolfo de Roux*, Méridiennes, 2011: 299-309.

BRI HALLS

CUANDO LOS GR RECITAL

CAFÉ ALCARAVÁN

CALLE DE LA

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LY
UNIVERSIDAD

NUNCA TÓNELES ANIZOS QUEMAN POÉTICO

, 03-07-2024, 20H

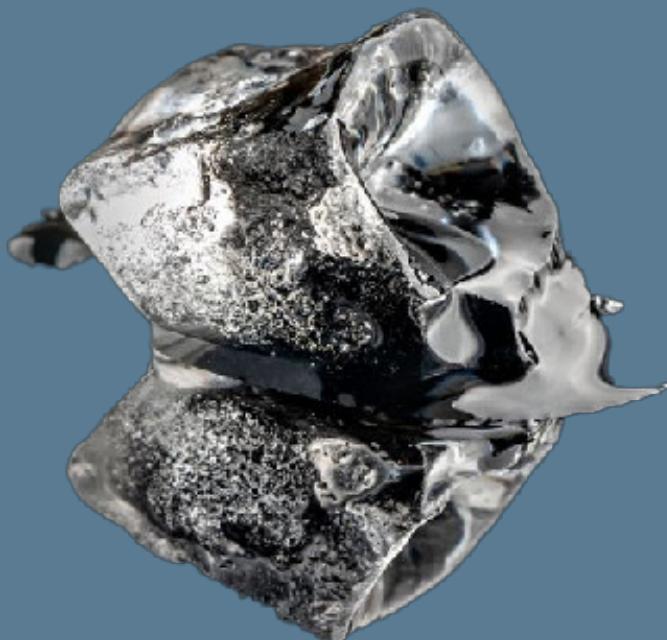
COMPAÑÍA, 12

DE LA LÍRICA Y POÉTICAS COMPARADAS
RIC THEORY AND COMPARATIVE POETICS
DE SALAMANCA

COPOS
Cognition in
Comparative
Poetics

MELTING BLOCK SE TERMINA EL INVIERNO

COPOS

Cognition in
Comparative
Poetics

X _COPOS
IG __COPOS
coposusal.wordpress.com

**Mi-ar place să mă fac păstor de fulgi,
Să am în grija turme mari de-omăt
Pe care să le port prin ceruri lungi
și să le-aduc mai albe îndărăt.**

**În nopți clinchetitoare să stau și să contemplu
Singurătatea lumii și plânsul ei enorm
Reverberat în nouri ca-n murii unui templu
Pe când viața-mi trece și turmele îmi dorm.**

**S-aștept să vină vara să-mi răpună
Mieii sortiți spre setea dulcii hume
Și-n transhumanța sfântă să curgem împreună
Mulți, fără de prihană, dar anume.**

**Quisiera ser pastor de copos de nieve,
Cuidar de grandes, níveos rebaños,
Llevarlos en alto por los cielos lejanos
Y traerlos de vuelta aún más blancos**

**Y contemplar, en los nocturnos destellos tintineantes,
La soledad del mundo y su inmenso llanto
Reflejado en las nubes como en los muros de un templo
Mientras mi vida pasa y duermen los rebaños.**

**Esperaré a que el verano haya derrotado
A los corderos condenados a la sed del dulce limo
Para avanzar en sagrada trashumancia
Juntos, sin pecado y a conciencia.**

**Ana Blandiana, «Pastor de copos de nieve»
traducción de Viorica Patea & Natalia Carbajosa**

INGER CHRISTENSEN

et tegn en rystelse skyer rim
og vi svarer med gråd med storme fordampninger

undervejs gør vi målinger tabeller statistikker
undervejs gør vi notater om hinandens notater
mens skriften forsvinder
mens det regner mens vi skriver om sneen
mens det snør mens vi skriver om solen
mens vi græder mens vi ler mens vi skriver om den første
gang vi græd lo etc. etc.

una señal un temblor nubes escarcha
y contestamos con llanto con tormentas evaporaciones

en el camino hacemos mediciones tablas estadísticas
en el camino tomamos notas de las notas de los otros
mientras desaparece la escritura
mientras llueve mientras escribimos sobre la nieve
mientras nieva mientras escribimos sobre el sol
mientras lloramos mientras reímos mientras escribimos sobre
la primera vez que lloramos reímos etc. etc.

///

vandrupper stenhimle vindhuse
luftkældre regnhjerter sandkroppe
klippemunde flodmaver iskøn
snelunger kulhjerner skyhngre
saltnerver jord øjne hjertesorg

escaleras de agua cielos de piedra casas de viento
sótanos de aire corazones de lluvia cuerpos de arena
bocas de abismos estómagos de río sexos de hielo
pulmones de nieve cerebros de carbón dedos de nubes
nervios de sal ojos de tierra penas de corazón

Schneien
bis die Welt
vorbei ist

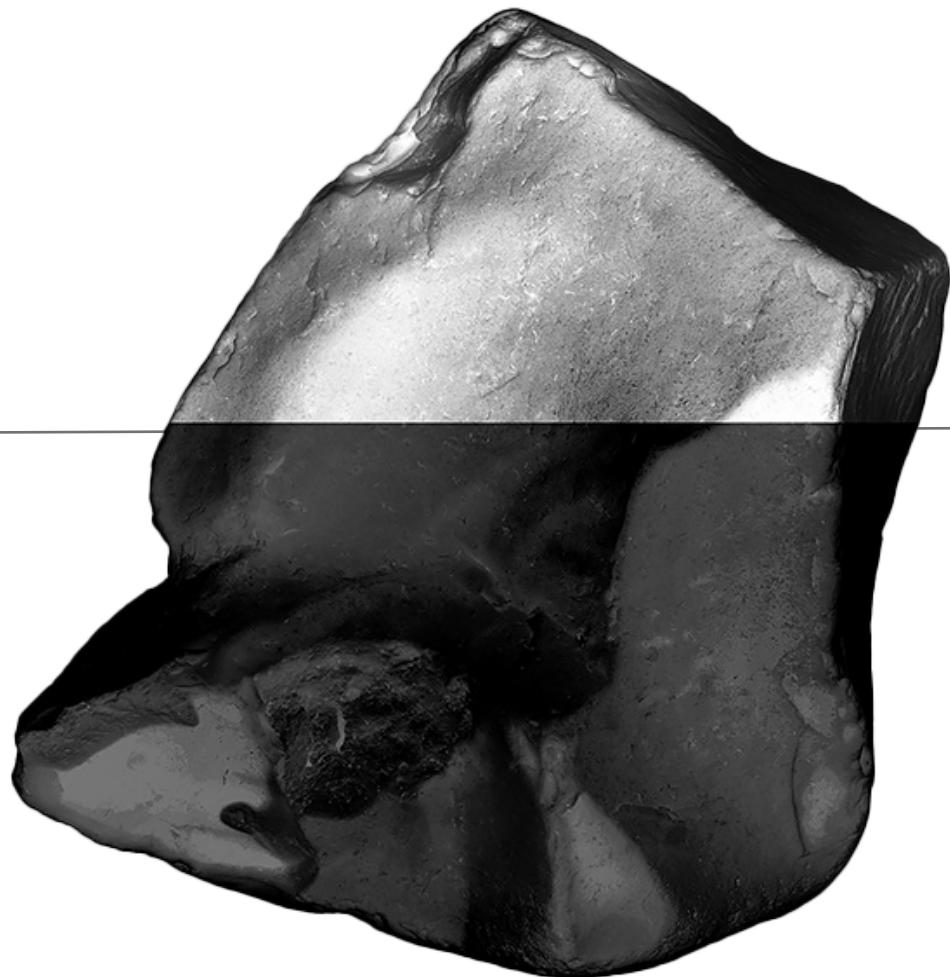
Never
hasta que se acabe
el mundo

DANIELA DANZ

**This page is a cloud between
whose fraying edges a headland
with mountains appears brokenly
then is hidden again until what
emerges from the now cloudless
blue is the grooved sea and the
whole self-naming island, its
ochre verges, its shadow-plunged
valleys and a coiled road threading
the fishing villages, the white,
silent surges of combers along
the coast, where a line of gulls
has arrowed into the widening
harbor of a town with no noise, its
streets growing closer like print
you can now read, two cruise
ships, schooners, a tug, ancestral
canoes, as a cloud slowly covers
the page and it goes white again
and the book comes to a close.**

Dereck Walcott

SEMLANZAS
//////
BIOGRAPHICAL NOTES

bdón Torresano Ramón es graduado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Murcia (2021), donde también ha realizado el Máster Universitario en Literatura Comparada Europea (2023) y el Máster Universitario en Formación del Profesorado, con especialidad en Lengua y Literatura (2023). En ese tiempo estuvo vinculado al Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada durante cuatro años, gracias al Programa de Alumno Interno de la Universidad de Murcia (2018-2020; 2021-2022) y a una Beca de Colaboración a la Investigación otorgada por el Ministerio de Educación (2020-2021).

Actualmente es doctorando en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde realiza su tesis sobre las formas literarias de la canción contemporánea. En relación con esta investigación, forma parte a su vez del equipo de trabajo del proyecto «MÁS POESÍA para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea» (UNED), cuyos investigadores principales son Guillermo Laín Corona y Clara Isabel Martínez Cantón, desde 2023. También colabora en *SIGNA. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, como secretario de edición. Ha asistido a numerosos eventos académicos en el ámbito de la teoría de la literatura y de las relaciones entre música y poesía, como el curso Teorías de la creación literaria (UNED, 2023), el IV Congreso Internacional de ASETEL *Los desafíos epistemológicos de la teoría literaria hoy* (Universidad de Murcia, 2023), el V Seminario Internacional +PoeMAS / Poesía para + gente *La lengua y la lira* (Universidad de Sevilla, 2023) y el curso Allá donde se cruza la poesía: más de cien mentiras sobre la música de Joaquín Sabina (UNED, 2023). Además de las relaciones entre poesía y música, otros de sus intereses personales y académicos son la poesía satírica áurea, la poesía femenina del siglo XIX y la narrativa fantástica contemporánea.

Adriana Bermejo Lozano es investigadora predoctoral en la Universidad de Alicante con un contrato de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Universidades (2022-2026). Su proyecto de tesis investiga las representaciones poéticas del asco y su recepción desde las teorías cognitivas de la emoción a partir de un corpus de poesía peruana contemporánea transversal al siglo XXI, donde se incluyen poetas como César Vallejo, Blanca Varela, Jorge Eduardo Eielson o Carmen Ollé, entre otros. Su proyecto de investigación propone abordar las denominadas «emociones negativas», como el asco, desde la idea de mixtura y ambivalencia, con el objetivo de alejarse de las visiones dicotómicas y reduccionistas acerca de las emociones. Asimismo, mediante la aplicación y el desarrollo teórico de los avances en poética cognitiva, trata de restituir la legitimidad del asco en la experiencia estética, vinculándolo a concepciones abarcadoras y no prescriptivas del placer y de la belleza para explicar los procesos de vinculación emocional que tienen lugar en poesía a partir de lo aversivo, una emoción difícil e intensa. En cuanto a su trayectoria investigadora, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre poesía hispanoamericana y ha publicado trabajos académicos en esta línea, en especial dedicados a la poeta Blanca Varela. Entre ellos, cabe destacar el capítulo «Mar sin olas, madre sin lágrimas: El regreso imposible a Lima en “No sé si te amo o te aborrezco” de Blanca Varela» dentro de *Poéticas del regreso en la literatura hispanoamericana contemporánea* (Peter Lang, 2023), o el artículo «Ser madre, detestar la rosa: visión transgresora de la feminidad en *Valses y otras falsas confesiones* (1972) de Blanca Varela» (2024) en *Archivo Vallejo*. Es graduada en Español: Lengua y Literaturas (Premio Extraordinario de Grado de la Universidad de Alicante, Premio Excelencia Académica de la Generalitat Valenciana) y masterada en Estudios Literarios por la Universidad de Alicante.

Aina Gomis Sintes es graduada en Llengua i Literatura Catalanes por la Universitat de les Illes Balears. Tiene un máster en Competencia Lingüística Literaria (UIB) y el Máster en Formación de Profesorado (UIB). En 2022 obtuvo la beca predoctoral para la formación de personal investigador del Gobierno de las Islas Baleares (FPI-CAIB) para un proyecto titulado *La producció poètica menorquina contemporània i la percepció cultural del territori: aspectes retòrics i pragmàtics*, cuyo objetivo es examinar la poesía contemporánea de Menorca desde un punto de vista ecocrítico y afectivo. Actualmente está en su segundo año de doctorado y es miembro colaborador del Grupo de Investigación Reconocido Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC). Ha trabajado con el proyecto de investigación «La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius: teories, implicacions de gènere i aplicacions a pràctiques textuais i performatives» (PoAf), vinculado al LiCETC. Además de dichas líneas de investigación, también ha trabajado sobre la representación de la discapacidad en la literatura, un análisis cuyos resultados se han publicado en formato de artículo: «Escriptura, discapacitat i afectivitat. Una anàlisi narratològica i discursiva d'*El teu nom és Olga*, de Josep M. Espinàs, i *Quiet*, de Màrius Serra», dentro del volumen *Mirades afectives sobre la cultura catalana contemporània* (2023). Ha participado como comunicante en los siguientes congresos: XIX Congreso Internacional Aleph, con la comunicación «Poesia i discurs ambiental en contextos illencs turistitzats. La conveniència de l'enfocament afectiu», y en el VII Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, con la comunicación «Turisme, identitat i discurs ambiental en la poesia menorquina comteporània», entre otros. Además, ha realizado una estancia de investigación en el Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa y ha impartido docencia en la Universitat de les Illes Balears.

Alberto Orlando obtuvo la Maestría en Lenguas y Literaturas Modernas con honores en la Universidad de Palermo (2022). Su tesis de máster, titulada *La lírica del exilio y el exilio de la lírica: el caso de las escritoras judías en lengua alemana* y dirigida por Natascia Barrale, analiza un corpus poético de las autoras Rose Ausländer, Hilde Domin, Else Lasker-Schüler, Mascha Kaléko y Nelly Sachs. En cuanto a la metodología, se adoptó un enfoque de investigación multidisciplinario, combinando un análisis histórico-sociológico y un análisis del discurso comparado, junto con un análisis formal y estilístico. La producción poética de estas autoras se integra en estructuras metaliterarias que permiten la elaboración de lo *Unsagbare* («lo indecible»). Sus intereses de investigación se enfocan principalmente en la literatura alemana del siglo XX, con especial atención a la lírica del exilio de autoría femenina, centrándose especialmente en la obra de Mascha Kaléko. Desde 2023, es miembro de la Gesellschaft für Exilforschung (Sociedad para la Investigación del Exilio) y de la Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft (Sociedad Else Lasker-Schüler), organizaciones que son prominentes en el campo de la investigación del exilio y la literatura alemana del siglo XX. Ha publicado artículos como «"Nur das ‚Weh‘, es blieb. / Das ‚Heim‘ ist fort". Heimweh als poetische Antriebskraft in Mascha Kalékos, Hilde Domin und Rose Ausländers Exilgedichten» (en vías de publicación), en *Exil und Emotionen. Exilforschung* (2024) y «Sehnsucht nach dem Anderswo: Utopie und Nicht-Orte in der weiblichen Exillyrik» (en vías de publicación) en *Utopie und Dystopie in deutschsprachiger Literatur, Film und Fernsehen*.

Alberto Rodríguez Miralles es graduado en Filología Hispánica y masterado en Literatura Comparada Europea por la Universidad de Murcia. Actualmente trabaja como contratado predoctoral en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la misma universidad, y forma parte del proyecto de investigación «Poesía,

propaganda y publicidad (siglos XX-XXI): del discurso persuasivo al efecto estético». La tesis doctoral que desarrolla *Entre lo local y lo global. Tensiones identitarias, voluntad crítica y denuncia social en la poesía española del siglo XXI*, parte de la intención de analizar cómo las tensiones entre lo local y lo global se expresan, desde flancos comunes, en la poesía española crítica del nuevo milenio. Pese a su posible vinculación con otras investigaciones que, desde un punto más teórico, filosófico o sociológico, han profundizado en las conexiones entre las estrategias de seducción del capitalismo tardío y la configuración de la identidad colectiva, no existe un tratamiento sistemático del impacto de la globalización en la poesía española contemporánea. Por ello, aspira a cubrir ese vacío teórico desde un enfoque plural, que combine las contribuciones de distintos saberes literarios (teoría de la literatura, sociología literaria, historia de la literatura, crítica literaria) y atienda tanto a las «poéticas de lo menor» que se construyen extramuros del canon como a la revisión de la idea de patria con la llegada de lo posnacional. Así, los intereses de sus primeras publicaciones y conferencias están motivados por el afán de comprender las complejas interacciones entre el sujeto posmoderno y el espacio en el que se enmarcan sus experiencias. El estudio de estas tensiones en un corpus lírico todavía abierto permite constatar la necesidad de habilitar nuevas vías temáticas y nuevas estrategias expresivas para profundizar en la lectura de un presente cambiante.

Alejandro Sánchez Cabrera es licenciado en Estudios Ingleses y tiene un Máster en Estudios Ingleses Avanzados, ambos por la Universidad de Salamanca. Actualmente es doctorando en el Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto, donde cuenta con la financiación de la Universidad de Salamanca y el Banco Santander (Convocatoria 2022) para realizar su tesis doctoral sobre la intertextualidad entre literatura norteamericana-británica y la música pop contemporánea, enmarcando su proyecto en el marco teórico de los estudios afectivos. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido Intersecciones: Literatura, Arte y Cultura en el Limen (iLAC), colaborador en el Grupo de Investigación Reconocido Narrativas de Resiliencia (Universidad de Salamanca), y forma parte del proyecto de investigación «MÁS POEsía para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea» (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Durante sus años como estudiante ha podido disfrutar de varias becas y oportunidades de investigación en lugares como la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), la Universidad de Reading (Reino Unido) o la Universidad de Pavía (Italia).

Aleksandra Jackiewicz es doctora en Letras con especialidad en Traducción por la Universidad de Varsovia y Profesora Adjunta en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de Varsovia. Su investigación se centra en la traducción poética, especialmente en la poesía polaca contemporánea y sus traducciones al español y al gallego, sobre la que ha publicado diversos artículos dedicados a la traducción de obras poéticas en la combinación lingüística polaco-español-gallego. Es directora del Área de Teoría y Práctica de la Traducción e Interpretación en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Imparte clases de historia, crítica y teoría de la traducción, así como talleres de traducción literaria y de textos especializados. Ha coeditado tres monografías dedicadas a la traducción e interpretación de y a las lenguas ibéricas: *La traducción literaria en el contexto de las lenguas ibéricas* (2020), *Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación* (2020) y *Traducción al polaco de textos jurídicos españoles. Problemas, retos y soluciones* (2019). Actualmente trabaja en la edición de la monografía *Abrindo rutas, expandiendo caminos. Novas perspectivas nos estudos lingüísticos e literarios galegos* (en vías de publicación, 2024). Es miembro

de dos Grupos de Investigación Reconocidos: TransIbérica. Grupo de investigación sobre la traducción e interpretación de lenguas ibéricas, y (Otra)Iberia: Otras representaciones, culturas e identidades en la Península Ibérica. Además, forma parte del consejo editorial de la revista *Itinerarios* (Universidad de Varsovia). Traduce poesía (Yolanda Castaño, Luna Miguel, Ismael Ramos, Jenaro Talens, entre otros), cómics (*Epílogo*, de Pablo Velarde, *Los surcos del azar*, de Paco Roca) y libros (*La Odisea contada a los niños* y *La Ilíada contada a los niños*, de Rosa Navarro Durán). Es también traductora intérprete jurada de español.

Alicia Pelegrina Gutiérrez es investigadora con un contrato predoctoral de Formación de Profesorado Universitario en la Universidad de Jaén. Cursó el grado en Filología Hispánica en dicha universidad y después completó en la Universidad de Salamanca el máster universitario en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Se inició en la investigación con dos becas de colaboración obtenidas en la Universidad de Jaén y la Universidad de Salamanca, las cuales dedicó a estudiar la obra de Josefina de Torre, una autora que la crítica tiende a situar en la órbita del grupo del 27. El trabajo realizado se concretó en la publicación de dos artículos: «“Cuando el tiempo no tenga ya memoria”: El tema del recuerdo en la poesía de Josefina de la Torre» (2023), en *Anales de Literatura Española* y «Los modelos femeninos en *Idilio bajo el terror* (1938) y *María Victoria* (1940), de Josefina de la Torre» (2024) en *Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos*. Asimismo, cuenta con un capítulo de libro y varias recensiones críticas, y ha realizado diversas comunicaciones en congresos internacionales. En la actualidad orienta sus estudios de doctorado a investigar la poesía de Josefina de la Torre, sobre la cual no existe todavía ningún estudio monográfico extenso que la aborde en su totalidad, y a contextualizarla en la literatura española, tanto en la del siglo XX como en la de épocas anteriores.

Andrea Baras Toledo es estudiante del Grado en Estudios Ingleses en la Universidad de Salamanca con la Beca Internacional del Banco Santander (2023/2024). Sus intereses se encuentran en la literatura y cultura en la lengua inglesa, española e italiana, tanto en la poesía como en la narrativa, así como la teoría de la literatura y la literatura comparada. Los temas que más gusta de explorar son la literatura escrita por mujeres (Blanca Varela, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Emily Dickinson) y los estudios decoloniales y la literatura de grupos marginados a través de una perspectiva tanto crítica socialmente como desde el manejo del lenguaje literario a través de la fenomenología y la geopoética. En un futuro desea continuar formándose en los estudios literarios y dedicarse a la investigación académica. Asimismo, presenta una participación activa en la universidad al pertenecer a una asociación estudiantil (ASELUS) y tiene un gran compromiso social que une con su pasión por la literatura.

Andrea Isabel Ingelmo se encuentra concluyendo el Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto de la Universidad de Salamanca. Anteriormente ha cursado el Grado en Estudios Ingleses, también en la Universidad de Salamanca, cuyo tercer año cursó en la Universidad de Edimburgo gracias a una beca Erasmus+. Forma parte del proyecto de investigación «Voces prohibidas: representación de tabúes en literatura escrita por mujeres», financiado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. Sus intereses de investigación se centran en la literatura comparada, particularmente en el estudio de la obra poética de T. S. Eliot y sus influencias religioso-espirituales. Presentará propuestas de investigación en congresos orientados a jóvenes investigadores en contextos como la Association of Young Researchers

on Anglophone Studies o Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericano. Además, cursará próximamente estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca.

Ángela Martínez Munuera estudió el Grado en Derecho en la Universidad de Murcia (2012-2017) y durante esta etapa participó en la organización de la «Noche en blanco», un ciclo de charlas interdisciplinares que aunaron derecho, literatura, cine y música. Entre sus intereses de investigación se encuentran la teoría literaria y la literatura comparada, especialmente el estudio interdisciplinar en la intersección entre derecho, literatura, filosofía moral y la hermenéutica, el papel pedagógico de la literatura en el aprendizaje y ejercicio del derecho, así como la poesía de expresión francesa y española. Actualmente, concluye el último curso del Grado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, donde ultima su Trabajo de Fin de Grado sobre la relación entre ética, feminismo, poder, emociones y lenguaje poético a través del pensamiento de Martha Nussbaum, Hans-Georg Gadamer y Hannah Arendt en la obra de Nicole Brossard, Rina Lasnier, Verónica Volkow y Mónica Nepote.

Annita Costa Malufe es Investigadora Distinguida de la Universidad de Salamanca (Contrato María Zambrano), en el Grupo de Investigación Reconocido Estudios Portugueses y Brasileños (Universidad de Salamanca). En Brasil, es investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) y docente del Programa de Posgrado en Literatura y Crítica Literária de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2013. Es doctora en Teoría e Historia de la Literatura por la Universidad Estadual de Campinas, donde disfrutó de una beca del CNPq, y ha realizado dos investigaciones posdoctorales: en la Universidad de São Paulo, *Los rasgos de Beckett en la literatura contemporánea* (beca CNPq), supervisada por Fabio de Souza Andrade; y en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bajo la supervisión de Peter Pál Pelbart, *Procedimientos literarios en Gilles Deleuze* (beca FAPESP). Es autora de varios artículos en revistas y de los libros *Territorios dispersos: la poética de Ana Cristina Cesar* (2006) y *Poéticas de la inmanencia: Ana Cristina Cesar y Marcos Siscar* (2011), ambos con financiamiento de la FAPESP. Es autora de varios poemarios, entre ellos: *Quando não estou por perto* (7Letras y Petrobras, 2012) y *Alguém que dorme na plateia vazia* (7letras, 2021). Se dedica al estudio del pensamiento poético en las interfaces con la filosofía francesa de la diferencia, en particular Gilles Deleuze, y a las interconexiones de la escritura con la performance y la dramaturgia, en autores brasileños y francófonos, en particular Samuel Beckett, Christophe Tarkos y Georges Aperghis.

Annette Simonis (Prof. Dr.) studied literature and philosophy at the universities of Cologne and Manchester. Since 2005 she holds the Chair in Comparative Literature and German Literature at the Justus Liebig University (Giessen), and is a member of the European PhDnet at Justus Liebig University since 2008. From 2017 to 2024 she has been President of the German Association of General and Comparative Literature (DGAVL) and she is a member of the International Comparative Literature Association (ICLA). She is co-editor of the international peer reviewed journal *Comparatio – Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft und Medienkomparatistik (Journal of Comparative Literature)*. She has published on a wide range of topics including the Fin de Siècle and Avant-garde poetry and poetics, Celan and Shakespeare, intermediality in animal poetry, as well as Durs Grünbein, Antonio Machado and Baudelaire. Together with her colleagues she has recently organized a lecture cycle on contemporaneity in lyrical poetry at the University of Frankfurt. Furthermore, her current research fields encompass mythology and literature, modernity, genre

theory, ecocriticism, literature and the arts, intertextuality and intermediality. Among other works, she has published the monograph *Das Kaleidoskop der Tiere. Zur Wiederkehr des Bestiariums in Moderne und Gegenwart* (Aisthesis, 2017); the book chapter «Un cancionero apocrifo. Apokryphe Dichtungskonzepte und Modelle polyphoner Autorschaft im Werk Antonio Machados», in *Komparatistik: Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft* (Aisthesis, 2016); or the article «Le Bestiaire disparu / Das verschwundene Bestiarium. Zeugnisse kultureller Erinnerung an die Tierwelt als Ausdruck kollektiver Verlusterfahrung» (2017) in the journal *Comparatio*.

Antonio Portela Lopa es profesor de Lengua Española en la Universidad de Burgos, doctor en Filología por la Universidad de Salamanca, y en Lingue, Culture e Società por la Universidad Ca'Foscari de Venecia. Su investigación en el ámbito lingüístico se centra en los discursos mediáticos y literarios (poesía, música, cine, publicidad, información digital...). En esta línea, ha publicado estudios como «Comunidad discursiva y felicidad en la publicidad de Coca-Cola en tiempos de COVID-19» (2022) en *Círculo de lingüística aplicada a la comunicación*; «La nomenclatura botánica en el jardín verbal de María Victoria Atencia» (2021) en *Creneida: Anuario de Literaturas Hispánicas* o «Persuasión y verdad: estrategias discursivas del cibersensacionalismo» (2020) en *Aspectos éticos y marcos legales de la comunicación*. Ha abordado las relaciones intertextuales e intersemióticas en diversos estudios desde la Literatura Comparada. Ha sido profesor visitante en las universidades de Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Littoral Côte d'Opale, Venecia y Wuppertal, y becario de la Academia de España en Roma. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Retórica. Actualmente, es parte del proyecto de investigación «Poesía para más gente. La poesía en la música popular Española contemporánea», en el que estudia la poeticidad de las canciones desde el análisis del discurso y la retórica. Relacionado con este proyecto, ha publicado «"Quiero que esto sea un hit". Análisis del discurso indie español» (2024) en *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica* y «Contra todo: análisis del discurso punk en España» (2020) en *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*.

Ariadna Belmonte es doctoranda en el programa de doctorado en Estudios Ingleses Avanzados de la Universidad de Salamanca, donde también se licenció en Estudios Ingleses y obtuvo un máster en Estudios Ingleses Avanzados con el Trabajo de Fin de Máster *La certeza incierta: sondeando el concepto de unidad divina en la obra de Emily Dickinson y Edgar Allan Poe* (2023). A lo largo de los años, se ha interesado por la poesía inglesa y estadounidense de los siglos XVIII y XIX, con especial énfasis en autores como John Keats, Emily Brontë, Samuel T. Coleridge y Edgar Allan Poe. Gran parte de sus intereses de investigación giran en torno al análisis de la poesía desde diferentes perspectivas filosóficas, psicológicas y espirituales como el neoplatonismo, el existencialismo o el misticismo. Además, ha participado con anterioridad en otros congresos académicos, como los organizados por la Asociación Española de Estudios Americanos (SAAS), donde ha presentado comunicaciones sobre la poesía de Emily Dickinson. Actualmente, realiza su tesis doctoral *Lo finito fundido con lo infinito: la metafísica de Emily Dickinson sobre diferentes aspectos metafísicos en la poesía de Emily Dickinson desde un enfoque filosófico*.

Ariane Mayer studied philosophy (master's degree in philosophy of art at the Sorbonne University, and French «agrégation» of philosophy), and then completed her doctoral thesis (2016) on the transformations of literary reading in the digital age. This thesis, at the crossroads between aesthetics, literature and information and communication sciences, was supervised

by the Institute of Research and Innovation (Centre Pompidou, Paris) and the University of Technology of Compiègne (UTC), and included a research stay at New Technologies, New Textualities Laboratory of the Université du Québec à Montréal. She holds a position as Lecturer in Literature (Maîtresse de conférences), and teaches expression and general culture at the University Institute of Technology of Paris, within the department of Computer Sciences. She is member of the laboratory Thalim (Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité) at the Paris-3 Sorbonne Nouvelle University, which specializes in the study of 20th and 21st century literature and the literary avant-gardes. As part of the «Acazine» project, she has been working since 2020 on poetic and literary fanzines, from the 1930s to the contemporary scene. She is also the author of literary fanzines, which she distributes through exhibitions and festivals, articulating her activities through a research-creation approach.

assma B. Nomass obtained the Bachelor degree in English Language at the Al-Jabal Al-Gharbi University (2010) and a Master's degree in English Literature from the College of Education for Women (University of Baghdad, 2015). She taught English language courses at Al-Mansour Private Institute for Learning English Language (Baghdad, 2012), and was employed by the U.S. Embassy in Baghdad as a translator from 2012 to 2019. She also worked also as a lecturer in Al-Bani University College in Baghdad, and as a translator in the Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities of Iraq. Currently, she is a PhD Student at the Department of English Philology, Faculty of Philosophy and Arts (University of Valladolid). Her main research interest is English poetry, and she has also written some articles on modern poetry: «Despair and Alienation in T. S. Eliot's and Adonis' Poetry: A Comparative Study» (about to be published) in *Theory and Practice in Language Studies*, and «Cultural Identity in Contemporary Native American Poetry» (about to be published) in *Mustansiriyah Journal of Arts*.

Begoña Alonso Monedero es doctora por la Universidad de Salamanca en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y realizó sus estudios de Licenciatura en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Valladolid. Es autora de estudios comparatistas sobre tópica literaria en la literatura antigua y medieval, en torno a «la imagen del río del tiempo» (objeto de su tesis doctoral) para reconstruir una poética diacrónica del símbolo de forma transversal en distintas disciplinas, así como desde un punto de vista comparado y desde la estética de la recepción, ofreciendo una reflexión e interpretación del fenómeno semántico de la configuración sentido metafórico. Sus trabajos de investigación continúan este estudio de los símbolos dentro del campo de la tematología, el comparatismo y la metaliteratura en literatura actual contemporánea, dedicando una atención especial a los recursos metafíctionales en la literatura del exilio de la narrativa contemporánea (Clara Obligado) y a la revisión crítica del canon y de los mitos en la literatura hispánica del siglo XX (la reescritura del mito de Don Juan por María Lezárraga). Sus últimas investigaciones atienden a la recuperación de una parte de la memoria literaria olvidada en nuestras letras hispánicas, como la que todavía vive en la evocación de la España republicana en la voz autobiográfica de María Lezárraga desde el exilio. Es miembro de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, de la Sociedad Menéndez Pelayo y forma parte del Consejo Editorial del *Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo*. Además, ha impartido docencia en la Universidad de Clermont-Ferrand (Francia), en la Universidad de Salamanca (Cursos Internacionales y MUPES) y en la

Universidad de Burgos como Profesora Asociada del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Actualmente ejerce como Catedrática de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Vaguada de la Palma de Salamanca.

Benito Elías García-Valero es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación cruzan distintas áreas del comparatismo: literatura japonesa, literatura de lo fantástico y lo insólito, relaciones entre literatura y ciencia y metodologías corporeizadas para el estudio y práctica de lo literario. En la actualidad, dirige el proyecto metodológico «Laboratorio de Teoría de la Literatura Cuerpo y Símbolo», que utiliza las nociones de las ciencias cognitivas para generar experiencias de inmersión en la teoría literaria con el fin de facilitar el acceso a estos contenidos y favorecer la actividad creativa. Además, en los años 2023 y 2024 ha dirigido dos seminarios residenciales con esta metodología, que ya ha sido exportada a algunas instituciones europeas, como la Universidad de Padua y la Universidad de Rennes. Parte de los resultados de este proyecto han sido publicados en el capítulo de libro «Cuerpo y espacio en la Educación Superior: pedagogía corporeizada y cognitivismo en el desarrollo de metodologías activas para la Teoría de la Literatura», en *Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19* (Octaedro, 2021). Ha publicado tres monografías: *El ser y la carne. Existencialismo sartreano en los comienzos literarios de Kenzaburo Oe* (Editorial Académica Española, 2011), *La magia cuántica del Haruki Murakami* (Verbum, 2015) y *La naturaleza de la luz en la magia literaria. Tramas de la física en la literatura fantástica y el realismo mágico* (Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2020). Entre los artículos y capítulos de libro publicados en el último periodo, destacan: «Una mirada cognitiva al monstruo en la literatura fantástica y la narrativa de lo inusual: empatía y monstrificación del lector» (2022) en *Brumal*; «Queerness in science and literature: towards a “naturalization” of the queer in the crossroads of physics, biology, and literary theory» (2023) en *ISR*; y «De la abstracción al vacío. Superabstracción, ambigüedad e indeterminación a propósito de las artes zen» en *Abstracción: palabra, sonido, imagen* (Abada, 2023).

Berta García Faet es escritora y académica. En la actualidad se desempeña como Investigadora Postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Lengua España y Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente ha trabajado como Lectora y Profesora visitante en New York University (sede Madrid) y en Brown University, universidad por la que es Doctora en Estudios Hispánicos (2021) y donde también obtuvo un máster en esta misma disciplina (2018), junto al Máster en Español por The City College of New York (2015) y en Filosofía Política por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2012). Sus intereses de investigación son interdisciplinarios y giran en torno a tres grandes focos: los animalismos, la ecocrítica y la ética multiespecies; la infantilidad y la cursilería; y la teoría lírica. Como escritora, ha publicado el ensayo de poéticas y teoría lírica *El arte de encender las palabras* (Barlin, 2023) y es autora de varios libros de poesía, todos ellos en La Bella Varsovia: *Corazonada* (2023); *Una pequeña personalidad linda* (2021); *Los salmos fosforitos* (2017), galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández (2018); *La edad de merecer* (2015), traducido al inglés por Kelsi Vanada; y otros cuatro poemarios, reunidos en *Corazón tradicionalista: Poesía 2008-2011* (2018). Ha traducido, entre otros, a Caren Beilin (Los Tres Editores), a Paul Legault (Kriller71) y a Blanca Llum Vidal (Ultramarinos).

Bram Lambrecht is a Tenure-track Assistant Professor of Dutch and Translation Studies at the Faculty of Arts and Philosophy of Ghent University (Belgium). He previously worked as a doctoral and postdoctoral scholar in the Department of Literary Studies (KU Leuven) and was invited at

several universities abroad (Groningen, Bucharest, Budapest, Wrocław). His research focuses on modern and contemporary translations of poetry and popular fiction, especially in the Low Countries but also comparatively. As far as poetry is concerned, he has worked on the popular uses of poetry, the history and functions of the elegy, as well as poetry and sexuality. Bram's articles on poetry have been published in journals such as *Orbis Litterarum*, *Dutch Crossing* and *Modern Language Review*, and he co-edited the volumes *Writing Literary History 1900-1950* (Peeters, 2018) and *Grief, Identity, and the Arts: A Multidisciplinary Perspective on Expressions of Grief* (Brill, 2022). Bram is currently conducting (and supervising) research on translations and adaptations of crime and romance fiction. He is also preparing new research on the transnational entanglements of queer culture in the Low Countries since the 1970s, focusing on queer popular culture, little magazines, and, of course, poetry.

andela Salgado Ivanich es Profesora Asociada en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca, donde elabora una tesis doctoral centrada en el estudio del movimiento en la poesía de André du Bouchet a partir de nociones procedentes de las ciencias cognitivas. En la misma universidad ha estudiado el Grado en Estudios Franceses y el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Forma parte del Grupo de Investigación Reconocido ILICIA – Inscripciones literarias de la ciencia (Universidad de Salamanca), en cuyo marco ha editado junto con Amelia Gamoneda Lanza el libro *Paisajes cognitivos de la poesía* (2021). Ha colaborado en revistas como *Épistémocritique*, *Tropelías* o *Archivum* y en libros como *#Nodos* (2017) o *Formes de la poésie contemporaine* (2022), entre otros.

Celia Carrasco Gil estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, donde fue becaria de colaboración del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas, con el proyecto «Filosofía y poesía». Se graduó con el Premio Gregorio García Arista a su expediente académico, Mención Extraordinaria a su Trabajo de Fin de Grado y el Premio al Estudiante: Formación y Valores en la Universidad, en la rama de Artes y Humanidades. Después cursó el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, donde fue becaria de colaboración del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales (IEMyRhd), con el proyecto «Poéticas del exocanon». Actualmente, como becaria de la Fundación Ramón Areces, cursa su doctorado en Western University (London, Ontario), donde forma parte del CulturePlex Lab y ha sido profesora de apoyo en los cursos «Digital Creativity» y «Beauty, Truth and Chat GPT», del área de Humanidades Digitales. Como poeta, ha publicado los libros *Entre temporal y frente* (Olifante, 2020), *Selvación* (Torremozas, 2021; XXII Premio de Poesía Joven Gloria Fuertes), *Limos del cielo. Poesía 2016-2022* (Ediciones del 4 de agosto, 2022) y *Rupestre* (Olifante, 2023).

Chiara Maciocci graduated with honours in 2018 with a Bachelor's degree in Philosophy from Sapienza University of Rome, with a thesis on the philosophy of the tragic in Schelling and its affinity with Hölderlin's work. She then graduated with honours in 2021 with a double Master's degree in German Idealism and European Modern Philosophy at Sapienza University of Rome and Friedrich Schiller Universität of Jena, with a dissertation on the concept of time in Hegel's *Phenomenology of Spirit*. She also obtained a Master's degree with distinction from Sapienza

University of Rome in Modern Philology in January 2024, with a thesis in German Literature on the poetic production of the academic Lea Ritter Santini. She is currently a PhD Candidate in Germanic and Slavic Studies at Sapienza University of Rome and Charles University of Prague, with a project aimed at analyzing the poetic work of Annette von Droste-Hülshoff under the lens of feminist ecocriticism, also on the basis of a diffractive reading which attempts to read together, mapping interferences, generative connections and differences, the poetic work of Annette von Droste and that of the contemporary German author Ulrike Draesner. The objective of this research is to show how a German-speaking counter-canonical of *Naturlyrik* written by women can be composed in respect of a feminist genealogy, which functions as a non-linear but stratified temporality, similar to a geological temporality that proceeds by sedimentation and is for this very reason plural, collective and transtemporal. Her published works to date are the contribution «Intergenerationality» (2023), a reflection on the transmission of feminist knowledge in the academy to young scholars, published in the volume *Memories, Compasses, Changes. Didactics and research in women's and gender studies* (Sapienza Università Editrice); and the essay «Genealogy of an existential schema: the figure of the Schlemihl in Rahel Varnhagen, Hannah Arendt and Lea Ritter Santini» (2024), published for the class A journal *Acme* of the University of Milan.

Clara Marías Martínez es doctora en Literatura Española con mención europea y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la epístola poética del Renacimiento. Actualmente trabaja como investigadora posdoctoral al amparo de un contrato Juan de la Cierva-Formación en la Universidad de Sevilla, donde colabora con el Grupo de Investigación Reconocido PASO en su línea de la poesía áurea. Anteriormente ha desempeñado puestos docentes o de investigación en la Universität Münster, la Fundación Ramón Menéndez Pidal y la Universidad de Burgos. Es autora de la monografía *Conversaciones en verso. La epístola ética del Renacimiento y la construcción del yo poético* (Peter Lang, en vías de publicación) y de numerosos estudios sobre poesía áurea y romancero hispánico, publicados en revistas como *Neophilologus* o *Studia Aurea* y editoriales como Routledge, Garnier, Reichenberger, Iberoamericana-Vervuert o Visor. Además, en los últimos dos años ha iniciado una línea de investigación sobre canción de autor.

Constanza Ramírez Zúñiga es doctora en Literatura por la PUC, Chile y Dr. Phil por la Universidad de Leipzig, bajo un convenio de doble titulación. Realizó, además, un proyecto de posdoctorado en el CIAL de la Universidad de Leipzig (2016–2018), donde también se desempeñó como docente. Actualmente, es investigadora y parte del cuerpo docente de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (Chile). Su área de investigación se concentra en el análisis de poesía y narrativa latinoamericana, la cual estudia en diálogo con otras disciplinas, tales como Historia, Artes visuales, Psicología y Filosofía, rastreando constantemente los vasos comunicantes entre una y otra. En ese sentido, ha realizado investigaciones en torno a los cruces estéticos y filosóficos que construyen los diarios de muerte de los poetas chilenos Enrique Lihn y Gonzalo Millán. El tema central de su investigación actual radica, por una parte, en las estrategias de recepción y escenificación del mediascape en las producciones artísticas del siglo XXI en Chile, Uruguay y Argentina, y por otra, en las producciones literarias transmediales latinoamericanas. De ello, se interesa por indagar cómo opera la tensión entre tecnologías, retóricas audiovisuales y producciones literarias y artísticas en poesía y narrativas publicadas a partir del año 2000 en el Cono Sur, sosteniendo que los diálogos transmediales entre literatura y soportes que articulan

el Paisaje Mediático, evidencian la especificidad de aquellos soportes y retóricas, a la vez que estos modifican las estrategias de producción de significados en la literatura, concretamente en la articulación de subjetividad y memoria. Entre sus principales publicaciones se encuentran «Dani Umpi: Paisaje Mediático como lugar de memoria» (2022), «La escritura de Dani Umpi: Todas íbamos a ser Cristal» (2021), «Escenas del espectáculo de la muerte: decir, vivir, escribir y mostrar cáncer» (2020), «Yo voy a morir: Autorrepresentaciones en *Veneno de Escorpión azul. Diario de vida y de muerte* de Gonzalo Millán» (2018) y «Diario de muerte y poesía» (2013).

Cynthia Fernández Álvarez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y masterada en Formación del Profesorado. Ha trabajado como profesora de Lengua y Literatura. Tras realizar el Máster en Investigación Literaria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, actualmente realiza estudios de Doctorado en la misma Universidad. Ha publicado los artículos: «"Y el verso se hizo carne". La maternidad como motivo poético en la poesía de Concha Méndez» (2024) en la revista *Alba de América*, y «"Del maternal cariño". Una aproximación al tema de la maternidad en la tradición poética femenina» (2024) en la revista *Metáfora*. Asimismo, ha participado en el III Congreso de Internacional de Estudios Literarios Femeninos y Feministas (Asociación Pandora) celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una comunicación sobre la representación de la maternidad en la Edad de Plata. Próximamente, participará en el I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas (COPOS) en la Universidad de Salamanca. Entre sus líneas de estudio se encuentra la poesía de los siglos XX y XXI de autoría femenina, la representación de la maternidad en la poesía, los estudios de género, la corporalidad textual, así como la construcción de la genealogía femenina y la identidad en las poetas contemporáneas.

ancizo Toro Rivadeneira es biólogo, poeta y doctor en filosofía *summa cum laude* por la Universidad Complutense de Madrid (2022). Ha colaborado en distintos proyectos de investigación en áreas de la ecología, genética, literatura, filosofía de la ciencia y la tecnología. Ha obtenido los títulos de máster en las disciplinas de biología evolutiva, biología de la conservación, epistemología de las ciencias naturales y el máster en estudios avanzados de literatura hispanoamericana. Ha publicado cuatro libros de poesía. Su más reciente poemario *Arribo y defaunación del fuego* (2021) ha estado presente en eventos literarios contextualizados en el área de la poética ambiental y la conservación. Actualmente forma parte del Grupo de Estudios Literarios sobre la Mujer en España y Latinoamérica (GREMMEL-UNIR) donde desarrolla una investigación doctoral sobre eco-poesía y estética del paisaje. Sus intereses artísticos le han llevado a realizar el Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con una beca de la Escuela SUR. Lleva, complementariamente a su investigación sobre la construcción biológica de los nichos temporales, el proyecto digital «discontinuidad homeótica». Con estos proyectos atiende a dos campos de exploración teórica y visual: los acoplamientos simbióticos-fenológicos entre organismos, y la ilustración de procesos eco-evolutivos desde una perspectiva neonaturalista. Entre sus principales publicaciones académicas se encuentran: «Modificación biológica del paisaje temporal ecoevolutivo» (2023) en *Revista de Filosofía Fundamental, Construcción de nichos temporales: hacia una representación sinecológica de la teoría evolutiva* (Universidad Complutense de Madrid, 2022) y «El problema de la continuidad metabólica en Criptobiosis y su estudio durante la segunda mitad del siglo XX»

(2017) en *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*. Dentro del ámbito creativo, ha publicado los poemarios *Arribo y defaunación del fuego* (Calambur, 2021) y *Litotelería, o sobre el ímpetu de los cantos fugaces* (Vinciguerra, 2008).

Daniela Carolina Fuentes Aja es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, y fue profesora durante dos semestres en la Escuela de Letras de la misma universidad. Estudió en la Universidad de Salamanca el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Escritura Creativa. Estuvo también a cargo de impartir las asignaturas de Literaturas Occidentales I (literatura griega, épica y tragedias) y Siglo de Oro Español, además de dos electivas con programas diseñados por ella misma. Una de las electivas estaba centrada en la investigación de los cambios y transformaciones que ha experimentado el tópico de la belleza en la literatura occidental, desde los griegos hasta el siglo XXI. La otra, giraba en torno a su tema principal de investigación: el sentimiento de extranjería como una constante temática en la literatura contemporánea. Aparte, tiene un diplomado en Narrativas Contemporáneas por la Universidad Católica Andrés Bello, hizo diversos cursos y talleres de actuación, dirección y dramaturgia para teatro y cine, varias obras profesionales como actriz, directora y dramaturga, y escribió y dirigió un corto que se encuentra en postproducción. Fue nominada a Mejor Actriz y ganadora de la mención Dirección Revelación en dos ediciones de Microteatro Venezuela. Como escritora, fue finalista en dos ediciones del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas (2017; 2023).

David Klein es Asistente de Investigación en el Instituto de Filología Románica de la LMU Múnich. Sus especialidades de investigación son la literatura fantástica de los siglos XIX y XX, la teoría contemporánea de la literatura y los medios de comunicación y la teoría de la ficción. Su libro *Medienphantastik* (2015) desarrolla sistemáticamente la teoría de la literatura fantástica sobre una base semiótica y la relaciona con las teorías contemporáneas de los medios de comunicación. Otros artículos destacados tratan de la influencia del costumbrismo en la novela realista española de Emilia Pardo Bazán o de la interrelación del discurso amoroso y la contabilidad de partida doble en los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. En su actual proyecto de investigación, investiga la influencia de la contabilidad en la literatura. Partiendo de la observación de que algunas de los poetas más importantes del Renacimiento eran contables, el estudio busca huellas formales y epistemológicas de la contabilidad en la literatura del Renacimiento y en el umbral de la segunda Edad Moderna, incluyendo textos de Giovanni Boccaccio, Giacomo da Lentini, Mateo Alemán, Sor Juan Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, así como de Honoré de Balzac y Gustave Flaubert en Francia. La tesis fundamental es que la contabilidad y los métodos asociados a ella, como la aritmética, la geometría y la retórica, han influido decisivamente en la concepción de la ficcionalidad y han contribuido a que esta adopte su forma moderna. A partir de entonces, la literatura de ficción no sirvió simplemente para revestir verdades predeterminadas, sino que se convirtió en un juego libre de probabilidades meramente concebibles. En la búsqueda de las técnicas adecuadas para este experimento literario, se recurrió especialmente a la contabilidad, que representaba una peculiar mezcla metódica de retórica y aritmética.

David Morales Pérez obtuvo el grado en Español: Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna (2023). Durante esta etapa participó en la edición de los números 13 y 14 de la revista *Cipselas*, publicando en tres de sus números, y en 2021 resultó ganador en la modalidad de poesía en la XXVIII Edición de los Premios de Creación Literaria y Traducción de la Universidad de La

Laguna. Realizó una estancia Erasmus en la Technische Hochschule Köln (2022) y posteriormente hizo las prácticas obligatorias del Grado en la Escuela Literaria de Tenerife y en la Agencia Literaria Antonia Molinero. En el ámbito cultural obtuvo el I Premio de Poesía Joven Dulce Díaz Marrero (2023) con el poemario *Canciones al vacío*, y publicó en la revista *Canarias Literaria* en el mismo año. En la actualidad cursa el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca.

Domingo Román Montes de Oca es el director del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Santiago de Chile y director del programa de máster de la misma. Es fonetista con interés en la descripción del español y en la función del sonido en la poesía. En la primera área de estudio ha trabajado en prosodia del español de Chile. Realizó el primer mapa prosódico de su país, Chile, y ha participado en varias investigaciones relacionadas con la dialectología suprasegmental, entre ellas, *El habla ascendente de Chiloé* (2017). Ha dirigido tesis doctorales y de magíster que tienen conexión con estos temas y también ha publicado algunos artículos sobre cuestiones metodológicas para la obtención de datos prosódicos en corpus orales. Una de sus inquietudes es cómo los distintos niveles de la lengua aportan a la construcción del sentido de los textos poéticos, tanto en poesía escrita como en la de tradición oral, que en su país tiene una vigencia muy interesante en el mundo campesino. Su tesis doctoral se titula *La poética de los poetas campesinos de Chile* (2012), en la que indaga sobre el conocimiento que los poetas populares (algunos semianalfabetos) tienen sobre su propia creación y recitación.

va Székely is a PhD and senior lecturer at the Faculty of Letters, University of Oradea (Romania). She teaches Romantic and Fin de siècle British Literature, Irish Literature, Canadian Literature, and Creative Writing. Her research interests include love poetry, liminality, New Woman literature, and the dramaturgy of W. B. Yeats.

Federico Lo Iacono holds a Bachelor's degree in Humanities with honors from the University of Bologna, where he successfully defended a thesis in Glottology titled *Ergo omnis versus est rhythmus et metrum: il ritmo tra fonologia e poetica*, supervised by Mario Vayra. Continuing his academic journey at the same institution, he earned a Master's degree in Italianistics, European Literary Cultures, Linguistic Sciences (Curriculum: Linguistic Sciences). His experimental thesis, *La musica comunque fa la sua parte: analisi fonetica dello spazio metrico rosselliano attraverso la metodologia di Voices of Italian Poets* was supervised by Alberto Bertoni, Valentina Colonna, Antonio Romano and received high distinction and a recommendation for publication. Currently pursuing a PhD in Linguistics at the School of Digital Humanities, a joint program between the University of Genoa and the University of Turin, Federico is actively involved in the «Voices of Italian Poets» project. His research, grounded in the tools of general linguistics, primarily explores the rhythmic, prosodic and intonational aspects of poetic speech, while also incorporating stylistic and metricological

reflections on poetic language. In addition, he oversees the collection and updating of the oral archive for the «Voices of Italian Poets» project, which now comprises more than a thousand poetry readings. His publications include: «*La musica comunque fa la sua parte*: analisi fonetica dello spazio metrico rosselliano attraverso la metodologia di Voices of Italian Poets (Unpublished Master's Thesis, University of Bologna, recommended for publication), «(Volume e timbro inseparabili): analisi fonetica dei riflessi e delle implicazioni musicali nelle letture poetiche di Amelia Rosselli» (2023), in *L'Ulisse*, «Amelia Rosselli e l'angoscia del respiro: tra stile e riflessi di parlato patologico» (about to be published, 2024) in *Studi AISV*, and «Stylistic vowel lengthening in a poetry sound archive» (about to be published), the two last along with V. Colonna and A. Romano.

Florian Lützelberger studied Spanish, French, and German Language and Literature, History, Cultural Anthropology, and Educational Science in Bamberg and Granada. Since 2017, he has been a Research Associate at the Chair of Romance Literary Studies (Prof. Dr. Dina De Rentiis) at the University of Bamberg. There, he has been working on his PhD since 2018, which focuses on modern European war poetry written by soldier poets under a comparative-theoretical framework. He teaches and researches primarily in the following areas: Literature and Art in Times of War and Crisis; Diversity, Cultural, Gender, Queer, and Disability Studies; Environmental, Biological, and Medical Humanities; European Literatures from the Mid-19th Century through the 20th Century to the Present; History and Theory of Spanish, French, and German Poetry; French Autosociofictions of the 20th and 21st Centuries (particularly Ernaux, Eribon, and Louis); Mythology: Queer and Female Réécriture and Adaptation (especially in the 21st Century); Intertextuality and Intermediality.

Francesca Placidi obtuvo el Grado en Letras Modernas y completó el Máster en Filología Italiana en la Universidad La Sapienza de Roma, con la tesis titulada «*Anche di romanztatura si deve vivere*». *Carteggio Pavese-Micheli (1942-1950)* (Edizioni dell'Orso, 2021). Continuó su formación con una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Italianos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra. Posteriormente, la Universidad La Sapienza le otorgó una beca para cursar el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca. En esta misma universidad, obtuvo también el Máster en Form de Profesorado con especialidad en Italiano, recibiendo el Premio Extraordinario de Máster para el curso académico 2019/2020. Actualmente, es beneficiaria de un contrato predoctoral de personal investigador, cofinanciado por la Universidad de Salamanca y el Banco Santander. Desarrolla su tesis doctoral en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de las profesoras Rosario Martín Ruano y África Vidal Claramonte. Su investigación se centra en el análisis de la autotraducción y la literatura translingüe, con un énfasis especial en la obra de la escritora Jhumpa Lahiri. Ha realizado una estancia de investigación para la mención internacional de su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, bajo la supervisión de la profesora María Laura Spoturno. Participa en el proyecto de investigación «Traducción, subjetividad y género. Responsabilidad ética y social en prácticas de traducción e interpretación», dirigido por la profesora Spoturno, y forma parte del Grupo de Investigación Reconocido Traducción, Ideología y Cultura (TRADIC) de la Universidad de Salamanca, dirigido por la profesora Vidal Claramonte. Entre sus publicaciones recientes destacan el artículo «La subjetividad de Jhumpa Lahiri en *Il quaderno di Nerina*: un caso de autotraducción» (2023), publicado en la revista *Trans: Revista de traductología*, y el capítulo «Cuerpos migrantes» en el monográfico *Escrito en la carne. Corporalidades literarias de mujer* (Tirant lo Blanch, 2023).

Francisco Cantero Soriano es doctorando en Literaturas y Culturas Ibéricas, Latinoamericanas y Luso-Afro-Brasileñas en la Universidad de Rutgers, The State University of New Jersey. Estudió el Máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de Auburn (Alabama) y el Máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de Cádiz. Su investigación actual se centra en la intersección y la presentificación del cuerpo (*queer*) en la poética del exilio español republicano en las Españas del siglo XX y XXI, analizando los mecanismos lingüísticos de la propia encarnación ética, poética y política en el Texto. En el ámbito de la Literatura Comparada ha defendido la relevancia del estudio del componente pictórico e intertextual en la poesía de Leonard Cohen (1934-2016) como significantes indivisibles de su quehacer poético en relación con la obra de Federico García Lorca (1898-1936). Durante el COVID-19 en Alabama, llevó a cabo una traducción pictórica en diez pinturas de la obra de García Lorca *Poeta en Nueva York*, a través de las traducciones anglosajonas. Actualmente trabaja en una traducción al inglés de la obra *Poesías de Agustín Gómez Arcos* (1933-1998). Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en Londres, donde imparte docencia en Birkbeck y escribe su primer libro de poesía *s-pain*. A su vez, desarrolla iniciativas pedagógicas inclusivas para la enseñanza dentro del Diversity, Equity & Inclusion Graduate Committee en la Universidad de Rutgers. En el ámbito cultural, es fundador y director de la revista académica de literatura y arte español *ÍMPETU*, que promueve un espacio colaborativo entre la investigación académica y la praxis artística con poetas y artistas internacionales.

Francisco Sánchez Torres es graduado en Filología Clásica y Estudios Ingleses, masterado en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en Comunicación Internacional bajo itinerario de investigación en literatura anglófona y francófona, así como *doctor cum laude* en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, con una tesis de edición crítica de textos del humanismo renacentista ibérico en el campo de filología latina. Actualmente, desarrolla su labor investigadora y docente en el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación abarcan la literatura del humanismo neolatino, así como los estudios de recepciones clásicas y la aplicación de teorías críticas (feministas, cuir, etc.) al mundo clásico y sus culturas. Con respecto al humanismo neolatino, trabaja en líneas de investigación orientadas a la edición crítica del tratado pedagógico-político de Juan de Mariana *De Rege et Regis institutione*, así como al estudio de fuentes, transmisiones y plagios. A través de sus últimos trabajos ha examinado el entramado intelectual conformado por autores como el citado Mariana, Pedro de Ribadeneira o Jerónimo Osório. En los estudios de recepciones clásicas, ha abordado la obra de poetas de estética cuir, la ciencia ficción cinematográfica y las narraciones digitales interactivas en formato de videojuegos. A lo largo de sus trabajos, ha analizado obras poéticas como las de Ángelo Néstore o Giovanna Cristina Vivinetto, así como producciones cinematográficas como las pertenecientes a la saga *Alien*. En el terreno de la investigación e innovación docentes cuenta con más de una docena de publicaciones e intervenciones en congresos internacionales y nacionales, con una línea de investigación sobre la aplicación de metodologías activas y enfoques comunicativos a la enseñanza de la lengua latina. Ha colaborado en publicaciones internacionales aplicando metodologías cuir a la enseñanza del latín, su historia y mitología.

Francisco Javier Calderón de Lucas es graduado en Filología Hispánica y masterado en Estudios Literarios y Teatrales y en Profesorado de Enseñanza Secundaria. Investiga en torno a la lectura encarnada de los textos poéticos y, concretamente, sobre las nociones de experiencia poética y

moralidad encarnada, con un contrato predoctoral en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Entre otras publicaciones, destacan los capítulos de libro «¿Qué es un texto? El análisis intermedial para un cambio de paradigma en la recepción literaria», en *La escritura en el tiempo: Investigaciones en torno a la literatura hispánica* (Servicio de Publicaciones ULE, 2023); «Hacia el efecto de los textos literarios. Relevancia, simulación y emociones situadas», en *Horizontes del cuerpo en las literaturas iberoamericanas: de la Edad Media al presente* (Editorial Sílex; en vías de publicación, 2024); y el artículo «Un cuerpo entre la lectura del texto y la experiencia del poema» (2024), en la revista *Signa*. Dentro del ámbito creativo, ha publicado los poemarios *Ángulo muerto* (Ediciones Maremágnum, 2018), *Los adioses del trigo* (Hiperión, 2020; XXIII Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal), *Variaciones de la espera* (Esdrújula Ediciones, 2022; Premio Federico García Lorca 2021) y *Los cuartos por la noche* (Ediciones en el mar, 2023).

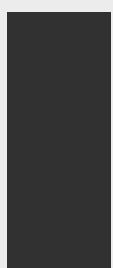
onzalo Jiménez Varas es masterado en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja, donde realiza su tesis doctoral sobre poesía española contemporánea. En su tesis, la línea principal de investigación es el análisis de la poesía joven española a través de las antologías poéticas publicadas desde finales del siglo XX desde una perspectiva sociológica. Por otra parte, es licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia y Tecnología Nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid, donde es profesor contratado doctor en el área de Ingeniería Nuclear. Actualmente coordina el proyecto europeo «AMHYCO», que analiza el riesgo de explosión en centrales nucleares ante accidentes como el acontecido en los reactores japoneses de la central de Fukushima Daiichi en 2011. En este campo de investigación, ha dirigido más de 20 proyectos de investigación con empresas del sector nuclear, ha publicado 50 artículos JCR y ha dirigido nueve tesis doctorales. En el campo literario, ha publicado dos capítulos de libro en el contexto de su tesis doctoral: «Análisis comparativo del tratamiento de la corporalidad en los poemarios *San Lázaro*, de Laura Rodríguez y *Contra el verano de Rocío Simón*», en *Voces eclipsadas: una mirada poética hacia las nuevas poéticas corporales* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2023); y «La imagen de la mujer en el poemario *Las niñas siempre dicen la verdad* de Rosa Berbel y en su adaptación audiovisual por Virginia García del Pino», en *Modelos femeninos en la literatura y el cine del mundo hispánico* (Peter Lang, 2024). También ha participado en diferentes congresos de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Granada.

Guillermo Sánchez Ungidos es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Oviedo, sobresaliente *cum laude* y mención internacional, con una tesis sobre la integración del discurso teórico en la ficción contemporánea. Sus principales líneas de trabajo son las poéticas autorreflexivas y las proyecciones discursivas de la teoría, sobre las que ha publicado artículos y coordinado monográficos en revistas (como *Castilla o Pasavento*) y editoriales de prestigio (como *Iberoamericana* o *Trea*). De igual modo, dentro del ámbito autorreflexivo, realiza estudios sobre poesía, música y metacanción, y presta atención a géneros menos «valorados» como el *trap*, sobre el cual ha publicado ya artículos académicos y otros escritos de divulgación. Es miembro del proyecto «MÁS POEsía para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea» de la UNED, y del Grupo de Investigación Reconocido Seminario Avanzado en Técnicas de Inscripción social de la Ficción y la Teoría (SATISFACTEO), radicado

en la Universidad de Oviedo. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Montreal (Canadá) y Silesia (Polonia). Actualmente trabaja como profesor en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo y en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de la Rioja.

enriette Terpe estudió física, literatura comparada y literatura hispánica en la Ruhr-Universität Bochum, la Universität zu Köln y la Universidad Complutense de Madrid. En 2017 terminó sus estudios de Máster con un trabajo sobre el poema largo americano entre 1922 y 1947. De 2018 a 2020 tuvo una beca de doctorado de la Studienstiftung des deutschen Volkes. Desde 2020 trabaja como investigadora y docente en el Romanisches Seminar de la Universität zu Köln, y en 2024 entregó su tesis sobre diarios de muerte de Chile, España y Uruguay. Además, ha publicado los siguientes artículos: «É outra a dor que dói em mim – escrita, corpo e morte na poesia de Ana Cristina Cesar», en *O corpo-cronômetro. As temporalidades do corpo na literatura brasileira* (Frank & Timme, 2023); «Todesarten Sterben in Kultur und Geschichte. Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte» (Böhlau, 2023); y «"Nunca salí del horroroso Chile". Perspectivas de (in)movilidad en Enrique Lihn» (2021), en la revista *deSignis*.

sabel González Gil es Profesora Permanente Laboral del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid, y doctora en Estudios Interculturales y Literarios. Antes de instalarse en Madrid, trabajó como Lectora en la Universidad de Lyon y como docente e investigadora en la Universidad de Niza. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la teoría y la creación lírica, temas sobre los cuales ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, como «El giro performativo en poesía: perspectivas teóricas y nuevos lenguajes» (2023) en *Tropelías*, o «Nuevos enfoques teóricos para el estudio del texto lírico» (2020) en *Signa*; y capítulos de libro como «Estructuras narrativas en textos líricos. En torno a *La casa grande*, de Rosana Acquaroni», en el volumen *Literaturas hispánicas hoy* (Universidad de Zagreb, 2021). Además, ha trabajado sobre cuestiones de crítica en las obras poéticas de Aníbal Núñez, Blanca Andreu o Arcadio Pardo, entre otros, y recientemente ha visto la luz también su monografía *La poética quietista de Valle-Inclán* (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2023). Es miembro del Grupo de Investigación de Mitocrítica (ACIS) y del Grupo de Investigación Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género, así como del Network MEMITÀ. Como poeta, ha obtenido el X Premio Internacional Gastón Baquero de Poesía con la obra *Cuerpo en sombra*, que fue publicada por la Editorial Verbum en 2018. Además, poemas suyos han sido recogidos en diversas antologías y revistas de poesía.

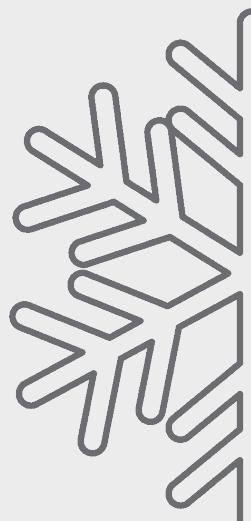
avier Navarro-Soto Egea es graduado en Psicología por la Universidad de Granada y actualmente estudia Literaturas Comparadas en la misma institución. Como poeta ha formado parte de las antologías *Luciérnagas* (Cometa editorial, 2020), *Cuando dejó de llover: 50 poéticas recién cortadas*

(Sloper, 2021) o *Ladrido* (Bandàaparte, 2022; X Premio Ucopoética). Asimismo, algunos de sus textos han sido publicados en revistas como *Azogue*, *Quimera* o *Caracol nocturno*. También ha participado en diferentes festivales y encuentros literarios, como el Festival transfronterizo de poesía, patrimonio y arte de vanguardia en el medio rural (2021), el Festival de Poesía Joven Alcalá de Henares (2022) o la Mesa redonda: poesía joven y otras literaturas, del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2024). En la actualidad coordina una oficina destinada a la creación literaria, beneficiaria de las ayudas proporcionadas por Casa de Porras y la Madraza, centros culturales de la Universidad de Granada: ahí explora, junto a Lucía Ferre, conceptos como la intermedialidad, la escritura colectiva, la performance o la hiperpoesía. Esta es su primera participación en un congreso. Le interesa, sin embargo, todo lo relativo a las escrituras digitales, la hibridación de géneros literarios y la cultura pop. Su primer libro, *Hasta que nos duelan las costillas* (Cicely, 2023), resultó finalista del V Premio de Poesía Irreconciliables, y del I Premio de Poesía Letraversal bajo el título *My mad sad diary*.

Jimena Calle Arroyo es estudiante del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Sus intereses de investigación están enfocados, principalmente, en la relación que se crea entre autor/a y lector/a en la literatura, teniendo en cuenta la intención y el subjetivismo de la obra literaria tanto en su forma como en su tematología; además de tener especial interés en la literatura como forma de comunicación empática y de unión física entre el campo mental y el espiritual. Por el momento, tiene gran interés en el análisis poético a la hora de aprender sobre su utilidad, más específicamente los múltiples usos de la poesía, como pueden ser la sanación (con su trabajo actual), el aprendizaje, la exposición de sentimientos o el planteamiento de hechos históricos, entre otros. En general, le atrae la idea del estudio y la investigación de la utilidad de la poesía como algo más allá de la creación de belleza, y actualmente se encuentra informándose sobre las «Humanidades Médicas», debido a su interés por la relación entre lo artístico y lo científico. De esta manera, por el momento, se interesa por los trabajos de investigación del Grupo de Investigación Reconocido Health, Environment, Arts and Literature (HEAL) y la conexión entre la vida humana y la naturaleza a través de la literatura y escritura. Por otro lado, también está muy interesada e involucrada en las diferentes formas de poesía, contemporánea y clásica, al igual que en poesías de otras lenguas, en especial la inglesa, debido a su pasión por los idiomas. Siguiendo esto, acaba de formar parte de un simposio de la Universidad de Salamanca titulado Narrar para reivindicar: genealogías literarias en femenino ante un mundo en crisis, para poder asistir a la presentación de la autora canadiense Katherena Vermette y la presentación de su última obra poética, enfocada en la población Indígena Canadiense (más concretamente de la Nación Mètis) y su representación en la literatura.

Joosep Susi is an Estonian literary scholar, critic and didactic. He was Visiting Lecturer (2019-2020) and Junior Lecturer of Literature Didactics and Estonian Literature at Tallinn University (2020), and also Junior Research Fellow in Estonian Literature at the University of Tartu (2020-2021). His main research areas are lyric theory, contemporary Estonian poetry, and literary didactics. He is currently writing a monograph on modern Estonian poetry (since 1991) and finishing a metatheoretical doctoral thesis *How does contemporary (Estonian) lyric mean?*, that examines the autonomy of the lyrical poem, asking what happens to the so-called lyricism when a poem begins to be influenced by various paratexts and extratextual elements. He has written articles together with Agnes Neier on the interaction between lyric poetry and photography: «A dialogue of the verbal and the visual: an introduction to the interplay of lyric poetry and

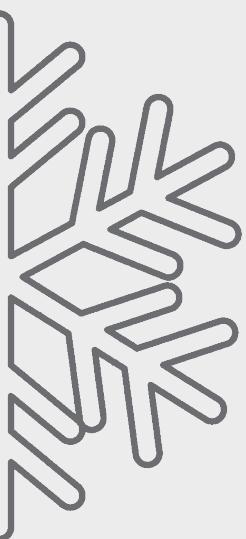
photography» (2019) and «The dialogue of poetry and photography in contemporary Estonian poetry» (2022); as well as on the effect of factual elements on lyrical time-space: «The conflict between lyric and autobiographical» (2021). He has published research on several canonical Estonian authors (Hasso Krull, Ene Mihkelson, Juhan Viiding) and organized several poetry-themed conferences and events. As a literary didactic, together with his colleagues from the University of Tartu, he is conducting research which maps the practices and ways of teaching poetry in Estonia. Last year the first study was published: *A Cinderella story: Poetry instruction in Estonian literature education* (2023) in *Keel ja Kirjandus*. As a literary critic, he has written dozens of reviews, as well as several more comprehensive approaches to contemporary Estonian poetry. He has his own close-reading section in Estonia's largest cultural newspaper *Sirp*, where he analyzes contemporary Estonian poems, and he also has a radio show about Estonian contemporary poetry on the Estonian Public Broadcasting. His monograph on contemporary Estonian poetry should be completed by 2026. As a literary didactic, together with his colleagues from the University of Tartu, he is conducting research, which maps the practices and ways of teaching poetry in Estonia.

Jonas Heß is Research Assistant and Doctoral Candidate in General and Comparative Literature at the Johannes Gutenberg University Mainz (Germany). He received a Bachelor's Degree in Musicology and General and Comparative Literature with the thesis *Literarische Bezüge in der französischen Chanson zur Zeit der Pléiade*, and a Master's Degree in General and Comparative Literature with the thesis *Literatur und Wissen. Untersuchungen zu einem komplizierten Verhältnis anhand der Konzepte von Gottfried Gabriel, John Gibson und Wolfgang Huemer* (JGU). During his masters, he spent one term at the Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands), and he currently finalized his dissertation *Literarische Erkenntnis? Zur kognitiven Wirksamkeit literarischer Texte*. In addition to his research and teaching, he is academic advisor and managing editor of the online and print journal *Literaturkritik.de*. His recent publications include (among others) two co-edited books on poetry: *Lyrik der Welt – Welt der Lyrik. Lyrik und Lyrikforschung aus komparatistischer Perspektive* (Heidelberg, 2022) and *Kunst in Versen. Essays zur Lyrik* (Marburg, 2020).

Jorge Ruiz Lara es graduado en Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas por la Universidad Autónoma de Madrid. En esta misma universidad cursó el Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad. Durante el año 2023 fue investigador residente en formación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el marco del Programa de Estudios Propios en Museología Crítica, Prácticas Artísticas de Investigación y Estudios Culturales «Tejidos Conjuntivos», con un proyecto dedicado al estudio de las poéticas de la inmigración actuales en el marco de las nuevas escrituras obreras. En el curso 2021-2022, estudió en la Universidade de Coimbra con una beca de movilidad Erasmus. Actualmente, es beneficiario de una beca Fernão Mendes Pinto del Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. destinada a la colaboración y a la introducción a la investigación en el Centro de Língua Portuguesa en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Asociación de Jóvenes Hispanistas: Philobiblion desde 2020, con la que ha colaborado en la organización de congresos académicos y como secretario, en la actualidad, de *Philobiblion: revista de literaturas hispánicas*. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el estudio de las literaturas peninsulares, con especial interés en las literaturas obreras, la poesía social y las representaciones de la precariedad en las

obras contemporáneas y actuales, campos sobre los que ha publicado trabajos en diferentes revistas académicas. Su tesis doctoral, en desarrollo en la actualidad, se enmarca en los estudios en torno a la repolitización de la literatura española poscrisis, donde se centra en expandir esta línea de investigación hacia el campo de la poesía joven peninsular.

José Ángel Baños Saldaña es doctor en Literatura Española por la Universidad de Murcia (2022, *cum laude*, mención internacional y Premio Extraordinario de Doctorado). Sus líneas de investigación son la poesía española contemporánea, la autorreflexión —autopoéticas— y la transreferencialidad. Ha realizado estancias académicas en la Université de Genève (Suiza), en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y en Pomona College (California, EE. UU.). Ha trabajado como profesor en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y actualmente disfruta de un contrato de investigación posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Oviedo. Sus investigaciones se han publicado en revistas y capítulos de libro de carácter nacional e internacional. Asimismo, es autor del ensayo *Desautomatización y posmodernidad en la poesía española contemporánea: la tradición clásica y la Biblia* (2019), editado por la Universidad de Córdoba tras la obtención del I Premio de Investigación Poética Pablo García Baena. Además, como resultado del VIII Premio Internacional de Investigación Literaria Ángel González, ha publicado el libro *Más perenne que el bronce: el discurso autopoético en la lírica española contemporánea* (Genueve Ediciones, 2023). Sus investigaciones se enmarcan en el contexto de tres proyectos de I+D+i: «Poesía, propaganda y publicidad (siglos XX-XXI): del discurso persuasivo al efecto estético» (Universidad de Murcia), «MÁS POEsiá para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea» (UNED) e «Historiografía literaria e hispanismo extranjero» (Universidad de Murcia).

Juan Mira Mirambell es graduado en el Grado en Español: Lengua y Literaturas por la Universidad de Alicante (2019-2023) y estudiante del Máster en Estudios Literarios por la misma universidad (2023-2024). Su campo de estudios es la literatura de principios del siglo XX y las conexiones con el Siglo de Oro hispánico, sobre todo en el plano religioso, filosófico y retórico. En este sentido, su Trabajo de Fin de Grado (calificado con Matrícula de Honor) versó sobre el autor alicantino Gabriel Miró, con el título *Análisis de Sigüenza de Gabriel Miró en Del vivir y Libro de Sigüenza: la evolución literaria y filosófica de un heterónimo modernista*. Otros de sus intereses de investigación son, por un lado, la imbricación de la retórica y la doctrina en la literatura religiosa medieval y del Siglo de Oro peninsular, hacia donde enfocará su futura tesis doctoral, orientada al análisis de los «*flores sanctorum* posttridentinos castellanos»; por otro, la evolución de las diferentes propuestas filosófico-literarias de la palabra literaria en el siglo XX en lengua española. Actualmente, es becario de colaboración en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, con el proyecto *La influencia de Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, Luis de Góngora y Baltasar Gracián en la producción de Gabriel Miró*.

Juan Javier Ortigosa Cano es graduado en Filología Hispánica y en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Actualmente cursa el Máster de Estudios Literarios y Teatrales de la Universidad de Granada, y es beneficiario de una Beca de Colaboración del Ministerio en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura también de dicha universidad. Como investigador, ha publicado un artículo titulado «La articulación de lo rural en la obra de Miguel Hernández» (2022), en la revista *Poéticas: revista de estudios literarios*, y un capítulo titulado

«Glosar el silencio: la enunciación de la artista en tres novelas de Elena Poniatowska», en el libro *La novela de la artista y los géneros autobiográficos* (Tirant lo Blanch, 2024). Al mismo tiempo, ha participado como comunicante en congresos como IBER-LAB (Universidad de Granada, 2021), LETRAL (Universidad de Granada, 2022), JILEHU (Universidad de País Vasco, 2023) o Exocanónicos: IV Congreso Internacional en los Márgenes de la Literatura (Universidad de Salamanca, 2023). Finalmente, como poeta ha figurado en varias antologías y publicado un primer poemario titulado *Con voluntad de amanecer* (Sonámbulos, 2022).

Julia García-Arévalo Alonso es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde además se licenció en Literatura y Literatura Comparada (2008), con una tesis titulada *La impronta musical en la literatura hispana de la Ilustración. Don Lazarillo Vizcardi de Antonio Eximeno* (2015), asunto sobre el cual publica en diversas revistas y volúmenes colectivos. Por otra parte, obtiene en la ESMUC el Grado Superior en Viola da gamba (2017), estudios que complementa con formación en Canto Histórico como mezzosoprano. Posee el título de Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de ESMUC – UAB (2017), dentro del mismo itinerario interpretativo. Su experiencia concertística abarca colaboraciones con la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de Pedro Gandía (2013); recitales bajo la dirección de Emilio Moreno en el Museu de la Música y en el Auditori de Barcelona (2015); bajo la dirección de Emmanuel Balssa ha actuado asimismo en el Auditori de Barcelona, dentro del XXXV Festival de Música Antiga de Barcelona (2014); y bajo la dirección de Javier Artigas con un programa dedicado a Claudio Monteverdi (2017). Destaca también su intervención en el Orfeo de Monteverdi dirigido por Xavier Díaz-Latorre (2015) y su papel solista en la Misa de Réquiem y Oficio de Difuntos de Sebastián Durón (2016). Además, ha tocado en la séptima edición del FeMAP (2017) y en el Festival Cultural Renaixement de Valencia con Carles Magraner (2018). Forma parte del equipo de trabajo de la I Residencia Artística de Interpretación Históricamente Informada del Festival Un Camiño Ben Temperado (2023). En la actualidad compagina su labor docente —viola da gamba— en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense con el proyecto multidisciplinar «GOSALENTA» (viola da gamba, radiofonía y *spoken word*).

Junwei Zhou es graduado en Filología Hispánica (2019) con Máster en Literatura de Países Hispanohablantes con Matrícula de Honor (2022) por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Actualmente es doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza su tesis sobre la intermedialidad musical en la poesía juvenil de Federico García Lorca, y donde también obtuvo el Máster en Literatura Española (2021). Becario del Gobierno chino, Junwei forma parte, además, del proyecto de investigación «PoeMÁS» (UNED). Sus líneas de investigación principales se concentran en Federico García Lorca y los estudios intermediales e interartísticos, y, especialmente, las relaciones entre poesía y música. Titulados respectivamente *Donde no se hiela el duende andaluz: acercamiento literario-musical al Poema del cante jondo de Federico García Lorca* y *Rosa del equilibrio sin dolores buscados: retrato pictórico-literario del Federico García Lorca cubista*, sus dos trabajos de fin de máster tratan la relación que sostiene García Lorca con las artes. En el primer trabajo, ahonda en aspectos como la onomatopeya, el contraste como principio compositivo, la fragmentariedad musical, la politonalidad y el duende, entre otros. En el segundo acercamiento, emprende un recorrido sobre las obras tanto literarias como plásticas que produce Lorca en su vida en torno al cubismo. Como lorquista, también ha trabajado sobre cuestiones como la traducción (es traductor al chino de las conferencias, alocuciones y homenajes completos de

Lorca), la intertextualidad, la poesía erótica y la influencia que ejerce sobre los poetas posteriores, en particular los contemporáneos chinos. Otros de sus intereses personales y académicos recaen en Anne Carson, la narrativa española actual, la poesía contemporánea china, la estética clásica china y los estudios cinematográficos, estando su enfoque principal en la *nouvelle vague* francesa.

Karl-Fredrik Olsson is a PhD Student at The Department of Culture and Media Studies, Umeå University (Sweden). His ongoing research project concerns poetry and its relations to the environmental movement in Sweden during 1970s and 1980s, through the late poetry of Elsa Grave (1918–2003). Grave's late poetry from this time period often evokes angry and cruel voices of despaired and neglected ones. Sometimes she calls her poems curses and *satanellas*, which can be read as attempts to formalize a specific poetic form or a poetic subgenre for change and even compassion. And in this kind of poetry the waste (in Swedish: *avfallet*) has significant roles. In his project, he focuses on the concept of «waste» and its different functions and roles in Grave's late poetry, not only as a material and metaphor but also as a critical act (a performance). The waste is an important concept in the theoretical and methodological framework of the project, which is related to growing field of «Waste studies». The field shares an interest for the society or system that creates and cope with waste and in my research that system is Grave's poetry. The project's aim is to examine the «poetic waste» in Grave's eco-activist poetry of the 1970s and 1980s. The monograph about this subject will be published in Swedish during 2025. Beside this work, his main fields of interests concern politic poetry, environmental poetry, poetry as criticism, waste studies, modern drama, drama theory and thematic readings. At the moment, he is also involved in an anthology project on the Swedish author P. O. Enquist (about to be published, 2025). In this article he focuses on the presence and meanings of maps and map drawing as a motif and theme in Enquist's fiction.

Klára Čermochová is a researcher and lecturer at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. She graduated here with a Master's degree in Czech Language and Literature and Teaching Czech to Foreigners, and continued her studies as a PhD Student and post-doc. Since her student years she has been focusing on the theory of verse, especially comparative metrics, the relationship between verse and language rhythm, and semantics of universal verse forms. She explores how terminology and classification in different national literatures are influenced by the native language and cultural-literary background of the describing scholars (in the past she has compared German, Polish and Czech approaches to verse at the universities of Leipzig and Cracow), and next year she is going to research English versification in the Swansea (United Kingdom). However, she also notes how «objective» descriptions of verse and its forms are influenced by such subjective and extra-literary matters as national self-confidence, feeling threatened as a nation and confirmation that our language is mature enough. She is passionate about popularizing the humanities, especially poetics. She leads workshops on poetry for schools and the public. At the present time, she is involved in training future high school literature teachers, explaining them how to work meaningfully with poetry in schools. She would like to initiate a research project on Czech drama verse, inspired by similar researches abroad. She has also published the article «Comparative slavic metrics, 1967–2011: "Theory of verse" as pursued by Polish and Czech structuralists of the third wave» (2022) in the journal *Acta Structuralica*.

Eire Pérez Navarro es graduada en Filología Hispánica por la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea) y masterada en Literatura Comparada y Estudios Literarios en la misma, para el que realiza el Trabajo de Fin de Máster sobre el mito de Aquiles en Esciros en las comedias mitológicas de Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Entre las líneas de investigación de interés está la presencia de los mitos grecolatinos, en especial aquellos sobre los héroes homéricos, en la literatura española e hispanoamericana. Fuera de lo académico, sus textos literarios han sido publicados en las revistas de literatura *Invernadero* y *Zéjel*.

Leticia Millán Fanconi realiza una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid titulada *Entre el progreso y el escaparate: espacio urbano y modernidad en la narrativa española y japonesa (1868-1940)*, que se centra en la similar forma de experimentar el espacio urbano y la modernidad que aparece reflejada en la narrativa de principios de siglo. Sus principales líneas de investigación son: la literatura de la Edad de Plata y el exilio, así como la literatura japonesa desde inicios de la Era Meiji hasta la II Guerra Mundial, con especial interés en la forma en la que aparece representada la Modernidad en ambas y la construcción del sujeto moderno; la poética del espacio, sus significados y funciones en el texto, con especial atención en el espacio urbano y en su contraste con el espacio rural; y la literatura española actual, en vías de abordar también el espacio y al individuo posmoderno y sus conexiones con el proceso que se dio en la Modernidad literaria. Actualmente trabaja en un capítulo sobre la construcción de la identidad femenina en relación con el espacio urbano en la novela *La pandilla de Asakusa*, de Yasunari Kawabata. También ha publicado otros trabajos como «La evolución del exilio en Silvia Mistral: *Éxodo. Diario de una exiliada española y Madréporas*» (2022) en la revista *Úrsula*; o «Lenguaje, cuerpo y maternidad: *El arrecife de las sirenas de Luna Miguel*», publicado en el volumen *Memoria, metatexto y posthumanidad. Formas de pensar el cuerpo en las culturas hispánicas* (Servicio de Publicaciones Universidad de Extremadura, 2023). Desde 2020 se encuentra dentro del equipo editorial de la revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada *Ala Este*.

Lorena Uribe Bracho is Assistant Professor at Wilbur Wright College, City Colleges of Chicago. Her research offers an interdisciplinary approach to poetic and musical cultures of early modern Spain and colonial Latin America. Her most recent article published in *Hispanic Review*, «Orphans of Orpheus: Music Lost and Regained in Spanish Golden Age Poetry» (2021), explores how poetic texts move away from music and back towards it as poets and early critics seek to define what we now understand as lyric poetry. She has a forthcoming chapter in the book *Soundscapes of the Early Modern Iberian Empires* (Routledge) that focuses on Lope de Vega's *Arcadia*, in which she makes an argument for reading pastoral poetry as a predominantly aural regime, and seeks to provide a framework to approach (and potentially enjoy) a genre which is often disqualified as a collection of hollow conventions by allowing them to fulfill their phonographic potential. She also has forthcoming work on the metamorphosis of musical performance into verse in Juan de Jáuregui's *Orfeo*, and is currently working on an article about texture and sound layers in early modern lyric. Her ongoing book project engages with a series of key poetical texts written in Spanish during the sixteenth and seventeenth centuries and puts them in dialogue with wider European and Colonial American cultural practices (notably music, visual arts, and medicine) to provide a reading of early modern Spanish poetry that brings to the fore its potential for «strong experience» (based on, among other phenomena, the colliding forces of its aurality, its interoceptive potential, its inclination towards affect, and the thrilling «liftoff» of its conceits).

Lorenzo Piera Martín es Profesor Asociado en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Es también graduado en Estudios Franceses y ha cursado el máster de Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la misma universidad. Actualmente, es doctorando en el programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Salamanca, donde desarrolla una tesis doctoral sobre la literatura post-exótica de Antoine Volodine. Además, es parte del Grupo de Investigación Reconocido ILCIA – Inscripciones Literarias de la Ciencia y ha colaborado con el Grupo de Investigación Reconocido Science et Littérature, asociado al equipo de investigación PRISMES de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Su línea de investigación principal es el cruce de las ciencias cognitivas y las teorías de corte biológico de la cognición con la literatura actual, tanto en el género poético como en el narrativo. Entre los conceptos trabajados en su investigación se encuentran: la relación de la percepción con la lectura y escritura, el abordaje cognitivo-literario del duelo, las convergencias cognitivas entre la mística, la animalidad y la poesía, o la relación de la inmersión literaria con las teorías cognitivas de la enacción. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran las siguientes: «La huella en la ventana. Categorías fenoménico-cognitivas de lo transparente y de lo opaco en la narrativa: el caso de Antoine Volodine» (2022) en *Tropelías: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada*; «Del paisaje al poema. La escritura poética como transpercepción», en *Paisajes cognitivos de la poesía* (Editorial Delirio, 2021); y «Una conciencia autónoma: lectura cognitiva de Amor Divino de Ángela Segovia», en *Poesía: (literatura actual en Castilla y León, 5)* (Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2021).

Louise Deplaix se encuentra en su segundo y último año del Máster en Literatura General y Comparada de la Université Rennes 2 (Francia). Anteriormente, siguió la formación de las Clases Preparatorias para las Grandes Écoles (CPGE) durante tres años (2019-2022). Más tarde, en el curso 2022-2023, continuó su formación en España a través del Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid, con una beca Erasmus de movilidad. Actualmente, participa en la vida académica y literaria de Rennes. Forma parte del coloquio Colloque du Master 2 LGC – S'engager en la Université Rennes 2, que reflexiona en torno a la cuestión del compromiso en la literatura y el papel de los escritores, editores e investigadores comprometidos en la sociedad con el fin de profundizar en su estudio y de actualizar sus discursos a nuestro presente. En paralelo, colabora en un proyecto para la creación de un seminario colectivo, interdisciplinar y crítico en torno a las prácticas de investigación, llamado «Propositions pour un coin collectif imparfait de Recherche indiscipliné/e». Asimismo, ha participado en la última edición del festival Sirennés, un festival que explora las culturas y literaturas de lo imaginario, cuyo tema este año era «Tejido y Mestizaje», organizando un encuentro con Rivers Solomon, autore de obras afrofuturistas. Su principal línea de investigación es la representación del trabajo en la literatura, con especial enfoque sobre el trabajo femenino y precario, desde una perspectiva comparada entre las literaturas hispánicas y francesas. Su Trabajo de Fin de Máster analiza el relato de la experiencia laboral, a través de la obra *Tea rooms* de Luisa Carnés, y de la novela *Le Quai de Ouistreham* de Florence Aubenás.

Luis García Vela es estudiante de cuarto curso de Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza. Ha participado en varios congresos como La Literatura de la transición democrática española y las narrativas transicionales europeas (Universidad de Zaragoza, 2023) o el IV Congreso Internacional *En los márgenes de la literatura: Tradición de la ruptura* (Universidad de Salamanca, 2023). Es miembro de la Postcolonial Studies Association (PSA) y de la International Comparative

Em seu olhar estão as neves eternas dos Himalaias
e as rugas maceradas das mães que perderam filhos
e o movimento ululante das cidades marítimas
e o gesto desolado dos homens que voltam a casa
e a luz do deserto incandescente e trémula,

Manuel da Fonseca, «Os olhos do poeta»

malaias vencidos
m os filhos na luta entre as pátrias
nas onde se falam todas as línguas da terra
ao lar com as mãos vazias e calejadas
e os gelos dos polos, brancos, brancos

Literature Association (ICLA), además de socio del Mediterranean Seminar (University of Colorado at Boulder). Sus áreas de interés son la identidad y la alteridad en el ámbito de la poesía comparada, con especial atención a ámbitos como los contactos hispanoárabes en la literatura hispanomagrebí y morisca, la poesía árabe marroquí o la poesía argentina. Actualmente tiene varios artículos pendientes de publicación (en *Turia* y en *Postcolonial Studies Association Newsletter*), ha dado varias conferencias sobre poesía hispanomagrebí y realiza su Trabajo de Fin de Grado sobre desdoblamientos en la poesía argentina de la dictadura (1976-1982), con atención a aspectos de psicología y sociología. Sus proyectos futuros incluyen la edición de obras perdidas de poetas aragoneses, la edición del Poema de Yúçuf (la gran obra aljamiada) y el estudio de la identidad y multiculturalidad en poetas hispanomagrebíes como Khédiha Gadhoum, Farah Jerari o Abderrahman El Fathi.

Anuela Shocron Vietri es doctoranda del programa trinacional de doctorado Mitos Fundadores Europeos en las Artes y la Literatura, de la Universidad de Florencia, la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Bonn. Su tesis doctoral aborda la concepción del mito de la Gioconda de Leonardo da Vinci, concibiéndolo como una construcción del dandismo literario, y se centra en tres autores: Charles Baudelaire, Oscar Wilde y Gabriele d' Annunzio. Sus estudios previos incluyen un Máster internacional en Culturas Literarias Europeas, otorgándole una doble titulación de la Universidad de Bolonia y de la Universidad de Estrasburgo, en el marco del programa Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Obtuvo una calificación final con mención honorífica con una tesis titulada *Le dandy comme représentation littéraire: une étude comparée entre Charles Baudelaire et Gabriele d'Annunzio*, escrita en francés y defendida en italiano. A su vez, sus estudios de grado incluyen una Licenciatura en Letras con orientación en Literaturas Extranjeras otorgada por la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Entre sus contribuciones académicas se incluyen una reseña publicada en *Studi Irlandesi. A Journal of Irish Studies* de la Universidad de Florencia, un capítulo en el libro *Il fantastico, i fumetti e il senso della vita* (2022) publicado en colaboración con la Universidad de Bolonia, la coedición del libro *Atributos y representaciones del Humanismo europeo (siglos XVI-XIX)* (2021) en la Editorial de la Universidad Nacional del Sur, así como varias participaciones en congresos de índole nacional e internacional.

Maria Palmer i Clar es graduada en Lengua y Literatura Catalanas y Españolas por la Universitat de les Illes Balears y masterada en Construcción y Representación de Identidades Culturales por la Universitat de Barcelona. Actualmente, disfruta de una ayuda predoctoral para la Formión de Personal Investigador que le permite elaborar un proyecto de tesis en el marco del programa de doctorado en Filología y Filosofía de la UIB sobre la obra del artista Pere Jaume Borrell i Guinart, desde una aproximación afectiva y ecocrítica fundamentalmente, cuyo título provisional es *La mirada afectiva en la obra poética y artística de Perejaume*. Desde hace unos años colabora en el Grupo de Investigación Reconocido Literatura Contemporánea: Estudios Teóricos y Comparativos (LiCETC). Inició su carrera investigadora con un estudio de la poesía contemporánea desde una perspectiva de género, explorando la noción de sujeto en la obra de Maria Sevilla. Ha proseguido con un análisis de la violencia en Antònia Vicens y del concepto de resiliencia en la poesía de Antonina Canyelles. También ha leído a Mercè Rodoreda y los versos de sor Juana Inés de la Cruz desde la idea de mirada. Pretende continuar con sus estudios sobre poesía y narrativa catalanas (con un creciente interés por la producción mallorquina), y se inclina por las teorías afectivas, la

ecocrítica, la fenomenología y la teoría crítica como vías de acercamiento al corpus. *Caràcters*, *Reduccions* o *Els Marges* contienen algunas de sus reseñas y artículos. Si bien ha presentado sus reflexiones sobre Perejaume en múltiples congresos nacionales e internacionales y se encuentra en vías de publicación un diálogo entre su poesía y las fotografías de Kollerová, todavía no han salido a la luz el resto de investigaciones sobre la obra de este autor catalán. Desde una vertiente más creativa, ha publicado textos narrativos e ilustraciones en *Revista Morlanda*.

Mario Gerolamo Mossa is a Research Fellow in Italian Studies at the University of Pisa, in the context of the PRIN project «Letters on the Net: Eugenio Montale's correspondence (1915-1981)». His fields of interest include Italian and Anglo-American poetry, metrification, orality, textual criticism, popular music, literary theory and the relationship between literature and music. Over the years, he has published articles in peer-reviewed journals, among which: «Libertà metriche novecentesche: per un confronto tra poesia contemporanea e canzone d'autore» (2014) in *Soglie*; «The Cadence and Force of Earn Wisdom: Oralità e scrittura nel Beowulf di Seamus Heaney» (2016) in *Anglistica Pisana*; and «Mentir cantando. La performance poetica e poetico-musicale tra autenticità e manipolazione» (2021) in *Menzogna e falsificazione* (Pisa University Press, 2021). His research monograph *Bob Dylan & Like a Rolling Stone. Filologia, composizione, performance* (Mimesis, 2021) is the first philological study based on the comparison between written and oral sources in relation to a popular song. His doctoral dissertation was entirely focused on twentieth-century poets' readings and Vittorio Sereni's recordings and performative style: *L'autografo sonoro. Per una stilistica della dizione d'autore nella poesia di Vittorio Sereni* (University of Pisa, 2023). He is currently writing a book developed from this research. He worked as a Visiting Scholar at the University of Houston (2016) and at Georgetown University (2021). He is a member of the editorial teams of *Synergies: A Journal of English Literatures and Cultures*, *inOpera. Esercizi di lettura su testi contemporanei* and *Gradiva. International Journal of Italian Poetry*. Alongside his research activity, he is a musician, composer and performer.

Marta López Vilar es doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, es profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de investigación se centran, generalmente, en la tradición clásica en poesía peninsular contemporánea y actual (catalana, portuguesa y española). Es miembro del proyecto de investigación de la Generalitat de València: «Les relacions hipertextuals en la literatura catalana (1939-1983)». A su vez, pertenece al Grupo de Investigación Reconocido Poéticas de la Modernidad: de la Edad Media a José Ángel Valente, antecedentes y continuadores, y al Grupo de Investigación Reconocido Voces Africanas, ambos dentro de la Universidad Complutense de Madrid, donde es también delegada de la Decana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Filología. Es autora de libros, capítulos de libro o artículos como: *Soñar con Orfeo: la hermenéutica del silencio y la escritura en las Elegies de Bierville*, de Carles Riba (Trea, 2022); la edición y estudio sobre Angelina Gatell, *Sobre mis propios pasos. Poesía Completa. Volumen I* (Bartleby, 2023); «Los mapas del lenguaje: trazos y senderos de la poesía actual en España», en la revista *Ínsula*; o «El camino délfico: transformación y plenitud del futuro en la escritura de las Elegies de Bierville de Carles Riba», en la revista *Tropelías*, entre otros. Ha sido invitada a diversas universidades e instituciones españolas y extranjeras: Ibero-Amerikanisches Institut (Berlín), Universidad Eötvös Loránd (Budapest), Le Moyne College (Syracuse, EEUU), Universidad de Granada y Universidad de Valencia. Asimismo, como poeta, ha publicado los libros: *El Gran Bosque* (Pre-Textos, 2019; Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro), *En las*

aguas de octubre (Bartleby, 2016), *La palabra esperada* (Hiperión, 2007; Premio de Poesía Arte Joven de la Comunidad de Madrid) y *De sombras y sombreros olvidados* (Amargord, 2007; Premio de Poesía Blas de Otero).

Martina Misia se ha formado entre Italia, España, Francia y Alemania. Ha realizado un Doctorado en Estudios Humanísticos Transculturales por la Universidad de Bérgamo (Italia), donde ha trabajado en un proyecto sobre el problema de las hibridaciones en la ficción contemporánea. Trabaja en el campo de la teoría literaria y sus principales intereses de investigación se centran en la estética del conflicto y las teorías de la identidad. Ha participado en conferencias en Italia y en el extranjero y publicado ensayos en volúmenes y revistas académicas. Entre ellos figuran «Vertigini del linguaggio. Il conflitto tra regimi nel realismo magico di Paul Auster» (2021), «L'ibridazione non ha avuto luogo: sul monostilismo di Middlesex» (2022) y «La vita indistruttibile: dal dionisiaco al postumano» (2022). Miembro del centro de investigación interuniversitario FLECIR – Filosofía y Literatura y de la Asociación de Teoría Comparada e Historia de la Literatura (COMPALIT), colabora con la revista de teoría de la literatura *Enthymema*. Actualmente es becaria de investigación postdoctoral del DAAD, en colaboración con la Universidad de Tréveris (Alemania), donde está trabajando en un proyecto sobre la novela europea en verso de principios del siglo XX y su relación con las vanguardias literarias.

Matthew Kilbane is an Assistant Professor of English at the University of Notre Dame, where he teaches and writes about modern and contemporary poetry in the United States, poetry and music, the history of sound technologies, and digital literary cultures. His first book, *The Lyre Book: Modern Poetic Media* (Johns Hopkins University Press, 2024), unfolds a disciplinary meeting place for literary and media studies around modern lyric poetry. Opening our lyric archives to such things as pop songs, radio poems, closet operas, and speech-music, the book's media theory of the lyric shows how literary scholars can look to media history to understand transformations in the social life of poetry, and how media archaeologists can read lyric forms for insight into the cultural history of technology. *The Lyre Book* was awarded the Northeast Modern Language Association's 2021 Book Award, and has received support from the American Council of Learned Societies, the Beinecke Library, and the Society for the Humanities at Cornell University. His articles have appeared or are forthcoming in *PMLA*, *American Literature*, *ASAP/J*, *Post45: Contemporaries*, *College Literature*, *Journal of Modern Literature*, and elsewhere. He is currently extending this focus on lyric techniques and technologies in two newer projects: *Expressive Networks: Poetry and Platform Cultures* (Amherst College Press, 2025, about to be published), an edited collection of essays exploring how social media platforms are reshaping poetry's publics around the world, and a study of community-based writing workshops and other marginalized institutions of verse making. This latter project has received support from the National Endowment of the Humanities and the Newberry Library in Chicago, where he will be a Long-Term Fellow in 2025. Before arriving at Notre Dame, he served as the Joseph F. Martino Lecturer at Cornell University, where he also taught with the Cornell Prison Education Program.

Melania Stancu es Profesora Contratada Doctora de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Bucarest y doctora desde 2012 por la misma universidad, con una tesis sobre la metáfora conceptual, su tipología y efecto en la narrativa de vanguardia del escritor español Benjamín Jarnés. Sus intereses académicos versan sobre temas relacionados con las teorías de la metáfora, la poética cognitiva, las (pos)vanguardias hispánicas y el posthumanismo. Entre

sus publicaciones más recientes están: *Integralismo, gracia y vitalismo. La metáfora en la narrativa de vanguardia de Benjamín Jarnés* (Bucharest University Press, 2023); «Contacto y sincronicidad en la Antología de la poesía surrealista de Ţefan Baciu» (2024) en *CECIL-Cahiers d'études des cultures ibériques et latino-américaines*; y «Science and Silence. Reading Antonio Colinas in the Light of Ezra Pound's Theory of the Image» en *Ezra Pound and the Spanish World* (Clemson University Press; en vías de publicación, 2024). En 2019 codirigió el Congreso Internacional sobre Cognitivismo y Epistemocrítica: *Isomorfismo de los saberes: proyecciones de la ciencia en la literatura de los siglos XX y XXI*. También ha traducido al rumano prosa y poesía de Max Aub, Laura Esquivel, Antonio Colinas, Luís Rosales, Jordi Doce y Antonio Muñoz Molina.

Melania Torres Mariner es graduada en Filosofía por la Universitat de València, donde estudió el Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo, así como el grado en Filología Hispánica, con una especialización menor en Lengua Alemana y sus Literaturas. Actualmente forma parte del programa de doctorado Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universitat de València en el Área de Estética y Filosofía de las Artes, bajo la dirección de Anacleto Ferrer Mas. Colabora en el proyecto de investigación «Nuevos paradigmas en la representación cultural de violencia de masas: mirar y contar el siglo XX desde el XXI», del Grupo Investigación REPERCRI. La inquietud acerca de cómo leer la oscuridad del poema ha guiado sus lecturas y actualmente orienta su investigación. En sus proyectos finales de grado y máster, se interesó por explorar las líneas de divergencia entre la concepción de la palabra poética en Paul Celan y Martin Heidegger, y se ocupó también de la afinidad entre Jacques Derrida y la obra crítica de José Ángel Valente. Su proyecto de tesis, en el que empezó a trabajar el año pasado gracias a la concesión del contrato Atracció del Talent de la Universitat de València, le lleva actualmente a explorar la pregunta por la relación del poema con su materia, el lenguaje, en los escritos de Peter Szondi y Theodor W. Adorno. Esta cuestión ha estimulado su actual proyecto de examinar la relación del poeta de la Bukovina con la lengua alemana en uno de sus poemarios, dando lugar al título provisional *Contrapalabra y contrahistoria en Paul Celan: fracturas de la lengua alemana en «Sprachgitter»*. En los próximos meses, Melania se propone realizar una estancia de investigación en la Universidad de Essen (Alemania) con la profesora Susanne Zepp, investigadora que se ha ocupado de la hermenéutica de Peter Szondi y ha coordinado varios volúmenes sobre Szondi y Celan.

Melina Fernández Cumini es escritora y docente neuquina, licenciada en Letras Modernas, Profesora en Letras Modernas y Correctora Literaria por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), donde también ha ejercido como docente en diferentes centros educativos de nivel medio. En 2014, se desempeñó como ayudante alumna anualmente en la Cátedra de Literatura Española en la Universidad Nacional de Córdoba, y posteriormente, realizó el Máster en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca (2022-2023). Actualmente, imparte clases de lengua y literatura, así como de español para alumnos extranjeros. Sus intereses de investigación son amplios: poesía española del renacimiento, poesía española del barroco, poesía española de los siglos XX y XXI, poéticas comparadas, poesía y cognición e historia de la literatura española. Dentro del ámbito creativo, tiene un poemario en proceso e inédito titulado *Las Bardas*.

Miguel Aguirre Bernal es investigador predoctoral con un contrato de Formación de Profesorado Universitario en el programa de Tradición literaria, cultura escrita y humanidades digitales del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales (IEMYRhd), en la

Universidad de Salamanca. Cursó el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (premio extraordinario) de la misma universidad, el cual llevó a cabo gracias a una de las becas de movilidad destinadas a estudiantes latinoamericanos otorgadas por la Universidad de Salamanca y el Banco Santander. Asimismo, es graduado del programa en Estudios Literarios (grado de honor) de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde recibió cinco becas de honor por mérito académico. Su principal campo de investigación es la relación entre literatura y política en la obra creativa de los hombres de Estado. Ha estudiado este tema durante el periodo independentista de la Gran Colombia, analizando las implicaciones políticas de la poesía y la dramaturgia de José Fernández Madrid y Simón Bolívar. Actualmente desarrolla su tesis doctoral poniendo el enfoque en la Europa occidental de finales del siglo XVIII y principios del XIX con el fin de explorar la producción literaria de los políticos de la Revolución francesa, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. Sus principales publicaciones son: «La construcción de la identidad nacional en la obra literaria de José Fernández Madrid y sus consecuencias políticas» (en vías de publicación) en la revista *Beoiberística*; «Las repúblicas letradas y la independización del campo literario en Hispanoamérica» (2024) en *FOLIA. Futuro e oportunidade literarias na investigación académica*; «El fracaso de la labor hermenéutica en *Nocturno de Chile* (2000) de Roberto Bolaño» (2023) en *Nueva Revista del Pacífico*; y «La violencia protocaballeresca en "Cartucho el bobo de la cuadra" y "Otra vez en la cancha" de Helí Ramírez» (2021) en *Revista ZUR*.

athan L. Hilton es profesor de Lengua y Literatura en Topeka Public Schools, donde se desempeña como docente en el único programa bilingüe del estado de Kansas. Además de su labor como docente, es candidato al Máster en Enseñanza de Lenguas Modernas de la Universidad Estatal de Kansas (2025) y becario del certificado en Estudios Afrolatinoamericanos de la Universidad de Harvard (2024). Posee un Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca (2021), así como licenciaturas en Teología y Literatura Inglesa con máximos honores mediante el programa de honores de la Universidad Andrews (2019). A lo largo de su carrera, Hilton ha sido galardonado con prestigiosos reconocimientos, incluyendo la medalla de oro Presidente de la República y el Premio Nacional al Mejor Alumno de Secundaria 2012 otorgado por el Ministerio de Educación de la República de Nicaragua. En el pasado, Hilton se ha desempeñado como asistente de docencia e investigación en los departamentos de Filología Inglesa, Religión y Lenguas Bíblicas de la Universidad Andrews, donde llevó a cabo estudios en torno a la literatura mística, teología sistemática y teoría del lenguaje. Actualmente, sus investigaciones se centran en el análisis existencial, sociológico y fenomenológico de la poesía mística, la escritura religiosa y la literatura afrodescendiente en América Latina y Europa a finales de la temprana Edad Moderna. Hilton es editor y traductor del libro *¿Adventista y LGTBIQ+? Un diálogo bíblico y teológico sobre el matrimonio igualitario, el género y la identidad* (Fortaleza Ediciones, 2024) y ha presentado sus aportes en diversas instituciones como la Universidad de Notre Dame, la Universidad Andrews y la Academia de Artes, Letras y Ciencias de Michigan, además de participar como invitado en eventos organizados por Seventh-day Adventist Kinship International, Teología Sin Vergüenza e Imago Dei.

Nelly Pérez Gutiérrez es graduada en Sociología por la Universidad de Salamanca, complementando los estudios de grado con una jefatura de estudios (2020-2021) en el Colegio Mayor Fray Luis de León (USAL), una Beca de Colaboración en el Servicio de Asuntos Sociales (2022-2023) y recibiendo el premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (SOCYL, 2023). Durante esta etapa participa activamente en la organización y gestión de eventos de carácter académico (congresos, seminarios, conferencias) desde la Asociación de Jóvenes Historiadores (AJHIS), en la que es vocal. Además, trabaja en el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS) donde aplica una amplia gama de metodologías para indagar en el área de la sociología crítica y el análisis sociocultural. Actualmente es estudiante del Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación (UCM) y realiza una estancia en la Oficina del Congreso de los Diputados. Asimismo, ha publicado el artículo «*Impavidum ferient ruinae. Identidad y violencia desde el hierro dulce*» (2024) en la revista *Trazas de Ciencias Sociales*, y ha sido parte del Comité organizador del XIII Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores *Las emociones en la Historia*.

Atricia Teresa López Ruiz es graduada en Lengua y Literatura por la Universidad de Murcia (2015-2019) y ha realizado un Máster en Literatura Comparada Europea (2020). Actualmente es contratada predoctoral de Formación de Profesorado Universitario en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia y trabaja en su tesis doctoral acerca del pensamiento teórico y crítico de Mariano Baquero Goyanes sobre la novela. Ha realizado durante tres meses una estancia de investigación en la Universidad de Radboud de Nimega (Países Bajos) y otra de tres meses en la Universidad de Coímbra. Ha impartido clases en algunas universidades europeas como la de Copenhague (Dinamarca), Coímbra (Portugal), Duisburg-Essen (Alemania) o Radboud University (Países Bajos). Ha participado en varios congresos internacionales y publicado en algunas monografías como *Teoría de la novela: pasado, presente y futuro* (2021), con un capítulo de libro titulado «Mariano Baquero Goyanes. Una personal concepción de la literatura comparada»; y en algunas revistas de investigación con artículos como «Una interpretación alejada de las lecturas del canon. Mariano Baquero Goyanes y Clarín» (2023), «La heterogeneidad del yo en Fernando Pessoa, Antonio Machado y Miguel de Unamuno» (2019), «El amor un impulso hacia lo otro en Antonio Machado y Miguel de Unamuno» (2020), «Ruptura de los menguados eslabones lógicos. Miguel de Unamuno y Jorge Luis Borges» (2020), «La Regenta y Effi Briest, un espejo de voluntades ajenas» o «La connatural fascinación y pasión por la literatura de Mariano Baquero» (2020), publicados en revistas como *Estudios Románicos*, *Revista de Literatura*, *Tropelías*, *Cartaphilus* o *Monteagudo*.

Paul Cahill es Profesor Titular de Literatura Española en Pomona College (California). Se doctoró en Literatura Española en la Universidad de California en Irvine en 2008 con una tesis sobre la obra temprana de Jenaro Talens, Jorge Urrutia, Eduardo Hervás y José-Miguel Ullán.

Se especializa en la poesía española moderna y contemporánea. Ha publicado artículos sobre la obra de poetas como Concha García, Miguel Hernández, Eduardo Hervás, Antonio Méndez Rubio, Jorge Riechmann, Ana Rossetti, Jenaro Talens, Jorge Urrutia y José Ángel Valente en revistas como *Bulletin of Hispanic Studies*, *Ínsula*, *Kamchatka*, *Letras Peninsulares*, *La Manzana Poética*, *Muy Verbum*, *Romance Notes*, *Romance Quarterly* y *Ticontre*. En particular, ha dedicado una serie de estudios a la poesía de Jorge Urrutia (en *Modern Language Notes*, *El mar de la palabra. La poesía de Jorge Urrutia y Spain, the Second World War, and the Holocaust: History and Representation*), Jenaro Talens (en *Mi oficio es la extrañeza. Ensayos sobre la poesía de Jenaro Talens*, *Hispanófila* y *De la escritura como resistencia. Textos in honorem Jenaro Talens*, además de una edición crítica de *Tabula rasa* y *El sueño del origen y la muerte para Biblioteca Nueva*) y Antonio Méndez Rubio (en revistas como *Studies in Twentieth and Twenty-first Century Literature*, *Hispanic Review*, *Revista Hispánica Moderna* y *Tropelías*). En la actualidad está realizando un proyecto sobre poesía española sobre el holocausto.

Paula Cendrós Riutort es estudiante del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Su principal interés de investigación está enfocado en la relación entre la imaginación y la poesía y cómo esta se puede manifestar de varias maneras, teniendo en cuenta la interferencia de los símbolos, como es el caso de la figura natural del viento. En cuanto al campo de investigación de la imaginación, le fascina especialmente el mundo de la imaginación productiva y la creatividad, y su relación con la psique del poeta. En futuros proyectos pretende centrarse en estos ámbitos de la imaginación junto con la representación de la memoria y la infancia en la poesía. Además, tiene particular interés por Alejandra Pizarnik, la complejidad de su mente y cómo concibe la vida en la poesía, al igual que otras autoras como Virginia Woolf, Sylvia Plath y Elizabeth Bishop. Desde pequeña, su género literario principal ha sido la poesía, lo cual se vio reflejado en la publicación de su primer poemario *Déjame decirte* (2018), y en su participación en recitales poéticos como El Último Jueves, en Palma de Mallorca. Durante sus años en el Grado de Estudios Ingleses se ha interesado en el área de los estudios literarios y culturales comparados y los estudios de género en la literatura. En sus futuros proyectos pretende centrarse en contemplar la poesía desde estos dos enfoques y, en específico, en el ámbito de la cultura y la literatura inglesa.

Pere Garau Borràs es graduado en Lengua y Literatura Catalanas por la Universitat de les Illes Balears y masterado en Lengua y Literatura Catalanas: Conocimiento y Análisis Crítico del Patrimonio Inmaterial por la misma universidad. Actualmente, cursa el programa de Doctorado en Filología y Filosofía en la línea de Lingüística Teórica y Aplicada en la UIB con una tesis sobre la métrica y versificación del catalán. Es investigador del proyecto «Corpus Oral de la Lengua Catalana» (COLC) del Institut d'Estudis Catalans y del proyecto de innovación docente «Lengua Normativa y Aprendizaje Significativo». Trabaja en la Universitat de les Illes Balears como técnico de investigación en la Cátedra Ramon Llull, y como Profesor Asociado en el grado de Lengua y Literatura Catalanas.

aquel López Sánchez es doctora en Estudios Literarios, Artísticos y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus estudios se centran en el análisis de los aspectos poéticos, retóricos y culturales del fenómeno poético del romancero en general y del Romancero nuevo de

finales del siglo XVI y albores del XVII en particular. Para ello, emplea la novedosa herramienta metodológica propuesta y desarrollada por el Prof. Tomás Albaladejo (UAM): la denominada Retórica Cultural. La Retórica Cultural se revela como uno de los instrumentos teórico-metodológicos fundamentales en el estudio de las funciones que la Retórica y el discurso, tanto literario como no literario, desempeñan desde una perspectiva pragmático-cultural en el marco de una sociedad, así como los elementos culturales de la Retórica y del discurso, tanto literario como no literario. Ha publicado diversos artículos de divulgación científica en revistas del ámbito nacional e internacional. Algunas de sus publicaciones más relevantes y recientes han sido publicadas en la revista *Castilla. Estudios de Literatura*, bajo el título «Retórica Cultural y sátira barroca: consideraciones sobre la ética en el Romancero nuevo de temática morisca. Una aproximación teórica» (2023); «El Romancero nuevo en el marco de la Retórica Cultural: la innovación de Góngora y el nuevo modelo cultural en el Barroco» (2023) en *Actio Nova*; y «El romancero nuevo morisco: fundamentos retórico-culturales. Lope de Vega y Góngora» (2023) en *Dialogía: Revista de Lingüística, Literatura y Cultura*. Asimismo, ha participado en más de una treintena de congresos internacionales. Actualmente, es profesora en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, y ha recibido una beca de la Fundación Heinrich Hertz en Münster (Alemania), bajo la dirección del Profesor Christoph Strosetzki.

Rike Bolte es doctora por la Universidad Humboldt de Berlín (Premio ADLAF 2012), así como profesora de estudios literarios y culturales. Tras ocupar cargos tanto de Profesora Asistente y Asociada, como de consejera académica en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, la Universidad Humboldt y la Universidad Osnabrück, ha trabajado como profesora de Literaturas Francófonas e Hispanófonas en la Universidad del Norte en Colombia, especializándose en el área de Humanidades Ecológicas e integrando el Master de Escrituras Creativas. Actualmente está terminando un proyecto de investigación sobre poéticas de la contaminación (en vías de publicación, 2025). Más allá de sus labores académicas, es cofundadora del festival de poesía latinoamericana de Berlín Latinale y directora del proyecto de investigación «Latinale. académica», así como traductora del francés y castellano al alemán (Premio Haus der Kulturen der Welt, 2020). Ha sido jurada para el premio Anna Seghers, la Secretaría de Cultura de Berlín, los Thüringer Poetryfilmtage, y trabaja como curadora freelance para Haus für Poesie Berlin, LCB Berlin, Instituto Cervantes, entre otros. Poeta hispanófona (con la Beca Hessischer Literaturrat 2024 para su poemario *Jacuzzi*, de próxima aparición en Colombia y México), y directora de dos poetryfilms: *Virus Dreams* (Thüringer Poetryfilmtage, 2020), *Architekturen des Weggehens* (Zebra Poetryfilmfestival Award, 2021).

Rocío Badía Fumaz es Profesora Contratada Doctora interina del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid desde 2019, tras haber ejercido como docente en la Universidad de Münster y como investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Deusto. Desde 2020 dirige el Grupo de Investigación Reconocido Teoría y retórica de la ficción. Sus líneas de investigación orbitan en torno al género lírico. Por un lado, se ha especializado en el estudio de las poéticas explícitas, textos a caballo entre lo ensayístico y lo autobiográfico en los que los escritores dan cuenta de sus ideas literarias. A este respecto, destacan publicaciones como «Las poéticas explícitas como género» (2018) en *Rilce*; «Hacia una caracterización de las poéticas explícitas: elementos comunicativos, funciones y tipologías textuales» (2018) en *Castilla*; o el monográfico *La crisis del autor: figuración actual del*

poeta en sus poéticas (De Gruyter, 2018). Una segunda línea de investigación se centra en la relación entre poesía y música. Como muestra de esta labor, pueden señalarse artículos como «La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación» (2022) en *Pasavento*, «Intertextualidad e intermedialidad poético-musical: formas de pervivencia de san Juan de la Cruz en la canción popular actual» (2021) o «La música en la obra de Antonio Colinas» (2018), ambos en *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*. También ha coeditado, junto con Clara Marías, los monográficos *Letras que cantan. Presencias literarias en la música* (2024) para la revista *Signa*, y *En voz alta. Poesía y música en la tradición hispánica* (2021) para la revista *Ínsula*. Por último, se dedica al estudio de la poesía española actual. De ello son muestra la monografía *Los ensayos literarios de Antonio Colinas* (Verbum, 2016) y la edición de la poesía completa de María Victoria Atencia, titulada *Una luz imprevista. Poesía completa* (Cátedra, 2021).

Rosa Berbel es contratada predoctoral en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, con una tesis que estudia las posibilidades cosmopolíticas del ecopoema latinoamericano actual. Es graduada en Literaturas Comparadas (2019) y titulada en el Máster en Estudios Literarios y Teatrales (2020) y en el Máster en Formación del Profesorado (2021) por la Universidad de Granada. También, es miembro del proyecto «LETRAL - Políticas de lo común en las literaturas del siglo 21. Estéticas disidentes y circulaciones alternativas», de la Unidad de Excelencia IBERLAB. Crítica, lenguas y culturas, del Grupo de Investigación Reconocido Hybris. Literatura y cultura latinoamericanas, y del proyecto precompetitivo de la Universidad de Granada «TEMPOS. Temporalidades posdramáticas en las artes visuales, literarias y performativas contemporáneas» (2023). Además de las tareas investigadoras y docentes, se desempeña como secretaria de redacción de la *Revista Letral*. Ha publicado diversos textos en torno a las relaciones entre poesía y ecología, pensamiento poético, nuevos materialismos y literatura latinoamericana, entre las que destacan los artículos «Cuerpo fantasmal, naturaleza herida: potencias utópicas en las Siluetas de Ana Mendieta» (2023), en la revista *Artnodes*; «Nuevas direcciones para la estética ecológica en la literatura española neorrural (2013-2020)» (2022) en *Kamchatka*; o el capítulo de libro «Escrituras de la simbiosis: visiones ecopoéticas para el siglo XXI», en *Formas del fin del mundo: crisis, ecología y distopías en la literatura y la cultura latinoamericanas* (Peter Lang, 2023). También, ha presentado ponencias y comunicaciones en congresos internacionales, en universidades de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Bélgica, Chile o Argentina. Ha sido investigadora visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2023) y en el Rachel Carson Center de la LMU de Múnich (2024). En su faceta poética, ha publicado *Las niñas siempre dicen la verdad* (Hiperión, 2018), libro galardonado con el XXI Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, y posteriormente merecedor del Premio Andalucía de la Crítica a la mejor Ópera Prima y del Premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de RNE; y *Los planetas fantasma* (Tusquets, 2022).

Rosa Illán Castillo es investigadora postdoctoral con un contrato del CNRS en el Laboratoire Dynamique du Langage (DDL) en Lyon. Sus líneas de investigación se centran en la metáfora conceptual, la integración conceptual, el tiempo, el movimiento y la creatividad en el lenguaje. Es miembro principal del Daedalus Lab (The Murcia Center for Cognition Communication and Creativity). En 2021 recibió una beca Fulbright de investigación para llevar a cabo una estancia de un año en el Departamento de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California, San Diego (UCSD), durante la que colaboró con los profesores Rafael Núñez y Seana Coulson en el Embodied Cognition Lab. Es miembro colaborador del Red Hen Lab, consorcio especializado en el estudio de la comunicación multimodal, dirigido por Mark Turner (Case Western Reserve)

y Francis Steen (UCLA), junto al que participa como mentora en el programa Google Summer of Code, y ha colaborado como ponente en el International Multimodal Communication Centre (IMCC) de la Universidad de Oxford. Sus investigaciones se han publicado en revistas y capítulos de libro de carácter nacional e internacional. Actualmente, desarrolla su investigación en el marco del proyecto I+D+i «Time and emotion: linguistic mechanisms for the emergence of emotional meanings in temporal expressions» (EMOTIME) de la Universidad de Murcia, y del proyecto financiado por el CNRS COVALI «Perceptive and motor constraints and linguistic variation» (DDL). Entre sus publicaciones destacan los trabajos «Time moves more often in poetry: A comparative corpus study» y «A corpus-based look at time metaphors», publicados dentro de la colección Human Cognitive Processing de la editorial John Benjamins en el volumen *Time Representations in the Perspective of Human Creativity* (2022).

Ara Sáez Rodríguez es doctoranda en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid, se graduó en 2018 en Literatura General y Comparada (UCM), y posteriormente cursó el Máster en Estudios Literarios en la misma universidad, que finalizó en 2019. Durante ese período colabora en la organización del congreso anual que lleva a cabo el departamento de Estudios Literarios, evento que ayudó a organizar de nuevo en 2022 y 2023, donde también participó como ponente. Complementa sus estudios superiores con la realización de diversos cursos de corrección y edición en Cálamo & Cran. Actualmente realiza su proyecto de tesis, *Condena entre líneas: el universo de Leopoldo María Panero*, que estudia la obra del escritor mencionado desde una perspectiva cognitiva de la creatividad ligada a una interpretación semiótica literaria. Esta manera de acercarse a la poesía paneriana es novedosa dado que sus versos se han interpretado en numerosas ocasiones desde sus vivencias o su diagnóstico clínico, tornándose acuciante una aproximación teórica que sepa conjugar tanto su contexto, ya sea histórico o personal, como su poesía. Por ello, los objetivos principales de la investigación son, *grosso modo*, desmitificar la figura del «genio loco»; estudiar la concepción poética del propio Panero a través de su literatura; y, por último, mostrar la manera en que el autor es capaz de liberarse de las ataduras y encierros impuestos externamente por medio de su poesía. Asimismo, publicará próximamente el artículo «La cuerda floja hacia el abismo: un acercamiento neurocognitivo y teórico-literario a Leopoldo María Panero», como parte de las actas del congreso Malum Liberatum.

Seda Mimaroglu is a poet, researcher, and artist from Istanbul. She majored in Law at Istanbul Bilgi University and Comparative Literature at Ludwig-Maximilian Universität, with additional studies in English Literature, Philosophy, Psychoanalytic Theory, and Art History in Germany and France. She also holds an MA in European Literatures from Humboldt University. Mimaroglu writes in English, German, and Turkish. She has participated in numerous exhibitions and events with multimodal works. Working collaboratively at the intersection of various disciplines, she has contributed to many international exhibitions and publications. Her publications include: *Loose Leaves* (Wanda Berlin; 2018), an album of poetry written and read by Seda Mimaroglu, scored by Andreas Reihse; «Only all things» in *Reading Taubes in Constellation* (Pseudo Press Berlin, 2023); «Dil» in *Multiverse* (Wanda Berlin, 2021); «Ağit / Lament» in *Reading Scholem in Constellation* (Pseudo Press Berlin, 2021); poetry published in *Stadtsprachen*, issues 21, 22, 24, and 26; «Crises» in *ToCall Magazine 16*; and «How writing in one's own language can feel so strange» in *Literatur*

+ Transfer, danzig & unfried (2020). She is the author of *Love Songs*, a book of poetry published by Blue Figure Press in 2021. Her recent shows and readings were hosted by the Apartment Project, Kunstraum Kreuzberg, Hopscotch Reading Room, Stations, Periode Berlin, daad Galerie, and Haus für Poesie, among others. Mimaröglü works with words, images, and sound. Her academic and creative interests often engage with poetico-philosophical questions, thresholds, fragments, and ambiguities, with particular enthusiasm for correspondences, coincidences, and constellations. Mimaröglü is currently pursuing a PhD in Comparative Literature at Humboldt University and lives in Berlin.

Sergio Gallego Barriuso es estudiante del Grado en Filología hispánica en la Universidad de Salamanca. Ha participado en el II Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores en Literatura Exocanónica con una comunicación sobre la imbricación de historia y memoria, ancladas ambas en un sujeto femenino y rural, en el poemario *Felizidad* (2020) de Olga Novo. Actualmente, investiga acerca de las diferentes estrategias que intervienen en la construcción del yo lírico y en la percepción que tiene el lector en la experiencia poética, de una parte; y en la representación literaria de la ruralidad y la vejez para mostrar la realidad de sujetos subalternos en espacios marginados por la sociedad actual, de otra. En esta línea, continúa trabajando en torno a la novela *Facendera* (2022), de Óscar García Sierra, como ejemplo de visión desmitificada y cruda de lo rural y de la decadencia que asola a una sociedad que no ofrece garantías de bienestar.

Sieghild Bogumil-Notz published in 1974 her PhD thesis (German Doktor) *Rousseau und die Erziehung des Lesers* (*Rousseau and the Education of the Reader*), which was supervised by Prof. Dr. mult. Harald Weinrich. While she was writing the thesis, she worked as a lecturer in German Language and Literature at the University of Toulouse-Le Mirail, France, for two years. In 1973, she started teaching Applied Linguistics at the University at Bielefeld, Germany. In 1975, she was offered an assistantship in Comparative Literature at the Ruhr-University of Bochum. She began to work on her thesis (Habilitation) on French and German contemporary poetry, to be precise on works by Jacques Dupin, André du Bouchet (both of whom I had made friends with), and Paul Celan, with the intention to develop a new methodological approach to this difficult poetic writing, that she called a «concrete-and-metonymic method». In 1992, she defended her theses (Thèse) at the Sorbonne under the supervision of Jean Bessière, professor of Comparative Literature at Paris III-Sorbonne Nouvelle. Its title is *Questions de poésie. Pour une lecture systématique du texte poétique: esquisse d'une méthode*. In 1989, as the Department of Theatre and Media Studies was founded at the Ruhr-University, she became a coopted member. In 2004, she defended the Habilitation à diriger des recherches à la Sorbonne Nouvelle Paris III, with a synthesis *Poésie et théâtre. Des affinités électives*. She was offered professorships and invitations as Guest Professor in Comparative Literature at different German and foreign universities: one of which was the Institute of Literary Theory at the University of Santiago de Compostela. Since 1996, she is an honorary founding member and president of the foundation ADAMAS Stiftung Götz Hübner für interkulturelle Studien am griechisch-deutschen und polnisch-deutschen Beispiel (foundation supporting intercultural post-doc research related to Greek and German literature from the 18th to the 21st century).

Simon Prahls is a Student Assistant at the Institute for German Literature and its Didactics and at the Institute for Romance Languages and Literatures at the chair of Prof. Dr. Christine Ott, Goethe University Frankfurt am Main. He has done a Teacher Training Programme Romance Studies, German Studies and Educational Sciences at the Goethe University Frankfurt am Main, and teaching assignments in the context of tutorials in modern German literature. He is a scholarship holder of the German National Academic Foundation (Studienstiftung des deutschen Volkes). His research interests are the reception of Arthur Rimbaud and his reception, Dante Alighieri and his reception, literature and appropriation. He is part of the study group Appropriation. Ethical, aesthetic and political dimensions of actualization, at the Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main, and is writing his final thesis on the topic of uncritical and critical actualisations of the *Divina Commedia*.

Sofía Fernández González es estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués en Yale University, donde investiga la relación entre la literatura y la danza, los espacios liminales en la literatura y la diáspora gallega centrada en el exilio a América Latina en el siglo XX, particularmente en Argentina y Cuba, donde se centra en el teatro y la producción literaria en lengua gallega. También tiene interés en la teoría crítica, la estética, los estudios de traducción y la ecocrítica. Ha colaborado con diferentes revistas como *Revista Bibliotecas UNA* y *Verba Volant*. En esta última se publicó su artículo «La mirada en el cine, el paisaje y la pintura» (2021), sobre Lacan y el arte pictórico. Estudió psicología y filosofía en España (Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia) y México (Universidad de Guanajuato), y un Máster de Filosofía en la Universidad Santiago de Compostela. Además, recibió una beca Fulbright para ampliar sus estudios de danza en el Instituto de Danza José Limón, en Nueva York. Colabora con Segal Theater en la curaduría y traducción de 4 New Galician Plays. Ha recibido ayudas de The Translation Initiative (Yale University), MacMillan Center International Conference Travel Award (Yale University) o las ayudas a creaciones de compañías de danza independientes (Universidad de Santiago de Compostela). Participa en congresos internacionales sobre danza y literatura como Dance Studies Association (Buenos Aires, 2024) y Modern Language Association (New Orleans, 2025). Artista y poeta, ha publicado el poemario experimental Alalá (Arteidolia Press, 2024) y la novela Os Corpos Fráxiles (Aira Editorial, 2024). El próximo año publicará Casasoá en la editorial gallega Laiuento. En el semestre de primavera impartió clases de improvisación de danza en la universidad de Yale, y sus piezas de arte han sido expuestas en CGAC (España), MIHL (España) y Newark Art Festival (USA), entre otros.

Susana Schoer Granado cursó el Grado en Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. A través del Programa AEL (Applied European Languages) de dicha universidad realizó una estancia en la Universidad de Limerick en Irlanda en 2017-2018 y una en la Escuela Superior Técnica en Colonia en 2018-2019. Tras graduarse en 2020 cursó el doble máster conjunto de la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Salamanca en Traducción Especializada y Mediación Intercultural (MATEM), lo que implicó un año en Salamanca y otro en Heidelberg, graduándose en 2022. Finalizó el doble máster en 2022 con una tesis titulada *Análisis de la traducción y recepción de la lírica de Hölderlin en español*. Actualmente está realizando su doctorado en

traducción de poesía en la Universidad de Salamanca con un contrato predoctoral de Formación de Profesorado Universitario. Sus principales líneas de investigación son la traducción de poesía, Hölderlin, la recepción y la historia de la traducción, así como la teoría y la práctica de la traducción literaria. Ha publicado los artículos: «Tras las huellas de Hölderlin en español: ¿Quién tradujo qué, cuándo y por qué?» en *Cruzando puentes* (Frank & Timme, 2024), y otro capítulo en vías de publicación dentro de *La traducción y la interpretación desde y hacia el Mediterráneo* (Comares, 2024). Aparte, ha participado en el I Congreso Internacional de Doctorado sobre Traducción, en las III Jornadas de Jóvenes Investigadores organizadas por INNOVA y la FJI, en el VI Congreso Internacional de Ciencia y Traducción, y en el congreso Nuevas perspectivas de la investigación en lingüística.

Svenja Blum es licenciada en Diseño y Comunicación (2011), Filología Española y Bellas Artes (2012) y tiene un Máster en Educación para Filología Española y Bellas Artes (2014). Además, cuenta con el segundo examen estatal alemán para la enseñanza secundaria superior (2017). Desde ese mismo año, ejerce como profesora en el Gymnasium Hoheluft en Hamburgo y ha trabajado como asistente de investigación en la Christian-Albrechts-Universität de Kiel. También trabaja como traductora literaria, colaborando con autores como Yolanda Castaño, Pedro Provencio y Luis Miguel Varela, entre otros, y se desempeña como diseñadora con enfoque en portadas de libros, carteles y tipografía. Ha participado en diversos simposios, exposiciones como proyectos educativos, destacándose por su enfoque creativo e interdisciplinario que le permite combinar conocimientos y metodologías de diferentes campos y generar así nuevas perspectivas. Su perfil como investigadora se nutre también de sus múltiples intereses académicos y creativos que encuentran expresión en su tesis doctoral titulada *Intermedialidad en la poesía contemporánea española: dialogicidad en los libros de artistas de Andrés Sánchez Robayna, Clara Janés y Antonio Gamoneda*. En esta investigación explora cómo la poesía de los tres autores interactúa con otras formas de arte y conocimiento, ya sea pintura, dibujo o fotografía. Desde un enfoque interdisciplinario analiza la influencia mutua entre la palabra escrita y las artes visuales, así como la significación del diseño del libro como medio artístico. Con el objetivo de comprender el potencial y la importancia del diálogo intermedial en los libros de artistas, desarrolla una hermenéutica de la dialogicidad abarcando aspectos semióticos, literarios y estéticos.

in Lemac graduated from the Faculty of Philosophy and Social Sciences of Zagreb University in 2007. In the period from 2008 to 2013 he attended doctoral studies in Croatian Philology with research related to linguistic stylistics, literary stylistics and literary semiotics. He obtained his PhD in 2013 with the thesis *Stylematic characteristics of lyrical idiom of Anka Žagar*. He is a literary theorist, literary critic, editor, poet and university professor. He works as Assistant Professor in the Department for Croatian Language and Literature of the University of Zadar and as Senior Editor for the literary journal *Republic*. His research interests are related to poetics and stylistics of modern Croatian poetry and stylistic theory of the poetic media. He published over a hundred scientific and critical papers, seven scientific monographs, three books of poetry and one short novel, and also presented oral communications at many conferences in Croatia and other countries. He is a member of the Society of Croatian writers, Matrix Croatica, the Croatian philological society, the Commission of stylistics in International Slavic Committee, the International Network for the Study of Lyric and the Poetic and Linguistic Association (PALA).

Tiziano Faustinelli es doctorando en régimen de cotutela en Studi Linguistici, Letterari e Interculturali in Ambito Europeo ed Extra-europeo en la Universidad de Milán y en Lenguas y Culturas (línea de investigación: Estudios Literarios Hispánicos) en la Universidad de Córdoba. En 2021 obtuvo el Máster en Lenguas y Literaturas Europeas y Panamericanas en la Universidad de Bérgamo con una nota final de 110/110 *cum laude* con matrícula de honor, presentando una tesis titulada *Escalada y otros poemas de Vicente Cervera Salinas: esegei e traduzione*. Sus intereses de investigación se centran en la poesía española de los siglos XX y XXI, con especial atención al diálogo intertextual con la poesía hispanoamericana, y en la traducción poética. En 2023 participó en el Congreso Internacional *Centenario del poeta Manuel Álvarez Ortega (1923-2023)*. Su propuesta y su proyección internacional, con una ponencia titulada: «Manuel Álvarez Ortega y la poesía hispanoamericana: horizontes transtextuales», de la cual surgió la publicación «Muerte y angustia en la poesía de Manuel Álvarez Ortega, Pablo Neruda y César Vallejo: una aproximación transtextual», en un volumen coordinado por Marina Bianchi y Giuliana Calabrese (en vías de publicación). Es autor del artículo «Mujeres, amor y libertad en la poesía dominicana contemporánea: los versos de Rosa Silverio y Lourdes Batista-Jakab» (2020), publicado en la revista *Cartaphilus*. Como traductor, ha publicado «Vicente Cervera Salinas. Quattro poesie tradotte» (2020) en *Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane*, y una contribución en el volumen *Hieren todas. Antología poética plurilingüe* (Devenir, 2022) que consta de la traducción al italiano de tres poemas de Manuel Álvarez Ortega. Para el año académico 2023/2024 es tutor para las asignaturas de Cultura Española I, Cultura Española II (Universidad de Milán) y Literatura Española II: Modernidad y Postmodernidad (Universidad de Bérgamo). Actualmente forma parte del proyecto de investigación «Transmedialità: media, scienza, generi, arti nella poesia panispanica (1980-2022)» y de la Asociación Ispanisti Italiani (AISPI).

Alelina Colonna es Marie Skłodowska-Curie Fellow en la Universidad de Granada, donde es Investigadora Principal del proyecto financiado por la Unión Europea «Voices of Spanish Poets: Vocal Archive and Experimental Study on Poetry Reading» (VSP) para el estudio experimental y la preservación de la lectura poética española a través de las herramientas de las Humanidades Digitales. Su investigación se centra en la música de la poesía, combinando enfoques interdisciplinares y utilizando principalmente las herramientas de la fonética experimental.

Doctora Europea en Humanidades Digitales (Lingüística) por las Universidades de Génova y Turín, ha concebido y dirige el proyecto «Voices of Italian Poets» (VIP), en el Laboratorio de Fonética Experimental de la Universidad de Turín, para el estudio fonético y la conservación de la lectura poética italiana. Su tesis doctoral constituye la primera historia y análisis fonético de la lectura de la poesía italiana y fue galardonada con un premio de publicación por el Departamento de Lenguas de la Universidad de Turín en 2022, luego parcialmente publicada como *Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento* (Edizioni dell'Orso, 2022). Asimismo, ha publicado tres libros de poesía: *Dimenticato suono* (Manni, 2010); *La cadenza sospesa* (Aragno, 2015), también publicado en Argentina por Buenos Aires Poetry; y *Stanze di città e altri viaggi* (Aragno, 2019). Sus textos han sido traducidos en dieciséis países y, como pianista compositora (Máster en piano en 2011 y Máster en Música Antigua por la ESMUC y la UAB de Barcelona en 2014), ha publicado tres singles y su primer disco para piano y poesía: *Pianopoetry. Resonances* (NCM/Machiavelli/Egea).

Varja Balžalorsky Antić is a literary theorist, poet and translator. From 2009 to 2021 she taught at the Department of Comparative Literature and Literary Theory at the University of Ljubljana, and since 2022 she has been an Associate Professor of Literary Theory at the Department of Slavic Languages at the University of Maribor. She is currently a Visiting Professor at the Institute for Slavonic Studies at the University of Vienna. Her research interests include theory of the lyric, subjectivity in literary discourse, rhythmanalysis, modern world poetry, medieval French literature, and women's authorship. In 2019 she published a monograph on the lyric subject. Its English translation, *The Lyrical Subject. A Reconceptualisation*, was published by Peter Lang in 2022. She has translated works by P. Bourdieu, J. N. Nancy, H. Lefebvre, L. Febre, H. Michaux, P. Quignard from French and works by A. Tišma, M. Pantić, L. Blašković, I. Antić from Serbian. She is the author of the poetry collection *Klobuk Vere Revjakina B.*, and some of her poems have been translated into Serbian, French, English, Macedonian and Spanish.

Veit Lindner estudió Románicas y Ciencias Políticas en Múnich y Salamanca y se tituló en la Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) de Magister Artium en 2013. En el mismo año entró en el Colegio de Graduados en la clase de lengua y literatura de la LMU y se doctoró en el 2020 con una tesis sobre la descripción teórica del género ensayístico en las letras hispánicas: *Wege, Lichtung, Horizont: Konstellationen des «Essayistischen» in María Zambrano «Claro del bosque» und Octavio Paz' «El mono gramático»* (Narr, 2021). Analizando imágenes geométricas de la línea y el círculo en la obra de Zambrano y Paz, rastrea características generales en un género que se resiste a las descripciones universalistas, considerando lo ensayístico como modo de escribir ambivalente y expresión con rasgos postmodernos y giros místicos, entendiéndolo como una práctica mediante la cual las construcciones del yo se realizan y simultáneamente se problematizan. También fue asistente y docente de literatura hispánica en la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt (KU) en el año 2018 y a partir del 2019 de Románicas en la Universidad de Múnich (LMU). Sus enfoques de investigación son el ensayo, teoría de literatura (French theory, postmodernismo, postestructuralismo), género testimonial o literatura de Renacimiento, y ha publicado «The Embodiment of the I in the Essayistic écriture at Octavio Paz's *El mono gramático*» (2023) en *Primerjalna književnost*. Se interesa especialmente por los espacios genéricos no determinados, entre narrativa, poesía, filosofía, periodismo, (auto-)biografía y documental hasta publicidad, favoreciendo un término muy amplio de textualidad, centrándose en la idea de un lenguaje que atraviese y forme todos los ámbitos sociales. Desde el 2023 es miembro del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas (ZMR) de la LMU y Coordinador de Estudios Master del mismo centro.

Víctor Ruiz Polanco es graduado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cantabria y masterado en Estudios Literarios y Teatrales por la Universidad de Granada. Desde 2023 es investigador predoctoral con un Contrato de Formación de Profesorado Universitario en el Departamento de Teoría Literaria de la Universidad de Granada. Sus investigaciones se centran en las relaciones de la teoría poética del Romanticismo con la poesía del siglo XX y la poesía contemporánea. Es autor de ensayos sobre T. S. Eliot y Baudelaire, poeta al que además ha traducido.

Violeta Díaz Fernández es estudiante de tercer curso en el Grado en Lengua Españolas y sus Literaturas, de la Universidad de Oviedo. A lo largo de este curso académico, ha desempeñado tareas de investigación de forma independiente bajo la supervisión del Dr. Guillermo Sánchez Ungidos y del Dr. José Ángel Baños Saldaña. De acuerdo con sus líneas de investigación, ha trabajado en la teoría de la ficción y en los vínculos que se establecen entre escritura creativa y escritura teórica, examinado, así, nociones como las de «literatura autoteórica» o «autopoéticas». En cuanto a su trayectoria académica, destaca la obtención de Mención de Honor en los estudios de Bachillerato. Asimismo, cursó sus estudios en el programa de excelencia Bachibac, que supone la obtención del Bachillerato español y el Baccalauréat (Bachillerato en Francia). Esta modalidad de aprendizaje implicó el cumplimiento de tres pruebas externas, que fueron superadas con la máxima calificación posible. Ha iniciado recientemente sus primeros trabajos como investigadora en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo y en el Grupo de Investigación Reconocido Seminario Avanzado en Técnicas de Inscripción social de la Ficción y la Teoría (SATISFICTEO). Sus intereses, como se ha señalado anteriormente, radican en el estudio teórico del sujeto como representación ficcional y en el reconocimiento del discurso crítico en la literatura contemporánea, acercándose a metodologías teórico-literarias de la última década que abordan cuestiones autoriales, ficcionales, autopoéticas, etc. Muestra especial atención, por tanto, a los trasvases del discurso creativo y el discurso reflexivo en el terreno de la literatura, así como a sus razones intertextuales; pero también a las formas en las que el sujeto articula dichos discursos y aprovecha para esbozar una identidad propia en el texto literario.

Vladimir Litman Alvarado Ramos hizo el bachiller en Historia, licenciatura en Literatura y lingüística por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA-Perú) y el master en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca. Ha participado como comunicante en diferentes congresos sobre literatura hispanoamericana en países como Perú, Chile, Bolivia y España. Obtuvo el Premio de los Juegos Florales Universitarios de la UNSA en la categoría de poesía (2014), el Premio de los Juegos Florales de la Juventud organizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (2017), y fue finalista del VI Premio Valparaíso de Poesía (2020). Ha publicado los poemarios *El designio mayor del poema* (2013) y *La visión de la iguana* (2018), además de dirigir el fanzine de poesía *Un camino de tierra en medio de la tierra*. También ha participado en el programa de voluntariado Campus Sostenibles de la USAL en 2022 con el proyecto *Hay árboles en mí*, con el objetivo de realizar un taller de eco-poesía y la publicación de un poemario colectivo con el mismo título. Ese mismo año publicó en la revista científica *América sin nombre* de la Universidad de Alicante el artículo «"Yo digo poema porque no puedo pronunciar la r". La potencia-de-no en Notas para un seminario sobre Foucault de Mario Montalbetti». Actualmente cursa el Doctorado en Español: Investigación Avanzada en Lengua y Literatura en la Universidad de Salamanca con la ayuda de la Beca Santander para estudiantes latinoamericanos, dentro del cual desarrolla una tesis titulada *Cuerpo, vulnerabilidad y performatividad en la poesía escrita por mujeres en Perú y Chile en la década de 1980*. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido Escritoras y personajes femeninos en la literatura (EPERFLIT).

Es la diso

**cuando un copo de n
y la pobreza
y los cimient**

lución, la oxidación,
el milagro olvidado
nieve quemó un cáliz
de la hoja nocturna,
os y los manantiales

**Claudio Rodríguez,
«Solvet seclum»**

COPOS TEAM

Friederike Foedtke es Profesora Sustituta en el Área de Filología Alemana de la Universidad de Salamanca, en la cual también es doctoranda en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ha sido Asistente de Investigación en el Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Kiel, donde realizó estudios de Filología Hispánica e Inglesa. Durante la carrera llevó a cabo varias estancias académicas en la Universidad de Salamanca. Su investigación se centra en la poética cognitiva, con particular interés en las formas en que los procesos mentales de la percepción y la emoción dan forma a los textos literarios y condicionan su recepción. Es autora del capítulo de libro «La nitidez de los sentidos: imágenes de la nostalgia en ella, los pájaros de Olvido García Valdés» en *Paisajes cognitivos de la poesía* (Delirio, 2021) y coautora del artículo «Cognición corporeizada en Blanca Varela» (con Víctor Bermúdez; Actio Nova, en vías de publicación). Actualmente realiza una tesis sobre empatía y cognición en poéticas comparadas, financiada por una beca predoctoral del Evangelisches Studienwerk Villigst. Aparte de su trabajo académico, también ha traducido obras de poetas como Blanca Varela, Olvido García-Valdés, Vladimir Alvarado Ramos y Víctor Bermúdez al alemán. Actualmente participa en un proyecto de traducción de poesía y cuentos marítimos gallegos al alemán. Además, forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y de la Iniciativa de Investigación y Formación COPOS – Cognition in Comparative Poetics, en la Universidad de Salamanca.

Friederike Foedtke works in the Department of German Studies of the University of Salamanca, where she also pursues PhD studies in the Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies. Previously, she has worked as a Research Assistant in the Department for Romance Studies of the University of Kiel (Germany), from which she obtained her degree in Spanish Philology and English Philology. During her Master's and Bachelor's studies, she has carried out several academic stays at the University of Salamanca. Her research focuses on Cognitive Poetics and Comparative Poetics, with a special interest in the ways how the cognitive processes of emotion and perception shape literary texts and condition their reception. She is the author of the book chapter «La nitidez de los sentidos: imágenes de la nostalgia en ella, los pájaros de Olvido García Valdés» in *Paisajes cognitivos de la poesía* (Delirio, 2021) and the article «Cognición corporeizada en Blanca Varela» (along with Víctor Bermúdez; *Actio Nova*, forthcoming). Currently, she is working on her PhD project dealing with empathy and cognition in comparative poetics, funded by a doctoral scholarship of the Evangelisches Studienwerk Villigst. Apart from her academic work, she has also translated poetry by poets such as Olvido García Valdés, Blanca Varela, Vladimir Alvarado Ramos and Víctor Bermúdez into German, and participates in a translation project on maritime poetry and short stories from Galicia at the moment. She is a member of the Organizing Committee of the First International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics and of the Research and Education Initiative COPOS – Cognition in Comparative Poetics, at the University of Salamanca.

María Elena Higueruelo es contratada predoctoral de Formación de Profesorado Universitario en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada. En la actualidad prepara una tesis sobre la obra poética de la autora canadiense Anne Carson, donde aborda su poesía desde un enfoque hermenéutico literario en diálogo con un estudio de sus poéticas de la negación. Sobre esto ha publicado trabajos como «La metáfora del hambre en la poesía de Anne Carson: una poética de la incorrección» (2024) en la revista *Signa*, y «En busca de una forma. Anne Carson y los lobos en el Camino de Santiago» en *Autores en busca de autor: estudios literarios sobre identidades trascendentales* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2023). Además de las relaciones entre escritura poética y pensamiento teórico, entre sus intereses de investigación se hallan también cuestiones como las poéticas híbridas y dialógicas, la historia de las ideas estéticas, literatura y lenguaje, poesía y temporalidad y políticas de las formas literarias. Ha participado en el proyecto I+D «Políticas de la literatura en la era postsecular» y forma parte del equipo editorial de la revista *Theory Now: Journal of Literature, Critique, and Thought*. Ha realizado una estancia en la Universidad de Oslo, en el seno del Grupo de Investigación Reconocido Temporal Experiments. Como poeta, ha publicado los libros *El agua y la sed* (2015) y *Los días eternos* (2020), por los que ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Además, forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

María Elena Higueruelo is a Predoctoral Fellow in the Department of General Linguistics and Literary Theory at the University of Granada. She is currently preparing her PhD dissertation on the poetry of Canadian author Anne Carson, from the perspective of literary hermeneutics in dialogue with her poetics of negation. Regarding this research, she has published the article «La metáfora del hambre en la poesía de Anne Carson: una poética de la incorrección» (2024) in the journal *Signa*, and the book chapter «En busca de una forma. Anne Carson y los lobos en el Camino de Santiago», in *Autores en busca de autor: estudios literarios sobre identidades trascendentales* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2023). Along with her main interest in the relationship between poetic writing and theoretical thought, she pays attention to several matters such as hybrid and dialogic poetics, the history of aesthetic ideas, literature and language, poetry and temporality, and politics of the literary forms. She has participated in the research project «Politics of Literature in the Post-Secular Era» and she is a member of the editorial team of *Theory Now: Journal of Literature, Critique, and Thought*. She has spent three months as a visiting researcher with the Temporal Experiments research group of the University of Oslo. As a poet, she has published the books *El agua y la sed* (2015) and *Los días eternos* (2020),

which have been awarded several prizes, including the Miguel Hernández Young Poetry National Award. Moreover, she is part of the Organising Committee of the 1st International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics.

Jorge Arroita es graduado en Filología Hispánica, masterado en Literatura Española, Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y actualmente doctorando en Teoría de la Literatura por la Universidad de Salamanca. En su tesis lleva a cabo una investigación sobre intertextualidad, centrada en la creación

de una teoría literaria denominada como *diatectalidad*, según la

c u a l se busca reentender y reestructurar tanto este concepto como el de hipertextualidad. En el ámbito cultural, codirige la revista literaria *Apostasía* desde 2019, ha sido antologador de *Cuando dejó de llover. 50 poéticas recién cortadas* (Sloper, 2021), poeta seleccionado en la 8a Generación «Nuevas Miradas» y coordinador del III y IV Festival de Poesía Joven Iguanas Vivas. Como investigador, ha sido conferenciante invitado en el II Congreso Internacional Radicantes (USAL) y en el Congreso Internacional *Eso en la obra de Álvarez Ortega* (Universidad de Córdoba). Ha publicado sus trabajos en revistas académicas como *Cuadernos de Aleph*, *Compendium: Journal of Comparative Studies*, *Impossibilitia*, *Fahrenheit 452º*, *Tropelías* o *Anales de Literatura Española* (algunos de ellos en vías de publicación), así como en los monográficos *La expansión del género negro* (Andavira, 2020) y *Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos últimas décadas del siglo XXI* (Verbum, 2023). En el plano docente, ha impartido el seminario de investigación «Novas (e velhas) canções do exílio: relaciones intertextuales y perspectivas epocales sobre el exilio y la nostalgia en la literatura brasileña» (2024) para el Centro de Estudios Brasileiros (USAL), así como clases sobre Teoría de la Lírica y sobre Claudio Rodríguez en la Universidade de Aveiro, mientras realizaba una estancia de investigación en la misma (2024). Forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y de la Iniciativa de

Investigación y Formación COPOS – Cognition in Comparative Poetics, de la Universidad de Salamanca.

Jorge Arroita has a degree in Spanish Philology, a Master's degree in Spanish and Latin-American Literature, Literary Theory and Comparative Literature, and is currently a PhD Candidate in Theory of Literature from the University of Salamanca. In his thesis project he conducts research on intertextuality, focused on the creation of a literary theory called *diatextuality*, according to which he seeks to restructure both intertextuality and hypertextuality. Within the cultural domain, he co-edits, since 2019, the literature journal *Apostasía*, and the anthology *Cuando dejó de llover. 50 poéticas recién cortadas* (Sloper, 2021). He was also selected poet by the 8a Generation «Nuevas Miradas» and coordinated the III and IV young Poetry Festival Iguanas Vivas. As a researcher, he has been guest speaker at the II International Conference *Radicantes* (USAL), and the International Conference *Eso en la obra de Álvarez Ortega* (University of Cordoba). His research has been published in academic journals such as *Cuadernos de Aleph*, *Compendium: Journal of Comparative Studies*, *Impossibilia*, *Fahrenheit 452º*, *Tropelías* and *Anales de Literatura Española* (some of them about to be published), and also in the collective volumes *La expansión del género negro* (Andavira, 2020) and *Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos primeras décadas del siglo XXI* (Verbum, 2023). At the educational level, he imparted the research seminar «Novas (e velhas) canções do exílio: relaciones intertextuales y perspectivas epocales sobre el exilio y la nostalgia en la literatura brasileña» (2024) for the Centro de Estudios Brasileiros (USAL), as well as classes on Lyric Theory and Claudio Rodríguez at the University of Aveiro, while he was doing a research stay (2024). He is part of the Organizing Committee of the 1st Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics, and the research and formation initiative COPOS – Cognition in Comparative Poetics, at the Universidad de Salamanca.

Samuel Sánchez Gutiérrez es doctorando en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, donde lleva a cabo una investigación sobre la naturaleza del discurso épico en los marcos filosófico y social contemporáneos. En el ámbito cultural se mueve entre distintas actividades poéticas, entre las que destacan la codirección del seminario de poesía «A viva voz» en la Universidad Pontificia de Salamanca, la publicación de *Diálogos de lo mundano y lo sublime* (Cuatro Hojas, 2022) y *El último canto de Safo* (finalista del II Certamen Literario LGTBI de FELGTB), y el trabajo de co-antologador de *Sombrillismo. Antología literaria* (inédito). Como investigador, ha participado como conferenciante en el XIII Congreso Internacional Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores *Las emociones en la Historia*, organizado por la Asociación de Jóvenes Historiadores (AJHIS), y actualmente forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y de la Iniciativa de Formación e Investigación COPOS – Cognition in Comparative Poetics, de la Universidad de Salamanca.

Samuel Sánchez Gutiérrez is a PhD Candidate in Literary Theory and Comparative Literature at the University of Salamanca, where he carries out a research on the nature of epic discourse in contemporary philosophical and social frameworks. In the cultural field he moves between different poetic activities, among which the co-direction of the Poetry Seminar «A viva voz» at the Pontifical University of Salamanca, the publication of *Diálogos de lo mundane y lo sublime* (Cuatro Hojas, 2022), *El último canto de Safo* (finalist of the II LGTBI Literary Contest of FELGTB) and the co-anthologization of *Sombrillismo. Antología literaria* (unpublished). As a researcher, he has participated as a lecturer in the 13th Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores *Las emociones en la Historia*, organized by the Asociación de Jóvenes Historiadores (AJHIS), and is currently part of the Organizing Committee of the 1st International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics, and the Research and Education Initiative COPOS - Cognition in Comparative Poetics, at the University of Salamanca.

Nadia Villanueva Feo cursa el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca. Anteriormente, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se especializó en Literatura Comparada y realizó el trabajo *Ventanas poéticas para pulsiones ecotópicas: análisis de la situación enunciativa en «La conquista del paisaje», Los planetas fantasma* (2022) de Rosa Berbel, publicado en el depósito de la UAB. Recientemente, ha participado en el III Congreso Internacional Desbordes y esperanza: escrituras alotópicas y miradas más-que-humanas. Entre sus intereses se encuentra la enunciación y la subjetividad poética desde una perspectiva de estudio fenomenológico, así como la representación de las emociones en el lenguaje poético. Es parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Nadia Villanueva Feo

Degree in Spanish Literature, Theory Comparative Literature Salamanca. Last year, she Autonomous University of specialized in Comparative degree dissertation in *Ventanas análisis de la situación enunciativa fantasma* (2022) de Rosa Berbel, published at the III Congreso Internacional Discursos humanas. She is interested in the study of language from a phenomenological point of view. Currently, is part of the research group Theory and Comparative Poetics.

studies the Master's
and Latin American
of Literature and
at the University of
finished her degree at the
Barcelona, where she got
Literature and made her
poéticas para pulsiones ecotópicas:

«La conquista del paisaje», Los planetas
pository. Recently, she has participated in
escrituras alotópicas y miradas más-que-

Milagros Fernández Solís es estudiante del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Entre sus intereses se encuentra la literatura del romanticismo, el género fantástico y sus variaciones en diferentes culturas, así como en la representación de las emociones en el lenguaje poético. En particular, se ha centrado en la emoción y experiencia del deseo en la poesía de Coral Bracho, analizada mediante la lectura en voz alta de los poemas, desde una perspectiva fenomenológica. A través de la respiración, la voz y el ritmo observa cómo estos interactúan con el poema escrito y el significado del mismo, estudiando a su vez su relación con el lector (siendo, en este caso, la misma autora). Forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Milagros Fernández Solís is an undergraduate student of English Studies at the University of Salamanca. She is interested in Romanticism literature, the fantasy genre and its variations in different cultures, as well as the representation of emotions in poetic language. She has focused particularly on the emotion and experience of desire represented in Coral Bracho's poetry, analysed through the reading aloud of the poems. By means of breath, voice, and rhythm she observes how they interact with the written poem and its meaning, studying their relationship with the reader (that is, in this case, the author herself) and listener. She is part of the Organizing Committee of the 1st International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics.

Beatriz Castellano García es estudiante del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Sus intereses de investigación se centran principalmente en las relaciones intertextuales que se establecen entre música y literatura, teniendo en cuenta tanto aspectos formales como tematológicos. Tiene además un particular interés por la intermedialidad que se crea entre ambas disciplinas y el amplio campo de estudio de las emociones, la percepción, la memoria o la conciencia que se crea en torno a esta, y por los estudios comparados entre poetas como Lord Byron, William Blake o Danez Smith y músicos contemporáneos como Olivia Rodrigo, Logic o Loyle Carner. También está interesada en los puntos comunes que comparten filosofía y literatura, y la multitud de marcos temáticos que pueden surgir de estas relaciones. Sus intereses de investigación actualmente se centran tanto en la poesía como en la narrativa. Forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas en la Universidad de Salamanca.

Beatriz Castellano García is a student pursuing a degree in English Studies at the University of Salamanca. Her research interests primarily focus on the intertextual relationships established between music and literature, considering both formal and thematic aspects. She also has a particular interest in the intermediality created between these two disciplines and the broad field of study surrounding emotions, perception, memory, and consciousness, as well as comparative studies between poets such as Lord Byron, William Blake or Danez Smith, and contemporary musicians like Olivia Rodrigo, Logic or Loyle Carner. Additionally, she is interested in the common field shared by philosophy and literature and the multitude of thematic frameworks that can arise from these relationships. Her current research interests focus on both poetry and narrative. She is a member of the Organizing Committee of the 1st International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics at the University of Salamanca.

Hugo Milhanas Machado es graduado en Estudios Portugueses (Universidade Nova de Lisboa, 2006) y doctor en Filología Moderna (Universidad de Salamanca, 2015) con la tesis *Ruy Belo, a ver os libros. Ensaio na trajectória de uma obra poética: tensões e fracturas de forma*. Docente de la Cátedra de Estudios Portugueses de la Universidad de Salamanca entre 2006 y 2019, fundó y dirigió el Laboratório Performativo de Língua Portuguesa de Salamanca – LAPELIPOSA (2007-2019) y el Teatro Naval de Salamanca – TENSA (2016-2019). Mantuvo el programa radiofónico Historias de la Música Portuguesa (Radio USAL, 2007-2019) y dirigió el Grupo de Teatro Amateur Eu.Experimento (Instituto Camões – Vigo; 2020-2022). Desarrolla trabajos en el campo de la música experimental, *drone* y *lo-fi*, el *spoken word* y la radiofonía («GLOSALENTA»). Como parte de su obra literaria, figuran los siguientes títulos: *Poema em forma de nuvem* (Gama, 2005); *Masquerade* (Sombra do Amor, 2006); *Clave do mundo* (Sombra do Amor, 2007); *Entre o malandro e o trágico* (Sombra do Amor, 2009); *As junções* (Artefacto, 2010); *Uma pedra parecida* (Do Lado Esquerdo, 2013); *Onde fingimos dormir como nos campismos* (Enfermaria 6, 2014); *Supertubos / poemas 2005-2015* (Enfermaria 6, 2015); *Um longo tempo nos pulos do mar* (Douda Correria, 2018); *Estrela tambor* (Editora Labirinto, 2020); *Sarilho da Berlenga Futebol Clube* (Editora Labirinto, 2022); *Cordaje* (Ediciones Franz, 2023); *O trabalho dos pescadores portugueses* (Editora Labirinto, 2024). Forma parte del Comité organizador del I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Hugo Milhanas Machado has a degree in Portuguese Studies (Universidade Nova de Lisboa, 2006) and a doctorate in Modern Philology (Universidad de Salamanca, 2015) with the thesis *Ruy Belo, a ver os libros. Ensaio na trajectória de uma obra poética: tensões e fracturas de forma*. Professor of the Cátedra de Estudios Portugueses at the Universidad de Salamanca between 2006 and 2019, he founded and directed the Laboratório Performativo de Língua Portuguesa de Salamanca – LAPELIPOSA (2007-2019) and the Teatro Naval de Salamanca – TENSA (2016-2019). He maintained the radio program «Historias de la Música Portuguesa» (Radio USAL, 2007-2019) and directed the Grupo de Teatro Amateur Eu.Experimento (Instituto Camões – Vigo; 2020-2022). He develops work in the

field of experimental music, drone, lo-fi and spoken word («GLOSALENTA»). He has published, among others, the books: *Poema em forma de nuvem* (Gama, 2005); *Masquerade* (Sombra do Amor, 2006); *Clave do mundo* (Sombra do Amor, 2007); *Entre o malandro e o trágico* (Sombra do Amor, 2009); *As junções* (Artefacto, 2010); *Uma pedra parecida* (Do Lado Esquerdo, 2013); *Onde fingimos dormir como nos campismos* (Enfermaria 6, 2014); *Supertubos / poemas 2005-2015* (Enfermaria 6, 2015); *Um longo tempo nos pulos do mar* (Douda Correria, 2018); *Estrela tambor* (Editora Labirinto, 2020); *Sarilho da Berlenga Futebol Clube* (Editora Labirinto, 2022); *Cordaje* (Ediciones Franz, 2023); and *O trabalho dos pescadores portugueses* (Editora Labirinto, 2024). He is part of the Organizing Committee of the 1st International Congress of Lyric Theory and Comparative Poetics.

Víctor Bermúdez trabaja en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, donde desarrolla líneas de investigación sobre teoría de la lírica y poéticas comparadas. Ha realizado su investigación en Salamanca, San Sebastián, Montreal, Kiel, París, Oslo y Múnich. Ha publicado *Ciencia y modulación del pensamiento poético: percepción, emoción y metáfora en la escritura de Lorand Gaspar* (2017) y ha editado las obras colectivas *Inscriptions littéraires de la science* (2017, con Amelia Gamoneda), *#Nodes. Entangling Sciences and Humanities* (2017; 2019, con Gustavo Schwartz), *Entornos de la traducción* (2021, con Javier Gómez-Montero), *Imagination, Cognition, and the Arts* (2024, con Grazia Pulvirenti et al.) y *Eso en Álvarez Ortega* (2025, en preparación). Es autor de los poemarios *Del electrón el ámbar* (2020) e *Iluvaciones* (2022). Actualmente ultima el monográfico *Cognition in the Poem: Processes of Subjectivity in Comparative Poetics* (2025), la traducción *Lorand Gaspar. Poesía completa* y el poemario *Geerdete Leichtigkeit*. Dirige el Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y la Iniciativa de investigación y formación COPOS – Cognition in Comparative Poetics, en la Universidad de Salamanca.

Víctor Bermúdez works in the Literary Theory and Comparative Literature section at the University of Salamanca, where he develops research lines on lyric theory and comparative poetics. He has carried out his research in Salamanca, San Sebastian, Montreal, Kiel, Paris, Oslo, and Munich. He has published *Ciencia y modulación del pensamiento poético: percepción, emoción y metáfora en la escritura de Lorand Gaspar* (2017) and has edited the collective volumes *Inscriptions littéraires de la science* (2017, with Amelia Gamoneda), *#Nodes. Entangling Sciences and Humanities* (2017; 2019, with Gustavo Schwartz), *Entornos de la traducción* (2021, with Javier Gómez-Montero), *Imagination, Cognition, and the Arts* (2024, with Grazia Pulvirenti et al.) and *Eso en Álvarez Ortega* (2025, forthcoming). He is the author of the collections of poems *Del electrón el ámbar* (2020) and *Iluvaciones* (2022), and is currently completing the monograph *Cognition in the Poem: Processes of Subjectivity in Comparative Poetics* (2025), the translation *Lorand Gaspar. Poesía completa* and the collection of poems *Geerdete Leichtigkeit*. He conducts the International Congress on Lyric Theory and Comparative Poetics and the Research and Education Initiative COPOS - Cognition in Comparative Poetics, at the University of Salamanca.

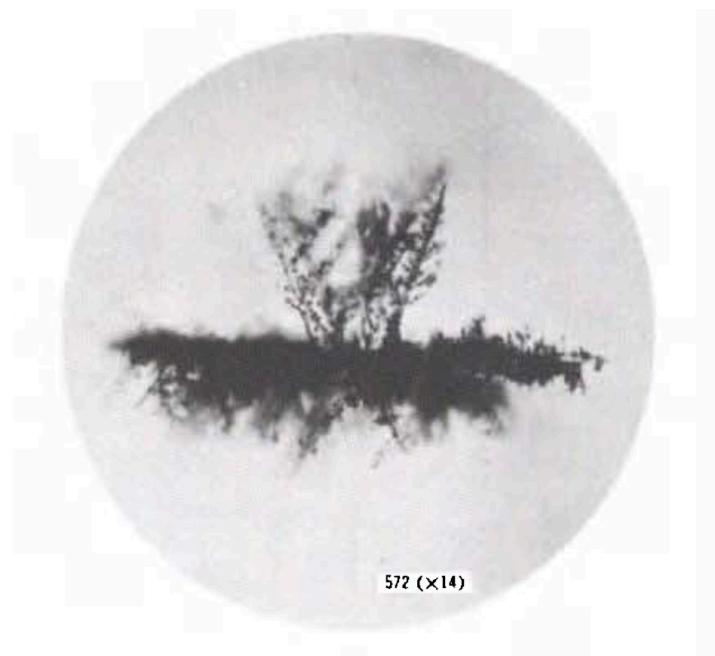
雪と雪

YUKI TO YUKI

NIEVE CONTRA LA NIEVE

SNOW AGAINST THE SNOW

MATSUO BASHŌ

572 (x14)

COMITÉ CIENTÍFICO SCIENTIFIC BOARD

Adele Bardazzi (Universiteit Utrecht)

Alessandro Mistrorigo (Università Ca' Foscari di Venezia)

Alfonso Falero (Universidad de Salamanca)

Amelia Gamoneda (Universidad de Salamanca)

Amy Catanzano (Wake Forest University)

Benito Elías García-Valero (Universidad de Alicante)

Daniel Graziadei (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Diana Cullell (University of Liverpool)

Erika Martínez (Universidad de Granada)

Eva Lilja (Göteborgs universitet)

Eva Zettelmann (Universität Wien)

Grazia Pulvirenti (Università degli Studi di Catania)

Hans Kristian S. Rustad (Universitetet i Oslo)

Horst Weich (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Irmtraud Huber (Universität Konstanz)

Jan Baetens (Katholieke Universiteit Leuven)

Javier Gómez-Montero (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Jenny Haase (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Jonathan Culler (Cornell University)

Jorge Locane (Universitetet i Oslo)

Juan Antonio González Iglesias (Universidad de Salamanca)

Juan Pastor (Fundación Manuel Álvarez Ortega)

Julieta Valero (Fundación Centro de Poesía José Hierro)

Katrine H. Andersen (Københavns Universitet)

Khalid Lyamlahy (University of Chicago)

Lucy M. Alford (Wake Forest University)

Luis Martínez-Falero (Universidad Complutense de Madrid)

Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne)

- Manuel González de Ávila (Universidad de Salamanca)
- Marc André Brouillette (Université du Québec à Montréal)
- Margalida Pons Jaume (Universitat de les Illes Balears)
- Margaret H. Freeman (Myrifield Institute for Cognition and the Arts)
- María Ángeles Pérez López (Universidad de Salamanca)
- María José Bruña Bragado (Universidad de Salamanca)
- Marion Thain (King's College London)
- Marina Bianchi (Università degli studi di Bergamo)
- Martin von Koppenfels (Ludwig-Maximilians-Universität München)
- Maxime Del Fiol (Université Paul-Valéry)
- Michel Collot (Université Sorbonne Paris III)
- Monika Szuba (Uniwersytet Gdańskie)
- Omar García (Trinity College Dublin)
- Patrick Née (Université de Poitiers)

- Pedro Serra (Universidad de Salamanca)
- Rachel Galvin (University of Chicago)
- Ralph Müller (Universität Freiburg)
- Rebeca Hernández (Universidad de Salamanca)
- Rebecca Kosick (University of Bristol)
- Renata Gambino (Università degli Studi di Catania)
- Sonja Klimek (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
- Simona Pollicino (Università degli studi Roma Tre)
- Stefanie Heine (Københavns Universitet)
- Sultana Wahnón (Universidad de Granada)
- Valentina Colonna (Universidad de Granada)
- Vicente Luis Mora (Universidad de Málaga)
- Viorica Patea (Universidad de Salamanca)
- Zhiyi Yang (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

COLABORAN

IN COLLABORATION WITH

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Departamento de
Lengua Española

Inscripciones Literarias de la Ciencia

INSL

International network for the study of lyric

Red Europea de Traductores
// Castrillo de los Polvazares

EL Café
ALCARAVÁN

**EDITORIAL
DELIRIO**
LIBROS CUADRADOS COMO PUÑOS

\$
J
P
H
FUNDACIÓN
CENTRO DE POESÍA
JOSÉ HIERRO

COPOS
Cognition in
Comparative
Poetics

COMITÉ ORGANIZADOR

ORGANISING COMMITTEE

Friederike Foedtke
(Universidad de Salamanca)

María Elena Higueruelo
(Universidad de Granada)

Jorge Arroita
(Universidad de Salamanca)

Samuel Sánchez Gutiérrez
(Universidad de Salamanca)

Nadia Villanueva
(Universidad de Salamanca)

Milagros Fernández Solís
(Universidad de Salamanca)

Beatriz Castellano García
(Universidad de Salamanca)

Hugo Milhanas Machado
(Universidad de Salamanca)

DIRECTOR / CHAIR

Víctor Bermúdez
(Universidad de Salamanca)

