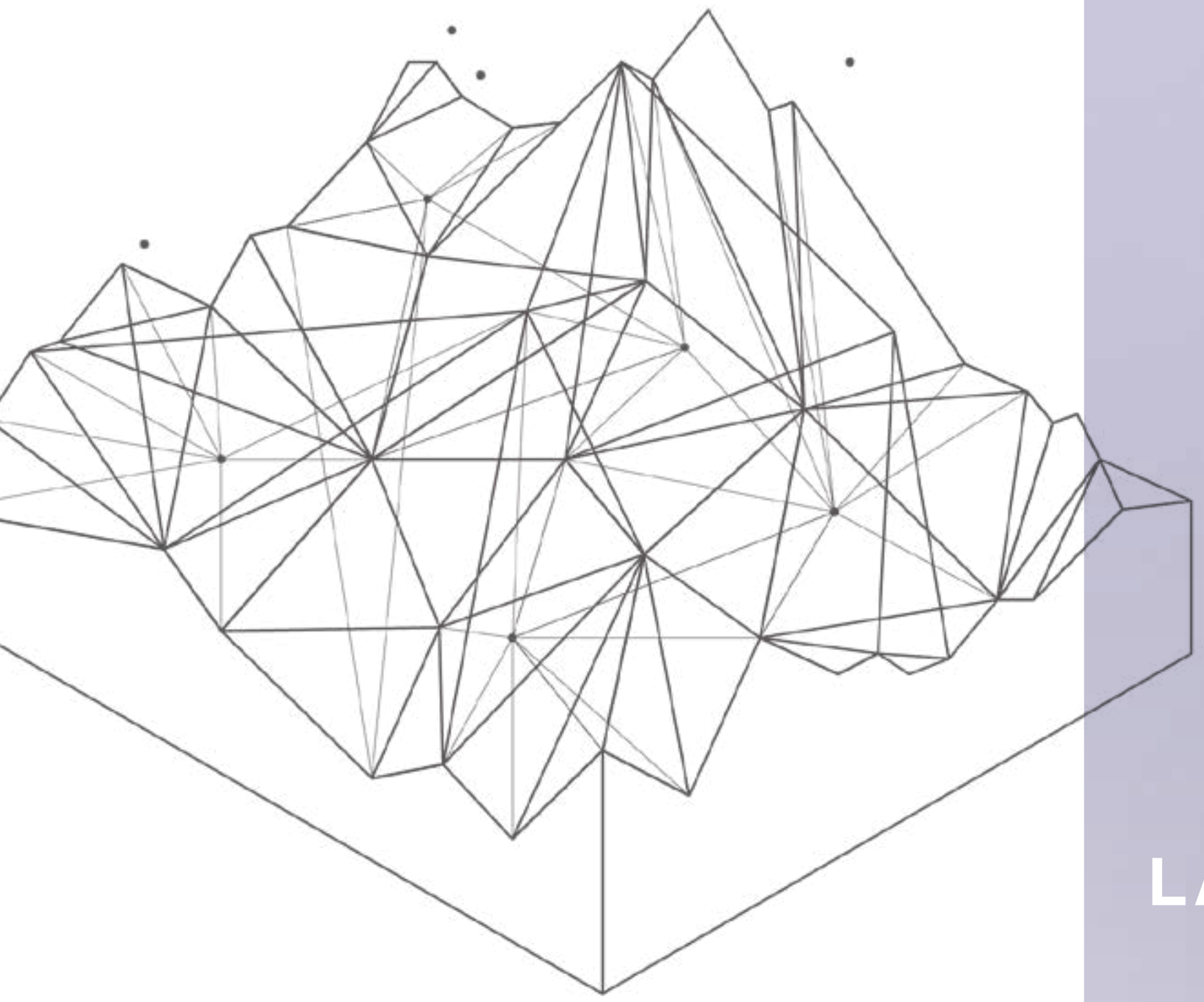
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA DE LA LÍRICA Y POÉTICAS COMPARADAS

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LYRIC THEORY AND COMPARATIVE POETICS

COPOS 02 - 04 **/ 07 2025**

LIBRO DE RESÚMENES
BOOK OF ABSTRACTS

VÍCTOR BERMÚDEZ,
FRIEDERIKE FOEDTKE,
EDELWEISS DEL REY GARCÍA &
RAÚL MORALES HERRERA (EDS.)



Víctor Bermúdez, Friederike Foedtke,
Edelweiss Del Rey García y Raúl Morales Herrera (Eds.)
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

VANDSKORPEN SKÆRER SIG SELV MED IS

THE WATER CRUST CUTS ITSELF WITH ICE

LA SUPERFICIE DEL AGUA SE CORTA A SI MISMA CON EL HIELO

INGER CHRISTENSEN

TABLE OF CONTENTS

7 Programa / Programme

14 Conferenciantes magistrales / Keynote Speakers

44 Teoría y poesía / Theory & Poetry

70 Cognición y poesía / Cognition and Poetry

108 Hibridaciones / Hybridations

138 Ritmo / Rhythm

TABLE OF CONTENTS

150 Espacio / Space

179 Tiempo / Time

198 Intertextualidad / Intertextuality

218 Poéticas comparadas / Comparative Poetics

244 Traducción de poesía / Poetry Translation

254 Poets on the Ground

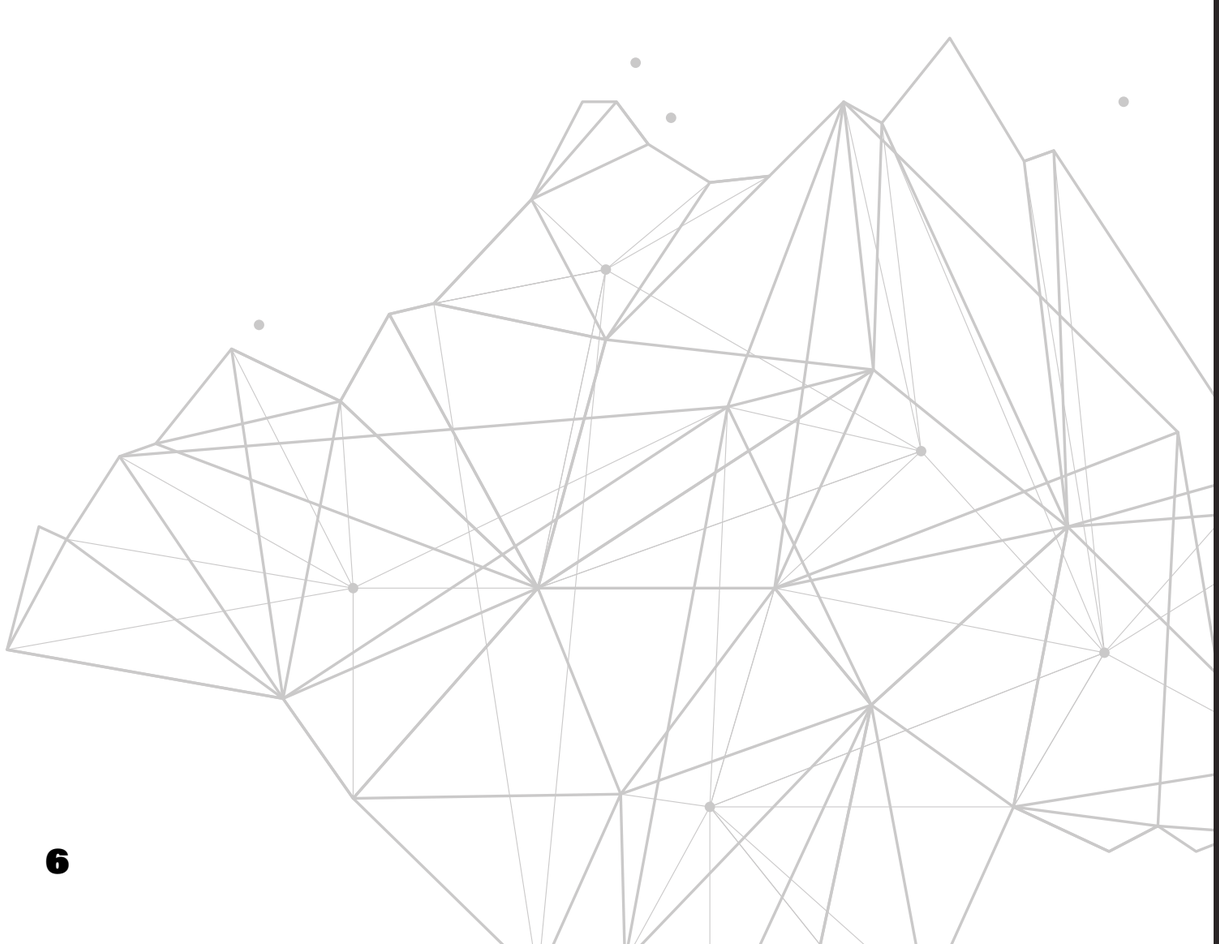
276
Política y poética /
Politics and Poetics

296
Semblanzas /
Biographical Notes

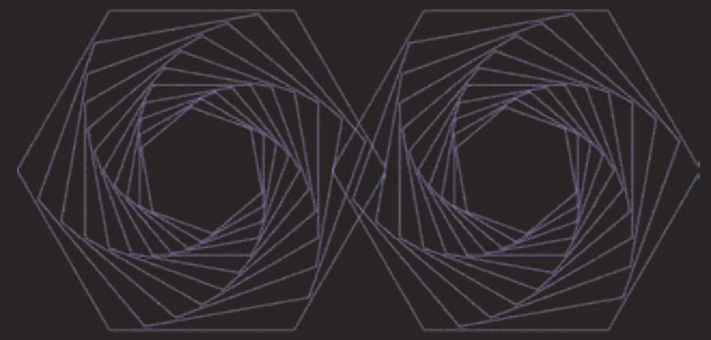
366
COPOS METRICS

368
COMITÉ CIENTÍFICO
SCIENTIFIC BOARD

372
COMITÉ ORGANIZADOR
ORGANISING COMMITTEE



LINE UP
PROGRAMA
COPOS II



BREAK THE GLASS

02.07

Recogida de materiales / Collection of Materials
Anayita

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

9h30 - 10h30 — **Conferencia inaugural**
Camilo Fernández Cozman
Universidad de Lima
Presenta: Raúl Morales Herrera
Aula Magna

10h30-11h15 — CAFÉ BIENVENIDA WELCOME COFFEE
HOSPEDERIA

11h20 – 12h40 — Cognición y poesía I (A-21)
Hibridaciones I (A-001)
Intertextualidad I (A-29)
Tiempo I (Aula Mínor)

12h50 – 14h10 — Cognición y poesía II (A-21)
Poéticas comparadas I (A-001)
Poets on the Ground I (Aula Mínor)
Ritmo I (A-29)

14h10 – 16h — PAUSA COMIDA / LUNCH BREAK

16h –17h20 — Espacio I (Aula Mínor)
Hibridaciones II (A-001)
Política y poética I (A-21)
Teoría y poesía I (A-29)

17h20 – 18h — PAUSA HELADO / ICE CREAM BREAK

18:00 – 19h — **Conferencia magistral / Plenary Session**
Gustavo Guerrero
CY Cergy Paris Université
Presenta: Víctor Bermúdez
Aula Mínor

19h-20h — **PAUSA HELADO ICE CREAM BREAK**

20h — **Trivial Poético / Poetic Trivial**
The Irish Theatre

03.07

9h – 10h — **Conferencia magistral / Plenary Session**
Luis Martínez-Falero
Universidad Complutense de Madrid
Presenta: Francisco Javier Calderón Lucas
Aula Magna

10h10 – 11h30 — Cognición y poesía III (A-21)
Poéticas comparadas II (A-001)
Poets on the Ground II (A-29)
Ritmo II (Aula Mínor)

11h30 – 12h — **COFFEE BREAK / PAUSA CAFÉ**

12h – 13h20 — Intertextualidad II (Aula Mínor)
Tiempo II (A-29)
Traducción de poesía I (A-001)

13h20 – 15h — PAUSA COMIDA / LUNCH BREAK

15h – 16h20 — Espacio II (Aula Mínor)
Hibridaciones III (A-29)
Poéticas comparadas III (A-001)
Política y poética II (A-21)

16h30 – 17h50 — Cognición y poesía IV (A-21)
Espacio III (Aula Mínor)
Hibridaciones IV (A-001)
Teoría y poesía II (A-29)

18h–19h — **Conferencia magistral / Plenary Session**
Juan Antonio González Iglesias
Universidad de Salamanca
Presenta: Víctor Bermúdez
Aula Mínor

19h-20h — **LIQUID PANEL**
Aula Mínor

20h-22h — **COCKTAIL**
Hotel Melibea

04.07

9h – 10h — **Conferencia magistral / Plenary Session**
Dorottya Szávai
University of Pécs
Presenta: Friederike Foedtke
Aula Magna

10h10 – 11h30 — Espacio IV (Aula Mínor)
Intertextualidad III (A-21)
Poéticas comparadas IV (A-001)
Tiempo III (A-29)

11h30 – 12h — PAUSA CAFÉ / COFFEE BREAK

12h – 13h20 — Cognición y poesía V (Aula Mínor)
Teoría y poesía III (A-29)
Traducción de poesía II (A-001)

13h20 – 15h — PAUSA COMIDA / LUNCH BREAK

15h – 16h20 — Hibridaciones V (A-29)
Poets on the Ground III (A-001)
Teoría y poesía IV (Aula Mínor)

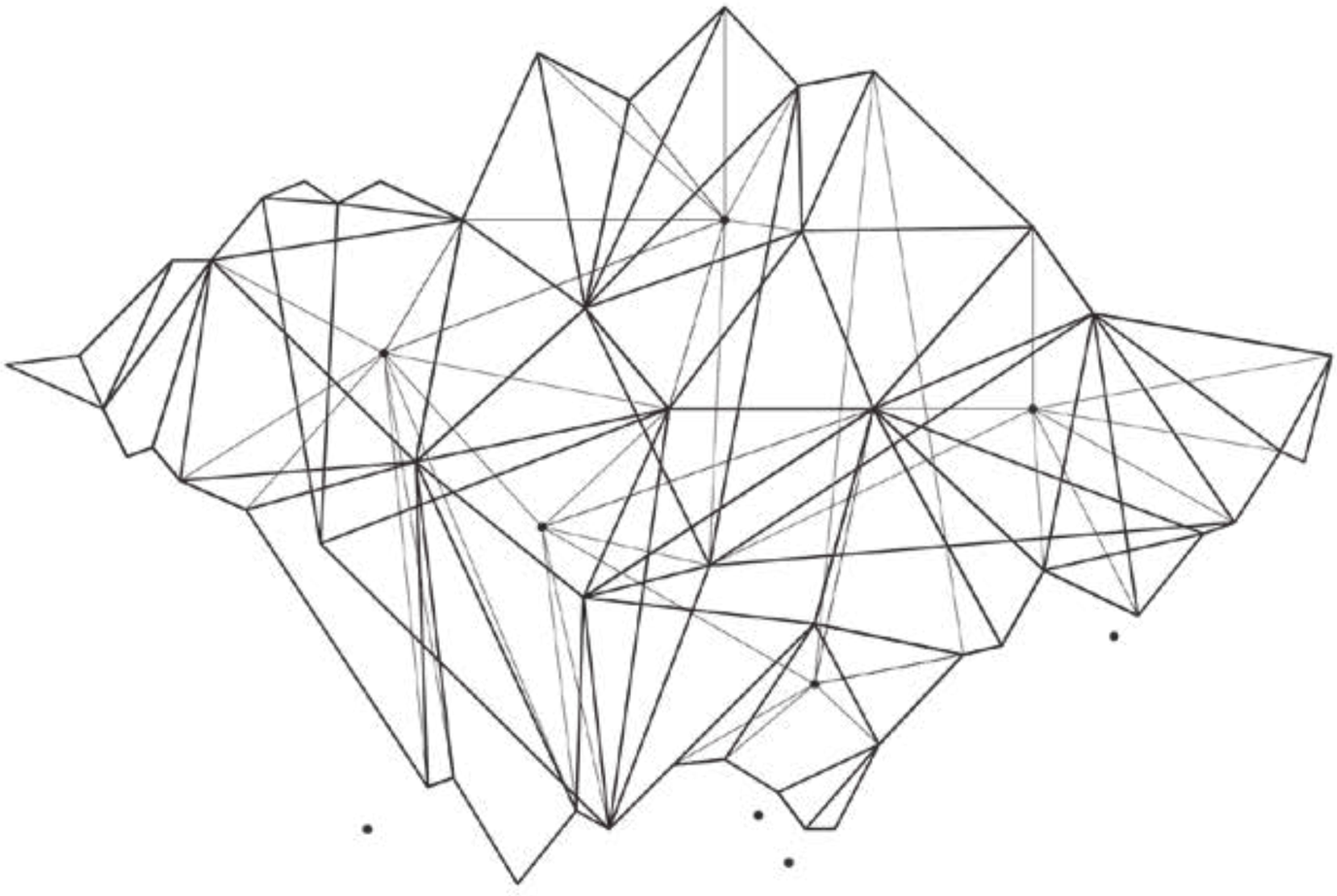
16h30 – 17h50 — Cognición y poesía VI (Aula Mínor)
Política y poética III (A-21)

18h–19h — **Conferencia de clausura / Closing Keynote**
Marina Bianchi
Università degli studi di Bergamo
Presenta: Jorge Arroita
Aula Mínor

19h-20h — **LECTURA POÉTICA / POETRY READING**
María Ángeles Pérez López
Universidad de Salamanca
Presenta: María Elena Higueruelo
Eco Aula

La nieve es un ángel caído, un ángel que ha perdido la paciencia

Roberto Juarroz



A shadow sleeps under the snow

Olav H. Hauge

SCHNEEFLOCKEN AUS EINEM HIMMEL DER SCHON LANGE ERLÖSCHT

COPOS DE UN CIELO QUE LLEVA TIEMPO APAGANDOSE

SNOWFLAKES FROM A SKY LONG TIME FADING

eva maria leuenberger

CONFERENCIANTES MAGISTRALES KEYNOTE SPEAKERS

Camilo Fernández Cozman (Universidad de Lima)

Camilo Fernández Cozman (Lima, 1965) es un crítico literario, ensayista, poeta y traductor. Es Catedrático en la Universidad de Lima y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua, de la International Society for the History of Rhetoric y la Asociación Canadiense de Hispanistas. Actualmente, preside la Asociación Peruana de Retórica, dirige *Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso* y forma parte del Comité Científico de la Organización Iberoamericana de Retórica.

Su producción académica se centra en el estudio de la poesía peruana e hispanoamericana desde un enfoque retórico y comparatista. A lo largo de su obra, ha construido un sistema de interpretación que se aproxima a los fenómenos poéticos a través del análisis de metáforas, procesos de argumentación, espacios de enunciación y estilos de pensamiento y estructuración de la materia poética. Sus trabajos abarcan un corpus extenso de poesía peruana, entre los que destacan *Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen* (1990), *Las huellas del aura. La poética de Jorge Eduardo Eielson* (1996), Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta (2001), *La poesía hispanoamericana y sus metáforas* (2008), *Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe* (2009), *Casa, cuerpo. La poesía de Blanca Varela frente al espejo* (2010), *César Moro, ¿un antropófago de la cultura?* (2012), *Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe* (2016) y *Hacia una nueva lectura de* Los heraldos negros (2022). Además, ha traducido poesía de autores como Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, André Breton y Jean-Pierre Duprey. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y portugués, consolidando su influencia más allá del ámbito hispanohablante. Su labor académica y literaria lo posiciona como una figura clave en el estudio de la poesía peruana y la retórica contemporánea.

Camilo Fernández Cozman (Lima, 1965) is a literary critic, essayist, poet, and translator. He is professor at the University of Lima and the National University of San Marcos, besides being academic numerary of the Peruvian Academy of Language, of the International Society for the History of Rhetoric, and the Canadian Association of Hispanists. He currently presides the Peruvian Association of Rhetoric, directs *Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso*, and is part of the Scientific Committee of the Ibero-American Organisation of Rhetoric.

His academic production is centred on the study of Peruvian and Hispanic American poetry from a rhetorical and comparatist focus. All through his work, he has built a system of interpretation that approaches poetic phenomena through the analysis of metaphors, argumentative processes, enunciation spaces, and thought and structuring styles of the poetic matter. His works encompass an extensive corpus of Peruvian poetry, amongst which *Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen* (1990), *Las huellas del aura. La poética de Jorge Eduardo Eielson* (1996), *Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta* (2001), *La poesía hispanoamericana y sus metáforas* (2008), *Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe* (2009), *Casa, cuerpo. La poesía de Blanca Varela frente al espejo* (2010), *César Moro, ¿un antropófago de la cultura?* (2012), *Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe* (2016), and *Hacia una nueva lectura de* Los heraldos negros (2022) stand out. Moreover, he has translated the poetry of authors such as Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, André Breton, and Jean-Pierre Duprey. His literary work has been translated into English, French, Italian, and Portuguese, consolidating his influence beyond the Spanish-speaking contexts. His literary and academic labour positions him as a key figure in the study of Peruvian poetry and contemporary rhetoric.

La poliacroasis sinecdóquica en la poesía de César Vallejo

Camilo Fernández Cozman
Universidad de Lima

Esta conferencia emplea la categoría, formulada por Tomás Albaladejo, de poliacroasis o «audición múltiple», y distingue dos clases de poliacroasis: la sinecdóquica y la antitética. Luego se aplica dicha taxonomía al análisis de algunos poemas de César Vallejo (*Trilce*, III, «Himno a los voluntarios de la República», entre otros). El estudio se sustenta en el concepto de comunidad imaginada de Zygmunt Bauman y de Benedict Anderson. Asimismo, se distinguen dos tipos de locutor: el personaje y el no-personaje. De la misma manera, se diferencian dos tipos de alocutarios: el representado y el no representado. La poliacroasis, en la representación literaria en el interior de un poema, supone el funcionamiento de un locutor personaje que se dirige a dos o más alocutarios representados. Sin duda, la poliacroasis sinecdóquica implica que los alocutarios representados conforman una comunidad imaginada y, en tal caso, se revela la relación parte-todo. En cambio, la poliacroasis antitética manifiesta que existe un vínculo de oposición entre los alocutarios representados. La hipótesis plantea que, en la poesía de Vallejo, se manifiesta la poliacroasis sinecdóquica y así se realiza un tránsito de la comunidad andina imaginada a una megacomunidad universal.

Synecdochic Polyacroasis in the Poetry of César Vallejo

Camilo Fernández Cozman
University of Lima

The keynote employs the category, formulated by Tomás Albaladejo, of polyacroasis or multiple audition, and distinguishes between two classes of polyacroasis: the synecdochic and the antithetical. Then, said taxonomy is applied to the analysis of some of César Vallejo's poems (*Trilce*, III, «Himno a los voluntarios de la República», among others). The study is supported by Zygmunt Bauman and Benedict Anderson's concept of imagined community. In addition, two types of announcer are distinguished: the character and the non-character. Likewise, two types of receptor/reader/addressee are differentiated: the represented and the non-represented. Polyacroasis, in the literary representation inside a poem, supposes the functioning of a character announcer that addresses two or more represented receptors. Without doubt, synecdochic polyacroasis implies that the represented receptors constitute an imagined community and, in such case, the relation part-whole is revealed. Conversely, antithetical polyacroasis manifests that a link of opposition exists between the represented receptors. The hypothesis poses that, in Vallejo's poetry, synecdochic polyacroasis manifests and, thus, a transit of the imagined Andean community into a universal megacommunity is realised.

Referencias bibliográficas / References

Albaladejo, Tomás. «Poética, literatura comparada y análisis interdiscursivo». *Acta poética*, 29(2), 2008: 245-275.

Albaladejo, Tomás. «La poliacroasis en la representación literaria: un componente de la retórica cultural». *Castilla. Estudios de literatura*, 0, 2009: 1-26.

Anderson, Benedict. *Comunidades imaginadas. Reflexión sobre el origen y difusión del nacionalismo*. Traducción de Eduardo L.- Suárez. CDMX: Fondo de Cultura Económica. 2006.

Bauman, Zygmunt. *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*. Traducción de Jesús Alborés. Madrid: Siglo XXI Editores. 2006.

Fernández-Cozman, Camilo Rubén. «¿Quién habla en un poema? Locutores y alocutarios. El caso de un poema de César Vallejo». *Boletín de la Academia Peruana de la Lengua*, 69, 2021: 367-377.

Fernández-Cozman, Camilo Rubén & Zelaya-Icaza, Patricia María. «La poliacroasis sinecdóquica y la antitética en la poesía hispanoamericana. Cinco casos representativos». *Metáfora, revista de literatura y análisis del discurso*, 7(14), 2025: 115-130.

Gustavo Guerrero
(CY Cergy Paris University)

Gustavo Guerrero (Caracas, 1957) es profesor de literatura y cultura hispanoamericana contemporánea en CY Paris Cergy Université y director del Master Ingeniería Editorial y Comunicación. Paralelamente se desempeña como editor de la casa Gallimard para el área española, portuguesa y latinoamericana. Estudió letras modernas en la Universidad de Paris III y se doctoró en historia y teoría literarias en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Editó, junto a François Wahl, las *Obras completas* (Madrid, 1999) del cubano Severo Sarduy en la colección Archivos-Unesco. Ha sido asimismo responsable de la edición de los *Cuentos completos* (Madrid, 2006) de Arturo Uslar Pietri y del volumen antológico *Conversación con la intemperie* (Barcelona, 2008), una muestra de la poesía venezolana del siglo XX. Asimismo, fue editor de *Cuerpo plural, antología de la poesía hispanoamericana contemporánea* (Madrid/Buenos Aires, 2010) y de *Les bonnes nouvelles de l'Amérique latine, anthologie de la nouvelle latino-américaine contemporaine* (2010). Como ensayista, ha publicado *La estrategia neobarroca* (Barcelona, 1987), *Itinerarios* (Caracas, 1997), *Teorías de la Lírica* (México, 1998), *La religión del vacío y otros ensayos* (México, 2002), finalista del Premio Bartolomé March de Crítica Literaria en Barcelona en 2003, *Historia de un encargo: «La catira» de Camilo José Cela* (2008), con la que obtuvo el XXXVI Premio Anagrama de Ensayo, y *Paisajes en movimiento, literatura y cambio cultural entre dos siglos* (Buenos Aires, 2018). Recientemente ha coeditado las obras colectivas *World Editors: Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case* (Berlín, 2021) en colaboración con Gesine Müller y Benjamin Loy; *Literatura latinoamericana mundial: dispositivos y disidencias* (Berlín, 2019) en colaboración con Gesine Müller, Benjamin Loy y Jorge Locane; *Cámara de eco, homenaje a Severo Sarduy* (México, 2018) en colaboración con Catalina Quesada-Gómez y *La literatura latinoamericana en versión francesa* (Berlin, 2022) en colaboración con Gersende Camenen. Fue profesor invitado del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton en 2009 y 2010, de la Universidad de Cornell en 2014 y de la Universidad de Berna en 2018. Actualmente dirige el proyecto interuniversitario Mediación editorial, difusión y traducción de la literatura latinoamericana en Francia (MEDET LAT) en la Escuela Normal Superior de París y es co-responsable de los proyectos Poetry in Notions: Online Compendium of Lyric Poetry (2020-24) financiado por el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica (FNS) y de Structures of Cultural Production, Literature and Cinema, between France and Latin America financiado por la Iniciativa de Excelencia Paris-Seine (2021-2024). Gustavo Guerrero es Caballero de la Orden de las Artes y Letras de la República Francesa y corresponsal en Francia de la Academia Argentina de Letras.

Gustavo Guerrero (Caracas, 1957) is Professor of Literature and Culture of Contemporary Hispanic America at CY Paris Cergy Université, and Director of the Master of Editorial Engineering and Communication. Likewise, he is an editor at the Gallimard publishing house, where he focuses on the Spanish, Portuguese, and Latin American areas. He studied Modern Philology at the University of Paris III and received his doctorate in History and Literary Theory from the School of Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) of Paris. He edited, alongside François Wahl, the Obras completas (Madrid, 1999) of Cuban author Severo Sarduy in the Archivos-Unesco collection. He has also been responsible for the edition of Arturo Uslar Pietri's *Cuentos completos* (Madrid, 2006) and for the anthological volume *Conversación con la intemperie* (Barcelona, 2008), a sample of 20th century Venezuelan poetry. In addition, he was editor of *Cuerpo plural, antología de la poesía hispanoamericana contemporánea* (Madrid/Buenos Aires, 2010) and of *Les bonnes nouvelles de l'Amérique latine, anthologie de la nouvelle latino-américaine contemporaine* (2010). As an essayist, he has published *La estrategia neobarroca* (Barcelona, 1987), *Itinerarios* (Caracas, 1997), *Teorías de la Lírica* (México, 1998), *La religión del vacío y otros ensayos* (México, 2002), finalist of the Bartolomé March prize for literary criticism in Barcelona in 2003, *Historia de un encargo: «La catira» de Camilo José Cela* (2008), with which he obtained the XXXVI Anagrama Prize for Essay, and *Paisajes en movimiento, literatura y cambio cultural entre dos siglos* (Buenos Aires, 2018). He has recently co-edited the collective works *World Editors: Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case* (Berlín, 2021) in collaboration with Gesine Müller and Benjamin Loy; *Literatura latinoamericana mundial: dispositivos y disidencias* (Berlín, 2019) in collaboration with Gesine Müller, Benjamin Loy, and Jorge Locane; *Cámara de eco, homenaje a Severo Sarduy* (México, 2018) in collaboration with Catalina Quesada-Gómez, and *La literatura latinoamericana en versión francesa* (Berlin, 2022) in collaboration with Gersende Camenen. He was visiting scholar of the Program in Latin American Studies at Princeton University in 2009 and 2010, at Cornell University in 2014, and at the University of Bern in 2018. He currently directs the inter-university project Editorial Mediation, Diffusion, and Translation of Latin American Literature in France (MEDET LAT) at the École normale supérieure of Paris, and is co-responsible of the projects Poetry in Notions: Online Compendium of Lyric Poetry (2020-24), financed by the Swiss National Science Foundation (SNSF), and Structures of Cultural Production, Literature and Cinema, between France and Latin America financed by the Excellence Initiative Paris-Seine (2021-2024). Gustavo Guerrero is Knight of the Order of Arts and Letters of the French Republic and correspondent in France of the Academia Argentina de Letras.

Edición y poesía: una muy breve y agitada historia

Gustavo Guerrero
CY Cergy Paris Université

Hasta hace relativamente poco tiempo, las relaciones entre poesía y edición no habían suscitado demasiado interés en los estudios literarios. En ninguna de las tres áreas lingüísticas y culturales a las que se refiere esta charla —la francesa, la anglosajona y la hispánica— existe una visión de conjunto sobre el tema o una obra específica que aborde teórica e históricamente las distintas cuestiones que plantea. Sin embargo, en las últimas décadas, y a la sombra del desarrollo de disciplinas como la bibliografía y la sociología del texto, o la historia del libro y la lectura, se le ha ido prestando una atención cada vez mayor a la influencia que los diversos procesos de mediación editorial tienen en la producción, la difusión y la recepción de la poesía.

El impacto del giro material en las humanidades y las ciencias sociales está haciendo posible un cambio de perspectiva y está abriendo las puertas a una reflexión cada vez más extensa sobre un tema que se diversifica en distintos problemas conectados directa o indirectamente con la realización del libro de poesía como un objeto específico dentro de un contexto dado.

En esta charla se explora la historia de la edición de poesía, destacando las relaciones entre la poesía, el libro y la edición a lo largo de diferentes períodos y contextos culturales en Occidente. Así, se examina en un primer momento el impacto de la revolución de la imprenta en los siglos XVI y XVII en el proceso de configuración del género lírico; luego los avatares del libro de versos durante el siglo XIX con las transformaciones técnicas que acarrea la revolución industrial y la transformación de los públicos lectores; finalmente, a lo largo del siglo XX, y en la estela de la revolución mallarmeana, se analiza cómo la edición de poesía tiende a especializarse a dos niveles distintos. Por un lado, se convierte en una actividad específica y con frecuencia exclusiva, realizada principalmente por un tipo de agente que opera de manera autónoma y por lo general con una casa editorial independiente; por otro, se erige en una actividad experimental, interdisciplinaria, intermedial y colectiva que hace del libro el punto de partida para una exploración de las relaciones entre soporte, forma y sentido, produciendo otro tipo de formatos editoriales nuevos y variables para la poesía, como ocurre primero con la aparición del libro-objeto y más tarde con la diversificación de soportes que trae consigo la revolución digital.

Edition and Poetry: A Very Brief and Agitated History

Gustavo Guerrero
CY Cergy Paris Université

Until relatively recent times, the relationship between poetry and edition had not aroused much interest in literary studies. An overview of this theme, or a specific work that encompasses theoretically and historically the different matters it proposes, does not exist in any of the three linguistic and cultural areas to which this talk refers to—the French, English, and Spanish-speaking ones. However, even under the shadow of the development of disciplines such as bibliography or sociology of the text, or the history of the book and reading, more attention has been paid in the last decades to the influence editorial mediation's diverse processes have over the production, diffusion, and reception of poetry.

The impact of the humanities' and social sciences' material turn is making a change of perspective possible and is opening doors to an increasingly extensive reflection on a theme that diversifies into distinct problems, which are directly or indirectly connected with the realization of the poetry book as a specific object in a given context.

This talk explores the history of poetry edition, highlighting the relationships between poetry, the book, and edition over different periods and cultural contexts in the West. Thus, the impact of the printing press' revolution in the 16th and 17th centuries over the process of configuration of the lyric genre is examined in the first place; then, the vicissitudes of the book of verses during the 19th century with the technical transformations that are carried by the Industrial Revolution and the transformation of the reader audiences. Finally, throughout the 20th century and in the wake of the Mallarmean revolution, it is analysed how poetry edition tends to specialise in two distinct levels. On the one hand, it turns into a specific and, frequently, exclusive activity, carried out principally by a type of agent that operates in an autonomous manner and, generally, with an independent publishing house. On the other hand, an experimental, interdisciplinary, intermedial, and collective activity is erected, that makes of the book a starting point for an exploration of the relationships between support, form, and meaning, producing another type of new and varied editorial formats for poetry—as it occurs firstly with the emergence of the book-object and, later, with the diversification of supports that the digital revolution brings.

Bibliographic references

García Aguilar, Ignacio. *Poesía y edición en el Siglo de Oro*. Madrid: Calambur Editorial. 2009.
Heffernan, Megan. *Making the Miscellan: Poetry, Print, and the History of Book in early Modern England*. Pennsylvania: University Press. 2021.
O'Connell, Mary. *Byron and John Murray, a Poet and his Publisher*. Liverpool: Liverpool University Press. 2014.
Pacini, Peggy. "City Lights and the Emergence of Beat Poetry: How Howl and Other Poems redefined Poetic and Cultural Boundaries in the mid-1950s". *IdeAs*, 9, 2017.
Valazza, Nicolas. *La poésie de-livrée: le livre en question du Parnasse à Mallarmé*. Genève: Droz. 2018.

Luis Martínez-Falero (Universidad Complutense de Madrid)

Luis Martínez-Falero es doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre retórica renacentista dirigida por Antonio García Berrio (1999). Ha completado su formación investigadora en la Universidad Católica de Lovaina, en el Centre de Recherche sur l'Imaginaire (Université Grenoble-III) y en el Centre de Recherche en Littérature Comparée (Université Paris-Sorbonne). Es autor de más de casi una cuarentena de artículos publicados en revistas especializadas y de capítulos de libros sobre teoría de la literatura y literatura comparada, así como dos monografías: *Gramática, retórica y dialéctica en el siglo XVI* (2009) y *Narciso en España: del origen a la desmitificación del mito* (2011). Actualmente es Profesor Titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid.

En el ámbito de la creación literaria, es autor de cinco libros de poemas: *Memoria del destierro* (1989), Premio de Poesía del Club del Libro en Español, concedido por la ONU en Ginebra, en 1988; *Teoría de la devastación* (1995); *Plenitud de la materia* (1998), por el que obtuvo el Premio Adonáis en 1997; *Palimpsestos* (2005) y *Fundido en blanco*, Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2011.

Luis Martínez-Falero holds a PhD in Literary Theory from the Complutense University of Madrid, with a thesis on Renaissance rhetoric supervised by Antonio García Berrio (1999). He has furthered his research training at the Katholieke Universiteit Leuven, the Centre de Recherche sur l'Imaginaire (Université Grenoble-III), and the Centre de Recherche en Littérature Comparée (Université Paris-Sorbonne). He is the author of nearly forty articles published in specialised journals and book chapters on literary theory and comparative literature, as well as two monographs: *Gramática, retórica y dialéctica en el siglo XVI* (2009) and *Narciso en España: del origen a la desmitificación del mito* (2011). He is currently a tenured professor of Literary Theory and Comparative Literature at the Complutense University of Madrid. In the field of literary creation, he has authored five poetry books: *Memoria del destierro* (1989), awarded the Spanish Book Club Poetry Prize by the United Nations in Geneva (Switzerland) in 1988; *Teoría de la devastación* (1995); *Plenitud de la materia* (1998), for which he received the Adonáis Prize in 1997; *Palimpsestos* (2005); and *Fundido en blanco*, awared with the Juan Ramón Jiménez Hispano-American Poetry Prize in 2011.

De los fósiles cognitivos a los patrones mentales: las estructuras lingüísticas del estilo en la poesía

Luis Martínez-Falero
Universidad Complutense de Madrid

La gramática de construcciones (GxC) es una variante de la lingüística cognitiva en la que se propone (i.e. Bergen & Chang, 2013) la adquisición de una lengua a partir de estructuras —no de elementos aislados—, que se imitarían para crear nuevas estructuras lingüísticas, sobre todo para representar nuevas realidades (experiencias). Ante la falta de aplicación de esta teoría a la literatura —solo la propuesta de Bergs en 2025—, mi intención es plantear la relación de esta gramática de construcciones con la poesía, en concreto con los fósiles cognitivos (Tsur, 2017), es decir, las formas poéticas procedentes de la tradición. Además, para explicar las nuevas estructuras surgidas en la poesía y, sobre todo, la concurrencia de imágenes poéticas originales y de patrones rítmicos como manifestación de unos patrones mentales, voy a relacionar esta propuesta lingüística con la «integración conceptual», *Blending* (Fauconnier & Turner, 2002; Brandt, 2013), lo que conduciría a la creación de nuevos espacios mentales —para los espacios mentales, véase Fauconnier, 1985—. Esta conexión entre la integración conceptual y los espacios mentales facilitaría la comunicación y el entendimiento de ese lenguaje otro, que es el lenguaje poético, generando una respuesta emocional en el lector u oyente (i.e. Kövecses, 2022). En este último aspecto resulta fundamental la disposición de los elementos lingüísticos (estilo), una de cuyas consecuencias es la iconicidad (Freeman, 2020), por lo que ese estilo lingüístico manifestado en el poema debería poseer su correlato en un estilo mental. Esta propuesta teórica, enriquecida y complementada con otras teorías de diversa índole —lingüísticas, antropológicas o teórico-literarias—, será ejemplificada convenientemente con textos de, al menos, dos tradiciones poéticas para (de)mostrar su validez no solo en el plano de la teoría, sino también en el de la crítica de la literatura o el análisis textual.

From Cognitive Fossils to Mental Patterns: the Linguistic Structures of Style in Poetry

Construction Grammar (CxG) is a variant of cognitive linguistics that proposes (e.g., Bergen & Chang, 2013) that language acquisition occurs through structures—rather than isolated elements—. These structures are imitated to create new linguistic constructions, particularly to represent new realities (experiences). Given the lack of application of this theory to literature—with the sole exception of Bergs' proposal in 2025—, my aim is to explore the relationship between Construction Grammar and poetry, specifically focusing on cognitive fossils (Tsur, 2017), that is, poetic forms inherited from tradition. Moreover, to explain the emergence of new structures within poetry—especially the interplay between original poetic imagery and rhythmic patterns as manifestations of underlying mental patterns—I intend to integrate this linguistic framework with the theory of "conceptual integration", or Blending (Fauconnier & Turner, 2002; Brandt, 2013), which leads to the creation of new mental spaces—on mental spaces, see Fauconnier, 1985—. This connection between conceptual integration and mental spaces would facilitate communication and the comprehension of that "other" language, namely poetic language, thus eliciting an emotional response in the reader or listener (e.g., Kövecses, 2022). In this regard, the arrangement of linguistic elements (style) becomes crucial, one of whose consequences is iconicity (Freeman, 2020); therefore, the linguistic style manifested in the poem should correspond to a mental style. This theoretical proposal, enriched and complemented by various other theories—linguistic, anthropological, and literary—, will be illustrated with examples from at least two poetic traditions in order to demonstrate its validity not only in theoretical terms but also in literary criticism and textual analysis.

References

Bergen, Benjamin & Nancy Chang. "Embodied Construction Grammar". In *Construction Grammar*, Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (Eds.). Oxford/New York: Oxford University Press. 2013: 168-190.
Bergs, Alexander. "Construction Grammar and Literature". In *The Cambridge Handbook of Construction Grammar*, Mirjam Fried & Kiki Nikiforidu (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 2025: 623-647.
Brandt, Line. *The Communicative Mind. A Linguistic Exploration of Conceptual Integration and Meaning Construction*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. 2013.
Fauconnier, Gilles. Mental Spaces. Aspects of meaning construction in natural languages. Cambridge/New York: Cambridge University Press. [1985] 1998.
Fauconnier, Gilles & Mark Turner. *The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books. 2002.
Freeman, Margaret. *The Poem as Icon. A Study in Aesthet*ic Cognition. New York: Oxford University Press. 2020.

Juan Antonio González Iglesias (Universidad de Salamanca)

Juan Antonio González Iglesias (Salamanca, 1964) es Catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca. Su campo de investigación es la literatura latina en la tradición clásica, con especial atención a su contacto con el arte y con la cultura contemporánea. Entre los poetas latinos ha traducido a Ovidio (*Amores* y *Arte de amar*), Horacio (*Arte poética*), Catulo (*Poesías*) y los Priapeos. Dirige el proyecto de investigación *La felicidad en la historia: de Roma a nuestros días*, del Programa Logos Fundación BBVA de Ayudas a la Investigación en Estudios Clásicos (SEEC, Instituto IEMYRhd), uno de cuyos resultados es el número sobre la felicidad de la revista *Litoral*. Actualmente es uno de los comisarios de la exposición sobre Nebrija que prepara la Universidad de Salamanca. Ha colaborado en *ABC* y *El País* y ha sido asesor de literatura en el Servicio de Actividades Culturales de su universidad. Ha sido profesor invitado en universidades europeas y norteamericanas.

Como poeta ha publicado, entre otros libros, *La hermosura del héroe* (Premio Vicente Núñez 1993, Diputación de Córdoba, 1994), *Esto es mi cuerpo* (Visor, 1997), *Un ángulo me basta* (IV Premio Internacional de Poesía Generación del 27, Visor, 2002), *Olímpicas* (El Gaviero Ediciones, 2005), *Eros es más* (XIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, Visor, 2007), *Del lado del amor. Poesía reunida 1994-2009* (Visor, 2010), *Confiado* (XXXVI Premio Internacional de Poesía «Ciudad Autónoma de Melilla» (Visor, 2015), *Jardín Gulbenkian* (Visor, 2019; Premio Gil de Biedma y obra finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2020).

Juan Antonio González Iglesias (Salamanca, 1964) is Full Professor of Latin Philology at the University of Salamanca. His field of study is Latin literature in the classical tradition, paying special attention to its contact with art and contemporary culture. Of the Latin poets he has translated Ovid (*Amores* and *Arte de amar*), Horace (*Arte poética*), Catullus (*Poesías*), and the Priapeia. He directs the research project *Happiness in History: From Rome Up To This Day*, of the Logos Program BBVA Foundation of Aid for Research in Classical Studies (SEEC, Institute IEMYRhd), one of the results being the *Litoral* magazine's number on happiness. He has collaborated with *ABC* and *El País*, and been consultant of literature at the Service of Cultural Activities of his university. He has been visiting scholar in European and North American universities.

As a poet he has published *La hermosura del héroe* (Vicente Núñez Award 1993, Córdoba's Deputation, 1994), *Esto es mi cuerpo* (Visor, 1997), *Un ángulo me basta* (IV International Award of Poetry Generation of '27, Visor, 2002), *Olímpicas* (El Gaviero Ediciones, 2005), *Eros es más* (XIX International Award of Poetry Loewe Foundation, Visor, 2007), *Del lado del amor. Poesía reunida 1994-2009* (Visor, 2010), *Confiado* (XXXVI International Award of Poetry 'City of Melilla' [Visor, 2015]), *Jardín Gulbenkian* (Visor, 2019; Gil de Biedma Award and finalist of the Critics' Award of Castilla y León in 2020).

La Poética como arte total

Plantear la poética como arte total es plantear una posibilidad de difícil cumplimiento en nuestra época, en la que la noción de totalidad está ausente de la cultura en general y del conocimiento académico en particular. Para que la poética sea total debería abarcar al menos cuatro puntos: describir la totalidad del proceso creativo; estar integrada en la totalidad de las artes y las ciencias trascendiendo la estética; incluir el lenguaje poético y el discurso teórico en un concepto único del lenguaje; y superar el carácter efímero de la teoría contemporánea, sometida a la ciencia y, en el fondo, a la cultura de masas.

En esta conferencia se planteará la teoría como acto del conocimiento. También la poesía como acto de conocimiento. Y, por tanto, ambas como lenguaje único y compartido. Para ello, se tendrán en cuenta dos poéticas clásicas: la de Aristóteles y la de Horacio. Finalmente, durante la conferencia se leerán y comentarán algunos poemas y algunos versos en relación con la teoría.

Poetics as Total Work of Art

To pose poetics as total work of art is to propose a hardly achievable possibility in our era, in which the notion of totality is absent from culture in general and from academic knowledge in particular. In order to be total, poetics should encompass at least four points: describe the totality of the creative process; be integrated into the totality of the arts and sciences transcending aesthetic; include poetic language and theoretical discourse in a single concept of language; and overcome the ephemeral character of contemporary theory, subjected to science and, deep down, to mass culture.

In this conference, theory will be posed as act of knowledge. Poetry is posed as act of knowledge as well. Therefore, both are presented as unique and shared language. In order to do so, two classical poetics will be considered: Aristotle's and Horace's. Finally, during the conference some poems and verses related to the theory will be read and commented on.

Dorottya Szávai
(University of Pécs)

Dorottya Szavai es doctora por la Universidad Sorbona. Es profesora titular, tutora de tesis y directora del programa del máster en literatura comparada en la Universidad de Pannon en Veszprém (Hungría). Es crítica literaria, traductora —de Michel Tournier, Maurice Merleau-Ponty, Jean Starobinski, Paul Ricœur, entre otros— y especialista en literatura comparada, poesía y literatura húngara contemporánea. Publica regularmente en francés y es invitada frecuentemente a universidades francesas (Paris 3, Paris 4, Mulhouse, Rennes 2, y Cergy-Pontoise, entre otras) con las que colabora y coorganiza constantemente congresos internacionales en Hungría y Francia. Es la anterior directora y miembro de varios grupos de investigación internacionales, incluyendo Modernitas (Universidad Libre de Bruselas).

Es autora de cinco monografías sobre poesía moderna y contemporánea: *Pecado y oración. Sobre la tradición textual de la lírica de Pilinszky en el contexto de la tradición de Camus y Kafka* (*Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról*) (Akadémiai Kiadó / Editorial de la Academia Húngara de Ciencias, 2005); *Las figuras de «Tú». Diálogo y subjectividad en la poesía lírica* (*A "Te" alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában*) (Kijárat Editions, 2009); «El laberinto recto» (*Egyenes labirintus*). *Études de littérature comparée*, (Gondolat Editions, 2016); *Estudios sobre poesía húngara moderna y contemporánea* (*A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. Tanulmányok, kritikák*) (Gondolat Editions, 2020); *Lecturas de la poesía de János Pilinszky* (*A pórusait látni. Pilinszky-olvasatok. Esszék tanulmányok*) (Gondolat Editions, 2023).

Ha editado varios volumenes, algunos publicados en Francia, incluyendo *La littérature et ses marges*, con Catherine Mayaux, Joanna Nowicki y Kornélia Horváth (Presses Universitaires de Cergy-Pontoise, 2011), e *Identité des genres littéraires dans la tradition européenne*, con Peter Schnyder y Frédérique Toudoire-Surlapierre (Orizons Editions, 2017). Su última publicación en francés es *«Le désert de l'amour». János Pilinszky, Mediator of French Literature and Thought* (Presses Universitaires de Rennes, 2025, en proceso de publicación).

Dorottya Szavai holds a PhD from Sorbonne University. She is Associate Professor, Doctoral adviser and Director of the Master's Programme in Comparative Literature at the University of Pannon in Veszprém (Hungary). She is a literary critic, translator – of Michel Tournier, Maurice Merleau-Ponty, Jean Starobinski, Paul Ricœur, among others– and specialist in comparative literature, poetry and contemporary Hungarian literature. She publishes regularly in French and is frequently invited to French universities (Paris 3, Paris 4, Mulhouse, Rennes 2, and Cergy-Pontoise, among others) with which she collaborates and constantly co-organizes international conferences in Hungary and France. She is former director and member of several international research groups, including Modernitas (Université libre de Bruxelles).

She is the author of five monographs on modern and contemporary poetry: *Sin and prayer. On the textual tradition of Pilinszky's lyrics in the context of Camus's and Kafka's tradition* (*Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról*), Akadémiai Kiadó / Hungarian Academy of Sciences Publishing House, 2005; *The figures of «You» . Dialogisme and subjexóctivity in lyrical poetry* (*A "Te" alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában*) (Kijárat Editions, 2009); *«The Straight Labyrinthe» (Egyenes labirintus). Études de littérature comparée*, (Gondolat Editions, 2016); *Studies on modern and contemporary hungarian poetry*. (*A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. Tanulmányok, kritikák*) (Gondolat Editions, 2020); *Lectures of János Pilinszky's poetry*. (*A pórusait látni. Pilinszky-olvasatok. Esszék tanulmányok*). Gondolat Editions, 2023.

She has edited several volumes, some published in France, including *La littérature et ses marges*–with Catherine Mayaux, Joanna Nowicki and Kornélia Horváth (Presses Universitaires de Cergy-Pontoise, 2011); *Identité des genres littéraires dans la tradition européenne* with Peter Schnyder and Frédérique Toudoire-Surlapierre–, (Orizons Editions, 2017). Her latest publication in French is *«Le désert de l'amour». János Pilinszky, Mediator of French Literature and Thought* (Presses Universitaires de Rennes, 2025, under publication).

"Elegy here and beyond". Genres, Canons, Lyric Genre Variations, De- and Recanonisation Strategies in Contemporary Poetry

Dorottya Szávai
University of Pécs

This paper is an extract of my research project and forthcoming monograph *The Contemporary Hungarian Elegy and Its Antecedents*, in which a central chapter summarizes Baudelaire's and Rilke's roots of the genre in Modernism. The forthcoming monograph will draw on French Modernism, and specifically on Baudelaire's Hungarian reception from the perspective of the history of the lyric and the theory of lyric as a genre, both in the theoretical introductory chapter—where I address categories such as elegy, antielegy, self-elegy, elegiac-ironic—and in the historical-poetic introductory overview of the genre-historical reception of Baudelaire—from the generation of literary translators of the prime Modernism to the most contemporary adaptations. I was the first to introduce the notion of the elegiac-ironic modality, the historical roots of which I identify in Baudelaire's spleen, among other elements. In this part of my research, translation history and theory also play an inescapable role, especially in connection with the transmission of Baudelairean elegies to Hungarian lyric poetry.

The genre of elegy, which is a canonical lyric genre coeval with the European poetic tradition—coexisting and changing with it—has taken a backseat in Central and Eastern European poetry, distinctively in Hungarian poetry from the '60s to the most recent times. In other words, it occupied a relatively de-emphasised position in the canon of genres due to the canonisation strategies of the new lyrical language after the turn of the sixties and seventies (Zoltán, 2012). However, the situation is rather more complex than this, and I intend to explore this complexity in my paper. The justification for this is that the genre of elegy has shown an increasingly strong presence in contemporary Hungarian poetry, and we can find several volumes from the past years whose titles include the name of the genre. I aim to trace this reorganisation of genre canons, which offers important conclusions also for the evolutionary history of contemporary Hungarian literature, from a comparative and historical viewpoint.

The theoretical foundation of my work is constituted mostly by Anglophone theories of the elegy and by the latest book by Jonathan Culler (with Adele Bardazzi and Roberto Binetti, 2025), based on which will I examine the genre variations of anti-elegy and self-elegy. One of the inherent genre characteristics of elegy is its imitative, tradition-inspiring, testamentary character, which shows the particular sensitivity of this lyrical genre to its links with the poetic tradition, often with a critical edge or parodic character.

The second question is, again, a metacritical one related to the theoretical canon: how relevant the term genre-critical is at all, when we consider the notion of genre—understood as a defining theoretical instrument—that emerged at the turn of the 1960s in the context of poststructuralism, which dominated the way of thinking about genre canons at that moment, influenced by the French deconstructionist approach to genre. Indeed, the notable studies of Blanchot, Todorov, Genette and Derrida present a far more complex, if not more ambivalent picture of the concept of genre and the problem of genre, whereas if we were to put it simplistically the theoretical canon of the last fifty years has completely criticised, rejected or eliminated the concept of genre.

The further theoretical framework of my research is based on the ideas of Paul de Man and Jonathan Culler on elegy, according to which the most eminent example of the problem of temporality—inscribed in the poetic text by the figure of the apostrophe—is precisely the genre of the elegy. Likewise, I must refer to Jahan Ramazani's idea of "form's central perplexity": the lyrical poem is manifested more in its self-reflexivity, which arises from the tension between the lyric voice and the absence it expresses. This tension is the central core of the self-elegy. The self-elegy, whether implicitly or explicitly, is always based on the question of the relationship between the poet and his or her own poems. Unlike the traditional form of self-memorial, which serves as a memento—a sign that the lost person is not forgotten—the self-elegy is always proleptic, forward-looking, and thus uncertain as to its status as a monument to the self.

Self-elegy sharply perceives the poet as an imprint of his or her time and geo-cultural identity. The study of the genre of the elegy in what we might call the "postmodern" strand of contemporary poetry—or, more precisely, its strands—also needs a critical rethinking of the question of the postmodern canon in this context, to posit postmodernism as a non-monolithic phenomenon. The issue can also be addressed by asking the question which strategy the new renaissance of the genre of the elegy and the advance of the elegiac-ironic belong to in the corpus under examination.

References

Bardazzi, Adele, Roberto Binetti & Jonathan Culler (Eds.). *The Contemporary Elegy in World Literature*. Leiden: Brill. 2025.
Maulpoix, Jean-Michel. *Une histoire de l'élégie: poétique, historique, anthologie*. Paris: Pocket. 2018.
Preminger, Alex & T.V.F. Brogan (Eds.). T*he New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton: Princeton University Press. 2013.
Ramazani, Jahan. *Poetry of Mourning. The Modern Elegy from Hardy to Heaney*. Chicago: The University of Chicago Press. 1994.
Zoltán, Németh. *A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája*. Budapest: Kalligram. 2012.

«Elegía aquí y más allá». Géneros, cánones, variaciones del género lírico, estrategias de de- y recanonización en la poesía contemporánea

Dorottya Szávai
Universidad de Pécs

Esta conferencia es un extracto de mi proyecto de investigación y próxima monografía *The Contemporary Hungarian Elegy and Its Antecedents*, de la cual un capítulo central localiza en Baudelaire y Rilke las raíces de la elegía en el modernismo. La monografía parte del modernismo francés, específicamente de la recepción húngara de Baudelaire, enfocándolos desde la historia de la lírica y del género, tanto en el capítulo de introducción teórica —donde se abordan las categorías de elegía, antielegía, autoelegía, lo elegíaco-irónico— como en la introducción histórico-poética que repasa la recepción de Baudelaire desde el punto de vista de la historia del género—desde la generación de traductores literarios del primer modernismo a las adaptaciones más contemporáneas—. Fui la primera en introducir la noción de una modalidad elegíaca-irónica, cuyas raíces históricas sitúo en el spleen de Baudelaire, entre otros elementos. En esta parte de mi investigación, también la teoría y la historia de la traducción juegan un rol ineludible, especialmente en relación con la transmisión de las elegías baudelerianas a la poesía lírica húngara.

La elegía, que es un género lírico canónico coetáneo de la tradición poética europea —que coexiste y cambia con ella—, ha pasado a un segundo plano en la poesía de Europa central y del Este, particularmente en la poesía húngara, desde los años 60 hasta tiempos recientes. Es decir, ha ocupado una posición relativamente desdibujada en el canon de los géneros debido a las estrategias de canonización del nuevo lenguaje lírico después del fin de década de los sesenta y setenta (Zoltán, 2012). Sin embargo, la situación es aún más compleja, y pretendo explorar esta complejidad en mi conferencia. La razón es que el género de la elegía ha demostrado una presencia cada vez más fuerte en la poesía húngara contemporánea, y podemos encontrar varios volúmenes de los últimos años cuyos títulos incluyen el nombre del género. Tengo como objetivo rastrear esta reorganización de los cánones genéricos, que también ofrece importantes conclusiones para la historia de la evolución de la literatura húngara contemporánea, desde una perspectiva comparada e histórica.

La base teórica de mi trabajo está constituida en su mayoría por teorías de la elegía del ámbito anglosajón y por el último libro de Jonathan Culler (con Adele Bardazzi y Roberto Binetti, 2025), a partir de las cuales examinaré las variaciones del género de la antielegía (*anti-elegy*) y la autoelegía (*self-elegy*). Una de las características inherentes del género elegíaco es su carácter imitativo y testamentario, que inspira un aire de tradición y demuestra la sensibilidad particular de este género lírico hacia sus lazos con la tradición poética, a menudo con un matiz crítico o carácter paródico.

La segunda cuestión es, de nuevo, de naturaleza metacrítica y relacionada con el canon teórico: qué tan relevante es en realidad el término género-crítico, partiendo de la noción de género —en cuanto que instrumento de definición teórica— surgida a finales de los 60 en el contexto del posestructuralismo, dominante en el modo de pensar los cánones de género en aquel entonces, bajo la influencia del acercamiento al género de la deconstrucción francesa. En efecto, los notables estudios de Blanchot, Todorov, Genette y Derrida presentan una imagen mucho más compleja, cuando no más ambivalente, del concepto y el problema del género, mientras que —dicho simplistamente— el canon teórico de los últimos cincuenta años ha criticado, rechazado o eliminado el concepto de género por completo.

El marco teórico de mi investigación está también basado en las ideas de Paul de Man y Jonathan Culler acerca de la elegía, según las cuales el ejemplo más eminente del problema de temporalidad —inscrito en el texto poético a través de la figura del apostrofe— se da precisamente en el género de la elegía. De igual manera, debo referirme a la idea de la «perplejidad central de la forma» de Jahan Ramazani: el poema lírico se manifiesta más en su propia reflexividad, que surge de la tensión entre la voz lírica y la ausencia que expresa. Esta tensión es el núcleo central de la autoelegía. La autoelegía, ya sea implícita o explícitamente, siempre está basada en la cuestión de la relación entre el poeta y sus propios poemas. A diferencia de la forma tradicional del memorial que funciona a sí mismo como un recuerdo —una señal de que la persona a la que se ha perdido no es olvidada—, la autoelegía siempre es proléptica, orientada hacia el futuro y, por lo tanto, incierta en su estatus como monumento del propio ser.

La autoelegía percibe agudamente al o a la poeta como una impresión de su tiempo e identidad geocultural. El estudio del género de la elegía en lo que podríamos llamar la corriente «posmoderna» de la poesía contemporánea —o, más precisamente, las corrientes— requiere también de una reconsideración crítica de la cuestión del canon posmoderno en este contexto, para plantear el posmodernismo como un fenómeno no monolítico. Esta cuestión también puede ser atendida planteando la pregunta de a qué estrategia pertenecen el nuevo renacimiento del género elegíaco y el desarrollo de lo elegíaco-irónico en el corpus que está siendo examinado.

Marina Bianchi (Università degli studi di Bergamo)

Marina Bianchi es Profesora Titular acreditada a Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Bergamo, y miembro del Doctorado en Estudios Humanísticos Transculturales. Es doctora en Iberística (Literatura Española) por la Universidad de Bologna, Profesora Honoraria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, y de la Academia Dominicana de la Lengua. Su investigación se centra en la poesía española de los siglos XX y XXI, a menudo dedicándose a la intertextualidad y a nombres excluidos del canon; también es traductora de poesía.

Sus publicaciones incluyen artículos en revistas científicas, capítulos de libros, ediciones de volúmenes colectivos y de obras literarias, los números sobre García Lorca de la revista *Quaderni Ibero-Americani* (2016) y sobre la transtextualidad de *La nueva literatura hispánica* (2017). Es autora de *Vicente Núñez: parole come armi* (2011) y *De la Modernidad a la Postmodernidad: Vanguardia y Neovanguardia en España* (2016), coautora de *Letteratura spagnola contemporanea coordinado* por Danilo Manera (2020), coautora y coeditora de *Si yo supiera... Antología didáctica activa de poetas de la transición* (2021). Recientemente ha cuidado la edición y es autora del estudio crítico introductorio de *Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021*, de Rafel Ballesteros (2022).

Entre sus proyectos internacionales de investigación: es miembro del I+D+i Género, cuerpo e identidad en las poetas españolas de la primera mitad del siglo XX, 2021-2024 (coord. Helena Establier), y, desde 2024, Investigadora Principal del PRIN Transmedialità: media, scienze, generi, arti nella poesía panispanica (1980-2022), 2023-2025 (financiado por el Ministero dell'Università e della Ricerca y por la Unión Europea – Next Generation EU).

Marina Bianchi is Associate Professor, also accredited to Full Professor of Spanish Literature, at the University of Bergamo, and member of the PhD program in Transcultural Humanistic Studies. She has a PhD on Iberistics (Spanish Literature) by the University of Bologna, and she is Honorary Professor of the Faculty of Humanities of the Autonomous University of Santo Domingo, due member of the Real Academy of Sciences, Fine Letters and Noble Arts of Cordoba, and of the Dominican Academy of Language. She collaborates with international journals, and she has lectured in European and American universities. She conducts research on Spanish poetry of the 20th and 21st centuries, oftenly focused on intertextuality and authors excluded from the canon. She is also translator of poetry. Her publications include articles in scientific journals, book chapters, edition of collective volumes and literary works, and the numbers about García Lorca of the journal *Quaderni Ibero-Americani* (2016), or about transtextuality in *La nueva literatura hispánica* (2017). She is the author of the books *Vicente Núñez: parole come armi* (2011) and *De la Modernidad a la Postmodernidad: Vanguardia y Neovanguardia en España* (2016), coauthor of *Letteratura spagnola contemporanea* (2020) coordinated by Danilo Manera, coauthor and coeditor of *Si yo supiera... Antología didáctica activa de poetas de la transición* (2021). Lately, she has taken cared of edition, being the author of the introductory critical study in *Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021* (2022), by Rafel Ballesteros.

Among her international research projects: she is member of the I+D+i Género, cuerpo e identidad en las poetas españolas de la primera mitad del siglo XX, 2021-2024 (coordinated by Helena Establier), and since October 1, 2024, PI of the PRIN Transmedialità: media, scienze, generi, arti nella poesía panispanica (1980-2022), 2023-2025, funded by the Ministero dell'Università e della Ricerca, and by the European Union – Next Generation EU.

La intertextualidad y la transmedialidad desde la semiótica, en Aurora Luque y Antonio Jiménez Millán

De acuerdo con las definiciones adoptadas en el marco del proyecto PRIN Transmedialità: media, scienza, generi, arti nella poesia panispanica (1980-2022) (convocatoria 2022, subvencionado por el Ministero dell'Università e della Ricerca de Italia y la Unión Europea – Next Generation EU) que coordino, y concibiendo los conceptos desde la semiótica, definiremos la transmedialidad como una de las múltiples formas de la inter/transtextualidad, por ser un diálogo entre textos procedentes de diferentes ámbitos.

Antes que nada, conviene aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de textos. Umberto Eco los define en el *Tratado de semiótica general* (1975), con la siguiente afirmación: «en cualquier caso de comunicación (excepto quizá casos raros de univocidad elemental) nos encontramos ante un texto» (2000: 97). Todo lo que significa o vehícula un mensaje es un texto, ya sea verbal, visual, multimedial o performativo. En la primera parte teórico-metodológica de la conferencia, pasaremos por cuestiones y teorías relativas a los prefijos «inter-» y «trans-», a las múltiples definiciones y denominaciones de la transmedialidad, a sus conexiones tanto con la traducción y la inter/transculturalidad como con la inter/transtextualidad. El recorrido por las teorías de referencia es fundamental para entender que, más allá del sentido estricto de creación simultánea mediante diferentes medios —a la que hoy solemos referirnos con la denominación de «intermedialidad»—, la transmedialidad supone todo tipo de reutilización, adaptación, colaboración o diálogo entre medios, ámbitos del saber, disciplinas, artes, géneros o sistemas culturales entendidos como semiosferas.

Desde las últimas décadas del siglo XX, por la influencia de la semiótica difundida por Umberto Eco, los académicos italianos concebimos la filología en su sentido amplio, como un conjunto de herramientas críticas donde la hermenéutica, la historia literaria y la genética textual —que no dejan de ser fundamentales— van acompañadas por los saberes procedentes de otras disciplinas, como la lingüística, la filosofía, la antropología y la sociología, las artes, las técnicas y hasta las ciencias cognitivas, naturales, formales y aplicadas; en época más reciente, también se han añadido las nuevas tecnologías. Pese a que el campo así concebido es muy extenso, el método contribuye a profundizar en la poesía cumpliendo con el objetivo que todos los humanistas compartimos: reconstruir una cultura a partir de los textos que produce.

Tras establecer un diálogo entre las teorías de referencia seleccionadas y aclarar las denominaciones elegidas, en la segunda parte de la intervención veremos unos ejemplos de aplicaciones del marco metodológico al análisis de poemas procedentes de la primera sección de *Un número finito de veranos* (2021), de Aurora Luque, y de *Noche en París* (2022), de Antonio Jiménez Millán. En el apartado inicial del libro de Luque, titulado «Náutica», la ciencia —o arte— y la técnica de la navegación es la base sobre la que se concretan las composiciones. La autora quiere ofrecerle al lector el lenguaje de la «gaviera», sujeto femenino nómada por excelencia, aventurera y cosmopolita, con ansias de aprender. El léxico marino se vuelve simbólico en los versos de Luque, cuya comprensión profunda requiere, en primera instancia, hacer un rastreo tanto por los términos del argot marinero como por las técnicas empleadas en las embarcaciones. Por otro lado, en *Noche en París*, la poesía dialoga con otras artes y con múltiples contextos del saber. La fusión entre memoria personal e historia colectiva, la experiencia de la pandemia reconstruida desde una mirada cinematográfica, o la transmedialidad en sentido estricto del cruce con la música en la última sección, «Sentimental mood», son unos de los innumerables ámbitos sobre los que el autor y sus lectores construyen su formación experiencial y su identidad.

Intertextuality and Transmediality from a Semiotic Perspective in Aurora Luque and Antonio Jiménez Millán

In accordance with the definitions adopted within the framework of the PRIN project Transmedialità: media, scienza, generi, arti nella poesia panispanica (1980-2022)—2022 call, subsidised by the Ministero dell'Università e della Ricerca of Italy and the European Union – Next Generation EU—that I coordinate, and conceiving the concepts from a semiotic perspective, we will define transmediality as one of the multiple forms of inter/transtextuality, as it is a dialogue between texts proceeding from different areas.

First of all, it is convenient to clarify what we refer to when we talk about texts. Umberto Eco defines them in *A Theory of Semiotics* (1975) as: "in any case of communication—except, perhaps, for rare cases of elemental univocality—we find ourselves before a text" (2000: 97). Everything that signifies or carries a message is a text, whether it is verbal, visual, multimedial, or performative. In the first theoretical-methodological part of the conference, we will go through questions and theories related to the prefixes "inter-" and "trans-", to the multiple definitions and denominations of transmedia, to its connections with both translation and in-

ter/transculturality and with inter/transtextuality. Such relevant theories are fundamental to understand that transmedia goes beyond the strict sense of simultaneous creation through different media—to which we nowadays usually refer to with the denomination of "intermediality"—, and it involves all kinds of reutilization, adaptation, collaboration, or dialogue between media, fields of knowledge, disciplines, arts, genres, or cultural systems understood as semiospheres.

Since the last decades of the 20th century, due to the influence of the semiotics diffused by Umberto Eco, Italian academics conceive philology in its broader sense, as an assembly of critical tools where hermeneutics, literary history, and genetic criticism—that do not cease to be fundamental—are accompanied by the knowledge proceeding from other disciplines, such as linguistics, philosophy, anthropology and sociology, the arts, the technical disciplines, and even the cognitive, natural, formal, and applied sciences. And more recently, the new technologies have also been added. Although the field conceived in this manner is very extensive, the method contributes to delve into poetry achieving the objective all humanists share: reconstructing a culture through the texts it produces.

After establishing a dialogue between the selected reference theories and clarifying the chosen denominations, in the second part of the intervention we will observe some examples of application of the methodological framework to the analysis of poems proceeding from *Un número finito de veranos* (2021), by Aurora Luque, and *Noche en París*, by Antonio Jiménez Millán. In the initial part of Luque's book, titled "Náutica", science—or art—and navigation technique is the base on which the compositions are fixed. The author wants to offer the reader the language of the "topwoman", nomad feminine subject par excellence, adventurous and cosmopolitan, eager to learn. The marine lexicon turns symbolic in Luque's verses, which require, in order to reach a profound understanding of them, to trace the terms of sailors' jargon and the techniques employed in watercrafts. On the other hand, poetry dialogues with other arts and multiple knowledge's contexts in *Noche en París*. The fusion between personal and collective memory, the experience of the pandemic reconstructed from a cinematographic perspective, or transmedia in the strict sense of the junction with music in the last section, "Sentimental mood", are some of the innumerable areas on which the author and his readers build their experiential formation and their identity.

References

Eco, Umberto. *Tratado de semiótica general*. Translation by Carlos Manzano. Barcelona: Editorial Lumen. 2000 [1975].
Jiménez Millán, Antonio. *Noche en París*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara. 2022.
Luque, Aurora. *Un número infinito de veranos*. Barcelona: Milenio Publicaciones. 2021.

María Ángeles Pérez López
(Poeta invitada, Universidad de Salamanca)

María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967). Ha publicado varios libros, entre los que destaca *La sola materia* (Aguaclara, 1998; ganador del «Premio Tardor»), *Fiebre y compasión de los metales* (Vaso Roto, 2016, con prólogo de Juan Carlos Mestre), *Interferencias* (La Bella Varsovia, 2019), *Incendio mineral* (Vaso Roto, 2021, con epílogo de Julieta Valero, Premio de la Crítica de poesía en castellano), *Libro mediterráneo de los muertos* (Pre-textos, 2023; VI Premio Internacional Margarita Hierro [Fundación José Hierro] y IV Premio Nacional de Poesía «Meléndez Valdés» [Ayuntamiento de Ribera del Fresno]). Antologías de su obra han sido editadas en Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina y Honduras. También, de modo bilingüe, en Italia y Portugal. Su libro *Carnalidad del frío* (2010) ha sido publicado bilingüe en Brasil y Estados Unidos. La edición de Nueva York Poetry Press (*Carnality of Cold*) recibió la Mención de honor en el Premio Internacional del Libro Latino 2023. Recientemente ha publicado el ensayo poético *La belleza de la materia*. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, honoraria de la Academia Nicaragüense de la Lengua, miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros e hija adoptiva del pueblo natal de San Juan de la Cruz. Forma parte de la Asociación «Genialogías», volcada en reconocer el legado de las poetas. Ha sido jurado de varios premios literarios, entre otros el Premio Cervantes. Es Profesora Titular en la Universidad de Salamanca donde trabaja sobre poesía contemporánea en español. Su trayectoria ha sido reconocida en Lima con la Medalla Vicente Huidobro. Es Profesora Titular en la Universidad de Salamanca donde trabaja sobre poesía contemporánea en español.

María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967). She has published several books, amongst which *La sola materia* (Aguaclara, 1998; winner of the 'Tardor Prize'), *Fiebre y compasión de los metales* (Vaso Roto, 2016, with a prologue by Juan Carlos Mestre), *Interferencias* (La Bella Varsovia, 2019), *Incendio mineral* (Vaso Roto, 2021, with an epilogue by Julieta Valero, Critics' Award of poetry in Spanish), and *Libro mediterráneo de los muertos* (Pre-textos, 2023; VI International Award Margarita Hierro [José Hierro Foundation] and IV National Award of Poetry 'Meléndez Valdés' [Ribera del Fresno City Council]) stand out. Anthologies of her work have been edited in Venezuela, Mexico, Ecuador, the United States, Colombia, Peru, Argentina, and Honduras. Her book *Carnalidad del frío* (2010) has been published as a bilingual edition in Brasil and the United States. Nueva York Poetry Press' edition (*Carnality of Cold*) received an honourable mention in the International Latino Book Awards 2023. She has recently published the poetic essay *La belleza de la materia*. She is corresponding member of the North American Academy of the Spanish Language, honorary member of the Nicaraguan Academy of the Language, member of the Academy of Bards of Fontiveros, and possesses the title of adoptive daughter of San Juan de la Cruz' birthplace. She is part of the 'Genialogías' Association, devoted to recognising the legacy of female poets. She has been part of the jury of various literary awards, such as the Miguel de Cervantes Prize. She is senior lecturer at the University of Salamanca where she works with contemporary poetry in Spanish. Her trajectory has been recognised in Lima with the Vicente Huidobro Medal. She is Associate Professor at the University of Salamanca where she focuses on contemporary poetry in Spanish.

Y esos siete silbidos del vocablo
me siguen como perros en las horas
en que el rencor amuebla mis rincones
y atrae a su cortejo la palabra desastre,
la palabra fracaso, o bien la floración
pero solo si viene junto a su rotura
como el caso acaecido del verde vegetal
de un geranio caído contra el suelo,
más fuera ya de sí que de nosotros,
a punto de la savia enternecida
por lágrimas que son como de escarcha
porque vienen del más frío aposento
del corazón, allí donde la sangre
se estaca y se deshace devastada.

Carnalidad del frío, 2010

SAPPHO, 31C

Yo ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’, ὤς με φώναι-
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,

ἀλλά κὰμ μὲν γλῶσσα <μ’> ἔαγε, λέπτονδ’
αὔτικα χρῳ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ’ ἄκουαι,

κὰδ δέ μ’ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ’πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔτ[α·

Miro hacia ti un instante y de mi voz
ni un hilo ya me acude,

la lengua queda inerte y un sutil
fuego bajo la piel fluye ligero
y con mis ojos nada alcanzo a ver
y zumban mis oídos;

me desborda el sudor, toda me invade
un temblor, y más pálida me vuelvo
que la hierba. No falta –me parece–
mucho para estar muerta.

for when I look at you, even a moment, no speaking
is left in me

no: tongue breaks and thin
fire is racing under skin and in eyes no sight and drumming
fills ears

and cold sweat holds me and shaking
grips me all, greener than grass
I am and dead –or almost
I seem to me

TEORÍA Y POESÍA
THEORY & 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**.

TEORÍA Y POESÍA
THEORY & POETRY

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**.

Sublime Gaps in Poetry: Meaning Beyond the Logos?

Miguel T. Hahn Kloske
Universidad de Salamanca
miguel_hahn_kloske@usal.es

In literature, gaps (*Leerstellen*) are unavoidable, since not everything can be fully described, which means that readers are inevitably required to complete what they read. As Jurij Lotman writes, "a work of art is a finite model of an infinite universe" (Lotman, 1977: 210). This general characteristic of the literary text becomes even more pronounced in condensed poetry.

Precisely in this seeming deficiency, however, Wolfgang Iser perceives a particular quality of literature, for these gaps draw the reader—who mentally fills them—into the text (Iser, 1994: 264-267). While many such gaps can indeed be closed by the reader, there are also poems whose lacunae cannot be fully resolved, even by highly informed readers. It is my speculative thesis that it is precisely these irreducible gaps that create a specific form of pleasure. This is exemplified by poems such as "El romance del sonámbulo" by Federico García Lorca, which perhaps only a select few might truly decipher, whereas a far wider readership can neither reconstruct its elliptical narrative nor determine its context. Nonetheless, they still experience an aesthetic fascination, as evidenced by the poem's broad popularity. Other poems, such as "El Desdichado" by Gérard de Nerval, contain so many gaps and contradictions that one can no longer discern a single, univocal meaning; a strictly logocentric reading falls short. Instead, these texts create a space that appears to "float outside the Logos". Maurice Blanchot (1982) states: "Because of ambiguity nothing has meaning, but everything seems infinitely meaningful. Meaning is no longer anything but semblance; semblance makes meaning become infinitely rich" (263). Poems like "El Desdichado" or "El romance del sonámbulo" thus lead the reader into an unreadable structure, one that eclipses meaning while simultaneously suggesting an overabundance of significance, thereby attaining a mythical and mystical dimension.

From this openness—surpassing every sense—arises my association with the aesthetic experience of the sublime. In the spirit of Immanuel Kant—who maintains, "Nichts also, was Gegenstand der Sinne sein kann, ist […] erhaben zu nennen" (1922: 84-85)—and following Jean-François Lyotard's conception of the sublime as an event in which the sensible subject is obliged to represent the unrepresentable, thereby transcending everything that can be conceptualized (Lyotard, 1988: 60), I argue that the poetic experience of the 'sublime gaps' lies not in resolving them, but in dwelling within them.

This thesis opens up a new understanding of the relationship between poetry, the production of meaning, and aesthetic pleasure: while lyric texts, by virtue of their formal structure, may suggest order and closure, it is precisely their gaps that evoke what Lyotrard (1994) calls the "sublime feeling"—"the subjective state critical thought must feel in its being carried to its limits (therefore beyond them)" (150). These gaps gesture toward an "absolut […] never given in a presentation," but ever-present "as a call to think beyond there" (Lyotard, 1994: 150).

This tension between order and chaos, meaning and emptiness—functioning as a fundamental principle of poetic experience—is explored more deeply in this study, drawing on theories of the sublime as well as on the theory of reception and deconstructive and psychoanalytic approaches.

References

Blanchot, Maurice. *The Space of Literature*. Edited by Smock, Ann. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press. 1982.

Iser, Wolfgang. *Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung*. Munich: Fink. 1994.

Kant, Immanuel. *Kritik der Urteilskraft*. Leipzig: Felix Meiner. 1922.

Lotman, Juri. *The Structure of the Artistic Text*. Translated by Ronald Vroon. Ann Arbor: University of Michigan Press. 1977.

Lyotard, Jean-François. *Der Enthusiasmus: Kants Kritik der Geschichte*. Translated by Christine Pries. Viena: Passagen-Verlag. 1988.

Lyotard, Jean-François. *Lessons on the Analytic of the Sublime*. Translated by Elizabeth Rottenberg. Standford: Stanford University Press. 1994.

A Semantics of Form? On the Interplay of Form and Content in Poetry

Mario Wiesmann
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
mwiesma@uni-mainz.de

A central assumption of poetic theory is that the form of poetic texts contributes to their meaning. Jan Mukařovský (1970) generally states that every formal component of a work of art also has a semantic function. This thesis of the semantics of form seems particularly fruitful for poetic theory as poetry is often characterized by the striking structure of its language. The formal semantics hypothesis ascribes a function to such peculiarities, thus providing a theoretical justification for formal analysis as part of close reading: according to the thesis, it is necessary in order to determine the meaning of the text.

It is therefore not surprising that Mukařovský's formalist view can often still be found in unrestricted form in poetic theory. For example, Dieter Lamping's (2000) conviction that the semantics of form is an essential aspect of the semantics of lyrical poems in general is similarly fundamental. The ubiquity of this assumption in poetic theory can also be seen in the variety of theories on the semantics of particular formal aspects of the poem. Following Roman Jakobson, Jurij M. Lotman (1975) explains that poetic texts carry an additional semantic load, as they are characterized by parallelisms throughout. Lamping (2000) emphasizes the extremely high semantic potential resulting from the verse form of the text. Hartwig Schultz (1981) highlights the semantics of the rhythm of poetic texts. And Terry Eagleton summarizes: "Tone, rhythm, rhyme, syntax, assonance, grammar, punctuation and so on are actually generators of meaning, not just containers of it" (Eagleton, 2007: 67).

These theses give rise to the expectation that a kind of lexicon can be created for the semantics of poetic forms in the same way as for the meanings of words in natural languages. So-called *a-priori functions* that poetic forms are supposed to possess independently of content, such as the mood conveyed by the form of the elegy, call for a historical investigation, as they are conventional attributions of function. Assumptions of *a posteriori functions* resulting from the interplay of form and content, however, imply that the semantics of formal phenomena are determined in the specific texts they occur in. The question arises as to whether such *a posteriori functions* can be systematized.

To answer this question, this paper proposes a categorization of formal phenomena which helps to analyse relations between form and content. From a structuralist point of view, there appear to be two fundamental formal features of poetry: Equivalence and opposition, i.e. the similarity or contrast of textual elements.

Using examples, the paper then examines how these formal phenomena can interact with the content of a poetic text to fulfil semantic functions. By comparing poem analyses, it shows that scholars derive different meanings from similar formal phenomena. This proves that the semantic functions of interactions between form and content cannot be generalized. The attribution of meaning to form turns out to be a hermeneutic act that depends mainly on the content of the text and the significance the interpreter ascribes to it—not on predictable semantic effects of specific formal devices—.

Finally, the paper discusses factors that may influence whether the interpreter of a poem regards a formal phenomenon as a carrier of meaning. It may be assumed that formal features of a poem are more likely to be considered in its interpretation the more salient they are. Interpreters may also be more inclined to turn their attention to a poem's formal features when the content of a text does not seem sufficiently informative. Texts that contain semantic gaps, appear incoherent, or contradict themselves may more frequently prompt readers to seek meaning in form.

References

Eagleton, Terry. *How to Read a Poem*. Malden, Massachusetta/Oxford/Carlton: Blackwell. 2007.

Lamping, Dieter. *Das lyrische Gedicht. Definitionen zu Theorie und Geschichte der Gattung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2000.

Lotman, Jurij M. *Die Analyse des poetischen Textes*. Translated by Rainer Georg Grübel. Kronberg im Taunus: Scriptor. 1975.

Mukařovský, Jan. «Die Kunst als semiologisches Faktum». En *Kapitel aus der Ästhetik*, Jan Mukařovský (Ed.). Translated by Walter Schamschula. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1970: 138-147.

Schultz, Hartwig. *Form als Inhalt. Vers- und Sinnstrukturen bei Joseph von Eichendorff und Annette von Droste-Hülshoff*. Bonn: Bouvier. 1981.

Model of Textual Relations for Stylistic Analysis of Love Poetry

Tin Lemac
University of Zadar
tlemac22@unizd.hr

Love poetry is considered a type of intimistic poetry. It represents one of the discursive possibilities of confessional poetry. This poetry has emphasis on the emotion of love as a main thematic issue. The prominent position of the lyrical subject and dialogue with other instances of lyrical communication is considered as a basic relation. Pictorial and/or reflective performance of the semantic layer of a love situation are general characteristics of poetic speech and hyperbole is a genre convention of such poetry. By considering her poetic-historical frameworks that suggest her developmental changes (Eric Gray), and her ideological and worldview conceptualizations (Niklas Luhmann, Anne Carson), we build a stylistic model of its textual relations based on previous mentioned phenomena.

First of all, we define the emotion of love with two criteria. First by detecting it through the semantic layer of the poetic text and naming it (Denise Rougemont) and defining it using figures from Roland Barthes' *Fragments of Love Discourse*. Such a description of the emotion poetically situates the love poem and semantically describes the emotion help us to provide a working definition of love poetry. The lyrical subject is defined by the experience of that emotion and possible transformations, which we define by the figure of self-reflection.

On the other hand, we define it relationally, according to the lyrical interlocutor and the lyrical object. According to the lyrical interlocutor, we distinguish between two lyrical communication modes, namely *semantic distance* and *semantic interaction*. We consider semantic distance separately through communication with the lyrical interlocutor and his transformation into a lyrical object, while semantic interaction is considered through identification with the lyrical interlocutor or lyrical object. We also psychoanalytically interpret the discoursive love situation of semantic distance with the categories of defense mechanisms (Anna Freud) and phantasm (Julia Segal, Ronald Leing). It is related to interpreting the relations of lyrical communication—for example, when the lyrical subject projects love on the unanamed lyric interlocutor and describes it with some metaphor or image—.

Pictorial and/or reflective performance of poetic discourse enriches the stylistic view into the content of poetic speech. We interpret metaphors from love poetry which can be pictorial or reflexive and investigate their extending significance related to a poem. We interpret hyperbole through the communicative actions of lyrical actors and descriptions of their discourse world. We exemplify the analysis with verses and poems from world love poetry (Sappho, Francesco Petrarca, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Jacques Prévert).

References

Barthes, Roland. *Fragmenti ljubavnog diskursa*. Zagreb: Naklada Pelago. 2007.
De Rougemont, Denis. *Ljubav i Zapad*. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. 1974.
Freud, Anna. *Ja i mehanizmi odbrane*. Novi Sad: Akademska knjiga. 2006.
Gray, Eric. *Art of love poetry*. London: Oxford University Press. 2018.
Leing, Ronald. *Jastvo i drugi*. Novi Sad: Bratstvo jedinstvo. 1989.
Luhmann, Niklas. *Ljubav kao pasija*. Zagreb: Naklada MD. 1996.
Segal, Julia. *Fantazma*. Zagreb: Jesenski Turk. 2006.

«Me inventa alguien que no soy yo». Figuraciones del yo en la poesía española contemporánea

Violeta Díaz Fernández
Universidad de Oviedo
UO288338@uniovi.es

Una de las constantes en la teoría literaria de las últimas décadas ha sido la de indagar en la condición del *yo* plasmado en la obra. La autorrepresentación constituye uno de los lugares comunes en cuanto a terminología literaria se refiere —*autobiografía*, *autoficción*, etc.—, si bien la teoría de la voz lírica no ha recibido la misma atención. Sin embargo, tanto la famosa identificación romántica del escritor con el libro como la decretada muerte del autor, e incluso su reivindicada *función*, han ido dejando paso a teorías del sujeto y de la enunciación literaria que se acercan a la manera en la que el escritor proyecta su identidad sobre el texto y en qué modo afecta a este en todos sus niveles de discurso.

Esta comunicación pretende ahondar en las formas de proyección del sujeto en la poesía de autores como Manuel Vilas, Elena Medel, Juan Bonilla o Agustín Fernández Mallo. Su obra viene acompañada de una profunda voluntad autorreflexiva acerca ya no solo del propio funcionamiento de la literatura, sino también de su dimensión performativa en tanto objeto estético capaz de dialogar con los procesos intrínsecos a ella. Este conjunto de textos, profundamente estudiados por Baños Saldaña (2023) como *autopoéticas*, vendrían a reclamar que, en un poema, intencionalidad y autoconciencia de la labor crítica y artística se muestran en mutua solidaridad y configuran un discurso literario que pretende traspasar los límites de la escritura y orientarse hacia la introspección creativa. Así las cosas, resulta apropiado recurrir a la noción de *autoteoría*, defendida por Sánchez Ungidos (2024) para el estudio de textos literarios enmarcados en ese estado fronterizo entre teoría y creación. Como un movimiento de configuración de una autoría determinada, la postulación de una voz poética que se reconoce a sí misma en el discurso implica un desplazamiento funcional (Sánchez Torre, 1993) hacia, en los casos que nos competen, las teorías del autor y de la enunciación lírica.

El propósito principal es trazar un breve recorrido por las formas en las que el autor *figura* en el poema y cómo, con ellas, proyecta una identidad autorial; y, al mismo tiempo, reivindicar el aporte teórico de esas figuraciones (Pozuelo Yvancos, 2010) al hecho literario. Así, la comunicación sistematizará las formas de performatividad de la figura autorial en el poema mediante el uso de la primera persona, la autonominación, la incorporación de elementos biográficos o el correlato objetivo con una entidad que remita a la referencia autorial. En última instancia, tratará de demostrar cómo el mundo creado en el poema y el yo en él figurado contribuyen a la gestación de una autoría que comprendemos como un movimiento textual y performativo inscrito en cada acto de enunciación. Para ello, resultará imperativo recurrir a la noción de *proyecto autorial* (Zapata, 2011), pues posibilita comprender cómo toda autoría articula una trayectoria por medio de la cual se revela como un proceso continuo de configuración y cuestionamiento de la identidad creativa; en otras palabras, como un constante posicionamiento discursivo en tanto literario.

Referencias bibliográficas

Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genueve Ediciones. 2023.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2017.

Pozuelo Yvancos, José María. *Figuraciones del yo en la narrativa. Javier Marías y E. Vila-Matas*. Valladolid: Cátedra Miguel Delibes. 2010.

Sánchez Torre, Leopoldo. *La poesía en el espejo del poema: la práctica metapoética en la poesía española del siglo XX*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1993.

Sánchez Ungidos, Guillermo. *La tristeza adulta de la teoría. El discurso teórico en la ficción literaria*. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2024.

Scarano, Laura. *Los lugares de la voz. Protocolos de enunciación literaria*. Mar del Plata: Melusina. 2000.

Zapata, Juan Manuel. «Muerte y resurrección del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico del autor». *Lingüística y Literatura*, 60, 2011: 35-58.

«No acudo a las palabras limpiamente»: La identidad autorial en la poesía de Aurora Luque

Alba Bartolomé Estrada
Universidad de Oviedo
UO289620@uniovi.es

El siglo XX se ha definido como el siglo de la autorreflexión en el ámbito humanístico. Si bien la autoconciencia y la introspección artística han desempeñado un rol capital a lo largo de los diferentes periodos estéticos, no es menos cierto que, a partir del siglo XVIII —debido a las mixturas con las formas didácticas, científicas o filosóficas— y, sobre todo, desde la mitad del siglo XIX, encontramos un giro cualitativo que deriva hacia los fundamentos de la poeticidad, del lenguaje y de la intervención —más o menos ficcional— del autor. Este fenómeno encuentra su consolidación y profusión en los siglos XX y XXI. La bibliografía sobre este campo de estudio ha atendido con esmero a la poesía española hasta llegar a los poetas del 80, fundamentalmente. En este sentido, consideramos de gran interés aplicar el marco teórico disponible al estudio de la conciencia autorial en poetas que suceden ese tramo generacional. Para ello, en esta comunicación concentraremos nuestro análisis en el desarrollo de la identidad autorial de una de las poetas que han entrado en el canon contemporáneo, Aurora Luque, cuyos inicios literarios se sitúan a medio camino entre los años 80 y 90, para comprobar la evolución de su «proyecto autorial» (Zapata, 2011) y de su «proyecto autopoético» (Baños Saldaña, 2023), a la vez que para examinar la construcción de su *ethos* autorial y discursivo (Amossy, 2014).

Uno de los ejes que vertebran la poesía de Luque lo conforma la autorreflexión, que se manifiesta bajo diferentes acercamientos: desde la construcción de la propia identidad autorial («Tuneando al pirata cojo de Joaquín Sabina»), pasando por la reflexión sobre el estilo («Carta a una joven poeta») y el propio lenguaje poético («Poética»), hasta llegar al acto de lectura («Un periscopio con el horizonte»). Así las cosas, a través de la confección de un proyecto autopoético específico, Aurora Luque ha diseñado, en términos derridianos, una «firma»; y añadiríamos, desde los estudios de la autoría, que ha desenvuelto una imagen de autora —síntesis de *ethos* discursivo y *postura* en la escena— en la que la vida, la escritura y la lectura están tan imbricadas que, en palabras de Álvarez, el poema acaba por convertirse en un «poemacuerpo» (2023: 569) o el cuerpo en «cuerpo-escritura» (2023: 578), verbigracia «La leyenda del cuerpo», «Alfabeto nocturno», «Lotofagia», «La mirada de Ulises», «La deconstrucción o el amor» y «Círculo vicioso».

Asimismo, la autorreflexión en Luque gana especial interés cuando aborda la identidad femenina y su relación con el quehacer literario. Encontramos poemas en los que el sujeto se reivindica como mujer en un espacio tradicionalmente masculino a través de múltiples representaciones femeninas, como ocurre en «Tuneando al pirata cojo de Joaquín Sabina»; de este modo, Luque naturaliza la figura de la mujer escritora y consolida su posición. De manera global, además de concentrar nuestro estudio en los mecanismos de la autoría, conseguimos ahondar en la creatividad artística, así como en el sentido y la función de la lírica en la contemporaneidad.

Referencias bibliográficas

Álvarez, Josefa. «Introducción». En Aurora Luque. *Las sirenas de abajo. Poesía reunida (1982-2022)*. Edición de Josefa Álvarez. Barcelona: Acantilado. 2023: 19-27.

Amossy, Ruth. «La doble naturaleza de la imagen de autor». En *La invención del autor: nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial*, Juan Zapata (Ed.). Medellín: Universidad de Antioquía. 2014: 67-84.

Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genueve Ediciones. 2023.

Neira, Julio. «La identidad autorial en la poesía de Aurora Luque». En *Voces de mujer en la poesía española de la Transición*, María Payeras Grau (Coord.). Madrid: Visor Libros. 2020: 117-126.

Ruiz, María Julia. «Imagen, postura, proyecto. Apuestas a un nuevo abordaje de la figura de autor». *RECIAL*, 10(15), 2019.

Zapata, Juan Manuel. «Muerte y resurrección del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico del autor». *Lingüística y Literatura*, 60, 2011: 35-58.

«No se piensa si no es sobre ruedas». Líneas *autoteóricas* de la poesía

Guillermo Sánchez Ungidos
Universidad de Castilla-La Mancha
Guillermo.SUngidos@uclm.es

El propósito principal de esta comunicación es seguir explorando el uso teórico de la poesía, su figuración teórica en la relación prioritaria que establece el discurso poético con el mundo. La *forma-de-vida* generada en el poema hace inseparables en muchos casos el hecho de teorizar y el hecho de crear, y al mismo tiempo conlleva tras de sí una actitud sobre la forma que se genera *viviendo* en su propio contexto práctico.

En estos términos, al dotar de potencialidad a sus intenciones, la teoría toma partido en la literatura meta- o autorreferencial e indica que la obra literaria gusta no solo de mirarse a sí misma, de dialogar con las codificaciones previas, sino que su configuración autopoética (Baños Saldaña, 2023) tiende a *pensar* hacia delante, como constatan las palabras de Azahara Alonso que dan título a esta comunicación. Es esa y no otra nuestra intención: señalar que los poemas «sobre ruedas» estimulan el desarrollo del pensamiento reflejando en la dualidad —reflexión y creación— la participación del sujeto en sus versos y, con ello, el enfrentamiento con sus contradicciones como poeta y pensador (Saldaña, 2023).

A través de la reinterpretación de la experiencia teórica, se presenta el poema como un medio con finalidad gnoseológica, una autojustificación (Badía Fumaz, 2017) como *autor/a-que-piensa*. Deviene entonces en un proceso productivo y en una *transferencia* de la experiencia teórica a la creación literaria, teatralizándola en numerosas ocasiones. De esta manera, la poesía, encaminada a potenciar los fundamentos del pensamiento, compromete la intervención del autor y orienta al lector hacia la re-creación particular que tiene lugar en los versos, tal y como lo concibe Walton (2015: 70).

Así, esta reflexividad sugerida en el pensamiento del poema implica una disección autoteórica por parte de quien ejerce la escritura, esto es, una teorización de su posición frente al discurso teórico con la cual no solo puede salir de la contradicción que consiste en revindicar la crítica como elemento discursivo y el relativismo genérico, sino también buscar en la autoconciencia una vía más viva de la experiencia y la subjetividad (Sánchez Ungidos, 2024). Esta comunicación tratará de delinear, en suma, las posibilidades performativas del poema como reflexión teórica, su eficiencia como pensamiento literario.

Referencias bibliográficas

Badía Fumaz, Rocío. «De la obra al autor. El acto de creación como instauración del autor literario contemporáneo». *Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios*, 13, 2017: 21-37.

Baños Saldaña, José Ángel. *Más perenne que el bronce. El discurso autopoético en la lírica española contemporánea*. Santander: Genueve ediciones. 2023.

Saldaña, Alfredo. «La casa deshabitada: poesía e identidad». *Revista de Literatura*, 85(170), 2023: 371-393.

Sánchez Ungidos, Guillermo. *La tristeza adulta de la Teoría. El discurso teórico en la ficción literaria*. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2024.

Walton, Kendall. *In Other Shoes. Music, Metaphor, Empathy, Existence*. Oxford: Oxford University Press. 2015.

La vida como literatura: los poetas de Bolaño

Jorge Sebastián Gabriel Pinto Elgueta
Universidad de Salamanca
jorge.pinto@usal.es

Roberto Bolaño (1953-2003) se consideró siempre, ante todo, un poeta. Aunque su consagración literaria se dio en el campo de la narrativa, esta investigación parte de la hipótesis de que su obra novelística, especialmente desde *Los detectives salvajes* (1998), constituye una prolongación y radicalización de un proyecto poético que busca trasladar la poesía al ámbito de la vida. Este gesto se enraíza en el movimiento infrarrealista, fundado por el propio Bolaño en 1976 junto a Mario Santiago, y opera como núcleo ético y estético de su literatura. Lejos de tratarse de una etapa juvenil superada, el Infrarrealismo se convierte en la matriz vitalista desde la cual Bolaño redefine la figura del poeta en el horizonte cultural de finales del siglo XX: un poeta que no escribe necesariamente versos, sino que encarna la poesía como forma de estar en el mundo.

Instalado en México a fines de los años sesenta, Bolaño participó activamente en un contexto literario marcado por tensiones entre tradición y ruptura. En ese ambiente, funda el Infrarrealismo como una respuesta vanguardista que apuesta por fundir arte y vida. El manifiesto *Déjenlo todo, nuevamente* (2019) es clave para entender esta etapa: en él se postula una ética que vincula la poesía con el riesgo, el presente y la transformación. Como señala Ainhoa Vásquez (2014), el infrarrealismo propone salir a la calle en busca de una nueva sensibilidad, capaz de hacer de la experiencia un acto poético.

Desde un enfoque que combina el análisis textual con herramientas críticas, esta investigación se apoya en tres núcleos conceptuales. En primer lugar, se recupera la noción de «poesía de la experiencia» formulada por Robert Langbaum (1996), que permite pensar a los personajes-poetas de Bolaño como figuras que dramatizan la vivencia como valor estético. En segundo lugar, se incorpora el concepto de «escritura del yo» desarrollado por Michel Foucault (1999), que concibe la escritura como una práctica de subjetivación; esto permite leer la narrativa de Bolaño como un espacio donde se ensaya una forma de vida. Por último, se recurre a la categoría de «vanguardia fallida» de Peter Bürger (1987), útil para comprender al Infrarrealismo como un intento tardío —y autoconsciente— de reconectar arte y vida, heredero de la vanguardia histórica pero adaptado a un contexto posmoderno.

El análisis se enfoca en tres novelas: *Estrella distante* (1996), *Los detectives salvajes* (1998) y *Amuleto* (1999), examinando las formas en que personajes como Arturo Belano, Ulises Lima o Auxilio Lacouture son construidos como poetas que no se definen por la escritura, sino por su modo de habitar el presente. En ellos se encarna una poética que privilegia la experiencia, el riesgo, el desborde y el fracaso como formas genuinas de hacer literatura.

Referencias bibliográficas

Bolaño, Roberto. «Déjenlo todo, nuevamente: primer manifiesto del movimiento infrarrealista». En *A la intemperie*. Barcelona: Anagrama. 2019: 358-366.

Bürger, Peter. «Teoría de la vanguardia». Traducción de Jorge García. Barcelona: Editorial Península. 1987.

Foucault, Michel. «La escritura de sí». En *Estética, ética y hermenéutica*, Ángel Gabilondo (Ed.). Barcelona: Editorial Paidós. 1999: 289-305.

Langbaum, Robert. «La poesía de la experiencia». Julián Jiménez Heffernan (Ed.). Madrid: Editorial de Guante Blanco. 1996.

Vásquez, Ainhoa. «Del infrarrealismo al real visceralismo: Bolaño y la autocrítica de un marginal». *Revista Alpha*, 39, 2014: 57-58.

El monólogo dramático en *Theory of the Lyric*:
revisión teórica y nuevas perspectivas en el estudio del subgénero

Víctor Ruiz Polanco
Universidad de Granada
vruizpolanco@ugr.es

Desde las primeras páginas de su fundamental *Theory of the Lyric*, Jonathan Culler afirma que en esta obra pretende combatir cierta tendencia anglófona según la cual «the dramatic monologue, which puts on stage a character speaking to a defined audience or to him- or herself, has been made the model for the lyric» (2015: 2). Aunque resta decir que el monólogo dramático nunca ha llegado a tener un papel tan determinante en los ámbitos académicos y educativos hispanohablantes, nos parece posible tender un puente entre la situación descrita por Culler y el particular prestigio que la etiqueta «monólogo dramático» adquirió en nuestra crítica en la segunda mitad del pasado siglo. Un prestigio basado, fundamentalmente, en la centralidad de las obras de Luis Cernuda y Jaime Gil de Biedma, primero, y más tarde en la práctica «culturalista» de los Novísimos, entre los cuales destacará, por lo explícito de su reflexión sobre el monólogo dramático, Guillermo Carnero. Autor para quien esta forma sería una «liberación de la dictadura del yo romántico» que permite «dar cuenta de la experiencia cotidiana a través de la cultural» (2004: 25-26). Desde nuestro punto de vista, el calificativo «monólogo dramático» también se habría venido aplicando de manera abusiva en nuestro contexto actual, si bien nunca ha alcanzado la hegemonía descrita por Culler. Un ejemplo de este uso poco definido lo encontramos, por ejemplo, cuando en su caracterización de la poesía escrita entre 1975 y 1990 el crítico Luis García Martín señalaba que "abunda el monólogo dramático", si bien no proporcionaba su definición del género ni lo distinguía de otros modos de poema de personaje.

De forma un tanto paradójica, dado el posicionamiento crítico del autor que ya hemos señalado, la propuesta de Culler constituye el impulso teórico más importante, en los últimos tiempos, por precisar las particularidades del monólogo dramático. Al fin y al cabo, en su afán por desvincularlo de la definición genérica del poema que pretende alcanzar en su estudio, el autor de *Theory of the Lyric* detalla su propia caracterización del monólogo dramático en tanto que «caso extremo» (Culler, 2015: 275) de las formas líricas. Valiéndonos de la nueva propuesta de Culler, así como de los estudios canónicos sobre el monólogo dramático, revisaremos las principales teorizaciones sobre dicha forma llevadas a cabo en el ámbito hispánico (Carnero, 2004; Pérez Parejo, 2007; Cuvardic García, 2016), señalando aquellos puntos en los que, nos parece, son poco precisas o demasiado abarcadoras. En última instancia, reivindicaremos el uso de otras etiquetas genéricas como la de «poema de personaje», que resulta, en nuestra opinión, más justa que la de monólogo dramático para describir muchos poemas así calificados. Y es que, como advirtió Langbaum, si llamamos monólogo dramático a cualquier poema en que «the speaker seems to be someone other than the poet» (1963: 75), la etiqueta se confunde con muchas prácticas poéticas tradicionales —églogas, poemas dialogados, baladas, jarchas, etc—; lo cual, en suma, nos impide percibir las particularidades del modelo inventado por los poetas ingleses del periodo victoriano.

Referencias bibliográficas

Carnero, Guillermo. «Una poética innecesaria». *Fundación Juan March*. 2004. URL: <https://recursos.march.es/culturales/documentos/conferencias/antologiaspoeticas/2488.pdf>.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2015.

Cuvardic García, Dorde. «El monólogo dramático en el discurso poético». *Kañina. Revista de Artes y Letras*, 40(1), 2016: 167-182.

Langbaum, Robert. *The Poetry of Experience. The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition*. Nueva York: The Norton Library. 1963.

Pérez Parejo, Ramón. «El monólogo dramático en la poesía española del XX: ficción y superación del sujeto lírico confesional del Romanticismo». *Espéculo: Revista de estudios literarios*, 36, 2007. URL: <http://webs.ucm.es/info/especulo/numero36/monodram.html>.

¿Una teoría subjetiva y plural de la lírica? Las poéticas explícitas como corpus de conocimiento teórico

Rocío Badía Fumaz
Universidad Complutense de Madrid
rbadia@ucm.es

Teniendo en cuenta el oxímoron que puede plantear la consideración de una teoría subjetiva de la lírica, esta propuesta quiere abordar la pertinencia de tener en cuenta como fuente de conocimiento para una reflexión abstracta sobre el género lírico las poéticas explícitas elaboradas por los propios poetas.

Frente a una tradición académica que privilegia enfoques universalistas y permanentes, se propone confrontar este acercamiento con la teoría inestable, variable, inacabada, fragmentaria y múltiple que surge de la reflexión individual de los autores. Así, las poéticas explícitas, entendidas como los textos a medio camino entre lo ensayístico y lo autobiográfico en los que los escritores reflexionan y teorizan sobre su propia práctica literaria, ofrecen una ventana privilegiada para repensar la lírica desde una perspectiva más fluida y menos normativizada. Este género puede caracterizarse a partir de los siguientes rasgos (Badía Fumaz, 2018: 621):

a) Identidad de sujeto y objeto: poeta que reflexiona sobre su propia creación
b) Autor literario, que habla desde su individualidad —no desde un colectivo—
c) Temática literaria
d) Textos en prosa de carácter ensayístico-autobiográfico —tendencia a la no ficción—

Pese a que algunas intuiciones sobre el género lírico se desprenden de los aspectos formales del género, es el contenido el que en mayor medida permite considerar este tipo de textos como posible fuente teórica. A este respecto, el pensamiento que emerge del género se puede organizar en torno a los siguientes núcleos: definición de la poesía como género, función de la poesía, reflexión sobre el proceso de creación y constitución de una imagen de poeta.

Esta comunicación propone examinar cómo las poéticas explícitas pueden servir como corpus para construir una teoría de la lírica, si bien teniendo en cuenta su necesaria provisionalidad, así como, siguiendo a Genette, su carácter paraliterario. Para ello, se contrastará esta teoría subjetiva con acercamientos más convencionalmente académicos, con el objetivo de, por un lado, defender que las poéticas explícitas pueden enriquecer la comprensión de la lírica como género, y, por otro, ponderar las coincidencias y divergencias que presentas ambos acercamientos a lo poético. Se partirá para ello del corpus de poéticas explícitas de poetas españoles contemporáneos reunido en el portal «Poéticas de poeta» de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Referencias bibliográficas

Badía Fumaz, Rocío. «Las poéticas explícitas como género». *Rilce. Revista de Filología Hispánica*, 34(2), 2018: 607-628.

De Teresa Ochoa, Adriana. «Poéticas particulares y universalistas». *Anuario de Letras Modernas* 10, 2000-2001: 183-192.

Lucifora, María Clara. *Máscaras autorales. Análisis de las autopoéticas*. Mar del Plata: EUDEM. 2020.

Rubio Montaner, Pilar. «Sobre la necesaria integración de las poéticas de autor en la teoría de la literatura». *Castilla*, 15, 1990: 183-197.

Zonana, Víctor G. (Ed.). *Poéticas de autor en la literatura argentina (desde 1950)*. 2 vols. Buenos Aires: Corregidor. 2010.

Hermenéutica del silencio en el lenguaje poético de Han Kang

Marina Vega Sánchez
Universidad de Salamanca
marinavegasanchez982@usal.es

Este estudio propone un análisis hermenéutico de la presencia y el valor del silencio en la obra de la autora surcoreana Han Kang, cuyo lenguaje poético impregna tanto su prosa como su lírica. Para ello se empleará una articulación interdisciplinar de instrumentos filosóficos de hermenéutica (Heidegger) y fenomenología (Merleau-Ponty) sobre el procesamiento del lenguaje, la conciencia y el silencio, además de nociones teórico-literarias que abordan las formas de enunciación del silencio en relación al vacío y lo apofático (Gibbons, 2015). Por la parte fenomenológica, se tomarán las concepciones de Merleau-Ponty en *Fenomenología de la percepción* (1945) acerca de la relación pensamiento-lenguaje y su surgimiento a raíz de un silencio prelingüístico que representa la condición primordial el surgimiento de experiencias sensoriales y autoconciencia. A través de la hermenéutica de Heidegger, en especial, sus ensayos recopilados en *Poetry, Language, Thought* (1971), obtendremos la noción de lo «poético» como la forma de discurso capaz de desvelar al ser en su autenticidad, más allá de plantearse como una mera función comunicativa.

Estudios previos han abordado la representación de las posibilidades de comunicación en la obra de la autora, estableciendo estas como las interacciones sensoriales o la empatía. (Lee, 2023; Yang, 2016). Tomando estos estudios y nociones teóricas como base, se plantea la hipótesis poetológica de que el silencio en la obra de la autora surcoreana se presenta como un refugio interior, aislante y ausente de vida, un aislamiento del mundo sensorial. Por ende, siguiendo las nociones sobre la unión pensamiento-lenguaje antes mencionadas, se establece este silencio como una imposibilidad de generación de conciencia e interacción con el mundo sensorial. A su vez, este silencio se presentaría como un espacio de conexión verdadera y comunicación primordial con el otro, protegido de un mundo exterior regido por el descontrol y la violencia que el lenguaje conlleva. Finalmente, la hipótesis poetológica que este estudio sostiene es que la escritura poética establece una ruptura de este silencio interior, una posible reconexión con el lenguaje, la vida y el mundo sensorial.

Referencias bibliográficas

Gibbons, Raymond. *How Poems Think*. Chicago: The University of Chicago Press. 2015.

Heidegger, Martin. *Poetry, Language, Thought*. Traducción e introducción de Albert Hofstadter. Nueva York: HarperCollins. 1971.

Lee, Haeeun. «The Impossibility of Communication and the Form of Possibility–Focused on "The Greek Lecture"». *The Journal of Korean Fiction Research*, 89, 2023: 133-160. (소통의 불가능성과 가능성의 형식 -한강의 희랍어 시간을 중심으로).

Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Traducción de Jem Cabanes. Barcelona: Planeta-Agostini. 1985.

Yang, Hyun Jin. «Tactile Perception of World and Sensitivity of Communication in Han Gang's novel: Focused on the novel "Greek Class Hour"». 한국문학이론과 비평학회 [*Teoría y Crítica de Literatura Coreana*], 1, 2016: 30-53.

Lyric Refusal: Cultural and Linguistic Illegibilities in the Exophonic Lyric

Mark Anthony Cayanan
University of the Philippines Diliman
mrcayanan@up.edu.ph

This study offers *refusal* as a critical term through which the exophonic lyric may be understood. I wish to locate, in poetry, the operations of *refusal*, the gesture of turning away from utility, and present it as a politically active intervention, one that envisions an end to an existing order. This project repurposes cultural critic Bonnie Honig's feminist theory of *refusal:* Honig endows the concept with feminist inflections by recalibrating philosopher Giorgio Agamben's notion of inoperativity, a state gripped between repudiation and capitulation, one that does not decisively tip toward either outcome. Reading into *Bartleby, the Scrivener*'s refrain "I prefer not to", Agamben presents inoperativity as a suspension of utility that paradoxically serves as a fertile ground for potentiality. While recognizing the risk of inoperativity as being mired in "aestheticism, purism, or passivity", Honig nevertheless emphasizes its value, in that it is a component of "a larger arc" of refusal, one that repudiates utility, an imperative that minoritized collectives have been subjected to.

This study focuses on the exophonic lyric, coming from poets writing in a language that is not their mother tongue. Specifically, I intend to scrutinize the lyric production of poets from the Philippines—my own work and process included—whose use of the English language is a fraught legacy of American colonial rule, an indicator of advanced formal education and social mobility, and, relative to the world economy of letters, a supposed competitive advantage, one that bypasses translation in the supply chain of literary circulation. My scrutiny of the lyric is tethered to Jonathan Culler's foregrounding of the genre as an enunciatory phenomenon. Leaning into the epideictic origins of the lyric, Culler asserts that its sonic features, its privileging of "voicing" over narrative progression, are the genre's most consistent signifier.

Relying on Culler's presentation of the lyric as vocality, I intend to demonstrate how instances of unintelligibility, slippages of language, and moments of elision apparent in exophonic poetic productions are gestures of refusal, and, when recognized as such, become legible as an active disavowal, a concatenation of non-participatory gestures that foregrounds the exophonic lyric's reticence in participating in a market logic of comprehensibility. The status of the lyric *as* enunciation is especially important because, following Agamben's and Honig's reading of *Bartleby*, the deployment of language, its attribution to a seemingly speaking consciousness, allows the exophonic poem to be perceived both as a site of aesthetic misdirection and social—because externalized—engagement, the kind that delineates boundaries of community and exclusion. By its articulations of refusal, the exophonic lyric of the minoritized subject then discloses ethical misgivings about its participation in an ostensibly global readership whose performances of cultural inclusivity also manifest as an expectation for semantic transparency.

References

Agamben, Giorgio. *Nudities*. Reedwood City: Stanford University Press. 2010.

Agamben, Giorgio. *Potentialities: Collected Essays in Philosophy*. Reedwood City: Stanford University Press. 2000.

Culler, Jonathan. «Extending the *Theory of the Lyric*». *Diacritics*, 45(4), 2017: 6-14.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2015.

Honig, Bonnie. *A Feminist Theory of Refusal*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2021.

Topologías del duelo en Ánite de Tegea y Clara Janés. Cognición y emoción de su lenguaje poético

Edelweiss Del Rey García
Universidad de Salamanca
edrg0211@usal.es

Esta propuesta analiza, mediante la triangulación de tres marcos teóricos —la fenomenología, la geopoética y la teoría de las emociones— la manera en que el lenguaje poético de los epitafios de Ánite de Tegea —autora griega del siglo IV a.C.—, dedicados a animales muertos, y *Lapidario* (1988) de Clara Janés *re*-construyen el espacio poemático sobre la base de una emoción, generalmente negativa. El objetivo, en última instancia, es ahondar la manera en que la afectividad del paisaje o Stimmung tiene su reflejo en los estados emocionales de los sujetos poéticos.

En su marco teórico, el trabajo se articula sobre los conceptos de sujeto, paisaje y emoción. En primer lugar, el sujeto es entendido como *corps percevant* corporeizado (*embodied*) e incrustado (*embedded*) en un espacio, según lo propuesto por Merleau-Ponty en *Fenomenología de la Percepción* (1993) [1945]. Por otra parte, el paisaje se apoya en la idea de pensamiento-paisaje expuesta por Michel Collot en *La Pensée-Paysage* (2011), gracias a la cual se puede hablar de una relación indisoluble entre ambos, tanto lingüística como conceptual. Además, siguiendo la idea del *Stimmung* heideggeriano el paisaje oculta una emoción, un πάθος. Sin embargo, puesto que la construcción del paisaje depende en última instancia del sujeto que lo percibe, esta no es exclusiva del paisaje ni del sujeto, sino que surge de la relación entre ambos.

Ambas poéticas comparten la particularidad de que la emoción experimentada por el sujeto poético no es comprensible inmediatamente, sino que ha de desvelarse a través de los elementos que componen el paisaje —con el objetivo de descubrir el *Stimmung*—. La sintonía afectiva en virtud de la cual el sujeto percibe y comprende el paisaje hace que la tonalidad emocional de uno se vea reflejada en el otro. En este sentido, es la empatía la emoción fenomenológica que garantiza dicho encuentro.

Partiendo de estas ideas, se ha desarrollado el concepto de «pathos oikonoético» para hacer referencia a poemas cuyas características (temáticas y conceptuales) los hacen susceptibles de interpretarse como entidades con existencia propia. Es decir, como espacios (οἴκοι) en sí mismos. Las características ontológicas de las voces poéticas —animales muertos y piedras— suponen una situación particular a la hora de abordar la experiencia perceptiva —cognitiva y afectiva— del paisaje en virtud de la cual se justifica la importancia de una emoción negativa (πάθος). En última instancia, las características de la emoción dan las claves al sujeto poético para hacerse consciente de su situación, por lo que tiene valor epistemológico (νόησις).

Referencias bibliográficas

Collot, Michel. *La pensée-paysage. Philosophie, arts, littérature*. Arlés: Actes Sud. 2011.

Maibom, Heidi (Ed.). *The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy*. Nueva York: Routledge. 2017: 86-97.

Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta-Agostini. 1993.
Robinson, Jenefer. *Deeper than reason. Emotion and its Role in Literature, Music and Art*. Oxford:
Oxford University Press. 2007.
Skillman, Nikki. *The Lyric in the Age of the Brain*. Cambridge: Havard University Press. 2016.

눈이 하늘에서 내려오는
것 무엇이라면, 비는 하늘에
서 떨어지는 끝없이 긴 문
장 들인지도 모른다.

SI LA NIEVE ES
EL SILENCIO QUE
CAE DEL CIELO,
TAL VEZ LA LLUVIA
SEAN FRASES
PRECIPITÁNDOSE
INTERMINABLES.

IF SNOW IS THE
SILENCE THAT FALLS
FROM THE SKY,
PERHAPS RAIN IS AN
ENDLESS SENTENCE.

한강
Han Kang

COGNICIÓN Y POESÍA

COGNITION AND POETRY

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 it is also open to studies on the several kinds of **knowledge** articulated in the **poem**.

Donde empieza el amor, toma forma la palabra.
Una poética en torno a la boca en *Incendio mineral* (2021) y *Libro mediterráneo de los muertos* (2023), de María Ángeles Pérez López

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

La poesía de María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967) plantea un cuestionamiento por el nombrar el mundo que se habita. La boca se revela como lugar fundamental para la facultad del *logos*, donde el lenguaje se incendia hasta alcanzar la temperatura del amor, o bien, se ahoga, pues no logra encontrar el modo de articular el mensaje. Es, la poética de Pérez López, una poética del afecto, del amor, que parte de la boca, con el lenguaje, y culmina en la incorporación de lo externo dentro del sujeto lírico. Así, en la boca no solo la palabra toma forma, sino que también el amor encuentra en ella el sitio idóneo para encarnarse. Sin embargo, también puede hacer que el sujeto poético enmudezca ante la imposibilidad de nombrar.

La presencia de la boca —y otras partes del cuerpo relacionadas, como los dientes, la lengua, etc— resulta especialmente relevante en los últimos poemarios de la autora: *Incendio mineral* (2021) y *Libro mediterráneo de los muertos* (2023). El lenguaje es, aquí, una clara apelación al Otro en tanto que lo nombra; es materia viva que se compone de lo ajeno y el sujeto lírico aprovecha para, asumir entidad propia, para acercar al Otro hasta fundirse con él. Además, el lenguaje es también comunicación que parte de la exploración poética en la forma, mediada por el conocimiento del yo lírico sobre la realidad circundante y que revela al Otro para hacerle parte de lo *éxtimo*. Pese a saber de su otredad, el lenguaje permite al sujeto poético desdibujar las barreras entre interior y exterior, entre el Yo y el Otro, ya que se reconoce en él.

En este sentido, la poesía adquiere un cariz revelador: nombrar es (re)conocer. Esto permite advertir, asimismo, el compromiso social de la poeta, puesto que, con el lenguaje —la poesía— trata de arrojar luz sobre las tinieblas del individuo, que son las de la sociedad en que habita. Sin perder atención a la forma, se imprime en los versos una intención reparadora, íntimamente ligada a la noción de vulnerabilidad, que se demuestra corpórea a lo largo de ambos poemarios. La palabra poética es sometida a las exigencias del cuerpo y, por ello, toma formas inusuales, sobre todo en el *Libro mediterráneo*, donde lo tipográfico y lo sonoro alcanzan una importancia vital, entre las palabras que tratan de salir a flote en el mar de lenguajes que se plantea.

En este punto, la boca aparece como un elemento reseñable, ya que es motor de palabras y acciones, como el mordisco o el beso, que son símbolos del amor y de la conjunción del Yo con el Otro. En la boca se produce tal identificación y, por eso, su presencia es trascendente para la comprensión de estos poemarios, aunque las diferencias entre ambos son notables: en *Incendio mineral*, el sujeto lírico indaga en su identidad, su genealogía y su entorno y a todos abraza; empero, en el *Libro mediterráneo*, el yo poético se desdibuja por completo en pro de un yo social que debe, ante todo, sobrevivir a la catástrofe y la barbarie, con una boca común que corre el riesgo frecuente de la asfixia y el ahogo.

Con este acercamiento a la poética de Pérez López, pretendo, en definitiva, analizar la boca como un elemento crucial en ambos poemarios, pues de ella nace la palabra encarnada que construye el poema y, así, el conocimiento del yo lírico. Pensar la boca como muestra del compromiso ético del sujeto lírico y arranque del arrimo amoroso al mundo.

Referencias bibliográficas

De Preester, Helena (Ed.). *Moving Imagination. Explorations of Gesture and Inner Movement*. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2013.

Derrida, Jacques & Julia Kristeva. *El pensamiento de Antonin Artaud*. Traducción de Alberto Drazul. Buenos Aires: Calden. 1975.

Gamoneda Lanza, Amelia. *Cuerpo locuaz: poética, biología y cognición*. Madrid: Abada. 2020.

Giraud, Pierre. *El lenguaje del cuerpo*. Traducción de Beatriz Padilla Salas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1986.

Kristeva, Julia. *La Révolution du langage poétique. L'avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé*. París: Éditions du Seuil. 1974.

Rubin Suleiman, Susan. «(Re)writing the Body: The Politics and Poetics of Female Eroticism». En *The Female Body in Western Culture. Contemporary Perspectives*, Susan Rubin Suleiman (Ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1986: 7-29.

La formación del yo en *El olor del polvo* de Leonel Plazas Mendieta: análisis basado en *Leer la mente: El cerebro y el arte de la ficción* de Jorge Volpi

Archonto Charalampopoulou
Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
acharalam@spanll.uoa.gr

La identidad humana es relacionista. El postulado por los psicólogos y otros científicos vinculados al área de la psicología comprende la interacción entre el individuo y el conjunto, así como las respuestas dadas por el individuo conforme los estímulos que recibe de su ambiente. En el caso de la literatura resulta un tríptico de yos que consiste en el yo del autor, formado de sus vivencias; el yo del narrador, formado de la ficción; y el yo del lector, formado de su interacción con la obra. El presente trabajo se realiza con el objetivo de describir el proceso de la formación de estos tres yos y arrojar luz al mecanismo mediante el cual se va moldeando la identidad humana a través del arte, la creación literaria en particular, que lleva al yo que nos estructura.

El método y la metodología seguidos con fines de estudio y análisis de una obra literaria brindan importancia a la presente investigación aportando a su originalidad sobre la teoría crítica literaria. La aplicación de una obra científica como teoría crítica a una obra literaria se compagina con la información extraída de una entrevista. Se contempla el mecanismo del yo que estructura la identidad humana aplicando fragmentos pertinentes del ensayo *Leer la mente: El cerebro y el arte de la ficción* (2011) de Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968), al poemario *El olor del polvo* (2024) de Leonel Plazas Mendieta (Cartagena del Chairá, Colombia, 1985). La formación del yo del narrador se indaga siguiendo el orden dictado por su evolución en la obra, a cuyas etapas se aplican fragmentos pertinentes del ensayo. La formación del yo del autor se expone a base de la entrevista concedida de Plazas Mendieta a la autora de dicho trabajo partiendo de fragmentos del ensayo. La formación del yo del lector se estudia también siguiendo el orden del cual fragmentos pertinentes aparecen en el ensayo.

Jorge Volpi en su *Leer la mente: El cerebro y el arte de la ficción* subraya la capacidad singular de la narración en prosa de funcionar como género vehicular entre las conciencias sin excluir otras disciplinas capaces de crear ficción, como lo son el cine, la televisión, el teatro, incluso los videojuegos, atribuyendo más poder en el proceso de la contemplación de los yos dentro de una perspectiva pluridimensional (2011: 24). Tanto en la prosa cuanto, en la poesía, la cultura humana manifiesta sus variedades ofreciendo la posibilidad de que sean experimentadas a través de la ficción, por cuya libertad también se mide la libertad individual de los seres humanos (2011: 130). Debido a la generalización del máximo exponente de la Generación del Crack —de ahí que haya cabida para la poesía— es posible la utilización de su ensayo para abordar el libro del filósofo y escritor colombiano, escrito en forma dual, o, en palabras del autor mismo «en poemas horizontales y poemas verticales», en el cual se consigue una narración por la colocación de imágenes poéticas. Además, la entrevista al autor de dicho libro, realizada por la autora del presente trabajo, contribuye a la fidelidad de los resultados dotando de prestigio.

La revelación del papel de la memoria; la elaboración de los recuerdos; la conservación de la historia personal; la interacción del individuo con los otros; el yo como idea en coexistencia con los otros yos, las ideas que forman su mundo; la percepción del mundo; los procesos de narrar, escribir, y leer; la relación establecida entre narrador-autor-lector y el mundo real y el ficticio; y los límites entre realidad y ficción repercuten en la formación del yo. La elaboración de los resultados lleva a la conclusión de que la literatura contribuye a la formación del yo, constituido por el yo que narra la ficción, el yo que la crea, y el yo que la lee, moldeándolo mediante la interacción entre los tres yos, permitiendo al yo humano hacerse otro, puesto que «sólo somos si nos hacemos otros» (Plazas Mendieta 82).

Referencias bibliográficas

Volpi, Jorge, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo Chávez Castañeda y Pedro Ángel Palou. «Manifiesto Crack». *Mundo Lateral. Revista de Cultura*, 70, 2000. URL: <http://www.lateral-ed.es/tema/070manifiestocrack.htm>.

Plazas Mendieta, Leonel. *El olor del polvo*. Ibagué: Pijao Editores. 2024 [2019].

Charalampopoulou, Archonto. «Entrevista a Leonel Plazas Mendieta». 26.12.2024. [Inédita].

Volpi, Jorge. *Leer la mente: El cerebro y el arte de la ficción*. Barcelona: Penguin Random House. 2011.

Experiencia, emoción y memoria en *Vida nueva* de Dante

Raquel Maciá
Universidad de Oviedo
uo269983@uniovi.es

Esta propuesta analiza la influencia de la experiencia, la memoria y las emociones en la configuración del discurso poético en *Vita nuova* de Dante. El objetivo principal es explorar cómo las vivencias emocionalmente significativas del poeta, evocadas y mediadas por la memoria, se transforman en materia poética. Este proceso no solo estructura el contenido de la obra, sino también sus estrategias retóricas, su dimensión semiótica y su potencial afectivo. Se plantea así la hipótesis poetológica de que en *Vita nuova*, la emoción no es simplemente un adorno o un efecto expresivo, sino que funciona como un signo codificado, concretado en la obra, que atraviesa las distintas fases de la comunicación literaria: la creación poética, la configuración textual y la recepción, logrando así que la poesía funcione como mediadora simbólica entre la experiencia íntima del autor y la del lector.

Dante (re)crea un mundo lírico ficcional basándose en la interpretación subjetiva de sus referentes vitales, que selecciona y moldea a través de la memoria y la fantasía, con el objetivo de producir una reacción emotiva en el receptor. Desde el inicio del texto, «en aquella parte del libro de mi memoria», Dante inscribe su relato dentro de un marco autobiográfico en el que la rememoración de su amor juvenil por Beatriz se articula como núcleo generador de la obra. La memoria permite al poeta recuperar del pasado y relacionar estas representaciones internas y subjetivas con la realidad circundante. La poesía, en este contexto, no solo representa, sino que organiza e individualiza la experiencia vivida.

El análisis de la obra se estructura en torno a varios ejes: la configuración del yo poético como sujeto emocional y retórico; el empleo de las figuras, que «hacen la expresión más apasionada y más conmovedora» (Longino, 2014); la relación entre la estructura poético-narrativa y el proceso de duelo y transformación interna del protagonista (y las relaciones dinámicas entre sus emociones); y la función pragmática del lenguaje literario como mediador simbólico de la afectividad. Teniendo en cuenta la investigación de Antonio Damasio (2018), la integración cognitiva y afectiva de experiencias es inseparable de su organización narrativa y de la construcción de la subjetividad; la poesía se enriquece precisamente de esa superposición de emociones, recuerdos, ideas e imaginación: «la buena poesía depende de esta superposición de sentimientos».

Cuando el poeta se expresa, utiliza un lenguaje especial que potencia e intensifica la emoción de las imágenes creadas, las cuales forman parte de su conciencia, reflejan su subjetividad e identidad, sus experiencias y sus emociones. Dante, al codificar lingüísticamente sus impresiones internas y dotarlas de un contenido simbólico, busca no solo expresar su identidad, sino también interpelar al lector mediante una retórica emocional compartida. Como señala Auerbach (2008), la palabra poética en Dante está dirigida a movilizar las pasiones del receptor, permitiendo así un proceso de identificación afectiva. El lenguaje poético actúa como forma expresiva de lo sublime, es decir, como aquello que trasciende la mera persuasión y produce en el lector una experiencia de exaltación emocional y estética: «Lo sublime es una elevación y culmen del lenguaje [...] que conduce al auditorio al éxtasis» (Longino, 2014).

Finalmente, este estudio considera también el rol activo que tiene la memoria del lector, que, al asociar sus propias vivencias propias con las imágenes poéticas, reactualiza las emociones propuestas por el texto y participa en la construcción del sentido. De esta manera, la obra se presenta como un espacio de encuentro intersubjetivo donde la experiencia emocional no termina en el texto, sino que es compartida y (re)vivida de nuevo en el acto de lectura.

Referencias bibliográficas

Auerbach, Erich. *Dante poeta del mundo terrenal*. Barcelona: Acantilado. 2008.

Damasio, Antonio. *El extraño orden de las cosas: la vida, los sentimientos y la creación de las culturas*. Barcelona: Destino. 2018.

Longino. *De lo sublime*. Traducción de Eduardo Gil Bera. Barcelona: Acantilado. 2014.

Martínez de Merlo, Luis. «Introducción». En *Vida nueva*, Dante Aliguieri. Madrid: Cátedra. 2003.

Hogan, Patrick Colm, Bradley J. Irish & Lalita Pandit Hogan (Eds.). *The Routledge Companion to Literature and Emotion*. Londres: Routledge. 2022.

COVID-19: Nuevas aproximaciones afectivas a la poesía española contemporánea

Míriam Gómez Vegas
Universitat de les Illes Balears
miriam.gomez@uib.es

Los Estudios Afectivos constituyen una valiosa herramienta para el análisis de las producciones literarias. En este sentido, identificar los afectos y emociones que se encuentran en circulación en las poéticas contemporáneas puede arrojarnos luz acerca de sus hallazgos, intenciones, influencias y modos de trabajo con el lenguaje poético y literario. Si las investigaciones recientes acerca de los afectos presentes en la literatura y la poesía española contemporánea apuntan hacia regímenes afectivos de la nostalgia, la revalorización de estéticas y emociones como lo cuqui o lo cursi (Gómez Vegas y Palazuelos Parada, 2023), la reflexión acerca del amor y el papel de la poesía y el lenguaje poético en todo ello, se hace necesario ampliar esta cartografía poético-afectiva incorporando la influencia que la pandemia por COVID-19 y su consiguiente periodo de cuarentena domiciliaria ha tenido en nuestros códigos afectivos y culturales.

Por ello, la presente comunicación parte de los postulados de los Estudios Afectivos para interrogar a la lírica española reciente de autores y autoras nacidos en los últimos años del siglo XX y principios del XXI acerca de la influencia de este decisivo evento colectivo. Para ello, ampliaré las primeras aproximaciones de mi investigación en torno a las poéticas del COVID-19 en España con el análisis que expondré en esta comunicación. Se trata de dos poemarios de reciente publicación: *Los prodigiosos gatos monteses* (Rodrigo García Marina, 2023) y *Los planetas fantasma* (Rosa Berbel, 2022). El primero de ellos adopta el contexto de confinamiento y pandemia como trasfondo literario y afectivo de una propuesta poética que aborda el cuerpo, la enfermedad, la marginación, la sexualidad y lo queer. El segundo, partícipe de los regímenes afectivos puestos en circulación por la vivencia colectiva del virus, pero sin referirse explícitamente a este, constituye una propuesta poética vertebrada por la nostalgia, lo espectral y lo distópico ante una civilización un mundo colapsados. Ambos poemarios, desde el punto de vista del estudio de las poéticas surgidas a raíz de la experiencia por COVID-19 en España suponen, definitiva, una elaboración poética del miedo, el aislamiento y los lazos comunitarios en el contexto de confinamiento y pandemia en nuestro país.

Referencias bibliográficas

Ahmed, Sara. *La política cultural de las emociones*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2017.

Calafat, Caterina & Margalida Pons Jaume. «Poesia contemporània i estudis afectius: Aproximacions teòriques i lectures». *Cultura, Lenguaje y Representación*, 29, 2022: 7-14.

Gómez Vegas, Míriam. «Escrituras analógicas de la digitalidad en la poesía contemporánea española. *Patchwork* y *Carne triste* de Pablo Velasco Baleriola». *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 40, 2023: 319-333.

Gómez Vegas, Míriam y Manuela Palazuelos Parada. «"Yo quería jugar a Hamtaro como las papas desean la lluvia". Ritualxización y nostalgia *millennial* en *Panza de burro* de Andrea Abreu». En *Infancia y maldad*, Samuel Rodríguez (Ed.). Sevilla: Alfar. 2023: 79-96.

Gómez Vegas, Míriam. «Primeras aproximaciones a las poéticas comunitarias en torno al COVID-19 en España». En *Afecto y emoción en las Literaturas Hispánicas. De la Edad Moderna a nuestros días*, Míriam Gómez Vegas (Ed.). Madrid: Sindéresis [En presa].

Pons Jaume, Margalida. «Potencias afectivas de la poesía catalana contemporánea. Exposición y propuestas de un proyecto de investigación». *Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought*, 4(1), 2021: 129-150.

Entre el asco y el deseo: la memoria afectiva y los fenómenos (no) empáticos en la lectura poética

Adriana Bermejo Lozano
Universitat d'Alacant
adriana.bermejo@ua.es

La presente comunicación busca explorar las diferencias en los fenómenos de «elicitación» emocional en poesía a partir de la noción de «memoria afectiva». Por «memoria afectiva», ha de entenderse la capacidad psicosomática de asociar (o no) determinadas emociones a circunstancias vividas y/o a personas con las que se ha interactuado. Para esta ponencia, me interesa especialmente el caso de la relación erótica, donde se aceptan e incluso se desean situaciones que, en contextos no sexuales, resultarían profundamente desagradables, pues están relacionadas con objetos que se considerarían «contaminantes», como la saliva, los fluidos del cuerpo o sus desechos. Las divergencias emocionales que despiertan estas dimensiones del cuerpo humano se traducen a algunos poemas con una expresión retórica del deseo particularmente abyecta. En cuanto al aparato teórico, me interesa el giro afectivo en ciencias cognitivas aplicadas al estudio poetológico (Johnson-Laird y Oatley, 2022), así como la problematización del concepto de «empatía poética» que ha desarrollado recientemente Wit Pietrazk (2022) para ponerlo en relación con la dificultad que plantea el asco en el terreno de la estética a la hora de generar apego (Korsmeyer, 2011).

Por esa razón, partiré de un *corpus* de poemas de la tradición peruana de las décadas del setenta y del ochenta. En estas décadas ocurre la eclosión de lo que he denominado «poéticas abyectas», en las que las autoras y autores desarrollan con profusión y desde una decidida postura estética e ideológica una retórica del asco. Entre las temáticas poetizadas, de manera relevante aparece el relato de experiencias eróticas de una manera descarnada, vulgar y escatológica. En dicho *corpus*, contemplaré de manera principal la poesía escrita por poetas mujeres, ya que fue la que, de una manera innovadora, transformó los modos de abordar poéticamente el erotismo. Entre ellos, cabe destacar *Memoria de Electra* (1972), de Mariela Dreyfus, *Noches de adrenalina* (1981) de Carmen Ollé, *Ese oficio no me gusta* (1987) de Rocío Silva-Santisteban y *Monte de goce* (1991) de Enrique Verástegui.

El análisis pretende analizar y reflexionar a propósito de las disonancias emocionales que pueden surgir de la lectura poética entre las actitudes eróticas de las autoras —quienes escriben desde su deseo, en ocasiones «perverso»— y la recepción emocional de dichos poemas en los lectores, que, al no compartir los referentes espacio-temporales ni personales evocados en los poemas, pueden no identificarse de manera empática con las experiencias descritas en el poema. Al contrario, en lugar de sentir deseo, los sentimientos que pueden emerger serán más cercanos al asco, la aversión y el rechazo. Estas diferencias estarán igualmente presentes entre los propios lectores, de acuerdo con su visión del mundo, aprendizajes culturales y afectivos y experiencias personales.

En conclusión, este análisis nos permitirá abordar la posibilidad de una «no empatía» en poesía de acuerdo con la memoria afectiva como dimensión fundamental de la lectura tanto en la vertiente autoral como lectora. Asimismo, nos permitirá ensanchar los abordajes a propósito del asco como emoción en la experiencia estética y situar el componente afectivo en el centro del hecho lírico.

Referencias bibliográficas

Johnson-Laird, Philip N. & Keith Oatley. «How Poetry Evokes Emotions». *Acta Psychologica*, 224, 2022: art. 103506.

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: State University of New York Press. 2012.

Pietrzak, Wit. «Lyric Poetry and the Disorientation of Empathy». *Journal of Literary Theory*, 16(2), 2022: 351-369.

Iluminar un discurso que adolece.
La atención poética de Mary Oliver como remedio en terapia cognitiva

Marta del Cuvillo Revuelta
Universidad Rey Juan Carlos
m.delcuvillor.2021@alumnos.urjc.es

Una premisa común subyace a la enorme variedad de enfoques dentro de las terapias cognitivo-conductuales: no son los hechos en sí mismos los que generan las conductas y emociones desadaptativas, sino la interpretación que hacemos de estos. Ante una realidad hiriente, surgen de forma natural en el cuerpo sentimientos de pena y desconsuelo. Sin embargo, son las interpretaciones generalizadas y paralizantes de frustración o indefensión ante un contexto inexorablemente difícil las que originan afectaciones psicológicas como la ansiedad o la depresión. Es, modulado por otras variables, una cuestión de representaciones cognitivas y verbales, de denominaciones.

Paralelamente, existe una tendencia en el uso cotidiano del lenguaje a materializar, mediante la nominalización gramatical, lo que son los eventos y procesos. Estas categorizaciones conceptuales oscurecen los procesos preconscientes de las experiencias sensoriomotoras y emotivas, desarraigando al sujeto de la vitalidad de su existencia. Afortunadamente, una forma de perforar esta materialización es a través de la poesía. Margaret Freeman (2021) argumenta que una función primordial del lenguaje poético es la de acceder a los procesos subliminales de la percepción, retrasando la categorización. La lirica permite acercarse a nuevas formas de interpretación que ya se encuentran de manera latente en la realidad a la espera de ser exploradas.

Estas afirmaciones son coherentes con las principales conclusiones sobre el uso de la lírica en contextos clínicos y su facultad para «expresar lo inefable» (Alfrey, 2021). Ya sea mediante la lectura compartida de textos, su representación oral o la creación de material propio, ha demostrado ser beneficiosa en el desarrollo de la autoconciencia y el reconocimiento emocional, permitiendo la encarnación en el espacio terapéutico de estados afectivos que serían menos accesibles con enfoques convencionales.

Se propone, por tanto, a partir de un diálogo entre cognición poética (Freeman, Tsur) y psicología cognitiva (Ellis, Beck), desarrollar la idea de que la poesía puede convertirse en una vía de acceso a una realidad precategorizada en sujetos cuya experiencia ha conducido a estados afectivos de depresión o duelo patológico. Más concretamente, se plantea ilustrar esta idea del poema como repositorio de emociones y percepciones en la obra de la escritora norteamericana Mary Oliver, por su particular devoción a la atención y conexión con la animalidad de la naturaleza. Finalmente, se intentará ilustrar el hipotético funcionamiento de fragmentos de su obra relativos a la pérdida ante discursos depresivos. Por un lado, porque su voz permite proyectarse en una deixis que no es la propia, y asumirla como si lo fuera. Y por otro, porque desde ese espacio cognitivo es más sencillo aprehender sus enseñanzas casualmente validadas científicamente en clínica, tales como la atención flexible al presente, la «defusión del pensamiento» o el «yo como contexto».

Referencias bibliográficas

Alfrey, Abigail, Victoria Field, Ioanna Xenophontes & Sue Holttum. «Identifying the Mechanisms of Poetry Therapy and Associated Effects on Participants: A Synthesised Review of Empirical Literature». *The Arts in Psychotherapy*, 75, 2021: art. 101832.

Ellis, Albert. «My Philosophy of Psychotherapy». *Journal of Contemporary Psychotherapy: On the Cutting Edge of Modern Developments in Psychotherapy*, 6(1), 1973: 13-18.

Freeman, Margaret. *The Poem as Icon: A Study in Aesthetic Cognition*. Nueva York: Oxford University Press. 2020.

Tsur, Reuven. *Toward a Theory of Cognitive Poetics*. Brighton: Sussex Academic Press. 2008 [1992].

Frozen Time: Postpartum Depression in Poetry

Zuzanna Sala
Jagiellonian University in Kraków
zuzanna.sala@uj.edu.pl

Postpartum depression (PPD) remains an underrepresented yet profoundly evocative theme in contemporary poetry, where it is often explored through the lens of temporality, fragmentation, and disrupted subjectivity. This paper examines poetic representations of PPD, focusing on the concept of "frozen time" as both a metaphor and a structural device. Through an analysis of selected works by contemporary Polish poets, particularly Kamila Janiak, the study demonstrates how poetic form captures the cyclical, immobilizing, and recursive nature of postpartum mental distress.

Kamila Janiak, known also by her pseudonym Daisy Kowalsky, is a Polish poet and vocalist. She has published seven poetry collections, beginning with *frajerom śmierć i inne historie* [*Death to the Suckers and Other Stories*] in 2007, followed by *kto zabił bambi?* [*Who Killed Bambi?*] (2009), *zwęglona jantar* (2016), *wiersze przeciwko ludzkości* [*Poems Against Humanity*] (2018), *zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie* [*No Talking to People Not Physically Present*] (2020), *miłość* [love] (2022), and *córy* [*daughters*] (2024). Janiak's poetry explores a wide range of contemporary social issues, including mental health. *No Talking to People Not Physically Present* addresses solitude during the global Covid-19 pandemic, while *love* deals with postpartum depression. Her work has been nominated for and awarded several prestigious Polish literary prizes, including the Silesius and Wisława Szymborska Poetry Awards. Her poems have also been featured in notable anthologies and presented at both national and international literary festivals.

Drawing on theoretical frameworks from critical psychology and philosophy, this paper positions postpartum depression as a liminal state marked by the loss of linear time and a destabilized sense of self. Mikkel Krause Frantzen's *Going Nowhere, Slow* (2019) provides a key theoretical foundation, defining depression as a "chronopathology characterized by the loss of—the ability to imagine—the future". This perspective aligns with Franco "Bifo" Berardi's concept of the "soul on strike" (2009) and Mark Fisher's analysis of depression within late capitalism (2014). Within the study of literary representations of PPD, however, these conceptualizations must be supplemented with a feminist perspective, particularly in relation to the politics of care and affective labor—e.g., Dalla Costa 2008; Szopa 2022—.

Key poetic techniques such as repetition, enjambment, and syntactic disruption emerge as vital tools for articulating the psychological and physiological toll of PPD. For example, Janiak's use of looping structures mirrors the repetitive and exhausting labor of care. Recurring lyrical situations, particularly sleep deprivation as a catalyst for cognitive and emotional erosion, underscore how poetic forms embody the exhaustion arising from maternal experience.

This paper ultimately argues that poetry functions as both an expressive and a disruptive medium for negotiating the realities of postpartum depression. By aestheticizing disjointed temporality and affective alienation, contemporary poets articulate the profound but often invisible crises of maternal mental health, offering counter-narratives that challenge the dominant cultural scripts surrounding idealized motherhood.

References

Berardi, Franco «Bifo». In *Soul at Work*: *From Alienation to Autonomy.* Los Ángeles: Semiotext(e). 2009.

Dalla Costa, Giovanna Franca. *The Work of Love: Unpaid Housework, Poverty & Sexual Violence at the Dawn of the 21st Century*. Brooklyn: Autonomedia. 2008.

Fisher, Mark. *Ghosts of my Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures.* Ropeley: John Hunt Publishing. 2014.

Frantzen, Mikkel Krause. *Going Nowhere, Slow*. Winchester: Zer0 Books. 2019.

Szopa, Katarzyna. W*ybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2022.

«Existe una guerra en mi cuerpo». La poética y el lenguaje del cáncer en la poesía hispanoamericana y española contemporánea

Florian Lützelberger
Universität Bamberg
florian.luetzelberger@uni-bamberg.de

«Se te caerá el pelo sobre cada superficie a la que te acerques: caerá sobre nuevos alfabetos y nuevas palabras. Lee estas palabras para descubrir la etiología de tu enfermedad: si tienes suerte leerás otras palabras que significan "La enfermedad te ha convertido en armamento" [...]» (Mora, 2024: 12): el cáncer ocupa un lugar paradójico en el imaginario contemporáneo. Es una enfermedad omnipresente en términos estadísticos y mediáticos, pero sigue envuelto en un lenguaje que oscila entre el tabú y la sobreexposición, entre el eufemismo y la retórica del heroísmo, entre *agency* y desamparo. A diferencia de otras patologías, su representación discursiva se caracteriza por metáforas de guerra, imágenes de invasión y terminologías que colocan al paciente en una narrativa de lucha contra un enemigo interno. Como señala Susan Sontag en *Illness as Metaphor* (1978), esta construcción no es inocente: el cáncer se convierte en una enfermedad moralizada, en la que la culpa, la batalla y la rendición se imponen como marcos interpretativos.

Frente a este discurso dominante, la poesía contemporánea ofrece un espacio alternativo en el que la experiencia del cáncer se reinscribe desde una dimensión subjetiva, simbólica y corporal. En esta ponencia, examinaré cómo la poesía española reciente aborda el cáncer no solo como un tema, sino como una cuestión de lenguaje: ¿Cómo se nombra la enfermedad? ¿Cómo se representa la alteración del cuerpo enfermo? ¿Qué resistencias pueden articularse desde la palabra poética?

Para responder a estas cuestiones, partiré de un marco teórico que articula las Medical Humanities, los Disability Studies y las teorías de la metáfora, con especial atención a la relación entre cuerpo, lenguaje y subjetividad en contextos de enfermedad. Uno de los aspectos centrales será el análisis de las metáforas dominantes en el discurso oncológico y su problematización en la poesía. Como advierte Christopher Hitchens (2012: 3) en *Mortality*, la lengua del cáncer no solo es difícil de comprender para el no especialista, sino que además impone un marco conceptual que puede ser limitante: «[It] has a language of its own – a lingua franca that manages to be both dull and difficult and that contains names like ondansetron, for antinausea medication – as well as some unsettling gestures that require a bit of getting used to».

Este lenguaje técnico-médico, a menudo alienante, contrasta con las estrategias poéticas que intentan reinscribir la experiencia del cáncer. En esta línea, analizaré de qué manera ciertos poemarios españoles recientes problematizan y reformulan el discurso del cáncer, explorando la relación entre la enfermedad y el tiempo, la transformación del cuerpo, la medicalización y la construcción de la subjetividad.

Asimismo, me interesará explorar la función de la poesía como una estrategia de resistencia frente a la apropiación ideológica del discurso oncológico y su potencial para ofrecer formas alternativas de sentido y comunidad. En este contexto, examinaré cómo la poesía desafía la dicotomía entre sanación y muerte, entre lucha y derrota, para abrir un espacio donde la enfermedad pueda ser representada sin las constricciones de la retórica dominante.

Los ejemplos de poemas y extractos textuales que se analizarán en el marco de la ponencia procederán principalmente de una selección de poemarios contemporáneos, cuya delimitación definitiva aún está por concretarse. Entre los volúmenes considerados figuran *La sentencia* (2015) de Santiago Castelo; *La tumba del marinero* (2013) y *Los estómagos* (2015) de Luna Miguel; *Cráter, danza* (2016) de Olga Muñoz Carrasco; *El año del cangrejo* (2017) de Mariano Peyrou; *Historial* (2017) de Marta Agudo; *Concierto para violín y cuerpo roto* (2018) de Ana Isabel Conejo y *Vértices* (2024) de Maijo Mora.

Referencias bibliográficas

Bleakley, Alan & Shane Neilson. *Routledge Handbook of Medicine and Poetry*. Londres: Routledge. 2024.

Fernández Martínez, Sergio. «El cuerpo enfermo en la poesía española del siglo XXI: la renovación de un motivo literario». *Castilla. Estudios de Literatura* 14, 2023: 195-294.

Hitchens, Christopher. *Mortality*. Nueva York: Atlantic Books. 2012.

Sontag, Susan. *Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors*. Nueva York: Doubleday 1990.

Stacey, Jackie. *Teratologies. A Cultural Study of Cancer*. Londres: Routledge. 1997.

Twiddy, Ian. *Cancer Poetry*. Londres/Nueva York: Palgrave Macmillan. 2015.

Fractalidad en *L'infinito*, de Giacomo Leopardi, desde una perspectiva epistemológica

Jon Ander Santana Pérez
Universidad de Salamanca
jonander@usal.es

En *L'infinito*, de Giacomo Leopardi, se despliega una serie de estímulos que desencadenan la sensación del infinito en la voz lírica mientras contempla un amplio paisaje. ¿Hasta qué punto esta intuición no es más que una ilusión óptica, un engaño perceptivo? ¿De qué manera consigue el lenguaje poético connotar la noción de infinitud? ¿Qué es el infinito, exactamente?

La epistemocrítica (Gamoneda y González Fernández, 2020) funda un tipo de crítica literaria que estudia las imbricaciones entre literatura y ciencia más allá de las meras representaciones de esta en aquella. Estudia la manera en que un determinado artificio literario transporta un conocimiento dentro de su propio sistema modelizante. De esta manera, resulta productivo avanzar en las investigaciones previas realizadas en torno al poema de Giacomo Leopardi para elaborar una teoría del conocimiento acerca del infinito y el proceso que lleva a cabo para inducir al lector y al poeta en una forma de disonancia cognitiva que nombra una experiencia sin nombre (Gamoneda, 2021), en este caso, sin aparente asidero sensible.

El estudio semiótico del funcionamiento literario (Talens, 1999) —la nivelación de sentidos complementarios en sinónimos estructurales a partir de la unión de segmentos— invita a analizar las estructuras que significan el concepto del infinito, también, desde otras disciplinas, como las matemáticas, para establecer una puesta en común con respecto a las capas semánticas del poema y analizar su convergencia. Las matemáticas explican a través del lenguaje formal el concepto del infinito (Roa Fuentes y Oktaç, 2014) y la formación de los fractales. Más allá de la mera adición de unidades discretas (1, 2, 3…) hasta los límites de su concepción, en matemáticas se proponen signos operatorios que encapsulan todas las unidades discretas en sí; de manera que se puedan llevar a cabo formulaciones más complejas, como es el caso de la formación de los fractales. Este proceso de formación en matemáticas se analizará en la presente propuesta para entender si el poema sigue las mismas iteraciones que la curva o copo de nieve de Koch.

Analizar la concepción y percepción del infinito desde las matemáticas, por un lado, y la manera en la que el texto poético formula la proposición de estructuras formales que desencadenan la sensación de infinito en la voz lírica (no solo a través de la constatación por parte del yo lírico, sino gracias a la división de estructuras semánticas que siguen los procesos iterativos de convergencia y divergencia), por otro, da lugar a una propuesta de este corpus literario como teoría del conocimiento dentro del ámbito formal que puede llevar a futuras ampliaciones en los estudios de cognición en el ámbito de la poesía, concretamente desde el marco teórico de la epistemocrítica.

Referencias bibliográficas

Gamoneda, Amelia & Francisco González Fernández. «Epistemocrítica: análisis literario y saber científico. Introducción». Çédille, *Revista de Estudios Franceses*, 18, 2020: 19-27.

Gamoneda, Amelia. «Magia *versus* poesía. Estrategias y procesos cognitivos». En *Paisajes cognitivos de la poesía*, Amelia Gamoneda & Candela Salgado Ivanich (Eds.). Salamanca: Editorial Delirio. 2021: 13-30.

Roa Fuentes, Solange & Asuman Oktaç. «El infinito potencial y actual: descripción de caminos cognitivos para su construcción en un contexto de paradojas». *Educación Matemática*, 26, 2014: 73-101.

Talens, Jenaro. «Teoría y técnica del análisis poético». En *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Jenaro Talens, José Romera Castillo, Antonio Tordera & Vicente Hernández Esteve (Eds.). Madrid: Cátedra. 1999: 65-108.

Cogitationes Cordis: Reflejos del pensamiento místico en los poemas de amor de Emily Dickinson

Ariadna Belmonte Gil
Universidad de Salamanca
ariadnabelmont@usal.es

En palabras de la escritora británica Evelyn Underhill, «el alma humana plenamente desarrollada y completamente consciente es capaz de abrirse como lo hace una anémona, y *conocer* el océano en que se baña» (2012: 51). Underhill subraya el sustrato espiritual del alma humana al recalcar que esta puede llegar a ser como una esponja capaz de expandirse y contraerse en las corrientes de la inmensidad del universo. Del mismo modo, Underhill señala la capacidad del yo de transcender la faceta intelectual y superficial de su conciencia al constatar que el «yo superficial —este Ego del que cada uno de nosotros es consciente— apenas cuenta en comparación con las profundidades del ser que esconde» (51). El ser humano, más allá de ser una suma de pensamientos y sentidos, esconde unas potencias latentes a través de las que puede aprehender los misterios del cosmos interior y exterior en el que habita.

Es precisamente en el fenómeno místico donde el alma humana se abre a esa inmensidad cósmica. Es en ese estado de sublimidad interior donde, a la vez, ciertas «extrañas oscilaciones de [una] conciencia en desarrollo» (Underhill, 2012: 65) tienen lugar; donde el proceso de cognición humana se somete a una anulación o enajenación de la conciencia y voluntad del sujeto durante un estado de éxtasis, caracterizado por un aturdimiento de los sentidos que, en ocasiones, conduce a un embotamiento cognitivo. Durante esta fase de arrobamiento, los esquemas racionales, privados de lógica, dan paso a la llamada conciencia noética: la capacidad de percepción de una realidad trascendente, donde la actividad intelectual humana se rige por una agudización de la intuición.

Un acercamiento a esta experiencia mística se observa en gran parte del corpus poético de Emily Dickinson, poeta norteamericana del siglo XIX. Concretamente, varios de sus poemas de temática amorosa están marcados por una cadencia mística y una profundidad metafísica donde la voz poética, en cuerpo y alma, vivencia una experiencia extrasensorial durante la búsqueda y comprensión de un amor que traspasa las categorías lógico-racionales. Por medio de un lenguaje esencialmente apofático, que abunda en figuras retóricas como el oxímoron, la hipérbole, la personificación o la metáfora, estos poemas describen la sublimidad del deseo amoroso desde la conciencia interior del sujeto lírico. La figura del amado, frecuentemente 'concebida' en un plano dimensional divino, es percibida e invocada a través de vías como la memoria, la imaginación o el sueño. Del mismo modo, la presencia de la corporealidad o la fisicalidad en los poemas se asienta como un lenguaje adicional, desempeñando un papel clave en la comunicación y relación entre el yo lírico y una realidad cósmica ulterior.

Desde un enfoque teórico-epistemológico, principalmente fundamentado en las teorías filosóficas y psicológicas sobre conciencia espiritual planteadas por los pensadores Evelyn Underhill y Rudolf Otto, esta comunicación aborda el análisis de una serie de poemas de amor de Dickinson donde el yo lírico aspira a una unión sagrada con el amado mediante incursiones visionarias y contemplativas. El objetivo del ensayo es examinar la manifestación del amor como un fenómeno físico, emocional y espiritual que transciende tiempo, espacio, lenguaje y lógica. Asimismo, también demuestra cómo la poesía se convierte en el medio comunicativo idóneo de la poeta para, paradójicamente, hacer posible la expresión de lo inefable.

Referencias bibliográficas

Álvarez Castaño, Emilio José. «Emily Dickinson o la Búsqueda de la Trascendencia». *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*, 42, 2009: 1-7.

Dickinson, Emily. *Emily Dickinson. Poemas*. Edición de Margarita Ardanaz. Madrid: Cátedra. 1987.

García Alandete, Joaquín, Esteban Pérez Delgado & José Francisco Gallego Pérez. «Cerebro y espiritualidad: Bases neurofisiológicas de la experiencia mística». *Estudios Filosóficos*, 59(170), 2010: 99-128.

Otto, Rudolf. *Lo santo: Lo racional y lo irracional en la idea de Dios*. Traducción de Fernando Vela. Madrid: Alianza. 1980.

Underhill, Evelyn. *Mysticism: A Study in the Nature and Development of Spiritual Consciousness*. Mineola, Nueva York: Dover Publications. 2012.

La literatura como medio de cognición a la luz de *Notas de un método*, de María Zambrano

Noelia Sánchez-López
Universitat d'Alacant
noelia.sanchez@ua.es

En la actualidad, la teoría de las 4E constituye uno de los marcos teóricos más prometedores en el ámbito de la investigación literaria cognitiva (Gambino y Pulvirenti 2024: 15). Si bien se trata de un marco relativamente reciente cuyos principales impulsores, Humberto Maturana y Francisco Varela, propusieron en los años 80 del pasado siglo la superación de la división cartesiana entre cuerpo y mente, también es cierto que la tradición epistemológica cuenta con antecesores cuyas obras anticipan la importancia de la comprensión del conocimiento como facultad *enacted*, *embodied*, *extended* y *embedded*.

La obra de María Zambrano se detiene con frecuencia a observar las conexiones entre los procesos mentales y sensomotores relacionados con el desarrollo del conocimiento humano. Para la filósofa, la capacidad cognitiva está relacionada con la creatividad artística en general y literaria en particular tal y como se desprende de su obra. En concreto, en *Notas de un método* (1989) leemos que el cuerpo es el lugar donde ocurre el conocimiento y que, en la adquisición del mismo, la poesía y el lenguaje poético tienen un papel fundamental. Para ello, se atiende a factores tales como el ritmo y la sonoridad de la palabra poética, la textura lingüística o la percepción auditiva y espacial entendidos como elementos necesarios para la adquisición de la razón poética, que por tanto no puede entenderse como desarraigada o desvinculada del ámbito corporal.

Proponemos realizar un recorrido por esta obra deteniéndonos en las relaciones entre el ser humano y su entorno en el desarrollo del conocimiento, hoy entendidas como cognición encarnada y enactada; además de comentar imaginación, mímesis poética, memoria y emoción como procesos que de un lado forman parte de la creación y/o la recepción poética y de otro participan de la corporeidad en la caracterización de la razón poética zambraniana. Zambrano defiende que la relación entre el ser humano y su entorno es fundamental para el desarrollo del conocimiento; que pensamiento y experiencia de la vida son una misma cosa y se alimentan mutuamente, coincidiendo con la consideración de la cognición como enactada y del sujeto pensante como autopoiético, esto es, que se constituye en tanto que interactúa con su entorno, lo cual explica que no baste con traducir los saberes antiguos para asimilarlos y sea necesario «revivir las situaciones de donde salieron o para las que fueron solución» (1989: 105). La razón poética, de carácter holístico, surge de la comunión de pensamiento y vivencia, y, por tanto, está vinculada a la emoción y la fisicidad humanas. Zambrano afirma que el humano necesita conocer su polirritmia para conocerse así mismo, de lo que se sigue que la música desempeña un papel fundamental en el aprendizaje. La mímesis poética es entendida como la respuesta a la necesidad del sujeto de narrarse, de representarse a sí mismo mediante la invención de una máscara. Especialmente interesante, por su carácter corporeizado, nos resultan las consideraciones en torno a la memoria y la emoción, ambas esenciales en el desarrollo de la cognición. Dice Zambrano que la memoria es «[n]odriza, madre del pensamiento» que «desciende hasta los "ínferos" del alma, de la psique, hasta la zona psicofísica» y así tiende un puente entre la búsqueda de la sabiduría y «las entrañas» (83-84). De la emoción afirma que «moviliza la atención», es, por tanto, primer motor de la búsqueda del saber. Reivindica también el papel de la imaginación, facultad ampliamente sancionada por la tradición estética, pero excluida a menudo por la tradición filosófica, como medio para escuchar la «música del pensamiento» (80) y dotar mediante imágenes de cuerpo mental a las cosas, de modo que «la imagen cargada de sentir, de sentimiento irradia o absorbe. Y si irradia, ilumina» (86). Finalmente, destacaremos la relación entre cognición y poesía; necesaria puesto que «[l]as situaciones de la vida de las que brota o va brotando el saber no son revelables siempre. […] De otra parte está lo inefable, […] que es el signo de los sucesos más hondos e íntimos, esos que se nombran el "fondo del alma". Para ellos raramente se encuentra la palabra, y si se encuentra es por el camino indirecto del arte y la poesía» (107-108).

Referencias bibliográficas

Gambino, Renata & Grazia Pulvirenti. *Mind the Text! Neurohermeneutics for Suspicious Readers*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2024.

Newen, Albert, Leon De Bruin & Shaun Gallagher. *The Oxford Handbook of 4E Cognition*. Oxford: Oxford University Press. 2020.

Stewart, John, Olivier Gapenne & Ezequiel A. Di Paolo (Eds.). *Enaction: Toward a New Paradigm for Cognitive Science*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2010.

Varela, Francisco J., Eleanor Rosch & Evan Thompson. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 1993.

Zambrano, María. *Notas de un método*. Segrate: Mondadori. 1989.

De la imagen a la palabra: la écfrasis en el marco de la poética cognitiva

María Luz Gracia Gaspar
Université de Lille
maria-luz.gracia-gaspar@univ-lille.fr

En los últimos años, la poética cognitiva ha mostrado un creciente interés por el estudio de la écfrasis (Krauth y Bowman, 2018; Freiman, 2020; Papas, 2024). Desde este enfoque, la écfrasis se concibe más allá de la representación verbal de una obra pictórica o escultórica, y abarca procesos cognitivos como la imaginación y la memoria (Freiman, 2020; Papas, 2024). Esta comunicación tiene como objetivo analizar cómo la poética cognitiva redefine la écfrasis al situarla en el marco de los procesos mentales implicados en la lectura y escritura literarias, destacando especialmente su papel en la creación de simulaciones mentales y experiencias perceptivas en lectores y escritores. Se argumenta que los avances en psicología y neurociencia cognitivas han evidenciado que la lectura de literatura ecfrástica implica procesos de simulación y viaje mental en el tiempo, que facilitan la elaboración de imágenes mentales y la representación de experiencias sensoriales, en los cuales la imaginación, la emoción y la memoria intervienen de manera fundamental.

Para ello, se analizan planteamientos como los de Nigel Krauth y Christopher Bowman (2018), quienes afirman que la écfrasis no se limita a la descripción de una obra de arte pictórica, sino que es una parte fundamental del proceso de escritura. Basándose en los estudios del científico cognitivo Roger Shepard (1978: 135-136), argumentan que la écfrasis implica una transferencia neurológica entre la imagen mental y las palabras expresadas, mediada por una «voz interior». Esto sugiere que la actividad cerebral asociada a la visualización interna se halla correlacionada con la producción del lenguaje y puede utilizar las mismas representaciones neuronales, lo que ayuda a entender cómo se vincula la generación de imágenes y palabras en el proceso creativo (Krauth y Bowman, 2018: 21). Asimismo, se explora la propuesta de Marcelle Freiman (2020), quien sostiene que la écfrasis contiene asociaciones y procesos implícitos en el espacio generado en el compromiso del lector con la composición textual, que evocan una fuerte respuesta respecto a la materialidad del objeto en la imaginación sensorial y visual (Freiman, 2020: 3).

En conclusión, esta contribución busca demostrar que, la poética cognitiva ha ampliado la comprensión de la écfrasis al asociarla con los procesos de imaginación, memoria y simulación mental en la lectura y escritura. Desde esta perspectiva, la écfrasis no solo describe una obra de arte, sino que también activa experiencias perceptivas en los lectores y forma parte del proceso creativo literario. La aportación específica de esta comunicación radica en profundizar en el vínculo entre los procesos de simulación mental y la creación de imágenes verbales, proponiendo que la écfrasis actúa no solo como un mecanismo de evocación sensorial, sino como un espacio de construcción narrativa en el que la imaginación, la memoria y la emoción se entrelazan para generar experiencias estéticas complejas. De este modo, se subraya la capacidad de la écfrasis para operar como un nexo entre la percepción visual y la construcción discursiva, lo que amplía el alcance del concepto en el contexto de la poética cognitiva.

Referencias bibliográficas

Freiman, Marcelle. «Unstated and Vital: Ekphrasis, Cognition, and a Briefcase». *Axon: Creative Explorations*, 10(1), 2020: 1-12.

Krauth, Nigel & Christopher Bowman. «Ekphrasis and the Writing Process». *New Writing*, 15(1), 2019: 11-30.

Papas, Diana Marietta. «Ekphrasis of the Default Mode: Simulating Past, Future and Fictional Worlds». *TEXT. Journal of Writing and Writing Courses*, 28(1), 2024: 1-17.

Shepard, Roger N. «The Mental Image». *American Psychologist*, 33(2), 1978: 125-137.

Un argumento cognitivo-diagramático en la poesía de Ángela Segovia

Lorenzo Piera Martín
Universidad de Salamanca
lorenzopieramartin@usal.es

La escritura de la poeta abulense Ángela Segovia (1987) se caracteriza, entre otros motivos, por dotar a su lenguaje poético de una dimensión icónica preponderante. Más allá de la constante especialización del poema en la página y de las diferentes imágenes (fotografías, dibujos, diagramas) con las que acompaña sistemáticamente sus textos, lo icónico tiene una incidencia directa en su propia escritura: lo icónico representa la relación semiótica por excelencia que media y problematiza el paso de lo real al texto poético en la obra de Segovia.

En concreto, proponemos entender que esta relación de iconicidad es esencialmente de naturaleza diagramática en la escritura de la poeta. En su definición esencial, el diagrama es la representación que alía el texto a unas formas visuales —de hecho, según Charles Peirce (1974), una ecuación algebraica es un diagrama—. No obstante, en tanto que signo icónico, el diagrama tiene la particularidad de no limitarse a representar su objeto por analogía, sino que lo construye en la percepción para mostrar sus relaciones constitutivas y, al hacerlo, formula una hipótesis que lo explica en la medida que lo inventa (Dahan-Gaida, 2023). En este sentido, el diagrama —y el llamado 'razonamiento diagramático' (Hoffmann, 2007)— son una herramienta fundamental en la creación de conocimiento, demostrando el papel que juegan los esquemas espaciales y las representaciones externas en los procesos cognitivos del orden de la abducción. Su productividad heurística no se limita al ámbito del pensamiento científico, sino que puede encontrarse en todos esos dominios en los que interviene el pensamiento creativo, reglando como totalidad emergente el paso de lo inexistente abstracto hacia lo existente concreto (Deleuze y Guattari, 1980). Así pues, lo diagramático interviene también en el pensamiento literario, tanto del lado de su producción creativa (escritura) como de su posterior interpretación (lectura): leer un texto, en especial, un poema y leer un diagrama implica hacerlos funcionar, operar con ellos, reactivar los gestos de conocimiento virtuales que le dan lugar y recomponer mediante ellos el objeto que representan (Batt, 2012).

Este estudio busca profundizar en la obra de Ángela Segovia examinando la dimensión cognitivo-diagramática de su lenguaje poético. Para ello, nos centraremos en la relación del texto poético con las diferentes instanciaciones de lo icónico que lo acompañan, así como en la evolución de un lenguaje poético que asume progresivamente este componente icónico explícitamente manifiesto en sus primeras obras para proponer textos que podrían ser caracterizados como *poemas-diagramas* en lo que a su potencia heurística y epistémica se refieren. Se estudiarán principalmente las obras publicadas a partir de *La curva se volvió barricada* (2016), donde la conciencia del diagrama llega a su punto álgido de experimentación; no obstante, nos centraremos en reflexionar sobre la manera en la que el lenguaje poético de Ángela Segovia subsume el régimen de lo diagramático a través de la escritura en los poemarios que componen la trilogía de la «Bella Morte»: *Mi paese salvaje* (2021), *Jara morta* (2023) y *La hora del abejorro* (2024).

Referencias bibliográficas

Dahan-Gaida, Laurence. *L'Art du diagramme. Sciences, littératures et arts*. París: Presses Universitaires de Vincennes. 2023.

Gamoneda Lanza, Amelia & Cureses, Marta (Eds.). *Abstracción. Palabra, sonido, imagen*. Madrid: Abada Editores. 2023.

Hoffmann, Michael H. G. «Cognitive Conditions of Diagrammatic Reasoning». *Semiotica*, 186, 2011: 189-212.

Krämer, Sybille & Ljungberg, Christina (Eds.). *Thinking with Diagrams. The Semiotic Basis of Human Cognition*. Berlín: Walter De Gruyter. 2016.

Batt, Noëlle (Ed.). *Penser par le diagramme. De Gilles Deleuze à Gilles Châtelet*. París: Presses Universitaires de Vincennes. 2005.

Peirce, Charles. *La ciencia de la semiótica*. Traducción de Armando Sercovich. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 1974.

PoetiCog: un corpus de poesía lírica en Sketch Engine para el estudio de patrones lingüísticos y conceptuales

Rosa Illán Castillo
CNRS – Laboratoire Dynamique du Langage
mariarosario.illan@um.es

El uso de corpus lingüísticos en el análisis textual se ha convertido en los últimos años en una práctica habitual en distintas disciplinas, especialmente en el estudio de la lengua y el discurso, en ámbitos como la lingüística computacional y la lingüística de corpus (Sinclair, 1991; Valenzuela, 2022). Sin embargo, en el campo de la literatura y, en particular, en el estudio de la poesía, los recursos disponibles son escasos, especialmente en español. Aunque en inglés existen iniciativas como el Proyecto Gutenberg, que también está disponible en *Sketch Engine*, lo cierto es que este corpus no se limita a textos literarios, sino que abarca una gran diversidad de disciplinas, lo que dificulta su aplicación específica al análisis poético (Biber, 1993).

En este contexto, presentamos *PoetiCog*, un corpus de poesía lírica desarrollado por el laboratorio Daedalus Lab y alojado en *Sketch Engine*. Actualmente, *PoetiCog* contiene aproximadamente dos millones de palabras en inglés, español y griego moderno. La versión en inglés incluye más de 800.000 palabras de 42 autores de distintas épocas, mientras que la versión en español cuenta con 500.000 palabras de 13 autores de España e Hispanoamérica.

El corpus facilita el análisis de patrones lingüísticos, conceptuales y temáticos a través de diversas herramientas de *Sketch Engine*, como concordancias, colocaciones y análisis de frecuencias. Estas funcionalidades permiten explorar la evolución del lenguaje poético, las innovaciones lingüísticas y las estructuras características de la poesía en distintas etapas y autores. Además, *PoetiCog* posibilita la realización de estudios comparativos a gran escala sobre el uso del lenguaje figurado en diferentes contextos, lo que permite contrastar datos con otros corpus de lenguaje no literario (Illán Castillo y Pagán Cánovas, 2022). De esta manera, se pueden analizar tendencias en el uso de metáforas, símbolos y otras figuras retóricas en distintos períodos y tradiciones literarias, así como su relación con el lenguaje cotidiano y especializado.

El uso de herramientas de análisis de *big data* en los estudios del lenguaje ha demostrado ser una metodología eficaz para comprender mejor la distribución y función del lenguaje figurado en diversos géneros textuales. En esta presentación, se mostrarán ejemplos prácticos de búsquedas y análisis realizados con *PoetiCog*, además de discutir las futuras ampliaciones del corpus, que incluirán la incorporación de nuevos textos y capas de anotación semántica. Con ello, buscamos proporcionar una herramienta útil para investigadores interesados en el análisis literario desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, contribuyendo al desarrollo de estudios más amplios sobre el lenguaje poético y su evolución a lo largo del tiempo.

Referencias bibliográficas

Biber, Douglas. (1993). «Representativeness in Corpus Design». *Literary and Linguistic Computing*, *8*(4), 1993: 243-257.

Illán Castillo, Raquel & Pagán Cánovas, Cristóbal. «Time Moves More Often in Poetry: A Comparative Corpus Study». En *Time Representations in the Perspective of Human Creativity*, Anna Piata, Adriana Gordejuela & Daniel Alcaraz Carrión (Eds.). Amsterdam: John Benjamins. 2022: 41-60.

Sinclair, John. *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press. 1991.

Valenzuela, Javier. «El big data en los estudios del lenguaje». *Estudios de Lingüística del Español*, *45*, 2022: 241-260.

Gesture and Knowledge of the Other in Aracelis Girmay's *Kingdom Animalia*

Milagros Fernández Solís
Universidad de Salamanca
milagrosfer@usal.es

The study made through the body and the characteristics that pertain to it is object of interest of philosophy and literary theory since decades now. Due to its relevance in embodied cognition theories, the research centred in gestures has been carried out by both natural and human sciences. The distinction between gesture and other types of action can be imprecise; the former is characterized by the expression of a meaning or an idea through the movement of one's own body, such as the hands, complemented occasionally by contact with another object.

Research dedicated to gesture (Zdravko, 2013; Clark, 2013) is particularly relevant due to its relationship with a subject's thought and speech, and, therefore, with her conscience. Thus, it is possible to know the interiority of an individual through the analysis of her gestures, as well as reaching a knowledge of the own self through the perception of the other's gestures, as they can be executed by oneself too. This presentation proposes to carry out a phenomenological study of gestures in the poetry book *Kingdom Animalia* (2011), by American poet Aracelis Girmay. Previous research on her poetic work (Montilla, 2022) has been centred on her treatment of identity, violence as a result of colonisation and discrimination of minority communities, and, especially, her representation of resistance and love observed in acts of naming and literary creation.

The poetological hypothesis of this investigation is the consideration that *Kingdom Animalia*'s lyric subject seeks to know the otherness, whether it is human, animal, plant, or an inert being. The encounter between these "others" of different natures and the subject is mediated by the gestures the latter makes, observes, or feels being made upon herself; it is through their gestures, similar to each other, how the lyrical I equalises her experience of the various forms of "you", blurring the differences between them. Therefore, it is possible for the lyrical subject to access the memory and knowledge of a human other through the perception of his gestures, of her own gestures, and those of the bodies of other natures. The present work is theoretically and methodologically based in recent cognitive-literary studies on gestures in poetic language (Bolens, 2012; Bermúdez, 2023), and proposes to analyse the manner in which the lyrical I of *Kingdom Animalia* recognises, remembers and/or loves the lyrical "you" through the gestures the latter expresses, accessing, thus, the knowledge of the other. Moreover, it is the lyrical I's previous knowledge of the gesture carried out by the "you" that which allows the former to access an intimate understanding of the other; therefore, the own possibility of executing the gesture makes it possible for the lyrical subject to know herself at the same time she knows an other.

References

Bermúdez, Víctor. «Gesto y pensamiento poético: abstracción y simulación en el lenguaje literario». En *Abstracción: Palabra, sonido, imagen*, Amelia Gamoneda & Marta Cureses (Eds.). Madrid: Abada Editores. 2023: 195-241.

Bolens, Guillemette. *The Style of Gestures. Embodiment and Cognition in Literary Narrative*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2012.

De Preester, Helena (Ed.). *Moving Imagination. Explorations of Gesture and Inner Movement*. Amsterdam: John Benjamins. 2013.

Montilla, Yesenia. «Poets on Poets». *Afro-Latinx Poetry Now*, session 1, min. 25:00-48:10. URL: <https://latinostudies.nd.edu/news-events/events/afro-latinx-poetry-now/>.

Radman, Zdravko. *The Hand, an Organ of the Mind. What the Manual Tells the Mental*. Cambridge, Massachusetts/London: MIT Press. 2013.

Shapiro, Lawrence. *The Routledge Handbook of Embodied Cognition*. London/New York: Routledge. 2014.

Navigating Poetic Vagueness: Intersubjectivity in Daniela Danz' "Kaskaden"

Friederike Foedtke
Universidad de Salamanca
friederike.foedtke@usal.es

This proposal explores cognitive processes of vagueness in poetry and establishes a relation between them and intersubjectivity emerging from poems. The term *vagueness* refers to the fact that the meaning of an expression is indeterminate, but, unlike in the case of ambiguity—although the terms are often used as synonyms in some studies—, where the interpretation oscillates between two meanings, in vagueness the set of possible meanings is unlimited. Also, vagueness does not imply that a meaning does not exist, as it would occur in the case of obscurity or indeterminacy, but rather that it is latent and imprecise.

Approaching vagueness from a cognitive and phenomenological perspective, this study will analyze its function in the cycle of poems "Kaskaden" ("Cascades") from *Wildniß* (2020) by contemporary German poet Daniela Danz. The notion of vagueness is one of the fundamental elements of Danz' poetics. In her essay *Nichts ersetzt den Blick ins Gelände* (2023), she builds her reflection about poetry on an analogy between writing and cartography, conceiving her poetic practice as an exercise of both mapping and unmapping at the same time. Crucially, she expresses that she looks "for the blank spots, whose character remains vague and shrouded in mystery [...] The white spots of my maps are the actual reason why I make the effort of cartographing and decartographing. Not to fill them with measurement data, but rather to guard them in their immensity" (2023: 15). Danz does not intend to fill these blank spaces but avoids precision and draws attention to them. Thus, her writing highlights vagueness as an inherent characteristic of language and experience.

Wildniß has been praised by literary critics for its exploration of contemporary society and its relation with nature, advocating for reintroducing "Wildniß" ('wild(er)ness')—adopting Hölderlin's spelling—into our lives. As Danz stated in an interview, this term does not only refer to wild nature but also, and more importantly, to a notion of the disorderly and unknown. Regarding vagueness, we stress the fact that the lyrical subject in the cycle "Kaskaden" is usually expressed through first person plural pronouns or the impersonal "man", a collective subject that remains undefined. It is unclear what number of people and who exactly "we" refers to, even less so in the case of the pronoun "man". Consequently, we can observe here what theories on vagueness call a *borderline case*: a case in which no clear boundaries of the meaning of an expression can be established. Readers can adopt a variety of perspectives when reading "Kaskaden", either feeling included or excluded by the pronouns used. The fact that this does not strike readers as odd when reading Danz' poems raises questions about the role intersubjectivity plays when encountering such vaguely defined lyrical subjects.

To address this phenomenon, it is necessary that we also take theories on intersubjectivity into account. In this regard, our considerations will draw on the recent study *Being We. Phenomenological Contributions to Social Ontology* by Dan Zahavi (2025), in which he explores the relation between the "I", the "you" and the "we", offering insights into the interrelation between first-person-experience and group-experience. Furthermore, the study discusses different kinds of "we-experiences", which is relevant to this study considering the vagueness of the lyrical subject in "Kaskaden" as it allows to explain how the different possible interpretations give rise to different intersubjective processes. Building on Zahavi's findings, we intend to reveal how Danz constructs a lyrical subject characterized by vagueness, which causes readers to engage more deeply with her poems.

References

Danz, Daniela. *Nichts ersetzt den Blick ins Gelände*. Göttingen: Wallstein. 2023.

Fine, Kit. *Vagueness: A Global Approach*. New York: Oxford Academic. 2020.

Langlois, Valerie J., Tal Ness, Albert E. Kim & Jared M. Novick. "Does Cognitive Control Modulate Referential Ambiguity Resolution? A Remote Visual World Study". *Language, Cognition and Neuroscience* 39(7), 2024: 924-938.

Ronzitti, Guiseppina. *Vagueness. A Guide*. Berlin: Springer. 2011.

Zahavi, Dan. *Being We. Phenomenological Contributions to Social Ontology*. Oxford: Oxford University Press. 2025.

Lírica de la disolución en Jon Fosse: nadie presente

Víctor Bermúdez
Universidad de Salamanca
victorbermudez@usal.es

El poema no tiene a nadie; apenas las ausencias lo conforman, pues el poema es la forma de aquello que no está. Una amplia aunque discreta tradición fenomenológica ha buscado revelar lo que permanece oculto ante el observador pensándolo como expresión inmanente de una presencia «para sí misma», que se manifiesta invisible. Ello ha alentado el surgimiento de una fenomenología de lo inaparente desde los trabajos de Husserl, Merleau-Ponty o Lévinas hasta los de Nishida Kitarō y la escuela de Kyoto sobre la intuición, para pensar las formas de conciencia que conllevan lo silencioso y lo oculto, mientras que la fenomenología contemporánea (Böhme, 2016; Sheet-Jonhnstone, 2019; Zahavi, 2020) comprende la ausencia en términos de interacciones entre el sujeto, el mundo y el lenguaje. Por su parte, también la neurobiología se ha interesado por el estudio de la conciencia (Damasio, 2021) y su construcción de presencias fuera del campo perceptivo consciente (Zeki, 2009), introduciendo evidencia empírica sobre experiencias subjetivas que tiene en cuenta procesos como cognitivos la atención, la memoria o el sentido de agencia (Lau, 2022). Desde la neurobiología se elaboran modelos de interacción neuronal para describir la percepción de lo ausente en primera persona así como las dinámicas de significación del silencio (Ben-Soussan et al., 2021).

La teoría de la lírica investiga la ausencia como forma, pues el poema opera con lo invisible enunciando actos de desaparición. Siguiendo este principio, la pregunta de investigación que motiva este estudio es cómo el lenguaje crea lo que no está; cómo desintegra lo que aparece en el campo perceptivo y cómo restituye lo ausente como presencia. La hipótesis poetológica que aquí se propone para responderla es que, en el lenguaje poético, la desaparición se da como intención fenomenológica (Husserl); lo que se desvanece *es* contenido de conciencia *disoluble*. Y dicha desaparición posible en el lenguaje es transitiva por cuanto se da desde el sujeto hacia la alteridad de aquello que tiene cualidad de disoluble. Así, la lírica de la disolución permite examinar el lenguaje como enunciación de un proceso de desaparición tanto como de manifestación inaparente. Lo disoluble es entonces material poético.

Con el propósito de mostrarlo, esta comunicación analizará la obra lírica de Jon Fosse (Haugesund, 1959) desde la noción aquí propuesta de *poética de la disolución*. Los ocho libros que componen la poesía de Fosse desde *Engel med vant i augene* (1986) hasta *Poesiar* (2016) invocan fiordos, obscuridad y lluvia como presencias que transitan un espacio intermedio entre pasado, futuro y presente en el cual lo que «está ahí» se desintegra haciendo del poema un movimiento de disolución. El lenguaje de Fosse se da en estado de enigma (Adorno) o en condición secreta (*Hemmelighedstilstanden*, diría Inger Christensen) y negocia con lo quieto, lo indecible o lo no-dicho como pulsión generadora de sentido. Este análisis atenderá a la representación de la quietud en *Engel med vant i augene* (1986), a la aparición fenomenológica de un «nadie agente» en *Hundens bevegelsar* (1990) y a los procesos de disolución en *Auge i vind* (2003) y *Stein til stein* (2013) mediante los cuales la nieve, la roca y la montaña se desvanecen: «copos de amor / que están ahí / y desaparecen». Mientras Heiddeger piensa que estar solo es un modo deficiente de «estar-con» (*Mitsein*) y distingue entre *Vereinsamung* (*loneliness*) y *Einsamkeit* (*solitude*), la escritura de Fosse contribuye a la invocación de lo intangible cristalizando formas de soledad significante en las que el nadie del poema es silencio en movimiento, perceptible pese a su ausencia, y el paisaje contiene la posibilidad de su desmoronamiento como un inconcluso movimiento en curso que tiende a lo intangible. El lenguaje expresa desde lo inaparente: «nadie *me ve*».

Referencias bibliográficas

Böhme, Gernot. *Bewusstseinsformen*. Leiden, Paises Bajos: Brill | Fink. 2016.

Ben-Soussan, Tal Dotan, Narayanan Srinivasan, Joseph Glicksohn, Jean-Yves Beziau, Filippo Carducci & Aviva Berkovich-Ohana. «Editorial: Neurophysiology of Silence: Neuroscientific, Psychological, Educational and Contemplative Perspectives». *Frontiers in Psychology*, 12, 2021.

Damasio, Antonio. *Feeling & Knowing. Making Minds Conscious*. Nueva York: Pantheon Books. 2021.

Kitarō, Nishida. *Intuition and Reflection in Self-Consciousness*. Nueva York: SUNY Press. 1987.

Lau, Hakwan. *In Consciousness we Trust. The Cognitive Neuroscience of Subjective Experience*. Oxford: Oxford University Press. 2022.

Metzinger, Thomas. *Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2004.

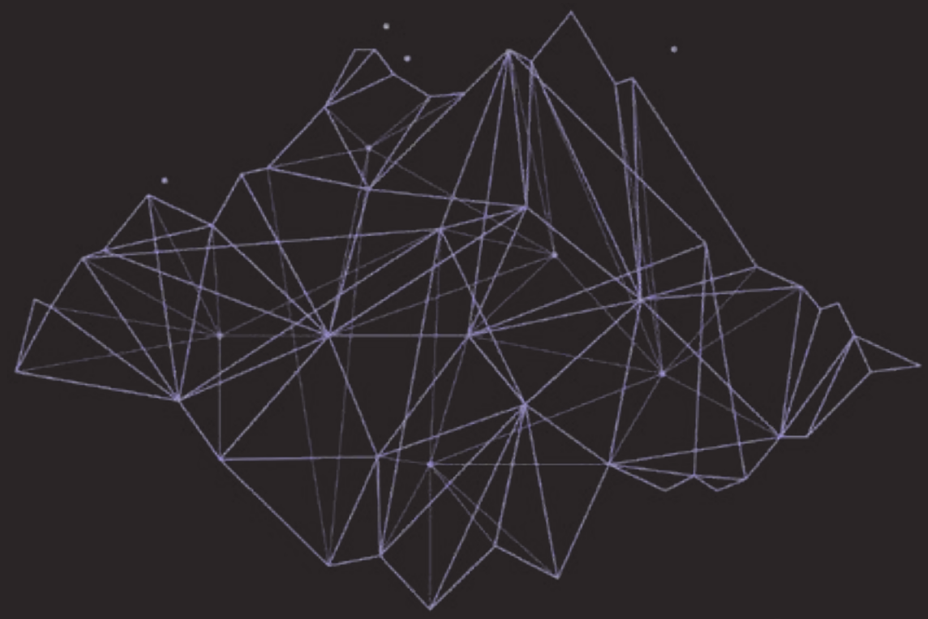
Sheets-Johnstone, Maxine. «The Silence of Movement: A Beginning Empirical-Phenomenological Exposition of the Powers of a Corporeal Semiotics. *The American Journal of Cognitive Semiotics*, 35(1–2), 2019: 33–54.

Zahavi, Dan. *Self-Awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation*. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. 2020.

TIEF IN DER
ZEITENSCHRUNDE,
BEIM WABENEIS
WARTET, EIN
ATEMKRISTALL,
DEIN
UNUMSTOSSLICHES
ZEUGNIS.

Paul
Celan

HONDO
EN LA GRIETA DE
LOS TIEMPOS,
JUNTO AL HIEL'O
PANAL
ESPERA, UN
CRISTAL DE ALIENTO,
TU
IRREVOCABLE
TESTIMONIO.



HIBRIDACIONES
HYBRIDIZATIONS

El elemento poético atraviesa **nuevos medios y géneros**, mientras que el verso adquiere funciones inéditas en ámbitos literarios previamente ajenos, generando formas literarias innovadoras. Estas transgresiones dan lugar a **híbriaciones y formas intermediales** que no solo cuestionan la naturaleza de lo poético, sino también los espacios que ocupa, impulsando una reflexión sobre la vigencia del concepto de género literario y del sistema que lo sostiene.

Los **estudios intermediales** han permitido una nueva aproximación a los fenómenos poéticos que entiende las determinaciones del formato como un factor clave de su desarrollo estético. Esta concepción puede no sólo asociarse a las delimitaciones formales/lingüísticas de la poesía, sino también a otros medios que emplean formas y propiedades disímiles bajo las cuales puede inscribirse **otra concepción de «lo poético»** —a través de procesos de **intermedialidad o transmedialidad**, entendiéndolas como un traspaso intersemiótico de un medio a otro o convergencia de varios medios en virtud de una semiótica multimodal capaz de integrar diferentes modalidades sensoriales (Oja, 2023). Esta línea acoge contribuciones sobre una diversidad de formas híbridas e intermediales, promoviendo su exploración dese perspectivas teórico-analíticas.

HYBRIDIZATIONS
HIBRIDACIONES

The poetic element crosses into **new media and genres**, while verse acquires unprecedented functions in literary fields previously unconnected, creating innovative literary forms. These transgressions lead to **hybridizations and intermedial forms** that do not only question the nature of the poetic, but also the spaces it occupies, prompting a reflection on the relevance of the concept of literary genre and the system that sustains it.

Intermedial studies have enabled a new approach to poetic phenomena that understands format determinations as a key factor of their aesthetic development. This conception can be associated not only with the formal/linguistic boundaries of poetry, but also with other media that employ disimilar forms and features which leads to **a different conception of "the poetic"**. This occurs through processes of **intermediality and transmediality**, being those understood as intersemiotic transfer among different media, or as the convergence of various media given that a multimodal semiotic is capable of integrating different sensory modalities (Oja, 2023). This section includes contributions on a variety of hybrid and intermedial forms, encouraging their exploration from theoretical and analytical perspectives.

HIP-HOP IS A PERFECT MIX
BETWEEN POETRY AND BOXING
— JAY-Z

El trabajo multisensorial de Laure Prouvost entendido como poesía

Laia Ventayol García
Universitat de les Illes Balears
l.ventayol@uib.cat

Durante el confinamiento por el Sars-Cov 2, la industria cultural en Europa se vio gravemente afectada: por un lado, la precarización de un sector ya de por sí inestable aumentaba; por otro lado, la creatividad del creador era altamente demandada y se sobreentendía —no siempre acertadamente— como entretenimiento. En este contexto, en 2020 la artista visual Laure Prouvost participaba en la segunda edición del festival Yorkshire Sculpture International con la muestra que titulaba *Re-dit-en-un-in-learning Center*. El programa del festival, que originalmente estaba pensado para la experiencia física e inmediata de la escultura, fue reconvertido al medio digital. Prouvost presentó ante el público su mundo escultórico, fuertemente onírico y multisensorial, a modo de conversación y recorrido en línea por la sala de exposiciones, utilizando el lenguaje y la palabra poética para acompañar las imágenes entrecortadas que ofrecía la plataforma Zoom. El vídeo titulado *Dit learn* (2018) cerraba la muestra. Este trataba del desaprendizaje en cuanto al lenguaje y a la imagen, por lo tanto, en cuanto a la preconcepción en el significado. El objetivo de Prouvost se resumía en la primera pregunta que se formulaba en la conversación: «How can we de-learn and re-learn?» (minuto 2:20). El título del vídeo refiere a esta pregunta.En el epílogo del libro de poesía *Deseo de ser árbol* (2022), por Ángelo Néstore, Rosa Berbel escribe: «La escritura poética es siempre una escritura en el borde, desde y para el límite. ¿Acaso no es también el borde mismo?» (67). En la conversación por Zoom con Prouvost, de manera performativa y a través de la oralidad y de las imágenes, la artista deconstruía nuestro imaginario colectivo. Nos acompañaba en línea a través del edificio que albergaba la muestra y, de sala en sala, reordenaba nuestro léxico para acceder a un lenguaje y un planeta de ficción poética. Se disolvían así los límites categóricos entre la poesía y la imagen, la imagen bidimensional y la tridimensional, la tridimensionalidad y el sabor, el sabor y el aprendizaje, el aprendizaje y el afecto, el afecto y la digitalidad, la digitalidad y el tacto, etc. De esta manera se creaba un espacio de experiencia liminal y fuertemente extática. Susan Sontag, en el ensayo *Contra la Interpretación* ([1969] 2020), escribe en contra del fuerte afán de hermenéutica que mantenemos a día de hoy, la necesidad de encontrar cualquier tipo de discurso o interpretación de la obra de arte: «En otros tiempos […] debió de haber sido un acto creador y revolucionario interpretar las obras de arte. Ahora no» (26).

La pregunta de investigación que planteo con esta propuesta es la posibilidad de una hermenéutica en estado extático. Un estado etéreo, en el borde y sin definición. ¿En un mundo onírico y multisensorial, no sistémico ni categórico, en la inestabilidad, hay aprendizaje o interpretación? ¿Hay utilidad en la confusión? Para este estudio pienso en el concepto de utilidad a partir del ensayo titulado *¿Para qué sirve?* (2020), de la autora Sara Ahmed. ¿Para qué sirve el trabajo multisensorial de Laure Prouvost?

Referencias bibliográficas

Ahmed, Sara. *What's the use?* Durham: Duke University Press. 2019.
Benjamin, Walter. *El Narrador*. Santiago de Chile: Metales pesados. 2016.
Birulés, Fina & Albert Boronat. *Les pauses: els (entres) de la vida*. Conversación en línea. Barcelona: Sala Becket. (conversación en línea). 2020.
Derrida, Jacques & Anne Dufourmantelle. *La hospitalidad*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 2000.
Doolittle, Hilda. *Tribute to Freud*. Nueva York: A New Directions Books. 2012.
Garcés, Marina. *Escuela de aprendices*. Barcelona: Galaxia Gutemberg. 2020.
Haraway, Donna. *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Consonni. 2019.
Jonas, Joan. *Timelines: Transparencias en una habitación oscura*. Exposición. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA. 2007.
Neimanis, Astrida. *Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology*. Bloomsbury Publishing. 2019.
Néstore, Angelo. *Deseo de ser árbol*. Barcelona: Editorial Espasa. 2022.
Prouvost, Laure. «Dit-learn». Vídeo en *Yorkshire Sculpture International*. 2018.
Prouvost, Laure. *It, Heat, Hit* (2010). En *Ple de Forats*. Exposición colectiva. Barcelona: Centre d'Art Santa Mònica. 2023.
Prouvost, Laure. *Sculpture Talk: Laure Prouvost*. Conversación en línea en *Yorkshire Scultpure International*. 2020.
Sontag, Susan. *Contra la interpretación y otros ensayos*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial. 2020.
Steyerl, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra Editora. 2020.
Wu, Ming-Yi. *L'home dels ulls compostos*. Barcelona: Editorial Chronos. 2022.

The Poetry as *Souci Expérimental*: Christian Prigent's Hybrid Works

Fabiana Florescu
University of Bucharest
fabiana-maria.florescu@lls.unibuc.ro

Exploring poetic discourse in a heterogenous and thorny literary context is challenging, as poetry remains at the heart of critical, doxological, and ethical debates. This paper examines Christian Prigent's hybrid works through literary, intersemiotic, and mediological approaches, focusing on his desire to redefine poetic language in *Presque tout* (2003) and *Chino fait poète* (2023), where Prigent investigates the creative process through poetry and rhythmic autofictional work.

In this paper, we explore how Christian Prigent uses intermedial approaches and the transgression of generic boundaries to develop not only an extensive metapoetic investigation but also a meditation on how to conceive the poet's role within the current artistic and epistemic paradigm. From *Presque tout* (2002) to *Chino fait poète* (2023), which continues the (meta)poetic saga whose protagonist is Chino —the poetic alter ego of the author— Prigent mobilizes the dialogue between the arts to define poetry as an experimental concern, a *souci expérimental* (Prigent, 2019). Through this concept, the poet emphasizes a continuous exploration of linguistic elements and ongoing experimentation with the mechanisms of artistic creation, extending beyond the textual realm. Thus, the notion of an "experimental concern", rooted in the reflexive and metapoetic nature of all Prigentian works, reveals a literary experience fundamentally tied to pursuing a poetically singular expression across various media. In this context, we analyze how Prigent's creations, at the crossroads of genres and mediums, question poetry as a continuous work on language, and how poetic performance strategies reveal that the poet is a "transcultural, multimedia creator" (Gleize).

Firstly, we will investigate how Prigent's creations work "through a set of precise technical procedures, the formal canons of poetic language, especially verse" (Gorrillot) in order to establish a *langagement* (Santi), a new engagement with language, while highlighting the mechanisms that push the artist to intervene politically and poetically in the world. The crystallization of a "subversive and scandalous" (Gleize) poetic creation, which turns out to be a "big machine that continues to make language work differently" (Espitallier), invites us to scrutinize the meanings of the expressive and epistemic tensions shaping contemporary French poetry.

Secondly, the analysis of these creations —articulating text, images, and recordings of stage performances— testifies to Prigent's desire to redefine the limits of critical discourse on poetic experience, especially by valuing the "voice-of-writing" (*la voix-de-l'écrit*) which is the very force that traverses and surpasses the text. Inspired by Zumthor, Prigent finds in performance and the enhancement of orality a way to question the mechanisms of the creative process. In *Presque tout* and *Chino fait poète*, the voice emerges as the primary symptom of poetic *débordement*—understood both as a poetic attempt to break formal constraints and as an expression of creative excess—consistently cultivated throughout Prigent's work.

The analysis follows two main paths: first, redefining poetry as *poiesis* through an intersemiotic lens, aiming to show how language itself must be rethought in this poetic process; and second, investigating how poetic crises in literary discourse relate to deconstructive poetics and mediological or performative explorations. By also exploring Bobillot's mediopoetic perspectives, our study will focus on the strategies of poetic deconstruction and expansion (Bailly) employed by Prigent to demonstrate that poetry is a permanently open process, which, especially through performances, continues to expand, transcend literary boundaries, and test the limits of subjectivity. In light of the theoretical perspectives of Bobillot and Bailly, who describe the poem as "both the oldest literary form and the most active site of formal renewal", our research focuses on how Prigent's poetic hybridization generates a complex reflection on how experimentation with the limits of language and media is reshaping poetical discourse.

Finally, this communication aims to demonstrate how Prigent's hybrid creations—articulating text, images, or sounds (*Presque tout*) or exploring the limits of a verse autobiographical novel (*Chino fait poète*)—illustrate the need for a more engaged critical discourse on poetry, a discourse oriented towards the stakes of contemporary poetry, which embraces intermediality as a tool for artistic innovation.

References

Bailly, Jean-Christophe. *L'Élargissement du poème*. Paris: Éditions Bourgois. 2015.

Bobillot, Jean-Pierre. *Poésie sonore. Éléments de typologie historique*. Reims: Les Éditions le Clou Dans Le Fer. 2009.

Espitallier, Jean-Michel. *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd'hui*. Paris: Éditions Pocket. 2014.

Gleize, Jean-Marie. À noir. Poésie et littéralité. Paris: Seuil. 1992.

Gorrillot, Bénédicte & Fabrice Thumerel (Eds.). *Christian Prigent: Trou(v)er sa langue*. Paris: Éditions Hermann. 2017.

Prigent, Christian. *Point d'appui*. Paris: P.O.L. 2019.

Épica refractada. Hibridaciones modernistas y reescrituras poéticas en la literatura europea de principios del siglo XX

Martina Elisabetta Misia
Universität Trier / Università degli Studi di Verona
martinaelisabetta.misia@gmail.com

El modernismo europeo se caracteriza por una intensa experimentación formal destinada a redefinir los paradigmas de la tradición literaria. Entre los múltiples ámbitos en los que se manifiesta su tendencia innovadora, uno de los más relevantes es el intento de actualizar la dimensión y las formas épicas a través de nuevas estrategias poéticas y narrativas. Comparando tres obras casi contemporáneas —*Manas. Epische Dichtung* de Alfred Döblin, 1927; *The Waste Land* de T.S. Eliot, 1922; y *Romancero gitano* de Federico García Lorca, 1928—, propongo analizar este fenómeno desde una perspectiva teórica y comparatista, para mostrar cómo, a pesar de tener orígenes culturales distintos, esta tensión hacia la reescritura de los modelos épicos, común a la literatura europea de principios del siglo XX, se manifiesta en formas poéticas igualmente variadas.

A pesar de compartir una misma tendencia a la innovación formal, las obras analizadas desarrollan su proceso de transformación a partir de —y en relación con— tradiciones lingüísticas y literarias muy diferentes. Experimentando con la fragmentación y la yuxtaposición de registros lingüísticos, Döblin propone en *Manas* una narración épico-mitológica de carácter expresionista, dando lugar a un vasto poema épico en verso libre. Mediante la técnica del collage intertextual, Eliot reinterpreta en *The Waste Land* el modelo épico al reunir citas de diferentes épocas e idiomas en una estructura poética que refleja la crisis de la modernidad a través del género característico de la tradición anglosajona, el *long poem*. Finalmente, al transformar el lirismo popular en una épica del margen, García Lorca fusiona mito e historia en el simbolismo denso y visionario de su *Romancero gitano*, característico del surrealismo español, arraigado en la tradición puramente oral del romance español.

Centrando la atención en los resultados estéticos y formales de estas reescrituras épicas, el análisis propuesto destacará cómo el modernismo europeo reelaboró las formas tradicionales para adaptarlas a las necesidades expresivas del momento de crisis de la identidad cultural y literaria europea. Asimismo, mostrará cómo este intento de actualizar el modelo épico no se limita a un mero ejercicio de innovación estilística, sino que constituye una auténtica hibridación de tradiciones narrativas y poéticas con el objetivo de superar la rigidez de las categorías tradicionales y ofrecer nuevas claves interpretativas para comprender y narrar las dinámicas de una modernidad de otro modo indescifrable e inefable.

Referencias bibliográficas

Döblin, Alfred. «Der Bau des epischen Werks». En *Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur*. Olten: Walter Verlag. 1989: 215-244.

Elit, Stefan & Kai Bremer (Eds.). *Handbuch Versepik. Paradigmen – Poetiken – Geschichte*. Heidelberg: J. B. Metzler. 2023.

Frow, John. *Genre*. Londres: Routledge. 2006.

Lewis, Pericles (Ed.). *The Cambridge Companion to European Modernism*. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.

La fuerza dentro de la fragilidad: El cuerpo en la performativa de «Explaining My Depression to My Mother» de Sabrina Benaim desde los estudios performativos y gestuales.

Andrea Mariam Oropeza García
Universidad de Salamanca
idu063208@usal.es

Dentro de los estudios poéticos contemporáneos en general, y de los estudios digitales y performáticos en particular, el fenómeno del *slam* de poesía es uno de los más activos en el lirismo contemporáneo, y con mayor desarrollo en las nuevas generaciones. Particularmente destacan aquellos que tienen la suerte de ser grabados en su momento, e incluso subidos a los espacios digitales sobre todo para entender y preservar algunos fenómenos extraliterarios y la irrepetibilidad de algunos de ellos.

Este trabajo analiza la performatividad del cuerpo de la escritora canadiense Sabrina Benaim y su presentación dentro del fenómeno del *slam* poético americano «Explaining My Depression to My Mother» (2014) en el canal de YouTube Bottom Poetry (2014). Donde se aborda cómo los elementos no verbales del *slam* contribuyen a exaltar el texto en su versión grabada. El cuerpo, en especial el rostro y la cara, como los agentes de significación poética y literaria. Para esto, por medio de un enfoque interdisciplinario, donde se hace énfasis en dos puntos importantes del cuerpo: las manos y el rostro. Así, se busca entender cómo se establecen los diálogos entre el cuerpo y el discurso lírico para otorgar la significación y la metáfora, y cómo son catalizadoras para una literariedad más allá del texto, hacia el público, e incluso para la grabación misma.

Para lograr este análisis, se emplean los conceptos teóricos obtenidos tanto de los estudios sobre la literariedad medial, la construcción de «autor-intérprete» de Julia Noval y cómo los poetas que presentan su trabajo en vivo adquieren dos elementos: la «auratización» y «encarnación». Ligados con el «autor-voz», donde la voz creadora encarna oralmente el relato y dispone los ritmos, tonos y marcas que son imposibles de tener en un texto escrito. Además, retomaremos la teoría de la *performance* de Schechner, autor que nos permite un análisis de los cuerpos en performatividad a través del teatro, los ritos y las actividades cotidianas y cómo estas se construyen en las culturas humanas. A su vez comprende al cuerpo como una herramienta central en la comunicación y lo categoriza en tres tipos: «cuerpo entrenado», «cuerpo archivo» y «cuerpo transformado». Y, por último, se retoman el trabajo de Filip Mattens sobre la relación metafórica e intersubjetiva de los gestos y las manos, obtenidos en *Methaphor in Communication*, *Science and Education* y *The Hand, an Organ of Mind*. Este autor en particular se debe a la importancia de los movimientos de las manos dentro de esta performativa y su relación con el discurso poético. Bajo ellos se analizarán de manera puntual cómo las metáforas dentro del discurso lírico del texto «Explaining My Depression to My Mother» se exponen y actúan consciente e inconscientemente en el cuerpo de la autora, así como los elementos emocionales del texto se compaginan con las expresiones físicas de la autora.

Referencias bibliográficas

Benthien, Claudia, Jordis Lau & Maraike M. Marxsen. *The Literariness of Media Art*. Abingdon/Nueva York: Routledge. 2019.

Cuccio, Valentina & Sabina Fontana. «Embodied simulation and metaphorical gestures». En *Methaphor in Communication, Science and Education*, Francesca Ervas, Elizabetta Gola & Maria Grazia Rossi (Eds.). Berlín: De Gruyter Mouton. 2017.

Mattens, Filip. «Perception and Representation: Mind the Hand!». En *The Hand, an Organ of Mind*, Zdravko Radman (Ed.). Michigan: MIT Press. 2013: 159-184.

Novak, Julia. *Live poetry: An integrated Approach to Poetry in Performance*. Ámsterdam: Rodopi. 2011.

Schechner, Richard. *Between Theater and Anthropology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1985.

"Hybrid Trash": Crime Poetry and Laura Mullen's *Murmur* (2007)

Paula Currás-Prada
Universidade da Coruña
paula.cprada@udc.es

Pervasively haunted by the adjective "difficult", Laura Mullen's poetry has otherwise been anthologized under the rubric of what Cole Swensen and David St. John have coined "hybrid" (2009). An umbrella term initially meant to encompass those literary manifestations escaping the constraints of a single genre, "hybridity" now evokes—in the North American context—the too overly simplistic combination of Language and lyric formal traits. In an interview with Amy Moorman Robbins, Mullen expresses her dissatisfaction with the "hybrid" as a fixed category, advocating for a widening of the term's range of action through a looser interpretation of its implications: "[t]he hybrid isn't a movement for me: it's a breakdown of boundaries between forms and genres, fact and fiction, criticism and creativity… and it's physical" (in Moorman Robbins, 2014: 45). Through close analysis of Mullen's *Murmur* (2007), this paper teases out the feasibility of "crime poetry", not only as an innovative hybrid genre but as a way of physically thwarting the misogyny embedded in canonical discourses of fiction.

Following Gertrude Stein's *Blood on the Dining Room Floor*, Mullen provides crime fiction with the formal instability typical of oppositional poetry, but she also—unlike Stein— incorporates the lyric "I" and the female body into this already puzzling blend of "low" and "high", popular and intellectual genres. As Kass Fleisher (2012: 206) notes, "women are frequently, in fiction… 'not quite themselves', an autonomous self (should that exist) being impossible to articulate in the context of such men as Sherlock". *Murmur*'s play with genre and experimentation with the self, this paper argues, distorts the murder mystery's conventionality and recuperates the lost agency of the (female) subject. In this book—among other issues—Mullen highlights the failure of popular fiction to protect women, and the political possibilities that an experimental lyric of the in-between may bring to those genres coded as "trash." All in all, Mullen's class-conscious work bears witness to the capacity of hybrid poetry to continue the political function of the avant-garde.

References

Fleisher, Kass. "Laura Mullen: Threatened as Threat. Rethinking Gender and Genre". En *Eleven More American Women Poets in the 21st Century*, Claudia Rankine & Lisa Sewell (Eds.). Middleton: Wesleyan University Press. 2012: 204-228.

Moorman Robbins, Amy. *American Hybrid: Gender, Mass Culture, and Form*. Brunswick: Rutgers University Press. 2014.

Mullen, Laura. *Murmur.* New York: Futurepoem. 2007.

Swensen, Cole & David St. John (Eds.). *American Hybrid: A Norton Anthology of New Poetry.* New York: W. W. Norton. 2009.

White, Gillian. *Lyric Shame: The "Lyric" Subject of Contemporary American Poetry*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2014.

Pensar el cuerpo en texto e imagen. Hibridación lírica y collage en *Una flor sin pupila y la mujer de nieve* (2019), de Begoña Méndez

Patricia Maite Díaz Arcos
Universidad de Málaga
patriciamdiazarcos@uma.es

Mi comunicación aborda el potente proyecto literario y artístico que configura la autora exocanónica Begoña Méndez (Palma, 1976) en su primera obra, *Una flor sin pupila y la mujer de nieve* (Sloper, 2019), en la que aparecen ya las claves que vertebrarían su producción posterior: la reflexión sobre el propio cuerpo como lugar y territorio de conquista, la visión borrosa de sí misma y de la otredad ajena que le provoca su enfermedad ocular, la necesidad de construir una armonía inter-especie alineada con postulados ecofeministas e hidrofeministas y el amor como garante de la supervivencia de la especie humana y del planeta en que esta habita. En esta obra, confeccionada a caballo entre la poesía lírica —cercana en ocasiones a la escritura automática y en otras a la expresión íntima diarística que aparecería en la posterior *Heridas abiertas*— y distintas técnicas de collage, Méndez trata de reflejar, como veremos, su propia identidad de mujer y de pensar, continuamente y desde posiciones y posturas obsesivas, su propio cuerpo como motor único de su escritura. Así, en este texto se explicita continuamente la indisoluble y radical unión entre texto que se escribe y cuerpo que escribe, dado que ambas realidades son, en la narrativa de Méndez, dos caras de la misma moneda. De este modo, la escritora mallorquina se vale de técnicas de hibridación literaria y artística para poner de manifiesto por escrito y por imagen retazos y huellas de una identidad también híbrida y escindida entre su propia opinión y consideración y lo que la sociedad espera de ella. De esta forma, las patologías oftalmológicas que sufre el cuerpo de Méndez son también molestias patentes —y latentes— en el resultado textual y visual de la obra, como demuestran las continuas alusiones a los daños oculares que condicionan su visión de la realidad. En la obra escogida, la voz arrolladora y salvaje de Méndez encuentra en la intimidad de sus versos y fotografías la vía idónea para denunciar las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de mujer y propone una visión novedosa y visceral de la hibridación de los géneros literarios como expresión de la propia identidad fracturada. Así, la relación que se establece entre texto e imagen en el plano formal de *Heridas abiertas*, punto central de nuestra comunicación y análisis, se erige en esta obra como la piedra de toque que la sostiene y evidencia la propuesta literaria de Méndez como un ejemplo paradigmático de cómo la hibridación, entendida como la ruptura y amalgama de géneros literarios tradicionales, y la intermedialidad, construida en base a la combinación libérrima entre poemas, collages, fotografías y recortes, ha encontrado nuevos caminos de expresión literaria y artística para la escritura del cuerpo.

Referencias bibliográficas

Bagué Quílez, Luis. «Una écfrasis "en acción": pasadizos intermediales en la poesía española actual». *Philologia hispalensis,* 35(2), 2021: 19-39.

Lozano Marín, Laura. «Intertextualidad en la ciberpoesía escrita por mujeres en español. Enciclopedismo y collage». *América sin Nombre*, 28, 2023: 61-78.

Massara, Liliana. «Navegar el mar de un lenguaje extraño. La poesía de Inés Aráoz». *Letras*, 82, 2020: 18-28.

Méndez, Begoña. *Una flor sin pupila y la mujer de nieve*. Palma de Mallorca: Sloper. 2019.

De S a Z comprende.
Lengua, algoritmo y poesía en el dominio posdigital

Andrea Navacerrada
Universidad Complutense de Madrid
anavacer@ucm.es

El momento analírico. Una historia expandida de la poesía en España de 1964 a 1983 (2023) es un artefacto que (re)piensa el hecho poético de una época cuanto menos convulsa, y al hacerlo, además, hace poética: propone una hermenéutica crítica y abierta y despliega una genealogía para una determinada escritura. Su autora, la poeta e investigadora María Salgado (1984), utiliza el término «momento» para remitir tanto a «instante» como a «proceso» y, en este sentido, el libro traza una genealogía de las disonancias poéticas que tuvieron lugar en esas dos décadas en España. Así, con el objetivo de reflexionar por la situación del lenguaje en el presente —por su «resquebrajamiento» y «vacuidad», en palabras de Tisselli, y su «expropiación» y «privatización» desde la noción de herencia romántica de autoría, según Abenshushan—, esta comunicación trata de recoger el dispositivo de lectura, pensamiento y escritura que es el libro de Salgado, y con él preguntarse por el lugar de la poesía en su contexto de dominio posdigital. Para ello también se considerarán y pondrán en diálogo las advertencias formuladas por teóricos como Eagleton y Culler en torno a la especificidad de lo poético, y se vincularán con las reflexiones en torno a la literatura expandida y su carácter tecnopoético actual (Kozak, 2015), así como con la dimensión técnica y tecnosocial del arte (Innerarity, 2025).

En la primera parte de esta comunicación, se expondrá el término «analírico», siguiendo a Salgado, como el dispositivo de lectura que pone nombre a esas disonancias poéticas del siglo pasado tanto desde la perspectiva de su escritura como de su lectura. Salgado maneja un archivo integrado por materiales expandidos siempre *hacia* el lenguaje, esto es, «lingüísticamente inflamados»: formas «an-autoriales», «comunitarias», «replicables», «heterogéneas», «nómadas» de lo poético, alejadas de las formas representativas que trajo la modernidad con su lectura silenciosa, privada, el yoísmo del autor/lector y la fijación en un régimen logoalfabético del texto. Siguiendo esta última línea, se partirá brevemente del análisis que Salgado hace de una «palabrita» de Rogelio López Cuenca, poeta andaluz premiado de adolescente que renuncia a la escena literaria y funda junto con ocho fugados de la pintura y la escultura la Agustín Parejo School. Este fue un colectivo artístico que, sobre la línea situacionista, se puso al servicio de lo que llamaron «poeZia». Con una pintada callejera y con un ligero desvío gráfico y fonético, como la marca del zorro, zumbaron y cambiaron el sonido y el prestigio de la palabra «poesía», expandiendo en ese gesto los límites del archivo literario y saliendo de la estancada formalidad expresiva del medio siglo, hacia el mundo y por la lengua. Es sobre la mancha trazada de este des-leímiento —que es re-leímiento, de s a z—, que esta comunicación presenta en un segundo momento la obra de la escritora y poeta mexicana Vivian Abenshushan (*Permanente obra negra*, 2019), por un lado, y el también poeta mexicano Eugenio Tisselli. En sus obras, ambos hacen tambalear el lenguaje y las nociones de libro y autoría, y si bien experimentan con las nuevas formas de textualidad y soportes y herramientas tecnológicas, lo hacen desde una mirada crítica al dominio

posdigital. Ambos, a su vez, son herederos de las estrategias de composición, instrucción y permutación de esas determinadas propuestas de escritura del siglo pasado. Finalmente, con la presentación de estas obras, esta ponencia se pregunta por ese texto y escritura por venir, entendiendo esta tarea no solo como algo que atañe al «porvenir de la poesía», como si este fuese un lugar de llegada, sino más bien la búsqueda del origen de un problema —la noción occidental y moderna de literatura asociada al objeto-libro y a determinadas condiciones de lectura unívocas, sordas y ciegas— que, viniendo de tiempo atrás, hoy puede contemplarse a la luz de las nuevas tecnologías.

Referencias bibliográficas

Abenshushan, Vivian. *Permanente obra negra*. Ciudad de México: Sexto Piso. 2019

Barthes, Roland. *S/Z*. Buenos Aires: Siglo XXI. 2009.

Barthes, Roland. *El susurro del lenguaje*. Barcelona: Paidós. 2002.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2017.

Derrida, Jacques. «El libro por venir». En *Papel Máquina*. Madrid: Trotta. 2003.

Innerarity, Daniel. «Arte. El sueño de la máquina creativa». En *Una teoría crítica de la inteligencia artificial*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2025

Kozak, Claudia. *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: La Caja Negra. 2015.

Salgado, María. *El momento analírico: Una historia expandida de la poesía en España de 1964 a 1983*. Madrid: Akal. 2023.

Santana, Sandra. *La escritura por venir. Ensayos sobre arte y literatura en los siglos XX y XXI*. Zaragoza: Pregunta. 2021.

De *hashtag* a verso: la poesía interconectada en redes sociales

Cecilia Malagón Castillo
Universidad de Granada
cmcastillo@correo.ugr.es

¿Cómo dialogan hoy texto e imagen en la poesía que se difunde en redes sociales? En esta propuesta de comunicación me acerco a la poesía como intermedialidad y en diálogo con lo visual, citando a poetas que, dentro del panorama actual, entienden sus obras dentro de estos espacios.

La posmodernidad difuminó definitivamente las fronteras entre unas artes y otras, definiendo a su vez una «nueva cultura de la imagen» (Jameson, 1991: 9). Arthur C. Danto hablaba en 1997 del pluralismo y la descentralización de normas universales, «hoy ya no existe más ese linde de la historia. Todo está permitido» (1999: 34-35). Es innegable la actual confluencia de disciplinas y de estéticas que permiten una mayor libertad creadora. La poesía enunciada adquiere rasgos como la «heterogeneidad, la inestabilidad, el ensamblaje, la dispersión, la simultaneidad y la persecución de una heterotopía sin tradición» (Esteban, 2021: 228). El poema «es capaz de acoger toda una serie de prácticas liminares entre los diferentes géneros, artes y lenguajes» (Esteban, 2021: 231). Se puede hablar, por tanto, de una poesía sincrética, entendida en este caso desde lo digital, que trasciende lo estrictamente literario. La poesía ocuparía un espacio dinámico, atravesada de realidades no poéticas que la desestabilizan, pero que la abren a nuevas expresiones, tanto visuales como performativas.

La hegemonía de la imagen en las redes ha sido discutida por autores como Goldsmith (2011) o Krauss (1985), que afirman que la palabra no ha perdido poder, mientras que para Gottfried y Mitchell (1994) nos encontramos ante un «redescubrimiento postlingüístico». Este giro pictórico es en la actualidad aún más radical, si tenemos en cuenta que gran parte de la poesía actual y la poesía pop se difunde o se da a conocer a través de Instagram, Youtube o incluso TikTok. Para Rodríguez-Gaona estas escrituras funcionan como «una manifestación del antagonismo entre la cultura de la escribalidad y la de la electronalidad (oralidad electrónica)» (2019: 203).

Acercarse al texto a través de la red implica una radical verticalidad y digitalización del formato papel, convergen el texto y la imagen, en un proceso de creación y recepción de la obra que utiliza como medio principal los dispositivos electrónicos. La imagen no es solo una nueva forma de llegar a la palabra, sino que converge con ella en un proceso sinestésico, «en un espectáculo hipermediatizado, donde una de las ventanas puede ofrecer texto, otra sonido, una tercera imágenes de una película, pero el usuario experimenta estas distintas dimensiones en una» (Sánchez García, 2018: 135). Me aproximo, por tanto, a las manifestaciones y expresiones que reúnen lo visual, lo literario y lo mediático, ofreciendo una imagen más amplia de las poéticas que predominan en redes sociales y de los factores que interfieren en la forma de escribir y leer poesía en el siglo XXI.

Referencias bibliográficas

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Traducción de S. Fontana. Barcelona: Paidós. 1999.

Esteban, Ángel. *Literatura Latinoamericana y otras artes en el siglo XXI*. Nueva York: Peter Lang. 2021.

Goldsmith, Kenneth *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age*. Nueva York: Columbia University Press. 2011.

Jameson, Fredric. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Traducción de José Luis Pardo Torío. Barcelona: Ediciones Paidós. 1991.

Krauss, Rosalind E. *The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 1985.

Mitchell, W. J. T. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: University of Chicago Press. 1994.

Rodríguez-Gaona, Martín. *La lira de las masas: Internet y la crisis de la ciudad letrada. Una aproximación a la poesía de los nativos digitales*. Madrid: Páginas de Espuma. 2019.

Sánchez García, María Remedios. *Nuevas poéticas y redes sociales: joven poesía española en la era digital*. Madrid: Siglo XXI Editores. 2018.

Poetry and Social Media: Intermedial and Intertextual Aspects of Poetic Texts on Instagram and Twitter (X)

Jonas Heß M.A.
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
hessj@uni-mainz.de

The rising number and popularity of poetic texts published and circulated on social media in recent years has led some to view social media as poetry's savior in addressing its marginal position in the book market and on many readers' shelves (Hill & Yuan, 2018). In fact, many prominent authors —*instapoetry* star Rupi Kaur, for example— have succeeded in generating impressive sales of poetry books after having published their texts exclusively on social media beforehand. The possibility of quickly sharing and commenting on texts, as well as effortlessly following and interacting with the poets themselves, creates the potential for a rapidly growing and continuously reachable audience even before a first book is published.

However, it is not only these aspects of distribution that differentiate poetry on social media from more traditional forms. The poetic texts written for social media also exhibit peculiarities derived from the framework and possibilities of the online medium itself. This specific aesthetic is connected with the intermedial and intertextual interplay that these texts often display. For example, *instapoetry* published on the primarily image-based platform Instagram frequently incorporates visual elements such as drawings, photographs, or extraordinary fonts —and recently even videos— that surround, illustrate, or comment on the poetic texts (Penke, 2019; Korecka & Vorrath, 2023).

Moreover, publishing online allows for a distinctly digital form of intertextual referencing using links and reposts. Such interconnections can be employed to highlight the creative starting point, theme, or context of a specific poem, thereby enriching its semantic potential. These techniques can also achieve comic effects or offer poetic commentary on news and real-life events—poetic examples from Twitter, now X, as well as metapoetic comments in Setz, 2024—Furthermore, social media as a low-hierarchy way of communication appears to encourage the often ironic incorporation of slang or youth language, which sometimes even entail unconventional or completely wrong grammar, orthography, or meaning (Setz, 2024).

The lowered threshold to the poetic genre brought about by this use of language and the integration of images and drawings, among other elements, has even inspired calls for the incorporation of social media poetry into adolescent education (Kovalik & Curwood, 2019). More importantly, these aspects of poetry on social media contribute to an aesthetic that is in part distinct from that of more traditional forms of poetry. The quality of these effects, however, can vary greatly. The proposed paper therefore seeks to present examples of different intermedial and intertextual strategies employed in poetic texts on the social media platforms Instagram and Twitter/X, and to develop a preliminary classification of these strategies and their semantic effects. To describe and compare the examples more precisely the paper makes use of the theoretical distinction between individual reference and system reference, which can be applied

to intertextual references (Broich & Pfister, 1985) and intermedial references alike (Rajewsky, 2005).

References

Broich, Ulrich & Manfred Pfister (Eds.). *Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 1985.

Hill, Faith & Karen Yuan. «How Instagram Saved Poetry». *The Atlantic*. 15.10.2018. URL: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/10/rupi-kaur-instagram- poet-entrepreneur/572746/>.

Korecka, Magdalena E. & Wiebke Vorrath (Eds.). *Poetry and Contemporary Visual Culture / Lyrik und zeitgenössische visuelle Kultur*. Berlin/Boston: Walter De Gruyter. 2023.

Kovalik, Kate & Jen Scott Curwood. "#poetryisnotdead: Understanding Instagram poetry within a transliteracies framework". *Literacy*, 53(4), 2019: 185-195.

Penke, Niels. "#instapoetry. Populäre Lyrik auf Instagram und ihre Affordanzen". *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 49(3), 2019: 451-475.

Rajewsky, Irina O. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality". *Intermédialités / Intermediality*, 6, 2005: 43-64.

Setz, Clemens. *Das All im eigenen Fell*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2024.

Translating Rilke's *Duineser Elegien* into Cinema: The Case of Wim Wenders' *Der Himmel über Berlin*

Martina Perriera
Università degli Studi di Palermo
martinaperriera.1@gmail.com

Rainer Maria Rilke's *Duineser Elegien* explores the permeable lines between the human and the divine, articulating a poetic vision in which angels serve as silent witnesses and mediators of human existence. Wim Wenders' *Der Himmel* über *Berlin* (1987) draws directly and indirectly on this elegiac imagery, transposing Rilke's metaphysical questioning into a filmic mediation on memory, time, perception and poetic language. This paper explores how *Der Himmel* über *Berlin* engages intermedially with Rilke's *Elegies*, focusing on the ways in which cinematic language does not simply borrow from poetry but actively reconfigures its expressive mechanisms within a visual and auditory medium.

The study adopts a dual theoretical framework: on the one hand, it draws on Umberto Eco and Roland Barthes to conceptualise the film as a form of intersemiotic translation, in which poetry is not merely quoted but translated into the distinct codes of audiovisual media. Eco's conception of translation as an interpretative negotiation between semiotic systems (2003) is here applied to the transformation of poetic rhythm, vocality, and abstraction into a multimodal narrative fabric. Barthes' notion of the "grain of voice" (1981) further illuminates how vocal texture, intonation and disembodied speech function as sensory carriers of meaning, particularly in the angels' voice-overs. These do not simply convey content; they perform a lyrical act that merges introspection with the sonic materiality of the poetic word.

On the other hand, the film is read through the lens of cinematic intermediality, in particular Ágnes Pethő's theorisation of the "in-between" as a space of aesthetic transformation (2020): rather than embedding poetry into cinematic form, Wenders' film navigates between the codes of literature and cinema, generating a hybrid mode that resists fixed medial boundaries. The angels' gaze, their capacity to listen without intervening, their spectral presence in urban spaces—all enact what Pethő would call a "medial liminality", in which the film itself becomes an elegiac medium—. The poetic fragments by Rilke and Handke are not subordinated to the plot but inserted within the film's structure, redefining what it means to "tell" through cinema.

To further articulate how this intermediate dynamic unfolds on screen, the paper draws on Kress and Van Leeuwen's theory of multimodal discourse (2001). Meaning emerges from the interplay of semiotic modes: image, sound, movement, spatial composition. In *Der Himmel* über *Berlin*, Rilke's elegies are translated into a sensory configuration where light, colour, camera angles, editing rhythm, and soundscape collaborate to create a poetic cinematic form. The alternation between black-and-white and colour is not a mere aesthetic device but a visual metaphor for the tension—central to Rilke, between the visible and the invisible—. Through this dialectic, the film gives form to what in Rilke remains suspended between word and silence, embodying poetic absence through cinematic presence.

Handke's *Lied vom Kindsein*, composed specifically for the film, plays a distinct role in the intermedial structure. In contrast to Rilke's metaphysical abstraction, Handke's verses are rhythmically simple and orally delivered. They function not as philosophical reflection, but as incantatory refrain, structuring the film temporally and emotionally. This contrast enhances the film's layered temporality: while Rilke's voice recedes into contemplative distance, Handke's poem grounds the experience in a lived present. This interplay exemplifies how poetic language, when situated within cinema, is reframed—rhythm becomes pacing, metaphor becomes image, syntax becomes montage—.

Berlin, as the film's setting, emerges as a further intermedial node: a city split between histories and ideologies, it becomes a visual and evocative space in which poetry and cinema can coexist. The ruins, walls, and open skies function as material inscriptions of elegiac longing, reinforcing the spatialisation of memory and poetic voice.

Finally, the voice-over is examined as a poetic strategy that raises questions about the possibility of interiority in an age dominated by hyper-visibility. In Wenders' film, the angels hear human thoughts in their spontaneous flow: a form of listening that resists control and performance. This stands in stark contrast to the digital landscape, where subjectivity is exposed and dispersed across platforms. Through its lyrical construction of interior voices, the film reclaims a space for the solitary and the unclaimed—a space where the elegiac mode survives not as nostalgia, but as a counter-practice to the loss of interior depth in an era of media saturation—.

References

Barthes, Roland. *Le grain de la voix*. Paris: Seuil. 1981

Eco, Umberto. *Dire quasi la stessa cosa*. Milan: Bompiani. 2003.

Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold. 2001.

Komar, Kathleen L. *Transcending Angels: Rainer Maria Rilke's Duino Elegies*. Lincoln: University of Nebraska Press. 1987.

Malaguti, Simone. "Intermediale Beziehungen im Film *Der Himmel über Berlin*". *Revista Contingentia*, 5, 2010: 20-40.

Martinec, Thomas. "Some Kind of Film-Poem: The Poetry of Wim Wenders *Der Himmel* über *Berlin*". *Studies in European Cinema*, 6, 2009: 165-178.

Pethő, Ágnes. *Cinema and Intermediality: The Passion for the In-Between*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2020.

Los límites de la poética del magma: entre la lírica, la prosa y el cine de Pier Paolo Pasolini

Giulia Cigna
Universidad Complutense de Madrid
gcigna@ucm.es

Desde mediados de los años 60, el poeta Pier Paolo Pasolini empezó a experimentar con nuevas formas y nuevos medios, pasando de la dimensión poética y en prosa a la cinematográfica. Sin embargo, nunca se dedicó exclusivamente a uno de estos géneros y muchas de las obras compuestas entre el 1960 y el 1975 —fecha de su asesinato— revelan huellas de ese trabajo interdisciplinario, de influencias y confluencias textuales, intermediales e imaginativas.

En la misma época, Pasolini usa con frecuencia el término «magmático», para nombrar y definir una nueva manera de trabajar, sobre todo con respecto a películas: la combinación de elementos procedentes de registros, géneros y realidades opuestas. Para explicarse el Pasolini —también crítico literario— invoca a Auerbach y al concepto de *stilmischung*, la yuxtaposición (horizontal) de elementos heterogéneos en un mismo plano y, contemporáneamente, la inserción (vertical) de elementos humildes (*piscatorius*) en el plano sublime (*sublimis*). Ese acercamiento, lingüístico y estilístico, se observa en todas las películas pasolinianas, en *Accattone* o *El Evangelio Segundo Mateo*, por ejemplo, o también en las tres películas que forman La *Trilogía de la Vida* (1971-1974) —reescrituras del *Decamerón* o *Canterbury Tales*—, donde conviven lo trágico y lo cómico, la violencia y la vulgaridad con músicas sublimes. Paralelamente, en poesía, se asiste a metamorfismos estilísticos y estructurales propio de un «*pasticheur*», como Pasolini mismo se definió. En *Poesia en forma de rosa* (1964), se asiste a hibridaciones recurrentes entre lengua en versos y prosa; en cambio, en *Trasumanar e Organizzar* (1971), por ejemplo, la actualidad, abordada con vehemencia en artículos y ensayos, sigue siendo tematizada prosaicamente entrelazándose con elementos de poesía íntima y el título mismo —la contraposición irónica de la organización con la inefabilidad de la ascesis mística al Paradiso según Dante— alude a las figuras de la oposición y del doble, temáticas muy presentes hasta el último poemario *La nuova gioventù* (1975), donde Pasolini reescribe los versos friulanos de *La meglio gioventù* (1954), deformando la dimensión ancestral originaria, ya no vigente por la «mutación antropológica» debida al desarrollo socio-económico.

Sin embargo, en las dos últimas obras en prosa, *La Divina Mímesis* y *Petróleo*, ambas inacabas, se observa otro tipo de fenómeno. El elemento magmático se revela, por un lado, en la superposición de elementos heterogéneos, procedentes de una pluralidad de fuentes, de géneros y estilos diversos, una contaminación estilística y temática. Por otro lado, el magma revela un matiz temporal: si *La Divina Mímesis* está concebida a partir de una «topografía temporal», sostenida en los dos pilares de «la forma magmática y la forma progresiva de la realidad» —en la combinación de un presente cristalizado y del flujo continuo de la vida—, en *Petróleo* muchas interlocuciones metanarrativas muestran proximidad a ese proyecto geo-temporal delineado en *La Divina Mímesis*, pero la amplían hasta llegar a la dimensión gramático-verbal de la lengua: el presente y el

imperfecto del indicativo representarían «la forma magmática y la forma progresiva de la realidad», dos formas verbales aptas para contar la realidad en su complejidad.

En la intervención analizaré comparativamente una selección de obras compuestas en los últimos quince años de la producción pasoliniana, para concentrarme en las múltiples formas de la poética magmática de la última fase creativa pasoliniana. Partiendo del vínculo con Auerbach en las películas y con la tradición menipea en la lírica, analizaré comparativamente las facetas formales de la que Pasolini denominó «escritura magmática», para focalizarme en el valor temporal que adquiere «la forma magmática» en las últimas obras en prosa *La Divina Mimesis* y *Petróleo*. Abordaré los límites y las potencialidades de la escritura magmática, para explorar si finalmente se convierte en una poética sistemática, vinculada no sólo a representar la complejidad de la realidad a través de pluriestilismo y plurilingüismo, sino también a problematizar, en una dimensión metatextual, la temporalidad y el tiempo —una reacción a la linearidad impuesta por el desarrollo económico y civil corruptor de la sociedad italiana, según Pasolini—.

Referencias bibliográficas

Auerbach, Erich. *Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur*. Berna/Múnich: Francke. 1971.

Cadoni, Alessandro. *Il segno della contaminazione*. Milán/Udine: Mimesis. 2015

Lago, Paolo. *L'ombra corsara di Menippo: la linea culturale menippea, fra letteratura e cinema, da Pasolini a Arbasino e Fellini*. Florencia: Le Monnier. 2007

Ricœur, Paul. *Témps et récit*. París: Éditions du Seuil. 1983.

Santato, Guido. *Pasolini oggi*. Roma: Carrocci. 2024.

Siti, Walter. *Quindici riprese*. Milán: Rizzoli. 2022.

Poesía documental del cambio de siglo en Chile (XX-XXI): Armando Uribe Arce, Jaime Pinos, Carlos Cardani Parra y Carlos Soto Román

Rodrigo Cordero Cortés
Universidad de los Andes
jrcordero@uandes.cl

La «poesía documental» ha tenido un particular auge durante las primeras décadas del siglo XXI. A la publicación de numerosas obras de este tipo se suma la de diversas reflexiones críticas y teóricas, no solo en los Estados Unidos, sino también en otras latitudes como México, Argentina, España y Chile. Aunque el significado del término es motivo de discusión, es necesario trabajar con una definición que sea al menos operativa y/o funcional.

Adelaide Morris (2012: 372) entiende por *documentary poetics* «less a systematic theory or doctrine of a kind of poetry than an array of strategies and techniques that position a poem to participate in discourses of reportage for political and ethical purposes». Philip Metres (2018: s.n.) indica que se trata de «an increasingly widespread mode of poetic production [that] begun to employ documentary materials to amplify voices of people and movements that mass media journalism has tended to ignore or misrepresent». Michael Leong, en cambio, distingue entre *documentary poetics* y *documental poetics* para enfatizar que la primera «record real events and circumstances» (2020: 37), mientras que la segunda se refiere a «poems that cite, quote, or appropriate documents, those objects and artifacts stored in offices and archives, on disks and in databases» (2020: 2).

En general, todos destacan la relación que existe entre esta práctica y el surgimiento del cine y la fotografía documentales durante las décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos, que es un tipo de literatura híbrido e interdisciplinario, que su propósito es una «representación objetiva de la realidad» mediante el trabajo de apropiación o desapropiación del documento, que se posiciona contra una poesía lírica de raigambre romántica y subjetiva, y que implica la asignación de una renovada responsabilidad ética a la figura del poeta, quien podría recuperar así un papel en la sociedad, entre otros aspectos.

Esta comunicación aborda tres textos de poetas chilenos, que pertenecen a generaciones distintas. Estos son: *Las brujas de uniforme* (1998) de Armando Uribe Arce (1933-2020), *Criminal* (2003) de Jaime Pinos (1970) y *Antuco* (2019) de Carlos Cardani Parra (1985) y Carlos Soto Román (1977).

Nuestro objetivo es cartografiar un conjunto de procedimientos e intentar darles un sentido en el contexto de las prácticas escriturales en Chile durante un periodo en que los procesos históricos, sociales, económicos y culturales estuvieron marcados por la posdictadura y una creciente masificación de las tecnologías de la información.

Algunas preguntas que formularemos son estas. ¿Cómo podemos entender la poesía documental? ¿Cuáles son sus procedimientos creativos? ¿Cómo se inscribe en el campo de la literatura y, en general, de la cultura? ¿Qué tipo de saberes involucra, pone en juego, produce o reproduce? ¿Cuáles son sus implicaciones éticas, disciplinares

y políticas? ¿Es posible pensar estas prácticas desde Hispanoamérica de un modo que no dependa de las teorizaciones que provienen de los Estados Unidos?

Referencias bibliográficas

Hernández, Bibiana y Claudio Guerrero. «Documentalismo, reescritura y apropiación en la poesía chilena reciente». *Revista Aisthesis*, 68, 2020: 89-110.

Leong, Michael. *Contested Records. The Turn to Documents in Contemporary North American Poetry*. Iowa City: University of Iowa Press. 2020.

Metres, Philip. «(More) News from Poems: Investigative / Documentary / Social Poetics On the Tenth Anniversary of the Publication of "From Reznikoff to Public Enemy"». *The Kenyon Review*, 2018. URL: <https://kenyonreview.org/kr-online-issue/2018-marapr/selections/ philip-metres-656342/>.

Morris, Adelaide. «Documentary Poetics». En *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*, Stephen Cushman, Clare Cavanagh, Jahan Ramazani, & Paul Rouzer (Eds). Princeton/Oxford: Princeton University Press. 2012: 372-373.

Pérez Villalón, Fernando. *Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile 2000-2020*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 2024.

Rivera Garza, Cristina. «Los usos del archivo: de la novela histórica a la escritura documental». En *Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación*. Ciudad de México: Penguin Random House. 2024 [2019]: 117-142.

Géneros híbridos y performance poética: rap y *spoken word* como espacios de convergencia empática en Danez Smith, Nicole Sealey y Loyle Carner

Beatriz Castellano García
Universidad de Salamanca
beacastellanogarcia@usal.es

El presente estudio explora el surgimiento y caracterización de formas híbridas e intermediales en poesía a través de géneros como el rap y el *spoken word*, tradicionalmente asociados a la oralidad y la *performance*. El acercamiento teórico de esta propuesta pretende abordar las estrategias discursivas y performáticas, donde una dimensión corpórea y rítmica configura espacios de comunicación empática con el público, a la vez que amplifica la experiencia poética. El corpus elegido es el siguiente: *Don't Call Us Dead: Poems* (2017), de Danez Smith; *Ordinary Beast* (2017), de Nicole Sealey; y *Yesterday's Gone* (2017) de Loyle Carner. A través de la comparación de elementos comunes como la musicalidad o la performatividad, se demuestra como las hibridaciones amplifican el mensaje poético y redefinen los límites de la poesía, convirtiéndose en prácticas introspectivas y de comunicación empática en un contexto multidisciplinar e interconectado.

En *Don't Call Us Dead* (2017), Smith potencia la carga emocional de sus versos mediante el uso del *spoken word* y la *performance* poética, centrando su trabajo en la corporeidad y la interacción con el público. Elementos como el ritmo y la repetición, acompañados de una línea temática social y políticamente consciente acercan su poesía a estrategias propias del rap. Por su parte, Nicole Sealey en *Ordinay Beast* (2017) combina verso libre, prosa y técnicas performáticas para generar narrativas híbridas que transitan entre lo escrito y lo oral. La interpretación de sus poemas, dotados de un tono crítico y social, diluye los límites entre lectura y representación, que recuerdan a la fusión entre lirismo e interpretación del rap. Finalmente, *Yesterday's Gone* (2017) de Loyle Carner amplía el rap como forma poética al integrar técnicas de la poesía escrita, explorando temas como la identidad, la salud mental y las relaciones familiares. Su tono melódico y pausado, junto con elementos visuales, crean una experiencia transmedial que recuerda al *spoken word*, enriqueciendo el contenido lírico del álbum.

Mediante un análisis fundamentado en la revisión crítica de las dinámicas intermediales entre literatura y música (Badía Fumaz y Marías, 2024), y las contribuciones sobre la musicalización de la poesía (Martínez Cantón, 2022), se examina cómo las *performances* de Smith, Sealey y Carner generan espacios de introspección e impulsan un diálogo íntimo y empático con sus receptores. Para ello es crucial destacar el papel central del cuerpo, la voz y el ritmo en la construcción de estos discursos. Siguiendo las nociones de literariedad expandida (Benthien, Lau y Marzsen, 2018) y de lírica performativa (Eleveld, 2005) se entiende que tanto el rap como el *spoken word* amplían las posibilidades comunicativas del género poético. El encuentro de textualidad, musicalidad y performatividad convierten el lirismo de estos autores en un espacio de conversación empática entre emisor y receptor, animando a una reflexión crítica y emocional frente a problemáticas actuales.

Referencias bibliográficas

Badía Fumaz, Rocío & Clara Marías. «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.

Benthien, Claudia, Jordis Lau & Maraike M. Marxsen. *The Literariness of Media Art*. Nueva York: Routledge. 2018.

Eleveld, Mark. *The Spoken Word Revolution: Slam, Hip Hop and the Poetry of a New Generation (Poetry Speak Experience)*. Naperville: Sourcebooks. 2005.

Martínez Cantón, Clara Isabel. «El verso sobre la partitura. Enfoques teóricos sobre la musicalización de la poesía». *Pasavento. Revista de estudios hispánicos*, 10(2). 2022: 409-432.

Swensen, Cole & David St. John (Eds.) *American Hybrid: a Norton Anthology of New Poetry*. Nueva York: W. W. Norton. 2009.

Elipse lírica de una performance: intermedialidad músico-poética en el «Poema de la siguiriya gitana» de Federico García Lorca

Junwei Zhou
Universidad Complutense de Madrid
junweizh@ucm.es

Trágico, conciso y profundamente imbuido del duende andaluz, *Poema del cante jondo* (1931) de Federico García Lorca constituye un retrato minucioso de los sentimientos más intensos, así como de la profundidad misma del alma del flamenco. Abordado desde un enfoque interartístico, este poemario se erige como uno de los más intermediales en el legado literario de Lorca, no solo por la maestría con la que tematiza el cante, el baile y el toque, sino también por la forma peculiar en que, a través de su estructura versificada, fusiona la lírica con las características inherentes de la música. En este sentido, Lorca logra integrar los versos en un artefacto orgánico que remite directamente al arte sonoro, estableciendo una relación estrecha entre poesía y música. Así, en uno de los conjuntos de poemas más brillantes de la colección, agrupados bajo el título de «Poema de la siguiriya gitana», se presencia una vasta gama de fenómenos vinculados a dichos elementos musicales y performativos del flamenco, que se encuentran tanto en los versos como en su estructura.

Basándose en el modelo teórico de Werner Wolf y ampliado por Rodrigo Guijarro Lasheras, la presente comunicación tiene como objetivo principal desentrañar todas las referencias intermediales que se hallan en el grupo poético, a partir de las cuales se propone ahondar en el laberinto de referencias músico-poéticas implícitas tan frecuentemente ignoradas por la crítica. Después, en el concreto ámbito de métodos imitativos, dicho rastreo intracomposicional se focaliza en los cuatro tipos de analogías propuestos por Guijarro Lasheras, esto es, las rítmico-sonoras, las formales y estructurales, las de contenidos imaginarios y las de naturaleza gráfica. En particular, se explorarán rasgos concretos como la interjección «Ay» y sus múltiples funciones, las voces contrapuntísticas en la enunciación lírica, la fusión técnica entre melófrasis y tematización, así como la dinámica entre silencio, sonido y melodía. El análisis de estos elementos permie visualizar con una curva elíptica imaginaria la tensión sonora entre las dos mitades del conjunto. Estos dos hemisferios sonoros se presentan como antitéticos en el desarrollo melódico, pero constituyen en su conjunto la esencia misma de la *performance* de la siguiriya. De este modo, se revelará la forma ondulada de una melodía infinita que se pierde en el horizonte, un concepto estético preconizado por Lorca en su conferencia "Arquitectura del cante jondo".

En resumen, esta comunicación pretende poner de relieve, en primer lugar, la operatividad del modelo sobre la intermedialidad músico-poética, una taxonomía tipológica que se ha venido enriqueciendo con los estudios de Paul Steven Scher, Irina Rajewsky, Werner Wolf y Rodrigo Guijarro Lasheras, entre otros. Pese a que el modelo original se diseña para el análisis de obras narrativas, destaca su aplicabilidad para obras líricas. Con un grupo de poemas clásicos como «Poema de la siguiriya gitana», permite dar cuenta de una buena cantidad de fenómenos interartísticos antes ocultos,

así como sugiere una nueva forma apreciativa para la poesía lírica en general, llamando la atención sobre la sonoridad versística y la experiencia sinestésica.

Referencias bibliográficas

Guijarro Lasheras, Rodrigo. *Punto contra punto. Una teoría de la música en la literatura*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert. 2023.

Rajewsky, Irina O. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality". *Intermédialités / Intermediality*, 6, 2005: 43-64.

Scher, Steven Paul. "Literature and Music". En *Word and Music Studies, Essays on Literature and Music (1967-2004)*, Walter Bernhart y Werner Wolf (Eds.). Nueva York: Rodopi. 2004: 173-201.

Wolf, Werner. *Selected Essays on Intermediality by Werner Wolf (1992-2014): Theory and Typology, Literature-Music Relations, Transmedial Narratology, Miscellaneous Transmedial Phenomena*. Walter Bernhart (Ed.). Leiden/Boston: Brill Rodopi. 2018.

"A Shape of O": Reading Dawn Lundy Martin with Kara Walker

Alexander Aguayo
Princeton University
aaguayo@princeton.edu

This paper will analyze Kara Walker's 2014 sugar sculpture "A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby" and Dawn Lundy Martin's 2016 poem "Our Wandering" through the figure of apostrophe. By analyzing Walker's sculpture and installation in the Domino Sugar Factory through this rhetorical figure, I point to the various ways that the artwork addresses the viewer and poses a problem for lyric reading. For example, the artwork's title implicitly introduces the work as a generic ode or epitaph constructed under a specific occasion and mode of circulation, but the sculpture also addresses the reader through a symbolic emphasis on voice: the mouth, eyes, face, labia, and hand gesture. While the generical verse elements of the artwork are particular and historical, the emphasis on voice and personification represents a de-historicization of the person. Indeed, in this reading the sculpture's abstract qualities and material coat of refined sugar symbolize the whitening of the historical person embedded in lyric reading practices. Read through generic conventions, the artwork occasions a reflection on the problem with (and in) the history of reading poetry as personification. Nonetheless, the sculpture mediates the process of its own reading, and its poetic and descriptive title invites the viewer to historicize the sculpture's "speaker" or "voice" and give it definition. What happens when this definition remains in suspense is explored in Dawn Lundy Martin's poetry and poetics.

Dawn Lundy Martin (DLM) expresses ambivalence toward apostrophe and apostrophic discourse in her poetry and poetics. In interviews and poetics statements, DLM posits the "I"(as) possibility in Black poetry but states that it must resist "conventional ways of speaking" and that it cannot "offer up anything as coherent as a clear ringing". In her poetry, she shuttles between first-person singular and first-person plural pronouns and between second-person direct address and third-person description. Furthermore, DLM has stated an interest in exploring how "utterance happens" in the work of Black artists like Kara Walker. I analyze DLM's poem "Our Wandering" as a response to Kara Walker's "A Subtlety" that reflects on the difficulty of hearing an "utterance" whose referent, or speaker, whitewashed or spectacularly distorted by lyric reading practices.

The paper will show that the uses of apostrophe and apostrophic discourse in these works pose the idea of the poetic speaker as a historical problem for Black American poetry and poetics. Walker's public reception was in part so vexed because the figure of the poetic speaker, here aggrandized and materialized to the status of sentimental Poetess, completely broke down into the status of ruin and ruinous figure. It was essentially a blank, a whitewashed figure whose muteness and rhetorical "unspeaking", was, as Gwendolyn DuBois Shaw remarks, visible. How does "unspeaking" become visible, one may ask. "Unspeaking" becomes visible in the material form of the mute sculpture's personification and address. When poet Dawn Lundy Martin remarks that she is interested in the way "utterance happens" in Kara Walker's artwork and

more generally in the role that apostrophe plays in Black artistic production, she helps me see the sculpture as a concretization of personification and apostrophe, between a rhetorical figure of being and one of address, figures that have been central for thinking through a stage in the process of lyricization that passed through sentimental lyric. In the example of "A Subtlety", the sculpture's figure may be said to embody various subjects, among them the "mammy" of racial caricature, but also address its various subjects not through verbal speaking but through the literalization of address in material sculpture: the pointed the thumb and the redoubled lips, to name few examples. This research is in conversation with theories of lyric poetry that define lyric poetry as "almost" synonymous with address—see Paul de Man, Barbara Johnson, and Jonathan Culler—, as well as those that problematize it according to gender and race—see Barbara Johnson and Virginia Jackson—.

References

De Man, Paul. "Anthropomorphism and Trope in Lyric". In *The Rhetoric of Romanticism*. New York: Columbia University Press. 1984.

DuBois Shaw, Gwendolyn. *Seeing the Unspeakable: The Art of Kara Walker*. Durham: Duke University Press. 2004.

Johnson, Barbara. *Persons and Things*. Cambridge: Harvard University Press. 2010.

Jackson, Virginia. *Before Modernism: Inventing American Lyric.* Princeton: Princeton University Press. 2023.

Jackson, Virginia & Yopie Prins (Eds.) *The Lyric Theory Reader. A Critical Anthology.* Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2014.

Loeffelholz, Mary. "Poetry, Slavery, Personification: Maria Lowell's 'Africa'". *Studies in Romanticism*, 38(2), 1999: 171-202.

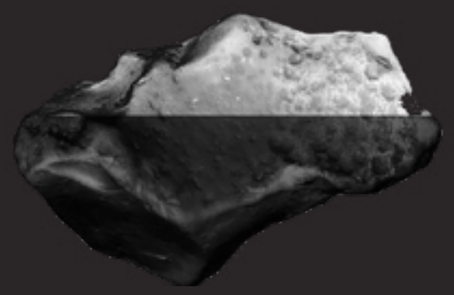
White, Gillian. *Lyric Shame: The "Lyric" Subject of Contemporary American Poetry*. Cambridge: Harvard University Press. 2014.

RITMO
RHYTHM

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.
But now my race is here,
in the sad oil of Levantine eyes,
in the flags of Indian fields.

I began with no memory,
I began with no future,
but I looked for that moment
when the mind was halved by a
horizon.

DEREK WALCOTT



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.

El ritmo como generador de significado en «(Paradero)» de Juan Ramírez Ruiz y «Poema trágico con dudosos logros cómicos» de José Watanabe

Raúl Morales Herrera
Universidad de Salamanca
raulmoralesherrera@usal.es

En *Rhythm in Modern Poetry* (2024), Eva Lilja elabora una teoría del ritmo que integra perspectivas semióticas, fenomenológicas y cognitivas, y define el ritmo poético como una experiencia perceptual y fisiológica que se produce tanto en el proceso de creación como en la recepción del poema. Para Lilja, el ritmo se estructura jerárquicamente mediante *gestalts* —totalidades organizadas con sentido—, desde el poema como un todo hasta unidades más pequeñas como el verso y la frase. Estas *gestalts* se organizan a través de leyes perceptuales —*proximity*, *similarity*, *closure*, *continuity* y *good gestalt* (Lilja, 2024: 28)—, que determinan patrones rítmicos y contribuyen al proceso de significación, complementando el nivel léxico-semántico. El sistema de Lilja se apoya a su vez en el trabajo teórico de Reuven Tsur, quien atiende a los procesos de producción de significado en el poema —partiendo de un nivel empírico: fonológico y psicológico—, así como en las propuestas conceptuales de Richard Cureton (2001), quien plantea cuatro niveles en la construcción del ritmo: *pulse*, *grouping*, *prolongation* y *theme*.

La presente intervención, que se contextualiza en el ámbito de estudios de poética cognitiva, parte del sistema interpretativo de Lilja, Tsur y Cureton, y las concepciones sobre la rítmica castellana de Rafael de Balbín y Oldřich Bělič. Tiene como objetivo analizar en perspectiva comparada los poemas «(Paradero)» (1971) de Juan Ramírez Ruiz y «Poema trágico con dudosos logros cómicos» (1971) de José Watanabe. En ambos textos, el verso libre, el estilo prosaico, los encabalgamientos y la disposición visual generan una dinámica rítmica que combina fluidez y equilibrio. La continuidad sintáctica entre los versos produce un impulso direccional hacia adelante, mientras que elementos como la repetición léxica y la ubicación estratégica de versos desplazados visualmente introducen pausas y balance. Estas características rítmicas reflejan el discurso autorreflexivo de las voces de ambos poemas, que sin embargo muestran claras diferencias: la de Juan Ramírez Ruiz construye su identidad como resultado de las circunstancias de su pasado, pero, a la vez, se afirma en el presente con vitalidad; la de Watanabe representa una identidad ambivalente, escindida entre lo cómico y lo trágico.

La hipótesis poetológica de este estudio demuestra que el ritmo, en ambos textos, no solo organiza la forma del poema, sino que también actúa como un generador de significado. La interacción entre las dinámicas de dirección, aceleración y balance rítmico subrayan la dimensión semántica: en el primer caso, refuerzan el carácter vitalista del sujeto poético, cuyo discurso oscila entre la introspección y la apelación al mundo exterior; en el segundo caso, enfatizan la tensión entre dos perspectivas sobre la identidad colectiva-familiar. El contraste entre ambos poemas ilustra cómo procedimientos rítmicos similares producen impresiones distintas: texto y percepción convergen para dar significado a la obra de arte. Así, esta intervención no solo amplía el entendimiento de las poéticas de Juan Ramírez Ruiz y José Watanabe, sino que comprueba la potencia del sistema interpretativo de Eva Lilja, que demuestra ser eficaz para analizar cómo los recursos formales en el verso libre contribuyen a la creación de sentido.

Referencias bibliográficas

Bělič, Oldřich. *Verso español y verso europeo*. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuevo. 1999.

Cureton, Richard. «Telling Time: Toward a Temporal Poetics». *Odense American Studies International Series*, 48, 2001: 1-45.

De Balbín, Rafel. *Sistema de rítmica castellana*. Madrid: Editorial Gredos. 1968.

Lilja, Eva. *Rhythm in Modern Poetry*. Nueva York: Bloomsbury Academic. 2024.

Tsur, Reuven. *Toward a Theory of Cognitive Poetics*. Eastbourne: Sussex Academic Press. 2008.

Estructura del verso libre: acercamientos teóricos desde la perspectiva polaca

Joanna Studzińska
Universidad Adam Mickiewicz
jst@amu.edu.pl

La forma poética del verso libre ha sido objeto de numerosos estudios teóricos en diferentes tradiciones literarias. Esta intervención ofrece una revisión crítica de las perspectivas teóricas de tres destacados investigadores polacos –Dorota Urbańska, Artur Grabowski y Witold Sadowski– cuyas posturas, a menudo contrapuestas, generaron un debate en torno a los fundamentos y criterios de análisis del verso libre. Las diferentes clasificaciones proporcionadas por cada uno de ellos constituyen una aportación multidimensional que enriquece el debate académico comparativo.

En primer lugar, el trabajo de Urbańska (1995) afirma que la segmentación de las líneas de texto en el verso libre se basa en criterios internos de carácter sintáctico. La autora distingue entre la delimitación sintáctica, en la que los versos coinciden con unidades gramaticales, y la delimitación antisintáctica, caracterizada por encabalgamientos y discontinuidades. Su análisis destaca la flexibilidad del verso libre.

En cambio, la investigación de Sadowski (2004) enfatiza el aspecto gráfico del verso libre, entendiéndolo como un escrito que opera visualmente en la página. Su estudio examina la disposición del poema en el espacio bidimensional y el impacto de la misma en la percepción del lector. En este sentido, la estructura del verso libre depende en gran medida de su presentación material y la lectura no lineal desempeña un papel crucial en su interpretación.

Finalmente, Grabowski (1999) aborda la relación entre la configuración y la significación en la poesía contemporánea, señalando que la estructura del verso libre actúa de manera implícita en la construcción del significado. Según su análisis, la forma poética no se percibe de manera inmediata, sino que influye de modo subyacente en la recepción del poema. Este enfoque destaca la organización del texto en la producción de significado.

La yuxtaposición de estas tres obras se acompaña por ejemplos tomados de la poesía contemporánea española, seleccionados y analizados por la autora de esta intervención. El estudio comparativo permite delinear una concepción del verso libre como un fenómeno en el que convergen aspectos sintácticos, gráficos y semánticos. Se concluye que el verso libre, lejos de ser una forma poética desestructurada, se define por una compleja red de relaciones internas que otorgan coherencia y profundidad al poema. La libertad formal permite una mayor experimentación con la disposición de las palabras, lo que contribuye a una expresividad más directa y a una fragmentación deliberada que refleja estados emocionales o filosóficos complejos.

Referencias bibliográficas

Grabowski, Artur. *Wiersz. Forma i sens.* Cracovia: Universitas. 1999.

Okopień-Sławińska, Aleksandra. *Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria.* Cracovia: Universitas. 2001.

Sadowski, Witold. *Wiersz wolny jako tekst graficzny.* Cracovia: Universitas. 2004.

Tabakowska, Elżbieta. *Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś.* Cracovia: Universitas. 2004.

Urbańska, Dorota. *Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej.* Varsovia: IBL PAN. 1995.

Disruptive Voice: The Political Agency of "Bad" Authorial Readings in Polish Political Poetry after 2010

Katarzyna Ciemiera
Uniwersytet Jagielloński
katarzyna.ciemiera@doctoral.uj.edu.pl

Literary scholars have overlooked the aspects of sound and voice in their analyses of post-2010 Polish political poetry. Authorial readings affect Polish poetry's political agency and, notably, do so differently than in most Western poetry. Unlike in Western readings, recent Polish political poetry does not associate the concept of "voice" with the metaphor of free political speech or the robust identity guaranteed by the author's presence. This appears to date back to Poland's communist history. During the latter half of the 20th century, authorial poetry readings in the UK and USA became more common, re-enforcing the political resistance (Allison, 2014: 12). In communist-occupied, Poland poetry readings were limited to private gatherings where attendees recited the works of Polish political exiles (Kremer, 2021: 5).

The absence of the poetic voice as a metaphor for a strong identity is thus noticeable in Poland during the period of authorial poetry readings. Polish political poets do not read their poetry in a performative manner that typically reveals marginalized identities (Somers-Willett, 2009: 71), nor do they adopt a neutral style that emphasizes the author's persona (MacArthur, 2016: 44). Many of them, both inadvertently and deliberately, read their poetry "badly", which hinders the successful transmission of the poem's political message and the performance of a coherent authorial identity. In doing so, they bring up an idea that has been widely discussed in voice studies: that voice is a physical phenomenon that discloses its political agency by disrupting a unified political identity and meaning, thus shattering the Western, dualistic limits of political representation (Weidman, 2015: 233). The current Polish scene appears to be therefore a perfect laboratory for research on the political agency of "voice" beyond its referential and symbolic functions.

This paper aims to show that the poetic, authorial voice reveals its political agency not through its referential functions—sending a political message—but through its ability to disrupt the rhythm, sound patterns, and meaning transfer resulting from the textual logic of the poem. Through "close listening", aided with experimental phonetics—done with PRAAT—, it looks closely at both intentional and unintentional errors, like inadequate intonation, inappropriate accentuation, loss of rhythm, mispronunciations, etc. It focuses on the poetry of Szczepan Kopyt and Konrad Góra, two representatives of the latest Polish political poetry. Literary scholars' allegations that Kopyt and Góra's poetry performances diminish their poetry's artistry serve here as a starting point.

The analysis of Góra's "bad" reading uncovers deliberate strategies that hinder the effective conveyance of the Other›s history within the poem and obscure the reception of his work. The analysis specifically examines the discrepancies between the poem and its vocal realization. It will mostly focus on arbitrarily placed pauses and accents, inappropriate intonation, phonological reductions, abrupt pitch shifts, and

other vocal features that are unwarranted from the standpoint of semantics, syntax, and the poem's logic. This inquiry aims to suggest that Góra's performances do not seek to represent the Other. Instead, they facilitate the audience's experience of the Other, eliciting feelings of confusion and subjective disintegration.

Examining Kopyt's unintentional reading errors reveals the inconsistencies between his poetry's oral syntax and the complex, difficult-to-articulate phonetics of the capitalist language captured in his work. The way these tensions work is particularly clear in Kopyt's trance-like poetry sessions, where his slips of the tongue, loss of rhythm, or need to catch his breath stop him from fully connecting with the hypnotic state suggested by the electronic music. The analysis of these irregularities aims to show that voice can serve as a litmus test for the agency of language—in this case, capitalist language, which paradoxically lost its agency within literary fiction—.

References

Allison, Raphael. *Bodies on the Line: Performance and the Sixties Poetry Reading*. Iowa City: University of Iowa Press. 2014.

Kremer, Aleksandra. *The Sound of Modern Polish Poetry: Performance and Recording after World War II*. Cambridge: Harvard University Press. 2021.

MacArthur, Marit J. "Monotony, the Churches of Poetry Reading, and Sound Studies". *PMLA*, 131(1), 2016: 38-63.

Somers-Willett, Susan B. A. *The Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2009.

Weidman, Amanda. "Voice". In *Keywords in Sound*, David Novak & Matt Sakakeeny (Eds.). Durham: Duke University Press. 2015: 232-245.

Ginsberg's Smart, Smart's Ginsberg: Poetry and Music Under the Influence

Jasper Schoff
Yale University
jasper.schoff@yale.edu

Howl (1955-1956), Allen Ginsberg's infamous peyote poem, has an unlikely ancestor. Teaching at Naropa University in 1980, Ginsberg claimed inspiration from the eighteenth-century English asylum: "I didn't get the *Howl* line from Whitman, and I didn't get it from Robinson Jeffers... but from Christopher Smart." For Ginsberg, Smart—largely remembered as an alcoholic psychiatric inmate soliloquizing from an institution in Bethnal Green—exemplified a poetics that foregrounded sensation, modelling a visceral awareness of language's embodied musicality. He was particularly enamoured of Smart's mammoth "list" poem, *Jubilate Agno* ("Rejoice in the Lamb," 1759-1763), a sprawling antiphonal devotion arranged like a Hebraic psalm and written over the course of Smart's confinement on the ostensible grounds of religious mania. Ginsberg's later critical edition of *Howl* (1986) even carries an unattributed epigraph from *Jubilate*: "For the nightly visitor is at the window of the impenitent, while I sing a psalm of my own composing."

Ginsberg's identification with Smart's poetry is overwhelmingly musical, invoking not only sung psalmody but also more contemporaneous genres. Hearing *Jubilate* as composed of "little cadenzas, little saxophone choruses," Ginsberg implicitly tropes the improvisatory jazz animating the mid-century American poetic idiom. Elsewhere, Smart's name rhythmically anchors the refrain of a text intended, per its title, for musical setting ("Bop Lyrics," 1948): "Zero is appealing, / Appearances are hazy. / Smart went crazy, / Smart went crazy." The psycho-narcotic hermeneutics suggested by Smart's complex biography seem tied, for Ginsberg—who himself had an important carceral and narcotic history—to a particular, situated reading of poetical music.

These points of connection demand a closer investigation of the transhistorical musicalities at stake in Smart's and Ginsberg's poetry. Attentiveness to the music(s) of these texts, I argue, enables a fuller analysis of what both authors take as a central problem of their work: namely, the highly embodied, concentrated effects they expected their poetry to produce in readers and listeners. Reading for this poetic musicality, as such, enjoins us to consider the histories of intoxication—one might call them narco-histories—that linger at the borders of Smart's and Ginsberg's co-constituting poetics. Can we discern music as an actively narcotic agent mediating our sensory experience of *Howl* and *Jubilate*? To what extent might we understand poetry itself as a drug, or indeed, as a kind of music? Asking these questions, I engage not only with *Jubilate* and *Howl*, but also with Benjamin Britten's choral cantata, *Rejoice in the Lamb* op. 40 (1943): a twentieth-century setting of *Jubilate* that to some extent both literalizes and temporalizes Smart's sonic strategies, and moreover illuminates certain aspects of Ginsberg's identification with said strategies.

Because of these multi-sensory points of contact, the criticism at stake in this paper is markedly trans-medial. Close-reading imbricates with analytic methods more commonly associated with sound and affect studies, laying the groundwork to

reconsider a set of foundational analogies so often taken for granted—for example, the mid-century jazz/poetry metaphors popular among the Beats—. Such analogies have recently been explored, for example, by Brent Hayes Edwards, and in this study I draw upon his pursuit of "voice in all its connotations", resonating particularly with his attention to moments of "accident and rupture within the system itself": moments of expressivity that hint at a productive failure of representation, rather than pointing towards totality or cohesion. Much in the same vein, I redraw the boundaries of Ramsey Scott's formulation of the "narco-imaginary", exploring how, for Smart, Ginsberg, and even for Britten, language acts as "the universal inebriant". Building upon the work of these and other such scholars writing at the borders of sound, poetry, and intoxication, I imagine alternative modes of critical engagement with the narco-histories crowding the margins of more traditional poetic analyses.

References

Blasing, Mutlu Konuk. *Lyric Poetry: The Pain and the Pleasure of Words*. Princeton: Princeton University Press. 2006.

Edwards, Brent Hayes. *Epistrophies: Jazz and the Literary Imagination*. Cambridge: Harvard University Press. 2017.

Ronell, Avital. *Crack Wars: Literature, Addiction, Mania*. Lincoln & London: University of Nebraska Press. 1992.

Towards a Poetics of the Voice and Rhythm in Childhood: The Children's Poetry of Américo Rodrigues

Sandra Guerreiro Dias
Universidade de Coimbra
sandra.cgd@gmail.com

One of the specific features of children's literature is its initiatory value. Poetry, with its ability to provide an intimate, early contact with the rhythm of each body, voice, and being, is the literary genre par excellence of early childhood. It is also intrinsically performative, oral and experimental.

Américo Rodrigues (Guarda, Portugal, 1961-) is an actor, playwright, director, sound poet and author of, among others, two books of children's literature, *O Céu da Boca* (arcadasletras editora, 2008) and *Pfafummmmmfumfum! A Bolota do Barroquinho* (Edições Esgotadas, 2022), and a sound album entitled *Cicatriz:ando, Ação Poética e Sonora* (Compact-Disc; Guarda, Portugal: Bosq-íman:os records, 2009). The latter, while not specifically for children, appropriates material from the Portuguese oral tradition, making this corpus privileged material not only for developing oral skills and phonological awareness, the core foundations for learning to write and read, but also for initiating literary education at these early age groups. As a sound poet, Rodrigue's texts reflect an expressive, systematic and creative forging of language's aural and oral materiality. In this presentation, I propose to explore the value and transformative didactic potential of these materials for a poetic-educational approach to voice and rhythm.

The hypotheses I put forward as a starting point for this study include the following:

1) Given that poetry is a literary genre used to initiate children to reading, which is present in school curricula, what is the pedagogical potential of the experimental and sound poetic text, i.e. one that explicitly explores and investigates the expressive properties of sound and the human voice, for language acquisition and development and literary education at pre-school and primary school levels?
2) What are the specific didactic valencies, in this field, of the works of Américo Rodrigues, author, sound artist and performer, namely the children's books *O Céu da Boca* (2008) and *Pfafummmmmfumfum! A Bolota do Barroquinho* (2022) and the sound poetic action *Cicatriz:ando, Ação Poética e Sonora* (2009)?
3) Graphocentric models of teaching reading and writing and literary education have been revised in line with cognitive models of language that recognise the importance of orality in the teaching and learning of mother tongue and literature. What kind of texts and linguistic and literary activities serve this purpose creatively and critically?
4) If, according to Octavio Paz, "language, like the universe, is a world of calls and responses; flux and reflux, union and separation, inspiration and expiration" (2006: 51), what features of oral poetry contribute to problematising, intersemiotic and phenomenological models of literary text?

In carrying out this study, I draw on concepts from different areas of knowledge: literary studies, particularly studies on experimental literature (Torres, 2014), which includes the conceptualisation and study of phonetic poetry and sound poetry (Bernstein, 1998; Menezes, 1992; Zumthor, 1990); the didactics of literature, highlighting the work of Georges Jean (1995; 2011), Evelio Cabreja Parra (2020), Michèle Petit (2024; 2020), G. Rodari (2017), Estela Rodrigues (2019), F. Azevedo (Azevedo, 2006, 2007; Azevedo & Balça, 2016; Azevedo & Sardinha, 2009), among others. In the field of didactics of orality, I draw on studies of PNEP (Freitas et al., 2007), by the publisher Graó (Aranega, 2005; Guzmán-Simón & García-Jiménez, 2025), by Eloy Martos (2010), P. Zumthor (2014), among others. Above all, my approach is to ponder the poetic text as a problematising, intersemiotic, humanist and didactic phenomenon.

While my focus is on the Portuguese preschool and school reality, I aim to present a broad concept of poetics for children that advocates the rescue of the body, the living performance of language, and the voice in teaching the mother tongue and literature.

References

Cabrejo Parra, Evelio. *Lengua oral: Destino individual y social de las niñas y los niños*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 2020.

Jean, Gean. *A Leitura em Voz Alta* (I. Andrade, Trad.). Lisboa: Instituto Piaget. 2011.

Paz, Octavio. *El arco y la lira*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 2006.

Petit, Michèle. *Somos Animais Poéticos*. Traducción de J. Alfaro. Pontevedra: Kalandraka. 2024.

Rodrigues, Estela. *Pensar a imagem olhar o texto: Experimentos poéticos na educação da infância*. Porto: Afrontamento. 2019.

Zumthor, Paul. *Oral Poetry—An Introduction*. Traducción de Kathryn Murphy-Judy. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1990.

Wozu Dichter?

ESPACIO

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.

SPACE

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.

La nostalgia y resiliencia del agua en *river woman* de Katherena Vermette: un acercamiento desde la ecofenomenología

Andrea Baras Toledo
Universidad de Salamanca
barastoledoandrea@usal.es

Canadá es una nación cuya identidad tiene como núcleo su estrecha relación con la naturaleza. En su vasto territorio, los pueblos nativos y su cultura han perdurado a través de los años a pesar de las adversidades. La armonía que comparten con la naturaleza es representada en su arte, en especial en su literatura. Katherena Vermette (Winnipeg, 1977), es una autora de origen métis cuyas publicaciones literarias se han enfocado en la reivindicación de los derechos de su gente e historia. En *river woman* (2018), su segundo poemario que será el corpus de estudio de esta comunicación, explora el vínculo entre la naturaleza, particularmente del río, y los pueblos originarios. Con una lírica cargada de metáforas y elementos naturales, traza una historia de resistencia.

Esta propuesta tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre la percepción del sujeto lírico respecto a la naturaleza y las emociones que evoca. La intencionalidad es corporal y perceptiva lo cual permite al sujeto dar sentido al mundo, que a su vez lo afecta en una relación bidireccional. Se analiza el surgimiento de las emociones como consecuencia de una estrecha conexión entre el lugar de nacimiento y resistencia con el sujeto lírico. En *river woman* se observa cómo la resiliencia toma forma en el río, caudaloso y sin control, que a pesar del daño que se le ha cometido no deja de fluir y pervivir. Se enfocará en el trato que tiene con el agua y la nostalgia que siente al pensar en el pasado. Asimismo, se añade la ecofenomenología desarrollada por David Wood (2001) que no deja desapercibido el tiempo como una fuerza limitante. A través de esta teoría, se observa cómo el paso del tiempo se convierte en el componente principal al explorar la unión de la ecocrítica y la fenomenología: es el punto de encuentro. Sumado, al dinamismo y ciclicidad que atraviesa el agua, ambos campos se complementan y permiten un estudio más profundo ante los afectos que se presentan en la lírica de *river woman* como respuesta a la resiliencia y daño hecho al hogar del sujeto lírico y sus vivencias en un plano social marginado.

En el agua que corre, el tiempo es visible y, en movimiento, el sujeto lírico consigue la fuerza para seguir adelante mientras que en el tiempo invisible del agua congelada y quieta, el sujeto lírico queda atrapado en un momento exacto del tiempo, de su pasado.

Esta comunicación planteará la idea de que el río, la nieve y el lago son elementos que construyen la historia del sujeto lírico en *river woman* y su experiencia personal como mujer nativa canadiense.

Referencias bibliográficas

Carrière, Marie. «Taking Care of Water: Katherena Vermette's *river woman* and Rita Wong's *undercurrent*». *Ariel: A Review of International English Literature*, 54, 2023: 1-24.

Huebener, Paul. *Timing Canada: The Shifting Politics of Time in Canadian Literary Culture*. Montréal: McGill-Queen's University Press. 2015.

Johnson, Mark. «Embodied Understanding». *Frontiers in Psychology*, 6, 2015: 1-8.

Szuba, Monika. *Contemporary Scottish Poetry and the Natural World*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2019.

Vermette, Katherena. *river woman*. Toronto: House of Anansi Press. 2018.

Weik Von Mossner, Alexa. «Affect, Emotion, and Ecocriticism». *Ecozona*, 11, 2020: 128-136.

Wood, David. «What Is Ecophenomenology?». *Research in Phenomenology*, 31, 2001: 78–95.

Raúl Zurita y la construcción de un discurso programático desde la integración subjetiva del paisaje chileno

Samuel Sánchez Gutiérrez
Universidad de Salamanca
samuelsg@usal.es

El amor es el ángulo desde el que Raúl Zurita se propone reconocer e interpretar la violencia de la dictadura militar de Pinochet. Frente al odio y la destrucción del gobierno, que redujo al país a «paisajeríos malditos» donde «crepita la muerte» (*Anteparaíso*, «Como pastizales malditos»), Zurita insiste en perdonar a Chile y, a pesar del dolor, buscar «refugio y paz en el amor incondicionado» (Munizza, 2019: 281) con la esperanza de que, en su perseverancia, florecerá la paz, cicatrizarán las heridas de la memoria histórica y se podrá dar «sepultura a todos aquellos cuerpos que en esta historia no han terminado de morir y que por eso no han terminado de vivir sus vidas» (Zurita en Piña, 1990: 678). De este modo, la obra poética de Raúl Zurita pretende la superación del trauma desde la articulación de un modelo de conducta fundamentado en el amor y el deseo.

Por ello, en su corpus se encuentra reflejada una búsqueda constante del yo-lírico por un «tú» que se presenta a través de múltiples sujetos: en *Anteparaíso* (1982), en una personificación de la democracia chilena; en *Canto a su amor desaparecido* (1985), incluso en los colaboradores del régimen; y en *Amor de Chile* (1989), donde el deseo se expande como potencia universal, hasta constituirse como la totalidad del mundo. Esto es posible porque su amor funciona como una fuerza igualadora que conecta a todas las instancias de la existencia (Fraser-Valencia, 2014: 282), con cuya operación diluye los límites entre binomios como nosotros/ellos, ciudadano/país, o sujeto/mundo. De tal modo que hace posible la superación y la prevención de la injusticia y los abusos de poder (2014: 292), ya que desjerarquiza a todos los seres del mundo y los dota de la misma dignidad ontológica.

Desde este ángulo, Zurita consigue su propósito de dar sepultura de forma colectiva e individual a las víctimas de la guerra (Fraser-Valencia, 2014: 282), que países e individuos intercambien posiciones, e incluso que el paisaje y el cuerpo tengan una relación de continuidad y no de diferencia; una operación que ofrece la seguridad de la salvación definitiva de Chile, pues a través de esta unión: «es el Universo entero el que sobrevive» (*Anteparaíso*, «Y volvimos a ver las estrellas»). De esta manera, en su búsqueda amorosa, la voz poética le adscribe al paisaje una dimensión mnésica, pues desde su meditación descubre que ambas identidades, la del espacio y la propia, pertenecen a una misma unidad de sentido. Como resultado, desde el deseo por el espacio, en el corpus se contempla una mezcla total entre interioridad y exterioridad a través de la integración subjetiva de Chile.

A raíz de lo expuesto, esta investigación aborda el estudio de la obra zuritiana desde un enfoque ecocrítico y mnésico. Alentado por su aproximación afectiva del paisaje, propone, en primer lugar, un análisis de la «integridad organizada» (Wood, 2001: 86) de Chile, tal y como es representado en el corpus, a fin de determinar las posibilidades de conocimiento y de agencia que las dinámicas internas del espacio chileno ofrecen para la voz poética y el lector. Asimismo, profundizará en la relación afectiva entre espacio y sujeto a través de la estética rizomática propuesta por Édouard Glissant. En segundo lugar, dada su codificación de lo colectivo a través del reconocimiento de una relación profunda entre los procesos fisiológicos del cuerpo y del espacio, pretende una aproximación de su discurso tomando, como punto de partida, la teoría de la memoria poética propuesta por Enríques Britto (2000), y más específico, de su pertenencia a la memoria épica. En suma, con el contacto de ambas perspectivas, se pretende estudiar los mecanismos desde los cuales la obra zuritiana se constituye, finalmente, como un discurso programático desde la vinculación profunda entre cuerpo y paisaje chileno, y del entendimiento del espacio como un «texto» legible en el que se registran las huellas de la memoria histórica.

Referencias bibliográficas

Enríques Britto, Paulo. «Poesia e memoria». En *Mais poesia hoje*, Celia Pedrosa (Ed.). Rio de Janeiro: 7 Letras. 2000: 124-131.

Fraser-Valencia, Barbara. «Eros, Mourning, and Transcendence in Raúl Zurita's *Canto a su amor desaparecido*». *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 39(2), 2014: 282-298.

Glissant, Édouard. *Poétique de la Relation*. París: Stock. [1990] 1996.

Munizza, Elisa. «Raúl Zurita y la búsqueda del amor que nace de las cenizas. *Pastoral* en *Anteparaíso*». *Mitologías hoy*, 20, 2019: 271-289.

Nalbantian, Suzanne. *Memory in Literature: From Rousseau to Neuroscience*. Nueva York: Palgrave Macmillan. 2003.

Ricœur, Paul. *Memory, History, Forgetting*. Chicago: The University of Chicago Press. 2004.

Wood, David. «What is Ecophenomenology?». *Research in Phenomenology*, 31(1), 2001: 78-95.

La larga herida: solastalgia en *En las orillas del Sar*

Stefano Pradel
Università degli Studi di Enna Kore
stefano.pradel@unikore.it

La aparición de En las Orillas del Sar de Rosalía de Castro en 1884 representa un punto de flexión importante tanto para la trayectoria poética de la autora como para el panorama literario ibérico. La recopilación se sitúa en el peculiar entrecruce de lenguas y culturas que la misma Rosalía representa, y no solo por lo que concierne su galleguismo, sino por recolectar las últimas tensiones románticas y proyectarlas hacia el modernismo (Aseguinolaza, Flitter). En este sentido, En las orillas el Sar puede leerse como una cartografía de la identidad, donde naturaleza, geografía e intimismo convergen para retratar el conflicto del individuo consigo mismo y con su entorno.

La obra recoge y desarrolla ciertos impulsos típicos del abanico tardoromanticista, incluso cuando puedan entreverse algunas instancias protoecologistas que se desarrollan dentro del marco específico dado por las poéticas Románticas (Coupe, Rigby). Sin embargo, dos textos llaman especialmente la atención, los poemas extensos Los robles y ¡Jamás lo olvidaré!, que pueden considerarse como verdaderos hitos de la poesía ecologista en lengua española, gracias a su denuncia de la tala incontrolada de los robles del Bosque de Conxo. Este acontecimiento tiene como resultado una quiebra identitaria, tanto individual como colectiva, que hoy en día podría explicarse mediante la noción de solastalgia introducida por Albrecht. El término designa una serie de trastornos que surgen en esos individuos que viven en un entorno medioambiental negativamente afectado por la acción antropogénica.

Esta ponencia propone una close reading de los dos poemas a la luz de la definición de «solastalgia», la cual podría explicar la efectiva innovación aportada por Rosalía a las inclinaciones ecologistas románticas, desdibujando la frontera entre lo individual y lo colectivo (Taylor). El término no solo explicaría la peculiar puesta en escena del sentimiento melancólico castriano en estos textos, que se mueve entre proyección idealizada del pasado y esperanza hacia futuro, sino que encaja también con el tema galleguista, es decir, con el perfil identitario dibujado por Rosalía que, al coincidir con una geografía concreta, se ve erosionado a partir de sus proprios elementos constituyentes.

Referencias bibliográficas

Acereda, Alberto. «Rosalía de Castro y la visión poética de Galicia». *Revista de Literaturas Modernas*, 37, 2007: 7-30.

Albrecht, Glenn. «"Solastalgia". A New Concept in Health and Identity». *PAN*, 3, 2005: 44-59.

Alvarellos, Henrique (Ed.). *Os últimos carballos do Banquete de Conxo*. Santiago de Compostela: Alvarellos. 2019.

Bogard, Paul (Ed.). *Solastalgia. An Anthology of Emotion in a Disappearing World*. Charlottesville/Londres: University of Virginia Press. 2023.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. «Afecto, memoria y lugar». *Hispanic Review*, 1, 2020: 31-52.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. «Lugar y mapas: ensayo cartográfico sobre "Orillas del sar", de Rosalía Castro». *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 7, 2020: 842-853.

Castro, Rosalía de. *En las orillas del Sar*. Marina Mayoral (Ed.). Barcelona: Castalia. 1985.

Castro, Rosalía de. *En las orillas del Sar*. Xesús Alonso Montero (ed.). Madrid: Cátedra. 1985.

Coupe, Laurence. *The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism*. Londres/Nueva York: Routledge. 2000.

Davies, Jeremie. «Romantic Ecocriticism: History and Prospects». *Literature Compass*, 9, 2018: 1-28.

Díaz-Plaja, Guillermo. *Introducción al estudio del Romanticismo español*. Barcelona: Espasa Calpe. 1967.

Flitter, Derek. «Natureza simbólica e exilio interior na poesía galega de Rosalía de Castro». *Anuario de Estudios Literarios Galegos*, 1994, 1994: 109-121.

Gala, Candelas. *Ecopoéticas: voces de la tierra en ocho poetas de la España actual*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2020.

García Negro, María Pilar. «O Cardeal Payá y Rico e Rosalía de Castro». *Follas novas: revista de estudos rosalianos*, 8, 2023: 118-124

Garrand, Greg. *Ecocriticism*. Londres/Nueva York: Routledge. 2012.

Glotfelty, Cheryll & Harold Fromm. *The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology*. Athens: University of Georgia Press. 1996.

Iglesias Amorín, Alfonso. «O Banquete de Conxo de 1856. A confraternización como símbolo». *Colección Coñecer*, 8, 2018.

Mayoral, Marina. *La poesía de Rosalía de Castro*. Madrid: Gredos. 1974.

Pereira-Muro, Carmen. «Dicen que no hablan las plantas: ecofeminismo pionero de En las orillas del Sar de Rosalía de Castro». En *Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX. Las Letras Transatlánticas: una mirada retrospectiva a través de hispanistas*, Ana Isabel Simón Alegre (Ed.). Sevilla: Vernon Press. 2022: 85-100.

Rigby, Kate. «Romanticism and Ecocriticism». En *The Oxford Handbook of Ecocriticism*, Greg Garrard (Ed.). Oxford: Oxford University Press. 2014: 60-79.

Rigby, Kate. «Eart''s Poesy: Romantic Poetics, Natural Philosophy, and Biosemiotics». En *Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. Vol 2*, Hubert Zapf (Ed.). Berlín: De Gruyter. 2016: 45-64.

Rodríguez Sánchez, Francisco. «Dimitiu Rosalía de Castro?». *Terra e tempo. Fundación de Estudos Nacionalistas*, 24.08.2013. URL: <https://www.terraetempo.gal/articulo/cultura/dimitiu-rosalia-de-castro/20130824000000022078.html>.

Taylor, Charles. *Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna*. Barcelona: Paidós. 2006.

Resistencia poética: ecofeminismo en la obra de Zheng Xiaoqiong

Lucía Pérez Hernández
Universidad de Salamanca
id00822825@usal.es

Esta propuesta de comunicación tiene como objetivo explorar la intersección entre género y ecología dentro del contexto socio-político y económico en el que vive la autora: Zheng Xiaoqiong. De entre las poetas chinas contemporáneas, Zheng destaca por su profunda sensibilidad hacia las luchas sociales, la marginalidad y el medio ambiente. A través de su obra, Zheng invita a reflexionar sobre las formas en que las mujeres, especialmente las que pertenecen a las clases más desfavorecidas, se ven afectadas por la industrialización y la violencia estructural; y, del mismo modo, motiva a pensar en cómo estas dos fuerzas afectan también al medio ambiente. Zheng rinde homenaje a las voces silenciadas por el patriarcado y el capitalismo mostrando un espacio de resistencia y regeneración. En su poesía la naturaleza no es solo un escenario, sino una protagonista que se entrelaza con la experiencia femenina, siendo un símbolo de lucha, resiliencia y transformación.

El ecofeminismo, corriente política, filosófica y literaria que une el feminismo y el ecologismo, ha sido incorporado a través de la teoría de la literatura al estudio de la poesía a través de las ideas de teóricas como Karen J. Warren, Val Plumwood, Françoise d'Eaubonne, entre muchas otras. Este enfoque se expresa en la poesía gracias a voces como las de Adrienne Rich, Liliana Lukin o Zhai Yongming. Aplicar una lectura ecofeminista a la obra de Zheng Xiaoqiong resulta interesante, ya que su poesía denuncia las condiciones de explotación laboral y ambiental que afectan tanto a los cuerpos de las mujeres migrantes como al entorno degradado de las zonas industriales chinas. El enfoque ecofeminista permite ver las conexiones entre género, clase y ecología en su poética, y entender la dimensión política de su escritura.

En la obra de Zheng Xiaoqiong se teje una poderosa intersección entre los postulados del ecofeminismo, al mostrar cómo la explotación de los cuerpos -especialmente los de las mujeres migrantes- se vincula con la devastación de la naturaleza en el contexto del capitalismo y del patriarcado. Elementos presentes en su poesía como el árbol del lichi, los animales, la luna, el hierro o el retorno a la tierra revelan la interacción entre lo humano y lo no humano bajo estos sistemas de dominación. Tras enfrentarse a la realidad de trabajar en una de las mayores ciudades industriales del sur de China, la poeta empieza a escribir para narrar tanto su experiencia en las fábricas como la de sus compañeras y compañeros. A través del lenguaje sugiere la realidad de lo que ocurre dentro de las fábricas. Su estilo frío y sombrío y su voz desolada, combinado con destellos de esperanza y deseo de cambio refleja la alineación y la deshumanización de los trabajadores, mostrando las consecuencias de este modo de vida sobre ellos y cómo afecta también a la naturaleza y a otros seres vivos.

La obra poética de Zheng Xiaoqiong permite examinar la crítica al sistema de producción como uno de los generadores de la opresión de la mitad de la población y de los seres vivos no humanos, e investigar cómo en sus poemas Zheng presenta la poesía como una herramienta de resistencia frente a la violencia. Esta investigación, basada en la lectura de los poemas tanto en su idioma original como en sus traducciones, pretende responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera se presenta la naturaleza como un espacio de resistencia o regeneración frente a la opresión, y de qué modo está relacionado con la experiencia femenina en el lenguaje poético?

Referencias bibliográficas

D'Eaubonne, Françoise. *Feminism or Death*. Londres: Verso Libros. 2022.

Xiaojing, Zhou. *Migrant Ecologies. Zheng Xiaoqiong's Women Migrant Workers*. Lanham/Mayland: Lexington Books. 2021.

Xiaoqiong, Zheng. *In the Roar of the Machine*. Sidney: Giramondo Poetry. 2022.

Kokane, Govind Digambar. «Ecofeminism: an important theory of literary criticism». Literary Endeavour, 10, (2019): 90-93.

Marijinissen, Silvia. «Zheng Xiaoqiong». *Poetry International*. URL: <https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poets/poet/102-24307_Zheng>.

Vincent, Esther. «Ecofeminist Poetry as Living on Earth with Attention and Care». *The Trumpeter*, 38(1), 2022: 23-45.

Sheaves of Glass: America's Uncanny Reflections in Corinne Lee's Plenty

Martín Praga
Universidade da Coruña
m.praga@udc.es

This paper explores Corinne Lee's *Plenty* (2016) as a feminist eco-epic that confronts America's literary and environmental legacies through an uncanny mirror of Walt Whitman's *Leaves of Grass*, transforming its democratic optimism into a landscape of ecological grief, spectral resistance, and irreversible collapse. Drawing on Gayatri Spivak's reworking of Freud's concept of the uncanny, and on Dipesh Chakrabarty's reinterpretation of her notion of planetarity. I propose here a dual reading of *Plenty*: first, as an uncanny reflection of Whitman's epic lineage, wherein democratic optimism is fractured into a dystopian critique of American imperialism, racial violence, and ecological ruin; second, as a planetary text that, when fully examined through Chakrabarty's framework, forces a reconsideration of the ethical limits of humanist and posthumanist ecopoetics.

Plenty enacts the uncanny through a recursive structure that distorts Whitman's tropes—abundance, embodiment, expansion—into images haunted by historical violence, failed fertility, and ecological collapse. The poem returns obsessively to 1892, reframing the national epic through a catalogue of ruptured births, settler violence, and industrial waste. Fertility becomes miscarriage; growth, imperialism; democracy, a haunted echo. Through these inversions, *Plenty* reimagines America's founding myths as scenes of spectral disinheritance, where lyric and archive collapse into a poetics of estrangement. In Spivak's terms, these spectral returns are not sites of recovery, but instances of epistemic rupture—unassimilable figures that persist in their disruptive opacity, resisting absorption into national or poetic continuity.

While the uncanny emphasizes recursive returns and spectral disruption, Chakrabarty's planetary framework invites a shift in scale—from global systems and anthropocentric critique to the deep time of ecological entanglement—. *Plenty* gestures toward this scale through its references to extinction, resource depletion, and irreversible damage. However, its formal strategies remain anchored in global imaginaries of justice, grief, and restoration. The planetary, in Chakrabarty's terms, exposes the limits of such imaginaries, revealing how humanist and historicist frames falter in the face of climate collapse. Read in this light, *Plenty* stages not a planetary poetics, but a confrontation with its impossibility.

In other words, while *Plenty* challenges the structures of late capitalism and environmental exploitation, it remains bound to an ethics of sustainability that assumes the need for human agency in restoring ecological balance. This contradiction reflects a broader tension in contemporary theory, where posthumanist and new materialist scholars such as Timothy Morton and Jane Bennett seek to decentralize the human yet remain embedded in humanist ethics of care and intervention. Eugene Thacker's cosmic pessimism serves as a counterpoint here. His philosophy questions whether any ethical or aesthetic project can meaningfully address the scale of planetary collapse without reinscribing anthropocentric assumptions, pushing this discussion toward the unsettling possibility that *Plenty*, when placed before the planetary uncanny mirror, exposes the futility of human-centered ecological narratives in the face of a world indifferent to human concerns.

References

Bennett, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham: Duke University Press. 2010.

Chakrabarty, Dipesh. "The Planet: An Emergent Humanist Category". *Critical Inquiry*, 46(1), 2019: 1-31.

Morton, Timothy. *Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2007.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Death of a Discipline*. New York: Columbia University Press. 2003.

Thacker, Eugene. *In the Dust of This Planet: Horror of Philosophy, Volume 1*. London: Zero Books. 2011.

Poetas ecuatorianas *in situ*: palabra, paisaje y experiencia femenina en la obra de Natasha Salguero, Carmen Váscones y Margarita Laso

Leira Araújo-Nieto
Universidad de Granada
leira@ugr.es

Natasha Salguero (Quito, 1952), Cármen Váscones (Samborondón, 1958) y Margarita Laso (Quito, 1963) son poetas que marcaron la escritura femenina del siglo XX en Ecuador. La influencia de sus obras es palpable en autoras contemporáneas como Carla Badillo Coronado (Quito, 1985) o Elsye Suquilanda (Quito, 1979), quienes experimentan con los tópicos alrededor de la escritura y el territorio. Un estudio comparativo permite evidenciar cómo el interés por reproducir la experiencia femenina a través del lenguaje se convierte en un vínculo temático entre Salguero —«Escribana de las vísceras / el estómago, el corazón, el útero y las tripas»—, Váscones —«Curvamunicante / combamunicante / cavamunicante / casamunicante / cazadora de la bestia»— y Laso —«eres kien / este sexo / nave de carbón que carboniza»—. Sin embargo, las tres poetas sitúan su discurso poético como un reflejo de la geografía local, partiendo del territorio para comunicar un *eros* femenino que trasciende sus individualidades y que se alimenta continuamente de la flora y la fauna ecuatoriana.

Con *Navepalabra* (2001), Natasha Salguero marcó la entrada del Ecuador al nuevo siglo esbozando un paisaje ficcional para habitar el lenguaje, mientras Carmen Váscones llevó la mirada abisal y oceánica hacia nuevos rumbos en *Aguaje* (1998). Ambas fueron precedidas por Margarita Laso, quien empleó la selva como centro escritural en *El trazo de las cobras* (1997), libro ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. Podría decirse que estas poetas entregan, desde la particularidad de sus trabajos e intereses, distintas visiones y representaciones de un paisaje que se modifica con el paso del tiempo, el extractivismo y el desarrollo socioeconómico del país. Sus perspectivas se muestran atravesadas por subjetividad del mundo femenino, donde el eros toma fuerza a medida que avanza la escritura. Por ello, las regiones costa, sierra y Amazonía son el terreno donde se despliegan diversos elementos simbólicos vinculados a la experiencia de la mujer que escribe en Latinoamérica.

Para realizar este análisis se han empleado los aportes sobre geopoética de Jean-Marc Besse en *La nécessité du paysage* (2018) y la obra canónica de José Ángel Valente, *La experiencia abisal* (2005), al ofrecer un estudio completo de la experiencia poética. Asimismo, ha sido relevante el estudio de *La llegada a la escritura* (2022), de Hélène Cixous, por su análisis exhaustivo del vínculo entre mujer y escritura.

Referencias bibliográficas

Besse, Jean-Marc. «Le sens de la nature dans les discours philosophiques». En *Environnement: representations et concepts de la nature*, Jean-Marc Besse & Isabelle Roussel (Eds.). París: L'Harmattan. 1997: 33-50.

Cirlot, Juan. *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor. 1992.

Cixous, Hélène. *La llegada a la escritura*. Buenos Aires: Amorrortu editores. 2022.

Dardel, Eric. *L'homme et la terre : nature de la réalité géographique*. París: Presses Universitaires de France. 1990.

Eliade, Mircea. *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Paidós. 1998.

Laso, Margarita. *El trazo de las cobras*. Quito: Abrapalabra Editores. 1997.

Salguero, Natasha. *Nave Palabra*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2001.

Tuan, Yi-Fu. *Space and place: the perspective of experience*. Londres: Edward Arnold. 1979.

Valente, José Ángel. *La experiencia abisal*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2004.

Váscones, Carmen. *Aguaje*. Quito: Libresa. 1998.

Genealogies and Diffractions: Rethinking German-speaking Women's *Naturlyrik* through Ecofeminism and Ecomaterialism

Chiara Maciocci
Sapienza Università di Roma
chiara.maciocci@uniroma1.it

This presentation builds on my doctoral research, which examines the *Naturlyrik* of Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) through the lenses of ecofeminism and ecomaterialism (Gaard, 2001; Oppermann, 2013). By exploring the decentralization of the subject in Droste's poetry—particularly in relation to her ambivalent gaze on nature, material objects, non-human animals, and subjective corporeality—I propose to rethink her nature poetry not only as a cornerstone of the *Naturlyrik* genre (Braungart, 2011) but also as part of an alternative, female genealogy of German-speaking *Naturlyrik*.

Starting from these premises, in my communication I will analyze key themes that emerge through a diffractive reading (Haraway, 2004; Barad, 2007) of Droste's work alongside that of German contemporary poet Ulrike Draesner (1962–). This diffractive approach, which interprets texts *through one another*, allows for the detection of unexpected interferences and creative divergences, revealing a long-lasting poetic and thematic continuity. In particular, I will focus on the interplay between *Naturlyrik* and the decentralization of the lyrical subject; the representation of nature as a site of tension between agency and vulnerability; the role of material objects, landscapes, and non-human actors in shaping poetic discourse; the contribution of women's *Naturlyrik* to contemporary ecofeminist and ecomaterialist discussions.

By examining these aspects, I aim to highlight how Annette von Droste-Hülshoff's poetic repertoire resonates within contemporary literature and theory, opening up new possibilities for reading *Naturlyrik* as a site of alternative and irreducible discursiveness. Ultimately, this feminist ecocritical approach seeks to engage with a kind of literary criticism that envisions alternative ethics, canons, and perspectives, fostering environmentally and gender-conscious imaginaries through the literary texts of the past and present.

References

Alaimo, Stacy. *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self*. Bloomington: Indiana University Press. 2010.

Alaimo, Stacy. «Ecology». In *Gender: Sources, Perspectives, and Methodologies*, Renée C. Hoogland (Ed.). Farmington Hills: Gale, Cengage Learning. 2016: 41-54.

Gabriele Dürbeck, Urte Stobbe, Hubert Zapf & Evi Zemanek (Eds.). *Ecological Thought in German Literature and Culture*. Lanham/Boulder/New York/London: Lexington Books. 2017.

Gaard, Greta. "Women, Water, Energy: An Eco-Feminist Approach". *Organization and Environment*, 14(2), 2001: 157-172.

Haraway, Donna. *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press. 2014.

Iovino, Serenella & Serpil Oppermann (Eds.). *Material Ecocriticism*. Bloomington: Indiana UP. 2014.

Oppermann, Serpil. "Feminist Ecocriticism. A Potshumanist Direction in Ecocritical Trajectory". In *International Perspectives in Feminist Ecocriticism*, Greta Gaard, Simon, Estok & Serpil Oppermann (Eds.). New York: Routledge. 2013: 19-36.

Tuana, Nancy. "Viscous Porosity: Witnessing Katrina". In *Material Feminisms*, Stacy Alaimo & Susan J. Helkman (Eds.). Bloomington: Indiana University Press. 2008: 323-333.

The Poem as Threshold: Etymology and Materiality in Esther Kinsky's Nature Writing

Giulia Paloschi
Università degli Studi di Bergamo
giulia.paloschi@unibg.it

The paper aims to show how Esther Kinsky's poetic writing relates to the river environment of the Tagliamento, attempting to subvert the Western and anthropocentric tradition of thought that makes *res ex nomine* its founding principle and, through the act of naming, perpetuates a binary logic that enslaves nature to language. In this regard, two texts will be considered: "The Lie of the Land" (2020), a prose-based essay inspired by the Friulian landscape and *FlussLand Tagliamento* (2023), a *prosimetrum* created in collaboration with the printmaker Christian Thanhäuser.

With a particular attention on the polysemy of "The Lie of the Land", to be understood as the position of the ground and at the same time the untruth of the territory, the paper intends to emphasise how Kinsky intentionally embodies this ambiguity in her *prosimetrum* and, by resorting to linguistic-rhetorical mechanisms that will here be defined as etymological, is able to dismantle the diktat of *nomen est omen* from within. Indeed, while on the one hand the poet panders to such etymological strategy in order to lend support to the reality from which her work draws its own *ubi consistam*, on the other hand, she seems to exploit etymology as a figure (i.e. in rhetoric, the form taken by the gap between sign and sense), therefore using it instrumentally to open a breach in language and hence occupy it again with the mere materiality of things.

What is meant here by 'etymological mechanism' is closer to the conception of etymology as it was assumed from the Antiquity up to the Spanish Baroque, rather than to the scientific process of modern linguistics. As clearly highlighted by Ernst Robert Curtius (2013) and Ineke Sluiter (2015), ancient etymology is part of the *argumenta* that compose *inventio* and persists as an almost obligatory adornment to poetry; also, though initially conceived as a rhetorical-argumentative function, it concurrently acquires epistemological relevance, thus becoming a tool for thinking about reality in terms of fluidity, since in it different explanations can coexist and be simultaneously true.

Based on this premise, and benefiting from the agglutinative morphology of German, Kinsky's writing apparently resonates with this mechanism in *FlussLand Tagliamento*, where toponyms (Amaro), names of plants (Sclopit, *Witwenknopf*) and minerals (*Bitterspat*, Clapat) are sketched in their etymological profile. The poet's explanation of the hydronym 'Tagliamento', however, represents a turning point for it seems to counteract this very device and at the same time broaden her reflection on nature to the threshold theory outlined in Walter Benjamin's *Passagen-Werk*: contrary to the border (*Grenze*), the threshold (*Schwelle*) would include changing, passing, and the ebb and flow movement of the tide, just as the river, eschewing the boundary role conferred on it by its name—i.e. *tagliare*, to cut—, mixes its gravel bed, making the western and eastern banks indistinguishable in sound.

Although Kinsky seems to employ this kind of expedients to reconnect with a peculiar tendency of ancient and modern European literature—still alive in popular wisdom and folklore—, they nevertheless show their limits, which are then the limits of human designation. A rift is created as a language of things, older than any name, made of stones, pebbles, wood, and rivulets manifests itself to the reader. Kinsky's poetic *ductus* acknowledges this rupture, yet embraces it and speaks on its behalf. The poem consequently becomes a threshold space in which to preserve this oscillation; it is at first a reading task (*Leseaufgabe*), probing the ground and interrogating its disposition; then an exercise in observing the texture (Übung *des Blicks an der Textur*), aware that in this nature's signs are assigned a code that does not belong to them.

References

Benjamin, Walter. "Das Passagen-Werk". In *Gesammelte Schriften (V.I)*, Walter Benjamin & Rolf Tiedemann (Eds.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1991: 617-618.

Benjamin, Walter. "Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen". In *Gesammelte Schriften (II.I)*, Walter Benjamin, Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser (Eds.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1991: 140-157.

Curtius, Ernst Robert. "Etymology as a Category of Thought". In *European Literature and the Latin Middle Ages*, Ernst Robert Curtius (Ed.). Princeton/Oxford: Princeton University Press. 2013: 495-500.

Escobar, Angel. "El locus a nomine y su funcionamiento en la literatura latina: de nuevo en torno al concepto de tópico". *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, 43(2), 2023: 259-274.

Sluiter, Ineke. "Ancient Etymology: A Tool for Thinking". In *Brills Companion to Ancient Greek Scholarship*, Franco Montanari, Stephanos Matthaios & Rengakos Antonios (Eds.). Boston: Brill. 2015: 896-922.

Vegetal Form: Genealogy of Meaning-Making Trees in Polish Poetry

Łukasz Kraj
Uniwersytet Jagielloński Jagiellonian University
lukasz.kraj@doctoral.uj.edu.pl

In recent years, studies on the presence of plants in Polish literature have greatly proliferated. An increasing number of scholars have been emphasising Poland's semi-peripheral position within European culture, its vast areas of relatively untouched natural landscapes, and its traditionally agrarian economy as crucial factors explaining the prevalence of vegetation—particularly trees—in literary production (e.g., Barcz, 2016; Filipowicz, 2017). However, most of this research has focused on the symbolic and cultural meanings inscribed into plants and imposed on them by humans while largely neglecting their biological and material dimensions: their anatomy and physiology, which nonetheless play a vital role in literary meaning-making.

Drawing on findings from biosemiotics and Michael Marder's concept of *plant-thinking* (Marder, 2014), which seeks to restore cognition and reading to their vegetal roots, this paper addresses the gap above by analysing three poetic strategies derived from and centred on specific plant tissues: (1) As Julian Przyboś openly states, his interwar experimental poetry was deeply influenced by the process of tree growth, especially by growth rings, which he saw as a fusion of space and time and a model for condensation of poetic meaning. (2) In a different vein, in the second half of the 20th century, the poet Jarosław Marek Rymkiewicz explored, through his elaborate neoclassical verse, the poetic potential of the plasticity and transitivity of the liminal space between cambium and tree bark. (3) Today, the contemporary poet Paulina Pidzik develops this tradition further by blurring the boundaries between human and plant bodies' internal structures, exploring the political implications of this deep affinity—one that humanity has long disavowed. In all three cases, the movement of meaning in poetic texts is intimately tied to physiological processes occurring within trees. For this reason, it requires an approach that moves beyond purely symbolic readings.

This twofold perspective of reading poems as rooted in vegetal bodies and "reading" plants as semiotic entities combines Patrícia Vieira's concept of *phytographia* (2015), which provides a theoretical basis for grounding literary representations of plants in their extra-literary vegetal reality, with John Charles Ryan's *phytocriticism* (2017), which calls for a matter-oriented, critical engagement with plant life in poetry—one that penetrates the layers of human-imposed semantic surplus—.

References

Barcz, Anna. *Realizm Ekologiczny: Od Ekokrytyki Do Zookrytyki w Literaturze Polskiej*. Katowice: Wydawnictwo Naukowe 'Śląsk'. 2016.

Filipowicz, Anna. *(Prze)zwierzęcenia: poetyckie drogi do postantropocentryzmu*. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017.

Marder, Michael. *Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life*. New York: Columbia University Press. 2013.

Ryan, John. *Plants in Contemporary Poetry: Ecocriticism and the Botanical Imagination*. New York: Routledge. 2017.

Vieira, Patrícia. "Phytographia: Literature as Plant Writing". *Environmental Philosophy*, 12(2), 2015: 205-220.

Cognición y sensorialidad en la construcción del espacio poético: Joan Margarit y John Betjman como modelos para una arquitectura multisensorial

Laura Castillo Bel
Universidad Complutense de Madrid
lcasti06@ucm.es

El presente estudio aborda la construcción cognitiva de los espacios arquitectónicos en la poesía de Joan Margarit, particularmente en *Cálculo de estructuras* (2019), y en la obra del poeta inglés John Betjeman – «Death in Leamington», «Devonshire Street», «In Westminster Abbey». Desde un enfoque interdisciplinar que combina estudios de arquitectura, cognición y poética, se analiza la manera en que los sentidos configuran la experiencia del espacio poético más allá de la primacía visual. Para ello, se parte de referencias clave en arquitectura y cognición, como Juhani Pallasmaa (2012), quien destaca el papel de los sentidos hápticos en la percepción arquitectónica, y Richard Sennett, cuya obra *Carne y piedra* (2019) examina la relación entre cuerpo y urbanismo. Asimismo, se integran estudios de poética cognitiva, como el trabajo de Daniel Paiva (2020), que enfatiza el papel de la lírica en la evocación multisensorial, y el análisis de Liz Finnigan (2024), que explora la construcción cognitiva del espacio en la literatura.

El objetivo principal de esta investigación es comprender cómo el aparato cognitivo construye una imagen del espacio poético a partir de la integración de los sentidos, desafiando la tendencia tradicional a privilegiar la visión en la percepción espacial. Se argumenta que la poesía, mediante su potencial evocador, permite una inmersión sensorial más rica que contribuye a una experiencia del espacio en la que intervienen el tacto, el sonido, el olfato y la memoria sensorial. En este sentido, la poesía de Margarit y Betjeman ofrece un laboratorio privilegiado para examinar cómo la construcción del espacio poético puede inspirar enfoques arquitectónicos que superen la hegemonía de lo visual y se orienten hacia una concepción más inclusiva y sensorialmente integrada.

El análisis se desarrolla a partir de un estudio comparativo de los textos poéticos seleccionados, considerando la representación del espacio, la apelación sensorial y los mecanismos cognitivos implicados en su percepción. Se explora cómo la materialidad del lenguaje poético y su capacidad de resonancia emocional generan construcciones espaciales que dialogan con la experiencia arquitectónica real y con la memoria sensorial del lector. En conclusión, se propone que la poesía no solo ofrece una vía para reflexionar sobre la multisensorialidad de los espacios, sino que también puede ser una fuente de inspiración para la creación arquitectónica, al proporcionar modelos cognitivos alternativos para la concepción del espacio habitado.

En línea con estas consideraciones, se presta especial atención a cómo la construcción del espacio poético se configura a través de la memoria personal, entendida como una dimensión cognitiva compleja y profundamente anclada en la experiencia sensorial. La memoria no se limita a reproducir imágenes visuales del pasado, sino que emerge como una red de impresiones multisensoriales en la que el olor, la textura, el sonido o la iluminación cobran una fuerza evocadora determinante. Esta perspectiva permite entender que el espacio poético no se construye en abstracto, sino que se sedimenta en la subjetividad del poeta y del lector a través de capas de experiencia

encarnada. Así, la poesía de Margarit, atravesada por el duelo, la arquitectura y los recuerdos íntimos, convierte el espacio en una extensión de la memoria afectiva, donde cada elemento sensorial activa una geografía emocional. Del mismo modo, en Betjeman, la evocación nostálgica de la Inglaterra suburbana del siglo XX se carga de significados sensoriales que reconstruyen atmósferas a partir de vivencias personales. Esta dimensión rememorativa y multisensorial del espacio no solo amplía la comprensión de la poética del lugar, sino que propone una visión alternativa de la memoria como herramienta activa en la configuración de mundos habitables, donde lo poético y lo arquitectónico se entrelazan a través del cuerpo y los sentidos.

Referencias bibliográficas

Freeman, Margaret H. «Blending and Beyond: Form and Feeling in Poetic Iconicity». En *The Cognition of Literature*, Isabel Jaén-Portillo y Julien Simon (Eds.). New Haven, Conneticut: Yale University Press. 2009.

Finnigan, Liz. *Cognitive Spaces and Perspective in Literature*. Londres: Palgrave Macmillan. 2024.

Pallasmaa, Juhani. *The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2012.

Paiva, Daniel. «Poetry as a Resonant Method for Multi-Sensory Research». *Emotion, Space and Society*, 34, 2020: 1-7.

Sennet, Richard. *Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid: Alianza. 2019.

El lenguaje como casa para devenir: una aproximación a *Morada*, de Esther Ramón

Juan Arroyo Martín
Universidad Autónoma de Madrid
juan.arroyo@uam.es

Esta comunicación plantea una aproximación a la obra de Esther Ramón (1970), concretamente a *Morada* (2015), en relación con el concepto de espacio y la interpretación metapoética propuesta en los textos. Partiendo de la teoría literaria postestructuralista, la hermenéutica y las aportaciones del posthumanismo crítico, la ponencia se detiene en el nexo que las composiciones establecen entre la palabra poética, el cuerpo del yo lírico y el espacio en ruinas o «morada», dando lugar a la conjunción cuerpo / palabra, que articula el poemario. La corporalidad no se configura como recipiente de una razón, esencia o «interioridad» unívocas, tal como sucede en la tradición humanista. Al contrario, cuerpo, morada y, por consiguiente, palabra poética se observan como espacio estratificado, atravesado por los múltiples otros no humanos. El poemario lleva a cabo un proceso de descenso (y vaciamiento) de la casa / cuerpo hacia sus cimientos, entrevistos no tanto como espacio originario, sino como lugar habitado por dichas multiplicidades. La comunicación explora la indagación sobre el propio sentido poético que efectúa los poemas, ligado a al devenir con las formas de lo vivo que habitan el propio espacio de la palabra, sustentándolo, a la vez que resultan inapresables por el lenguaje.

Con este objetivo, a partir de la relación entre el cuerpo del yo, la palabra y la manifestación del sentido, se traza, en primer lugar, un recorrido por la concepción de Martin Heidegger sobre el espacio y la lengua, para quien «el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre» (Heidegger, 2000: 11). La filosofía heideggeriana establece un movimiento fundamental, de retracción y consiguiente apertura, por el cual, en tanto que el lenguaje pertenece al ser, solo en el vaciamiento o reducción de la palabra al límite consigo misma puede manifestarse su esencia. Para ilustrar las reflexiones heideggerianas, se plantea un diálogo con algunos textos de José Ángel Valente, poeta de referencia para Esther Ramón y cuya obra está profundamente influenciada por Heidegger. La poética de Valente, donde resulta recurrente, ya sea en textos líricos o ensayísticos, la indagación en torno al espacio poético como lugar de manifestación del ser o sentido del lenguaje, ha sido ampliamente estudiada desde la teoría hermenéutica.

Como se observa, no se pretende mostrar únicamente las concomitancias entre la filosofía de Heidegger y la reflexión que realizan los poemas de Esther Ramón sobre el lenguaje. Antes bien, empleando la escritura valenteana como nexo con la obra de Esther Ramón y con la filosofía de Heidegger, se establece un punto de apoyo para esclarecer tanto la materialización poética de los planteamientos heideggerianos como, al mismo tiempo, su subversión desde una óptica posthumana. Según han expuesto pensadores como Jacques Derrida (1989), el intento heideggeriano por subvertir la filosofía humanista comporta, sin embargo, el apuntalamiento de esta y de su raíz carnofalogocéntrica (Derrida, 2008). Desde esta perspectiva, lo humano y su

lenguaje se constituyen en la negación y exclusión de lo concebido como no humano, incluidas la corporalidad «humana» y la materialidad misma del lenguaje. La palabra poética no se atisba como casa o morada para el ser. En cambio, sustentándose sobre la hermenéutica heideggeriana, que se ve, en cierto modo, transcendida, el proceso de indagación y vaciamiento de la palabra poética persigue el acontecer, inexpresable, del devenir de lo vivo, revelando la conformación colectiva del lenguaje en la interrelación con los otros.

Referencias bibliográficas

Deleuze, Gilles & Félix Guattari. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Traducción de José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta. Valencia: Pre-textos. 2020.

Derrida, Jacques. *Márgenes de la filosofía*. Traducción de Carmen González Marín. Madrid: Cátedra. 1984.

Derrida, Jacques. *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Traducción de Cristina de Peretti & Cristina Rodríguez Marciel. Madrid: Trotta. 2008.

Heidegger, Martin. *Carta sobre el humanismo*. Traducción de Helena Cortés & Arturo Leyte. Madrid: Alianza Editorial. 2000.

Ramón, Esther. *Morada*. Barcelona: Calambur. 2015.

Valente, José Ángel. *Poesía completa*. Andrés Sánchez Robayna (Ed.). Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2019.

Lenguaje de los pájaros y teoría poética: cognición, afectividad y ritmo

Isabel González Gil
Universidad Complutense de Madrid
migonzalezgil@ucm.es

Los animales, y en particular las aves, han servido en numerosas ocasiones como *analoga* para pensar la creación poética. Esta ponencia se propone explorar algunos cruces e imbricaciones entre las ensoñaciones sobre el «lenguaje de los pájaros» —recurrentes en la literatura y el folklore de culturas diversas— y el pensamiento sobre la poesía que surge a partir de estas. Trazaremos el arco desde mitopoéticas como la del *Rāmāyaṇa*, en la que el sabio Vālmīki encontraba en el lamento de una grulla la clave sonora y métrica del poema, pasando por la simbología sufí del coloquio de las aves, lenguajes silbados como el de los poetas-músicos taoístas y sus técnicas de «silbido trascendental», o la experimentación cubo-futurista de Jlébnikov con el lenguaje transracional *záum*, hasta tres aproximaciones contemporáneas. Estas serán el «pajarístico» de Juan Luis Martínez (1985), que concibe el lenguaje de los pájaros como «un lenguaje de signos transparentes», las propuestas performativas de Belén Gache en «El idioma de los pájaros» (2001) y *Poemas para leerles a los pájaros* (2023), en el que hace una traducción métrica y prosódica de poemas propios y ajenos, a través del programa *AnthemScore*, para posibilitar la «comunicación» del lector con ellos, y la relación con el silencio en Mario Montalbetti («El canto de las aves», 2012), para quien este canto «hermoso» y repetido regularmente, «no dice nada», lo que conecta con la simbología mística de los pájaros en la tradición poética.

La perspectiva de estudio desde la que analizaremos estas relaciones será la del «giro animal» en los estudios literarios y, particularmente, en la teoría de la lírica contemporánea. Como ha señalado Moe (2013), y propone la Zoopoética, «biological animals impact the material makings of poetry». Amelia Gamoneda, en *Cuerpo locuaz. Poética, biología y cognición* (2020), sostiene que la poesía contendría «una manifestación lingüística de nuestra condición viviente y animal» (2020: 13). Así, «el poema piensa como un animal, aunque se exprese como un humano» (27), pues el lenguaje poético no se encuentra desprendido de formas de cognición preconceptuales. Desde una mirada ecocrítica, esto posibilita que emerjan vínculos no antropocéntricos con otros seres y sistemas semióticos, algo que abordan las diferentes propuestas poéticas del corpus, que plantean interrelaciones del lenguaje poético con otra especie. Indagaremos, de esta forma, en la relación entre ambos, y nos detendremos especialmente en los aspectos cognitivos, afectivos y rítmicos que se desprenden de estas exploraciones con el lenguaje poético y su inspiración en el imaginario aviar. La poesía sería así un «lenguaje que guarda la huella de la privación de lenguaje», en palabras de Gamoneda (22), un género en la intersección entre el lenguaje y la música que presenta rasgos diferenciales respecto de la norma lingüística, como su anclaje en el cuerpo —producto de la *embodied mind*, utilizando el concepto de Merleau Ponty—, o la *iconicidad* (Freeman) en los distintos niveles del discurso, que lo acercan a sistemas semióticos no humanos o protolingüísticos, razón por la cual resultan de especial interés estos *análoga* para pensarla, así como para romper con el principio de la excepción humana (Schaeffer).

Esta investigación se enmarca en los proyectos de I+D+i «BIOLIT- Biodiversidad en la literatura. Figuración de las aves y competencia ornitológica en la poesía latinoamericana» (PR12/24 31555), financiado por la Universidad Complutense de Madrid, y «Biodiversidad poética. Representación de las aves y competencia ornitológica en la poesía latinoamericana» (PID2023-150133NB-I00), financiado por el MICIU– Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencias bibliográficas

Binns, Niall. «Ornithological Competence and Literary Biodiversity in Spanish American Poetry». *ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 29(3), 2022: 638-657.

Borràs Castanyer, Laura. «From "words, words, words" to "birds, birds, birds". Literature between the Representation and the Presentation: where Imagination and Reflection Still». *Journal of Writing in Creative Practice*, 4(1), 2011: 107-120.

Gamoneda, Amelia. *Cuerpo locuaz: Poética, biología y cognición*. Madrid: Editorial Abada. 2020.

Moe, Aaron M. *Zoopoetics: Animals and the Making of Poetry*. Lanham/Boulder/Nueva York/Londres: Lexington Books. 2013.

Pouillard, Violette & Anne-Sophie Coiffet. «Animaux et figurations animales: présentation du dossier». *Captures*, 7(2), 2022.

Wesling, Donald. *Animal Perception and Literary Language*. Londres: Palgrave Macmillan. 2019.

Los elementos del paisaje y la naturaleza, símbolos identitarios en la poética de Nellie Campobello

Brenda Alydé De la Cruz Martínez
Universidad Autónoma de Zacatecas
badelacruzmartinez@ucgdl.edu.mx

La obra poética de la escritora mexicana Nellie Campobello (1900-1986) ha sido explorada de manera limitada puesto que sus textos líricos, poco conocidos, se han investigado de manera escasa. En este trabajo se busca valorar y analizar aquellos poemas en los cuales la visión femenina conecta con el lector a través de un discurso identitario y paisajístico, con lo que se le posiciona dentro de las corrientes literarias de su época, así como en su originalidad intrínseca que la posiciona como precursora de las letras femeninas de la posrevolución mexicana, por lo que se pretende revalorar a la escritora como una de las pioneras del rompimiento en las estructuras literarias impuestas durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX a las mujeres escritoras.

El análisis de este trabajo se desarrollará desde un enfoque de los aspectos del espacio y la identidad como parte de la ecocrítica, así como la estilística de Dámaso Alonso y la poesía de la espacialidad de Gastón Bachelard. Se analizarán los elementos literarios que permitan descubrir el significado de la identidad, el paisaje y una marcada búsqueda de independencia personal que parecen ser los ejes más relevantes de su obra *Yo, versos por Francisca* (1960). La poesía femenina es resignificada en la obra de la escritora con nuevas formas y temáticas con un planteamiento distinto al de su tiempo. Si bien Campobello es más frecuentemente asociada tanto a su labor dentro de la danza en México, como por su obra narrativa dentro de la literatura de la novela de la Revolución Mexicana, la calidad literaria en su poesía es interesante por el valor de su discurso transgresor en la temática de su época, se puede deducir que el valor artístico de estos textos puede insertarse en la poesía posmodernista mexicana.

Referencias bibliográficas

Alonso, Dámaso. *Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos*. Madrid: Gredos. 1993.

Bachelard, Gastón. *La poética del espacio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 2000.

Byerly, Alison. «The Uses of Landscape». En *The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology*, Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (Eds.). Athens, Georgia: The University of Georgia Press. 1996: 52-68.

Evern, Neil. «Beyond Ecology» *The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology*, Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (Eds.). Athens, Georgia: The University of Georgia Press. 1996: 92-104.

Flys Junquera, Carmen. «Literatura, crítica y justicia medioambiental». En *Ecocríticas. Literatura y medio ambiente*, Carmen Flys Junquera, José Manuel Marrero Henríquez & Julia Barella Vigal (Eds.). Madrid/Frankfurt am Main: Editorial Iberoamericana/Vervuert. 2010: 85-119.

«Tu cuerpo está hecho de tierra». Análisis ecocrítico de la poesía de las comunidades *adivasis* indias

Abdul Rehman
Universidad de Salamanca
abdulrehman@usal.es

La ecocrítica ha demostrado que la poesía es capaz de comunicar, transformar y crear realidades, y afirmar de forma más o menos evidente la integración del sujeto físico en el mundo. Desde esta perspectiva, la *poiesis* funciona como una manifestación formal de lo natural en cuyo devenir hace que las cosas sean aprehensibles, evidentes, o por lo menos reveladas claramente. Por consiguiente, esta rama del conocimiento literario ha demostrado que la poesía en general, y la poesía natural en particular, es un modo de dar testimonio y de afirmar la inmanencia del mundo, esto es, de superar la dicotomía entre el «yo» y el mundo natural, y entre el sujeto y el objeto, dando una visión del humano como un ser no-dual.

Esta trabazón entre mundo y sujeto físicos que manifiesta la poesía pone en primera línea de debate la cuestión de cómo dicha vinculación se desarrolla en la literatura de comunidades desplazadas, puesto que, en principio, parecen ficcionar un vínculo con un objeto ausente. En este contexto resulta de especial interés la literatura de las comunidades *adivasis* del subcontinente indio. La historia de los pueblos adivasis es una historia de desposesión que se remonta a la colonización británica, cuando las políticas extractivas, la explotación de los recursos naturales y la imposición de un aparato administrativo ajeno a sus estructuras comunales comenzaron a fracturar sus modos de vida. Durante todos esos años de la ocupación británica, los pueblos adivasis vivieron con la esperanza de liberarse; no obstante, ni siquiera tras la independencia de la India lograron cristalizar su identidad, e incluso tras 77 años de la India libre aún siguen luchando contra las políticas de privatización de sus tierras en las manos de los industrialistas.

Así pues, la poesía adivasi no se presenta únicamente como un ejercicio estético, sino como un testimonio vivo de resistencia, identidad y duelo ante la sistemática expropiación de la tierra y el desarraigo cultural. Un contexto de desposesión que hace que la relación entre sujeto y paisaje aparezca como eje de su significado global en un contexto de ausencia y búsqueda, a través de las cuales los adivasis se desglosan a sí mismos como una parte más del territorio, y su producción artística, como un sustituto de la tierra que les ha sido arrancada.

Teniendo en cuenta lo dicho, el propósito de esta comunicación es el análisis profundo de esta relación entre los adivasis y el territorio, y la poesía y la ausencia, motivada por el interés que suscita la producción de una poesía entendida como una actividad paralela al amasar de la tierra, y que, ante su falta, se convierte en un pan simbólico por sustituir la tierra perdida. Ello a través de un marco metodológico fundamentado en los puntos en común entre la ecocrítica, la ecofenomenología y la geopolítica, y fundamentado en un corpus susceptible de ampliaciones, entre los que se encuentran también voces contemporáneas como las de Jacinta Kerketta y Hariram Meena, que simpatizan con las necesidades del pueblo adivasi y se adscriben a su lucha a través de la ficción literaria.

Por otra parte, los trabajos de Hariram Meena, antropólogo y escritor indio, se basan en las comunidades adivasis, documentando su historia, cultura y lucha por la preservación de sus territorios. Su obra examina el impacto del colonialismo, la globalización y las políticas gubernamentales sobre estos pueblos, proporcionando un marco teórico y etnográfico esencial para comprender las dinámicas de desposesión y resistencia que también se reflejan en la literatura *adivasi* contemporánea.

La escritura de Jacinta Kerketta no solo refleja la cosmovisión de su comunidad, sino que también denuncia la explotación de los recursos naturales y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas indias. Su poesía urde la relación entre los adivasis y la tierra-madre, da voz a la resistencia indígena, encajándose dentro una perspectiva ecocrítica que desafía las narrativas hegemónicas sobre el desarrollo y la modernidad.

Asimismo, se tendrá en cuenta la obra poética *Angor* (2016), de Jacinta Kerketta, una colección de poemas que ofrece una mirada crítica a la situación de los *adivasis* en la India actual. A través de una mirada poética que oscila entre la ficción y la denuncia social, Kerketta retrata las dificultades económicas, la marginación y la explotación que sufren los pueblos indígenas, al tiempo que da voz a su resistencia y a sus estrategias de supervivencia.

Referencias bibliográficas

Aguado, Jesús. *Antología de poemas de las tribus de la India*. Málaga: Centro de Edición de la Diputación de Málaga. 2004.

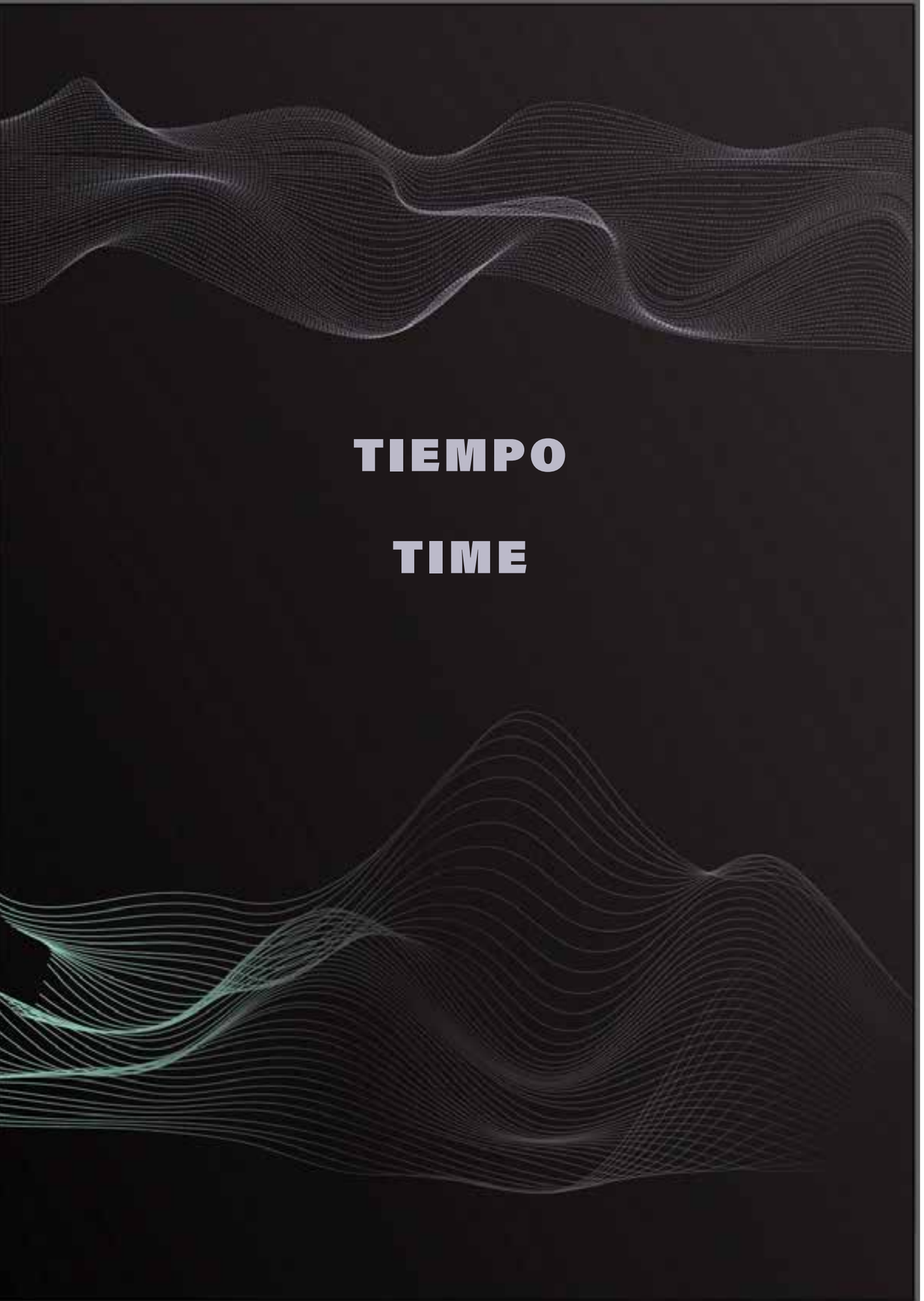
Collot, Michel. *La pensée-paysage: philosophie, arts, littérature*. Arles: Actes Sud. 2011.

Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva Visión. [1964] 2010.

Meena, Hariram R. *Jal, Jangal, Zameen*. Nueva Delhi: Raj Pal Sons. 2025.

Szuba, Monika. *Contemporary Scottish Poetry and the Natural World*. Edimburgo: Edinburgh University Press. 2021.

Wood, David. *«What is Ecophenomenology?». Research in Phenomenology*, 31(1), 2001: 78-95.



¿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.**

The Poem as Chronoform: Subjective Time in Anne Carson's Poetry

María Elena Higueruelo
Universidad de Granada
mehigueruelo@ugr.es

This paper builds upon Barnhart's and Grøtta's (2023) proposition that artistic objects, regardless of their medium, shape aesthetically our experience of time as process in innovative ways. This take is particularly interesting when it comes to poetry, a genre which has been traditionally associated with timelessness. Recent studies such as Heggdal (2022) and Huber (2023) argue against this impression while exposing how formal aspects of various poetic works allow for different temporal aesthetics. Aligning with these foci, this paper proposes the term *chronoform* to conceptualise the aesthetic inscription of time in the structure of the poem.

Chronoform, as originally conceived by El Sayary (2017), is the result of bending time and space to think of the relationship between a certain individual and an architectural piece. Chronoform manifests as an artistic work consisting of a simulated animation which models the experience of a subject in motion while interacting with an architectonical space. This is a technique inspired by chrono-photography which tries to capture time as the fourth dimension of spatiotemporal perception. Sheets-Johnstone's phenomenology of movement defends that animation constitutes the primordial experience of time, meaning that cardinal time (time felt qualitatively) arises from kinesthetic consciousness. By fusing poetics and phenomenology, I understand *chronoform* here as the result of any collection of creative techniques used in poetic writing meant to express subjective time as animation, in opposition to temporality conceived instrumentally as an ordinal, objective abstraction.

To illustrate this, I will discuss how temporality is moulded in two cases from the oeuvre of Canadian poet Anne Carson: the series of "Nudes" in "The Glass Essay" (*Glass, Irony & God*, 1995) and the succession of elegiac couplets in "Tango XXVI" (*The Beauty of the Husband*, 2001). These texts can be considered respectively as examples of (self-)vigilance and contemplation, two forms of poetic attention (Alford, 2020) that, whether transitive or intransitive, put the subject in a negative state of consciousness: they become a receptacle for an alien stimulus that leads to unconscious evocations and suggestions which express indirectly the phenomenological life of the subject. These are interesting to study poetic chronoform because both portray a poetic subject in a state of apparent stillness while paying attention to another still object: the branch of a tree or her own body. However, such stillness is fallacious; the recording of these singulative moments of suspended movement leads paradoxically to temporal consciousness, for both the branch and the body are going through perceptible changes that manifest through the different sensations and imagery explored throughout the variations. This shows that "[s]ubjective time emerges only through the existence of the self across time as an enduring and embodied entity" (Wittmann & Meissner, 2019: 64). The play of sameness and difference, consubstantial to the creative device of the variations, evinces a flux of changes in the perception of the subject, and so the poem displays "the cardinal structure of time" (Sheets-Johnstone, 2011: 134).

In short, this paper attempts to analyse two examples within Carson's production where the poet addresses the subjective experience of time by means of a series of phenomenological variations (visual-tactile evocations of a certain state of consciousness achieved by the repetition of an attentional exercise) to show how this literary technique permits to think the poem as a chronoform: a structural representation of time as movement.

References

Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. New York: Columbia University Press. 2020.

Barnhart, Bruce & Grøtta, Marit. «Introduction. Aesthetic Approaches to Time». In *Temporal Experiments. Seven Ways of Configuring Time in Art and Literature*, Bruce Barnhart & Marit Grøtta (Eds.). London: Routledge. 2023: 1-11.

El Sayary, Samer. «Adding Time Dimension as a Shaping Parameter of Architectural Form (Chrono Form): Fusing Time and Space in Chronoform Wayfinding». *International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems*, 32/S1 (2017): S26-S38.

Heggdal, Emma Helene. *Poetic Endurance: Waiting and Poetic Time in Three Long Poems by Anne Carson*. PhD Dissertation. University of Oslo. 2022.

Huber, Irmtraud. *Time and Timelessness in Victorian Poetry*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2023.

Sheets-Johnstone, Maxine. *Primacy of Movement*. Expanded second edition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2011.

Wittmann, Marc & Meissner, Karin. "The Embodiment of Time: How Interoception Shapes the Perception of Time". *The Interoceptive Mind: From Homeostasis to Awareness*, Tsakiris, Manos & De Preester, Helena (Eds.). Oxford: Oxford University Press. 2019: 63-79.

La duración del poema extenso como forma de existencia: tiempo, expansión y subjetividad en *El ciclo de la evaporación* (2016), de Álvaro García

Antonio Díaz Mola
Universidad de Málaga
mola@uma.es

Esta comunicación propone una reflexión sobre el poema extenso como una forma literaria que no solo despliega una poética de la duración, sino que se convierte en correlato de la existencia misma: un espacio donde el tiempo, la experiencia y la subjetividad se sedimentan. A partir de la configuración y proyección temporal de *El ciclo de la evaporación* (2016), de Álvaro García, se analizará cómo la extensión del poema no es solo una cuestión de forma, sino una ética del tiempo vivido y resistido.

En esta propuesta, se articularán conceptos teóricos como la duración (Henri Bergson), el tiempo y la narración (Paul Ricœur) y la inoperosidad (Giorgio Agamben), vinculados con parámetros de una teoría literaria donde la poesía se concibe como acto continuo, inacabado y tensionado entre lo efímero y lo eterno. Por otra parte, en una época marcada por la fragmentación, la instantaneidad y la velocidad, el poema extenso actúa como contracorriente: exige tiempo, reclama atención y prolonga la experiencia poética. Su misma duración se vuelve gesto existencial, resistencia contra lo fugaz, y forma de habitar el lenguaje de otra manera no anclada en operaciones convencionales. Es decir, que se pretende explorar la incorporación del vacío, la pausa, el blanco y, en suma, lo no dicho, como núcleo centrípeto del decir poético. De esta forma, el poema extenso se orienta como campo de tensión más allá del texto, y en consecuencia, el yo se vuelve poroso, múltiple, incluso ausente. Por tanto, frente a esta inestabilidad y simultaneidad teórica de la modalidad poética extensa, lo eterno no aparece como verdad metafísica, sino como una forma de insistencia menor. No es lo sagrado sino lo que resiste: la recurrencia de ciertas imágenes, ritmos, obsesiones, gestos que reaparecen volviendo la sustancia poética en encuentro trascendental. Lo eterno, entonces, no es lo fijo sino lo que vuelve, lo que permanece en el cuerpo del poema aunque todo se descomponga en su desarrollo argumental. En este sentido, el poema extenso opera como un espacio de sedimentación: una forma de recordar sin detener el flujo, de sostener una memoria que no se cristaliza. Así, el poema puede ser una forma de duelo sostenido, de archivo afectivo, de relato que nunca termina del todo.

Ahondar en ese umbral poético entre lo que pasa y lo que permanece requiere una exploración tanto ontológica como formal del poema como campo de tensión, donde la materia del tiempo no es solo tema sino estructura viva del decir. El equilibrio argumental que se produce ahí no es simétrico, ni busca resolverse, sino sostenerse como un estado inestable pero fértil, una forma de estar entre lo que se va y lo que queda. Este umbral es, quizá, el lugar más radical de la poesía extensa contemporánea: un intersticio donde la duración se vuelve forma crítica.

Esta propuesta se plantea, en definitiva, el siguiente interrogante: ¿qué significa sostener una forma poética extensa en un mundo regido por la inmediatez? ¿Qué clase de tiempo propone el poema largo frente al tiempo cronológico de la productividad? En definitiva, se quieren abordar claves teóricas de una forma poética que no solo trabaja sobre el tiempo, sino que lo habita, lo problematiza y lo reconfigura en clave existencial. A través de la duración, la repetición, el ritmo y la acumulación, el poema extenso se transforma en un correlato de la vida misma: fragmentaria, contradictoria, inacabada.

Referencias bibliográficas

Bergson, Henri. *Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del tiempo con el espíritu*. Buenos Aires: Cactus. 2006.

García, Álvaro. *Poesía sin estatua. Ser y no ser en poética*. Valencia: Pre-Textos. 2005.

García, Álvaro. *El ciclo de la evaporación*. Valencia: Pre-Textos. 2026.

Maillard, Chantal. *La compasión difícil*. Barcelona: Acantilado. 2019.

Ricœur, Paul. *Tiempo y narración*. Madrid: Siglo XXI. 1995.

Diáfora o la intimidad lapidaria del poema: Goethe, Benn, Celan y Cotten

Javier Sánchez-Arjona Voser
Universidad Complutense de Madrid
javier.s@ucm.es

En *El final del poema*, Agamben (2016), plantea la cuestión problemática de la coincidencia exacta entre sonido y sentido en el último verso del poema, una circunstancia que impide el concurso, solo en su caso, del encabalgamiento, *principium individuationis* del verso y rasgo distintivo, por tanto, de la lírica respecto la prosa (Agamben, 2016: 255). Una circunstancia que lleva a concluir que, o bien el final del poema implica la coincidencia de sintaxis y metro en el último verso, o bien el sonido y el sentido quedan separados para siempre (cfr. Agamben, 2016: 256).

Partiendo de la base de esta perspicaz y sugerente observación de Agamben, la ponencia que aquí se presenta se concibe como un desarrollo teórico de la misma, planteando si el rasgo distintivo de la poesía lírica localizado en el final de los versos no es en realidad una manifestación formal de un principio más profundo e intrínseco al texto lírico como es el principio diafórico; un principio definido a partir de la figura de la diáfora, en la que se repite una palabra ya empleada dotándola de un significado distinto. Este principio figural alude a un rasgo distintivo tropológico y semántico que no sería exclusivo de la lírica, pero sí de todo texto poético, liberado por definición de toda lógica utilitarista: repetidas en el texto literario, las palabras del léxico habitual adquieren un significado distinto, producto de la nueva intención con la que se emplean; pero sin que por ello deje de resonar fosilizado el uso primero.

Este carácter intrínsecamente iterativo de todo texto literario se hace aún más evidente en el caso de la lírica precisamente por el concurso del criterio formal al que alude Agamben en «El final del poema»: un criterio formal que permite observar cómo el principio diafórico del texto poético introduce una cesura análoga en el interior de la serie semiótica y semántica —sin que tenga necesariamente que coincidir con el final del verso— como si un presagio del final del poema se tratara. Esta cesura es producto de la serie de iteraciones de la palabra finalmente recogida en el texto poético que leemos y que, a modo de epitafio y prosopopeya, incluye la multiplicidad de usos que tuvo textos atrás.

Expuesta de esta manera, la diáfora tendría un sentido inverso al que le otorga Heidegger en su interpretación del poema «Una noche de invierno» de Georg Trakl, publicado en 1913: la di-ferencia o inter-cisión de la diáfora aludiría a una cesura subitánea, performativa, y no a una intimidad unificadora, como entiende Heidegger (2018: 22). La cesura que provoca la diáfora conlleva que las palabras del poema aludan fantasmáticamente a una multiplicidad de significados, sedimentación de usos previos, una temporalidad otra, como si de un ejercicio de duelo se tratara (Bohrer, 1996).

Para ensayar esta hipótesis teórica, en la ponencia se abordarán los lapidarios líricos de Goethe y Benn, el meridiano de Celan y las listas y la recepción de la poesía concreta en Ann Cotten.

Referencias bibliográficas

Agamben, Giorgio. *El final del poema. Estudios de poética y literatura*. Traducción de Edgardo Dobry. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 2016.

Bohrer, Karl-Heinz. *Plötzlichkeit: Zum Augenblick des ästhetischen Scheins*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1981.

Bohrer, Karl-Heinz. *Der Abschied: Theorie der Trauer*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1996.

Cotten, Ann. *Nach der Welt: Die Listen der Konkreten Poesie und ihre Folgen*. Viena: Klever. 2008.

Cuesta Abad, José Manuel. *La escritura del instante: una poética de la temporalidad*. Madrid: Akal. 2001.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge: Harvard University Press. 2017.

Man, Paul de. *Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust*. New Haven: Yale University Press. 1979.

Man, Paul de. *The Rhetoric of Romanticism*. Nueva York: Columbia. 1984.

Kittler, Friedrich. «Benns Lapidarium». En *Faszination des Organischen: Konjunkturen einer Kategorie der Moderne*, Hartmut Egger (Ed.). Múnich: Iudicium. 1995.

Schellenberger, Erika. *Geopoetik: Studien zur Metaphorik des Gesteins in der Lyrik von Hölderlin bis Celan*. Bielefeld: Aisthesis. 2006.

Geologicity as a New Form of Spatiotemporality in Contemporary German-Language Poetry since 2000

Benedikt Stamm
Universität Hamburg
benedikt.stamm@uni-hamburg.de

This presentation explores newer forms of spatiotemporality in contemporary German-language poetry since 2000, focusing on the return—and transformation—of geological motifs. Over the past two decades, a noticeable intensification of geological references has emerged in lyric poetry, responding to—and participating in—the discourse surrounding the Anthropocene. This shift is not merely thematic but formal, suggesting a reconfiguration of how poems relate to time, space, and materiality. This boom of new poetic (con)figurations of the geological—ranging from the occurrence of minerals in the poems of Marcel Beyer (graphite) and Nico Bleutge (lime) and of stones in Esther Kinsky's work (slate) to mountains in Barbara Köhler's and Oswald Egger's poetry as well as the whole earth in Daniel Falb's and Ann Cotton's work—is characterized by a high degree of theoretical awareness—. These poetic articulations do not simply reference the geological as metaphor or theoretical backdrop but rather mobilize it as an epistemological and ontological force—one that actively participates in generating poetic meaning. These poems often feature unusual visual layouts and spatial arrangements, treating the page itself as a material field. Such configurations produce what I term a *poetische Eigenraumzeit*—a distinct poetic spatiotemporality that disrupts linear narrative time in favor of multidirectional and layered temporalities—. These semantics of form allow poetic language to evoke deep time, nonhuman rhythms, and scalar complexities that elude narrative representation. Unlike narrative texts that follow a temporal logic of progression and causality, poems can fold and stretch time and space, juxtapose temporal scales, and render phenomena sensible that usually remain outside the range of human perception. Primarily discussing the work of Daniel Falb and Esther Kinsky, I argue that geological poetry offers an alternative mode of thinking the about present and its genealogy—one that does not seek to resolve the contradictions of the Anthropocene but to challenge the aesthetic problems that arise—. The poems studied here do not propose solutions but open up experiential and conceptual time-spaces in which crisis, complexity, and entanglement become legible and affectively charged.

References

Clark, Timothy. *Ecocriticism on the Edge. The Anthropocene as a threshold concept*. London: Bloomsbury. 2015.

Farrier, David. *Anthropocene Poetics. Deep Time, Sacrifice Zones, And Extinction*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2019.

Gamper, Michae & Helmut Hüh & Steffen Richter (Eds.). *Formen der Zeit. Ein Wörterbuch der ästhetischen Eigenzeiten.* Hannover: Wehrhan Verlag. 2020.

Horn, Eva. "Challenges for an Aesthetics of the Anthropocene". In *The Anthropocenic Turn. The Interplay Between Disciplinary and Interdisciplinary Responses to a New Age*, Dürbeck, Gabriel & Philip Hüpkes (Eds.). New York: Routledge. 2020: 159-172.

Probst, Simon. *Instauration der Erde. Konstitutives Erzählen im Anthropozän und die kritischen Zonen der Literatur*. Heidelberg/Berlin: J.B. Metzler. 2023.

Thober, Benjamin. „Anthropozänlyrik. Überlegungen zur Neuordnung des Mensch-Natur- Verhältnisses jenseits des Narrativen". In *Anthropozäne Literatur. Poetiken – Genres – Lektüren*, Enviromental Humanites, Dürbeck, Gabriele Simon Probst & Christoph Schaub (Eds.). Heidelberg/Berlin: J.B. Metzler. 2022.

Poetics of Emotion and the Promise of Contemporary Lyricism: Time in Anne Carson, Dayanita Singh, and Ada Limón

Virginia Ramos
University of San Francisco
ramosv@alumni.stanford.edu

Contemporary lyricism can exist in a narrative frame with the use of repetition, rhythm, and multiple genre. Patterns from elegies, memoirs, songs, folktales, and meditations, are used to structure emotion and enact individual and collective perception. I consider lyrical forms as forms of awareness precisely because they make present conflict, criticism and are active forms of feeling that have the potential to address relevant contexts of today's world, including ecology, gentrification and social responsibility.

I focus on works by Anne Carson, *Wrong Norma* (2024) and *Cassandra Float Can* (2016) as well as *Book Building* (2022) by Dayanita Singh and Ada Limón's *You are Here: Poetry in the Natural World* (2024). I inquire into memory and self while exploring the notion of time and sequence. I explore elements of structural repetition and imagery as keys to the perceptive quality of seemingly personal narratives, addressing ecological and political effects. The literary objects I selected yield not only intellectual insight but emotional insight through perceptive and bodily experiences. Theoretically I engage with Martha Nussbaum's theory of emotions, Jonathan Culler's Theory of Lyric and Henri Bergson's notions of time. In particular I am interested in Bergson's concept of *dureé*, and the misperception of time as mechanistic, as well as Nussbaum's theory about emotions such as empathy, so not to be considered merely a passive feeling but an active, imaginative, and evaluative process tied to justice, ethics, and narrative understanding.

These authors aim to democratize their work, as Singh says "I feel I've managed to activate the work" (*Art in America*, July 2022: 41). For example, what she considers the *mahaul* or ambience for her work, or the way that it interacts with the body, how it forces the viewer to literally go around the structure, or stretch… a work "taking in" by the body.

The idea of *Mahaul*, or ambience can also be thought as what Hans Ulrich Gumbrecht calls in German "Stimmung" or mood; "an aesthetic quality emerging in the process of a cultural text's reception, formed as a result of objective and subjective factors in the process" (Ronge, 2016: 70). Mood understood in poetics as an intersubjective quality emerging from the relationship between the reader and the literary work. Though it is connected in a natural way with the aesthetic contemplation of a given cultural text.

The texts by Carson, Singh, and Limón that I study are a result of the text's referential aspirations (everything that the texts seeks to "present") but to an equal extent also of its material aspects, such as media or prosody.

Donna Haraway wrote in the context of social-feminism in the twenty-first century—the age of the cyborg—that "the stakes in the border war have been the territories of production, reproduction, and imagination…. [there is] pleasure in the confusion of boundaries and responsibility in their construction" (1991: 150). It is partly that responsibility and pleasure that fuels my work.

References

Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. Columbia: Columbia University Press. 2020.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2015.

Gumbrecht, Hans Ulrich. *Production of Presence. What Meaning Cannot Convey*. Stanford: Stanford University Press. 2004.

Haraway, Donna. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century". In *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, Donna Haraway (Ed.). New York: Routledge. 1991: 149-181.

Noë, Alva. *Action in Perception*. Cambridge: The MIT Press. 2006.

Nussbaum, Martha. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions.* New York: Cambridge University Press. 2001

Ronge, Gerard. "Mood". In *Forum of Poetics*. 2016: 70-75.

Tomkins, Silvan. *Affect, Imagery, Consciousness*, 4 vols. New York: Springer Publishing Company. 1962-92: 204-242.

Wild Times: Lyric Temporalities in the Age of the Anthropocene

Manus O'Dwyer
University of Oxford
manus.odwyer@mod-langs.ox.ac.uk

In this paper I will explore the links between of poetry and ecology through the lens of time, focusing on the relationship between the temporal structures of lyric poetry and the deep time of the Anthropocene. As the historian Dipesh Chakrabarty notes, the Anthropocene causes problems for customary ways of thinking time and human history, as it involves human activity in temporal scales of unimaginable depth, stretching to millions and billions of years. In a recent work, the French philosopher Francois Hartog also speaks of the challenges the Anthropocene poses to Western understandings of time, arguing that while modern temporality has been defined by linearity, causality, and the idea of historical progress, the Anthropocene, in its pairing of historical and deep times, is something of a cultural return, as it presents a duality similar to the premodern Christian interweaving of secular and divine temporalities. Both the postmodern Anthropocene and the premodern Christian eschatology are temporal schemes characterized by what he describes, using a phrase of Ernst Bloch, as the "simultaneity of the nonsimultaneous".

The complex temporalities Chakrabarty and Hartog describe in the context of the Anthropocene are reminiscent, in many ways, of lyric poetry, a genre, as Jonathan Culler writes, that is resistant to the linear, sequential time of narrative. Lyric time is, rather, and similar to time after the Anthropocene, defined by disjunction, by the tension between a disemboded poetic voice that speaks here and now and a stated aspiration towards permanence and petrification, a tension that can be encapsulated in Dante Gabriel Rosetti's description of the sonnet as a moment's monument. Similarly, Walter Benjamin argued that modern lyric poetry is defined by temporal tensions, the great example being the lyrics of Charles Baudelaire, which, for Benjamin, combine the momentary fleeting experiences of modern life in the metropolis with an older type of experience that maintains links to the past and future through ritual and allegory. For Benjamin, lyric poetry is at once modern and antiquated, fundamentally out of time with itself.

But beyond this type of temporal disjunction in lyric, we might also think about how the symbolic material from which the poet forms a world is inherited from the literary past. Any given poem, in its weave of allusions and generic affiliations, bears multiple strata, a layering of time. It is perhaps for this reason that poets, from Virgil to Heaney, have often used archaeological or geological metaphors to describe their work. As much as Virgil's farmer turns the plough to find relics of the past, so the poet digs through ancient textual strata to enrich their work, the poem's brevity making these condensed allusions especially impactful. In this way, lyric poetry can be seen as a cultural form that has an exceptional capacity to, as David Farrier puts it, "thicken time", to put multiple temporalities and scales within a single frame.

In this talk, I want to explore the mutually informing resonances that are produced when we think together the temporalities of the lyric and the temporalities of the Anthropocene. I will do so by reading the work of Portuguese poet Carlos de Oliveira (1921-1981) and that of Spanish poet Aníbal Núñez (1944-1987). Exploring how Núñez's ironic and formally disruptive poetry registers the disorienting changes of late Francoist Spain, from ecological destruction to rapid urbanization, and how Oliveira's *Micropaisagem* (1969) offers an intricate, almost geological perspective on landscape and memory, I will argue that in their work both writers challenge modern notions of time in ways that are relevant to the challenges facing us today.

References

Chakrabarty, Dipesh. "The Climate of History: Four Theses". *Critical Inquiry*, 35(2), 2009: 197-222.

Farrier, David. *Anthropocene Poetics: Deep Time, Sacrifice Zones, and Extinction*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2019.

Hartog, François. *Chronos: The West Confronts Time*. Translated by Samuel Ross Gilbert. New York: Columbia University Press. 2022.

Smith, David Nowell. "Parsing Time in the Lyric". *The Critical Quarterly*, 64(4), 2022: 138-154.

Poesía, serie e (in)finitud: la serialidad como clave interpretativa de los *Natalicia* de Paulino de Nola

José Alberto Díaz Valero
Scuola Normale Superiore di Pisa / Universidad de Salamanca
jose.diazvalero@sns.it

Los poemas de Paulino de Nola (ca. 353-431 e.c.) ocupan un lugar destacado en la poesía latina tardoantigua debido a la exquisita calidad literaria con que acomodan las formas clásicas a temas cristianos para forjar una nueva poética cristiana en latín que cumpla las más altas exigencias estilísticas. Por relevancia histórico-literaria, descuella la serie poética de sus *Natalicia*, a saber: catorce poemas de aniversario en honor de San Félix de Nola que conforman la primera hagiografía latina en verso.

Dichos *Natalicia*, no obstante, tienen un marcado carácter experimental, pues plantean, como proyecto, un tributo destinado ritualmente a durar, como poco, hasta la muerte de su autor. Así pues, consta que, entre el 393 y el 407, Paulino, sin falta, recitó en público cada 14 de enero, con motivo del aniversario de la muerte de San Félix, un *Natalicium* en el santuario de Cimitile. Sorprende, sin embargo, que, a pesar de pasar un año entremedias entre un *Natalicium* y otro, Paulino actúe cada vez como si no hubiera dejado de recitar en ningún momento.

En los *Natalicia*, consiguientemente, es posible detectar, aplicando *grosso modo* la terminología narratológica acuñada por Müller (1968) y Genette (1972), una neta disociación entre el tiempo narrativo, prevalentemente lineal, y el tiempo performativo, prevalentemente serial. El resultado es la elaboración experimental de un único poema que avanza en serie cambiando tema y situación, pero no pierde jamás su foco de atención, librándose, así, de algunas constricciones situacionales de tiempo y espacio mediante un principio compositivo de variedad en la continuidad.

A partir de las consideraciones de Cuesta Abad (2001) sobre la poética de la temporalidad, esta comunicación denomina dicho fenómeno literario serialidad y lo define como la tendencia a crear series potencialmente infinitas, marcándose el objetivo de precisar cómo éste, dentro de los *Natalicia*, maneja y, a la vez, fija las coordenadas del acto poético para ritualizarlo. A tal propósito, se analizan, en primer lugar, las secciones metapoéticas de los *Natalicia*, poniendo ahí de relieve cómo Paulino aborda cada *Natalicium* como si se tratase de un canto inacabado. Se rastrean, a continuación, los dispositivos lingüísticos —metatextos, repetición verbal, recursividad temática, etc— que certifican la unidad compositiva de los *Natalicia*, dando lugar a una variedad temática aparentemente ilimitada según la cual se tocan temas que van desde los detalles más banales hasta las mayores sutilezas teológicas. Acto seguido, se señalan, sin embargo, los límites de la serialidad, poniendo de manifiesto que, mientras los temas se alternan dentro de los *Natalicia*, es la fijación de su foco de atención exclusivamente en la alabanza de San Félix lo que mantiene la serie unida. Tomando como inspiración la concepción de Ricœur (1983-1985) de la narración como la humanización de la experiencia del tiempo, se subraya, por último, que la serialidad configura los *Natalicia* como una serie poética que dibuja un progreso en espiral —virtualmente infinito— hacia su compleción, posiblemente tratando de imitar la manera en que la providencia divina lleva la historia hacia su perfección.

Esta comunicación destaca, como conclusión, que la serialidad de los *Natalicia* es la respuesta estético-teológica de Paulino a algunas preocupaciones filosófico-temporales de la Antigüedad Tardía que, recientemente, ha detallado Goldhill (2022), y obedece, por lo tanto, al propósito de entonar, según el mandato bíblico (Sal 32; 39; 95; 97; 143; 149), un canto nuevo que alabe a Dios incesantemente. De este modo, los *Natalicia*, a fin de cuentas, inauguran una poética cristiana en latín de tipo ascético, donde el lenguaje abandona, a la postre, su función comunicativa para identificarse plenamente con un acto de oración eterno que realiza su misión última para con Dios, esto es, dar gracias alabando.

Referencias bibliográficas

Cuesta Abad, José Manuel. *La escritura del instante. Una poética de la temporalidad*. Madrid: Akal. 2001.

Genette, Gérard. *Figures III*. París: Éditions du Seuil. 1972

Goldhill, Simon. *The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity* Cambridge: Cambridge University Press. 2022.

Müller, Günther. *Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1968

Ricœur, Paul. *Temps et récit*, 3 vols. París: Éditions du Seuil. 1983-1985.

La poética del instante y la fragmentación de la continuidad en la lírica contemporánea

Dancizo Toro Rivadeneira
Universidad Internacional de La Rioja
dancizo.tororivadeneira@unir.net

La percepción de la continuidad ha moldeado tan profundamente nuestra intuición que tendemos a olvidar su carácter relativo. Aunque la realidad se presenta como continua, también se manifiesta de forma fragmentaria: el sueño se disuelve en episodios, la conciencia oscila entre presencia y ausencia, y la memoria reconstruye el pasado a partir de fragmentos inconexos. Esta ponencia explora dicha tensión, enfocándose en la desaparición del instante como forma de presencia posible dentro de una experiencia discontinua.

Desde una perspectiva teórica, se propone que la discontinuidad, largamente tratada en la filosofía y las ciencias, permite no solo una aproximación crítica, sino también una elaboración imaginativa que se traduce en estructuras formales y conceptuales aptas para abordar este problema en términos poéticos. Pensadores como Gaston Bachelard, Gaston Roupnel y Julian Barbour han cuestionado la noción de un tiempo fluido y homogéneo, en contraposición a las ideas de continuidad defendidas por Leibniz y Kant. Asimismo, la mística de Meister Eckhart y la filosofía de Simone Weil sitúan la discontinuidad como vía de acceso a la experiencia de lo absoluto.

En el plano científico, la discontinuidad adquiere relevancia dentro del discurso metafísico. La mecánica cuántica y la termodinámica del no equilibrio indican que la continuidad del espacio y el tiempo es una ilusión emergente, resultado de procesos discretos (Schrödinger, 1954). No obstante, esta visión contrasta con la experiencia subjetiva, que percibe la atomización del tiempo como contraintuitiva. Aunque teorías como las de Barbour (1999) describen el tiempo como granular y fragmentario, nuestra conciencia tiende a representarlo como un flujo continuo.

En este sentido, la poesía se presenta como un ámbito privilegiado donde la discontinuidad no solo es una posibilidad teórica, sino una experiencia tangible a través del lenguaje y la expresión estética. Poetas como T. S. Eliot (1922), en *The Waste Land*, emplean la fragmentación formal para reflejar una realidad discontinua, mientras que Frank O'Hara (1964), en *Lunch Poems*, captura instantes efímeros como únicas presencias posibles en la vida urbana moderna.

La ponencia se articula en torno a tres ejes: la discontinuidad como fractura ontológica; el instante como única forma de presencia posible; y la reconciliación de esa fractura en la experiencia del poema. Se analizará cómo la poesía puede desarrollarse desde la discontinuidad como presupuesto ontológico, sin por ello contradecir la realidad del tiempo ni la unidad de la experiencia. El poema, en este sentido, no parte de la continuidad como base, sino que la construye estéticamente desde la fractura.

Además de dialogar con el pensamiento científico y filosófico, la ponencia ilustrará este fenómeno mediante los casos poéticos de Ramón Xirau, Jorge Santayana y María Zambrano, quienes problematizan la continuidad a través de los conceptos de «filosofía de la presencia», «fe animal» y «claro del bosque». Xirau ve la poesía como el espacio donde la presencia se experimenta más allá del tiempo, Santayana plantea el escepticismo como contrapeso a la fe animal, que sostiene la continuidad del mundo, y Zambrano concibe el claro del bosque como el lugar donde la conciencia emerge fragmentada ante la verdad poética.

Referencias bibliográficas

Roupnel, Gaston. *Systèmes de philosophie et histoire*. París: Felix Alcan. 1927.

Santayana, George. *The Life of Reason: The Phases of Human Progress*. Nueva York: Charles Scribner's Sons. 1905.

Schrödinger, Erwin. *Nature and the Greeks and Science and Humanism*. Cambridge: Cambridge University Press. 1954.

Weil, Simone. *Gravity and Grace*. London: Routledge & Kegan Paul. 1952.

Xirau, Ramón. *Poesía y conocimiento*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1971.

Zambrano, María. *Claros del bosque*. Barcelona: Seix Barral. 1977.

La continuidad rota y el tiempo de la inmersión en Christophe Tarkos

Annita Costa Malufe
Universidad de Salamanca
annita.costa@usal.es

Esta comunicación presenta la poética del francés Christophe Tarkos (1963-2004) desde el punto de vista de la filosofía de la diferencia francesa de Gilles Deleuze y Félix Guattari, con el objetivo de subrayar la construcción de un «tiempo de inmersión» en su poesía. Para ello, se analizarán algunas de sus estrategias de composición capaces de producir un tipo especial de continuidad en el lenguaje, una «continuidad rota», como se pretende desarrollar aquí: un movimiento de continuidad y repetición compulsiva en el lenguaje que convive con momentos de cortes súbitos e inesperados.

Conocido por sus intervenciones públicas, performances e improvisaciones de poesía, Tarkos es autor de una obra centrada en la oralidad y, sobre todo, en el flujo vocal, de modo que su lenguaje —en el que no se distingue el oral y el escrito— tiene por material principal la voz del habla: su ritmo, sus encadenamientos, sus gestos. Tarkos desarrolló un pensamiento igualmente teórico y poético sobre el lenguaje —en especial la voz y la poesía—, en teorizaciones presentes en sus poemas, así como en las transcripciones y grabaciones de sus performances, hoy disponibles en libros y en YouTube. En ese sentido, recurrimos a sus conceptualizaciones también, como recurso de investigación de su poética, entendiendo que en Tarkos lo que vemos es efectivamente una «escritura-pensamiento», o sea, una escritura que no es independiente del movimiento conceptual que, al mismo tiempo, la crea.

La intención aquí es investigar esa escritura-pensamiento, marcadamente experimental e híbrida, a partir de sus propios conceptos y en diálogo con filósofos que fueron fuentes importantes para el poeta, en especial Deleuze —incluyendo sus obras con Guattari— y Henri Bergson. Asimismo, se pretende asociarlos a pensadores del teatro contemporáneo que nos ayudan a definir el tiempo de la performance, como Jean-Pierre Sarrazac, y la idea de la acción escénica como «presente-performance», o Hans-Thies Lehmann, lo cual, a partir de Deleuze, propuso la noción de inmersión temporal en el teatro. Los conceptos de tiempo que encontramos en esos pensadores, en diálogo con las declaraciones del propio Tarkos, serán herramientas para el análisis de los efectos de las estrategias composicionales de su poesía; en especial, la que a esta comunicación le interesa explorar, la «continuidad rota»: basada, por un lado, en el procedimiento de la *repetición* y, por otro, en el de la *interrupción*. O sea, el análisis del juego creado entre la repetición excesiva, tan característica de su poética, y la interrupción súbita, trabajada como un gesto generalizado que se multiplica y prolifera en su lenguaje. Estos movimientos, en su dinámica conjunta, serian responsables por crear un efecto de inmersión en el lector, que siente su cuerpo llevado por el ritmo creado por un flujo hipnótico e irreversible del lenguaje.

Referencias bibliográficas

Bergson, Henri. *Matière et mémoire*. París: Flammarion. 2012.
Deleuze, Gilles. *Différence et répétition*. París: Presses Universitaires de France. 1968.
Sarrazac, Jean-Pierre. *Poétique du drama moderne*. París: Seuil. 2012.
Lehmann, Hans-Thies. *Teatro pós-dramático*. Traducción de Pedro Süssekind. São Paulo: Cosac Naify. 2007.
Tarkos, Chistophe. *Écrits poétiques*. París: P.O.L. 2008.

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. Esta línea aúna 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

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-rhythmical pattern, thematic elements and even generic or stylistic influences. This section brings together 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.

LOYLE CARNER

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

LORD BYRON

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;

Del neoplatonismo al surrealismo: el ideario erothanático en Garcilaso de la Vega y Luis Cernuda

Alberto Luque Hernández
Universidad de Granada
aluquehdez@usal.es

La presente propuesta investiga, a través de los conceptos de *intertextualidad* y *transtextualidad* expuestos por Genette (1982), el tratamiento de la línea temática que denominaremos *erothanática*, siguiendo los postulados de Sigmund Freud, quien se refirió a la naturaleza humana como la combinación dual de Eros —el amor— y Tánatos —la muerte—. Se analiza, por ende, la manera en que se comprende un ideario por dos cosmovisiones distantes pero relacionadas tematológicamente de forma indirecta.

De esta manera, se pretende establecer un estudio comparativo entre la lírica de dos épocas históricas de la literatura española: el Siglo de Oro y la Generación del 27. El objetivo será determinar la presencia de un hilo conductor en el tratamiento del amor que trasciende a la muerte y justifica la vida del amante, así como las diferencias que hay a nivel poemático y extraliterario: la visión del sujeto amado, la forma, los patrones métrico-rítmicos y la idea de amor de los poetas.

Partiendo de este marco teórico, se acude a dos poetas españoles que han sido considerados por la crítica como eximios representantes de las tendencias renacentista y surrealista: Garcilaso de la Vega y Luis Cernuda, muestras de cómo la idiosincrasia de cada marco espacio-temporal propicia una forma de acercarse a una misma idea. A través de ejemplos concretos como el «Soneto V» de Garcilaso de la Vega («Escrito está en mi alma vuestro gesto») y el «Poema VIII» de *Los placeres prohibidos* (1931) de Luis Cernuda («Si el hombre pudiera decir»), la investigación analiza la intertextualidad existente en la forma en que los poetas se refieren al motivo por el cual han nacido y viven: el amor.

No obstante, en este punto difieren: si bien la argumentación de que el sujeto amado es aquel que motiva y da sentido a la vida es similar, la aspiración de cada escritor es distinta. Esto añade interés al estudio poetológico desde la perspectiva de la transtextualidad, ya que los poemas caminan hacia fines distintos. En consecuencia, es posible afirmar que la atmósfera erothanática que se explicita al final de cada poema, pero que está presente en su conjunto, deriva de la necesidad de expresar el deseo por el amante. La comparación culmina al entender cómo Garcilaso no busca materializar el amor como ideal platónico, perfecto e inalcanzable —la *donna angelicata* a la que se entrega en alma y vida—, mientras que Cernuda anhela verbalizarlo por la necesidad de liberarse y de sentir el amor de forma carnal y sensorial. Es un ejemplo de cómo el binomio amor-muerte, como abstracciones que se concretizan, trasciende las lindes espacio-temporales a lo largo de la historia de la literatura.

Referencias bibliográficas

Freud, Sigmund. *Más allá del principio del placer y Psicoanálisis y teoría de la libido*. Madrid: Verbum. 2021[1920].

Genette, Gérard. *Palimpsestos: la literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus. 1982 [1989].

Martínez Fernández, José Enrique. *La intertextualidad literaria: base teórica y práctica textual*. Madrid: Cátedra. 2001.

Muñoz Covarrubias, Juan Pablo. *Garcilaso de la Vega y la Generación del 27: Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Pedro Salinas*. Ciudad de México: Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. 2008.

Zavala, Lauro. «Elementos para el análisis de la intertextualidad». *Cuadernos de Literatura*, 5(10), 1999: 26-52.

Una aproximación semiótico-cognitiva a la poesía «en segundo grado»

Jorge Arroita
Universidad de Salamanca / Universidade de Coimbra
jorgegfa@usal.es

Los mecanismos intertextuales que se ven fehacientemente inscritos en un texto responden tanto a una disposición superestructural —en forma de significantes lingüísticos— como a su detección e interpretación —por parte del lector—. Partiendo de esta premisa, los estudios semiótico-cognitivos sobre la lectura aportan algunas hipótesis fundamentales para entender cómo estas referencias, elementos (inter)textuales o *interlexías* (Arroita, 2024) son procesados hermenéuticamente. En concreto, esta comunicación analizará el potencial semiótico de las transformaciones inter-textuales, en relación con las repercusiones cognitivas que son capaces de generar en el procesamiento mental del lector.

Para ello, lo primero es diferenciar entre «on-line» y «off-line mental spaces» (Brandt, 2020), que aplican igualmente a la lectura, entendiendo los últimos en tanto que «subconscious background information about previous reading experiences» (Burke, 2011: 25). En el caso de las relaciones intertextuales, para que esto ocurra es necesaria su activación gracias a la «memoria intertextual» (semántica) del lector, sugiriendo así que esa información archivada (subconsciente) sea traída a la conciencia de forma activa. Asimismo, se precisa de ciertos «conectores» (Frow, 1990) dentro del texto que permitan identificar la referencia y activarla (*bottom-up stimulation*), mas también de la interpretación y reintegración conceptual (*top-down deployment*) de dicha interrelación y sus potenciales variaciones. Este proceder genera cierta ruptura de la linealidad del texto, así como una inestabilidad hermenéutica producto de su naturaleza fragmentada y multiforme: «[t]his twofold coherence makes for the richness and complexity of the intertext, but also for its problematical status» (Plett, 1991: 5). Podemos hablar, por tanto, de una «superposición» o «acoplamiento» intertextual donde las versiones interléxicas se estratifican una sobre otra.

Más allá de este procedimiento receptivo, cómo una *interlexía* es transformada afecta radicalmente en el procesamiento cognitivo del lector. Un intercambio semiótico de este tipo añade una nueva cualidad al «objeto» transferido, entendida como *transitividad* que genera un *valor agregado* fruto del proceso transformativo. Podemos entender dicha *transitividad*, pues, en tanto que extensión relacional que es organizada a un nivel superior por la diferencia transformativa, conllevando una actualización informacional para el receptor que rebasa el mero acoplamiento de ambos contenidos: «an initial difference and a difference that emerges during, and as a consequence of the process […] a difference that sets in motion further information» (Luhmann, 2006: 40). Desde el plano cognitivo, entenderemos el efecto de estos condicionantes según el proceso mental que Brandt asocia a la hipótesis, proyectándolo como una «sorpresa cognitiva» entre dos «states of affairs», superpuestos aunque contrastivos, que posibilita una «asociación» (*mapping*), y en consecuencia un enriquecimiento hermenéutico en la interpretación del texto.

En consecuencia, la clave de estas transformaciones desde el plano cognitivo-receptivo es su capacidad de contrastar dos estados diferenciales que se encuentran superpuestos: dicha actualización no solo es un indicador del cambio espacio-temporal y los paradigmas de época que atraviesan el contraste entre distintas versiones de una misma *interlexía*, sino que además es capaz, gracias a dicha «sorpresa cognitiva» —seguida de la necesidad de una explicación inductiva y comparativa—, de producir una sofisticación epistemológica en el receptor, su capacidad memorial-relacional y lógico-deductiva. Esta comunicación propone una teoría de la *diatextualidad* («aquello que atraviesa los textos») desde la que es posible identificar distintos tipos de transformaciones, en función de su procesamiento semiótico-cognitivo. Entenderemos, además, que estas no solo funcionan unidireccionalmente, sino también bidireccionalmente: de forma prospectiva, retrospectiva e incluso retroactiva. A lo largo de esta explicación teórica, las hipótesis propuestas se irán apoyando en ejemplos textuales característicos dentro del género poético.

Referencias bibliográficas

Aage Brandt, Peter. *Cognitive Semiotics: Signs, Mind, and Meaning*. Londres/Nueva York: Bloomsbury. 2020.

Arroita, Jorge. «La entropía literaria en función de la intertextualidad: una ampliación de las fórmulas de Kolmogorov-Lotman». *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 42, 2024: 213-231

Burke, Michael. *Literary Reading, Cognition and Emotion. An Exploration of the Oceanic Mind*. Nueva York: Routledge. 2011.

Frow, John. «Intertextuality and ontology». En *Intertextuality: Theories and practices*, Michael Worton & Judith Still (Eds.). Manchester: Manchester University Press. 1990: 45-55.

Lachman, Renate. «Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature». En *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, Astrid Erll & Ansgar Nünning (Eds.). Berlín/Nueva York: Walter De Gruyter. 2010: 301-310.

Luhmann, Niklas. «System as Difference». *Organization*, 13(1), 2006: 37-57.

Mason, Jessica. *Intertextuality in Practice*. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2019.

Plett, Heinrich (Ed.). *Intertextuality*. Berlín: Walter de Gruyter. 1991.

«Mi palabra es un coro de pájaros entre antiguas ruinas»: intertextualidad y zoopoética en Álvarez Ortega, Whitman y Apollinaire

Daniel González Gallego
Universidad de Córdoba
dangonzgallego@gmail.com

La intricada poesía de Manuel Álvarez Ortega ha suscitado en los últimos años numerosos estudios centrados en su concepción de la muerte, su condición de poeta eremita, su labor como traductor e, indudablemente, sus relaciones inter y extratextuales con autores de diversas tradiciones poéticas. Sin embargo, su producción no ha sido hasta el momento abordada desde la disciplina de los «Animal Studies», pese a que se ha destacado la relevancia de su imponente bestiario (Díaz de Castro, 2015) en correlación con Lautréamont, poeta traducido y admirado por el cordobés caracterizado por una lírica «agresiva y nerviosa» resultante de su «complejo del animal» (Bachelard, 1985).

A partir de las teorías elementales de intertextualidad y transtextualidad propuestas por Julia Kristeva y Gérard Genette, quienes consideran indistintamente las citas, alusiones, plagios y convergencias temáticas como vectores para trazar la relación entre textos, también las categorías «animal» o «monstruo» constituyen en sí mismas elementos tematológicos susceptibles de ser *leídos* como entidades intertextuales y transculturales en diversos contextos espaciales, temporales y poéticos (Cohen, 1996; Derrida, 2008; Byron, 2016; Weinstock, 2020). Teniendo en cuenta esta relación, el presente trabajo propone la lectura comparada de algunos poemas de la obra completa de Manuel Álvarez Ortega, *Leaves of Grass* (1855) de Walt Whitman, o *Le Bestiaire ou cortège d'Orphée* (1911) de Guillaume Apollinaire. Tomando la figura del poeta cordobés como eje central de esta cadena intertextual, se considerarán tanto la influencia directa de Apollinaire, poeta traducido por Álvarez Ortega; como la convergencia con Walt Whitman, cuyo sujeto lírico ambiguo es capaz de diluirse en la naturaleza circundante o, incluso, metamorfosearse en animal.

Este marco, en combinación con el cuestionamiento de la jerarquía entre humanos y animales cuestionada por Ann-Marie Lönngren (2021) a propósito del animal literario y filosófico definido por Derrida (2008), sugiere dos vías fundamentales para el trazado de lecturas zoopoéticas e intertextuales:

1) La mitigación de la metáfora conceptual antropocéntrica en virtud de la agencia o *poiesis* animal (Moe, 2014), que certifica la colaboración entre especies como sujetos de la creación poética inscritos en una relación mutua de autorreferencialidad (Oerlemans, 2018). De este modo, el yo lírico antropocéntrico queda relegado a un segundo plano para construir, en el caso de Whitman, un discurso ecocrítico social y vitalista que, en Álvarez Ortega, plantea la reivindicación de una naturaleza muerta, ominosa y en extinción para la proyección de su constante espíritu derrotista.
2) La relación interdiscursiva, transmedial y transcultural como preponderante entre los autores estudiados, con la consideración de los bestiarios medievales y la emblemática como hipertextos inscritos en el *Bestiario* de Apollinaire que captura la esencia irracional del animal monstruoso como correlato del impulso creativo del sujeto lírico presente en Whitman y Álvarez Ortega.

En línea con lo mencionado, la comunicación plantear aunar una primera aproximación a la ecocrítica y los estudios animales como paradigmas complementarios con los estudios sobre intertextualidad, capaces de proponer una nueva vía para el estudio de poéticas comparadas y, al mismo tiempo, abrir el debate ante la reiterada antropomorfización del mundo animal para codificar, mediante figuras zoomórficas, discursos poéticos creados por y para el hombre.

Referencias bibliográficas

Derrida, Jacques. *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Traducción de Cristina de Peretti & Cristina Rodríguez Marciel. Madrid: Trotta, 2008.

Kristeva, Julia. *La révolution du langage poétique.* París: Éditions du Seuil. 1974.

Lönngren, Ann-Sofie. «Metaphor, Metonymy, More-Than-Anthropocentric. The Animal That Therefore I Read (and Follow)». En *The Palgrave Handbook of Animals and Literature*, Susan McHugh, Robert McKay, John Miller (Eds.). Londres: Palgrave. 2021: 37-50.

Moe, Aaron M. *Zoopoetics: Animals and the Making of Poetry*. Plymouth: Lexington Books. 2014.

Oerlemans, Onno. *Poetry and Animals. Blurring the Boundaries with the Human.* Nueva York: Columbia University Press. 2018.

«Quería ser un santo, tenía esa marcha»: el juego intertextual con figuras mesiánicas en Gran Vilas

Alberto Rodríguez Miralles
Universidad de Murcia
alberto.rodriguezm@um.es

El discurso realista y humorístico Manuel Vilas lo ha convertido en una de las voces más singulares del siglo XXI español. Dentro de las estrategias clave para lograr este éxito, se encuentra el uso de una autoficción paródica cercana a los postulados de Vincent Colona (2004) sobre la «autoficción fantástica», donde el autor transforma su existencia y su identidad en una historia irreal, indiferente a la verosimilitud en la que se convierte en un personaje extraordinario, un puro héroe de ficción. El objetivo de esta conferencia radica en señalar cómo, a través de esta construcción textual, el barbastrense despliega ciertos juegos intertextuales con figuras mesiánicas en *Gran Vilas* (2012). Si bien la escritura en dos planos (divino y material) está presente en poemarios anteriores como *Cielo* (2000) y, principalmente, *Resurrección* (2005), el volumen que analizamos extrema en mayor medida las posibilidades lúdicas y pragmáticas del entramado intertextual que nace del nombre propio.

Lo bíblico en *Gran Vilas*, en términos generales, aparece relacionado con el baile autoficcional de máscaras que nos propone, sobre todo en su *alter ego* canonizado (San Vilas), y la inversión jerárquica propia del carnaval bajtiniano (Bajtín, 1988) aporta una liberación, transgresión y exaltación propias de la fiesta antigua. Este último, en curiosa combinación con la «parodia posmoderna» (García-Rodríguez, 2021), se complementa a la perfección con la «risa ambivalente» (Gutiérrez, 2015), rabelaisiana, que defiende el autor, al utilizar la metaficción como fórmula de relativización, incluyendo la nota de ambigüedad en el centro de la deconstrucción paródica. La intertextualidad con la tradición religiosa cristiana, por tanto, se sitúa aquí no solo como «práctica hipertextual» que supone *transformación lúdica* que un hipertexto B hace de un hipotexto A (Gennette, 1982), sino que sigue la naturaleza histórica, ideológica y axiológica de la parodia para actuar como confrontación, como subversión, como desvelamiento y como denuncia (Pozuelo Yvancos, 1993). Vilas, para ello, se sirve de un tono salmódico y altisonante que contrasta con giros coloquiales y un materialismo exacerbado, ambos representativos de los planos semánticos que intersecan en la codificación paródica, el divino y el terrenal. Dentro de las principales implicaturas de estos procesos, predomina la desacralización y desautomatización del discurso religioso, cuyo estudio en la poesía posmoderna es reseñable estos últimos años (Baños Saldaña, 2019).

En definitiva, Manuel Vilas hace un uso lúdico y crítico de las figuras mesiánicas a través de un artefacto artístico, con base en la parodia y el carnaval, que juega con las fronteras líricas del realismo tradicional. Un ejercicio de reescritura en donde la cosmovisión religiosa, encarnada hipertróficamente por sus homónimos, choca con los dilemas morales contemporáneos, insertos, mayormente, en la consideración del capitalismo como fenómeno esencialmente religioso que ya desarrolló Benjamin (2014). Su potencialidad subversiva se encierra en la recuperación de esa risa antigua propia del carnaval, que no excluye lo serio, sino que lo purifica de dogmatismo, de fanatismo y de ingenuidad (Bajtín, 1988). Desde ahí logra desautomatizar los nuevos ritos y símbolos en los que concurrimos, dándoles la vuelta, invirtiéndolos, incluso tomando su voz y ridiculizándolos, revelando su carácter inherentemente contradictorio e interesado. Una marca registrada en la puerta de viejos templos.

Referencias bibliográficas

Bajtín, Mijaíl. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais*. Madrid: Alianza. 1998.

Baños Saldaña, José Ángel. *Desautomatización y posmodernidad en la poesía española posmoderna. La tradición Grecolatina y la Biblia*. Córdoba: UCOPress. 2019.

Benjamin, Walter. *El capitalismo como religión seguido de Fragmento teológico-político*. Madrid: La Llama. 2014.

García-Rodríguez, María José. *Teoría de la parodia*. Madrid: Visor. 2021.

Genette, Gérard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, Madrid: Taurus. 1989.

Gutiérrez Valencia, Cristina. «Ad jocis ad seria: la risa ambivalente en la obra humorística de Manuel Vilas». *Pasavento. Revista de estudios hispánicos*, 3(2), 2015: 121-141.

Lejeune, Philippe. «Definir la autobiografía». *Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos*, 5, 2001: 9-18.

Pozuelo Yvancos, José María. «Parodiar, rev(b)elar». *Exemplaria: Revista de literatura comparada*, 4, 2000: 1-18.

Vilas, Manuel. *Amor. Poesía completa (1980-2018)*. Madrid: Visor. 2019.

Homenaje y colaboración en el quicio de un proyecto autorial: análisis transreferencial de «Flores de trinchera» de Rupatrupa

Abdón Torresano Ramón
Universidad Nacional de Educación a Distancia
atorresan8@alumno.uned.es

El 29 de octubre de 2024 se publicó en la plataforma YouTube el videoclip oficial de «Flores de Trinchera», «un sencillo de Rupatrupa en homenaje a Extremoduro que cuenta con la colaboración de Roberto Iniesta», según reza la descripción del vídeo. Esta caracterización como «homenaje» se desarrolla artísticamente a través de tres medios: la música, la letra y el vídeo; y se sostiene sobre una estructura discursiva transreferencial que los afecta a todos. El contacto transreferencial, sin embargo, saca a relucir un conflicto autorial en el proyecto del artista Roberto Iniesta en el paso desde la formación Extremoduro al grupo Robe, al superponer y combinar referencias textuales y discursivas a la vez de la estética y obras de la primera banda y de la segunda. Además, el papel de Iniesta en la canción y el videoclip de Rupatrupa, que de nuevo atraviesa los tres medios en la forma de la colaboración musical, no hace sino evidenciar dicho conflicto.

Las investigaciones en torno a la sociología del autor (Zapata, 2014), desde la imagen y la postura autoriales hasta su abordaje como proyecto autorial en construcción, ligado al proyecto creador (Zapata, 2011), han sido ya aplicadas con solvencia al ámbito de estudio de la canción contemporánea, restringido, sin embargo, casi exclusivamente a la figura del cantautor (Ruiz, 2022; Soto Zaragoza, 2025). A su vez, autores como Baños Saldaña (2024) han señalado la importancia del contacto referencial en la construcción, modificación o refuerzo de los proyectos autoriales. Estas aproximaciones son posibles gracias a que las diversas líneas de estudio que se han sucedido, siguiendo principalmente a Genette (1989), en el campo semiótico de la intertextualidad están siendo recientemente revisadas y sistematizadas (Baños Saldaña, 2022; Arroita, 2025), abriendo y facilitando su empleo en objetos de estudio culturales no exclusivamente literarios.

Esta propuesta surge de la necesidad de esclarecer el funcionamiento de dos fenómenos artísticos determinantes en el ámbito de la canción contemporánea: la colaboración y el homenaje. Pese a tratarse ambos de fenómenos de naturaleza discursiva, no se ha prestado la suficiente atención a la relación que construyen entre el discurso artístico y el social, pues ambos son fruto de un contacto doble entre agentes creadores: uno referencial y otro autorial. Los rasgos estéticos asociados a las obras de cierto autor, en forma de referencia discursiva reforzada a través de la intertextualidad, son insertados en la obra-homenaje o la obra-colaboración precisamente por ser representantes de una cierta figura autorial con la que el segundo autor tiene intención de establecer un contacto social determinado que repercuta en la propia.

Así, aplicado al objeto de análisis, en este estudio se pretende analizar los esquemas discursivos transreferenciales que sostienen esta particular aproximación al género del homenaje (para)literario. En definitiva, se busca esclarecer de qué manera los esquemas transreferenciales recuperados por Rupatrupa, alternados entre Extremoduro y Robe, reflejan el conflicto autorial de Roberto Iniesta, que socialmente aúna en su imagen autorial los valores de ambos grupos mientras trata activamente, tanto dentro como fuera de su obra artística, de desligarse del primero para afianzar su proyecto con el segundo.

Referencias bibliográficas

Arroita, Jorge. «Transposiciones y silepsis intertextuales: procedimientos de reapropiación citacional mediante transformaciones implícitas». *Anales de Literatura Española*, 42, 2025: 39-63.

Baños Saldaña, José Ángel. «La dinamicidad de los textos literarios: hacia una tipología de la transreferencialidad». *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 31, 2022: 271-292.

Baños Saldaña, José Ángel: «La intermedialidad como proceso de construcción de significado. Las referencias publicitarias en la poesía española contemporánea». *Bulletin Hispanique*, 126(2), 2024: 227-244.

Genette, Gérard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus. 1989.

Ruiz, María Julia. «¿Qué vamos a hacer con la vejez? Funciones del final y posturas de autor en *Lo niego todo* de Joaquín Sabina». *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 10(2), 2022: 381-407.

Soto Zaragoza. «La imagen de autor de Joaquín Sabina. Estudio conceptual y perspectiva diacrónica». *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 34, 2025: 585-604

Zapata, Juan. «Muerte y resurrección del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico del autor». *Lingüística y Literatura*, 60, 2011: 35-58.

Zapata, Juan (Comp.). *La invención del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 2014.

La reescritura como procedimiento transreferencial: poemas y covers en el diseño de los proyectos autoriales

José Ángel Baños Saldaña
Universidad de Castilla-La Mancha
joseangel.banos@uclm.es

En las manifestaciones artísticas generan significación el contenido y la forma, pero también los procedimientos. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta lo que se dice, la estructura de lo dicho y, además, el cómo uno y otro aspecto se transmiten. De este modo, a la semántica y a la morfología artísticas, añadimos un foco pragmacognitivo, en el que la intención y la planificación de la percepción compleja conforman las bases del desplazamiento referencial. Hasta fecha reciente, disponemos de rentables acercamientos especializados a las diversas formas de contacto —por ejemplo, parodia, pastiche, interdiscursividad, etc.—; sin embargo, se echaba en falta un enfoque global que sistematizara los variados procedimientos, ya que estos acercamientos han dependido en gran medida de la tipología genettiana. Esta adolecía, en palabras del propio Genette, de una falta de sistematización de los contactos interartísticos, lo que ha provocado una excesiva dependencia del criterio textual; ahora bien, la carencia más importante se deriva del estancamiento de una tipología que Genette planeó como provisoria. A la altura de la publicación de *Palimpsestos* (1982), se desarrollaron nuevas teorías que, más tarde, darían sus mejores frutos, como la pragmática o la lingüística cognitiva. En consecuencia, era necesaria una renovación metodológica que atendiera a la riqueza semiótica de los contactos referenciales, así como a su repercusión en el circuito comunicativo. En estas coordenadas, surge la teoría de la transreferencialidad (Baños Saldaña, 2022).

De los tres niveles de contacto referencial —1: contacto directo; 2: modalidades [parodia o sátira paródica]; 3: interdiscursividad [pastiche, interfiguralidad y variantes tematológicas]—, esta comunicación versará sobre el primero, que engloba la intertextualidad, la intratextualidad, la intermedialidad y el procedimiento que protagonizará esta intervención: la reescritura. Entendemos por reescritura aquellos mecanismos que corresponden a un contacto continuo con el hiporreferente en la totalidad del nuevo producto; es decir, la reescritura se comporta, a nivel formal, como una intertextualidad iterativa y única. Este carácter recurrente, sumado al establecimiento de una silepsis creativa (Riffaterre, 1997), erige las manifestaciones reescriturales en hechos artísticos muy convenientes para la defensa de una determinada concepción de la escritura —«autopoéticas» [Casas, 2004]— y de una revisión crítica de la hiporreferencia, que, a veces, apareja una intención teórica —«ficciones autoteóricas» [Sánchez Ungidos, 2024]—. Así las cosas, las reescrituras necesitan examinarse desde el punto de vista de la autorreflexión, pues ocupan un lugar privilegiado en la evolución de la autoría, en la «presencia continua» de su hacedor (Badía Fumaz, 2017) y, por ende, en las peripecias del «proyecto autorial», que ya no atañe a la pregunta *qué es un autor*, sino al interrogante *quién ser como artista* en la escena cultural (Zapata, 2011). La argumentación teórica de esta propuesta quedará ilustrada mediante diferentes géneros artísticos: las reescrituras en poesía y las reescrituras musicales —*covers* o *versiones*—. *Play it again*: leer y escuchar de nuevo; decir (casi) lo mismo puede crear una significación inédita.

Referencias bibliográficas

Badía Fumaz, Rocío. «De la obra al autor. El acto de creación como instauración del autor contemporáneo». *Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios*, 13, 2022: 21-37.

Baños Saldaña, José Ángel. «La dinamicidad de los textos literarios: hacia una tipología de la transreferencialidad». *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 31, 2022: 271-292.

Riffaterre, Michael. «La silepsis intertextual». En *Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto*, Desiderio Navarro (Ed.). Traducción de Desiderio Navarro. La Habana: UNEAC. 1997.

Sánchez Ungidos, Guillermo. *La tristeza adulta de la Teoría. El discurso teórico en la ficción literaria*. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2024.

Zapata, Juan Manuel. «Muerte y resurrección del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico del autor». *Lingüística y literatura*, 60, 2011: 35-58.

Shantih Shantih Shantih: Bridges of Peace in T. S. Eliot's *The Waste Land* (1922)

Andrea Isabel Ingelmo Pérez
Universidad de Salamanca
andreaingelmo@usal.es

This paper examines the harmonization of spiritual traditions in T. S. Eliot's *The Waste Land* (1922). It offers an overview on Christian and Hindu-Buddhist traditions and establishes a common ground that bridges Western and Easten religions. In addition, it highlights images drawn from Vedanta and Buddhism and their importance in the configuration of a common religious language in Eliot's poetic ethos. I contend that Eliot's *The Waste Land* bridges Hindu-Buddhist and Christian spiritual beliefs in order to admonish against the materialistic tendencies of the modern self.

This proposal departs from past and present-day scholarship on existential and spiritual background in Eliot's poetic production. It considers Eliot's "mythical method" as the poet's resort to images drawn from ancient civilizations, a framework that provides "a way of controlling, of ordering, of giving shape […] to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history" (1975: 478). Indeed, Eliot equates ancient images with present-day symbols in order to establish a "continuous parallel between contemporaneity and antiquity" (448). Furthermore, the philosophical systems of Eric Voegelin, Soren Kierkegaard and Glenn Hugues are incorporated to analyze Eliot's desire to unite with the divine. Moreover, Warren's *Buddhism in Translation*, with which Eliot was acquainted, is fundamental in Western Buddhist studies. Further studies of scholars such as Rao Nageshwara (1977) and Cleo McNelly (1987) expand earlier overlooked Hindu-Buddhist references in T. S. Eliot's literary work, an area of study that still remains as lacuna in present-day academia.

For Eliot, the ascetic pilgrimage culminates in the realization of enlightenment, manifested as *shantih*, "the peace which passeth understanding". This state of awareness transcends time and space and ceases the suffering and existential *ennui* that pervades amongst the wastelanders. This religious illumination is expressed at the end of the poem when the lyric "I" hears the divine Word "DA". In Eliot's mindset, DA does not only refer to the Judeo-Christian Word of God, but also to the revelation of the Hindu-Buddhist *dharma* that halts samsaric tendencies. I consider Eliot's answers to transcendental questions such as the Self and enlightenment in the line of the work of Eastern and Western thinkers such as Glenn Hughes, Kierkegaard's Christian proto-existentialism, Nagarjuna's Buddhist *Madhyamaka* and the Upanishadic tradition. Eastern voices are not romanticized, exotic instances, but references that are rescued and reconciled with Christian tenets in order to create a shared ethos of peace beyond individual beliefs. By reproducing the voice of the Hindu deity Prajapati and placing the Buddha and St. Agustine in a dialogue, Eliot expresses how spiritual teachings surpass individual dogmas and transcend geographies. Eliot's aspiration, therefore, is to create a "constellation of cultures" (1960: 132) in his literary production to alleviate the alienation from the transcendent.

References

Eliot, T. S. "*Ulysses*, Order and Myth". *Dial*, 75(5), 1932, reproduced in *Selected Prose of T. S. Eliot*, Frank Kermode (Ed.). Nueva York: Harcourt Brace Jovanovitch. 1975.

Hughes, Glenn. *Transcendence and History: The Search for Ultimacy from Ancient Societies to Postmodernity.* Columbia: University of Missouri Press. 2003.

Garfield, Jay L. *The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika*. Oxford University Press. 1995.

Kierkegaard, Soren. *Sickness unto Death. A Christian Psychological Exposition for Upbuilding and Awakening.* Edited and translated by Howard V. Hong & Edna Hong. Princeton: Princeton University Press. 1980.

Rao, Nageswara. *The Peace Which Passeth Understanding: A Study of the Waste Land*. Tirupati: Sri Venkateswara University. 1976.

Fragmentation, Creative Paranoia and Jamesian Consciousness in the poetry of T. S. Eliot and William Carlos Williams

Antonio Jiménez Hernando
Universidad Complutense de Madrid / Rijksuniversiteit Groningen
antonj04@ucm.es

In his 1923 poetic manifesto, *Spring and All*, William Carlos Williams argued for the necessity of a "new order" in poetics, advocating for a breaking down of the boundaries between prose and poetry, challenging notions like versification. Moreover, and more importantly for this study, he expressed opposition to prominent Modernist figures like T. S. Eliot, whom he referred to in denouncing capital letters as the "TRADITIONALISTS OF PLAGIARISM", a critique of Eliot's use of sources outlined in his essay "Tradition and the Individual Talent". While Eliot advocated for a modernist poetic renaissance that should rely on the use of sources, Williams thought that what was required was a total obliteration of the inherited poetic trail. Despite their contrasting approaches, this study explores the shared influences that sparked a ground-breaking evolution in the poetry of both Williams and Eliot. It posits that Modernist poetry reflects the psychological theories of its time, particularly those emerging from the late nineteenth century.

The ideas of William James will be examined, specifically in relation to Eliot's fragmented masterpiece, *The Waste Land* (1922), and Williams's *Paterson* (1946-1958). Eliot's use of collage serves as a literary strategy that mirrors the "atoms" of consciousness described by James in his work, *The Principles of Psychology*, Chapter IX, "The Stream of Thought". This will aid to show how due to the influence of psychological texts, the poetic tradition of the nineteenth century—characterized by linear causality of chronological time and meaning—was transformed into a "heap of broken images," interconnected only by what James calls a "fictional continuity of the self". It is not daring to state that Eliot consciously employed psychological ideas like those of James, considering his interest in the field and instances like his attendance to Bergson's lectures in Paris. This foundation will pave the way for further analysis of James's theories in *Paterson*.

Like Eliot, William was interested in the psychological advancements of the time, either due to his fervent engagement with the arts or his interests as a physician. In this epic work, Williams's use of the (epic) catalogue form can be seen as an analogy for James's concept of the "Pure Ego", which is in a constant state of transformation. Chapter X in James's study, "The Consciousness of the Self", describes this transformation, suggesting that the self is continually evolving, translating and substituting itself. The idea is that the Pure Ego works as a "substitute shepherd" taking care of its herd of sheep—atoms of consciousness—. In the catalogue, images substitute each other, inheriting previous meaning as the Self continuously does. The term "Creative Paranoia" will then be employed to characterize the emergence of causal meaning in both Eliot's fragmented structure and Williams's catalogues. Loretelli comments on this matter when she states that "unity is not conferred by the type of material medium employed or by an external order, but rather by a precise arrangement which conveys to sight the impression of an undefined space". This dynamic aligns with James's theory, showcasing that causal semanticity does not inherently exist within the text or the mind, but is instead a construct through which we perceive reality. It will be stated that although literature may either follow the rules of causality or resemble a disordered and atemporal collage of ideas—atoms, sheep, symbols, broken images—, in both cases the mind of the reader will find a reason, a major motif, that may turn coherent and cohesive the most experimental of texts by shoring textual fragments against its ruins. Through this analysis, we will elucidate the relationship between writer and psychologist as well as between poem and psyche. New definitions for the poetic genre are to be suggested, concluding that, in spite of their differing methodologies, both Williams and Eliot were significantly influenced by the American psychologist William James.

References

Kinney, Clare R. "Fragmentary Excess, Copious Dearth: 'The Waste Land' as Anti-Narrative". *The Journal of Narrative Technique*, 17(3), 1987: 273-85.

Loretelli, Rosamaria. "The Aesthetic of Empiricism and the Origin of the Novel". *The Eighteenth Century*, 41(2), 2000: 83-109.

Martin, Wallace. "The Sources of the Imagist Aesthetic." *PMLA*, 85(2), 1970: 196-204.

Pickard, Zachariah. "William Carlos Williams, Description, and the Avant-Garde." *American Literary History*, 22(1), 2010: 85–108.

Steinman, Lisa M. "'No Confusion – Only Difficulties' in Williams's Spring and All". In *The Cambridge Companion to William Carlos Williams*, Christopher MacGowan (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2016: 53-65.

Cosmopolitismo, mitologías y exotismo: la voz del poeta en *The Sphinx* de Oscar Wilde

Manuela Shocron Vietri
Università degli Studi di Firenze
manuela.shocronvietri@unifi.it

Si algo caracteriza a la poesía de la segunda mitad del siglo XIX es el hecho de estar profundamente interpelada por una época de transiciones: la transformación de la hegemonía marcada por el pasaje de una clase aristocrática a una burguesa, el devenir del libro de objeto artesanal a un producto comercial y, sobre todo, la marginalización del artista respecto al campo de poder son sucesos que marcan la escena social. En este contexto, numerosos autores se volcaron a la escritura de poemas para exaltar su pertenencia a una suerte de *élite* intelectual contraria a la burguesía. Es así como Bourdieu (1998) plantea el fenómeno de transmutación de los géneros literarios, en el que el valor cultural de una obra aumenta cuanto más se aleja de los valores del mercado.

Entre las producciones líricas de la época, el caso del poema *The Sphinx* (1894) de Oscar Wilde resulta sumamente particular: una composición publicada individualmente, dotada de detalladas ilustraciones y una encuadernación artesanal que sugiere una percepción aristocrática y elitista del género poético. A su vez, la extensa obra refleja el cosmopolitismo tan característico del dandismo literario, al contener referencias a mitologías específicas de las que el poeta se apropia para expresar su vasta erudición.

Los estudios anteriores se han centrado en leer los mitos y referencias orientales de la presente obra desde un paradigma mayoritariamente hermenéutico, dejando fuera del análisis no solo la convicción del poeta de que determinados saberes —interpretados como crípticos y secretos— pueden ser comprendidos exclusivamente por la *élite* intelectual de la que él mismo se siente parte, sino también el modo en el que se utilizan y resignifican las mitologías, además del proceso de producción del libro en sí, el cual lo distancia de la finalidad última de todo producto: la venta. Por ello, el presente trabajo se propone abordar la poesía *The Sphinx* desde una perspectiva sociológica que procure evidenciar la construcción de un discurso aristocrático a través de una doble vertiente. Por un lado, desde su encuadernación artesanal, la obra se presenta como una pieza única e irrepetible, una noción ya obsoleta del libro, propia de un pasado distante de la era de la reproductibilidad. Por otro lado, desde los versos emerge la presunción de conocimiento a partir de la apropiación de un conjunto de mitos, narrativas y referencias culturales que constituyen una suerte de *patchwork*. Se trata, sustancialmente, de una operación intertextual que descontextualiza los materiales simbólicos y los reinscribe en un nuevo entramado discursivo. En tal sentido, la mitología se presenta como un recurso reutilizado estratégicamente, despojado de su contexto original y transformado en una herramienta utilitaria para la reivindicación del artista en un escenario social que lo ha excluido.

Abogar por la existencia de un saber «secreto» al que accede un selecto grupo, la sed de conocimiento en pos de la legitimación de sí mismo y la fascinación por lo exótico son los motores del discurso del poeta en *The Sphinx*, los mecanismos que desencadenarían en la evocación de un pasado en decadencia frente al irrefrenable avance de un nuevo orden.

Referencias bibliográficas

Barthes, Roland. *Mythologies*. París: Éditions du Seuil. 1957.

Benjamin, Walter. *16. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. / Walter Benjamin. Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe*, Burkhardt Lindner, Simon Broll & Jessica Nitsche (Eds.). Berlín: Suhrkamp. 2012.

Bourdieu, Pierre. *Les règles de l'art : Genèse et structure du champ littéraire*. París: Éditions du Seuil. 1998.

Kristeva, Julia. *Sèméiôtikè. Recherches pour une sémanalyse*. París: Éditions du Seuil. 1969.

Martínez-Falero, Luis. «Literatura y mito: desmitificación, intertextualidad, reescritura». *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 22, 2013: 481-496.

Sanders, Julie. *Adaptation and Appropriation*. Nueva York: Routledge. 2006.

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.

COMPARATIVE POETICS

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.

SILVYA PLATH

And heart's frosty discipline
Exact as a snowflake.

A Comparative Study of (Trans)National Poetry Anthologies and Poetics

Carles Granell Sales
Universidad Nacional de Educación a Distancia
cgranell@flog.uned.es

Delving into the field of anthology criticism, one rapidly realises the scarcity of theoretical works of reference. For this reason, three key poetics—in English, French, and Spanish, respectively—constitute the main scholarly resources in each linguistic domain. These are the multi-author volume edited by Di Leo *On Anthologies*, Fraisse's *Les anthologies en France*, and Ruiz Casanova's *Anthologos. Poética de las antologías*.

On the one hand, these three critical works emphasise the anthologies' pivotal role in the historical evolution of the lyric: from the identification of anthologies with collections of lyric poetry to the broadening of their scope. On the other hand, these three poetics adopt distinct perspectives on the definition and classification of anthologies, thus determining further differences in terms of their function, purpose and impact. Di Leo treats the anthology as a genre, Fraisse as a form, and for Ruiz Casanova it is a mode of creative writing. The three anthologies analysed here—Gardner's edition of *The New Oxford Book of English Verse*, Pompidou's *Anthologie de la poésie française*, and Blecua's *Floresta de la lírica española*—are taken as examples of these approaches to the anthology. Gardner's collection treats the anthology as a genre insofar as it establishes a dialogue with previous anthologies—especially Quiller-Couch's first edition of *The Oxford Book of English Verse* and Palgrave's *Golden Treasury*—in relation to the conventions of the editorial decisions: the order of the poets, the integral presentation of the texts and a broader conception of the lyric. Pompidou ressembles Fraisse's understanding of the anthology as a form, since for him it serves as a means of positing a personal view of the French poetic tradition, which is implicitly identified with the lyric. Pompidou requires that poets possess the "don divin d'être poète" (1961: 21), an elusive notion that reveals its subjective nature. Blecua organises the anthology as a book due to its being a meaningful compendium of different lyrics in which the theme of love and the depiction of sight and dreams turn the collection into a coherent whole.

Furthermore, each poetic proposes a different view on the blurred boundaries between national traditions and global connections. According to Di Leo the «world literature» approach occupies a central space, in Fraisse the well-defined conception of the nation as a criterion of delimitation is problematised to the extent of questioning its actual reality, and Ruiz Casanova (2007:133), although he stresses that every anthology is eminently political and observes that anthologies in Spanish can be «supranacional y monolingüe» and «nacional y plurilingüe», he claims that the book does not aim to comment on the national entity of Spain. All three works share the conviction that it is difficult, if not impossible, to rigidly define a national poetic tradition.

Similarly, the three selected anthologies evidence this difficulty in their own distinctive manner, even if their national alignment is well-delineated. Engaging with the politics underlying national categorisation and Ramazani's concept of "gains in nontranslation" (2020: 230), this paper explores the different positions adopted by Gardner, Blecua and Pompidou in the recognition of plurality within concrete national coordinates through the selection and editing of lyrics.

In the English context, Gardner recognises difference in the unadapted lyrics of Burns in Scots, the admission of Ezra Pound, and the inclusion of Yeats's "Easter 1916". Her approach to the anthology as a genre might imply that these decisions were made in response to the conventions established by preceding compilations. Regarding the Spanish tradition, Blecua integrates difference through the untranslated poems in Catalan, the justified exception of Rubén Darío, and the unmarked presence of the rest of Hispanic authors. In the elaboration of the anthology as a book, the anthologist might have prioritised a continuous reading experience over providing each author's particularities. In contrast, Pompidou suppresses difference by demonstrating with his selections what he asserts in the introduction, that is, that foreign influences—especially in Mallarmé—can actually be traced back to earlier French poets (1961: 13). In approaching the anthology as a form, Pompidou is allowed to construct his own vision of the poetic tradition.

References

Di Leo, Jeffrey R., editor. *On Anthologies*. Lincoln: University of Nebraska Press. 2004.

Fraisse, Emmanuel. *Les anthologies en France*. Paris: L'Harmattan. 2017.

Ramazani, Jahan. *Poetry in a Global Age*. Chicago: University of Chicago Press. 2020.

Ruiz Casanova, José Francisco. *Anthologos. Poética de las antologías*. Madrid: Cátedra. 2007.

A la luz de la utopía: tarea del poema en Paul Celan y Raúl Zurita

Melania Torres Mariner
Universitat de València
melania.torres@uv.es

La presente comunicación propone un diálogo entre la obra de Paul Celan y Raúl Zurita prestando atención a la relación entre poesía, revolución y utopía. Se parte de la lectura del discurso de *El Meridiano* (1960), considerado el texto programático de Celan, en el que se identifica un diálogo latente con el pensador revolucionario Gustav Landauer, y de textos de Zurita como *Arte y Auschwitz* (1987), «Que renazca la muerta poesía» —en *Los poemas muertos*, 2006; 2014—, «La constelación de los caídos» —en *Son importantes las estrellas*, 2017— y «Testigo del universo» —en *En un mar de piedras*, 2018—.

La devastación de su comunidad en Czernowicz como parte de la destrucción nazi de los judíos de Europa llevó a Celan a desarrollar una poesía que busca reconstruir el lenguaje mismo a partir de la barbarie, tarea que expone en *El Meridiano*. Por su parte, Raúl Zurita, nacido en Chile en 1950, vivió los horrores de la dictadura de Pinochet, marcada por la represión, la tortura y la desaparición forzada. Su poesía surge como un grito visceral contra la violencia política, pero también como una demanda de justicia y memoria, labor que también declara en los textos que hemos seleccionado.

La pregunta que articula esta lectura es: ¿qué posibilidades ofrece el poema como forma de resistencia no representativa, no conciliadora, sino como «contra-palabra» frente a la aniquilación del sentido y del lenguaje? Se sostiene que Celan y Zurita articulan una poética que concibe el poema no como representación de una experiencia, ni como instancia de reconciliación, sino como un acto de habla desplazado y sin garantía de recepción, que interrumpe el discurso del poder y funda, desde la imposibilidad, un lugar utópico.

Siguiendo a Landauer, especialmente en *La Revolución* (1907) y *Escepticismo y mística* (1903), entenderemos la utopía no como una realidad futura e inalcanzable, sino como un cuestionamiento continuo de las estructuras de poder establecidas. En su pensamiento, la revolución es un proceso donde el individuo, en su interacción con los demás, se convierte en agente de transformación. En este sentido, la reflexión de Landauer sobre el lenguaje poético como una herramienta de subversión del lenguaje del poder resuena en la concepción del poema en Celan y Zurita. A pesar de que sus propuestas poéticas son muy diferentes, ambas concepciones del arte convergen y refuerzan su papel como un espacio de interpelación radical y posibilidad transformadora. La poesía, que, en palabras de Celan, «explora topos [...] a la luz de la utopía» (1960), puede encarnar el impulso utópico y la demanda de reconfiguración del mundo, iluminando un horizonte de transformación subjetiva y comunitaria.

Referencias bibliográficas

Cuesta Abad, José Manuel & Carlota Fernández Jáuregui. *Raíz Celan. Poema, lengua, abismo*. Madrid: Trotta. 2022.

Di Cesare, Donatella. *Utopia of understanding: Between Babel and Auschwitz*. Traducción de Niall Keane. Albany, Nueva York: State University of New York Press. 2012.

Pellegrini, Marcelo. «Poesía en/de transición: Raúl Zurita y La vida nueva». *Revista Chilena de Literatura*, 59, 2001: 41-64.

Pérez Villalobos, Carlos. «El manifiesto místico – político – teológico de Zurita». *Revista de Crítica Cultural*, 10, 1995: 55-59.

Pisano, Libera. «Anarchic Scepticism: Language, Mysticism and Revolution in Gustav Landauer». En *Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies*, Giuseppe Veltri (Ed.). Berlín: Walter de Gruyter. 2018: 251-272.

The Poetics of Address in Emily Dickinson and Stéphane Mallarmé

Craig Osterbrock
Independent Researcher
craig.osterbrock@gmail.com

This conference paper is a comparative reading of Emily Dickinson's envelope poems—52 writings drafted in pencil on used or unsent postal envelopes—and Stéphane Mallarmé's *Récréations Postales* [Postal Recreations], quatrains inscribed on envelopes and incorporating the name and street address of Mallarmé's correspondents. These two fascinating corpora of texts, nearly contemporaneous, raise a host of questions regarding the relation of poetic form and material form. Dickinson's handwriting negotiates the seams, folds, and spatial limits of the "fragile, makeshift textual homes" on which they are inscribed, to borrow Marta Werner's description of the envelopes (2013: n.p.). Mallarmé's postal recreations were inspired, as the poet remarked, by a "pure aesthetic sentiment": that is, by the apprehension of an "obvious similarity between the format of a postal address and the layout of a quatrain" (2006: 217). Considered in a wider historical and theoretical perspective, these postal poems speak to fundamental problematics in modern poetry: the transformation of literary works into commodities, the fragmentation of the reading public and the fraying of the social bond, and the consequent problem of address and communication that Marcos Siscar has termed the "drama de destinação" or "drama of address" (2018). In the context of these wider debates about poetry and society—to recall the title of Theodor Adorno's 1957 essay—in the context of Mallarmé's sustained meditations on poetry and the constitution of community, of Dickinson's reclusive yet incessant activity as poet and correspondent: How are we to take the French poet's remark that "None of the verse addresses reproduced below failed to reach its destination" (2006: 217)?

I first provide a brief sketch of the textual histories of these two corpora, tracing the contours of the editorial process by which they were transformed from ephemeral writings into texts available in modern book editions. The central focus of the talk, however, is what I call, drawing on the work of Bertrand Marchal ([1988] 2018), Jacques Rancière (1996), and Barbara Bohac (2012), the anthropological function of address: how poetic language transforms a physical location, a mere street address—in the case of Mallarmé's *Recreations*—into a human abode rich with symbolic associations. In the *Postal Recreations*, street names and numbers are skillfully woven into the patterns of prosody and rhyme to form poetic scenes that figure the moment when the message is delivered. These poetic scenes thus form part of Mallarmé's broader effort to forge anew a social bond eroded by the dual forces of industrial capitalism and the secular state. The new Mallarmean social bond comes into existence through the mechanism of fiction, the fundamental symbolic activity of human beings the French poet rediscovered through a comparative critique of myth and religion, as Bertrand Marchal outlined in his influential study, *La Religion de Mallarmé* ([1988] 2018). The primal scene of fiction, for Mallarmé, is the sunset, the natural phenomenon myth transforms into a drama of light and dark, being and nothingness. The *Postal Recreations* repeatedly figure the counterpart of this originary "tragedy of nature": the sunrise, the time of day when mail is delivered. Dickinson's envelope poems, though very different in form, tone, and communicative context, seek in their own way to consecrate the human abode, returning time and again to the semantic field of the home. The Dickinsonian abode, like the Mallarmean one, seeks to transcend the bourgeois notion of a private home by weaving into its fabric a cosmic dimension, figured in the envelope poems in the recurring imagery of the sunset. Read together, Dickinson's envelope poems and Mallarmé's postal recreations stage the two acts of a solar drama in which the resources of material and poetic form are marshalled to consecrate the abode of human existence.

References

Bohac, Barbara. *Jouir partout ainsi qu'il sied : Mallarmé et l'esthétique du quotidien*. Paris: Garnier. 2012.

Mallarmé, Stéphane. *Collected Poems and Other Verse*. Translated by E.H. & A.M. Blackmore. Oxford: Oxford University Press. 2006.

Marchal, Bertrand. *La religion de Mallarmé*. Geneva: Droz. 2018.

Rancière, Jacques. *Mallarmé: la politique de la sirène*. Paris: Hachette. 1996.

Siscar, Marcos. "João Cabral e a poesia contemporânea: o drama da destinação". *Texto Poético*, 14(25), 2018: 610-616.

Werner, Marta. "Itineraries of Escape: Emily Dickinson's Envelope-Poems". In *The Gorgeous Nothings*, Marta Werner & Jen Bervin (Eds.). New York: New Directions. 2013.

La competición poética: del Certamen entre Homero y Hesíodo a las glosas mallorquinas

Enrique Ferrer Piña
Universidad de Salamanca
id00805551@usal.es

En esta presentación proponemos el estudio comparativo de dos competiciones poéticas muy distantes entre sí cronológicamente, pero con numerosos puntos en común. Dichas competiciones a las que nos referimos son la de los aedos y rapsodas en la antigua Grecia, tomando como referencia principal la obra anónima del *Certamen de Homero y Hesíodo*, escrita en torno a los siglos V-IV a.C., y la de los *glosadors* mallorquines y menorquines de la actualidad, que constituyen una de las principales manifestaciones de la poesía oral de la literatura catalana arraigada en las Islas Baleares.

Con este fin hemos escogido diferentes aspectos a analizar: el carácter popular o culto —o en parámetros de Florence Dupont, si se trata de productos de una cultura fría o una cultura caliente—, el contenido de esta poesía, el estilo de lenguaje que utiliza bajo los patrones de la retórica clásica, el contexto y la ocasión de ejecución poética, el aspecto agonal o competitivo, el elemento musical, la composición de los poemas, el tipo de métrica y, finalmente, el modo en el que el poeta impone su talento al oponente y muestra su ingenio a través de su capacidad inventiva.

Metodológicamente, partiremos de los estudios sobre música y *performance* que se han elaborado sobre la cultura literario-musical griega, y estableceremos las características de estas competiciones de poesía improvisada con acompañamiento musical —celebradas habitualmente durante festivales de las diferentes *póleis*— en las que primaba que los competidores hicieran patente su ingenio poético. En este sentido, trataremos de ilustrar el funcionamiento de estos duelos poéticos, con el apoyo de la obra del *Certamen entre Homero y Hesíodo*. Posteriormente, compararemos las competiciones poéticas griegas con las actuales glosas mallorquinas, que si bien conservan el elemento improvisado, musical y su ejecución en un contexto festivo, han introducido la invectiva contra el poeta oponente como un elemento recurrente y han pasado a utilizar un lenguaje que, en términos de retórica clásica, podemos considerar del *genus medium*.

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es buscar en qué puntos podemos establecer similitudes entre las dos manifestaciones poéticas y en qué puntos divergen, para poder, finalmente, concluir viendo el cambio de sentido que ha supuesto la introducción de la invectiva para la competición literaria, pues se pasa de querer destacar en la composición del mejor poema a querer destacar en la composición de la mejor ofensa al oponente, con las repercusiones que esto tiene en el nivel del lenguaje poético de ambas manifestaciones poéticas de carácter popular.

Referencias bibliográficas

Attridge, Derek. *The Experience of Poetry: From Homer's Listeners to Shakespeare's Readers*. Oxford: Oxford University Press. 2019.

Comotti, Giovani. *La música en la cultura griega y romana*. Madrid: Ediciones Turner. 1986.

Dupont, Florence. *La invención de la literatura*. Madrid: Debate. 2001.

Guillén, Claudio. *Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura comparada*. Barcelona: Tusquets. 2005.

Pérez Jiménez, Aurelio y Martínez Díez, Alfonso (Eds.). *Hesíodo. Obras y Fragmentos*. Madrid: Gredos. 2021.

A vivir y a gozar: estudio de las versiones del «Carmen V», de Catulo, en la poesía española del siglo XXI

Jesús Miguel Pacheco Pérez
Universidad de Murcia
jesusmiguel.pachecop@um.es

El presente trabajo pretende responder la pregunta de cómo transforman las reescrituras contemporáneas del «Carmen V», de Catulo, el motivo del beso para reflejar nuevas sensibilidades poéticas, así como preocupaciones sociales y culturales contemporáneas. De esta manera, partimos de la hipótesis de que estas versiones no solo actualizan dicho motivo, sino que lo resignifican mediante estrategias poéticas como la ironía, la desautomatización y la recontextualización, por lo que se convierte el poema original en un espacio de diálogo crítico con las realidades afectivas y sociales del presente, al mismo tiempo que refleja tanto las relaciones intertextuales con obras clásicas en la actualidad como los temas y formas de la poesía española del tercer milenio. Para la realización de este estudio, se llevará a cabo un análisis comparativo de distintas versiones de este poema de Catulo con base en la antología *Besos para Catulo* (Guarino Ortega, 2024), una obra que recoge más de cien versiones distintas de este poema. Sin embargo, pese a que esta antología aúna textos tanto de autores clásicos y de los Siglos de Oro, como Francisco de Quevedo o Cristóbal de Castillejo, centraremos nuestro estudio en los poemas escritos durante el siglo XXI.

Así pues, con el fin de revelar los cambios que ha habido entre el texto original y las diferentes versiones contemporáneas, indagaremos en los poemas de autores como Aurora Luque, Christian Nieto Tavira, José Ángel Castillo, Ana María Alcaraz Roca o Francisco Sierra Ballesteros entre otros, para obtener una panorámica de la recepción del «Carmen V» en la lírica reciente y analizar los elementos novedosos respecto al texto latino, pues mientras algunos tan solo cambian los personajes o modifican la forma del texto adecuándolo a otros moldes —como, por ejemplo, la prosa poética—, otros autores sitúan a Lesbia en el presente, señalan causas sociales, alteran o invierten la acción, etc.

De este modo, atendemos a que la relación de intertextualidad con el poema de Catulo no es tan solo de reescritura, sino que desde la desautomatización (Baños Saldaña, 2019) se añaden elementos actuales, se ironiza a partir del texto original o se cambia el significado, por lo que existen dos lecturas del texto, aquella de Catulo que subyace a la versión y se mantiene latente por su importancia a través del tiempo, y la lectura de la versión en sí misma como poema independiente que toma como engarce temático o formal el poema de Catulo. Así, con base en la teoría de la adaptación de Linda Hutcheon (2006), el estudio de estas versiones pretende mostrar cómo no se replica el texto original, sino que se repite con variaciones significativas, motivadas por los contextos actuales y los diferentes objetivos de cada autor.

Hutcheon concibe la adaptación como un proceso creativo y crítico que implica una apropiación interpretativa del texto original, lo que denomina «indigenización», pues se incorporan elementos culturales propios del contexto receptor y permite que la adaptación textual posea experiencias y valores nuevos. Entonces, estas versiones del poema de Catulo dialogan con la fuente, pero tienen autonomía estética y significados propios que desde la indigenización suponen una reinterpretación de las relaciones afectivas desde perspectivas contemporáneas.

En suma, esta comunicación es un estudio comparativo entre el «Carmen V», de Catulo, y algunas versiones contemporáneas del mismo, así como de las propias versiones entre sí, por lo que se dará espacio a una revisión de elementos socioculturales e históricos que muestren los aspectos de interés para los poetas actuales a la hora de crear un texto lírico a partir de este poema.

Referencias bibliográficas

Baños Saldaña, José Ángel. *Desautomatización y posmodernidad en la poesía española contemporánea. Tradición grecolatina y la Biblia*. Córdoba: Universidad de Córdoba. 2019.

Guarino Ortega, Rosario (Ed.). *Besos para Catulo. CLXXI versiones del «Carmen V»*. Cartagena: Museo Teatro Romano de Cartagena. 2024.

Hutcheon, Linda. *A Theory of Adaptation*. Nueva York: Routledge. 2006.

Luque, Aurora. *La siesta de Epicuro*. Madrid: Visor Libros. 2008.

Luque Moreno, Jesús. «Besos de Catulo». *Emerita: Revista de lingüística y filología clásica*, 86(1), 2018: 71-91.

Rocamora Montenegro, Raquel. «La poesía amorosa de Catulo». *Vírgula. Revista del Grado en Español: Lengua y Literaturas*, 1, 2019: 110-152.

Lírica de tema amoroso y búsqueda expresiva en las poéticas del 27

Ida Grasso
Università della Calabria
ida.grasso@unical.it

¿Por qué en una época de renovación total, como la que vive el panorama lírico europeo desde la primera parte del siglo XX hasta la ruptura señalada por los dramáticos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, algunos autores destacados del 27 vuelven a formas y modelos consolidados por la tradición erótica occidental para contar sus historias de amor?

¿Qué tienen en común colecciones poéticas como *El Romancero de la novia* de Gerardo Diego (1920), *Jacinta, la pelirroja* de José Moreno Villa (1929) y *La voz a ti debida* de Pedro Salinas (1933)?

¿De qué manera dichos libros dialogan con los poemas que, desde el año 1913 —o sea, en una etapa poética anterior— Antonio Machado dedica a su joven mujer fallecida, y que, en concreto, forman el conjunto de textos CXVIII-CXXIV de sus *Poesías completas*?

Partiendo de estas preguntas, mi comunicación propone un análisis de las obras mencionadas con el objetivo de valorizar, en primer lugar, las diferencias con respecto al modelo arquetípico del *Rerum vulgarium fragmenta* de Francesco Petrarca. Pues, efectivamente, con la obra monumental del autor aretino estas colecciones comparten, ante todo, la estructura de un discurso poético cerrado, dentro del cual se desarrolla una historia con un inicio, una progresión y una conclusión; además, coinciden en la estructura de diálogo *in absentia* con la mujer, necesario para legitimar la voz del poeta y para dar voz a sus emociones líricas. Sin embargo, si se compara con la excepcionalidad que, desde el modelo de Petrarca, acompaña a la destinataria del discurso de amor en versos, y que en el caso del *Canzoniere*, debido a la muerte de Laura, colabora en la presentación de un «itinerario esemplare», según las palabras de Marco Santagata, en la trayectoria lírica de los poetas españoles se asiste a cambios radicales, que afectan tanto la necesidad manifiesta de superar los límites de las formas y de las convenciones heredadas, como la voluntad de introducir novedades temáticas.

Al elegir una forma consolidada por la tradición, como lo es el libro donde el poeta narra su amor perdido, pero sometiéndola a una expresiva búsqueda personal, que apunta a la descentralización del sujeto en favor de la cotidianidad y de la inmediatez del sentimiento, autores como Gerardo Diego, Moreno Villa, Pedro Salinas empiezan, desde los años veinte, un infatigable proceso de revolución de la poesía de amor, cuyas raíces se encuentran en el deseo de profundizar en la dialéctica entre recuperación y renovación de géneros. Estos autores que, por un lado, están interesados en una confrontación con las formas poéticas de la tradición, pero, al mismo tiempo, buscan una experimentación constante, debido al contacto con los movimientos de vanguardia, llegan a soluciones formales que se pueden interpretar, de manera general, como el efecto de una necesidad de cambio que —como ha demostrado Guido Mazzoni— perciben también los poetas europeos coetáneos a la hora de conciliar su vocación lírica con el equilibrio de los módulos convencionales.

Referencias bibliográficas

Cabo Aseguinolaza, Fernando. *Teorías sobra la lírica*. Madrid: Arco Libros. 1999.

Díez de Revenga, Francisco Javier. *Los poetas del 27, clásicos y modernos*. Murcia: Tres Fronteras. 2009.

Mainer, José Carlos. *La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural*. Madrid: Cátedra. 1981.

Mazzoni, Guido. *Sulla poesía moderna*. Bologna: Il Mulino. 2005.

Riffaterre, Michael. *Essais de stylistique structurale*. París: Flammarion. 1971.

Santagata, Marco. *Dal sonetto al Canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un genere*. Padova: Liviana. 1989.

Testa, Enrico. *Il libro di poesia*. Genova: Il Melangolo. 1983.

Estudio comparativo de la tematización de la infancia en *La extracción de la piedra de la locura* (1968) de Alejandra Pizarnik y *De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall* (1981) de Blanca Andreu

Sofía Padilla Barreiro
Universidad Complutense de Madrid
sofiapadi@ucm.es

Como señala García Faet (2019: 1682), en el siglo XX los modos de tematizar la infancia le dan a la figura del niño y, en especial, a la niña «particularidades psíquicas propias» y una posición fronteriza entre lo real y lo imaginado, entre los cuales no traza una distinción, permitiendo vincular poesía y juego, como ya señalaba Freud. El artículo de García Faet es el sustrato de mi propuesta, puesto que ella señala que esas niñas son sujetos pulsionales cuyos «fantaseos y fantasías tienden a lo erótico, pero también a lo tanático» (2019: 1684).

En mi propuesta quiero investigar la tematización de la infancia en dos poemarios de dos poetas en lengua española del siglo XX. El primer poemario es *La extracción de la piedra de la locura* (1968) de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. En él, la niña aparece como un desdoble del yo lírico, a menudo un desdoble muerto, deforme o perdido: «Ella canta junto a una niña extraviada que es ella» (2016: 213). Otras veces la mención a la infancia incluye elementos thanáticos: «La infancia implora desde mis noches de cripta" (2016, p.221). Muchas veces se configura como un tiempo que no va a volver, pero que lastra a la poeta, que permanece como un fantasma: "Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste» (2016: 242).

El segundo poemario es *De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall* (1981) de la poeta española Blanca Andreu. En él, la tematización de la infancia también toma forma en una niña thanático-erótica. Andreu vincula de manera menos clara la niña al yo lírico. Sin embargo, esta aparece en un tiempo anterior al poema, como en Pizarnik, un tiempo perdido: «Colegio: *niña que bebía los pomelos / directamente en labios de la noche, / que juraba acostarse con el miedo en la cama de nadie*» (1994: 21). También se relaciona con lo ritual, en línea con ese carácter invocatorio del poemario que señala García Faet (2019: 1697): «araña y roza, desde la niña antigua, / todo lo que soñé hasta la dicha de la muerte» (1994: 31).

Pizarnik y Andreu, además de la tematización de la infancia, comparten sendos personalísimos imaginarios e influencias del simbolismo francés y más notablemente del surrealismo. Otros estudiosos han tratado la infancia en sus obras de manera separada —en el caso de Pizarnik, Muschietti (1995) y Tembrás Campos (2006); en el de Andreu solamente García Faet (2019)—, pero no se ha hecho hasta ahora un análisis tematológico comparado de estas dos poetas. La novedad de mi propuesta reside en la pregunta por las coincidencias y divergencias en dos poetas de sustrato parecido que resignifican la infancia perdida y sus consecuencias enfermizas.

Referencias bibliográficas

Andreu, Blanca. *El sueño oscuro. Poesía reunida 1980-1989*. Madrid: Hiperión. 1994.

García Faet, Berta. «Las niñas mortíferas: pensamiento fantástico y animalidad en la poesía de Marosa di Giorgio y de Blanca Andreu». *Bulletin of Spanish Studies*, 96(10), 2019: 1681-1705.

Muschietti, Daniela. «Alejandra Pizarnik y después: de la niña asesinada al punto de fuga». En *Culturas del Río de la Plata (1973-1995): transgresión e intercambio*, Roland Spiller (Ed.). Frankfurt am Main/Madrid: Vervuert Verlagsgesellschaft. 1995: 217-228.

Núñez, Juan Pablo. *Una niña que juega entre las palabras: Representaciones de la infancia dentro de la poesía y los diarios de Alejandra Pizarnik 1955-1971*. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Pizarnik, Alejandra. *Poesía completa*. Barcelona: Lumen. 2016.

Tembrás Campos, Dores. «La niña en fuga: análisis de la presencia femenina en la obra poética de Alejandra Pizarnik». *ALPHA*, 22, 2006: 89-108.

"Du bleibst, was du bist: Nur ein Mannequin": The Female Figure in Mascha Kaléko's Verses

Alberto Orlando
Università degli Studi di Trento
alberto.orlando@unitn.it

Mascha Kaléko (1907–1975), a German poet of Jewish origin, is one of the most emblematic voices of *Neue Sachlichkeit* ["New Objectivity"]. Her literary debut in the 1920s coincided with the emergence of the protofeminist figure of the *Neue Frau* ["New Woman"] in the Weimar Republic. Representing a radical shift towards emancipation, economic independence, and modernity, the *Neue Frau* was a symbol of achievements in the world of work and newly acquired rights, including women's suffrage in 1919. However, despite their autonomy and the new fashion trends, marked by the *Bubikopf* ["bob cut"] and miniskirts, women still had to struggle against a deeply patriarchal society, which often relegated them to subordinate roles, as Kaléko herself highlighted by portraying them as "mannequins". With the rise of National Socialism, women who embodied these modern ideals faced a severe setback, as they were increasingly marginalised in favour of the propagandistic ideal of the Aryan woman, envisioned as the guardian of the hearth, family, and racial purity.

Kaléko's poetry provides a comprehensive exploration of the female experience, encompassing a range of perspectives: from ironic and sharp social critique to intimate reflections on individual emotions, such as solitude, alienation, resilience, and, in some cases, aspects of motherhood.

This paper examines the trajectory of female identity in Kaléko's poetry, from her early works to her exile poetry. The analysis adopts a diachronic and comparative approach to trace the evolution of key poetic motifs across different periods of Kaléko's life and career. A close reading methodology is applied to analyse thematic and stylistic continuities and ruptures, emphasizing intertextual elements and formal structures that reflect shifts in her poetic self-representation.

The theoretical framework is grounded in lyric theory and exile studies. Käte Hamburger's concept of the lyrical "I" as an "Aussage-Subjekt" (Hamburger, 1987: 239)—a "statement-subject", that is, a structural and linguistic subject producing a non-fictional utterance within the statement-system of language. This concept serves as a foundation to analyse how Kaléko constructs lyrical subjectivity not only through explicit first-person voices but also through collectively or impersonally voiced statements. However, further clarification is needed on how this concept applies specifically to Kaléko's work and how her poetic language constructs this non-fictional enunciative position.

Additionally, the paper explores Kaléko's use of irony and social critique, which serve not only to challenge the patriarchal structures of her time but also to subvert and reclaim female identity. By examining how Kaléko's irony transcends mere social commentary to become a form of resistance, , this study will offer a deeper understanding of her literary strategies.

By reassessing Kaléko's poetic trajectory through these perspectives, the paper argues that her work not only reflects the socio-political realities of her time but also interrogates the boundaries and possibilities of lyrical self-expression. Kaléko's poetry explores how the lyrical "I" negotiates identity and voice beyond simple autobiographical confession, employing irony, distancing, and multiple narrative positions to challenge traditional notions of subjectivity in lyric poetry. In doing so, her work expands the formal and thematic scope of lyrical expression, offering a nuanced representation of female identity amid social and political upheaval.

References

Hamburger, Käte. *Die Logik der Dichtung*. Stuttgart: Klett. [1968] 1987.

Schöneich, Juliane. "Mascha Kaléko und die Grenzen der Neuen Frau". In *Geschlechterbilder im Wandel? Das Werk deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1894–1945*, Sarah Guddat & Sabine Hastedt (Eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang. 2011: 225-252.

Swiderski, Carla. "Zwischen zwei Kriegen und dann Exil. Strategien der Selbstinszenierung bei Mascha Kaléko". *Exil. Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse*, 30, 2010: 52-62.

Von Bernstorff, Wiebke. "Geschichte(n) machen. Für eine Wiederaufnahme der historisch-politischen Perspektive in der Exil(literatur)- und Genderforschung". In *Exilforschungen im historischen Prozess*, Claus-Dieter Krohn & Lutz Winckler (Eds.), Berlin / Boston: Walter De Gruyter. 2012: 304-326.

Wallach, Kerry. "Mascha Kaléko Advertises the New Jewish Woman". In 'Not an Essence but a Positioning'. German-Jewish Women Writers (1900–1938), Andrea Hammel & Godela Weiss-Sussex (Eds.). Munich: Martin Meidenbauer. 2009: 211-231.

La naturaleza en la poesía de Ángela Figuera Aymerich y Gabriela Mistral

Guiomar Matarranz Martínez
Universidad de Oviedo
UO240790@uniovi.es

El objetivo principal de esta comunicación es realizar un análisis desde una perspectiva ecofeminista de algunos poemas de Ángela Figuera Aymerich, pertenecientes a *Soria pura* (1949) y a *El grito inútil* (1952), y compararlos con otros de Gabriela Mistral que encontramos en *Ternura* (1924). El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que reivindica la importancia de la mujer y de la naturaleza en nuestra sociedad y cuya relevancia ha tratado de ser minada por la fuerza opresiva del patriarcado y del capitalismo. En los años 90 se desarrolló más en profundidad la teoría ecofeminista, que denuncia la destrucción del medio ambiente y que critica duramente el colonialismo, especialmente el desdén hacia lo «otro», que busca instaurar una mentalidad homogeneizadora que erosione la diversidad de nuestro mundo. D'Eaubonne fue quien acuñó el término «ecofeminismo» en su obra *Le Féminisme ou la Mort* (1974). A partir de sus tesis, han surgido teóricas como Shiva y Mies, en cuyos postulados nos apoyaremos para estudiar algunos poemas de Figuera Aymerich y Mistral. Además, introduciremos el concepto del ciberfeminismo de Haraway, a propósito del poema «Sobramos» de Figuera Aymerich, en el que se observa el binomio tecnología/naturaleza.

Hemos escogido a las poetas Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) y Gabriela Mistral (1889-1957) para esta investigación porque cuestionaron el espacio de la mujer en la sociedad y concedieron un gran protagonismo a la naturaleza en sus obras. Ángela Figuera ha sido «considerada en la actualidad como una poeta con un punto de vista feminista» (Martos y Neira, 2021: 426). Influida por las obras de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado, entre otros, evocaba la naturaleza en sus poemas, vinculándola con la maternidad que está tan presente en sus poemas. Figuera ensalzaba el cuerpo de la mujer como fuente de vida y, a su vez, reclamaba su lugar como creadora de poesía en un mundo en el que solo parecían escucharse las voces masculinas. Sus versos reflejan la miseria provocada por la guerra civil española y con su tono profundamente crítico desvela la represión sufrida por las mujeres durante el franquismo. Figuera ha sido conocida como «la Gabriela Mistral de Bilbao» (Blázquez Vilaplana, 2016: 1) no solo por la presencia de la naturaleza y la maternidad en su universo poético, sino también por su compromiso con la educación y la igualdad social, que defendió también la poeta chilena.

Gabriela Mistral es una de las autoras hispanoamericanas más destacadas y laureadas, que en sus primeras obras revela su profunda conexión con el campo, a la que contribuyó, en parte, su experiencia como maestra rural. La vocación poética de Mistral convivió con su intensa labor de promoción de la lectura y de mejora de la educación en Hispanoamérica. Estas autoras han tenido repercusión en la literatura de sus respectivos países y comparten temáticas como la mujer y la naturaleza, cuestiones abordadas por el ecofeminismo. Si bien la teoría ecofeminista ha sido aplicada al estudio de la obra de Mistral, como en el trabajo de Finzer (2015), consideramos preciso que se trate también en los poemas de Figuera, dada la cantidad de matices y correlaciones que nos pueden aportar los versos de la poeta bilbaína desde este enfoque.

Referencias bibliográficas

Blázquez Vilaplana, Belén. «Pinceladas sobre una poeta española: Ángela Figuera Aymerich». *Cuadernos Hispanoamericanos*, 793-794, 2016: 34-43.

D'Eaubonne, Françoise. *Le Féminisme ou la Mort*. París: Le Passanger Clandestin. 2020.

Finzer, Erin. «Mother Earth, Earth Mother: Gabriela Mistral as an Early Ecofeminist». *Hispania*, 98(2), 2015: 243-251.

Haraway, Donna J. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra. 1995.

Martos Pérez, María Dolores & Julio Neira Jiménez. *Literatura española y género*. Madrid: UNED. 2021.

Mies, Maria & Vandana Shiva. *Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas*. Traducción de Mireia Bofill. Barcelona: Icaria. 1997.

El papel de *Singularidades*, de Vicente Luis Mora, y *Postpoesía*, de Agustín Fernández Mallo, en la defensa del vanguardismo en el panorama crítico de la poesía española de principios del siglo XXI

Gonzalo Jiménez Varas
Universidad Politécnica de Madrid / Universidad Internacional de La Rioja
gonzalo.jimenez@upm.es

En la primera década del siglo XXI se asiste a un enconado debate en la crítica especializada: el papel del vanguardismo en la configuración de la poesía española del siglo XXI. Esta discusión fue iniciada a finales del siglo XX por poetas y críticos vinculados a la poesía de la experiencia mediante obras como *Poesía, cuartel de invierno* (García Montero, [1987] 2022), *La poesía figurativa* (García Martín, 1992), en las que delimitaban el vanguardismo a un lugar histórico de principios del siglo XX, del cual poco había que aprender en la concepción poética postmoderna.

Ya entrado el siglo XXI, los prólogos de antologías como *Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-2000)* (Milán et al., 2002) y *La otra joven poesía española* (Krawietz y León, 2003), avivaron el debate al reflexionar sobre la recepción de las vanguardias históricas en la poesía española de principios del siglo XX y su influencia sobre la configuración estética de la poesía a lo largo de todo el siglo. El volumen colectivo *Poesía hispánica contemporánea* (Sánchez Robayna y Doce, 2005) sería un punto de inflexión en la discusión, incorporando la visión transatlántica al mismo.

Tras estas obras críticas, contestadas puntualmente por los poetas y críticos afines a la poesía de la experiencia, surgen dos textos que aportan nuevas perspectivas a la discusión: *Singularidades* (Mora, 2006) y *Postpoesía* (Fernández Mallo, 2009). Ambas obras reivindican el vanguardismo, no sólo como un movimiento histórico que cambió la percepción estética de la poesía de principios del siglo XX, sino como una actitud de innovación que debe estar siempre presente en el desarrollo del estado del arte poético. La recepción crítica de ambos textos fue muy dispar. Mientras que las críticas recibidas por *Singularidades* fueron en general positivas, véase por ejemplo (Saldaña, 2006), *Postpoesía* fue atacada con auténtica furia desde muchos frentes de forma inmediata, incluyendo críticas como las de Luis Antonio de Villena (2009, 2010), María Elena Arenas Cruz (2010), Patricio Pron (2010) o Alejandro Zambra (2009), entre otras. Pero ¿cuál es la influencia que ambos textos teóricos ejercen sobre la actualidad poética y crítica? En este estudio se realizará por primera vez un análisis detallado de la recepción crítica de ambos textos desde su publicación hasta la actualidad, que incluirá además una breve reflexión sobre la proyección de los presupuestos teóricos de Mora y Fernández Mallo en su propia producción poética.

Referencias bibliográficas

Arenas Cruz, María Elena. «Ensayista preocupado busca lector vigoroso. Panorama del ensayo español en 2009». *Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 8, 2010: 125-147.

Fernández Mallo, Agustín. *Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma*. Barcelona: Anagrama. 2009.

García Martín, José Luis. *La poesía figurativa. Crónica parcial de quince años de poesía española*. Sevilla: Renacimiento. 1992.

García Montero, Luis. *Poesía, cuartel de invierno*. Barcelona: Seix Barral. 2002 [1987].

Krawietz, Alejandro & Francisco León (Eds.). *La otra joven poesía española*. Tarragona: Ediciones Igitur. 2003.

Milán, Eduardo, Andrés Sánchez Robayna, José Ángel Valente y Blanca Varela(Eds.). *Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-2000)*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2002.

Mora, Vicente Luis. *Singularidades. Ética y poética de la literatura española actual*. Velilla de San Antonio: Bartleby Ediciones. 2006.

Pron, Patricio. «La vieja aspiración a la novedad». *Revista de Libros*. 01.04.2010. URL: <https://www.revistadelibros.com/nocilla-dream-de-agustin-fernandez-mallo-una-novela-experimental/>.

Saldaña, Alfredo. «Vicente Luis MORA, "Singularidades. Ética y poética de la literatura española actual"». *Tropelías: Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada*, 15-17, 2006: 581-583.

Sánchez Robayna, Andrés & Jordi Doce (Eds). *Poesía hispánica contemporánea. Ensayos y poemas*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2005.

De Villena, Luis Antonio. «Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma. Agustín Fernández Mallo». *El Cultural*. 19.06.2009. URL: <https://www.elespanol.com/el-cultural/letras/ensayo/20090619/postpoesia-nuevo-paradigma/13249259_0.html>.

De Villena, Luis Antonio. *La inteligencia y el hacha. Un panorama de la Generación poética de 2000*. Madrid: Visor. 2010.

Zambra, Alejandro. «Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma, de Agustín Fernández Mallo». *Letras Libres*. 31.08.2009. URL: <https://letraslibres.com/libros/postpoesia-hacia-un-nuevo-paradigma-de-agustin-fernandez-mallo-2/>.

Resistencias vanguardistas de la última poesía española: Andrea Abello, Dafne Benjumea y Andrea López Montero

Álvaro López Fernández
Universitat de València
alvaro.lopez-fernandez@uv.es

El campo poético español de la pasada década se caracterizó por la reformulación y asentamiento de una deriva estética vanguardista, especialmente reconocible en la obra de autores emergentes como Mario Martín Gijón, Laia López Manrique, Minke Wang, María Salgado, Lola Nieto, Su Xiaoxiao, Ruth Llana, etc. Esta tendencia experimental, de múltiples vertientes, basada en la «dislocación y reestructuración radical del lenguaje» (Molina Gil y López Fernández, 2023) tuvo su cenit en la sucesiva concesión en 2017 y 2018 del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández a las poetas «lenguajeadoras» (Trashumante, 2018; Llera, 2023) Ángela Segovia —por *La curva se volvió barricada*— y Berta García Faet —por *Los salmos fosforitos*—. Además de este respaldo institucional, la consolidación de esta tendencia rupturista se sustentó, entre otras plataformas, en editoriales de reciente creación —Esto no es berlín, Ultramarinos, etc.— o en editoriales preexistentes que adaptaron su contenido y promocionaron poéticas más experimentales —La Uña Rota, La Bella Varsovia—, en colectivos de escritura y pensamiento como el Seminario Euraca, en el auge de Internet y de las redes sociales como plataformas de difusión creativa, o en revistas como Kokoro, cuyos diez años (2012-2022) de actividad fueron un excelente indicador de este proceso formal.

Todo ello ha asegurado puentes de continuidad de este compromiso lingüístico en lo que respecta a nuevas voces renovadoras, como la de María de la Cruz o Laura Rodríguez Díaz, que han asimilado el magisterio de aquellas poetas de la pasada década, pero normalizando y rebajando sus efectos de ruptura y su lógica de conmoción. No en vano, la poesía española actual, la que se empieza a publicar a partir de la pandemia, se caracteriza por su hibridez estética, es decir, por integrar de una forma asimilada —incluso, natural— el bagaje vanguardista en una línea discursiva figurativa.

En consecuencia, esta comunicación pretende visibilizar, comparar y analizar algunos poemarios recientes *sui generis*, significativamente audaces en sus recursos expresivos, que siguen orillando aquella línea experimental y que se resisten, por tanto, a adoptar «un uso breve, atajado, del lenguaje» (Llana, en López Fernández, Martínez Fernández y Molina Gil, 2018: 520-521). Estos poemarios son *Del palacio ulterior las turquesas* (2024), de Andrea Abello, *La dulzura del ornitorrinco* (2024), de Andrea López Montero, y *Sol* (2024), de Dafne Benjumea.

Referencias bibliográficas

Llera, José Antonio (Coord.). *La noche es un pájaro azul. Antología de la última poesía española*. Madrid: Libros del Aire, 2024.

López Carballo, Pablo. «A favor no es en contra; en contra es a favor. Poesía y comunicación en la actualidad». *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 11, 2018: 205-220.

López Fernández, Álvaro, Martínez Fernández, Ángela & Molina Gil, Raúl (Eds.). «Lecturas del desierto. Antología y entrevistas sobre poesía actual en España». *Kamchatka. Revista de Análisis Cultural*, 11, 2018: Anexo 1-761.

Molina Gil, Raúl y Álvaro López Fernández. «El compromiso lingüístico en la poesía española del siglo XXI. De la disolución de la experiencia a los nuevos nombres (María de la Cruz y Laura Rodríguez Díaz)». *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 40, 2023: 5-23.

Mora, Vicente Luis. *El sujeto boscoso: tipologías subjetivas de la poesía española contemporánea entre el espejo y la notredad (1978-2015)*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. 2016.

Moyano Casiano, Félix. *Tendencias estéticas ancilares y subversivas: filias y fobias en el campo poético contemporáneo en español (2001-2023)*. Tesis Doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca. 2023.

De la vanguardia a la hibridez estética en la poesía reciente: Laura Rodríguez Díaz, María de la Cruz y Juanpe Sánchez López

Raúl Molina Gil
Universitat de València / Universidad de Alcalá
raul.molina@uv.es

El campo poético español durante el siglo XXI ha sido definido en múltiples ocasiones a partir de su pluralidad estética. En gran medida, y a pesar de una primera década todavía muy marcada por variaciones realistas, con algunos escarceos hacia el fragmentarismo y lo simbolista o silenciario, fue a partir de 2010 cuando comenzó a definirse con mayor claridad una incipiente y muy reconocida deriva vanguardista: Ángela Segovia, Berta García Faet, María Salgado, Ruth Llana, Lola Nieto, Unai Velasco, Guillermo Morales Sillas o Laia López Manrique, entre otros y otras, fueron algunas de sus más destacadas voces. En convivencia con otras tendencias más figurativas y realistas, el campo poético quedó configurado a partir de dos paradigmas estéticos independientes, pero rizomáticamente interconectados, pues hubo algunos espacios de difusión comunes o tensiones temáticas transversales relacionadas con las diferentes problemáticas de la época —desde la politización postcrisis, el nomadismo y la migración, las cuestiones sobre género, cuerpo, identidad o enfermedad o los diálogos culturales, por ejemplo—. Tras el magisterio de las/los autoras/es anteriormente detallados, fueron desarrollándose nuevas voces que hicieron su aparición en el panorama en torno a 2020 y que pronto se convirtieron en referencias ineludibles para comprender esta continuación y renovación de lo rupturista en la lírica española: María de la Cruz, con *Los clavos que dan nombre a la metralla* (2019), Laura Rodríguez Díaz, con *San Lázaro* (2021) o, entre otros, Juanpe Sánchez López, con *Desde las gradas* (2021).

Sin embargo, ya en estos poemarios se atisbaba una preferencia a utilizar mecanismos de ruptura del lenguaje menos extremos, en favor de la línea vehicular —temática, si se quiere— del poemario. Este detalle, en absoluto baladí, se va a potenciar en sus siguientes obras, publicadas con apenas unos pocos meses de diferencia: *Anuncio. Seguido de Las niñas de plata*, de Laura Rodríguez Díaz es de noviembre de 2023; *Cruzamos por el ras de la montaña*, de María de la Cruz, de enero de 2024; y *Tonterías* (2024), de noviembre de 2024. Estos tres ejemplos manifiestan una notable hibridez estética que aúna notables procedimientos de vanguardia con algunas herramientas más propias de las tendencias figurativas y que creemos trasladables a otras manifestaciones recientes. Como si de un inesperado cruce de caminos se tratase, la poesía española más contemporánea ha asumido una nueva condición híbrida, sostenida en una «figurativización de lo vanguardista» y en una «vanguardización de lo figurativo», pues tampoco son ajenas a diversos experimentalismos formales algunas obras cuyo núcleo discursivo es notablemente realista, como *Invocación a las mayorías silenciosas*, de Paloma Chen (2022) o *Circuito cerrado de vigilancia*, de Mayte Gómez Molina (2024), entre otras. De lo que se trata en esta comunicación, por tanto, es de analizar estas derivas últimas focalizando en las tres autorías referidas en el título, con el objetivo de (de)mostrar que el campo más actual está integrando la dualidad vanguardia/realismo en un mismo proyecto literario. ¿Debemos comenzar a hablar de la «hibridez» como la seña de identidad más característica de la poesía actual en España?

Referencias bibliográficas

Jiménez Varas, Gonzalo. «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 hacia las nuevas poéticas corporales*, Sofía Bernardo Méndez, María Fernández Rodríguez & Pilar Arantegui Gallardo (Eds.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2023: 35-46.

López Carballo, Pablo. «A favor no es en contra; en contra es a favor. Poesía y comunicación en la actualidad». *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 11, 2018: 205-220.

López Fernández, Álvaro y Raúl Molina Gil. «El compromiso lingüístico en la poesía española del siglo XXI. De la disolución de la experiencia a los nuevos nombres (María de la Cruz y Laura Rodríguez Díaz)». *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 40, 2023: 5-23.

Moyano Casiano, Félix. *Tendencias estéticas ancilares y subversivas: filias y fobias en el campo poético contemporáneo en español (2001-2023)*. Tesis Doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca. 2023.

Pagán Marín, Helena. «Comunidades epistémicas en la poesía española del siglo XXI. Una alternativa al concepto de generación». *Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought*, 7(2), 2024: 217-241.

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 intercultura**l y su impacto en el sistema literario de la lengua de llegada.

TRANSLATION OF POETRY

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

The Reception of Anna Akhmatova in Italy

Alessandra Caliò
Sapienza Università di Roma
alessandra.calio@uniroma1.it

This proposal examines the reception of Anna Akhmatova's works in Italy, focusing on the editorial and historical-literary context in which they were produced. Akhmatova, a leading figure of the Silver Age of Russian poetry, has been widely translated into Italian, with her works featured in anthologies of Russian poetry, as well as in standalone volumes targeted at various audiences. This body of work provides a solid foundation for exploring the dynamics of her literary reception within the broader context of translated foreign literature in Italy.

In the context of Italian publishing, the differentiation of target audiences is exemplified by the initial publication of Akhmatova's poetry in a rare poetry series —"Edizioni Fussi" by Sansoni— in contrast with more accessible subsequent editions in pocket-sized or affordable formats —e.g., "Miti Mondadori" — or as supplements to the *Corriere della Sera* newspaper. Key milestones in Akhmatova's reception include two volumes published by Einaudi in 1966 and 1992, translated by Carlo Riccio and Michele Colucci, respectively.

Rather than considering translations in isolation, this proposal aims to analyse Akhmatova's reception in Italy through a relational approach, drawing on theoretical and methodological perspectives from translation studies and the sociology of literature. Itamar Even-Zohar suggests that literary translations should not be considered as discrete entities, but rather as part of a "system" that constitutes an integral part of the broader literary polysystem.

In addition, Pierre Bourdieu's theory of literary production as a field of forces unveils the "social operations" of "selection", "marking", and "reading" that underlie the production and circulation of translated literary works, alongside the key actors —translators, editors, publishers— and institutions —publishing houses, literary journals— involved.

Building on these frameworks, Michele Sisto and the scholars of the *LTit – Literature Translated in Italy* project have studied the production and reception of German literature in Italy, focusing on the interaction between translated literature and the receiving literary system. Sisto emphasizes the central role of the publishing industry as the "channel of communication" between world literature and national literatures.

This analysis will provide insights into the reception of Akhmatova in Italy by examining the profiles of translators and editors who shape publishing catalogues according to their own interests and dispositions and play an active role in both legitimizing literary works and constructing national literature. It will also examine the periods of most significant publication activity of Akhmatova's lyrical production, identifying three distinct waves of editorial engagement, each situated within specific historical and editorial contexts.

The distinctive identities of the publishing houses involved will also be explored, particularly the ways in which their position within the Italian literary field influences the symbolic capital transferred to Akhmatova's translated works. Additional consideration will be given to the tension between large-scale production (oriented toward commercial literary works) and small-scale production (oriented toward upmarket literary works), as well as to the shifting dynamics between established cultural authorities and newcomers seeking legitimacy. In conclusion, the aim is to trace the evolution of Akhmatova's reception by taking into account the multiple interconnected factors that shape the relationship between literature, publishing, and readers.

References

Achmatova, Anna. *Poema senza eroe e altre poesie*. Translated by Carlo Riccio. Turin: Einaudi. 1966.

Achmatova, Anna. *La corsa del tempo: liriche e poemi*. Edition by Michele Colucci. Turin: Einaudi. 1992.

Bourdieu, Pierre. "Le condizioni sociali della circolazione internazionale delle idee". *Studi Culturali*, 13, 2016: 61-81.

Even-Zohar, Itamar. "The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem". *Poetics Today*, 11, 1990: 45-51.

Sisto, Michele. *Traiettorie. Studi sulla letteratura tradotta in Italia*. Macerata: Quodlibet. 2019.

Para una traductología feminista transnacional: un estudio sobre la traducción de las poetas hispanoamericanas en Italia

Francesca Placidi
Universidad de Salamanca
francescaplacidi@usal.es

En la actualidad, el hispanoamericanismo ha cobrado un impulso significativo en Italia, consolidándose como un campo de estudio en expansión. Esta propuesta tiene como objetivo analizar la naturaleza de dicho florecimiento, el cual, según Stefano Tedeschi (2006), sigue estando permeado por visiones críticas y estereotipadas. En particular, el estudio busca trazar un mapa de las traducciones de poetas hispanoamericanas en los catálogos editoriales italianos, con el propósito de evaluar su grado de visibilidad y recepción.

La primera poeta hispanoamericana en atraer el interés de la crítica italiana, según Giuseppe Bellini (2002), fue la uruguaya Cristina Peri Rossi, pese a sus escasas traducciones al italiano. Posteriormente, se ha traducido de manera fragmentaria a autoras como Gabriela Mistral, Dulce María Loynaz, Violeta de la Parra o Alfonsina Storni. Estas traducciones han aparecido, en muchos casos, de manera aislada o poco sistemática, sin llegar a configurar una presencia sostenida en el panorama editorial italiano.

Entre las contribuciones más relevantes que han recopilado y difundido la poesía de autoras hispanoamericanas destaca el número especial de la revista *Oltreoceano*, editado por Silvana Serafin (2009), que ofrece una selección representativa de voces femeninas del continente. Otro aporte significativo es la *Antologia della poesia spagnola e ispanoamericana* (2004), editada por Martha L. Canfield y distribuida junto al periódico *La Repubblica*, como parte de un ambicioso proyecto de difusión cultural masiva. Se trata de una labor de recuperación y recopilación de traducciones ya existentes, previamente publicadas en Italia tanto en libros como en revistas. Silvana Serrani y Stefano Tedeschi (2013) subrayan la significativa presencia de voces femeninas en esta selección, que, sin embargo, «tuvo una vida muy efímera» (Serrani y Tedeschi, 2013: 113).

A esta antología le siguieron otras propuestas de interés, como *Poetesse d'Argentina. Antologia poetica* (2006) de Antonio Melis, centrada exclusivamente en autoras argentinas, y *L'ascolto del silenzio. Nuove voci della poesia ispanoamericana* (2023) de Giovanni Darconza, que presenta una mirada actualizada sobre la producción poética contemporánea en América Latina. No obstante, este progresivo interés editorial y académico por las escritoras hispanoamericanas no ha conducido a una mayor circulación de su obra poética, la cual sigue ocupando un espacio marginal en Italia, con escasas o nulas traducciones y una circulación limitada en el ámbito editorial.

Este estudio explora, por lo tanto, la (in)visibilidad de estas poetas en las editoriales italianas, con el objetivo de ofrecer un panorama representativo de su traducción y recepción en Italia. Desde un enfoque metodológico basado en la traductología feminista transnacional (Castro y Spoturno, 2020), esta investigación considera el papel fundamental que desempeña la traducción, como práctica situada, política y ética, en la construcción de alianzas transfronterizas entre mujeres que desafían las hegemonías imperantes y generan un diálogo entre múltiples voces, textos y contextos. Lejos de ser un mero instrumento de transferencia lingüística, la traducción permite habilitar espacios de encuentro e intercambio, en los que los textos se reconfiguran y resignifican en nuevos contextos. En este sentido, la (re)traducción de las poetas hispanoamericanas no solo contribuiría a ampliar su visibilidad, sino que también favorecería la creación de espacios de encuentro polifónicos, interseccionales y solidarios. Asimismo, permitiría superar la concepción monolítica y unidimensional de la literatura hispanoamericana, frecuentemente reducida a una serie de «utopías exóticas» (Tedeschi, 2006: 373), para avanzar hacia un reconocimiento más matizado y atento a la singularidad de cada voz poética femenina.

A través del análisis de antologías, catálogos editoriales, y paratextos, esta investigación propone delinear un panorama representativo del modo en que estas poetas han sido leídas, traducidas y acogidas en Italia. Al mismo tiempo, el trabajo articula marcos teóricos que abordan la circulación transnacional de las literaturas periféricas y los estudios sobre traducción de poesía, con el fin de comprender los mecanismos de inclusión y exclusión que operan en el campo literario y traductológico italiano.

Referencias bibliográficas

Bellini, Giuseppe. «Recepción de narradoras hispano-americanas en Italia». Q*uaderni Ibero americani. Estratto*, 91, 2002: 44-73.

Castro, Olga & María Laura Spoturno. «Feminismos y traducción: apuntes conceptuales y metodológicos para una traductología feminista transnacional». *Mutatis Mutandis. Revista Latinoamericana de Traducción*, 13(1), 2020: 11-44.

Serafin, Silvana (Ed.). *Dialogare con la poesia: voci di donne dalle Americhe all'Australia*. Udine: Forum. 2009.

Serrani, Silvana & Stefano Tedeschi. «Poesía del Cono Sur Hispanoamericano: capital simbólico y representación en antologías en Brasil e Italia». *Caracol*, 5, 2013: 108-139.

Tedeschi, Stefano. *All'inseguimento dell'ultima utopia. La letteratura ispanoamericana in Italia e la creazione del mito dell'America Latina*. Roma: Nuova Cultura. 2006.

La poesía es lo que perdura en la traducción.
El verso aliterado de «Sir Gawain and the Green Knight»
vertido al inglés moderno por J. R. R. Tolkien

Alicia García-Ferreras
Universidad de Málaga
aliciagf@uma.es

El filólogo y autor J. R. R. Tolkien definía la traducción de textos antiguos en verso como la única —e imperfecta— sustituta de una máquina del tiempo; de ahí que, si bien reconocía su trascendencia, la situase en una posición de inferioridad frente a un original a cuya belleza e inmediatez fonéticas solo podría «insensatamente aspirar» (Tolkien, 2014 [c. 1963]). La reflexión del británico sigue, pues, la estela de las concepciones románticas que le reservan a la labor traductora el estatus de «pariente pobre» de la actividad literaria (Bassnett 2007, 173-174) y se suma a los argumentos que tradicionalmente se han esgrimido a favor de la intraducibilidad del verso. La postura resignada de Tolkien frente a las obras traducidas no le impidió, sin embargo, verter al inglés moderno poemas fundacionales de la literatura en lengua inglesa y favorecer así la supervivencia de obras como el *Beowulf* y *Sir Gawain and the Green Knight*, las cuales contribuyó, asimismo, a situar en un lugar central del canon literario.

En esta ponencia se busca profundizar en la traducción que Tolkien llevó a cabo del poema anónimo *Sir Gawain and the Green Knight*, de finales del siglo XIV, publicada póstumamente en 1975. Con el fin de dilucidar el valor literario de este trasvase de acuerdo con los objetivos que Tolkien perseguía, se analizan los comentarios del propio traductor acerca de las dificultades planteadas por aspectos como la aliteración y la rima (Tolkien 2006), así como las soluciones que propuso para salvar el reto que surge de la profusión de préstamos procedentes del francés y de lenguas escandinavas que el poeta anónimo emplea para distinguir personajes y situaciones (Shippey, 2007; Smith, 2009). Se examinan, además, las estrategias de las que se sirvió Tolkien para abordar el verso aliterado a la luz de las distintas maneras de aproximarse a la traducción de poesía que desgrana André Lefevere (1975) en su obra *Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint*. En consonancia con las ventajas y limitaciones estudiadas por Lefevere, se observará que Tolkien procura reflejar la aliteración y la rima del original en su traducción, de modo que si bien esta decisión contribuye a dotar de valor literario y poético a su texto, supone al mismo tiempo una restricción para la libertad del traductor a la hora de optar por determinadas elecciones léxicas.

De casos como el de *Sir Gawain* se desprende que, lejos de perderse en la traducción, la poesía no solo salva fronteras lingüísticas y culturales, sino que también viaja a través de los siglos gracias a, precisamente, la labor de quienes vierten a otra lengua la miríada de matices que encierra el verso; una actividad que implica el desempeño de una creatividad análoga a la de los poetas que lo compusieron. Esta aportación se suma, pues, a las contribuciones que reivindican la figura del traductor literario y que arrojan luz acerca del trasvase de obras poéticas que hoy se erigen como clásicos de la literatura.

Referencias bibliográficas

Bassnett, Susan & Peter Bush (Eds.). *The Translator as Writer*. Nueva York/Londres: Continuum. 2007.

Lefevere, André. *Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint*. Assen: Van Gorcum. 1975.

Shippey, Tom. «Tolkien and the *Gawain*-Poet». En *Roots and Branches: Selected Papers on Tolkien*, Thomas Honegger (Ed.). Zollikofen: Walking Tree Publishers. 2007: 61-78.

Smith, Ross. «J. R. R. Tolkien and the Art of Translating English into English». *English Today* 25/3 (2009): 3-10.

Tolkien, J. R. R. «Nota sobre la traducción de *Beowulf*». En *The Official Website of the J. R. R. Tolkien Estate.* 2014 [1963]. <https://www.tolkienestate.com/es/estudiar/j-r-r-tolkien-nota-sobre-la-traduccion-de-beowulf/>.

Tolkien, J. R. R. *The Monsters and the Critics and Other Essays*, Christopher Tolkien (Ed.). Londres: HarperCollins. 2006.

(Re)crear el genio en la traducción poética. La figura del poetastro en *Poeta chileno* de Alejandro Zambra

Aleksandra Jackiewicz
Uniwersytet Warszawski
a.jackiewicz@uw.edu.pl

El propósito de la presente comunicación será reflexionar sobre las posibles maneras de «(re)crear» el genio en la traducción poética, tomando como punto de partida la figura del «poetastro» en la novela *Poeta chileno* (2020), de Alejandro Zambra. Nos proponemos presentar un estudio contrastivo entre una selección de poemas de Gonzalo Rojas, poeta, padrastro y uno de los personajes centrales de la novela zambriana, y sus traducciones al polaco y al inglés realizadas por Carlos Marrodán Casas y Megan McDowell, respectivamente. Nuestra intención será averiguar si la traducción de los poemas, que son para el autor «gatilladores de nuevas zonas narrativas» (Zambra en Halfon, 2020), es, en este caso en concreto, un «ejercicio de estilo», pero contrario al ennoblecimiento o poetización (Berman, 1985), que consiste en producir versos «elegantes», «legibles» y libres de la pesadez. Veremos cómo y en qué medida los traductores consiguen reflejar la manera en que Zambra construye la imagen de un poeta que aspira a ser «un poeta chileno». Dadas las peculiaridades de este acto de traducir, nuestro análisis se basará en la concepción hermenéutica de la traducción y el papel que la creatividad juega en dicho proceso (Loffredo & Perteghella, 2006; Bayer-Hohenwarter, 2011). En este marco, exploraremos cómo la traducción no solo consiste en un traslado lingüístico, sino también en un acto interpretativo en el que el traductor, al enfrentarse a las decisiones de traducción, se ve obligado a realizar una «deformación creativa» como medio legítimo para visibilizar su subjetividad en el texto traducido, sin que ello implique una pérdida de fidelidad. De este modo, prestaremos especial atención a la noción de creatividad, no como una mera creatividad formal o estilística, sino como una intervención que influye en la reconstrucción del mensaje original, permitiendo que las sutilezas del texto se comuniquen de manera efectiva en un nuevo contexto.

Asimismo, tomaremos en cuenta que la traducción poética es un ejercicio de percepción y una búsqueda creativa que pretende liberar el texto meta de su papel secundario con respecto al original, de ser considerado como su eco (García Álvarez, 2018). La observación de que la traducción se convierte aquí en una tentación de hacer una inversión lógica del ennoblecimiento —o sea, la vulgarización del original, un acto de (no) escritura y, al mismo tiempo, una destrucción del genio creador— nos posibilitará verificar hasta qué punto las decisiones emprendidas por los traductores han permitido a los receptores experimentar las cualidades del poetastro «mediocre» del original. Finalmente, nos preguntaremos si la intencionalidad estética del «buen gusto» del personaje funciona de manera análoga en los distintos contextos poético-novelescos meta, en comparación con su funcionamiento en el original, considerando las soluciones de traducción analizadas en cada una de las versiones.

Referencias bibliográficas

Berman, Antoine. «La Traduction comme épreuve de l'étranger». *Texte. Revue de critique et de théorie littéraire*, 4, 1985: 67-81.

Bayer-Hohenwarter, Gerrit. «'Creative Shifts' as a Means of Measuring and Promoting Translational Creativity». *META*, 56(3), 2011: 663-692.

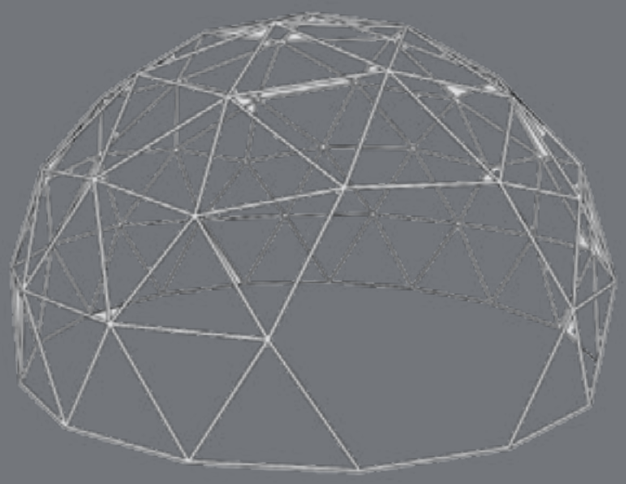
García Álvarez, Ana María. «Reflexiones sobre la creatividad en la enseñanza de la traducción literaria». En *El viaje de la literatura. Aportaciones a una didáctica de la traducción literaria*, Carlos Fortea (Coord.). Madrid: Cátedra. 2018: 13-32.

Halfon, Mercedes. «"Poeta chileno" y el regreso de Alejandro Zambra a la novela». En *Página* 12. 2020. <https://www.pagina12.com.ar/300784-poeta-chileno-y-el-regreso-de-alejandro-zambra-a-la-novela>.

Loffredo, Eugenia & Perteghella, Manuela (Eds.). *Translation and Creativity: Perspectives on Creative Writing and Translation Studies*. Londres/Nueva York: Continuum. 2006.

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.



POETS ON THE GROUND

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.

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

INGER CHRISTENSEN

El poema sumergido

Andrea Abello Collados
Universidad Complutense de Madrid
andrabel@ucm.es

En su obra de 1919 *Notes on Thought and Vision*, H.D. —iniciales con las que la autora Hilda Doolittle firma la mayor parte de su obra literaria— esboza una teoría de la escritura visionaria. Este texto llega a nuestros días como una criatura híbrida, que incorpora lo fragmentario propio de las notas en un cuaderno personal con una expresión de intensa carga lírica. A pesar de su afán analítico, H.D. no se aparta de la oscuridad en la expresión. Sus *Notes*, que buscan explicar la visión poética y la escritura visionaria, casi mística (McCabe, 2021), asumen el mismo estilo críptico y poblado de referencias que podríamos encontrar en su escritura poética. El análisis se entrelaza con pasajes narrativos, reflexiones aparentemente dislocadas o fragmentos cercanos a lo diarístico.

H.D. explora en este ensayo algunas posibilidades formales que no encontramos desarrolladas en el resto de su obra para construir una poética de autora parcial e imperfecta, híbrida y a veces solo en cierta medida humana. En el centro del ensayo y de la explicación de la escritura visionaria encontramos la imagen de la medusa. H.D., con el cuidado en la disección de una bióloga, explica la visión con la imagen de llevar una medusa en la cabeza, a modo de gorro o casco, a través de cuyo cuerpo transparente podemos ver. La poesía, así, no surge de un yo unívoco, sino de un sujeto intervenido por un animal, parasitado o convertido en huésped de otra criatura misteriosa; un sujeto cuya cognición, de haberla, se aleja de lo humano. Como ocurre en muchas otras obras del modernismo, la de H.D. se aparta de una escritura más clara, con el fin de despojarse de lo superfluo y sumergirse en la oscuridad.

El objetivo de esta propuesta es realizar una comparación entre dos poéticas que se insertan en el género del ensayo literario: la ya mencionada *Notes on Thought and Vision* y *El arte de encender las palabras* de Berta García Faet, que, como H.D., se sirve del desvío y la oscuridad expresiva para esclarecer algunos aspectos escurridizos de la expresión poética. Lejos de recurrir a la escritura académica y su afán taxativo y aclarador, García Faet emplea los recursos propios de la poesía para explicar los mecanismos retóricos del género. Del mismo modo que H.D. se había servido de la imagen de la medusa para explicar la visión, García Faet se vale de la metáfora, el tropo y el símbolo, y emplea la libertad de los recursos gráficos a la que recurre la poesía, particularmente a partir del simbolismo francés. Estos mecanismos los recuperaré también metodológicamente: teoría y creación poética confluirán al abordar los trabajos de ambas autoras.

En esta propuesta, en definitiva, la oscuridad se pone al servicio del entendimiento y, frente a la común metáfora de la luz en el habla cotidiana, de la razón como un candil que ilumina el camino a la comprensión de lo misterioso, veremos cómo poéticas como la de H.D. y la de Berta García Faet nos llevan, más bien, a buscar ver en esa oscuridad.

Referencias bibliográficas

Cabo Aseguinolaza, Fernando. *Teorías sobre la Lírica*. Madrid: Arco Libros. 1999.

Culler, Jonathan. *Theory of the Lyric*. Cambridge: Harvard University Press. 2017.

Doolittle, Hilda (H.D.). *Notes on Thought and Vision*. San Francisco: City Lights Books. 1982.

García Faet, Berta. *El arte de encender las palabras*. Valencia: Barlin Libros. 2023.

Luján Atienza, Ángel Luis. *Pragmática del discurso lírico*. Madrid: Arco Libros. 2005.

McCabe, Susan. *H.D. & Bryher: An Untold Love Story of Modernism*. Oxford: Oxford University Press. 2021.

El poema orado

Aitana Monzón Blasco
Universidad de Zaragoza
a.monzon@unizar.es

¿Qué alcanzamos a saber en nuestro afán por asir aquello que no tiene ocaso? ¿Qué ritmo interno, qué danza va hilando nuestro discurso poético, ontológico y simbólico? Para el desarrollo de esta propuesta, ¿partiremos de la idea de que el acto de creación poética se erige como un dilema formal? (Rader, 2020: 398) ¿Diremos que nos acercamos al poema como a una pregunta que no tiene fin? ¿Querremos atravesar el discurso académico no con refutaciones ni aseveraciones, sino con vacilación e incertidumbre? ¿Añadiremos que la certidumbre inunda el espejo de la academia y desde su hiperproductividad no existe tiempo, entonces, para discernir sobre la experiencia e identidad del poema? ¿Fundamentaremos la elaboración del texto en verso como una gestación que duda?

La presente comunicación busca, a través de la lectura y el análisis de textos escogidos de Louise Erdrich (*Original Fire*, 2003), Juan Gelman (*de palabra*, 2002), Ernesto Cardenal (*Poesía completa*, 2025) y una obra propia (*Salve*, 2025) abordar la escritura poética como una oración a la ausencia. Dicho de otro modo, perfilar el acto lírico como un desgarro litúrgico, enraizado en el silencio, que no comienza con la disposición material de su discurso, sino mucho antes de su génesis textual, en la visión preconsciente de los símbolos, en su intencionalidad anabática o catabática (Durand, 1992). Así, partiremos del conocimiento del texto poético como una búsqueda arqueológica que plantea un diálogo inasible entre el poeta y la voz lírica, impelida a verse a sí misma como una ruina que ha abandonado su corporeidad asistiendo, resignada, a contemplar el abandono de cuanto le es cercano y, del mismo modo, de su civilización. En otras palabras, entendemos la necesidad ontoepistemológica del texto en verso como la búsqueda insaciable del interlocutor (Martín Gaite, 2009).

El poema orado y, a su vez, dubitado, presente en las poéticas birraciales de Erdrich, Gelman y Cardenal, se erige como la respuesta natural de una escritura que se afana por asir el conocimiento último en su confluencia entre la espiritualidad católica y la ontología indígena. Que la duda horade el discurso poético no hace más que probar que dicho género literario es el más cercano al reconocimiento de la propia onto-epistemología textual, relacional y espiritual. Al contrario que el discurso académico, la poesía ha de dudar para plantear todas las vías posibles de comunicación entre la *coincidentia oppositorum* entre lo que se ve y se intuye, lo que se sabe y se desconoce, entre la sed, la danza, el misterio, el agua y el fuego, los símbolos ascensionales y descensionales. En definitiva, en todo lo que hace a la poesía ser poesía (Glück, 1993).

Referencias bibliográficas

Alba, Gabriel & Juan Guillermo Buenaventura. «Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-creación». *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 79, 2020: 21-49.

Durand, Gilbert. *The Anthropological Structures of the Imaginary*. Brisbane: Boombana. 1992.

Glück, Louise. *Proofs and Theories: Essays on Poetry*. Nueva York: HarperCollins. 1993.

Martín Gaite, Carmen. *El cuento de nunca acabar (apuntes sobre la narración, el amor y la mentira)*. Madrid: Siruela. 2009.

Rader, Dean. «Contemporary Indigenous American Poetry». En *The Cambridge History of Native American Literature*, Melanie Benson Taylor (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2020: 395-412.

El poema agua

María Domínguez del Castillo
Investigadora independiente
mdomcas707@g.educaand.es

Esta propuesta aborda el estudio de las obras de Virginia Woolf y Anne Carson para explorar dos ejes principales: (1) cómo ambas establecen una analogía entre el agua, el lenguaje y el concepto de identidad, presentando la palabra y el sujeto como materia maleable y cambiante, y (2) cómo sus discursos poéticos constituyen simultáneamente una reflexión teórica sobre la propia creación. Se parte de una premisa fundamental: la escritura es también un acto de conocimiento y exploración de sí mismo.

En las ficciones poéticas de Woolf y Carson, el concepto-identidad se configura en relación con el otro y el mundo a través de una problematización del lenguaje y sus límites como herramienta de comunicación y expresión. En este sentido, se traslada la afirmación de Jean-Luc Nancy —«El cuerpo es una prisión o un dios» (2007: 16)— al plano lingüístico. Este trasvase permite concebir la escritura como un espacio de tensión entre la posibilidad y la imposibilidad de *decir*. Como se observa en *Las olas* de Woolf (2000) y en *The Anthropology of Water* de Carson (1995), el discurso literario se hace verbo, deviene en un «discurrir» que encarna las ambigüedades propias del agua, el lenguaje y la identidad. Ambas escritoras comparten una concepción mutable, acuática, del yo y la palabra, siendo sus obras una demostración de esa teoría —fenómeno estudiado por Lacoue-Labarthe y Nancy en *El absoluto literario* (2012)—, que, empleando una expresión vilamatiana, consiste en «perder teorías». Es, pues, una teoría antiteórica, nunca raíz sino rizoma, que plantea la creación como proceso, como un *reflexionando*, gerundio que esquiva los monolitismos estéticos, filosóficos y hermenéuticos, al tiempo que desdibuja las categorías de los géneros literarios.

Partiendo del análisis de las autoras citadas, con referencias puntuales a otras como Marguerite Duras y Clarice Lispector, esta comunicación subraya la escritura como poesía *y* poética. Esto se traduce en la utilización de un lenguaje que explora sus propios límites y posibilidades, funcionando como una suerte de espejo que refleja su teoría interna, capaz de decirse y contradecirse, adoptando esas formas tantas del agua. En este sentido, ¿cómo de enriquecedora resultaría una crítica literaria que, además de probar una tesis mediante el análisis textual, se propusiera emular su espíritu, suspendiendo momentáneamente las rigideces de las formalidades académicas para presentar la argumentación como un escrito agenérico que fuera, a su vez, poesía y metapoesía? Trabajos recientes, como el de Isabel de Naverán (2024), contribuyen al cuestionamiento de tales orillas. Así pues, la lectura de «Acercamiento a una antropología marina» sugerirá un poema-ensayo en el que las fronteras entre poesía y poética se muestran vaporosas, donde verdad y ficción no se autoexcluyen, para poner de manifiesto cómo la literatura es metadiscurso, un estar danzando en torno al hueco, al centro que no existe, que no se puede decir.

En conclusión, esta ponencia reivindica la creación como un espacio de conocimiento onto-epistemológico en el que las categorías de lo fijo se disuelven en el fluir de un lenguaje que es, a un tiempo, prisión y dios.

Referencias bibliográficas

Carson, Anne. «The Anthropology of Water». En *Plainwater.* Nueva York: Alfred A. Knopf. 1995: 113-260.

De Naverán, Isabel (Ed.). *La ola en la mente*. Bilbao: Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao. 2024.

Lacoue-Labarthe, Philippe y Nancy, Jean-Luc. *El absoluto literario: Teoría de la literatura del romanticismo alemán*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora. 2012.

Nancy, Jean-Luc. *58 indicios sobre el cuerpo / Extensión del alma*. Buenos Aires: Ediciones La Cebra. 2007.

Woolf, Virginia. *The Waves*. Londres: Penguin Books. 2000.

El poema ausencia

Francisco Javier Calderón de Lucas
Universidad de Granada
javiercalderon@ugr.es

La presente propuesta aspira a una indagación teórica y metodológica en la hipótesis de que la naturaleza ausente del poema vincula a este ontoepistemológicamente con el ser. De ello se deduce una correlación entre texto poético y otros textos dirigidos hacia la ausencia experimentada, intuida como propia y tematizada en su deseo como «ser»: el texto filosófico y el texto religioso. Estos discursos, al partir de una experiencia común a toda inteligencia simbólica, implican consecuencias intersubjetivas —socioemocionales y neurofisiológicas—. Por lo tanto, la creación-recepción de los textos poéticos trasciende la mera aptitud técnica y el conocimiento de convenciones discursivas en torno al género; supone, ante todo, un modo de metacognición simbólica de la identidad y de vinculación intersubjetiva con el otro, al reconocerlo en la inevitable otredad de la identidad propia escindida entre el cuerpo y el símbolo que es capaz de convocar su ausencia.

Para llevar a cabo este trabajo, se hace imprescindible la liberación ontoepistemológica del texto poético en los sistemas teórico-literarios. Ello supone considerarlo, en su misma práctica, un modo válido e independiente de conocimiento sobre el ser subjetivo y social y sobre el mismo texto poético como objeto, sin supeditarlo a su análisis crítico-teórico emitido desde dichos sistemas. Asimismo, se hace imprescindible explorar las fronteras lábiles entre poética, filosofía y religión, cuyos discursos constituyen distintas prácticas para un mismo fin, el de hacer coincidir la identidad con el cuerpo, es decir, conciliar la inevitabilidad del símbolo —presencia de ausencias— con la experiencia fenoménica del yo —el ser del cuerpo en su mismo estar, su consistencia—. Liberando el texto poético de las presiones historiográficas y hermenéuticas, la estimulación propiamente experiencial de la creación-recepción poética ofrece la posibilidad de des-tecnificar el pensamiento y de una vinculación consciente con el otro a través de la práctica de una direccionalidad texto-poética hacia la propia identidad.

Así pues, cumpliendo con las premisas expuestas, integraremos discurso teórico y discurso poético, sin privilegiar uno sobre otro, manteniendo como orientación las aportaciones imprescindibles, y relativamente recientes, de Derek Attridge (2019), Lucy Alford (2020), Mario Montalbetti (2020), y la coordinada por Sean Pryor (2024). Todas combinan un equilibrio rentable entre investigación empírica y reflexión especulativa, siempre a la luz de la experiencialidad poética. Por otro, recurriremos a las relaciones específicas poesía-filosofía, a la manera de Hugo Mujica o María Zambrano (1996), poesía-religión, siguiendo, sobre todo, a Ernesto Cardenal, y poesía-teoría, con la guía de Mario Montalbetti y Berta García Faet (2023), por poner solo algunos ejemplos.

Debe insistirse en la naturaleza indagatoria de esta propuesta, que no pretende fundar ningún sistema cerrado. Dado este apunte y dadas las limitaciones en tiempo y forma, la comunicación que la vehicule será antes performativa que declarativa o expositiva. El texto poético, situado en un marco discursivo teórico, será el que dé cuenta de sí y de la misma hipótesis que lo implica. Por ello, al corpus citado se incorpora *Los amores ambiguos* (2025), obra aún inédita de quien escribe estas líneas.

Referencias bibliográficas

Attridge, Derek. *The Experience of Poetry. From Homer's Listeners to Shakespeare's Readers*. Oxford: Oxford University Press. 2019.

Alford, Lucy. *Forms of Poetic Attention*. Nueva York: Columbia University Press. 2020.

García Faet, Berta. *El arte de encender las palabras*. Valencia: Barlin Libros. 2023.

Montalbetti, Mario. *El pensamiento del poema. Variaciones sobre un tema de Badiou*. Barcelona: Kriller 71 Ediciones. 2020.

Pryor, Sean. *The Cambridge Companion to the Poem*. Cambridge: Cambridge University Press. 2024.

Zambrano, María. *Filosofía y poesía*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1996.

El Grupo poético-musical Homero: tejiendo poesía en los espacios y la vida de Salamanca

Benito González García
Universidad de Salamanca
bennybolan@gmail.com

María Mar Soliño Pazó
Universidad de Salamanca
solino@usal.es

El Grupo poético-musical Homero, de Salamanca, fundado en 2016, es un colectivo que integra poesía, música, teatro y declamación para promover la cultura en espacios tradicionales y públicos de Salamanca. Su labor revitaliza lugares emblemáticos como la Casa Lis y la Torre de los Anaya, además de pueblos de la provincia, lo que permite transformar la poesía en una experiencia inclusiva y accesible. De esta manera, Homero convierte la poesía en un agente de transformación y democratización del arte, resignificando los espacios culturales e insertando la producción artística en el tejido social salmantino.

Esta comunicación se centra en la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo utiliza el Grupo poético-musical Homero la interdisciplinariedad y la resignificación de espacios culturales para democratizar la poesía y fomentar la cohesión social en el contexto salmantino? Para abordarla se propone un enfoque metodológico cualitativo de carácter descriptivo-interpretativo. El corpus se construye a partir de entrevistas semiestructuradas con los miembros del grupo, organizadores y asistentes a sus eventos; una guía de observación participante centrada en las prácticas escénicas e interacciones con el público; la revisión documental de programas, grabaciones, textos poéticos y críticas culturales; y encuestas al público, con el fin de evaluar el impacto sociocultural del colectivo.

Teóricamente, el estudio se inscribe en el marco de la investigación-creación, entendida como una forma de conocimiento que emerge de la praxis artística y que posibilita nuevas formas de comprender la realidad mediante el entrecruzamiento de lenguajes, saberes y sensibilidades (Alba y Buenaventura, 2020; Daza Cuartas, 2009). Asimismo, se dialoga con las teorías de la resignificación del espacio público y simbólico (Pérez Goiri, 2020), que destacan cómo la poesía, en tanto experiencia estética y social, puede habitar y transformar los lugares desde una perspectiva relacional y emocional. En este sentido, los espacios no se conciben como meros escenarios, sino como dispositivos performativos que, al ser intervenidos por el arte, activan memorias colectivas, generan pertenencia y facilitan la construcción de comunidades temporales.

Desde una perspectiva interdisciplinar, el Grupo Homero articula un lenguaje artístico híbrido que diluye las fronteras entre géneros y disciplinas, y que permite al público experimentar la poesía más allá del texto escrito, integrando lo sonoro, lo visual y lo corporal. Esta forma de creación compartida fomenta la participación activa, la inclusión de públicos diversos y la reconfiguración de la poesía como práctica viva, situada y comunitaria. En consonancia con los planteamientos de Flores Borjabad y Pérez Cabaña (2021), se considera que estas prácticas culturales alternativas constituyen nuevas formas de agencia y resistencia simbólica frente a las lógicas de exclusión o elitización del arte.

El análisis temático de los datos, junto con su triangulación, permitirá comprender en profundidad cómo el Grupo Homero opera como mediador cultural, vincula la tradición poética con las sensibilidades contemporáneas, y contribuye a regenerar el imaginario colectivo de la ciudad y sus habitantes. En la última instancia, se espera que este estudio visibilice la potencia transformadora del arte en contextos locales y la importancia de apoyar proyectos que conecten la creación artística con los procesos sociales y comunitarios.

Referencias bibliográficas

Alba, Gabriel & Juan Guillermo Buenaventura. «Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-creación». *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 79, 2020: 21-49.

Daza Cuartas, Sandra Liliana. «Investigación-Creación. Un acercamiento a la investigación en las Artes». *Horizonte Pedagógico*, 11(1), 2009: 87-92.

Flores Borjabad, Salud Adelaida & Rosario Pérez Cabaña (Eds.). *Nuevos retos y perspectivas de la investigación en literatura, lingüística y traducción*. Madrid: Dykinson. 2021.

Pérez Goiri, Iker. «Lugares demorados: Construcción, orientación y experiencia del espacio poético». *AusArt*, 8(2), 2020: 165-177.

Transtextualidad y aprendizaje lector: diseño de una propuesta didáctica para la educación secundaria

Viviana Moreno Jiménez
Universidad Antonio Nariño
vmoreno664@uan.edu.co

La lectura es un proceso interactivo en el que el lector se involucra con el texto y genera significados a partir de su interpretación que relaciona con experiencias previas y nuevos conocimientos. Se resalta que la lectura le permite al lector acceder a información, fortalecer el proceso de comprensión lectora y desarrollar el pensamiento crítico. El objetivo de esta comunicación es diseñar un modelo didáctico basado en la transtextualidad para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de secundaria, estructurado en cinco niveles: intertextualidad, paratextualidad, architextualidad, metatextualidad e hipertextualidad y, que permita el fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el análisis y el deleite de textos poéticos. Se pretende así consolidar estrategias didácticas para el desarrollo de los cinco niveles de lectura y abordar el texto poético para el fortalecimiento de los niveles de lectura, a través del análisis de los niveles de la transtextualidad.

El buen nivel de comprensión lectora es un fundamental en la formación académica, ya que permite la construcción de significados y la apropiación del conocimiento (Solé, 1995). Diversos estudios han manifestado que los estudiantes presentan dificultades en la interpretación, análisis y evaluación critica de los textos, lo que influye en su desempeño académico y en su capacidad para interactuar con el conocimiento de manera reflexiva (Arenas-Parada et al., 2021; ICFES, 2023). Es así como la teoría de la transtextualidad brinda un enfoque que permite fortalecer la habilidad lectora, a través de conexiones entre distintos textos y contextos, lo que permite un aprendizaje significativo (Genette, 1989; Betancur et al., 2023).

El presente estudio propone el diseño de un modelo didáctico basado en la transtextualidad con el propósito de potenciar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una escuela distrital. Este modelo incorpora estrategias didácticas innovadoras que permiten la exploración de textos desde una perspectiva intertextual, promoviendo un acercamiento más profundo a la lectura (Cassany, 1999; Maturrano, 2021). A partir de un enfoque crítico y reflexivo, se busca que los estudiantes transiten desde una lectura literal hacia niveles interpretativos y creativos, fortaleciendo su capacidad de análisis y argumentación (Rodari, 1973; Solé, 1992).

Dado el bajo desempeño evidenciado en pruebas estandarizadas como PISA y Saber 11° (ICFES, 2024), es imperativo replantear las estrategias de enseñanza de la lectura en el aula. Esta propuesta se enmarca en la necesidad de articular el conocimiento teórico con la práctica pedagógica, permitiendo que la enseñanza de la lectura trascienda los métodos tradicionales y se convierta en una herramienta para el pensamiento crítico y la construcción de saberes (Sacristán, 2013; Diaz Barriga, 2001).

Referencias bibliográficas

Arenas-Parada, Alba Luz, Libardo Roa-Muños, Jairo Abelardo Centeno-Villamizar & Kenier Iván Téllez-López. «The Teaching of Reading and Cognitive Mediation in Students of Academic Average: A Correlation Study». *REVISTA ELECTRONICA EDUCARE*, 25(3), 2021: 1-26.

Gómez Betancur, Martha Inés, González Garzón, Camilo Andrés y Cogollo Pitalúa, Rafael Ricardo. «Fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de secundaria a través del uso de la intertextualidad». *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 10(2), 2023: 95-107.

Cassany, Daniel. «La habilidad lectora: comprensión y análisis crítico». *Praxis Pedagógica*, 1999: 81-94.

Díaz Barriga, Frida. *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores. 2001.

Genette, Gérard. *Palimpsestos la literatura en segundo grado*. Barcelona: Taurus. 1989.

Icfes. *Análisis resultados examen Saber 11 2023*. ICFES. 2023.

Icfes. *Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA): Informe nacional de resultados para Colombia 2022*. ICFES. 2024.

Maturrano, Edward F. L. «Conocimientos y creencias de los estudiantes sobre estrategias de lectura». *Revista EDUCA UMCH*, 18, 2021: 178-196.

Rodari, Gianni. *Gramática de la fantasía: Introducción al arte de inventar historias*. Turín: Einaudi Ragazzi. 1973.

Sacristán, José G. *El curriculum: Una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Ediciones Morata. 2013.

Solé, Isabel. *Estrategias de comprensión de la lectura*. Barcelona: Editorial Graó. 1992.

Solé, Isabel. «El placer de leer». *Lectura y vida*, 1995. URL: <http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a16n3/16_03_Sole.pdf>.

How – and Why, After All – Teach Poetry?

Klára Čermochová

Charles University
klara.cermochova@ff.cuni.cz

Over the past few years, I have worked with several groups of students of pedagogy, as well as practicing teachers, and together, we have been searching for an answer to how to work with poetry in schools. From these workshops, lectures and seminars, and from testing specific activities in practice, a methodology for teaching poetry in the classroom was developed, which I would like to briefly present at the conference.

In my contribution I will talk about how poetry can be used to develop skills and knowledge related to language and literature teaching—phonetic, etymological and syntactic analysis, creative writing, vocabulary expansion, reading competence—as well as those that go beyond this—creative collaboration, practicing public speaking, confronting other points of view, recognition of linguistic manipulation and content emptiness, working with one's own voice, or exploring other art forms—.

I will present basic didactic principles, such as group work, sustaining attention, motivation, working with time or the role of the teacher, which can help to make the lesson more effective, to get students to work and to feel good about the result. Most of these principles can also be applied to prose work, foreign languages or creative writing lessons.

I devote most of the paper to introducing specific learning activities. In the first part I will talk about those in which we work with the whole poem, its atmosphere, historical and political context, vocabulary or images. In the second part, I will focus on activities in which we work with fragments, breaking up the poem, tearing it apart, and conjecturing to get closer to it. In these activities we change words, invent a title or a continuation, work with translations or change the verse form and observe what has happened to the message of the text. At the end of the practical part, I will briefly talk about the principles of creative work of the students, which must not discourage them from their own experiments and make them think that they "can't hear rhythm" and "can't write poems", but on the contrary, through well-chosen practices, build their linguistic and creative confidence and strengthen their positive relationship with poetry—on the topic of how to start writing one's own poems, while understanding the formal side of poetry, I recommend a great book from Frances Stillman: *The Poet's Manual and Rhyming Dictionary*, 1972—.

My guiding principle is that we can only get to know, understand and enjoy poetry better if we stop treating it like a precious piece of porcelain that we prefer not to even approach, not to say pick it up and use it. But I also believe that to work with poetry in a meaningful way, it is not only good pedagogical practices that are sufficient, but also a teacher's solid theoretical knowledge of phonetics, poetics, metrics and history of verse forms.

References

Cameron, Sheena & Louise Dempsey. *The Poetry Book. A Complete Guide to Teaching Poetry*. London: Pearson. 2023.

Greene, Roland & Stephen Cushman (Eds.). *The Princeton Handbook of Poetic Terms*. Princeton: Princeton University Press. 2016.

Pindyck, Maya, Ruth Vinz, Diana Liu & Ashlynn Wittchow. *A Poetry Pedagogy for Teachers: Reorienting Classroom Literacy Practices*. London: Bloomsbury Publishing. 2022.

Stillman, Frances. *The Poet's Manual and Rhyming Dictionary*. London: Thames & Hudson. 2003.

Materia que parece engendrar: el pensamiento de Chantal Maillard y María Zambrano a la luz de las prácticas artísticas

Adrián Vilar Martín
Universidad Complutense de Madrid
adrianvilarmartin@gmail.com

Daniela Concepción Castanedo
Universidad Complutense de Madrid
dconcepc@ucm.es

En esta intervención abordaremos una investigación teórico-práctica situada en los recodos de varias disciplinas, todas ellas entretejidas por lo poético. Se trata de una práctica procesual de escritura performativa mediante la cual buscamos desentrañar, principalmente a través de la razón poética de Zambrano y las propuestas metodológicas de Chantal Maillard y Deleuze, la extrañeza de los mecanismos de pensamiento que operan al margen del plano discursivo.

Para ello, organizaremos la intervención en torno a tres elementos fundamentales en el estudio de la poética: el fragmento, la metáfora y la producción material. El fragmento, entendido como aquello que se recibe y no se dice, la intuición dada que el poeta o artista desea expresar. También como aquello que se arranca de su contexto para insertarlo en un nuevo lugar, junto a otros elementos, observando así qué forma adopta y cuáles son sus posibles sentidos. Es, en este sentido, la antesala del hacer, pues antes de la acción solo tenemos los destellos. Partiendo de la propuesta de una razón poética de María Zambrano y de los estudios de Chantal Maillard sobre cómo la metáfora puede ser, quizás, el camino más efectivo hacia ella (Maillard, 1992), la abordamos en un sentido amplio, a modo de método. Un gesto que cobra vida en un contexto se manifiesta, de repente, en otro contexto donde antes no habíamos advertido su posibilidad. Por último, desarrollaremos qué se pone en marcha durante la materialización de una idea, donde contenido y forma se entretejen a través de numerosos hilos, del mismo modo en que el lenguaje hila lo visible con lo invisible.

Estos elementos constituyen algunos de los objetos de estudio que nos han llevado a elaborar grandes diagramas en los que lo poético, lo pictórico e incluso los lenguajes y modelos matemáticos se conjugan rizomáticamente. Más allá de limitar el estudio de estos elementos a un análisis disciplinario o sistemático, buscamos desplegar su naturaleza heterogénea mediante la construcción de singularidades que se manifiestan en la obra artística y los afectos que la atraviesan.

Referencias bibliográficas

Calderón, Andrea Soto. *Imaginación material*. Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados. 2022.

Gamoneda Lanza, Amelia y Candela Salgado Ivanich (Eds.). *Paisajes cognitivos de la poesía*. Salamanca: Editorial Delirio. 2021.

Guattari, Félix y Gilles Deleuze. *Rizoma (Introducción)*. Valencia: Pre-Textos. 2000.

Maillard, Chantal. *La creación por la metáfora: introducción a la razón-poética*. Barcelona: Anthropos. 1992.

Zambrano, María. *Obras completas IV*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2011.

The Creative Reframing of Other Peoples' Texts: Approaching the Lyric in Ordinary Writing with a Research-Creation Methodology

Anne-Lise Solanilla
Université de Paris VIII
anne-lise.solanilla@etud.univ-paris8.fr

This paper examines three research-creation works that repurpose pre-existing texts authored by others with the aim of reframing them. By doing so, I will study how creative reframing can become a discrete epistemological tool for uncovering lyric potential in everyday language.

Firstly, reframing other people's writings creates forms of attention to ordinary writing, and allows their lyric quality to emerge (Mills, 2024). *de l'amour* (2019), by French artist-researcher Franck Leibovici, recovers texts found on forums, where users tell others about their latest date as well as the state of their love life. Without writing a single original word, *de l'amour* nevertheless creates, thanks to very precise operations, cut-outs of our everyday language, to establish it as an object of study, a "poetic document" (Leibovici, 2007). In this case, the lyric potential is brought to our attention by creative reframing, an operation which can be viewed as an "epistemological tool" (Houdart-Merot, 2024) for characterizing discourses.

My second object of study is a series of creative writing workshops I have been running for almost a year with former sex workers, helped by an organization in my city (Appart 74 in Annemasse, France). More specifically, I want to talk about some of the collages they made as part of a symposium on trauma and sex work. Participants were encouraged to cut out words and images from magazines and books to reflect on the theme of the symposium. They cut and pasted those bits onto a long sheet of paper, taking them out of their original context to make them say something else. This project was not about efficiency nor innovation, it was a moment of sharing and self-reflection—a part of a longer process aimed at offering them literary tools to express themselves—. I find this case to be closely related to the notion of "lyric bricolage", where reframing is used as a "subjective and affective exploration of the document" (Mills, 2022).

Finally, the third reframing gesture I will study is one of my own: having collected what the participants had done, I used a scalpel blade to intervene on the long sheet of paper, carefully following the edges of the aggregated bits of each of the participants' collages, individuating word clouds (the participants were notified of this later operation beforehand). Sometimes, I accentuated existing shapes or willingly cut a bit too close or too far from the edges, based on what I believed to be the author's overall intention. I then glued them onto a fine exhibition foam board of the same dimensions. This third way of reframing shows yet another one of its facets: here, it is neither a poetic document nor a lyric bricolage, but a mixture of the two. I borrow the non-additive logic of the document, combining it with a careful approach to the participants' creations. This in-between method points to the dialogical nature of reframing. Here, reframing can be viewed as a discrete, distanced yet interindividual lyric enunciation.

References

Houdart-Merot, Violaine. “La recherche-création en littérature: heurs et malheurs d’un trait d’union”. *Marges*, 2(39), 2024: 69-81.

Leibovici, Franck. *Des documents poétiques*. Marseille: Al Dante. 2007.

Leibovici, Franck. *Des opérations d’écriture qui ne disent pas leur nom*. Paris: Questions théoriques. 2020.

Mills, Philip. “Pour un bricolage lyrique: *Mon Oiseau bleu* de Philippe de Jonckheere”. *Études de Lettres*, 319, 2022: 35-53.

Mills, Philip. “Document”. In *Dictionnaire du lyrique: Poésie, Arts, Medias*, Antonio Rodriguez (Dir.). Paris: Classiques Garnier. 2024: 81-83.

Baetens, Jan. “Pour un lyrisme de l’écart”. In *Théories du lyrique: Une anthologie de la critique Mondiale de la poésie 1*, Antonio Rodriguez (Dir.). Lausanne: Université de Lausanne. 2020.

A ritmo de Valente: de sones, cuer(p)os y (p)almas

Celia Carrasco Gil
Western University / Universidad de Zaragoza
ccarrasc@uwo.ca

«A ritmo de Valente: de sones, cuer(p)os y (p)almas» es una propuesta de investigación-creación que comienza con la lectura del libro *Cinco sones para tambor solo* (2006), de José Ángel Valente, y termina con mi escritura de *Cinco sones para tambor, cuer(p)o y (p)alma*.

En primer lugar, analizo cómo la experiencia iniciática de un bembé en Guanabacoa influyó en la poesía de José Ángel Valente, especialmente en *Cinco sones para tambor solo*, un breve conjunto de poemas que da cuenta de la inserción en la poética valentiana de diferentes motivos, estructuras y técnicas que estas prácticas rituales y estos ritmos le inspiraron. En dicha experiencia afrocubana, que Valente recoge en las anotaciones de su *Diario anónimo* del 16 de diciembre de 1967, destaca el interés del poeta por el origen mítico del tambor afrocubano, así como la identificación de dicho instrumento con una voz encuerpada que tiene la capacidad de invocar a dioses y orishas diferentes a través del baile, el ritmo y la palabra. Es esta una simbología que el poeta recupera en su texto y hace dialogar con el sincretismo religioso de la Santería y la tradición del son de la poesía afroantillana.

Además, diferentes búsquedas archivísticas me permiten señalar que «Arcadio», el nombre que aparece tanto en el poema como en las anotaciones del diario de Valente, corresponde a Arcadio Calvo Espinosa, un personaje histórico de Guanabacoa que convirtió el bembé en un acontecimiento cultural que recibió y atrajo a su casa-templo a diferentes escritores a lo largo de los años, como también pone de manifiesto el escritor Antonio Benítez-Rojo. Este dato nos permite profundizar en la simbología del bembé, que tuvo tal relevancia en la poética valentiana que este no solo hizo que el ritual vivido perdurara en la escritura de *Cinco sones para tambor solo*, sino que algunos de los motivos de esta colección seguirían resonando en su escritura después de su viaje a Cuba. Así ocurre, por ejemplo, en su poema «Visita a Guanabacoa», de *Interior con figuras* (1973-1976), o en su texto «Dedos sobre el tambor», de *No amanece el cantor* (1992).

Desde esta investigación previa, trazo una poética propia que surge de la fusión de los lenguajes del cuerpo, el ritmo y la palabra. Es así como nace *Cinco sones para tambor, cuer(p)o y (p)alma*, un poema dividido en cinco fragmentos —«Cuer(p)o y (p)alma», «El toque», «La piel», «Cuer(p)os vibrantes» y «Noche oscura del agua»— que presentaré desde una poética fenomenológica inspirada en la investigación previamente realizada. En dicha poética, el «cuerpo» será a su vez el «cuero», el parche, esto es, la piel de la persona unida a la piel del tambor en armónica concordancia, y el «alma» del iniciado en el ritual de la poesía será también su «palma», esto es, la parte de la mano que se usa para orar en diferentes religiones y con la que se toca el tambor afrocubano.

Referencias bibliográficas

Domínguez, Ivo. «En torno a la poesía afro-hispanoamericana». *Cuadernos Hispanoamericanos*, 317, 1977: 125-231.

Escobar Borrego, Francisco Javier. «Y llevarte dormida a un jardín de coral: representación de lo femenino, violencia y compromiso social en Valente [con redoble de tambor afrocubano]». *Ventana*, 6(49), 2019: 45-75.

Évora, Tony. «La poesía afroantillana y el son cubano». *Anales del Museo de América*, 6, 1998: 59-70.

Murphy, Joseph M. «"Chango 'ta Veni' / Chango has come": Spiritual Embodiment in the Afro-Cuban Ceremony, Bembé». *Black Music Research Journal*, 32(1), 2012: 69-94.

POLÍTICA
&
POÉTICA

POLITICS
&
POETICS

POLÍTICA
&
POÉTICA

POLITICS
&
POETICS

«MI DIOS NO VE» Raúl Zurita

La enunciación lírica como intersección de la memoria personal e histórica en tres poemas de Félix Grande

Andrés de Jesús Segura Amancio
Universidad del País Vasco
andresdejesus.segura@ehu.eus

La poesía de Félix Grande constituye un ejemplo notable de la convergencia de riqueza estética, compromiso con la memoria histórica de los lacerantes acontecimientos que marcaron el pasado español del siglo XX —Guerra Civil (1936-1939), la inmediata posguerra y los casi cuarenta años de represión que impuso la dictadura franquista en la sociedad española— y la configuración de una enunciación lírica en la que se transita y entrecruza lo personal con lo colectivo. Esta propuesta, entonces, analiza la enunciación lírica empleando tres poemas de tres obras poéticas de Félix Grande —*Taranto. Homenaje a César Vallejo* (1961), *Las piedras* (1964) y *Música amenazada* (1966)— desde la relación existente entre los procesos cognitivos memorísticos e históricos. Todo ello, en consonancia con la idea de que la poesía del autor emeritense es una muestra de cómo el acto poético no solo propone una subjetividad afianzada en su experiencia personal y en su rol como sujeto histórico, sino que también deviene espacio estético en el que la poesía funciona como vehículo para la exploración de la conciencia, la colectividad y la temporalidad íntima e histórica, como recoge Lapuerta Amigo (1994) en el análisis de la poesía de Grande.

Así pues, en primera instancia, se abordará el poema «Generación», de *Taranto…*, en el que se configura una enunciación lírica donde el «yo» poético está atravesado por nexos autobiográficos e históricos, sin renunciar a la poética vallejiana —pues este poemario de Grande rinde homenaje al vate peruano (Prieto de Paula, 2011)— en el empleo de recursos como neologismos o transgresiones sintácticas que confluyen en una memoria en la que dialogan el sufrimiento personal y el colectivo. Por otro lado, la composición «Magia», de *Las piedras*, se sirve de un desdoblamiento del «yo» en un «tú» lírico que conjuga una dimensión meditativa de la temporalidad, en la que, mediante la construcción lingüística del poema en presente, se analiza el pasado y se contempla el futuro. En consecuencia, el poema introductorio de *Música amenazada*, que funciona como aglutinante de las perspectivas de las primeras composiciones, permitirá la observación de la memoria personal como catalizador de la toma de conciencia del poeta sobre los desastres del siglo XX y el impacto de estos tanto en su vida y expresión poética como en la sociedad.

Por consiguiente, al margen del propósito principal ya explicado, también se busca ofrecer un acercamiento a la figura de Grande y a su poesía, pues, en esta última, se materializa un acceso singular a la memoria cultural e histórica —donde la literatura funciona como un puente entre estas dos dimensiones (Halbwachs, 2004) en lugar de que compitan entre ellas (Ricœur, 2003)— desde un marco estético que no esconde la honda preocupación del poeta por los problemas del hombre (Cáceres, 2013), y que, en consecuencia, hacen del poema una expresión verbal que pone el foco en el sentir colectivo desde el que el poeta habla ecuménicamente para configurar una fraternidad solidaria (Lanz, 2018). Asimismo, se aspira a exponer la noción de que la poesía puede entenderse como un modo de conocimiento que excede el plano discursivo y alcanza las dimensiones de compromiso histórico y honestidad intelectual para ahondar en eventos traumáticos desde un prisma humanista, en el que la combinación de poesía, memoria e historia funciona como herramienta de resistencia frente al paso del tiempo, el olvido y los discursos de poder. Puesto que se encuentra en los poemas analizados una conciencia y reflexividad histórica y vital en las que se colige un discurso poético identificado por su capacidad indagatoria (Lanz, 2018) tanto de la realidad personal como de la realidad sociohistórica.

Referencias bibliográficas

Cabo Aseguinolaza, Fernando & Germán Gullón (Eds.). *La enunciación lírica*. Ámsterdam: Rodopi. 1998.

Cuesta, Josefina. *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX*. Madrid: Alianza. 2008.

Lapuerta Amigo, Paloma. *La obra poética de Félix Grande*. Madrid: Verbum. 1994.

Pozuelo Yvancos, José María. *La teoría del lenguaje literario*. Madrid: Cátedra. 1989.

Prieto de Paula, Ángel Luis. «Hueso de la calamidad, gasas de la misericordia. Prólogo». En *Biografía (1958-2010)*. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 2011.

Ricœur, Paul. *La memoria, la historia, el olvido*. Traducción de Agustín Neira. Madrid: Trotta. 1994.

La subjetividad precaria de la poesía joven española actual

Jorge Ruiz Lara
Universidad Autónoma de Madrid
jorge.ruizl@uam.es

La condición precaria, teorizada en su origen como «una dimensión socio-ontológica de la vida y de los cuerpos» (Lorey, 2016: 27) atemporal y común a los seres vivos, pero que no puede ser entendida haciendo abstracción de las condiciones sociales y políticas» (32), adquiere una significación específica según el modo de producción de cada época, al convertirse, por ejemplo, en «una condición específica de existencia de los individuos en el régimen económico, social y cultural del capitalismo» (Vilar, 2017: 23). A raíz del proceso de neoliberalización y su traumática implantación, la precariedad se convertirá en la palabra de época que «abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de subjetivación» (Lorey, 2016: 18), y que alude, acompañada de diferentes adjetivos, como «laboral», «habitacional», «vital» o «existencial», a las diferentes problemáticas sociales y a la carencia material reintensificada de nuestro tiempo.

Desde los años 90 y, especialmente, a partir de la crisis económica de 2008, la precariedad pasaba a ser, de forma manifiesta, la coordenada articuladora de la subjetividad y de la experiencia vital de gran parte de la población, así como el eje central de un gran número de productos culturales y literarios. Las escrituras del *shock*, como Ángela Martínez Fernández denominaba a la poesía joven inmediatamente posterior a la crisis económica de 2008, reflejaban, además del trauma causado por la crisis económica y las medidas neoliberales, una subjetividad emergente: «si el neoliberalismo también genera nuevas subjetividades, la poesía contemporánea puede entenderse como la construcción de voces y sujetos poéticos que necesariamente entran en relación con los nuevos sujetos emergentes» (2014: 396). Este sujeto en crisis, que vive en sus carnes la precariedad, con frecuencia será, en palabras de Christian Claesson, incapaz de «dotar de una continuidad narrativa a su historia, siempre agrietada, interrumpida, fragmentada, rota» (2019: 17), lo que generará escrituras con estas mismas características.

Partiendo de la premisa de que la literatura es «un efecto de la historia y de los individuos históricos» (Juan Carlos Rodríguez, 2001: 5), en este trabajo pretendemos estudiar el impacto y la presencia de la precariedad en la conformación de la subjetividad y de la expresión poética de una nueva generación de autores jóvenes españoles nacidos a partir de 1990, entre los que se encuentran muchas de las voces emergentes más destacadas en los premios literarios y las antologías de poesía joven, tales como Rocío Acebal Doval, Rosa Berbel, Carlos Catena, Mayte Gómez Molina, William González Guevara, Ismael Ramos, Juan de Salas o Lola Tórtola. Con este fin, pondremos en diálogo las diferentes propuestas filosóficas en torno a la precariedad con ejemplos de las obras poéticas de algunos de estos autores y de la crítica literaria y cultural recientes para sentar las bases teóricas y contextuales de esta condición fundamental de la poesía joven española actual. Analizaremos, así, cómo estos autores, que se incorporaron a la vida adulta después de 2008 en un contexto de repolitización de la sociedad española, reflejan en sus obras la condición precaria exacerbada por el capitalismo tardío y articulan diferentes estrategias y formas poéticas de reflexión, denuncia o resistencia ante esta. Para acabar, plantearemos las posibilidades que la poesía podría ofrecer como género privilegiado para la escritura de lo precario en la actualidad, aludiendo a sus condiciones materiales y temporales de creación, circulación y consumo, en contraste con otras artes o géneros literarios. Concluiremos, así, defendiendo el potencial político y democratizador del género de consagrarse como principal vía de acceso y de participación en la producción cultural para la juventud precarizada.

Referencias bibliográficas

Becerra Mayor, David. *Después del acontecimiento: El retorno de lo político en la literatura española tras el 15-M*. Manresa: Bellaterra Edicions. 2021.

Claesson, Christian (Ed.). *Narrativas precarias: Crisis y subjetividad en la cultura española actual*. Gijón: Hoja de Lata. 2019.

García-Teresa, Alberto & David Trashumante (Eds.). Última poesía crítica. Jóvenes poetas en tiempos de colapso. Madrid: Lastura Ediciones. 2023.

Lorey, Isabell. *Estado de inseguridad: Gobernar la precariedad*. Madrid: Traficantes de sueños. 2016.

Martínez Fernández, Ángela. «La escritura del shock. Crisis y poesía en España». *Kamchatka*, 4, 2014: 383-434.

Vilar, Gerard, *Precariedad, política y estética*. Madrid: Círculo Rojo Editorial. 2017.

Los excesos lingüísticos de la vulnerabilidad.
El compromiso ético y la plasticidad de María Ángeles Pérez López
en *Interferencias* (2019) y el *Libro mediterráneo de los muertos* (2023)

Marta Cabrera Iniesta
Universidad de Alicante
mci7@gcloud.ua.es

Este estudio indaga en las estrategias disruptivas de la construcción, la expresión y la disposición textual de la poesía de María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967) como parte de un imaginario que busca implicar al lenguaje en la recepción afectiva y la ética del Otro.

Suponemos que la crítica sociopolítica se vincula en su obra a una indagación semiótica que erosiona la experiencia individual y los códigos del lenguaje para entrar en contacto con la alteridad; entendiendo a esta en clave de disolución del modelo subjetivista (Braidotti, 2005), social y lingüístico (Méndez Rubio, 2013) de Occidente, en favor del encuentro con los seres de esta u otras culturas.

Visto así, el lenguaje de las últimas obras de María Ángeles Pérez es comprendido como una modulación verbal hacia los límites, donde, a su vez, los recursos vanguardistas dialogan con la ética de la vulnerabilidad en los mismos términos en que Judith Butler (2004) y Adriana Cavarero (2014) la habían definido: como parte de una condición ontológica que interrumpe la metafísica tradicional, segura solo de sí misma, para presentar una subjetividad dependiente de otras existencias con las que convive de forma simultánea o virtual.

El concepto de la vulnerabilidad aplicado a la poesía permite de este modo comprender los excesos de la textualidad de Pérez López como una transgresión del individualismo y de la verticalidad del sujeto, en favor de una inclinación materialista, polémica e interrogante. Su trabajo, construido con aspectos tan gráficos como verbales, muestra una renuncia a la carga de la voz autorial, así como una dimensión crítica y social de la realidad que traslada al cuerpo mismo de la palabra, encarnándola en juegos tipográficos, sonoros, interartísticos o, incluso, en su negación más absoluta. El relato de los traumas colectivos en *Interferencias* (2019) y el *Libro mediterráneo de los muertos* (2003), su ejercicio de recuperación de la memoria (Kandel, 2007) y su planteamiento de una condición humana común atienden, a la vez, a una exigente indagación lingüística que, frente a la hegemonía del verbo y de la voz del sujeto autónomo, apuesta por los diseños de fluidez. Se convoca, así, un vínculo entre plasticidad y ética-política, consciente de que las modulaciones no solo contrarrestan la canonicidad literaria, sino que afectan, además, al modo en que se recibe y se aprehende la palabra social.

Referencias bibliográficas

Braidotti, Rosi. *Metamorfosis: Hacia una teoría materialista del devenir*. Madrid: Akal. 2005.

Butler, Judith. *Precarious life. The Powers of mourning and violence*. Nueva York: Verso. 2004.

Cavarero, Adriana. «Inclinaciones desequilibradas». En *Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo*, Begoña Sàez Tajafuerce (Ed.). Barcelona: Icaria. Mujeres y Culturas. 2014: 17-38.

Kandel, Eric. *In Search of Memory. The Emergence of a New Science of Mind*. New York: W. W. Norton & Company. 2007.

Méndez Rubio, Antonio. *La destrucción de la forma (Y otros escritos sobre poesía y conflicto)*. Madrid: Biblioteca Nueva. 2013.

Pérez López, María Ángeles. *Interferencias*. Madrid: La Bella Varsovia. 2019.

Pérez López, María Ángeles. *Libro mediterráneo de los muertos*. Valencia: Pre-Textos. 2023.

Escritura como solar: una lectura del dilema existencial en la poesía de Enrique Lihn desde el *Dasein* heideggeriano

Xue Jiang
Universidad Autónoma de Madrid
xue.jiang01@estudiante.uam.es

«La poesía chilena [...] va a cambiar el día que leamos correctamente a Enrique Lihn, no antes. O sea, dentro de mucho tiempo» (1996: 26). Estas palabras de Bolaño revelan lo complejo y lo profundo de Lihn como poeta.

Heredada de la tradición antipoética inaugurada por Nicanor Parra, la poesía de Enrique Lihn, con su forma cercana a la prosa y una expresión más coloquial y libre, abandona la exaltación mitológica para centrarse en la dimensión social del ser humano, en «el hombre mudable, existencial» que posee una vida amenazada por el fracaso, la insatisfacción y la frustración, en lugar de aquel que se enfrenta a «espantosas divinidades telúricas, devoradoras y fatales» (Lihn, 1997: 62). Los versos, articulados desde una mirada periférica de la poeta que transita por los intersticios de ciudades, capturan imágenes vertiginosas y brumosas para develar la pérdida y lo absurdo de la modernidad —esa errancia perpetua del ser—. De ahí una poética urbana particular donde se destacan el desarraigo, la alienación, la extranjería e incluso la ausencia misma; prueba de que «los poetas bajaron del Olimpo» (Parra, 1972: 217), se aproxima a la vida real enfrentando la precariedad y la desolación inscritas en su esencia.

El *Dasein* (ser-ahí), como afirma Heidegger (2009), es un estar-en-el-mundo arrojado, confrontado originariamente con la finitud de su existencia y la angustia ante la nada. La poesía lihiana revela esta condición humana en su profundidad. El yo lírico, frente a tal desamparo, dirige miradas retrospectivas —a la infancia, al amor, a su patria ya remota— en busca de consuelo, y al no hallarlo, recurre con una persistencia desesperada a la escritura, último refugio que le ofrece un apoyo fugaz: «días de mi escritura, solar del extranjero» (Lihn, 1969: 82). Aunque es consciente de que tampoco encierra una significación definitiva, la habita a fin de materializar al menos algunos retazos y oponerse a la afasia, además de afirmar su existencia en un mundo en el que todo se vuelve fantasmático y hueco. Se demuestra así la reflexión heideggeriana de que el lenguaje es la casa del Ser (2013): la palabra, incluso en su fragilidad, actúa como forma de resistencia frente a la disolución del sujeto.

Por lo tanto, este estudio, a partir de la teoría heideggeriana del *Dasein*, intenta disertar sobre las situaciones existenciales que atraviesan los poemas de Enrique Lihn en tanto que poeta-extranjero situado al margen de los paisajes urbanos ilusorios, y analizar cómo una resistencia paradójica surge desde este vértigo provocado por un *Dasein* en fuga centrífuga: la escritura poética, a pesar de dejar las líneas vacías de la nada destinada, funciona todavía como un remedio que sustenta la respiración vital del poeta.

Referencias bibliográficas:

Bolaño, Roberto. *Estrella distante*. Barcelona: Anagrama. 1996.
Heidegger, Martin. *Ser y tiempo*. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Madrid: Trotta. 2009.
Heidegger, Martin. *Carta sobre el Humanismo*. Madrid: Alianza Editorial. 2013.
Lihn, Enrique. *La musiquilla de las pobres esferas*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 1969.
Lihn, Enrique. «Momentos esenciales de la poesía chilena». En *El circo en llamas*. Santiago de Chile: LOM. 1997: 58-68.
Parra, Nicanor. *Antipoemas*. Barcelona: Seix Barral. 1972.

Políticas de la resiliencia: el caso de Zurita

Antonio Martín Medina
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
antonio.martin103@alu.ulpgc.es

Si bien se ha resaltado el impacto de la figura de Raúl Zurita en el seno no solo de la poesía hispánica, sino también de las nuevas letras globales, los comentaristas de su obra apenas se han detenido a estudiar qué aportaciones de nuestro autor resultan decisivas a la hora de contribuir al desarrollo del nuevo paradigma literario que surge en el tránsito del siglo XX al XXI (Gefen, 2021).

Siguiendo de cerca las consabidas categorías estéticas de Schiller, suele predominar una imagen de Zurita como poeta ingenuo en detrimento de cualquier consideración como poeta sentimental y, por consiguiente, a la ausencia de autoconciencia crítica por su parte, según los parámetros de la teoría lírica moderna. Ante esta tesitura, en nuestra comunicación refutaremos tal idea y, en este sentido, justificaremos que más que ante una poética al uso nos encontramos ante un pensamiento poético cuyo *locus* de enunciación interpela desde el margen a las nociones de obra y despersonalización del yo lírico en la alta modernidad euroamericana.

Aquí, cuando abordemos la cuestión del pensamiento poético aludiremos, por un lado, al final de la «edad de los poetas», es decir, a la crisis de una idea que otorgaba al pensamiento del poema la capacidad de reemplazar a una filosofía amparada bajo la lógica totalitaria tanto de la ciencia como de la política (Badiou, 2017); por otro, también nos interesará el pensamiento poético en el contexto de los debates en los que vuelve a reaparecer la cuestión de qué significa ser humano en nuestra época, de tal suerte que pudiéramos constituir una antropología poetológica (Pajovic, 2024). En el caso concreto de Zurita nos preguntaremos si la desarticulación de la lengua en un contexto marcado por la relación de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta del pasado siglo con el incipiente neoliberalismo no anticipa determinados conceptos de la biopolítica contemporánea tal como la conciben Giorgio Agamben o Roberto Esposito como, por ejemplo, el de vida desnuda o el de lo impolítico.

Referencias bibliográficas

Badiou, Alan. «L´âge des poètes». En *La politique des poètes*, Jacques Rancière (Ed.). París: Presses Univeritaires de Paris Nanterre. 2018.

Gefen, Alexandre. *L´Idée de littérature. De l´art pour l´art aux écritures d´intervention*. París: Jacques Corti. 2021.

Pajevic, Marko. *Poetic Thinking. Now*. Londres: Routledge. 2024.

«La Bandera de Chile fuerza ser más que una bandera». Subjetivación, escritura y representación en el *La Bandera de Chile* (1991) de Elvira Hernández

Vladimir Litmam Alvarado Ramos
Universidad de Salamanca
vladimir_alva@usal.es

Este trabajo analiza tres poemas de *La Bandera de Chile* de Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura de Chile 2024. Cada poema alude a un evento ocurrido durante la dictadura de Pinochet: el acto de Chacarillas (9 de julio de 1977), el robo de la bandera de la Independencia de Chile por parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, (30 de marzo de 1980) y la toma de terrenos en la población La Bandera (22 de julio de 1980). Por tanto, las preguntas que guían el análisis son: ¿qué significaron estos hechos durante la dictadura? ¿Cómo se plasman en los poemas? ¿Cómo se representa la bandera en ellos? Por ello, los objetivos son, primero, caracterizar brevemente cada acontecimiento y, segundo, examinar los poemas en relación con estos eventos para explorar los mecanismos de representación de la bandera.

Para ello, se emplean los siguientes conceptos: la subjetivación en Gilles Deleuze, la escritura en Jacques Derrida y la representación en Jean-Luc Nancy. Para Deleuze, la subjetivación es un mecanismo generador de singularidades que se articula en torno al pliegue de la línea del afuera, es decir, una relación de fuerzas consigo mismo. Por otro lado, Derrida entiende la escritura como un signo escrito que coexiste de manera positiva con la ausencia, tanto de su destinatario como de su emisor, y se articula mediante el concepto de iterabilidad, que permite comprender la escritura como una marca que trasciende el momento de su inscripción. Por su parte, Nancy concibe la representación mediante una presencia presentada, expuesta no como copia de un objeto, sino como valor del mismo, de su estar allí, donde se cruzan la ausencia de la cosa y la ausencia en la cosa.

Desde esta perspectiva, la bandera se humaniza, configurándose como un sujeto que se desdobla sobre sí misma. Posteriormente, se constituye como escritura, resistiendo significados —totalizantes militares o políticos— y desafiando su querer decir original. Finalmente, opera como representación: no solo remite a la ausencia de lo representado, sino que expone lo que falta en la presencia misma. En ese sentido, mientras la dictadura impuso una imagen de la bandera como homogénea y absoluta —imagen sin rostro que se agotara en su propia presencia—, estos poemas la presentan humanizada, con rostro y resto. Se trata de una bandera crítica que elabora la diferencia entre lo que es y lo que intenta representar, no solo evidenciando la imposibilidad de capturar su referente, sino también señalando su propia paradoja, pues «[l]a Bandera de Chile fuerza ser más que una bandera».

Referencias bibliográficas

Carvacho, Karem. *La nación a dos voces: Poema de Chile de Gabriela Mistral y La Bandera de Chile de Elvira Hernández*. Tesis de Magister. Universidad de Chile. 2008. URL: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/109057>.

Errázuriz, Luis Hernán y Leiva Quijada, Gonzalo. *El golpe estético: dictadura militar en Chile 1973-1989*. Santiago de Chila: Ocho Libros. 2012.
Deleuze, Gilles. *La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III*. Traducción y notas de Pablo Ires & Sebastián Puente. Buenos Aires: Cactus. 2020.
Derrida, Jacques. *Limited Inc*. Bogotá: Pólvora. 2018.
Nancy, Jean-Luc. *La representación prohibida. Seguido de La Shoah, un soplo*. Buenos Aires: Amorrortu. 2007.

La naturaleza como fuente de inspiración queer en *Deseo de ser árbol*, de Ángelo Néstore

Aitana Albisua-Ortiz
Universidad del País Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea
aitana.perez@ehu.eus

La poeta, artista y académica trans no-binaria Ángelo Néstore (Lecce, 1986) publicó en 2022 su poemario más reciente, *Deseo de ser árbol*, que fue galardonado con el V Premio Espasa es Poesía. La producción literaria y la trayectoria artística de Néstore se fundamentan en un pensamiento queer desde el que se trata de comprender la vivencia disidente y cuestionar la normatividad, todo lo cual da lugar a una escritura nacida de y articulada por un yo poético queer. Esta digresión poética, iniciada con su primer poemario, *Actos impuros* (2017), XXXII Premio de Poesía Hiperión, pivota en torno a elementos como la mitología bíblica, la familia y el cuerpo; ejes fundamentales para explorar la experiencia queer. En su última obra se manifiesta un yo lírico que transita la infancia queer con el ánimo de dilucidar el deseo del sujeto adulto posterior. Dentro de esta travesía poética, el poema homónimo, junto con otros del conjunto, otorga un papel central a la naturaleza, de manera que figuras como el árbol y el perro se erigen como pilares de inspiración poética.

La intersección entre lo queer —entendido como una filosofía crítica y disruptiva frente al cisheteropatriarcado blanco— y la naturaleza puede resultar, en primera instancia, antitética. Dado que los discursos basados en lo «natural» y lo «biológico» han sido históricamente utilizados para reforzar la heterosexualidad obligatoria y el binarismo de género. Más aún, cuando, en respuesta, desde las teorías queer ha emergido una contundente oposición hacia los discursos biologicistas y esencialistas. No obstante, en las últimas décadas se ha evidenciado una convergencia teórica entre los Estudios Queer, la ecocrítica y las perspectivas que exploran lo salvaje.

Este giro ha permitido repensar la relación entre cuerpo, deseo y entorno desde marcos no normativos, desestabilizando las nociones hegemónicas de lo natural como sinónimo de lo normativo. La perspectiva ecocrítica ha facilitado un acercamiento entre sujetos históricamente oprimidos y lo no-humano, ambos objetos de violencia por parte de un sistema que jerarquiza y excluye. Este vínculo se ha manifestado en obras de carácter queer que expresan una preocupación ética tanto por la degradación medioambiental como por la posibilidad de transformar aquello usado en su contra —la idea construida de lo natural y la naturaleza— en fuente de inspiración. Así, el hacer queer se configura como una práctica creativa que, en alianza con lo no-humano, propone nuevas formas afectivas de convivencia.

Expuesto lo anterior, la presente conferencia tiene como objetivo, basándose en los Estudios Queer y la ecocrítica aplicada al estudio literario, analizar la obra *Deseo de ser árbol* (2022), de Ángelo Néstore. La propuesta indaga el nexo entre lo *queer* y la naturaleza en la creación poética de Néstore, a fin de abrir nuevas vías de reflexión sobre la disolución de los límites entre lo humano, lo posthumano y lo animal. Desde esta perspectiva, se plantea una relectura que desafía el orden simbólico normativo, al tiempo que se reivindica la vulnerabilidad y pasividad del cuerpo como elementos

de resistencia y transformación. A su vez, este enfoque permite explorar un devenir *queer* que emerge de la resignificación del vínculo entre naturaleza y subjetividad. Al reconfigurar el papel de lo natural, se abren nuevas posibilidades para imaginar colectivamente formas de disidencia sexogenérica que desbordan los marcos normativos y antropocéntricos. Este análisis busca, en definitiva, contribuir a los debates contemporáneos sobre las poéticas de la disidencia y sus alianzas con la naturaleza en el marco de una crítica literaria queer.

Referencias bibliográficas:

Arévalo, Luciano. «Una naturaleza queer: Aportes para pensar una biología dinámica, abierta y auto-organizada». En *Caleidoscopio del género: nuevas miradas desde las ciencias sociales*, Luisina Bolla (Ed.). Temperley: Tren en Movimiento. 2022: 141-156.

Giffney, Noreen & Myra Hird (Eds.). *Queering the Non/human*. Farnham: Ashgate Publishing. 2008.

Halberstamn, Jack. *Criaturas salvajes. El desorden del deseo*. Traducción de Javier Saéz. Barcelona/Madrid: Egales. Editorial Gay y Lesbiana. 2020.

Mortimer-Sandilands, Catriona & Bruce Erickson, B. (Eds.). *Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire*. Indiana: Indiana University Press. 2010.

Seymour, Nicole. *Strange Natures Futurity, Empathy, and the Queer Ecological Imagination*. Illinois: University of Illinois Press. 2013.

La politización del idilio campestre: la poesía de Lazare Carnot

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

La Revolución francesa abrió las puertas del poder a los hombres de letras. A fin de cuentas, el siglo XVIII había hecho de ellos figuras públicas, con una influencia directa sobre la opinión de las masas, y sus lectores, convertidos ahora en electores, vieron en ellos unos representantes idóneos de la voluntad popular. Por esta razón, la Asamblea Nacional, la Convención, la Comuna de París y el Consejo de los Quinientos vieron entre sus filas a una generación de políticos-poetas, que hicieron de las letras un medio para influir sobre el pueblo y, así, impulsar los intereses de sus partidos.

Uno de los personajes principales de este periodo, el militar Lazare Carnot (1753-1823), que desde su ingreso a la Asamblea Nacional Legislativa no dejaría de ocupar puestos eminentes de la administración del Estado, fue uno de estos escritores. Con todo, las investigaciones sobre su obra se han circunscrito, en su mayoría, a su labor como político, militar y matemático y han dejado desatendida su considerable producción poética, recogida en *Opuscules poétiques du général L.-N.-M. Carnot* (1820). Es probable que este fenómeno haya sido provocado por la naturaleza de sus poemas que, en su aparente neutralidad, resulta insólita: sonetos, himnos y odas dedicados a las estaciones, a la vida campestre, a paisajes y a virtudes, vicios y temas ya consagrados en la tradición, con muy pocas conexiones con la realidad política de entonces.

Esta comunicación intentará desmentir esta impresión y demostrar que el retrato que Carnot hace de la naturaleza, los trabajos agrícolas y las costumbres campesinas está politizado. Después de todo, como ya señalara Gadamer en su clásico *Verdad y método*, todo ejercicio lectorial carga consigo una aplicación implícita, fruto de las transformaciones en el horizonte del lector. Hablamos, en otras palabras, de lo que Paul Ricœur denominó *mímesis III*, momento en que se desbordan los límites textuales de la obra y se influye en el público y, consecuentemente, en la sociedad. Por ello, resulta importante preguntarse por los trabajos ideológicos que las letras llevan a cabo, al preparar el terreno para los acontecimientos políticos y las transformaciones sociales. La poesía, entonces, puede mostrarse como una importante aliada —o enemiga— del poder, asunto que ya ha sido abordado por múltiples investigadores (Bellón Aguilera 2021; Rodríguez Sánchez de León 2012; Donskis 2008; Göncz 1991, Foucault 1980; Jameson 1968;). Y la Revolución francesa es ejemplar en este aspecto, puesto que los distintos agentes que participaron llevaron a cabo numerosas campañas de opinión para impulsar programas estatales y modelos ideales de nación (Guibert-Sledziewski, 1986).

Por consiguiente, en esta comunicación se mostrará de qué manera los versos de Lazare Carnot promueven una imagen de la felicidad rural que dialoga, primero, con las teorías económicas de los fisiócratas y, después, con los proyectos legislativos sobre la propiedad privada y la distribución de la tierra que por entonces se estaban fraguando. En este orden de ideas, se intentará señalar los vínculos que hay entre la poesía «bucólica» de Lazare Carnot con las reformas agrarias del Comité de Salud Pública —órgano del que, por lo demás, hacía parte—. Al fin y al cabo, entre los idilios

campestres de Carnot y las ideas de la felicidad que sostenía, por entonces, Maximilien Robespierre y que fundaban buena parte de sus políticas económicas hay conexiones ineludibles: ambas promueven una imagen de pequeña propiedad privada rural, productiva y autosuficiente, lejana del barullo citadino e industrial. De esta manera, la obra lírica de Carnot adquirirá una dimensión inesperada, en la que la representación de un espacio campesino idealizado promociona un modelo social que se quiere instaurar desde el gobierno.

Referencias bibliográficas

Brouard-Arends, Isabelle & Laurent Loty (Eds.). *Littérature et engagement pendant la Révolution française*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 2007.

Gadamer, Hans-Georg. *Verdad y método*. 2 vols. Traducción de Ana Agud Aparicio & Rafael de Agapito. Salamanca: Ediciones Sígueme. 1977.

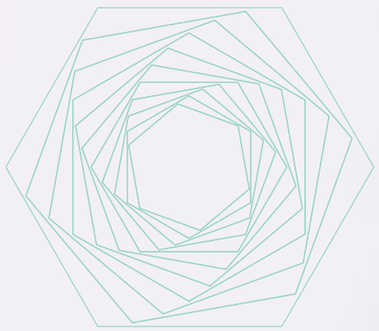
Ricœur, Paul. *Tiempo y narración*. 3 vols. Traducción de Agustín Neira. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2004-2009.

Guibert-Sledziewski, Elisabeth. *Idéaux et conflits dans la Révolution française*. París: Méridiens Klincksieck. 1986.

Theuriot, Françoise. «La Conception robespierriste du bonheur». *Annales historiques de la Révolution française*, 192, 1968: 207-226.

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



THE POEM MUST RIDE ON ITS OWN MELTING

ROBERT FROST

COPOS

SEMBLANZAS
- -
BIOGRAPHICAL NOTES

Abdón Torresano Ramón es doctorando en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde realiza su tesis sobre referencialidad y proyecto autorial en las relaciones música-literatura. Es graduado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Murcia (2021), donde también realizó el Máster Universitario en Literatura Comparada Europea (2023) y el Máster Universitario en Formación del Profesorado (2023). Forma parte del Equipo de Trabajo del proyecto de investigación «+PoeMAS, "MÁS POEsía para MÁS gente"». La poesía en la música popular contemporánea», codirigido en la UNED por Guillermo Laín Corona y Clara Isabel Martínez Cantón. Asimismo, colabora como Secretario de Edición en *SIGNA. Revista de la Asociación Española de Semiótica* de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Su investigación predoctoral se centra en la interjección entre los ámbitos semióticos de la referencialidad y los sociológicos de la imagen autorial, siguiendo una corriente de trabajo que ha abierto su empleo al estudio de la canción contemporánea. Actualmente trata de sistematizar el análisis de ciertos fenómenos propios del ámbito intermedial de la canción como son la versión y la colaboración, como interacciones en esos dos planos semiótico y sociológico. De esta investigación en construcción son resultado diversas intervenciones en congresos del ámbito nacional e internacional, entre las que destacan «Intermedialidad y contacto autorial en la colaboración audiovisual: sobre un videoclip del Museo del Prado para "el poder del arte"» (Universidad de Córdoba, 2025); «"¡Mierda de filosofía!": intrarreferencialidad y proyecto autorial en Robe» (Universidad de Oviedo, 2024); «Referentes literarios, referentes políticos: la asimilación de los autores de la Edad de Plata en los cantantes Roberto Iniesta y Kutxi Romero» (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 2024); y «Del texto a la referencia: usos y desusos de la interfiguralidad en las canciones de Roberto Iniesta» (Universidad de Salamanca, 2024).

Además de las relaciones entre poesía y música, otros de sus intereses personales y académicos son la poesía contemporánea, la poesía femenina del siglo XIX y la narrativa fantástica contemporánea. Fruto de sus investigaciones en estos ámbitos son el capítulo «La industria de la nostalgia entre la poesía y la publicidad: "Moussel: un producto Legrain (París)", Carlos Marzal» (2025, en prensa) y el artículo «Nuevas aproximaciones a Vicenta Maturana: un análisis temático y estilístico de su evolución poética» (2025), en Bulletin of Hispanic Studies.

Abdul Rehman es doctorando en el programa Español: Investigación Avanzada en Lengua y Literatura de la Universidad de Salamanca**.** Recientemente, ha impartido clases de Literatura Hispanoamericana y Español para los Negocios en la Universidad Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi, en el marco de su estancia académica como investigador dentro del «Doctorado Internacional» en dicha institución. Se graduó en Filología Hispánica en la Jawaharlal Nehru University (India), donde también obtuvo su maestría en Estudios Hispánicos. Consecuentemente, obtuvo una beca de la Generalitat Catalunya para cursar un máster en la enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Rovira i Virgili, Tarragona, España. Fue becado por el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para cursar

un diplomado «Premio-Taller de Poesía Pedro Salinas. Pensar la poesía. Pensar mi poesía», impartido por Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes.

Sus intereses de investigación y de docencia incluyen la lingüística y literatura aplicadas, así como, la didáctica del español como lengua extranjera, explorando nuevas metodologías y enfoques para su enseñanza en el contexto de la India. Persigue fines específicos, teniendo en cuenta que el alumnado sudasiático parte de unas necesidades particulares para aprender el español. En cuanto a lo pragmático, investiga cómo encajar la enseñanza del castellano en un contexto multicultural y multilingual, teniendo en cuenta sus propias particularidades y su propia idiosincrasia.

Trabaja la literatura hispánica desde un enfoque aplicado, con especial atención a su función pedagógica, intercultural y formativa en el contexto de la India, analizando cómo los textos literarios en español pueden ser integrados estratégicamente en el aula como herramienta didáctica para una enseñanza bipartida, así como para fomentar la reflexión crítica, el diálogo intercultural y el desarrollo de competencias lingüísticas y socioculturales.

Cultiva un interés particular por urdir un mapa entre estas dos culturas hispánica e india, haciendo accesible esta riqueza poética a través de traducción de poéticas contemporáneas que combinan la experimentación emocional y el compromiso hacia la justicia social. Así, como traductor literario, ya ha llevado al inglés los poemarios Sonrisas ocultas (2021) y Nostalgia migrante (2021) del poeta colombiano Diego Ojeda, en un esfuerzo por tender puentes entre lenguas y emociones.

Adrián Vilar Martín es estudiante del Grado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Su interés se centra en las posibilidades de una investigación basada en la práctica artística, abordando estructuras de pensamiento alternativas a la razón discursiva o conceptual. Dirige su atención a otras modalidades de pensamiento, como el poético, el relacional, el simbólico y el intuitivo, a través de la filosofía de María Zambrano —en particular su propuesta de razón poética— y de Chantal Maillard —con su noción de razón estética—, en diálogo con propuestas metodológicas como las de Gilles Deleuze, Georges Didi-Huberman y Aby Warburg: el rizoma, el atlas, el montaje y el pensamiento por imágenes.

Desde una perspectiva interdisciplinar, su trabajo investiga la relación entre teoría y práctica en soportes gráficos como el diagrama, la pintura o la escritura performativa, y su capacidad de operar como agentes constructores de conocimiento. En 2022, recibió una beca completa para el estudio de grado, expedida por el CMU Chaminade – Colegio Mayor Universitario, que incluye su estancia en el centro además de un curso en inglés y una formación de dos años en política y economía.

Ha complementado estos estudios a través de cursos vinculados a sus intereses: Taller de escritura desde la investigación y la práctica artística: Ponerse a escribir sin dar puntada con hilo, Palabras e imágenes: escrituras, prácticas artísticas y experimentación y Crítica de arte y arte crítico.

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 la 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 los artículos «Ser madre, detestar la rosa: visión transgresora de la feminidad en *Valses y otras falsas confesiones* (1972) de Blanca Varela» (2024) en *Archivo Vallejo* y «La impureza sagrada en *La sangre y el vino de Pablo* de Jorge Eduardo Eielson» en *Mitologías hoy* (2024). Ha disfrutado de una estancia de tres meses en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú gracias a las ayudas para estancias breves del Ministerio de Universidades. 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.

Aitana Monzón-Blasco es poeta y contratada FPU – Formación de Profesorado Universitario en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza. Se graduó en Estudios Ingleses por la misma universidad, cursando un año académico en la University of Kent. Recibió el Premio Extraordinario, así como la Mención Especial a su Trabajo de Fin de Grado sobre la poesía de Anne Carson. Posteriormente, cursó sus estudios de máster en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se especializó en poesía española de posguerra centrando su investigación en la obra de Juan Eduardo Cirlot y la estética de las ruinas.

En su labor como poeta, es autora de *Dormir à la belle étoile* (Amarante, 2019), *La civilización no era esto* (IV Premio Espasa Poesía, 2021) y *Salve* (Espasa, 2025). Sus textos aparecen en *Zenda*, *Turia*, *Casapaís*, *Ala Este*, *Heraldo de Aragón*, etc., y en antologías como *II Premio Nacional de Poesía LdeLírica* (2021) y *Recogeré mis cosas: La última poesía en Zaragoza* (2024). Respecto a su actividad como investigadora, es miembro del proyecto de investigación LIMLIT: Literature Of(f) Limits: Pluriversal Cosmologies and Relational Identities in Present-Day Writing in English, así como secretaria de *Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas*.

Ha sido becada por la University of London y la International T. S. Eliot Society, y ha recibido el premio Andreu Febrer 2023 de Traducción Literaria. Sus intereses académicos se centran en la crítica genética, la poesía y el arte norteamericano. Hasta

la fecha, sus intervenciones en artículos y congresos han versado sobre las obras de Emily Dickinson, Anne Carson, Juan Eduardo Cirlot, Ada Salas, Louise Erdrich, María Domínguez del Castillo, Olvido García Valdés, Louise Glück, Ralph Salisbury, Lawrence Durrell y Elena Garro.

Aitana Albisua-Ortiz es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Posteriormente, obtuvo un Máster en Filología y Lingüística Vascas en la misma universidad y un Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca.

Sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de temas relacionados con el género y la teoría queer/LGBTIQ+, especialmente en el ámbito de la literatura vasca. Un ejemplo significativo de su trabajo es su estudio sobre discursos *queer* en la poesía vasca contemporánea, una investigación que le valió el premio Empar Pineda III, otorgado por la UPV/EHU. Además, es miembro del Grupo de Investigación Consolidado Memoria Histórica en las Literaturas Ibéricas (MHLI) de la UPV/EHU.

En la convocatoria 2023-2024, obtuvo una de las becas predoctorales del Gobierno Vasco, lo que le permite desarrollar su tesis doctoral titulada *Representaciones literarias del colectivo LGTBIQ+. Los discursos queer en la poesía y narrativa vascas (1990-2023)*. Este proyecto amplía la línea de investigación iniciada en su Trabajo de Fin de Máster en Filología y Lingüística Vascas (UPV/EHU), donde analizó los discursos *queer* en la poesía de autores como Rikardo Arregi Diaz de Heredia, Itxaro Borda, Ekhine Eizagirre, Angel Erro y Juanjo Olasagarre. Dicha investigación permitió identificar la presencia de poéticas *queer* y la representación explícita del deseo homoerótico en los textos seleccionados, lo que evidenció la solidez y proyección del enfoque propuesto para su tesis doctoral. En esta nueva etapa, amplía su objeto de estudio a otros géneros literarios como la narrativa breve, la novela y, nuevamente, la poesía, con el fin de analizar cómo se articulan los discursos y representaciones LGTBIAQ+ en el conjunto de la literatura vasca contemporánea.

Su investigación busca visibilizar expresiones de la diversidad sexual y de género que han sido históricamente marginadas e invisibilizadas por los marcos de lectura heteronormativos predominantes. Al ofrecer una mirada crítica desde la teoría queer, su trabajo aporta nuevas claves interpretativas para comprender la evolución de la literatura vasca en las últimas décadas, así como su potencial transformador en el ámbito cultural y social.

Alba Bartolomé Estrada es Becaria de Colaboración en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, donde cursa las últimas asignaturas del Grado en Lengua Española y sus Literaturas. El proyecto de investigación derivado de su beca y, por tanto, avalado por el Ministerio y el Departamento, se adhiere a la línea temática de análisis de las implicaciones autoriales en la poesía escrita por mujeres a partir de la posguerra, con un particular interés en la relación entre la autorrepresentación y la evolución de la cultura y los derechos sociales. Esta investigación se realiza bajo la supervisión de la Dra. Araceli Iravedra Valea y el Dr. José Ángel Baños Saldaña. Su formación responde a una trayectoria impulsada por medio de diferentes distinciones académicas: ha sido becada recientemente en el Programa Santander de Ayuda Económica, que premia la excelencia académica; asimismo, destacan la obtención del Bachillerato con Mención de Honor, la clasificación como una de las notas más altas en las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) de Asturias y la consecución de la mejor puntuación en el programa bilingüe de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, ha sido reconocido su trabajo en pruebas de excelencia académica: Medalla de Oro en la ECCL– Euroclassica Latin Examination (años 2019 y 2020), Accésit en el «XXIV Festival Juvenil de Teatro Grecolatino» de Gijón (2019) y 1er Premio en el «XXV Festival Juvenil de Teatro Grecolatino» de Gijón (2020), que conllevó la publicación en el libro *Ejercitarse en el ocio* (2023, Oviedo: KRK), editado por Santiago Recio Muñiz. Asimismo, ha colaborado como comité técnico en diversas jornadas de investigación en lengua y en literatura españolas, como el VI Seminario Internacional +PoeMAS / Poesía para + gente «Autoría, contexto y recepción de las relaciones entre poesía y música popular contemporánea» (Oviedo, 16-17 de octubre de 2024); o el XXIV Congreso Internacional de la AJHILE– Asociación de Jóvenes Investigadores en Historiografía e Historia de la Lengua Española (Oviedo, 2-4 de abril de 2025). También ha presentado la comunicación «Mujer, cuerpo y sexualización: de las entidades publicitarias a las identidades poéticas en la poesía española contemporánea» en el IV Congreso Internacional CICELI –Creadoras en la educación literaria e intercultural (Alicante, 11-13 de julio de 2024).

Alberto Luque Hernández es estudiante del Grado en Filología Hispánica en la Universidad de Granada. Gracias al programa SICUE (Sistema de Intercambios entre Centros Universitarios de España), cursa su tercer año en la Universidad de Salamanca. Estudia paralelamente el Grado en Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada y ejerce como organista de la Catedral de Guadix.

Como iniciación a la investigación, ha participado en los Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Granada, elaborando un estudio sobre el léxico histórico de La Alpujarra. Además, ha sido alumno interno del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada, dentro del cual ha llevado a cabo una investigación sobre la variación léxica a través de técnicas de análisis cuantitativo y trabajo de campo, analizando la configuración mental del léxico del campo. Ha realizado una investigación centrada en las descripciones del paisaje presentes en la novela de Pedro Antonio de Alarcón *El Niño de la Bola* (1880), dentro del I Encuentro científico de investigadores sobre arte, literatura, historia y patrimonio de la ciudad de Guadix, actuando como ponente con una comunicación titulada «*El Niño de la Bola* (1880): hermenéutica de la écfrasis». Asimismo, ha realizado otra titulada «Del ordinario en latín a lengua vernácula tras el Concilio Vaticano II: su asunción en la Catedral de Guadix», en las VI Jornadas de Investigación Musical del COSCYL (Conservatorio Superior de Castilla y León).

Entre sus intereses de investigación se encuentra la evolución tematológica: por ejemplo, en torno al ideario erothanático o la mística en la lírica española de forma comparada en autores del Siglo de Oro, como Garcilaso de la Vega y Santa Teresa de Jesús, y poetas del Grupo del 27, como Luis Cernuda o García Lorca. En este contexto, ahonda en el estudio del concepto de intertextualidad en la teoría de la literatura.

Alberto Orlando is a PhD candidate in the doctoral programme Forme del testo e dello scambio culturale – Forms of Textuality and Cultural Exchange, at the University of Trento. His doctoral research focuses on the exile poetry of Mascha Kaléko within the broader context of German-Jewish women's literature, aiming to explore how it has been perceived and received. Adopting an interdisciplinary approach that combines hermeneutic analysis with sociological inquiry, the research examines both the literary texts and the cultural, social, and critical dimensions of their reception.

He is a member of the Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft, the Rose Ausländer-Gesellschaft, and the Gesellschaft für Exilforschung (Society for Exile Research). Between 2024 and 2025, he served as an adjunct lecturer at the University of Palermo and contributed to the research project «Scambi accademici italo-tedeschi (1922–1945)» [Italian-German Academic Exchanges], which is funded by the Istituto Italiano di Studi Germanici in Rome. An article resulting from this project, focusing on the transnational life and academic career of Curt Sigmar Gutkind—particularly his movements between Germany, Italy, France, and England, and his complex attempts to integrate into the Italian intellectual and political context before his persecution and exile—is anticipated to be published by the end of 2025.

He is an active participant in international conferences in the field of German Studies. In 2024, he participated in the 1st International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics held in Salamanca, where he presented a paper on the marginalisation and critical reception of German-language women's exile poetry, a revised version of which will be published in the forthcoming peer-reviewed conference volume, *Dimensiones teóricas de la lírica* (2025, *In Press*). Earlier that year, he spoke at the conference Grenzüberschreitende Literatur(en) in einer polyphonen Welt in Bremen, discussing translingualism and cultural hybridity in the exile poetry of Mascha Kaléko and Rose Ausländer. He also contributed to the international conference «This is the way the world ends»: Apocalisse e fine del mondo in poesia in Trento, where he analysed the apocalyptic motifs in exile poetry. In 2025, he took part in the international conference Verflochtene Exile: Intertextualität und kulturelles Gedächtnis in Hamburg, analysing intertextual references to Heinrich Heine in Mascha Kaléko's poetry. His research interests are centred on twentieth-century German literature, with particular attention to women writers who went into exile during the Nazi period, including—besides Mascha Kaléko—Rose Ausländer, Hilde Domin, and Else Lasker-Schüler. On this topic, he has published scholarly contributions in peer-reviewed journals and edited volumes, including: «„Nur das ‚Weh', es blieb. / Das ‚Heim' ist fort". Heimweh als poetische Antriebskraft in Mascha Kalékos, Hilde Domins und Rose Ausländers Exilgedichten» (2024), in *Exil und Emotionen*, and «„Sehnsucht nach dem Anderswo": Utopie und Nicht-Orte in der weiblichen Exillyrik» (2024), in *Utopya and Dystopia in German Literature, Film, and Television*. A further peer-reviewed article, focusing on heterolingualism in the exile poetry of Mascha Kaléko and Rose Ausländer, has been accepted for publication and is currently forthcoming.

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.

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 misma universidad. Su investigación se centra en la traducción poética, especialmente en la problemática de la poesía polaca contemporánea, en particular las obras de Wisława Szymborska y Adam Zagajewski, y sus traducciones al español y al gallego. Es autora de artículos dedicados a la traducción de obras poéticas en la mencionada combinación lingüística, con especial énfasis en las líneas de investigación teóricas que conciben la traducción como un proceso creativo, explorando el papel de la creatividad en la traducción poética y su impacto en la recreación del sentido y la forma del texto de partida. Su enfoque destaca la dimensión hermenéutica de la traducción, entendida como un acto en el que el traductor no solo descodifica, sino que (re)crea y enriquece el original sin perder fidelidad.

Actualmente 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. Además, ha sido coeditora de 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), *Traducción al polaco de textos jurídicos españoles. Problemas, retos y soluciones* (2019). Recientemente, ha publicado la monografía coeditada *Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas nos estudos lingüísticos e literarios galegos* (2024), que aborda las últimas tendencias en los estudios gallegos, incluidos los estudios sobre la traducción hacia y desde esta lengua. Es miembro de dos

grupos de investigación: «TransIbérica. Grupo de investigación sobre la traducción e interpretación de lenguas ibéricas» y «(Otra)Iberia: Otras representaciones, culturas e identidades en la Península Ibérica». Forma parte del Consejo Editorial de la revista *Itinerarios*. Traduce poesía –Yolanda Castaño, Luna Miguel, Ismael Ramos, Ana Romaní, Jenaro Talens, entre otros–, cómics –Antonio Altarriba, Paco Roca, Pablo Velarde– y libros para niños –Rosa Navarro Durán–. Es también traductora-intérprete jurada de español, nombrada por el Ministerio de Justicia de Polonia.

Alessandra Caliò graduated with a Bachelor's degree in Foreign Languages and Literature from Alma Mater Studiorum – University of Bologna in 2021, with a thesis titled *Anna Akhmatova in the web's threads: one hundred results from an online investigation*, and supervised by Prof. Alessandro Niero.

She completed her Master's degree (2023) in Modern, Comparative, and Postcolonial Literatures at the same university, discussing a thesis entitled *The reception of Anna Akhmatova in Italy: an editorial overview*, supervised by Prof. Alessandro Niero and Prof. Gabriella Elina Imposti. She is currently a doctoral student in the international PhD programme of Germanic and Slavic Studies (Slavic Studies curriculum), a joint double degree course founded in consortium by Sapienza University of Rome and Charles University in Prague. She is working on a project that aims to analyse the reception of Anna Akhmatova's works in Italy and the United Kingdom, with a particular focus on the editorial, historical-literary, and socio-cultural contexts in which they were produced.

Her research interests span twentieth-century Russian literature—particularly Acmeist poetry and Russian women poets of the 20th century—as well as the reception and translation of foreign literature in Italy. She applies a sociological lens to literary studies, drawing on Pierre Bourdieu's Field Theory to examine the forces that shape editorial choices and canon formation.

Alexander Aguayo is a Lecturer at the Princeton Writing Program at Princeton University. He received his PhD in Comparative Literature from the University of Michigan, Ann Arbor. He explores in his work the intersection of lyric theory, translation studies, and poetry of the Americas. The title of his dissertation was *(De)formations of the 'I': Contemporary Black Women Poets of the Americas*. In particular, he studies the idea of poetic voice in contemporary Black women's lyric poetry and its translation in Brazil, Cuba, and the United States. The subjects of his dissertation study included the poets Miriam Alves, Nancy Morejon, Dawn Lundy Martin, and Claudia Rankine, and the artist Kara Walker. In their poetry, the poets trouble the solidity of the first-person speaker by shifting between first-person speech and third-person description, depicting the body as a site of punctuation and puncturing, by suspending the first-person in a poetics of enjambment—or crossings—, and by distorting it spectacularly in the form whitewashed sculpture. He is also a literary translator working between Spanish and English. His translations, interviews, and book reviews have appeared in *Latin American Literature Today*, the *Massachusetts Review*, *Words Without Borders*, and his translation *The Myth of Gravity* by Xavier Stanziola was published by Inti Press in 2024.

Alicia García-Ferreras es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca con un Máster en Traducción para el Mundo Editorial realizado en la Universidad de Málaga. Actualmente es doctoranda en el Programa de Doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción de la Universidad de Málaga. Su investigación se centra en la figura de J. R. R. Tolkien como filólogo y traductor al inglés moderno de poemas medievales de la talla del *Beowulf* y *Sir Gawain and the Green Knight*, así como en la recepción de su obra de ficción y académica en España e Hispanoamérica a través de las traducciones y ediciones en castellano. Sobre este tema ha publicado un artículo en *1661: revista de Historia de la Traducción* que vio la luz en 2022 bajo el título «Traducción y recepción de la obra de ficción de J. R. R. Tolkien en España y América Latina» y un capítulo titulado «Recepción de la obra fantástica y académica de J. R. R. Tolkien en España e Hispanoamérica», incluido en la monografía *Las variedades del español en la traducción editorial y audiovisual. Políticas, tendencias y retos*, editada por Comares en 2024. Asimismo, ha difundido los resultados de su investigación en las siguientes comunicaciones orales: «En torno a la historia editorial de la obra de J. R. R. Tolkien en España e Hispanoamérica», presentada en 2024 en el XI Congreso AIETI–– Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación, organizado por la Universidad del País Vasco, «J. R. R. Tolkien sobre las traducciones de *The Lord of the Rings*. ¿Un autor intervencionista?», pronunciada también en 2024 durante las V Jornadas de Literatura Inglesa de la Universidad de Buenos Aires, y en 2025 ha participado en el XIV Congreso Internacional liLETRAd con la ponencia «Reescritura de traducciones: el *Beowulf* en prosa de J. R. R. Tolkien». A su vez, la investigación de la doctoranda pone el foco en las reflexiones de Tolkien sobre la actividad traductora, las cuales examina a la luz de las teorías traductológicas contemporáneas que abordan el debate en torno al concepto de *autoría* en los textos literarios traducidos. En el terreno de la práctica profesional de la traducción, García-Ferreras ha cotraducido la obra *Sobre Joyce. Correspondencia y ensayos* (2023) junto a David Alcaraz Millán para la editorial malagueña EDA Libros. Asimismo, ha ejercido de traductora en el Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, donde también ha colaborado en el área de Justificación de Idiomas para becas de movilidad internacional.

Álvaro López Fernández se doctoró en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid (2019). En la actualidad es profesor e investigador posdoctoral de la Universitat de València. Sus principales líneas de investigación son el análisis de lo grotesco y de lo fantástico en la cultura española contemporánea, sobre todo en relación con la memoria, y el estudio de la poesía española actual. En este sentido, es autor de la monografía *El esperpento durante la Guerra Civil: propaganda y revolución* (Guillermo Escolar Editor, 2020), y co-editor de los volúmenes *Creadoras de monstruos. Lo fantástico en la ficción española actual: cine, televisión y cómic* (Shangrila, 2024, con David Roas y Enrique del Rey), *Figuras olvidadas en la cultura de la Guerra Civil* (Guillermo Escolar Editor, 2022), *Lecturas del desierto. Antología y entrevistas sobre poesía actual en España* (*Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 2018, con Raúl Molina Gil y Ángela Martínez Fernández), y de las ediciones críticas *Raimundo Salas Mercadal. Poesía reunida* (Universidad de Zaragoza, 2024, con Raúl Molina Gil) y *Checas de Madrid* de Tomás Borrás (Escolar y Mayo, 2016, con Emilio Peral Vega). Además, ha coordinado varios

monográficos en revistas de impacto. Desde 2023 codirige la colección editorial de poesía y ensayo *La Guerra Chimpancé*.

Forma parte del Consejo de Redacción de *Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico* y está ligado a los grupos de investigación GEF – Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (UAB) y CREGEL – Crítica, edición y géneros literarios (VIU). Antes de ocupar su posición actual fue investigador posdoctoral «Margarita Salas» en la Universitat Autònoma de Barcelona (2022-2023), profesor de Máster en la Universidad Internacional de Valencia (2021) y profesor en la fundación universitaria estadounidense IES Abroad Madrid (2019-2021).

Ha realizado estancias de docencia e investigación en la University of Texas en Austin, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Malaya.

Álvaro López Fernández se doctoró en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid (2019). En la actualidad es profesor e investigador posdoctoral de la Universitat de València. Sus principales líneas de investigación son el análisis de lo grotesco y de lo fantástico en la cultura española contemporánea, sobre todo en relación con la memoria, y el estudio de la poesía española actual. En este sentido, es autor de la monografía *El esperpento durante la Guerra Civil: propaganda y revolución* (Guillermo Escolar Editor, 2020), y co-editor de los volúmenes *Creadoras de monstruos. Lo fantástico en la ficción española actual: cine, televisión y cómic* (Shangrila, 2024, con David Roas y Enrique del Rey), *Figuras olvidadas en la cultura de la Guerra Civil* (Guillermo Escolar Editor, 2022), *Lecturas del desierto. Antología y entrevistas sobre poesía actual en España* (*Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 2018, con Raúl Molina Gil y Ángela Martínez Fernández), y de las ediciones críticas *Raimundo Salas Mercadal. Poesía reunida* (Universidad de Zaragoza, 2024, con Raúl Molina Gil) y *Checas de Madrid* de Tomás Borrás (Escolar y Mayo, 2016, con Emilio Peral Vega). Además, ha coordinado varios monográficos en revistas de impacto. Desde 2023 codirige la colección editorial de poesía y ensayo *La Guerra Chimpancé*.

Forma parte del Consejo de Redacción de *Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico* y está ligado a los grupos de investigación GEF – Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (UAB) y CREGEL – Crítica, edición y géneros literarios (VIU). Antes de ocupar su posición actual fue investigador posdoctoral «Margarita Salas» en la Universitat Autònoma de Barcelona (2022-2023), profesor de Máster en la Universidad Internacional de Valencia (2021) y profesor en la fundación universitaria estadounidense IES Abroad Madrid (2019-2021).

Ha realizado estancias de docencia e investigación en la University of Texas en Austin, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Malaya.

Andrea Abello Collados es graduada en Literatura General y Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó también el Máster de Estudios Literarios. En la misma universidad, en el programa de Doctorado en Estudios Literarios, realiza actualmente su tesis doctoral con un contrato predoctoral UCM en torno a la autora modernista H.D. (Hilda Doolittle), a la que ha dedicado la mayor parte de su investigación, profundizando sobre todo en la construcción de la identidad en sus textos poéticos. Ha participado como coeditora y traductora en el volumen *Medúsea* (Ultramarinos, 2022), en el que se recoge la obra poética de esta autora hasta 1925 junto con dos ensayos literarios.

Sus inquietudes teóricas se centran en el estudio de la narratividad en textos poéticos mediante la aplicación de la narratología postclásica (McHale, Hühn, DuPlessis, Du Plooy)y los estudios autoriales con perspectiva de género (Pérez Fontdevila, Torras Francès) y queer. Forma parte del grupo de investigación Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género (GELCEG) en la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la profesora Isabelle Marc. También forma parte del comité editorial de la revista *Ala Este. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* desde su creación. Le interesa especialmente la intersección entre la investigación y la creación literaria, y ha participado en la coordinación de los talleres de poesía del proyecto de innovación docente Laboratorio de creación poética: un espacio colaborativo de escritura en la universidad, dirigido por la profesora Isabel González Gil.

Como escritora, ha publicado dos poemarios: *Duende* (Ultramarinos, 2021) y *Del palacio ulterior las turquesas* (Ultramarinos, 2024). También es autora, junto con Andrea Navacerrada, del videojuego-antología poética *Habitáculo* —por el que recibieron una beca de producción del Instituto de la Juventud—, que vincula creación e investigación, cuestión que ambas pudieron abordar en su comunicación en el XXIII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, que tuvo lugar en la Universidad de Graz en 2023.

Andrea Isabel Ingelmo es estudiante de Doctorado en el programa Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto de la Universidad de Salamanca, donde también cursó sus estudios de Grado en Estudios Ingleses y de Máster en Estudios Ingleses Avanzados en conjunto con la Universidad de Valladolid. El tercer año de estudios de Grado lo cursó en la Universidad de Edimburgo gracias a una beca Erasmus +, donde se familiarizó con la escritura académica y los estudios de investigación en literaturas en inglés debido al énfasis curricular de dicha institución en la producción de ensayos sobre de temática diversa para la superación del curso escolar.

Su línea de investigación principal está enfocada en el ámbito de la poesía norteamericana, más concretamente en la intertextualidad, la literatura comparada y la conexión de la poesía y el teatro de T. S. Eliot con los sistemas religiosos, filosóficos y espirituales de Oriente y Occidente, sobre todo el budismo, el misticismo cristiano, el anglo-catolicismo y los sistemas místico-religiosos hindúes.

Ha presentado ponencias y congresos, como 9th ASYRAS Conference "On Routes and Beginnings" en mayo de 2024, la primera edición de COPOS, la 47ª conferencia de la AEDEAN – Asociación Española de Estudios Angloamericanos en Sevilla en noviembre de ese mismo año, el 6º seminario "Hospitalidad y movimiento en las tradiciones artísticas de la India: pasado y presente en la música, la literatura y otras expresiones culturales" organizado por la Asociación Española de Estudios Interdisciplinares sobre la India en ese mismo mes y, en abril de este año 2025, la 17ª conferencia de SAAS (Spanish Associateion of Amerian Studies) celebrada en Alicante: "American Dreams, American Nightmares, American Fantasies" en las que ha compartido los resultados de su incipiente investigación.

Andrea Isabella Baras Toledo es estudiante de tercer año del Grado en Estudios Ingleses en la Universidad de Salamanca gracias al auspicio de la Beca Internacional de Grado del Banco Santander. Sus intereses se encuentran principalmente en la literatura anglosajona y latinoamericana, tanto en la lírica como en la narrativa, desde la teoría de la literatura y la literatura comparada. Concretamente, tiene una inclinación hacia la literatura escrita por mujeres –particularmente, se ha acercado a la obra de Blanca Varela, Sylvia Plath, Emily Dickinson–, y los estudios postcoloniales. Presentó su primera comunicación en COPOS I titulada «El dinamismo del agua en la poesía de Sylvia Plath y Blanca Varela». En su análisis utiliza tanto un enfoque con perspectiva de género, raza y clase como un estudio del manejo del lenguaje literario a través de la fenomenología y la geopoética. Su línea de investigación se desarrolla desde la ecofenomenología, que une ambas ramas para poder realizar un exhaustivo análisis del papel del medio ambiente con la percepción humana; y el feminismo, el papel de la mujer en la sociedad y su representación en la literatura.

Además, debido a su compromiso social, es participante activa en asociaciones estudiantiles en la Universidad de Salamanca como ASELUS– Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, así como en su participación en un proyecto del SAS– Servicio de Asuntos Sociales en el curso 23-24 «Salamanca en el mundo». Actualmente participa como miembro estudiantil del Consejo de Departamento de Filología Inglesa y es miembro estudiantil en la Junta de Facultad de Filología.

En un futuro, desea continuar su formación en los estudios literarios y teóricos y dedicarse a la investigación académica.

Andrea Mariam Oropeza García es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, México. Trabajó en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells de Jalisco (México) como promotora cultural y académica. Ha realizado talleres de promoción literaria y de producción escrita enfocados tanto a público joven como especializado. Realizó concursos de producción literaria con enfoque de género. Dentro de la Universidad de Guadalajara fue también auxiliar de investigación, con la beca PRO-SNI (Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de Producción del Sistema Nacional de Investigadores) del Conacyt/UDG (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / Universidad de Guadalajara), con la Doctora María Guadalupe Moreno Bayardo en el 2022.

Ha publicado trabajos de investigación sobre el rescate de escritoras en México, como la autora española exiliada Silvia Mistral en La Universidad de Salamanca (España) en el volumen *Memoria y exilio. Republicanas españolas en Hispanoamérica* (2025) con el artículo «Entre la hibridación femenina y la lucha por la memoria: las relaciones transtextuales en *Éxodo. Diario de una refugiada española de Silvia Mistral*», donde cursa el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

Dentro de sus objetivos académicos se encuentran los estudios de literatura fronteriza, los fenómenos modernos y posmodernos de la literatura mexicana y su alcance a otros géneros artísticos, tal es el caso de autores como Mario Bellatín, Luis Zapata Quiroz, Carlos Monsivais, Liliana Blum o Cristina Rivera Garza. Visibilizando el fenómeno de la literatura dentro de las desigualdades, los procesos históricos, sociales,

políticos, económicos e ideológicos que lo rodean y configuran, otorgando en la obra y en su discurso su significación artística y literaria. En la actualidad sus intereses se han dirigido particularmente a los cuerpos y sus discursos dentro del fenómeno literario-artístico, así como el análisis del discurso dentro de las obras contemporáneas desde los estudios de la sociocrítica y los «necroestudios».

Andrea Navacerrada es graduada en Literatura General y Comparada y cursó el Máster en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es contratada predoctoral en la misma universidad. Lleva a cabo su investigación en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura, en cuyo marco desarrolla su proyecto de tesis: *Textos y texturas desaforadas. La literatura expandida en la era y dominio (pos)digital*. Con ella se propone evaluar las nociones de libro y de escritura que, desde la Modernidad, operan en el campo de las artes y de la literatura. Su propuesta busca relacionar ciertas manifestaciones actuales de literatura y arte expandido a los medios digitales en español con las estrategias de composición, instrucción y permutación de determinadas propuestas de escritura contrahegemónicas del siglo pasado.

Hasta ahora, los resultados de su investigación se han visto plasmados principalmente en seminarios y congresos internacionales. Son destacables, por mencionar los más recientes, el V Congreso Internacional de Estudios Exocanónicos, donde presentó una ponencia titulada «Literatura expandida, textos y texturas por venir», o el seminario «Pulse aquí para activar. Recetas y algoritmos de la poesía digital», impartido en el marco del proyecto de innovación docente nº253 de la UCM: "Laboratorio de creación poética. Un espacio colaborativo de escritura en la universidad". Entre sus publicaciones, cabe mencionar la reseña «De S a Z > Una poética comprende» (*Re-visiones*, 2024) y el artículo en el volumen colectivo *Placeres textuales* (Ediciones Complutense, 2025), «Lxs chicxs (no) solo quieren divertirse: humor, sexualidad y resistencia en *El fuego entre nosotras* de Dalia Rosetti». En febrero de 2025 salió a la luz el monográfico que coordinó en la revista *Tropelías*, titulado *Otra educación sentimental: formas y relatos para otras vidas*. Actualmente coordina otros dos números, en las revistas *Maricorners* y en *Ala Este*, vinculados ambos a la cuestión del libro por venir, a las poéticas y escrituras experimentales y a las temporalidades cuir. A lo largo de estos años ha formado parte del Grupo de investigación UCM en Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género (ELCEG), en cuyo marco también ha organizado los congresos internacionales *Otra educación sentimental* (2023) y *Otros libros por venir* (2024), e impartido el seminario «Literatura e-xpandida, poesía digital. 'Just a computer program that I wrote with my girl hands'». Entre sus actividades de transferencia, en marzo de 2025 desarrolló un taller de escritura de crítica de arte en La Casa Encendida, vinculada a su participación en el proyecto de innovación docente nº42, "Taller de escritura e inteligencia artificial: por una integración ética y crítica de la IA en los procesos de escritura académica". Por último, forma parte del Seminario Euraca, un colectivo de pensamiento, lectura y escritura sobre lenguas y crisis con sede en Madrid.

Andrés Segura es graduado en Filología Hispánica por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, y actualmente se encuentra realizando una tesis doctoral sobre los poetas Félix Grande y Francisca Aguirre —desde los presupuestos

de la enunciación lírica, la memoria colectiva y el discurso— dentro del Programa de Doctorado de Literatura Comparada y Estudios Literarios en esta misma institución, tras haber obtenido una beca del «Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor» (2023-2024) que convoca el Gobierno Vasco. En este sentido, su investigación sobre la poesía de Grande y Aguirre se propone como fin último demostrar que el testimonio histórico es una herramienta sólida para enfrentar el paso del tiempo, desmentir los posibles relatos sobre el pasado que se originen —y no se correspondan con la historia—, y que sirve para comunicar los sufrimientos a los que se vio expuesta una comunidad en determinado momento, a causa de sucesos traumáticos. Las obras poéticas de estas dos figuras, condicionadas por los acontecimientos político-bélicos que azotaron España durante y después de la Guerra Civil —y, en consecuencia, de fuerte compromiso social e histórico—, se erigen como espacios lingüístico-materiales que dan cuenta del lastre vital de las dolorosas vivencias que experimentaron y de las que fueron testigos. Abordarlas desde las perspectivas de la enunciación lírica, la discursiva y la memoria colectiva —asentadas en la memoria personal— no es sino una vía para analizar la construcción de un testimonio poético, y, por consiguiente, de un documento histórico, que rescata a la par que construye aquella experiencia, la verbaliza. Así, se inserta como cuestionamiento de los discursos de poder, como un discurso alternativo que se enuncia en la paradoja de que, como el ángel de Walter Benjamin, solo se pueden contemplar las ruinas que se alejan. De hecho, no se puede rescatar aquello que fue, sino la palabra del testigo (Giorgio Agamben); una tensión consciente entre memoria y olvido.

Asimismo, es docente en ACAEXA-AEIKE —Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos de las Aulas de la Experiencia de Álava, Arabako Esperientzia Geletako Ikasle eta Ikasle-ohien Kultur Elkartea—, en la que ofrece una asignatura de Literatura y memoria española e hispanoamericana. Todo ello, complementado con la impartición, de carácter más reciente, de seminarios sobre el Humanismo y la Literatura en el Máster de Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja.

Sus principales líneas de investigación se centran en la literatura española contemporánea, particularmente en la poesía de la segunda mitad del siglo XX, con especial atención a sus vínculos con los estudios de la memoria y la historia. Asimismo, desarrolla un interés complementario en la literatura hispanoamericana del siglo XX y XXI, manteniendo la poesía como eje articulador de sus estudios y análisis críticos. Todo ello, le ha llevado a participar en diversos congresos, como «I Jornadas de investigación sobre exilio e insilio en la España franquista: literatura y memoria en tiempos prescriptivos» (Salamanca, 2023), «Congreso Internacional Gernika(k) / Guernica(s): Resemantizaciones de un trauma histórico» (Guernica, 2024), «Congreso Internacional Memorias Disidentes. Género y sexualidad frente al franquismo» (Valencia, 2024) y, más recientemente, «Jornadas Internacionales de Literatura Española Contemporánea: Historia, ideología y texto en la poesía española de los siglos XX y XXI» (Vitoria-Gasteiz, 2024). Del mismo modo, ha publicado artículos relacionados con los marcos ya expuestos, como «La enunciación lírica y los ecos del dolor en la obra de senectud de Francisca Aguirre: construcción de un discurso de la memoria» (*Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 2023), «Memoria, exilio interior y trauma en De algún tiempo a esta parte, de Max Aub: de lo individual a lo colectivo» (*Moenia. Revista Lucense de Lingüística y Literatura*, 2024) y «Del sujeto hambriento al cuerpo paciente: el relato de la memoria personal y testimonio histórico en *Nanas para dormir desperdicios* (2008) e *Historia de una anatomía* (2010), de Francisca Aguirre» (Renacimiento, *en prensa*).

Anne-Lise Solanilla is a doctoral student in General and Comparative Literature at the University of Paris VIII (codirected with Grenoble Alpes). She studies contemporary practices of remediation in French and North American experimental poetry, sometimes referred to as «conceptual», «post-conceptual poetry», or «documental poetry». While examining the remediation processes of the poems from an intermedial point of view, she aims to prove that some works can be characterized as «hypersubjective», in that the way they deal with personal expressions makes us think of the contemporary ways we shape our personal stories through the materiality of medias and other peoples' voices. She also engages with creative-critical research practices that question the materiality of poetic texts, and the multiple and sometimes problematic ways poetry of remediation can be seen as a political act. She is also part of the laboratory TransCrit (Transferts Critiques anglophones) and is interested in editorialization as a concept and a practice of transfer and translation. She also collaborates with the journal *Encounters in translation*.

Annita Costa Malufe es Investigadora Distinguida de la Universidad de Salamanca –Contrato (Fundación 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 Literaria de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2013. Es doctora en Teoría e Historia de la Literatura por la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), con beca del CNPq, y ha realizado dos investigaciones posdoctorales: en la Universidade de São Paulo (USP), *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 (PUC-SP), bajo la supervisión de Peter Pál Pelbart, *Procedimientos literarios en Gilles Deleuze* (beca FAPESP).

Es autora de varios artículos en revistas indexadas, además 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 7 libros de poemas, entre ellos: *Quando não estou por perto* (7Letras y Petrobras, 2012) y *Alguém que dorme na plateia vazia* (7letras, 2021).

Se dedica al estudio de los pensamientos poéticos 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 contemporáneos y en escritores francófonos, en particular Samuel Beckett, Christophe Tarkos y Georges Aperghis.

Antonio Díaz Mola es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, donde igualmente ha cursado el Máster en Educación y el Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español, este último con Premio Extraordinario.

Ha sido becado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022-2023), y ha sido beneficiario de una Ayuda de Iniciación a la Investigación dentro del II Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Asimismo, en 2024 logró un Diploma a la excelencia académica, premio otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En la actualidad elabora su tesis doctoral bajo el auspicio de un contrato predoctoral FPU – Formación de Profesorado Universitario otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la Universidad de Málaga, donde investiga las caracterizaciones teóricas del poema extenso en la poesía hispánica de los siglos XX y XXI. Pertenece al Grupo de Investigación Teoría y Estudios Literarios. Las Tradiciones Críticas del Hispanismo.

A su vez, como poeta, ha publicado los siguientes libros hasta el momento: *Apostasía* (2020, Pre-Textos, XII Premio Radio Nacional de España) y *El aire dividido* (2024, Rialp, Accésit Premio Adonáis). En 2024 ha sido tutor de la Escuela de Jóvenes Escritores que convoca la Junta de Andalucía.

Antonio Jiménez Hernando is a PhD Candidate in English Literature at the Complutense University of Madrid, where he researches the convergence of American poetics, Buddhist consciousness, and psychological theory. He holds a Master's degree in English Literature and Culture from the University of Groningen, where he graduated Cum Laude. His master's dissertation, "Constellations, Loss and Phantasy," supervised by Prof. Richard Lansdown, focused on how experiences of loss shape narrative and voice in the works of Shakespeare, James Joyce, and William Faulkner. He has also coursed a Master's in Teacher Training.

Under the supervision of Prof. Esther Sánchez-Pardo, his doctoral dissertation explores how Buddhist insights into fragmentation, awareness and impermanence—combined with theoretical contributions from Henri Bergson, Sigmund Freud, and Wilfred Bion—inform the work of North American poets. His interests are centrally concerned with how literary texts resemble states of mind and how this resemblance intersects with the field of pragmatics.

Antonio's academic interests span the full range of English-language literature, with particular focus on Renaissance drama and Modernist poetics. He is especially interested in the boundaries between literary genres and how formal experimentation interacts with psychological and philosophical dimensions of reading and writing.

Over the past two years he has taught courses on English Language, as well as Romantic, Victorian and Modernist Poetry, at Complutense University. He has participated in several international conferences, most recently *Modernism Remodelled* (2025), held at the University of Cambridge. Recently, Antonio has published a paper titled (2024) "Mimesis of Contrast in Shakespeare's Ephemeral Subplot" in the *Journal of English Studies* (Universidad de La Rioja), contributing to critical discussions in the field. In addition to his academic work, Antonio is committed to public engagement with literature. He regularly hosts book clubs in public libraries across the municipality of Madrid, fostering inclusive conversations about literature's role in everyday life.

Antonio Martín Medina es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la actualidad se encuentra desarrollando en la misma institución una tesis doctoral bajo el título «Los discursos del yo en la obra de Raúl Zurita», dirigida por la Dra. Alicia Llarena.

Desde 2008 hasta 2012 impartió clases de Filosofía del Lenguaje en el ISTIC –Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. En la actualidad se desempeña como profesor funcionario de Bachillerato en el IES– Instituto de Educación Secundaria César Manrique (Lanzarote).

Como crítico literario, ha publicado reseñas en distintos medios del Archipiélago sobre autores portugueses, norirlandeses e hispanoamericanos. Participó en el III Congreso de Poesía Canaria del Ateneo de La Laguna abordando aspectos relacionados con la posmodernidad y la creación poética. En cuanto escritor, versos suyos aparecen recogidos en la antología *Poesia espanhola, anos 90*, realizada por el poeta y crítico portugués Joaquim Manuel Magalhães para la editorial Relogio d´agua que apareció en el 2000. Recientemente, ha publicado *De la* incomodidad en la colección poética Faro de la Puntillla, dirigida por Eugenio Padorno. Además, como gestor cultural ha programado lecturas poéticas en el MIAC– Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote, donde pasaron, por ejemplo, la narradora chilena Diamela Eltit o el poeta argentino Sergio Raimondi. Por otro lado, en 2021 presentó en el XX Festival de Cine de Las Palmas «Escribir lugar», ensayo cinematográfico realizado por José Manuel Mouriño sobre la figura de José Ángel Valente y su obra.

Archonto Charalampopoulou es licenciada del Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. Obtuvo la maestría del programa de posgrado Estudios Latinoamericanos e Ibéricos con su tesis *Violencia y adolescencia en* Partes de guerra *de Jorge Volpi* (2024), que aparece en el repositorio universitario Pérgamos. Además, es licenciada en Ingeniería Química en la Facultad Politécnica de la Universidad de Patras.

En lo que respecta a su actividad como investigadora, sus líneas de trabajo abarcan no solo la literatura, sino también la historia política y la sociedad. Además, es autora del artículo «La prostitución como fuente económica: sus redes y modus operandi» (2024) incluido en el número 190 de la revista *Cuadernos Americanos*.

Por otra parte, ha expuesto sus trabajos en numerosos congresos nacionales e internacionales: «La prostitución como fuente económica en *Las elegidas* de Jorge Volpi» en el XX Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, CABA, en Argentina (2023); «"Paso del Norte" de Juan Rulfo: emigración desde México hacia los EE.UU. en la era posrevolucionaria» en el primer Coloquio de Jóvenes Investigadores Hispanistas, titulado «Investigaciones en estudios hispánicos: cuestiones palpitantes», en Belgrado (2023); «Violencia indagada por la neurociencia en *Partes de guerra* de Jorge Volpi» en el Simposio de Literaturas Nómades y en Expansión: cruces desde, hacia y dentro de América Latina, desarrollado en el marco del XI Congreso Internacional Orbis Tertius, en Argentina (2024); y, por último, «Las elecciones generales de 2023 en España: el discurso de la prensa» en coautoría con Ismael Ramos Ruiz y Álvaro Ramos Ruiz, en el VI Congreso Internacional sobre Iberoamérica, en Grecia (2024).

Ariadna Belmonte es doctoranda en el programa de Estudios Ingleses Avanzados en la Universidad de Salamanca, donde también se licenció en Estudios Ingleses y obtuvo un Máster en Estudios Ingleses Avanzados por las universidades de Salamanca y Valladolid. Gran parte de su interés investigador gira en torno al análisis de la poesía de los siglos XIX Y XX desde diferentes perspectivas filosóficas, psicológicas y espirituales, como el Neoplatonismo o el misticismo. Entre los poetas sobre los que Ariadna ha trabajado y sigue trabajando destacan, especialmente, Emily Dickinson, John Keats, Edgar Allan Poe y la recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las letras 2024, Ana Blandiana, sobre la que además está componiendo un artículo comparativo con la poesía de Emily Dickinson que se publicará como capítulo de un libro editado por Ediciones Universidad de Salamanca (2025).

Ha participado con anterioridad en otros congresos académicos como, por ejemplo, los organizados por la Asociación Española de Estudios Americanos (SAAS) en 2023 y 2025, en los que presentó comunicaciones sobre el trasfondo místico y onírico en la poesía de Emily Dickinson, la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos (AEDEAN) en 2024, donde expuso sobre la conciencia espiritual infantil en la poesía de Rabindranath Tagore y la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Anglófonos (ASYRAS) en 2024, donde habló de las intersecciones entre la poesía, el género gótico y la espiritualidad. Además, también trató acerca del espacio en la poesía de Emily Dickinson en el congreso organizado por COPOS– Cognition in Comparative Poetics en su primera edición en 2024.

Actualmente, Ariadna realiza su tesis doctoral «'Lo Finito Fundido con lo Infinito': La Metafísica de Emily Dickinson», donde adopta diferentes enfoques filosóficos y psicológicos para analizar la presencia de diferentes aspectos metafísicos en la obra de la poeta norteamericana respecto a motivos como el dolor, la muerte, el amor y la poesía. Se trata de un tema que Ariadna ya analizó en su Trabajo de Fin de Máster y que ahora recicla y expande en su proyecto de investigación. También forma parte del grupo de investigación de «Discursos y Poética de la (Post)modernidad» de la Universidad de Salamanca.

Beatriz Castellano García es estudiante del cuarto curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Sus intereses de investigación se centran en aspectos intertextuales e hibridaciones tanto en poesía como en narrativa, siguiendo un enfoque tanto tematológico como formal en el análisis de los textos. Además, tiene un interés por el estudio de las emociones y la empatía, particularmente en autores como Danez Smith, Nicole Sealey, Logic o Loyle Carner. Por último, encuentra interesantes los puntos de convergencia entre distintas disciplinas como música y poesía o filosofía y literatura. Actualmente realiza una movilidad Erasmus en la Universidad de Southampton. Es miembro del equipo de COPOS – Cognition in Comparative Poetics y forma parte del Comité organizador del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Benedikt Stamm is a PhD student at the University of Hamburg. His main research interests are contemporary German poetry and poetry of the 20th century, with a focus on ecocriticism, new materialism, and posthumanism He investigates how poems engage with current and historical discourses by using materials to speak through, against, or with them. Central to his work is the question of how more-than-human actors affect poetic form.

His dissertation developes the concept of *Geologizität* [geologicity] in contemporary German-language poetry, which has been marked by new (con)figurations of geological motifs since the beginning of the Anthropocene debate around 2000. The poetics of Ann Cotten, Daniel Falb, Esther Kinsky, and Rike Scheffler, among others, engage with geological phenomena by integrating these bodies of material knowledge into their work. In doing so, they generate new forms of meaning that challenge prevailing understandings of the earth and its inhabitants.

Before starting the PhD he completed a B.A. in Creative Writing at the University of Hildesheim and a Masters in German Studies at the University of Hamburg. He worked as a research assistant in the European Research Council project *Poetry in the Digital Age*, supporting the publications and the conferences as well as the research of Prof. Dr. Claudia Benthien and Dr. Antje Schmidt (2021-2024).

Following a research stay at the University of Warsaw (2024), supported by the German Academic Exchange Service (DAAD), he is currently collaborating with Paweł Piszczatowski on the project *Terrestrial Inscriptions: Paul Celan's Planetary Poetics and Its Contemporary Legacies*. Stamm will give a lecture on Rainer René Mueller's *Kopfstein*, *opak* as part of the panel *Lithic Memory and the Geopoetics of Deep Time* at the 49th annual GSA Conference in Arlington, VA (2025). The first chapter of his dissertation––an analysis of Daniel Falb's techno-geological poetics––will be included in the volume *Posthumane Verflechtungen. Lyrik im Technozän [Posthuman entanglements. Poetry in the technocene]* which will be published by De Gruyter in the autumn of 2025.

Brenda Alydé De la Cruz Martínez es estudiante del posgrado en Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Anteriormente, estudió la Maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara y es Maestra en Letras de Jalisco por parte de la Escuela de Artes de Jalisco. Actualmente, es docente investigadora en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara y en la Universidad América Latina.

Ha participado como ponente en congresos y simposios en México, Estados Unidos, España e Italia. En la actualidad participa en el «Seminario Permanente de Antropología del Clima en el Instituto Nacional de Antropología e Historia» (INAH), y también es integrante del «Seminario de Historia y Relaciones Internacionales» (SHRI) de la Universidad Panamericana. Además, forma parte de la «Red de Investigadores Latinoamericanos» (REDILAT) y de la «Asociación de Investigadores Latinoamericanistas Europeos» (AHILA). Es investigadora invitada por el grupo de «Trabajo Intelectual, Pensamiento y Modernidad de América Latina» (TIPMAL), así como de la «Red de Investigadores sobre el Fenómeno Religioso de México» (RIFREM). Las líneas de investigación que aborda son identidad, paisaje, literatura femenina, estudios sobre movimientos de las mujeres, historia de la literatura mexicana, religiones y creencias contemporáneas.

Benito González es licenciado en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca, escritor y poeta español. Ha sido galardonado con el Premio Hispania de Novela Histórica 2023 por su novela *La Sentencia*, y finalista con la novela *Barbarie* del Premio Planeta en 2021. En 2024 recibió el Premio de Poesía del I Certamen Nacional de Poesía Villafer (León).Cultiva la poesía, microrrelatos y relatos cortos publicando su primer poemario en 2005, *Al silencio de tu sonrisa*. En el año 2007 pasó a formar parte del grupo de escritores, Salamanca Letra Contemporánea, donde comienza a coincidir con otros poetas a colaborar en un proyecto iniciado por el Ayuntamiento de Salamanca. En el año 2009 formó junto con otros poetas el grupo Pentadrama, cuya idea inicial era llevar recitales por los pueblos de la provincia; sin embargo, no es hasta año 2014 que surge la idea de crear el grupo poético musical Homero, gracias a un recital denominado La Galanura del Gótico que reunió 12 poetas salmantinos en la Catedral de Burgos acompañado por el Coro Francisco Salinas. Ya en 2015 se crea el grupo Homero con un recital en Villamayor de Campos (Zamora). En 2011 consigue el Premio Leyendo a la Luz de la Luna de la Asociación ZOES de Salamanca. En 2018 ganó el Premio de la Asociación Tierno Galván de Santa Marta. En 2023 sale a la luz su poemario *Orquídea* y en 2024 se publica el poemario del grupo de poesía y música Homero, bajo el título *Senderos de Tinta y Papel*, en el que el autor participa con doce poemas.

Carles Granell Sales holds a Bachelor in English Studies from the Universitat de València—a year abroad with an Erasmus scholarship at the University of Warwick and a scholarship of collaboration with the Department of English and German Philology—, a Master's degree in Secondary School Teaching from the Universitat de València, and another Master's degree in Literary and Cultural English Studies from the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), with the master's thesis entitled *Anglophone Tradition, Canon, Archetypes, and Marià Manent's Anthology* El gran vent i les heures, published in the online repository of the university.

After having worked in secondary education and at the university as a Substitute lecturer, he currently undergoes his first year as a full-time PhD student with an FPI-UNED scholarship under the supervision of Dr. Dídac Llorens Cubedo and Prof. Marta Cerezo Moreno. The thesis project focuses on the study of anthologies in English: their structural principles, an overview of their historical evolution, and their role in the reception and teaching of modernism. He has participated in international conferences in Rome, Liverpool, and Tunis.

In 2024 he published two articles: «L'antòleg com a crític: *Versions de l'anglès* (1938), *Poesia anglesa i nord-americana* (1955), *El gran vent i les heures* (1983) de Marià Manent» in *Scripta*, and «A Taxonomy of Anthologies According to the Criteria of Delimitation» in *Journal of English Studies*; and one book review of *Ezra Pound and the Spanish World*, by Viorica Patea, John Gery, and Walter Baumann (Eds.) in *Epos*.

He is a member of the research group ELSSO – English Literary Studies in Society and of the research project «Critical Reassessment of Eliot's Verse Drama: Influence, Evolution and Perception» (TEATREL-IEP). Moreover, he was part of the Organizing committee of the 15th International Doctoral Seminar at UNED (2024) and chaired a session of the 10th Seminar of UNED's MA in English Literary and Cultural Studies and their Social Impact (2024).

Cecilia Malagón Castillo es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada (UGR). En su Trabajo de Fin de Grado titulado *De hashtags a versos: el fenómeno de la poesía pop en las redes sociales* (2024) investigó cómo la poesía actual se difunde a través de redes sociales y consigue atraer a los lectores más jóvenes conformando así un nuevo mercado. Se centró, además, en las características de los autores, prestando especial atención a la poesía interconectada con otras formas y medios artísticos y digitales. Su interés en la investigación surge de la lectura de obras poéticas dentro y fuera de las redes como Rupi Kaur, Luna Miguel o Berta García Faet, y del acercamiento a autores como Byung Chul-Han o Martín Rodríguez Gaona por su análisis de las transformaciones sociales, digitales y culturales actuales, factores desde los que se aproxima a la poesía. Actualmente cursa el Máster Universitario de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) en la Universidad de Granada. No obstante, pretende continuar su actividad como investigadora realizando una tesis doctoral en el Departamento de Literatura de la Universidad de Granada, adentrándose en la obra de una autora y editora esencial para la comprensión de la poesía del siglo XXI. Su interés en otras culturas y literaturas se refleja en una formación en lenguas extranjeras como el inglés y el francés, contando con un certificado de Inglés nivel C1 acreditado por el Trinity College London y de Francés B2 DELF acreditado por la Alliance Française.

Celia Carrasco Gil estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó con el «Premio Gregorio García Arista» a su expediente, Mención de Honor y Mención Extraordinaria a su Trabajo de Fin de Grado y el «Premio al Estudiante: Formación y Valores en la Universidad», otorgado por el Consejo Social en la rama de Artes y Humanidades.

Allí fue becaria de colaboración del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas. A continuación cursó el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, donde fue becaria de colaboración del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales. Actualmente es becaria predoctoral de la Fundación Ramón Areces en Western University (Ontario, Canadá), donde trabaja como asistente de enseñanza de Humanidades Digitales y prepara una tesis doctoral sobre poesía e inmersión en la modalidad de investigación-creación. Además, es estudiante del programa de Lingüística Hispánica de la Universidad de Zaragoza, en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Su investigación se centra en la fenomenología de la imaginación literaria, la investigación-creación, las Humanidades Digitales y la poesía contemporánea. Es miembro del *CulturePlex Lab* (Western University) y el Grupo de Investigación Laboratorio de investigaciones literarias Abisal Margen (LIL-AM, Universidad de Zaragoza). Como poeta, ha publicado *Entre temporal y frente* (Olifante, 2020), *Selvación* (Torremozas, 2021), *Limos del cielo* (Ediciones del 4 de agosto, 2022) y *Rupestre* (Olifante, 2023), y entre sus reconocimientos creativos destaca el Premio a la Promoción del Talento Artístico 2024, concedido por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra – Institución Príncipe de Viana. Es miembro del equipo de COPOS y forma parte del Comité organizador del II Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Chiara Maciocci obtained a Bachelor's degree in Philosophy at La Sapienza University of Rome in 2018, and in 2021 a double Italian-German Master degree in German Idealism and Modern Philosophy, obtained at La Sapienza University of Rome and the Friedrich Schiller Universität in Jena. In 2024, she then obtained a master's degree in modern Philology, with a thesis in German Literature on the poetic production of Lea Ritter Santini and her intellectual and friendly relationship with Italian writer Fabrizia Ramondino.

She is currently a doctoral candidate in "Germanic and Slavic Studies" – Germanic Studies curriculum– at La Sapienza University of Rome and Univerzita Karlova in Prague, with a project aimed at analysing the *Naturlyrik* of 19th-century German poet Annette von Droste-Hülshoff, investigating from a feminist ecocritical perspective how her work weaves together themes of nature and gender. The project also aims to develop a comparative-diffractive reading between Droste's nature poetry and contemporary German-language nature poetry by women — with particular attention to the work of Ulrike Draesner, Marion Poschmann, and Daniela Danz — in an effort to construct a temporally layered constellation of poetry that lends itself to an ecofeminist interpretation. She is also interested in women's writing and women's poetry from a comparative perspective, with a specific focus on representations of gender and of the natural and non-human dimension in both German and Italian literature. She has published articles in various scientific and A-range journals.

Craig Osterbrock earned his Ph.D. in Spanish and Portuguese from Yale University in 2024 with a dissertation on the poetics of translation of Brazilian poet-translators Augusto de Campos and Ana Cristina Cesar. He is currently at work on a book manuscript on the subject, entitled *The Timbre of Translation*, in which he expands the traditional scope of translation studies to examine the various material lives of translations made by Ezra Pound, Campos, and Cesar. His work has appeared or is forthcoming in peer-reviewed journals such as *Santa Barbara Portuguese Studies* –"Augusto/Hopkins: Translation and the Fourth Dimension of a Poem"– and *Hermeneus* –"Ezra Pound's *Rimbaud* (1957): Translation and the Art of the Sketch"–, as well as in the edited volume *Poesia-Crítica-Tradução: Haroldo de Campos e a educação dos sentidos* (Peter Lang, 2022) –"Começos impossíveis: uma leitura da poesia inicial de Haroldo de Campos–.

In addition to the theory and practice of literary translation, his scholarly interests range from the roots to the reception of modernism, embracing comparative global modernisms, late 19th-century prose and poetry, and literary theory.

En 2022 presentó una ponencia en las VI Jornadas sobre el Mundo Antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, organizadas por la Asociación Pensamiento y Cultura de la Antigüedad (APCA). Fue ponente en el XIII Congreso de Ganimedes organizado por dicha asociación de investigadores noveles en Filología Clásica. Ha realizado diferentes cursos sobre la enseñanza del latín como lengua activa: Atrium, curs de llengua llatina viva de la asociación Maremagnum Balears (2019); Colloquia Latina Barcinonensia VIII de la UAB (2021); VIII Curso Caelum de la Asociación Cultura Clásica (2022). Fue voluntario en el Congreso Nacional de la SEEC (2023) que se realizó en la Universidad de Salamanca y que reunió a los principales investigadores en filología clásica a nivel nacional.

Dancizo Toro-Rivadeneira es biólogo y doctor en Filosofía *summa cum laude* por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado másteres en Biología de la Conservación en la PUCE– Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Biología Evolutiva y Epistemología de las Ciencias en la UCM– Universidad Complutense de Madrid, y Estudios Avanzados de Literatura en la UNIR– Universidad Internacional de La Rioja. En estos campos ha participado en diversos proyectos científicos, artísticos y de conservación. Fue beneficiario de una beca FPI–Formación de Profesional Investigador para el desarrollo de su investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Actualmente, cuenta también con una Beca de Excelencia otorgada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), donde realiza su investigación en el Programa de Doctorado en Humanidades y Sociedad Digital. Además, se desempeña como profesor en esta misma universidad.

Su trabajo se estructura en tres líneas complementarias. La primera aborda la representación científica de las teorías ecológicas, centrada en cómo se construyen biológicamente las dimensiones de los ecosistemas. La segunda estudia el tiempo como una dimensión ecológica emergente, generada por la interacción de los organismos con su entorno. La tercera, y más reciente, desarrolla una poética geoecoevoevolutiva que busca representar la experiencia estética de los ecosistemas desde una mirada no antropocéntrica, tomando como base estas formas de construcción conceptual y percepción temporal del entorno, con la guía de filósofos-poetas del pensamiento moderno iberoamericano como George Santayana, María Zambrano y Ramón Xirau.

Su labor investigadora se sostiene en diversas publicaciones académicas y cinco poemarios, entre ellos *Litotelergia* (Buenos Aires, 2008) y *Arribo y defaunación del fuego* (Madrid, 2021). Entre sus publicaciones recientes destacan: «El enfoque erotético en ecocrítica» (*Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, 2025); «Tiempo animal y ecocrítica: Una visión ecoevocéntrica de la coexistencia en la naturaleza» (*Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales*, 2025); «La síntesis entre ecología y evolución como fundamento ético y estético en el Antropoceno: Poéticas y miméticas eco-evo» (*Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 2025); y «Biological modification of eco-evolutionary timescapes» (*Revista de Filosofía Fundamental*, 2023).

Daniel González Gallego es graduado en Filología Moderna. Inglés (2015) y graduado en Lengua Española y su Literatura (2018) por la Universidad de León y es, asimismo, doctor en Literatura Española por la Universidad de Córdoba desde julio de 2024, con mención europea y calificación de Sobresaliente Cum Laude. Su tesis, titulada «El periodismo literario de Eva Canel (1880-1932)», propone la canonización de una autora asturiana de la Edad de Plata casi desconocida hasta el momento, explorando sus vínculos profesionales con otras mujeres intelectuales en España y América Latina, así como ofreciendo la catalogación y lectura exhaustiva de su corpus literario y periodístico desde las coordenadas de la escritura femenina, el costumbrismo y el relato de viajes entre otros. Durante el proceso, también realizó una estancia de investigación en el Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere de la Università degli Studi di Bergamo (Italia) entre marzo y junio de 2022. Además de la formación predoctoral pertinente, esta actividad le permitió aproximarse a la intertextualidad y la poesía española contemporánea como vías de investigación secundarias.

Hasta el momento, González Gallego ha publicado diversos artículos de investigación –6; 2 más en prensa–, capítulos de libro –13– y ha participado, tanto por invitación como por proceso de evaluación por pares, en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales –16–. Su producción se enmarca en las siguientes líneas de investigación: a) literatura española e hispanoamericana de la Edad de Plata con especial atención al Realismo, Naturalismo, Naturalismo radical y costumbrismo en la España posimperial; b) periodismo literario, entendido como espacio convergente e híbrido de creación e información, así como plataforma para el debate intelectual y el trazado de redes de patronazgo y sociabilidad entre mujeres autoras; c) estudios de género, con especial atención a la canonización de autoras, la feminidades y masculinidades disidentes en la España e Hispanoamérica de la Edad de Plata y la interseccionalidad con cuestiones de raza, clase y discursos médicos; d) intertextualidad en la poesía española contemporánea, poéticas europeas comparadas, transmedialidad, transtextualidad y zoopoética.

Ha sido, entre 2023 y 2025, Profesor Sustituto en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de La Rioja impartiendo materias como Introducción a la Literatura Española, El Romanticismo en el Teatro Español, Literatura Española Actual o Literatura Española Medieval. Actualmente desempeña el mismo cargo en el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios de la Universidad de Córdoba

Daniela Concepción Castanedo es estudiante del Grado en Física en la Universidad Complutense de Madrid. Centra su investigación en cómo el dispositivo metafórico disloca el conocimiento y abre nuevas formas de comprensión que apelan a una dimensión a medio camino entre lo pictórico y lo gramatical.

Estudia el mecanismo de estas estructuras simbólicas más allá de lo poético, revelando su urdimbre en el lenguaje científico, profundamente permeado por imagen y abstracción. Le interesa dis-locar los modos habituales de pensamiento —abrir grietas en sus formas y sentidos—, desterritorializando el lenguaje de los conocimientos especializados y usándolo como cáscara intervenible para la articulación discursiva. Su trabajo se enmarca en la razón poética de María Zambrano, la escritura de Clarice Lispector y Clara Janés, así como en las ideas de José Ángel Valente y Chantal Maillard. En su práctica, formaliza estas ideas a través del propio hacer, empleando la fragmentación y la abstracción diagramática.

Edelweiss Del Rey García se graduó en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, con mención en Modelos Literarios de la Edad Media y Filosofía. En su Trabajo de Fin de Grado realizó un análisis botánico de diversas flores presentes en el mito de Perséfone, donde abordó la relación entre la naturaleza y la mitología. Este trabajo, titulado «Las flores en el mito de Perséfone. Análisis de su lenguaje poético en perspectiva botánica, mitológica y ritual», fue objeto de una comunicación en el XIII Congreso de Ganimedes celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela y organizado por la Asociación de Investigadores Noveles en Filología Clásica (2025). Además, ese mismo año recibió una Mención Especial en la Convocatoria del «VII Premio Luisa de Medrano de Trabajos de Fin de Grado (curso

2023-2024)» de la SEEC– Sociedad de Estudios Clásicos en la sección de Salamanca, Ávila y Zamora.

Actualmente concluye el Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca donde amplía su formación clásica con nociones de teoría literaria. En este contexto, se ha interesado por la cognición y el lenguaje poético e incursiona en cuestiones de geopoética y de teoría de las emociones que traslada al estudio de poetas griegas y latinas comparándolas con poetas contemporáneas. Concretamente, para su trabajo de Fin de Máster realiza una investigación sobre la emoción y el surgimiento del mundo natural a través del lenguaje poético de autoras clásicas como Ánite de Tegea en perspectiva comparada con poetas contemporáneas como Clara Janés. Otras líneas de interés reciente se centran en la capacidad del lenguaje poético para expresar la ausencia y lo invisible como vías por las que el lenguaje aborda la noción de la negatividad desde una perspectiva fenomenológica. Forma parte del Comité organizador del II Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y del equipo COPOS – Cognition in Comparative Poetics, de la Universidad de Salamanca.

Enrique Ferrer Piña es graduado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca (2024). Actualmente, se encuentra acabando sus estudios del Grado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y también cursando el Máster de Profesorado de Secundaria (MUPES) en la Universidad de Salamanca. En el contexto del este último máster, está investigando las posibilidades de acercar didácticamente a los alumnos la literatura clásica grecolatina a través de la música, recurriendo para ello al estudio comparativo de géneros actuales que entroncan con los antiguos. En el contexto de este estudio, destacan sus intereses por investigar la poesía como un fenómeno que se caracteriza sobre todo por su ejecución oral y musical —los distintos tipos de lectura poética en la Antigüedad—.

Fabiana Florescu PhD is an Assistant Professor at the Department of French Language and Literature, University of Bucharest. She is the author of a doctoral thesis, "Poetic(s) in question(s) in the case of Christian Prigent and Valère Novarina. To (re)think and practice contemporary poetry: from intertextuality to intermediality". She completed her studies at the University of Bucharest, where she defended her doctoral thesis –in French– in 2023, obtaining the distinction "summa cum laude." The doctoral research focused on contemporary French poetics and intermediality in artistic practices. Before this, Fabiana Florescu obtained a Master's degree in French and Francophone Studies and a Double Major in Comparative Literature and French Language and Literature. During her academic training, she had the opportunity to spend several academic terms in France. Her researches focus in particular on the definition of the creative experience in contemporary literature, but also the strategies, communication, and analysis of the discourse formulated around the creative experience, with an important emphasis on the dialogue between literature and the visual and performative arts. The main fields of research and interest are French Literature, Comparative Literature, Poetics, and Visual Arts.

Since 2016, she has devoted herself to literary research and criticism. Over the years, she has participated in numerous academic and cultural events –colloquiums, conferences, book launches, literary and performance workshops, etc.– and has published several articles and critical studies focusing on twentieth-century and contemporary French literature. In this context, she has explored the fundamental role of interdisciplinary approaches in literary studies, questioning how intermediality becomes essential for understanding contemporary works that transcend boundaries—works often characterized by a distinct transdisciplinary aesthetic. These reflections are published in international academic and cultural journals and collective volumes issued by publishers like L'Harmattan and Peter Lang. Other research has appeared in Romanian collective works and specialized journals.

Moreover, Fabiana Florescu is also interested in analyzing the emergence of this type of performative poetry in the Romanian cultural context and in examining how intermediality itself serves as a tool that fosters artistic dialogue and synchrony between French and Romanian poetry. Her involvement in translation –from French and English into Romanian– is also part of her broader commitment to promoting cultural and linguistic bridges.

Florian Lützelberger cursó estudios de literaturas y lenguas francesa, española y alemana, así como de antropología cultural, literatura comparada, historia y ciencias de la educación en las Universidades de Bamberg y Granada. Actualmente es profesor adjunto (Akademischer Rat a. Z.) en el Departamento de Literaturas Románicas de la Universidad de Bamberg. En 2024 defendió una tesis doctoral «Schwert und Lyra: Eine komparatistisch-theoretische Studie zur Modellierung von Krieg in moderner (west-) europäischer Kriegslyrik aus der Feder schreibender Soldaten» de carácter comparativo y teórico sobre la poesía de guerra europea moderna escrita por soldados con una nota final de sobresaliente *cum laude*, cuya publicación está prevista para este 2025 en la editorial Winter Heidelberg dentro de la colección *Studia Romanica*.

En la actualidad, desarrolla un proyecto de «Habilitation» centrado en las literaturas contemporáneas románicas, anglófonas y germanófonas, en la intersección entre las *Medical Humanities* y los *Diversity Studies*. El proyecto se centra en el estudio de narrativas del aborto y lleva por título «Alternative Realities of Motherhood and the Childbearing Body: Narratologies of Abortion and Pregnancy Loss Between Autofiction, Social Diversity, and Medical Discourse in Contemporary Francophone, Hispanophone, Italian, Germanophone, and Anglophone Literature». A partir del otoño 2025, Florian Lützelberger desarrollará esta investigación en la Universidad de Oxford –Lady Margaret Hall y de la Sub-Facultad de Español– como Beaufort Visiting Fellow.

Sus actividades investigadoras y de docencia se centran principalmente en las siguientes líneas: literatura y arte en tiempos de guerra y crisis; Diversity, Cultural, Gender, Queer y Disability Studies; Environmental, Biological, Blue y Medical Humanities, así como los Human-Animal Studies; literaturas europeas desde el siglo XVIII hasta la actualidad; narrativas francófonas e hispanoamericanas de los siglos XX y XXI; historia y teoría de la poesía española, francesa y alemana (siglos XVI-XXI); autosocioficciones francesas de los siglos XX y XXI —especialmente las obras de Annie Ernaux, Didier Eribon y Édouard Louis—; reescrituras y adaptaciones míticas femeninas y queer, con especial atención a las del siglo XXI.

Francesca Placidi se graduó en Letras Modernas en la Universidad La Sapienza de Roma, donde completó la «Laurea Magistrale» en Filología Italiana. A partir de su Trabajo de Fin de Máster, publicó la edición filológica de la correspondencia epistolar entre los escritores italianos Cesare Pavese y Silvio Micheli con la editorial Edizioni dell'Orso, bajo el título «Anche di romanzatura si deve vivere. Carteggio Pavese-Micheli (1942-1950)». Posteriormente, cursó el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca. En esta misma institución, obtuvo también el Máster en Formación de Profesorado con especialidad en Italiano, recibiendo el Premio Extraordinario de Máster en el curso académico 2019-2020.

Entre 2021 y 2024, fue beneficiaria de un contrato predoctoral de personal investigador, cofinanciado por la Universidad de Salamanca y el Banco Santander. Desarrolló su investigación 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. En 2022, obtuvo una beca en el marco del Programa de Movilidad Académica Internacional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Gracias a esta ayuda, realizó una estancia en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), dentro del proyecto de investigación «Traducción, subjetividad y género. Responsabilidad ética y social en prácticas de traducción e interpretación», dirigido por la profesora María Laura Spoturno.

En el ámbito de la investigación, ha publicado capítulos de libros en editoriales destacadas como Dykinson, Tirant Lo Blanch y Comares, así como artículos en revistas de impacto como *Translation Studies*, *Asparkía* y *Trans*. Formó parte del comité técnico organizador del II Congreso Internacional Traducción y sostenibilidad cultural: retos y nuevos escenarios de la Universidad de Salamanca y coeditó el volumen *Traducción y sostenibilidad cultural II: retos y nuevos escenarios*, publicado por Ediciones de la Universidad de Salamanca. En 2024, defendió su tesis doctoral titulada «Literaturas y (auto) traducciones translingües en la era global: el caso de Jhumpa Lahiri», obteniendo la calificación de Sobresaliente cum laude y la Mención Internacional.

Actualmente, Placidi es Profesora Sustituta en el Departamento de Italiano de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, y colabora como investigadora en el Grupo de Investigación Reconocido Traducción, Ideología y Cultura (TRADIC) de la Universidad de Salamanca, dirigido por la profesora Vidal Claramonte.

Francisco Javier Calderón de Lucas es doctor en Literatura por la Universidad de Granada. En su etapa predoctoral disfrutó de un contrato para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). Su línea de investigación aborda el poema desde una perspectiva interdisciplinar, regulada por la semiología cognitiva. Ha propuesto la teoría direccional (TDP) como modelo teórico y la experiencia del poema como modelo metodológico en el estudio del poema, objeto ausente de los textos poéticos.

Entre sus publicaciones académicas destacan el artículo «Un cuerpo entre la lectura del texto y la experiencia del poema» (*Signa*, 2024), y los capítulos de libro

«Hacia el efecto de los textos literarios. Relevancia, simulación y emociones situadas» (Sílex Ediciones, 2024), y «El poema es un hacia» (Fundación Universitaria Española, 2024). Como creador, ha participado en las antologías poéticas *Piel fina* (Ediciones Maremágnum, 2019) y *De qué hablamos cuando hablamos de amor* (Cántico, 2023), ha colaborado en la monografía *Ensayo y error Benidorm* (Editorial Barrett, 2019), y ha publicado los libros poéticos 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» de la Universidad de Granada 2021) y *Los cuartos por la noche* (ediciones en el mar, 2023). Próximamente verá la luz en Ultramarinos su libro *Los amores ambiguos*. Es miembro del equipo de COPOS– Cognition in Comparative Poetics y forma parte del Comité organizador del II Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

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» (*Paisajes cognitivos de la poesía*, Delirio, 2021) and the article "Cognición corporeizada en Blanca Varela" (along with Víctor Bermúdez, *Actio Nova*, 2024). She co-edited the volume *Dimensiones teóricas de la lírica* (along with Víctor Bermúdez, María Elena Higueruelo and Jorge Arroita, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2025). 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.

She is a member of the Research and Education Initiative COPOS – Cognition in Comparative Poetics, at the University of Salamanca. She was part of the Organizing Committee of the First International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics and Secretary of the Second International Conference on Lyric Theory and Comparative Poetics at the University of Salamanca. Apart from her academic work, she has also translated poetry by poets such as Olvido García Valdés, Manuel Álvarez Ortega, Blanca Varela, Vladimir Alvarado Ramos and Víctor Bermúdez into German.

Giulia Cigna es actualmente doctoranda en el programa de Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Después de un bachillerato ítalo-español obtenido en Palermo, ha estudiado Lenguas Modernas, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Università degli Studi di Siena, en la Universität Bremen y en la Freie Universität de Berlín.

Sobre las obras de Pier Paolo Pasolini ha publicado ensayos y artículos en revistas internacionales como «Pasolini's *Petrolio* as a Self-managing Form: On Lability, Cinematography and Cybernetics of the Novel» (2019), «Autosufficienza, riflessività, testualità bulimica: *Petrolio* come forma» (2018), en *Studi Pasoliniani* y «"E torno all'estenuante lotta col tempo..." Pasolini e una diversa temporalità in *Petrolio*» (2016), en *Italian Culture*. Las obras pasolinianas han sido objeto de comunicación en diferentes congresos, por ejemplo: «"La luz / del futuro no cesa un solo instante / de herirnos." Herida y desarrollismo: malestar y topografía social en Pier Paolo Pasolini» (2025), en el VI Congreso Internacional del Máster y el Doctorado en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid, «"Romanzo non tanto a schidionata quanto a brulichio, o magari a 'shish kebab'." *Petrolio* di Pier Paolo Pasolini: traduzione ipertestuale e trasmissione di forme (2025), en el V Convegno Internazionale ASELIT Universitat de Barcelona, y «*Petrolio* y el último Pasolini, una lectura a través de Walter Benjamin», en el Círculo de Bellas Artes con ocasión del centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini (2022). Desde 2023 trabaja en el Goethe-Institut Madrid como coordinadora de proyectos europeos en el departamento de programación cultural. Su investigación actual se centra en la crítica textual de *Petróleo*, la última novela inacabada de Pier Paolo Pasolini; el análisis de las confluencias de crítica ensayístico-literaria de Pasolini en la forma de su última obra en prosa; la interconexión entre cine y literatura, y (bio)política y literatura; crítica al desarrollo económico y poética de la temporalidad. Por último, la teoría de la traducción y transferencia de conocimientos con respecto a *Petróleo*.

Giulia Paloschi graduated with honours in 2019 with a Bachelor's degree in European Literary Cultures –Literature– from the Università degli Studi di Bergamo, with a thesis in Comparative Literature on the circular conformation of the space-time dimension in Tommaso Landolfi's sci-fi short story *Cancroregina* (1950). She then graduated with honours in 2023 with a Master's degree in Comparative Modern Cultures (Modern Philology) from the Università degli Studi di Bergamo, with a dissertation entitled "«Paesaggire» the poetic text. A dialogue between Andrea Zanzotto and Paul Celan", whose aim was to conduct a comparative analysis apropos the two poets' perception of landscape and the articulation of the concept of *Sprachlandschaft* in their poetic work.

She is currently a PhD student in Transcultural Studies in Humanities at the Department of Letters, Philosophy, Communication of the Università degli Studi di Bergamo. Her research project, under the title "Ecocriticism and Resilient Natural Landscape in Twentieth-Century European Poetry", focuses on the dynamics of resilience and contamination that concern both humid environments –estuaries and lagoons– and the biodiversity inherent in the poetic verse, using the theoretical frame provided by Material Ecocriticism, Ecolinguistics and Contemporary Philosophy. The objective of her research is to demonstrate that the whole matter –both natural materials and cultural constructs– participates in a resilient, sympoietic, intra-active system in progress. Not only liminal landscapes are contaminated, but also the bodies, and what they produce as well: literature, and specifically poetry. The project intends therefore to analyse configurations, methods and patterns that characterise this *natureculture* prolific concoction by employing the poetic productions of Esther Kinsky, Alice Oswald and Andrea Zanzotto as case studies.

Giulia is also a member of the research team "SINALEFE. Mapping of European Contemporary Poetry" –born thanks to the collaboration between the University of Bergamo, La Sapienza University of Rome, and the Department of Italian Studies of the University of Warsaw–, whose purpose is fostering a dialogue among poets, critics and scholars of different European literary disciplines and traditions.

Her research interests mainly focus on contemporary European poetry, with a specific attention to Italian poetry of the second half of the 20th century and dialect poetry from the Veneto region. She is particularly fascinated by the relationship between lyric poetry, linguistic phenomena –deixis, etymology, punctuation– and voice, as well as by the interconnections between the poetic text, aesthetic theory and the typographic space. She is also concerned with Environmental Studies, Ecocriticism and Ecopoetry.

Gonzalo Jiménez Varas es Máster 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 – Journal Citations Reports y ha dirigido 9 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» (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» (Peter Lang (2024). También ha participado en diferentes congresos de la UNIR– Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Granada.

Guillermo Sánchez Ungidos es Profesor Ayudante Doctor del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2024, tras haber ejercido como docente en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Montreal (Canadá) y Silesia (Polonia) y su tesis ha merecido el reconocimiento de «Premio Extraordinario».

Sus principales líneas de trabajo son las poéticas autorreflexivas y las proyecciones discursivas de la teoría literaria, sobre las que ha publicado artículos y coordinado monográficos en revistas como *Castilla* o *Pasavento* y editoriales de prestigio como Iberoamericana o Trea. A este respecto, destaca también su libro *La tristeza adulta de la Teoría. El discurso teórico en la ficción literaria* (EdiUno, 2024), donde reconsidera, desde la creación, las relaciones entre Teoría y Literatura. De igual modo, al calor de lo 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 «+PoeMAS "MÁS POEsía para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea"», de la UNED, y del Grupo de Investigación Reconocido EHCC – Estudios Históricos y Culturales Contemporáneos, radicado en la Universidad de Castilla-La Mancha; y también colabora con el Seminario Avanzado en Técnicas de Inscripción social de la Ficción y la Teoría (SATISFICTEO), en la Universidad de Oviedo.

Guiomar Matarranz Martínez es graduada en Humanidades (Premio Extraordinario de Grado de la Universidad de Alcalá) y en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura (2015-2019) por la UNED. En 2016 terminó el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo (UNED) y en 2023 finalizó el Programa de Doctorado en Investigaciones Humanísticas en la Universidad de Oviedo con su tesis: *La ciudad en la poesía europea de la segunda mitad del siglo XX*. Un año más tarde le fue concedido el X Premio Internacional de Investigación Literaria «Ángel González» por *Desandando pensamientos. La ciudad en la poesía europea de la segunda mitad del siglo XX*, obra que será publicada a finales de 2025.

Durante la elaboración de su tesis doctoral, realizó una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en New Paltz, donde también trabajó como profesora de español. A lo largo de los años ha participado en congresos y seminarios, centrando sus investigaciones en el campo de la literatura comparada, algunas de sus comunicaciones han sido «Fronteras invisibles en la poesía de Baudelaire y Lorca» (2022) en el Congreso Internacional (Des)Escribindo a Fronteira: Identidades Liminais Humanas e Non-humanas, y «Un paseante en la ciudad. Estudio comparativo entre dos poetas actuales: Jacques Réda y Luis García Montero» (2018), en el II Congreso Internacional Direcciones de la Literatura Contemporánea y Actual.

En 2023 colaboró con la Fundación Princesa de Asturias en el área de Comunicación y Prensa para la organización de los Premios Princesa de Asturias 2023, lo que le permitió entrar más en contacto con el mundo del periodismo y de la comunicación. Actualmente se encuentra cursando el Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Oviedo.

Ida Grasso es Profesora Titular de Literatura Española en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de la Calabria (Italia). Licenciada en 2008 en Filología Moderna por la Università degli Studi di Napoli Federico II, en 2012 obtuvo el título de Doctora en Ciencias Literararias (Literaturas Modernas y Comparadas) en la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con una tesis sobre el topos del peregrinaje sentimental en la poesía europea entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Ha sido becaria de investigación posdoctoral en la Università degli Studi di Napoli Federico II, e Investigadora de Literatura Española en la Universidad de la Calabria (2022-2025).

Ha participado, y participa actualmente, en varios proyectos ministeriales nacionales e internacionales. Desde 2022 forma parte del Doctorado Internacional de Estudios Humanísticos de la Universidad de la Calabria. Es miembro de la Associazione Ispanisti Italiani y de la Fondazione «Sigismondo Malatesta» de Literatura Comparada y Teoría de la Literatura. Colabora con el equipo editorial de la revista *Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas y literaturas hispánicas*, y es revisora para numerosas revistas tanto italianas como españolas.

Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la lírica española de los siglos XIX-XXI, con especial atención a los aspectos de la estructuración del macrotexto y a sus configuraciones culturales e históricas. Entre sus publicaciones destacan la monografía *Lirica e destino. Il libro di poesía nella Spagna del Novecento* (2020) y distintosestudios sobre Francisco Villaespesa, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Gerardo Diego, Ana Rossetti. Recientemente se ha ocupado de la interacción entre paradigmas poéticos y geográficos analizando la representación del paisaje en la obra de Federico García Lorca, y en las colecciones de posguerra de Luis Cernuda. Estos estudios se configuran como las premisas para una investigación más amplia, y en curso, sobre los modelos formales diacrónicos que describen la relación entre el paisaje y la memoria en la producción lírica de los poetas exiliados.

En el campo de la prosa se ha dedicado a aspectos de la novela de Clarín, y al estudio de la obra de Pío Baroja, centrándose, en particular, en el análisis de *El árbol de la ciencia* a la luz de los modelos narrativos europeos coetáneos. De dicha novela, en 2018 ha llevado a cabo una edición italiana para la editorial Marchese.

Últimamente ha trabajado en la novela del siglo XXI, profundizando en Distintas formas de mirar el agua de Julio Llamazares desde un enfoque teórico que une la perspectiva espacial con las implicaciones traumáticas de la memoria colectiva.

Se ha ocupado también de la recepción italiana de la cultura poética española, analizando el papel fundamental desarrollado por algunas revistas (*Paragone Letteratura*) destacadas en el panorama editorial de la segunda mitad del siglo XX, y por el trabajo intelectual de traductores como Vittorio Bodini, Oreste Macrí y Francesco Tentori Montalto.

Su libro *Un topos moderno. Il pellegrinaggio sentimentale nella poesía europea tra Otto e Novecento* (2013) ha sido galardonado con el Premio Opera Critica 2013 y con el Premio Internacional «Runner up» Gadda Prize (Harvard, 2015).

Jasper Schoff is a musicologist studying for a PhD at Yale University. His writing centers on transatlantic histories of listening, with a particular focus on music as an Indigenous-French point of encounter and exchange in the seventeenth century. He is fascinated by global early modern theorizations of music as a potent, bodily, and sometimes even cosmological force, an interest that led in many ways to his current research on music's —often hidden—involvement in cultural histories of intoxication and narcotic economies. Right now, he is enjoying thinking about musical poetics, poetical musics, rhythm, rhyme, and sonic metaphor.

Jasper holds a joint BA in History and Music from Harvard University, where he won the Thomas T. Hoopes Prize and the Washburn Prize for Best History Thesis for his work on the articulation of «good taste» in early Parisian music print. He also holds an MPhil in Music from Clare College (Cambridge) where his dissertation focused on colonial musical discourses and the politics of silence in mid-seventeenth-century Québec. Aside from his academic work, Jasper enjoys singing baritone with Yale's Schola Cantorum. He also plays violin, conducts, and loves writing program notes whenever he is asked.

Javier Sánchez-Arjona Voser es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis «Retórica de la ecdisis: figuralidad y desorden en *Los años itinerantes de Wilhelm Meister* de J. W. von Goethe» (2022), bajo la dirección del profesor José Manuel Cuesta Abad. Su investigación se ocupa de temas como los siguientes: la obra de Goethe; su influencia en el panorama intelectual español, especialmente en la primera mitad del siglo XX; los discursos en torno a la melancolía y su influencia en la articulación de la subjetividad moderna; la reinterpretación de figuras retóricas como la diáfora, la prosopopeya o la metalepsis en clave teórico-literaria en la línea de Fredric Jameson o Paul de Man; la lírica en lengua alemana de los siglos XX y XXI. En lo que respecta a la recepción de Goethe en la poesía española del siglo XX, Javier Sánchez-Arjona Voser es actualmente el investigador principal del proyecto «Goethe en el contexto de la Generación del 27: recuperación y estudio de fuentes inéditas», dedicado a reconstruir las redes intelectuales que en la España de la década de 1920 posibilitaron una forma de recepción de la obra, pero sobre todo la vida, de Goethe que finalmente eclosionó en la celebración del centenario de la muerte del polímata de Weimar, en 1932.

Ha investigado y publicado trabajos, entre otros, sobre Johann Wolfgang Goethe, Walter Benjamin, Elias Canetti, Josef Winkler, August Stramm, Antonio di Benedetto, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller, Hannah Arendt o Durs Grünbein. En el artículo dedicado a la lírica de este último, Javier Sánchez-Arjona ha analizado las relación entre cuerpo y poética en la poesía de Grünbein. En su trabajo centrado en August Stramm, explora la imbricación entre dinamismo, parataxis, deixis y repetición en los poemas del autor de *Tropfblut*. También se ha ocupado de evidenciar la poética de la suspensión constatable en los casos Schiller y Rilke, en el capítulo «Contra-tiempo: Retórica y poética de la suspensión en Schiller y Rilke», recogido en la colectánes *Rilke y la filosofía* (2020).

Es miembro de los grupos de investigación GINEDIS – *Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad* de la Universidad Complutense de Madrid e INCYLHA – *Intercambios Culturales y Literarios Hispanoalemanes*, de la misma universidad. Dos veces finalista del «Premio de Poesía Experimental» de la Diputación de Badajoz, es autor del poemario *fatiga* (Publicaciones de la Diputación de Badajoz, 2016).

Jesús Miguel Pacheco Pérez es graduado en Lengua y Literatura Españolas y cuenta con un Máster en Literatura Comparada Europea por la Universidad de Murcia. En 2021 fue beneficiario de una Beca de Colaboración en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la misma universidad, y en 2024 recibió la beca «Inicia tu Investigación en la UMU» para desarrollar los primeros meses de trabajo en la investigación de su tesis.

Actualmente disfruta de una beca para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la Fundación Séneca con contrato en la Universidad de Murcia para la realización de su doctorado en Literatura Española. Su proyecto de tesis doctoral lleva por título: «La écfrasis en la poesía española del 68 a la actualidad: de la descripción a la lectura crítica». En ella analiza la evolución que ha experimentado la écfrasis en la poesía española desde la generación del 68 hasta la actualidad, con el paso de una plantilla esencialmente descriptiva y de carácter culturalista propia del género ecfrástico desde sus orígenes en la Grecia Antigua a una lectura crítica o comentario paraecfrástico que, en muchas ocasiones, muestra una preocupación por asuntos políticos y sociales. Parte de precedentes teóricos que han estudiado las diversas poéticas de la generación del 68 (Prieto de Paula, 1996; Lanz, 2011), así como la presencia de lo paraecfrástico en la lírica contemporánea (Artigas Albarelli, 2013; Ponce Cárdenas, 2014) y el auge de la poesía social con una urgencia de actualidad (Bagué Quílez, 2006).

Asimismo, ha publicado los artículos «La España rural en *Un amor*, de Sara Mesa» (*Apostasía*, 2021) y «La incomunicación en la narrativa epistolar en *Querido Diego, te abraza Quiela*, de Elena Poniatowska, y *Alexis o el tratado del inútil combate*, de Marguerite Yourcenar» (*Hécula*, 2024). Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales como el I Congreso Ala Este organizado por la Universidad Complutense de Madrid (2023) con la ponencia «Del centro a los márgenes: nuevas y no tan nuevas sendas frailuisianas para la canonización en la poesía española reciente», o el XXI Congreso Internacional ALEPH en la Universidad de Málaga (2025), con la ponencia «*Pictura Fulgens*: intermedialidad y paraécfrasis en la lírica española actual»; además, ha impartido conferencias sobre la écfrasis en la actualidad en distintas universidades. Como poeta, ha publicado los libros *Todos los cuerpos, el cuerpo* –«VII Premio de Poesía Valparaíso» en el año 2022– y *Los ojos amarillos del mirlo* (Ultramarinos, 2023).

Joanna Studzińska es doctora en Letras Españolas por la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (2014), institución en la que también obtuvo un Máster en Estudios Europeos (2004) y otro en Filología Española (2009). Su tesis doctoral, centrada en el análisis de las traducciones al español de la poesía de Wisława Szymborska, se enfoca en las unidades fraseológicas transformadas creativamente por la poeta. El trabajo, publicado en 2019 por la editorial científica de la Universidad Adam Mickiewicz (Wydawnictwo Naukowe UAM) bajo el título «Reszki orła-Hektora». Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej, ofrece herramientas analíticas para el estudio de fraseologismos modificados en textos poéticos y evalúa críticamente las versiones castellanas existentes de la obra de la Premio Nobel de Literatura de 1996. Actualmente, Joanna Studzińska es Profesora Adjunta en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Adam Mickiewicz. Su labor investigadora se centra en la poesía española contemporánea, así como en la poética y la traductología, con un enfoque particular en la perspectiva cognitivista. Imparte asignaturas de traducción literaria, historia de la literatura española y poética cognitiva. Ha realizado estancias docentes en la Universidad Autónoma de Madrid (2021), la Universidad de Szczecin (2022) y la Universidad de Granada (2024). Compagina su actividad académica con la traducción literaria.

Jon Ander Santana Pérez se graduó en Filología Hispánica por la Universidad del País Vasco (2024). En su Trabajo de Fin de Grado abordó el pensamiento de Miguel de Unamuno y de María Zambrano desde un enfoque fenomenológico e historiográfico con el objetivo de investigar el proceso escritural como medio para reconciliar al sujeto con su dimensión existencial, tomando como punto de partida la dimensión cognoscitiva de la escritura en sus distintos ámbitos y la crítica al racionalismo puro.

En la actualidad cursa los estudios de Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, profundizando en disciplinas teóricas como la semiótica y la fenomenología para investigar la inscripción ideológica de los textos poéticos españoles del siglo XX (Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero, Gabriel Celaya, etc.). Así, sus intereses han recaído en el ámbito del estudio cognitivo de la poesía, concretamente en el lenguaje poético como generador de teorías del conocimiento fruto de su imbricación con otras disciplinas.

Jonas Hess is a Research Assistant and doctoral candidate in General and Comparative Literature at the Johannes Gutenberg University Mainz, Germany (JGU). 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" –"Literary References in the French Chanson at the Time of the Pléiade"– (2013), and a Master's degree in General and Comparative Literature with the Dissertation "Literatur und Wissen. Untersuchungen zu einem komplizierten Verhältnis anhand der Konzepte von Gottfried Gabriel, John Gibson und Wolfgang Huemer" –"Literature and Knowledge. Studies on a Complicated Relation on the Basis of the Concepts of Gottfried Gabriel, John Gibson and Wolfgang Huemer"– (2016) from the Johannes Gutenberg University Mainz. During his Masters, he spent a term at the Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands. In 2024 he completed his dissertation titled "*Literarische Erkenntnis? Zur kognitiven Wirksamkeit literarischer Texte*" –"Literary Insight? On the Cognitive Efficacy of Literary Texts"–.

In addition to his research and teaching, he is academic advisor and managing editor of the online and print journal *literaturkritik.de*. From 2020-2023 he served as an elected member of the faculty council of the Faculty of Philosophy and Philology at JGU. Since 2021 he organizes a series of talks –"Vorträge aus der Praxis"– with speakers outside of academia focusing on the practical skills, the employability, and possible career paths of students of Literature and the Arts. His research interests — apart from poetry — lie in the areas of literary theory as well as literature and knowledge –literary epistemology–. 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)–, several articles concerning, inter alia, poetry and lyrical texts as well as the cognitive value of literature. In addition, he has published over 30 reviews mainly of literary works as well as essays and interviews on topics related to literature, literary criticism, and culture.

Jorge Arroita es graduado en Filología Hispánica, masterado en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y doc-

torando en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidade de Aveiro (2024) y actualmente trabaja como Professor Assistente Convidado en la Universidade de Coimbra. En su tesis lleva a cabo una investigación sobre intertextualidad, centrada en la creación de una teoría literaria denominada como «diatextualidad», según la cual se busca reentender y reestructurar tanto este concepto como el de hipertextualidad, analizando las diferentes formas según las cuales los elementos textuales pueden ser transformados de un texto a otro. Sus intereses de investigación se estructuran en torno a la teoría literaria y la literatura comparada, la literatura española e hispanoamericana, y las relaciones entre literatura, filosofía y ciencias, desde un enfoque interdisciplinar enfocado en la importancia de las relaciones y los procesos diacrónicos como forma de superar fronteras temporales y espaciales, disciplinarias y lingüísticas.

Es coeditor, junto a Víctor Bermúdez, María Elena Higueruelo y Friederike Foedtke, del volumen *Dimensiones teóricas de la lírica* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2025), y forma parte del Comité organizador del II Congreso de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas. En su investigación se ha centrado en promover, teorizar y sistematizar una aproximación relacional y dinámica a los fenómenos literarios, así como un entendimiento transformativo y evolutivo de la intertextualidad.

Jorge Ruiz Lara es investigador predoctoral del Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos: Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento de la Universidad Autónoma de Madrid bajo un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). En esta misma universidad cursó el Grado en Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas, así como el Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad.

Durante el curso 2023-2024 fue beneficiario de una beca de introducción científico-profesional Fernão Mendes Pinto del Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. en el Centro de Lengua Portuguesa de esta institución en Madrid. Anteriormente, en 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». En el curso 2021-2022, estudió en la Universidade de Coimbra con una beca de movilidad Erasmus.

En la actualidad, es presidente de Philobiblion – Asociación de Jóvenes Hispanistas, con la que ha colaborado en los últimos años en la organización de congresos y seminarios académicos y, en el pasado, como secretario de *Philobiblion: revista de literaturas hispánicas*.

Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el estudio de las literaturas ibéricas, con especial interés en la poesía social, la literatura obrera y las representaciones de la precariedad en la poesía reciente, campos sobre los que ha realizado ponencias y publicado trabajos en diferentes revistas académicas. Entre sus publicaciones destacan «Trabajo precario y clase social en la poesía joven española actual» (*Bulletin of Spanish Studies*, 2025), «Llenando un doble vacío: La poesía migrante y obrera de William González Guevara» (*DiabloTexto Digital 16*, 2024) o «Hacia la rehumanización de la poesía: la obra de Rafael Morales» (*Castilla: Estudios de literatura 13*, 2022). Su tesis doctoral, en desarrollo en la actualidad, se enmarca en los estudios en torno a la

repolitización de la literatura española de poscrisis, donde se centra en expandir esta línea de investigación hacia el campo de la poesía joven peninsular con un estudio de las poéticas de la precariedad de la última generación de poetas españoles.

Jorge Sebastián Gabriel Pinto Elgueta es graduado en Educación con el título de profesor de Castellano y Comunicación y Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). Diplomado en Estética y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Diplomado en Cine Documental por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta además con el Máster en Comunicación por esta misma universidad y el Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca.

En el ámbito profesional, ha ejercido de profesor en instituciones escolares desarrollando su labor en las áreas de la lengua y la literatura. Asimismo, ha sido ejecutor de proyectos educativos públicos y privados en áreas afines a su formación, tales como, «Cine en Curso» (2015) y «Diálogos en Movimiento» (2014-2016). Actualmente, es investigador predoctoral en el programa de Filosofía de la Universidad de Salamanca, específicamente en el Departamento de Estética y Teoría de las Artes, bajo la dirección del Dr. Domingo Hernández Sánchez y es beneficiario de una de las becas predoctorales concedidas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. En su proyecto de tesis desarrolla una investigación sobre la figura del poeta en la obra literaria y ensayística del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003).

Su investigación doctoral se articula desde una perspectiva interdisciplinaria que combina teoría literaria y estética filosófica, con el objetivo de analizar cómo la figura del poeta —en tanto sujeto ético y estético— es reformulada en la narrativa y el ensayo de Roberto Bolaño. Este estudio pone especial atención en el modo en el que la poesía deja de ser una práctica formal para convertirse en una forma de vida, examinando la relación entre escritura, experiencia y subjetivación en la obra de este autor. A partir del concepto del infrarrealismo como matriz vitalista, su tesis propone leer la obra de Bolaño como una tentativa de reconexión entre arte y vida, inscrita en una tradición crítica que cuestiona los límites de la modernidad literaria.

Entre sus líneas de interés se encuentran la literatura latinoamericana contemporánea, la estética literaria, la relación entre literatura y filosofía, las poéticas del margen y la teoría crítica de las vanguardias. Asimismo, le interesa explorar en el futuro los cruces entre cine y literatura, con especial atención a la escritura documental y las narrativas del yo.

José Alberto Díaz Valero es doctorando en Scienze dell'Antichità por la Scuola Normale Superiore di Pisa y en Filología Latina por la Universidad de Salamanca. Bajo la dirección del profesor Alessandro Schiesaro (SNS) y del profesor Jesús Hernández Lobato (USAL), su tesis doctoral explora la obra de Paulino de Nola a través de tres conceptos clave, a saber: tiempo, lenguaje y serialidad, con el objetivo de ofrecer una nueva clave interpretativa que profundice en la comprensión de su poética y, en especial, la ponga en relación con los debates intelectuales de su época. En lo esencial, por tanto, su labor investigadora enlaza con la historia de las ideas desde un enfoque interdisciplinar, adoptando, preferentemente, las teorías literarias (post)modernas

y la filosofía del lenguaje como marco teórico. En consecuencia, la originalidad de su planteamiento de estudio radica en el desvelamiento del entramado teológico, filosófico e ideológico subyacente a la obra de Paulino de Nola. Así, se pone de manifiesto, sin desatender su valor literario, el espesor intelectual que la caracteriza estéticamente.

Por formación universitaria, es graduado en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca. Posteriormente cursó el Máster en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia en esta misma universidad; el Máster en Classical Cultures en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; y el Máster en Formación del Profesorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Además, ha tenido ocasión de realizar estancias en Venecia (Università di Venezia Ca' Foscari), Pisa (Scuola Normale Superiore di Pisa), Friburgo de Brisgovia (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) y París (École Normale Supérieure– PSL / Sorbonne Université) gracias a la obtención de becas de movilidad en régimen concurrencial.

Previamente, realizó investigaciones sobre la obra de Boecio, centrándose, principalmente, en la intersección entre filosofía y poesía en la *Consolatio philosophiae*, y sobre la poesía románica del siglo XI, analizando, en particular, el epistolario poético de Godofredo de Reims. Hasta la fecha, sus publicaciones incluyen estudios de métrica grecolatina (los coros de la *Fedra* de Séneca) y de tradición clásica (la relación entre Abraham Lincoln y Tucídides). En prensa se encuentran, asimismo, trabajos sobre temas directamente relacionados con su tesis, tales como la exégesis bíblica en el epistolario de Paulino de Nola o las consecuencias narratológicas de la concepción cristiana del tiempo y del lenguaje en la hagiografía de San Félix. Sus intereses científicos, en continua expansión, abarcan igualmente la lingüística latina, la ecdótica y la teoría de la literatura.

José Ángel Baños Saldaña es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Previamente, ha trabajado como docente en la Universidad de Internacional de La Rioja, como investigador posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Oviedo y como contratado predoctoral en la Universidad de Murcia, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio en su ámbito, como la Université de Genève (Suiza), la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Pomona College (California), la Universidad de Alicante o la Université Lyon Lumière 2 (Francia).

Sus líneas de investigación son la poesía española contemporánea, la autorreflexión –autopoéticas– y la transreferencialidad. Sus trabajos 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 «Premio de Investigación Poética «ablo García Baena I». 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).

Por otra parte, su propuesta de renovación metodológica en el artículo «La dinamicidad de los textos literarios: hacia una tipología de la transreferencialidad» mereció

el «IV Premio al Mejor Artículo Científico», concedido por la Asociación Española de Teoría de la Literatura. Actualmente, sus investigaciones se insertan en el contexto de tres proyectos de investigación: «MÁS POEsía para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea», «Poesía, propaganda y publicidad (siglos XX-XXI): del discurso persuasivo al efecto estético» e «Historiografía literaria e hispanismo extranjero».

Juan Arroyo Martín es graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, ha completado el doble máster internacional impartido por la Universidad Autónoma de Madrid (Máster Universitario en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad) y la Universidad de Rennes 2 (ETILA: Master mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales, Parcours Etudes Ibériques et Latino Américaines). Actualmente, adscrito al programa de Doctorado en Estudios Hispánicos. Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento (UAM), realiza, gracias a un contrato predoctoral FPI-UAM, una tesis doctoral sobre la poesía de Esther Ramón, orbitando en torno a la búsqueda de una «palabra viva», inserta en la tensión entre el lenguaje humano y la (im)posibilidad de nombrar al resto de las formas de lo viviente. Su campo de investigación se centra en la literatura contemporánea, con especial atención a la poesía, desde un enfoque multidisciplinar, fundamentado en la teoría literaria postestructuralista, la teoría literaria cognitiva y en las aportaciones de distintas corrientes del posthumanismo.

Por otra parte, durante el curso académico 2024-2025 ha desempeñado la labor de secretario de Philobiblion: Asociación de Jóvenes Hispanistas, agrupación ligada a la Universidad Autónoma de Madrid y dedicada a la difusión e investigación de la literatura en español. También ha participado, en el marco de Philobiblion, en la organización de diferentes seminarios y congresos. Entre sus trabajos recientes, pueden encontrarse artículos sobre la obra de Federico García Lorca, Lucía Boscà o José Ángel Valente, destacando la monografía *El espacio en la poesía de José Ángel Valente: un estudio interdisciplinario con la escultura y la arquitectura de Eduardo Chillida*. Acerca de la escritura de Esther Ramón, ha publicado trabajos como «El cuerpo que "fluye como la muerte" en "Deshielo", de Esther Ramón» (2024), en la revista *Actio Nova*; y «La palabra "(des)atada": análisis de *en flecha*, de Esther Ramón» (2023), en *Tropelías*.

Junwei Zhou (周骏伟) es investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursa su último año de doctorando, con una tesis sobre la intermedialidad músico-poética de *Poema del cante jondo*, *Suites* y *Canciones* de Federico García Lorca. Becado por el Gobierno chino, Junwei es también miembro del proyecto de investigación PoeMÁS.

Su labor investigadora se centra, principalmente, en la figura de Federico García Lorca y los estudios intermediales e interartísticos, con un enfoque especial en las interacciones entre la poesía lírica y la música clásica europea. Como lorquista, ha explorado cuestiones relacionadas con la influencia de las artes plásticas en la obra lorquiana –uno de sus dos Trabajos Fin de Máster aborda la pervivencia del cubismo en el poeta–, la intertextualidad, la poesía erótica y, especialmente, el impacto de Lorca sobre poetas contemporáneos, con énfasis en la recepción de su obra en la poesía china actual. Asimismo, Junwei es traductor al chino de una serie de obras lorquianas, contando entre ellas las conferencias (《精魂从脚底升起》, Beijing: Editorial Zhongxin

Dafang, 2024) y cinco poemarios: *Poema del cante jondo*, *Suites*, *Canciones*, *Romancero gitano* y *Odas*, Beijing: Editorial Zhongxin Dafang, *en prensa*.

Entre sus intereses académicos y personales destacan la teoría de los géneros literarios, la poesía contemporánea china, la estética clásica china y la intermedialidad músico-poética en el cine independiente estadounidense. Además, Junwei es pianista y, en calidad de intérprete, ha ofrecido conciertos en algunos de los escenarios más relevantes de China, como el Conservatorio Central de Música y el Auditorio de Zhuhai, entre otros.

Katarzyna Ciemiera is a doctoral candidate in literary studies, under the auspices of the Institute of Literary Theory, at the Jagiellonian University Doctoral School in the Humanities in Kraków, Poland. Since 2024, she has lead the grant project «The Political Potential of the Poetic Voice: Consequences of Listening to Polish Poetry in the 21st Audio-Visual Culture», funded by the National Science Centre in Poland. Within her grant project, she was a guest researcher at Københavns Universitet and Universidad de Granada. She has also co-edited two volumes: *Sound—Voice—Literature: Sites of Intermediality / Dźwięk—głos—literatura. Przestrzenie intermedialności* (2024) and *Sound and Voice: Resonance of Literature / Dźwięk i głos. Rezonans literatury* (2025). Most of her academic articles primarily focus on prosody and versification in contemporary Polish poetry, literary-musical relations, and the tension between modern poetry and voice, including metaphorical and authorial voice.

Her doctoral project focuses on uncovering and explaining potential correlations between the recent Polish poetry, voice, and political agency in 21st-century audiovisual culture from the perspective of sound and voice studies. The main research goal is to find ways that poetic voice—both as a voice deposited in the text and as the voice of the author—reveals its political agency beyond representation and signification processes. The study goes against Western tendencies, grounded in metaphysical and linguistic traditions, to treat the concept of voice as a metaphor for power and robust identity, reducing its political potential to referential and symbolical functions. Hence, this research particularly analyzes the potential of the voice to disrupt a poem's delivery in authorial readings of Polish political poetry, harnessing a close listening approach aided by experimental phonetics—done with PRAAT—.Her research interests encompass mainly versification and prosody in contemporary Polish poetry, poetry readings, experimental phonetics, sound, and voice studies. She is also engaged in discussions on the conditions of new humanities, theories of comparative literature, and literary theory in general.

Klára Čermochová is a researcher and lecturer at the Faculty of Arts, of the Charles University in Prague (Czech Republic). She graduated with a degree in Czech Language and Literature and Teaching Czech to Foreigners and continued as a PhD student and post-doc in the same institution. Since her student years she has been focusing on the theory of verse, especially comparative metrics, the relationship between verse and language rhythm, and the 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 scholars

—in the past she has compared German, Polish and Czech approaches to verse at the universities of Leipzig (2016) and Cracow (2012/2013)—. She has mapped out a huge and long-running project on international metrics led by Czech and Polish researchers in an 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*. Her article on how nationalism was reflected in early Czech verse theory «Why Fear the Iamb? Critical Analysis of Czech Versological Texts» is in print on the volume *Dimensiones teóricas de la lírica* (2025, In Press).

Her most recent research was conducted at Swansea University in the UK in 2025 and focused on the study of English metrics. There, Klára Čermochová also gave a lecture on the didactics of poetry and, together with members of the English Literature and Creative Writing department, reflected on how the principles of working with poetry in schools can be applied to the academic teaching of creative writing in poetry.

She is passionate about popularizing the humanities, especially poetics and metrics. 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 also conducts workshops about poetry for current teachers from various schools. At her home faculty in Prague she is currently involved in the creation of a new didactics of Czech language and (world) literature for secondary schools. In the future she would like to initiate a research project on Czech drama verse, inspired by similar research abroad, delve deeper into the history of Czech verse in a comparative perspective, and work on translations of theoretical literature from Polish and English.

Laia Ventayol García es investigadora en literatura contemporánea, artista visual y docente. Actualmente realiza su tesis doctoral en literatura comparada dentro del proyecto de investigación «Ocean Crime Narratives» (OCN) con sede en la Universitat de les Illes Balears. El proyecto OCN forma parte del programa European Research Council Consolidator Grant. La investigación de Ventayol se centra en los «nuevos materialismos», específicamente, en cuanto al mar: estudia el concepto de agua morderna, el vertido de plásticos y la polución sonora que se transmite a través del medio líquido. También colabora en el grupo de investigación en literatura contemporánea LiCETC (Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius), asociado al Departament de Literatura Catalana i Lingüística General de la misma universidad.

Ventayol estudió bellas artes en la Universitat de Barcelona y en la Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Además, en 2021 cursó el Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, por el que obtuvo el Premio Extraordinario de Máster. Ha participado en varios congresos internacionales: En el Historical Materialism International Conference (2024) en Barcelona presentó «The Cosmic Ocean», una comunicación alrededor del trabajo de las artistas visuales Mar Guerrero y Silvia Zayas; en el 10th EASCLE «Sea More Blue» Symposium(2024) en Perpiñán habló de la novela *The Man with the Compound Eyes*, escrita por el autor taiwanés Wu Ming-Yi; en el LXIX Anglo-Catalan Society Annual Conference (2023) en Palma de Mallorca presentó «La Narradora», un estudio alrededor del trabajo performativo de la artista visual catalana Eulàlia Rovira, y en el XIX Congreso Internacional

Aleph presentó «El Libro de Todos los Amores Ridículos», en el que comparaba la novela de Agustín Fernández Mallo con la novela de Milan Kundera.

Ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo artístico, como la estancia internacional para artistas en el Seoul Museum of Art (2022) o la beca para la igualdad en la investigación del Ministerio de Ciencia, Arte e Investigación de Baviera (2019). También ha expuesto su trabajo artístico en diferentes centros de prestigio como la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca (2024), el centro de arte Fabra y Coats de Barcelona (2024), la galería Dilalica de Barcelona (2023) y el Kunstquartier Bethanien Berlin (2018). Recientemente ha realizado una estancia de investigación en el Departamento de Literatura Comparada en University of Hong Kong (2025), donde ha explorado la construcción social del mar de Hong Kong desde un punto de vista histórico.

Laura Castillo Bel es graduada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó un máster en Estudios Literarios y colaboró con el Departamento de Teoría de la Literatura. Actualmente disfruta de un contrato predoctoral FPU (Formación de Profesorado Universitario) para desarrollar una tesis en torno a la teoría cognitiva de las emociones en la recepción literaria. Así, aúna los enfoques cognitivos y afectivos como metodología del estudio de la literatura para analizar la forma en la que experimenta el lector —emocional y corporalmente— la recepción de ficciones literarias. En concreto, se explora la generación de empatía hacia los personajes de ficción que protagonizan narraciones de la enfermedad neurodegenerativa en autoras latinoamericanas contemporáneas de lo neofantástico como Samanta Schweblin.

Recientemente ha realizado estancias de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —junto al Doctor Luis Alburquerque en el proyecto *CARTOVIAJE. Cartocronografía de los relatos de viaje españoles contemporáneos*— e instituciones internacionales como la Universidad de Cambridge —bajo la supervisión de Charlotte Lee y asociada al proyecto *A History of Distributed Cognition*— y la École Normale Supérieure de París (Institut Jean Nicod) —bajo la dirección del doctor Jérôme Pelletier y vinculada al proyecto *Cognition sociale, émotions et fiction: le théâtre comme lieu d'expérimentation des sciences cognitives*—.

Sus principales intereses de investigación abarcan la neuroestética, la poética cognitiva, la teoría de los afectos, la poesía hispánica contemporánea y el estudio de mecanismos literarios y cinematográficos que subvierten la forma —temporalidad, montaje— como método de crítica social. Ha contribuido activamente a estos campos a través de publicaciones en volúmenes colectivos y revistas indexadas: «*Neutraliza la verdad de una historia con la verdad de otra*. La reescritura del mito desde la compasión en *Medea* (2020), de Chantal Maillard» (2023) en *Tropelias*, «Las *migraciones* de Glora Gervitz: del sujeto migrante y la identidad híbrida al plurilingüismo y la metamorfosis de la escritura» (2025en prensa) en *Pasavento*, «Más allá de la crononormatividad del *Bildungsroman*: temporalidades queer en *La mala costumbre* (2023), de Alana S. Portero» (2025) en *Tropelías*, «Entre la cotidianeidad y el humor: la plasmación de la discriminación racial y la liminalidad intercultural en *Sis dies corrents* (2021)» (2024) en *Personas africanas y afrodescendientes en España ayer y hoy*. Por último, también ha

presentados algunos de los avances de sus investigaciones en conferencias internacionales: «Experimentar el miedo a partir de la anticipación: atmósferas afectivas en la literatura fantástica y de terror» (2025, Colegio de España, París) o «The Cognitive Study of Empathy in the Reception of Narrative Fiction» (2024, Sheffield).

Leira Araújo Nieto nació en Guayaquil en 1990 y es poeta, investigadora y periodista. Cursó el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca a través de una Beca Santander de Excelencia para estudiantes latinoamericanos. Actualmente estudia y trabaja en la Universidad de Granada con una beca predoctoral de la Junta de Andalucía. Su investigación se centra en poesía ecuatoriana escrita por mujeres.

Ha coeditado con Milena Rodríguez Gutiérrez el libro *Textil/Textual: Poéticas del hilo y la tela en la poesía escrita por mujeres en Hispanoamérica y España* (Renacimiento, 2025), donde se reúnen ensayos que proponen una aproximación a la escritura de poetas hispanoamericanas y españolas de los siglos XX y XXI. Ha publicado diversos artículos en torno a las figuras de Maritza Cino, Catalina Sojos, María Auxiliadora Balladares, Elsye Suquilanda, María Paulina Briones y Mónica Ojeda; asimismo, ha realizado estancias predoctorales en la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), en la Universidad de la República (Uruguay), en la Université Sorbonne (Francia) y en la Universität Leipzig (Alermania), siendo receptora de becas de la Alianza Arqus y la Asociacion Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Es autora de *Caníbales* (2015), *Última noche en el país de los hoteles* (Premio Nacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño, 2015) y *Tuve un amor bello y oscuro* (Premio Internacional de Poesía de Montejícar, 2024)

Lorenzo Piera Martín es Profesor asociado en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca y doctor en Lenguas Modernas, especialidad de Literatura Francesa, con una tesis titulada «Penser en post-exotique: le lecteur à l'épreuve d'Antoine Volodine». Es graduado en Estudios Franceses por la Universidad de Salamanca, donde ha cursado el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la misma universidad. Actualmente, es miembro investigador del grupo ILICIA – Inscripciones Literarias de la Ciencia – con el que ha participado en los proyectos «Cognición, epistemología y epistemocrítica» y «La clarividencia del cuerpo: experiencia sensible, cognición y poética en la obra de Jacques Dupin». También a colaborado con el grupo «PRYISMES [Science + Littérature]» 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 literatura actual, tanto en los géneros poético como narrativo. Le interesa también la aplicación de las ciencias de la complejidad a los procesos de lectura, así como el trasvase conceptual de nociones como la de emergencia, escala, sistema o fractal al ámbito literario. En su investigación ha abordado temas como la mística, el duelo, la zoopoética, la inmersión literaria, la percepción, el paisaje y autores como Dominique Sampiero, Jacques Dupin, Antoine Volodine, Charles Pennequin, Hervé Guibert o Ángela Segovia, en el ámbito hispánico.

Entre sus publicaciones destacan «Del paisaje al poema: la escritura poética como transpercepción» (2021), «La huella en la ventana. Categorías fenoménico -cognitivas de lo transparente y de lo opaco en la narrativa: el caso de Antoine Volodine» (2022), o «L'étirement de la conscience : cognition, contemplation et mysticisme dans la poésie de Dominique Sampiero» (2023).

Lucía Pérez Hernández concluye actualmente el Grado de Estudios en Asia Oriental en la Universidad de Salamanca, en la mención de chino. Entre sus intereses de investigación se encuentra la literatura china, el feminismo y la teoría de la literatura, así como la traducción, particularmente del chino al español. Ha participado en el I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas. Actualmente escribe su Trabajo de Fin de Grado: *Resistencia poética: ecofeminismo en la obra de Zheng Xiaoqiong*, tutelado por Víctor Bermúdez. En su trabajo aplica perspectivas teóricas inspiradas en autoras como Val Plumwood, Alicia H. Puleo y Françoise d'Eaubonne. Sus intereses actuales se centran en figuras del feminismo chino como Qiu Jin, He-Yin Zhen y Ding Ling. Su investigación busca tender puentes entre género, lenguaje y literatura, explorando cómo estos temas se expresan y se transforman en contextos socioculturales no occidentales.

Łukasz Kraj graduated in French and Portuguese studies, as well as the anthropology of literature, from the Jagiellonian University in Kraków, where, as a student at the Doctoral School in the Humanities, he is currently pursuing his PhD on the unknowability of the Earth in the European poetry of late modernism. Employed at the Faculty of Polish Studies of Jagiellonian University, he is the principal researcher in the grant project "Rooted and Uprooted in Polish Poetry of 20th and 21st Centuries: A Project of Phytographic Criticism" funded by the Polish Ministry of Education and Science. The project centres on rethinking Polish modern poetry through the inspiration of plants in both thematic and formal aspects. Its theoretical foundation is established by Michael Marder's philosophy of plants and Martin Krampen's phytosemiotics.

In 2022, he was awarded the first prize in the "Czesław Zgorzelski Competition for the Best Master's Thesis in Literary Studies in Poland". Subsequently, he published a comparative monograph on the pietà in 20th-century literature and visual arts (Wydawnictwo KUL, 2023) within the methodological framework of affect theory and selected theories of non-anthropocentric humanities. He also authored several journal articles and book chapters focused on critical plant studies, vegetal perspectives in avant-garde and neo-avant-garde writings in Europe, and modern Polish and Lusophone literature in the context of affect theory, geocriticism, and Martin Heidegger's notion of the self-concealing Earth. He is a member of the Centre for Avant-Garde Studies at the Jagiellonian University and an affiliated collaborator in the project "ECO – Animals and Plants in Cultural Productions about the Amazon River Basin" carried out under the guidance of Professor Patrícia Vieira at the Centre for Social Studies at the University of Coimbra, Portugal. In the academic year 2024-25, he is completing a research fellowship at the University of Turin, Italy.

Outside academia, Łukasz Kraj is a co-founder of the poetry publishing house KONTENT, which aims to provide an editorial platform for young, original poets and translators in Poland. From 2018 to 2024, he worked as the head of the translation section in the literary magazine *KONTENT*, where he also regularly published as a critic. Additionally, he has been working as a translator of English, French, Portuguese and Italian languages, publishing foreign poetry –e.g. *Casa e campagna* by Umberto Saba, *Ouf* by Laurence Vielle– and research papers –e.g. Michael's Marder *Plant-Thinking* (słowo/obraz terytoria, 2024) and Renato Poggioli's *Teoria dell'arte d'avanguardia* (Wydawnictwo UJ, 2021) in Polish.

Manuela Shocron Vietri es Licenciada en Letras con orientación en Literaturas Extranjeras por la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Posteriormente, realizó un Máster internacional en Culturas Literarias Europeas por el que obtuvo una doble titulación de la Università di Bologna (Italia) y de la Université de Strasbourg (Francia), en el marco del programa Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Actualmente, es doctoranda del programa trinacional de doctorado titulado «Mitos fundadores europeos en las artes y la literatura» de la Università degli Studi di Firenze (Italia), Sorbonne Université (Francia) y Universität Bonn (Alemania). 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.

Es socia de COMPALIT –Associazione italiana di teoria e storia comparata della letteratura y ha participado como ponente en el Congreso Internacional «Dov'è la letteratura? Circolazioni, istituzioni, rapporti di forza» organizado por la misma Asociación (2024) y en el I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas en la Universidad de Salamanca (2024). Además, fue parte del Comité organizador del Congreso doctoral «Il modello. Archetipi e deviazioni» que tuvo lugar en la Università degli Studi di Firenze en noviembre de 2024. Entre sus contribuciones académicas se incluyen el artículo «Il Vittoriale degli Italiani: uno specchio, una proiezione, una finzione. Il mondo privato di un dandy» publicado en la revista *Comparatismi* (n. 9) de la Università della Sapienza; la reseña del libro «Shaw, Crítico» publicada en la revista *Studi Irlandesi. A Journal of Irish Studies* de la Università degli Studi di Firenze. Además, ha formado parte de la coedición del libro *Atributos y representaciones del Humanismo europeo (siglos XVI-XIX)* publicado en 2021 bajo la Editorial de la *Universidad Nacional del Sur.*

Manus O'Dwyer's research focuses on the intersection of cultural memory, literature, and the environmental humanities, with particular emphasis on twentieth- and twenty-first-century Iberian lyric poetry. O'Dwyer received his PhD from the University of Santiago de Compostela with a doctoral dissertation on the poetry of José Ángel Valente, a project that culminated in his monograph, *Memory and Utopia: The Poetry of José Ángel Valente* (2020), published in the MHRA's Legenda series. Since then, his research has broadened to investigate how literature engages with environmental and societal transformations.

His article on the novelist Rafael Chirbes, published in the *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies* (2022), explored the social and ecological ramifications of tourism in Spain, and the bad conscience of those who profited at the expense of ecological

and cultural degradation. In his most recent article, on the poetry of Aníbal Núñez and published in *Hispanic Review* (2024), O'Dwyer employs the theoretical frameworks developed in his work on Chirbes—World Ecology and Slow Memory—to re-evaluate the Salmantine poet's work as a disruption of cultural forms that bolster the forgetting of colonial and ecological violence.

He is currently co-editing two special issues on twentieth-century and contemporary Spanish poetry for the *Bulletin of Spanish Studies* and the *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*.

Looking ahead, O'Dwyer's future research will continue to address critical intersections between environmental challenges and cultural narratives. He is particularly interested in exploring how linking ecological and lyric temporalities can enhance our understanding of environmental change.

María Domínguez del Castillo se graduó en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, pasando por Canterbury, y realizó un Máster en Literatura Inglesa y Americana en el campus de París de la Universidad de Kent, participando como panelista en la vigesimoctava «Annual International Conference on Virginia Woolf» celebrada en Canterbury.

Ha publicado *Pero el tiempo* (Ediciones en Huida, 2017), «En cambio el silencio» (V Certamen Literario Biblioteca Universidad de Granada, 2016), los poemarios *Presente y el mar*, *El regreso de la lluvia* (Esdrújula Ediciones, 2017 y 2019), *El polvo de las urnas* (XXXV Certamen Andaluz de Poesía Villa de Peligros, 2020), *Las voces de Jano* (XVII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, 2021) y *Otras aguas no* (Isla Elefante, 2023). Además, ha colaborado en diversas revistas y en antologías como *Algo se ha movido: 25 poetas jóvenes andaluces* (Esdrújula, 2018), *Cuando dejó de llover (50 poéticas recién cortadas)* (Editorial Sloper, 2021) o *Distopía [en femenino]* (Elenvés Editoras, 2023). En 2021 le fue concedida una beca de residencia en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.

Tras cursar el Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Universidad de Sevilla, trabaja como profesora de Lengua Castellana y Literatura.

María Elena Higueruelo es investigadora predoctoral en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada al amparo de un contrato para la Formación de Profesorado Universitario. Prepara una tesis doctoral sobre poéticas negativas en la obra de Anne Carson, donde estudia los procedimientos creativos que permiten comprender la escritura poética de Carson como una forma de negación. Es coeditora del volumen *Dimensiones teóricas de la lírica* (con Víctor Bermúdez, Jorge Arroita y Friederike Foedtke, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2025). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oslo (2023) y en la Universidad de Salamanca (2024) y forma parte del equipo editorial de *Theory Now: Journal of Literature, Critique, and Thought*. Su publicación académica más reciente es el artículo «La metáfora del hambre en la poesía de Anne Carson: una poética de la incorrección» (*Signa*, 2024). Como poeta ha publicado los libros *El agua y la sed* (Hiperión, 2015; Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal) y *Los días eternos* (Rialp,

2020; Premio Adonáis 2019 y Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2021). Sus intereses de investigación giran en torno a la dimensión estética de la poesía contemporánea, especialmente al modo en que el lenguaje poético y los aspectos formales participan del pensamiento y sentido del poema. Es miembro del equipo de COPOS – Cognition in Comparative Poetics y forma parte del Comité organizador del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

María Luz Gracia Gaspar es doctora internacional en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en la Universidad de Lille, donde también es investigadora asociada del Centre d'Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères (CECILLE). Ha realizado dos estancias de investigación en el Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) de la Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sus líneas de investigación giran en torno a la relación entre la literatura y el arte desde una perspectiva cognitiva. Su tesis doctoral, dirigida por Luis Martínez-Falero y defendida en 2023, analiza desde un enfoque neurocognitivo y multimodal las ediciones ilustradas de Don Quijote de la Mancha y la novela realista española publicadas en España entre 1868 y 1936. En prensa, se encuentra su ensayo «*El libro ilustrado en España (1868-1936). Los casos del Quijote y la novela realista española*» que será publicado por la editorial Peter Lang. También ha publicado en revistas y editoriales, entre las que sobresalen «El giro cognitivo en los estudios literarios y artísticos» (2023) en la revista *Escritura e Imagen*, así como su estudio «El fenómeno del libro ilustrado en España desde el siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Civil» (Dykinson, 2024), donde aborda el papel de la imagen en la recepción de la novela realista española. Destaca también su próximo artículo «La relación entre poesía y pintura en Extracción de la piedra de la locura (1968) de Alejandra Pizarnik desde un enfoque cognitivo», que será publicado por Ediciones de la Universidad de Valladolid, en el que analiza la poética ecfrástica de Pizarnik a partir de una perspectiva neurocognitiva.

María Mar Soliño es licenciada por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Würzburg (Alemania) y Doctora en Filología Germánica por la Universidad de Salamanca, donde trabaja como Profesora Titular. Ha sido Secretaria académica y Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología entre los años 2012 y 2020. Durante los años 2021 y 2023 ha sido la Delegada del Rector para las relaciones entre la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, siendo secretaria del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Sus líneas de investigación se insertan dentro de la semántica cognitiva, lingüística de corpus, lingüística contrastiva, estudios queer, traducción literaria y cine. Entre sus publicaciones en estas líneas de investigación destacan «Gramática y comunicación: ¿conceptos antitéticos?» (1998), «La traducción de las emociones en la literatura infantil alemana» (2012), «El manejo de corpus paralelo en el aula de alemán como lengua extranjera» (2021), «Las fronteras como espacios geográficos y lingüísticos en autoras chicanas como Gloria Anzaldúa y Norma Elía Cantú» (2019), «Traducir con sesgo de género en alemán y español: un reto para la traducción en el siglo XXI» (2025), «La mirada del niño chicano en Rudolfo Anaya: Ollie Tecolote», «Re-representaciones

sexuales minoritarias a través de textos alemanes e ingleses traducidos» (2022), «Determination Strategies for Unknown Words in Texts–An Investigation of Language Learner Strategies at three Spanish Universities» (2021) o «Kiezdeutsch und seine Einführung in den DaF-Unterricht» (2019). . Es la investigadora principal del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca MOVE, que centra su investigación en la semántica cognitiva y en el proceso de aprendizaje y adquisición del evento del movimiento en diferentes lenguas modernas.

Marina Vega Sánchez concluye el último año del Grado en Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Salamanca en la especialidad de coreano. Algunos de sus interesas de investigación tratan la literatura y pensamiento coreanos, los estudios interdisciplinares filosófico-literarios y la teoría del lenguaje literario. Se interesa igualmente por la traducción literaria del coreano al castellano. Actualmente, ultima su Trabajo de Fin de Grado sobre la hermenéutica del silencio en la obra de Han Kang, tutelado por Víctor Bermúdez. Forma parte del Comité organizador del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparada y del equipo de COPOS – Cognition in Comparative Poetics, de la Universidad de Salamanca.

Mario Wiesmann is a research assistant and doctoral candidate in general and comparative literature studies at Johannes Gutenberg University Mainz (Germany). He holds a bachelor's degree in media studies and a master's degree in comparative literature studies. His doctoral thesis entitled "Literary Indeterminacy and Aesthetic Cognition" provides a systematic account of the means of obscuring literary texts and, with a focus on Baumgarten, Kant and Adorno, proposes an aesthetic theory of the cognitive function of literary indeterminacy. His theoretical research interests include the philosophy of science, poetics, hypothetical intentionalism, aesthetic judgment, and Gricean semantics. In his analyses of literary texts, he focuses on symbolism, surrealism, hermeticism, the Theatre of the Absurd, postmodernism, and *Alltagslyrik*, as well as the comparative examination of contemporary poetry. He works on authors such as Franz Kafka, Paul Celan, Samuel Beckett, Friederike Mayröcker, and Jürgen Becker. As a member of the editorial team of the online and print magazine *literaturkritik.de*, he writes essays on literature and reviews new literary publications. His essay "Spuren von Sinn im Alltäglichen" deals with the poem "Dorfrand mit Tankstelle / 2" by Jürgen Becker. *Die schöne Zumutung der Poesie* is dedicated to the works of Friederike Mayröcker. And *Taboo or not taboo* as well as *Hätte Handke den Nobelpreis erhalten dürfen?* deal with questions of literary evaluation. He has written reviews of *Innehaben* by Michael Lentz, *Warum lesen?* by Katharina Raabe and Frank Wegner, *Wenn es dunkel wird* by Peter Stamm, *Im Glasberg* by Nadja Küchenmeister and *Das Zweite Schwert* by Peter Handke.

Mark Anthony Cayanan is based out of Angeles City, Philippines. They are an Associate Professor in Creative Writing at the University of the Philippines Diliman. A former Fellow of the ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, they obtained a Master of Fine Arts from the University of Wisconsin in Madison and a PhD from the University of Adelaide, where they received the 2021 "Doctoral Research Medal". They are also

the recipient of writing fellowships and residencies from Civitella, Villa Sarkia, Art Omi, Ventspils International Writers' and Translators' House, and Saari Residence.

In ways both direct and oblique, Cayanan's work is intent on interrogating the psycho-geographic demarcations among local, national, and cosmopolitan lines, and examining transversals among them. Across projects that maintain their commitment to the lyric sequence, their writing practice—from process to product, as well as the scholarship that shapes and stems from it—clearly manifests their preoccupation with the many ways in which race and cultural distinctions, sexual orientation and gender identity, and tropicality intersect to shape the speaking subject and the assumed audiences that receive and comprehend the utterances of this subject. Their poetry is ostensibly intimate in its register but also heteroglossic in its appropriative tendencies.

Their poetry books are *Narcissus* (Ateneo de Manila University Press, 2011), *Except you enthrall me* (University of the Philippines Press, 2013) and, most recently, *Unanimal*, *Counterfeit*, *Scurrilous*, which was published in Australia by Giramondo in 2021 and in the Philippines by the University of Santo Tomas Publishing House in 2024. Their fourth poetry book, *Miracle Fever*, is forthcoming from Northwestern University Press in 2026. Poems have appeared in, among others, *Kenyon Review*, *Bennington Review*, *Indiana Review*, *The Margins*, and *Australian Poetry Journal*.

Marta Cabrera Iniesta (Elche, 1997) es investigadora predoctoral en el área de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, donde actualmente desarrolla una tesis centrada en la formación y derivas de la «poética del silencio» en la democracia española, dentro del Grupo de Investigación Reconocido Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana.

Sus líneas de investigación, que abarcan los vínculos entre crisis lingüísticas, representativas y sociales del nuevo decir poético en España, así como la confluencia de tradición y modernidad desde la Edad de plata a la poesía más reciente, han resultado en la publicación de varios artículos académicos y capítulos de libros. Entre ellos, destacan «De la alteridad, el mito y el vacío: la imaginería de Julia Uceda como principio de búsqueda ontológica» (2024), publicada por la *Revista de Literatura* del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), «Del decir silencioso y místico. Otro horizonte poético para la mujer en la España democrática», incluido en el monográfico *La mujer y el texto: nuevas propuestas críticas literarias* de la Editorial Dykinson (2023) o «La luna antes de Lorca: herencia y diacronía del símbolo selénico en la tradición poética» (2020), en *Anales de Literatura Española*; indexadas en su totalidad en el cuartil Q1 de SCOPUS y la Web of Science Core Collection (JCR) o en el cuartil Q1 del Scholarly Publishers Indicators (SPI).

Fue investigadora invitada en el X Seminario Permanente Claudio Rodríguez, celebrado en la Biblioteca del Estado de Zamora (2024) y en los últimos años intervino en más de una docena de Congresos de carácter Internacional o Nacional, en calidad de organizadora y ponente.

A expensas del ámbito académico, ha colaborado en varios medios de difusión cultural y artística del territorio iberoamericano, como son las revistas *Casapaís* (Departamento de Canelones, Uruguay), *ZendaLibros* (Madrid, España) o *Poscultura*

(Alicante, España). Asimismo participó en la fundación de la revista miscelánea *Vírgula. Revista del Grado en Español: Lengua y Literaturas*, vigente en la actualidad.

Graduada en Filología Hispánica, ha completado su formación con un Máster en Estudios Literarios, con mención en Literatura Española e Hispanoamericana, por la Universidad de Alicante y un Máster habilitante en Profesorado por la misma institución. Posee, a su vez, formación especializada en investigación en brecha de género por el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUEG) y en modelos de comunicación y transferencia del conocimiento científico.

Marta del Cuvillo Revuelta es estudiante del doble grado en Psicología y Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus intereses se centran en el estudio de la cognición —ya sea situada, extendida o corporeizada—, abordada desde distintas disciplinas: la psicología, la filosofía, la neurociencia y las artes, tanto visuales como literarias. Actualmente realiza sus prácticas en el Grupo de Investigación Consolidado en Neurociencia Cognitiva, Dolor y Rehabilitación de la misma universidad. En este contexto, participa en estudios sobre dolor crónico, tanto físico como neuropático, con especial atención a su dimensión subjetiva y a los correlatos neurobiológicos que configuran la experiencia del sufrimiento. El grupo también ha desarrollado un proyecto sobre percepción cinematográfica, comparando la actividad cerebral ante distintos géneros, en particular entre cine narrativo convencional y cine surrealista. Simultáneamente, forma parte del equipo de investigación PROA_Clima, centrado en Psicología Eco-Social, con el que presentó una comunicación sobre estrategias de afrontamiento emocional ante la crisis climática en el VI Encuentro de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Ateneo de Madrid). De forma independiente, participó en el Congreso Interdisciplinar «Violencia: del dolor a la acción», en la Universidad Autónoma de Madrid, con una ponencia titulada «Vulnerabilidad encarnada. Autolesión y la potencia de la mirada»,, en el marco de una mesa dedicada a las violencias sanitarias. El hilo conductor de su breve trayectoria es una inquietud por comprender la experiencia humana desde una perspectiva interdisciplinar, apoyándose en los saberes provenientes de las ciencias y las prácticas artísticas. En el ámbito literario, se interesa por la obra de William Blake, Rainer Maria Rilke, Ana Mendieta y, especialmente, por la ecopoética de Mary Oliver. Además, desde hace seis años desarrolla un archivo musical centrado en recopilar la memoria sonora de compositoras y cantautoras que han explorado la posibilidad de «melodiar» el silencio.

Martín Praga is a PhD candidate, teacher, and researcher affiliated with the Universidade da Coruña. His doctoral dissertation, "Beautiful Pamphlets: Modes of Social Engagement in Twenty-First-Century American Poetry", examines how marginalized voices use experimental forms as strategies of resistance, intervention, and world-building. He is a member of the research group CLEU – Cultures and Literatures of the United States and participated in the national research project "Literature and Globalization II: Communities of Waste", funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (2021–2023). His broader research interests include experimental form, speculative aesthetics, waste and materiality, affect theory, and the politics of minoritarian literature.

He has presented his research at several national and international conferences, and his academic work has appeared in different journals. His article in *AmLit* (2024), "More than Lost Cargo" analyzes fragmentation and didacticism in Craig Santos Perez's *from unincorporated territory* series. His piece in *REDEN* (2024), "LOL, Let's Just Put That All Together!" explores humor and affect in the poetry of Tommy Pico. In *Revista Canaria de Estudios Ingleses* (2023), he published "(Un)Natural Waste in Cathy Park Hong's Engine Empire", a study of speculative ecopoetics and waste. He also curated the creative writing section of that same issue, titled "Toxic Tales: Narratives of Waste in Post-Industrial North America". His upcoming article in *Atlantis* (2026) examines affect and translation in the work of Roque Salas Rivera.

In the spring term of 2024, he completed a research visit at Villanova University in Pennsylvania, where he focused on socially engaged poetry in contemporary North America. He has recently been awarded a travel grant to conduct research at the Poetry Project in New York next fall.

Alongside his academic work, Praga is a practicing poet and translator. He is the author of a book of poems in Galician, *A vida no chairo* (2023), and has recently published work in Galician, in *Dorna* (2025), and in English, in *Impost Journal* (2024).

Martina Perriera obtained a Master's degree in Modern Languages and Literature from the University of Palermo (Italy) in 2023, where she completed a thesis titled *La rappresentazione del genere femminile nella letteratura e nel cinema della Repubblica Democratica Tedesca* ["The Representation of Female Gender in the Literature and Cinema of the German Democratic Republic]. Her research explores how women were depicted within the socialist social and political context of the GDR, using a historical-sociological framework to analyse both narrative structures and visual storytelling. The thesis investigates how literature and cinema both reflected and, at times, reinforced gender roles and stereotypes.

Her academic interests focus on the intersection between literature and film, with particular attention to intermediality, adaptation, and gender studies. She is especially interested in how visual and textual media contribute to the construction of gendered identities within ideological frameworks. She now seeks to pursue research in this field through academic and interdisciplinary collaborations, both nationally and internationally.

Melania Torres Mariner es graduada en Filosofía por la Universitat de València, donde también cursó el Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo y el Grado en Filología Hispánica con una especialización menor en Lengua Alemana y sus Literaturas. La inquietud acerca de cómo leer la oscuridad del poema ha guiado sus lecturas y 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.

Actualmente, forma parte del programa de Doctorado en 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. Paralelamente, participa en

el proyecto de investigación «Nuevos paradigmas en la representación cultural de la violencia de masas: mirar y contar el siglo XX desde el XXI», del grupo REPERCRI–Representaciones Contemporáneas de Crímenes de Masas.

Su proyecto de tesis, «Contrapalabra y contrahistoria en Paul Celan: fracturas de la lengua alemana en Sprachgitter» se propone explorar la tensa relación de este poemario con su materia: el alemán, al mismo tiempo lengua materna y lengua del nazismo, y las implicaciones que esta relación supone en su concepción de la poesía.

Participó en la primera edición del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas (COPOS), celebrado en la Universidad de Salamanca (2024), donde presentó la comunicación «Lies nicht mehr- schau! / No leas más, ¡mira! Materia del poema en Peter Szondi», que se encuentra pendiente de publicación.

En la actualidad lleva a cabo una estancia de investigación en el Institut für romanische Sprachen und Literaturen en la Universidad de Essen (Alemania). Con ayuda de la profesora Susanne Zepp-Zwirner, Melania amplía durante su estancia especialmente la sección dedicada a Peter Szondi. Por otra parte, en la actualidad presta atención al sentido de la utopía como principio hermenéutico tal como aparece en el discurso de El Meridiano de Paul Celan (1960), a la luz de un posible diálogo latente con Gustav Landauer y Margarete Susman.

Sus intereses de investigación se centran en la hermenéutica literaria y la relación entre poesía, política y memoria. Su trabajo se mueve entre los márgenes de la filosofía y la literatura, con especial atención a las formas de resistencia del lenguaje poético frente a la violencia histórica, y al pensamiento judío centroeuropeo contemporáneo.

Miguel Aguirre Bernal es investigador predoctoral con contrato FPU – Formación de Profesorado Universitario en el programa de Tradición literaria, cultura escrita y humanidades digitales del IEMYRhd– Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales, en la Universidad de Salamanca. Asimismo cuenta con un 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 conferidas por la Universidad de Salamanca y el Banco Santander. Es graduado del programa en Estudios Literarios con mención de honor de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia), donde recibió cinco becas de honor por mérito académico. Es miembro del IEMYRhd y del Grupo de Investigación Reconocido ELYP – Estudios de Literatura y Pensamiento.

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. Como fruto de estas indagaciones, ha presentado numerosas comunicaciones, entre las que se cuentan «Las repúblicas letradas y la independización del campo literario en Hispanoamérica» (2023) y «La construcción de la identidad nacional en la obra literaria de José Fernández Madrid» (2023). Actualmente desarrolla su tesis doctoral poniendo el enfoque en Francia y España de finales del siglo XVIII y principios del XIX y, en concreto, en los políticos-escritores de la Revolución francesa, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. Por esta razón, ha realizado recientemente investigaciones sobre algunas de las figuras centrales de la Revolución francesa. Algunas de sus comunicaciones recientes son: «Los elogios tempranos de Maximilien Robespierre: de los valores literarios a las virtudes civiles» (2024), «El poeta como representante del pueblo: la articulación política de la poesía en la obra lírica de Marie-Joseph Chénier» (2024) y «La guerra de los opúsculos: el uso de las publicaciones efímeras por parte de los diputados de la Convención» (2025).

Miguel Hahn Kloske graduated from the University of Wuppertal in 2020 with a degree in Hispanic Philology and Mathematics. Thanks to scholarships, his studies were enriched by extended stays abroad, during which he deepened his focus on literature at the Pontifical Catholic University of Ecuador (2017) and the University of Salamanca. He subsequently completed two master's programs at the University of Salamanca: the first in Literature (2021) and the second in Philosophy (2024), both earning him the "Premio Extraordinario" for academic excellence (2022 and 2025, respectively). He is currently writing a doctoral dissertation in Philosophy at University of Salamanca under the supervision of Professor Rosa María Benéitez Andrés.

Although his research has shifted towards philosophy, literature remains its central axis—always approached from literary-theoretical and aesthetic perspectives. His work involves a wide range of topics, with pos-Marxist and psychoanalytic theories forming consistent foundation. His doctoral dissertation seeks to explore the role of modern prose in shaping—and simultaneously reflecting the crisis of—modern subjectivity, an idea that originates in the writings of Lukács and Benjamin. This investigation centers on how certain texts evoke the experience of *jouissance* –understood in Lacan's sense as an ontological and in Barthes' sense as an aesthetic category– and abjection –Kristeva–, and examines these effects through the lens of reception aesthetics.

The working hypothesis is that the act of reading leads the subject to recognize the "I" as an empty category—only to be paradoxically reconciled with this very emptiness. This mechanism is likened to the ancient Roman Saturnalia, in which the reversal of social roles temporarily suspended slavery, merely to render its return more bearable. In this sense, modern prose contributes to immersing the reader in the melancholy of modernity –Bartha–, while *jouissance* constitutes the very form of pleasure tied to this melancholic experience.

This research is accompanied by active engagement in academic discourse: Miguel Hahn-Kloske has presented papers at numerous international conferences, including "Suicidio en la Literatura Hispánica" at the Complutense University of Madrid (2023), and "Lesercizio del potere e i suoi limiti: dissenso, contestazione e repressione dall Antichità all Età contemporanea" at the University of Neaples Federico II (2025). His first scholarly chapter, entitled "Un sol negro sale en *El túnel*: El asesinato de María Iribarne como acto de canibalismo melancólico", is scheduled for publication with Peter Lang this year.

Milagros Fernández Solís es estudiante del Grado en Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Entre sus intereses se encuentra la expresión corporal en poesía como forma de conocimiento, con especial atención a la gestualidad realizada

y percibida del «yo» lírico, el género fantástico en narrativa y sus variaciones en diferentes culturas, así como la representación de las emociones en el lenguaje literario. En particular, se ha centrado en la emoción y experiencia del deseo en la poesía de Coral Bracho, atendiendo a la voz, la respiración y el ritmo desde una perspectiva fenomenológica y en la relación entre gesto y conciencia en la obra de Aracelis Girmay en perspectiva cognitiva. Asimismo, comienza un proyecto de investigación sobre fenomenología del amor y lenguaje poético. Ha colaborado como auxiliar de edición en el volumen *Dimensiones teóricas de la lírica* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2025). Gracias al programa de movilidad Erasmus ha cursado un año de estudios en la Universidad de Galway. Forma parte del Comité organizador del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Míriam Gómez Vegas es graduada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Literatura Comparada: Estudis Literaris y Culturals por la Universitat Autònoma de Barcelona. Obtuvo la Beca de Colaboración en departamentos en el curso 2017-2018, con la que colaboró en el Departamento de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid. Fue contratada técnica de investigación en el Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación de la Universitat de Barcelona en el año 2020. Actualmente es investigadora predoctoral contratada en la Universitat de les Illes Balears, donde forma parte del Grupo de Investigación «LiCETC– Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius» y del Proyecto de Investigación «ReMLiCat– El règim emocional de la contemporaneïtat en la literatura catalana del segle XXI» dirigidos por la Dra. Margalida Pons. Su tesis doctoral investiga la poesía española tardomilénial desde el punto de vista de los Estudios Afectivos y de la Digitalidad.

Ha publicado trabajos de investigación sobre literatura contemporánea y estudios afectivos y de la digitalidad en diversos libros y revistas, como el artículo «Escrituras analógicas de la digitalidad en la poesía contemporánea española. Patchwork y Carne triste de Pablo Velasco Baleriola», publicado en la revista *Tropelías* en 2023. Recientemente, ha editado el volumen colectivo en prensa *Afecto y emoción en la Literatura Hispánica: Desde la Edad Moderna Hasta nuestros días* en la editorial Sindéresis, en el que también participa como autora con el capítulo titulado «"A los que tenemos miedo juntos". Primeras aproximaciones a las poéticas comunitarias en torno al COVID-19 en España», cuyos resultados constituyen los antecedentes de la investigación que expondrá en el presente congreso. En 2023 codirigió el Congreso Internacional ALEPH «Encarnaciones, textos, mundos afectados: Afectos y emociones en las Literaturas y las Culturas Hispánicas» celebrado en la Universitat de les Illes Balears, en el que intervino con su comunicación «Afectos y digitalidad. Del malestar a la nostalgia en la poesía española tardomilénial». Ha sido parte del comité organizador de diversos congresos y seminarios internacionales. Fue parte del equipo editorial de la revista de investigación *Cuadernos de ALEPH* del año 2021 al 2022 y fue presidenta de la Asociación ALEPH de Jóvenes Investigadores de las Literaturas y las Culturas Hispánicas del año 2022 al 2024. Actualmente, es miembro de la Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales de la Investigación y colabora con la Federación de Jóvenes Investigadoras FJI-Precarias.

Noelia Sánchez López es Profesora Asociada del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante desde 2020. En este puesto ha impartido docencia en las asignaturas Teoría de la Literatura, Estética Literaria y Literatura y Cine. Se licenció en Filología Inglesa en 2011 y en 2012 obtuvo el Máster en Estudios Literarios. Actualmente está desarrollando sus estudios de doctorado indagando en las relaciones entre la razón poética, formulada por María Zambrano, y la Poética Cognitiva. Sus principales intereses investigadores incluyen la relación entre cognición y cuerpo, la recepción literaria corporeizada y el papel de la literatura en el desarrollo cognitivo. Es secretaria del proyecto de innovación docente «Laboratorio de Teoría de la Literatura: Cuerpo y Símbolo», dirigido por Benito Elías García Valero, en la Universidad de Alicante, en el que investiga las relaciones entre la experiencia corporal y la lectura y escritura literarias mediante la dinamización de sesiones en las que se propone al alumnado la exploración de sus percepciones durante los procesos de recepción y creación literarias. Estas propuestas se han centrado, entre otros aspectos, en la relación entre el ritmo de la palabra poética y la respiración, la dimensión onírica de la literatura y el aspecto cognitivo de lo simbólico.

Es también secretaria del «Seminari Permanent d'estudis Queer» de la Universidad de Alicante, un espacio de reflexión en torno a la diversidad afectiva, sexual e identitaria. Además, forma parte de la Red de Innovación Docente «Cuando las rocas hablan: interacciones entre la Geología y la Literatura a través del recurso docente Jardín de Rocas de la UA» en el que persigue acercar al alumnado de Geología y Filología la relación simbólica entre lo mineral y lo estético. Proponemos una mirada poética a los procesos de creación y transformación de las rocas, sus componentes y la relación entre humanos y minerales.

Patricia Maite Díaz Arcos es graduada en Filología Hispánica con Premio Extraordinario Fin de Carrera por la Universidad de Málaga, donde es actualmente contratada predoctoral FPU en el Área de Literatura Española con una tesis doctoral centrada en la narrativa y la poesía contemporáneas españolas escritas por mujeres, con especial atención a la escritura del cuerpo femenino y de la identidad individual de mujer, y las reflexiones sobre las grietas, las brechas y los huecos corporales y literarios que evidencian fracturas entre el yo que escribe y el otro —o, sobre todo, *la otra*— a quien se dirige. Entre el corpus narrativo y poético de estudio que analiza se encuentran autoras como Begoña Méndez, Sara Mesa, Pilar Adón, Marta Sanz, Chantal Maillard, Julieta Valero o Ada Salas Compagina su formación con un Máster en Humanidades Digitales y ha realizado con anterioridad el Máster en Profesorado de Educación Secundaria y el Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana. Ha llevado a cabo estancias formativas internacionales en la Univerzita Karlova de Praga (República Checa) y la Salisbury University en Maryland (Estados Unidos) gracias a la beca de Excelencia de Inmersión Lingüística que otorgan esta universidad americana y la Universidad de Málaga. Ha sido beneficiaria, asimismo, de la Beca de colaboración del Ministerio, la Ayuda para la Iniciación de la Investigación del Plan Propio de la Universidad de Málaga y varias becas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Colabora en *Zenda* y es miembro

del Grupo de Investigación Reconocido– Andalucía Literaria y Crítica: textos inéditos y relecciones (HUM233). Sus líneas de investigación son la literatura contemporánea escrita por mujeres en lengua española, el ecofeminismo y la estilometría.

Paula Currás-Prada is currently Substitute Professor at the University of A Coruña, where she completed her PhD in North American Poetry in 2024 with a doctoral thesis entitled *Lyric Texture: Subjectivity and Textual Embodiment in Contemporary Feminist Experimental Poetry*, a work in which she explored the subversion of onto-theological binaries as performed by a selection of feminist US poets. She holds a Dual BA in English by the universities of South Wales (UK) and A Coruña, and an MA in Advanced English Studies by the latter university. Since 2019, she is a member of the Research Group CLEU (Cultures and Literatures of the United States). From 2022 to 2023, she was also a member of the Research Project «Literature and Globalization II: Communities of Waste», directed by Dr. Begoña Simal González. During her PhD, she was awarded a 3-year predoctoral grant by the Xunta de Galicia, which enabled her to work as a teaching assistant for the duration of her contract, and to conduct two research visits: one at University College Dublin (2022), and another at Cornell University (2023). While in Dublin, Paula was awarded a James Joyce Foundation Scholarship (University of Tulsa) for her paper «Living in a Different World: Joyce, Experimental Poetry and Bernadette Mayer's *Midwinter Day*», presented at Trinity College Dublin in June 2022. In 2024, she became a reviewer (Consejo Científico y Evaluador) for the *Atlantis* Editorial Team (journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies). Her most relevant publications include an article on the poetry of Mary Jo Bang and Bernadette Mayer, published by *Atlantis* in 2022, an article on contemporary elegies, published by *Contemporary Women's Writing* in 2024, and a forthcoming book chapter on poetry and animals that will be published by Brill in 2026. Paula's main research interests include contemporary poetry, feminist studies, new materialisms and body studies. In her free time, she is also a poet: her poems (in English and in Galician) have been published in literary magazines such as *Porridge* and *Dorna*. She is one of the winners of the 2024 Díaz Jácome Poetry Prize, and the 2025 winner of the Xoán Díaz Poetry Prize.Currently, Paula is working on several papers, as well as on her first poetry collection.

Raquel Maciá Burgueño es graduada en Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo. En 2024 finalizó el Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid (Premio Talento UAM 20204), obteniendo matrícula de honor en su Trabajo de Fin de Máster *Memoria y emoción en la comunicación literaria*.

Actualmente, se encuentra en el primer año del Programa de Doctorado en Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Oviedo, en la línea Literatura, Lenguaje y Comunicación, donde prepara su tesis *La construcción del significado poético y la respuesta emotiva: la participación de las emociones en la comunicación literaria. Vínculos entre los sujetos de las ficciones*. Su investigación se localiza dentro del «giro afectivo» en las humanidades y explora cómo las emociones participan activamente en el proceso de creación semiótico-literaria, articulando el texto, así como en la experiencia del lector, influyendo en su percepción, interpretación y reacción emotiva. Enmarcado en el paradigma interdisciplinar de la poética neurocognitiva, este estudio conjuga enfoques provenientes de la teoría literaria, la neurociencia, la psicología cognitiva y la retórica cultural, y se nutre tanto de las teorías clásicas (Platón, Aristóteles, Longino) como de los avances contemporáneos en neuroestética y los *affect studies*. Sus objetivos incluyen sistematizar los usos y funciones de las emociones dentro del texto y la comunicación retórico-literaria, analizar los recursos expresivos y perlocutivos orientados a provocar respuestas emotivas, y comprender la dimensión sociocultural e ideológica de las emociones intensionalizadas en la obra. Se pretende así explorar cómo la literatura actúa como un medio de expresión simbólica de la afectividad, mediando entre lo individual y lo colectivo, y configurando modelos de conducta, identidad y memoria cultural.

Raúl Molina Gil es doctor en literatura por la Universitat de València y actualmente ejerce como investigador postdoctoral CIAPOS–Generalitat Valenciana y con estancia en la Universidad de Alcalá, donde desarrolla un proyecto sobre las representaciones del mundo rural en la literatura. Sus principales líneas de investigación son la poesía española contemporánea, la literatura fantástica y el estudio de las representaciones de la ruralidad.

Es autor de la monografía *¿Un lugar sin lugar?: la poesía de Antonio Méndez Rubio* (1988-2005) (Universidad de Extremadura, 2022), así como de las ediciones críticas *El hombre y el trabajo*, de Arturo Serrado Plaja (Guillermo Escolar, 2018), *Rafael Azuar Carmen. Poesía reunida* (IAC– Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2022; junto a Manuel Valero Gómez), *La lentitud de los bueyes. Memoria de la nieve*, de Julio Llamazares (Cátedra, 2024), *Entre dos fuegos*, de Antonio Sánchez Barbudo (Guillermo Escolar, 2024) y *Raimundo Salas Mercadal. Poesía reunida* (Universidad de Zaragoza, 2025; junto a Álvaro López Fernández). Fue coordinador de los monográficos *Lecturas del desierto: nuevas propuestas poéticas en España*, publicado en *Kamchatka. Revista de análisis cultural* (2018); *Las coordenadas de la identidad en las producciones culturales hispánicas*, publicado en *Diablotexto Digital* (2021); y *Experimentación y rupturas en la poesía española del siglo XXI*, publicado en *Tropelías* (2023).

Actualmente, dirige junto a Álvaro López Fernández un proyecto editorial sobre poesía contemporánea para la editorial Cátedra que verá la luz en 2026. Asimismo, está coordinando los monográficos *Escrituras contra la Norma. Formas disruptivas de hacer memoria*, junto a Ángela Martínez Fernández, en la revista *Anclajes*, y *Memorias campesinas en las literaturas de la ruralidad en España* (2000-2025), junto a Isabelle Touton, en la revista *Passavento*. Es codirector, junto a Maria Ayete Gil, del Congreso Internacional: Representaciones de la ruralidad en las literaturas hispánicas contemporáneas, que celebró su primera edición en 2024 y cuya segunda edición tendrá lugar en octubre de 2025. Asimismo, es coordinador de la sección miscelánea de Pasavento.

En el ámbito internacional, cuenta con estancias de investigación en The University of Iowa, Université Cathlolique du Louvain, Université de Bourdeaux-Montaigne y Universidad de Buenos Aires. Ha impartido docencia en la Universitat de València, en la Universidad Internacional de Valencia, en la Universidad de Alcalá y en los programas internacionales de IES– Instituto de Educación Secundaria Abroad-Madrid.

Raúl Morales Herrera cursó el Grado de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Actualmente concluye el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca. Entre sus intereses se encuentran la teoría de la lírica, la retórica y estilística, así como la literatura hispanoamericana y la poesía peruana de los siglos XIX y XX. Junto a Marcel Velázquez Castro ha coeditado la obra *Biografía del excelentísimo e ilustrísimo señor don Ramón Castilla, libertador del Perú, escrita por el más fiel de sus adoradores*, de Manuel Atanasio Fuentes (Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, 2024). En sus indagaciones presta particular atención a los procedimientos rítmicos del lenguaje poético, área en la que ha publicado algunos trabajos de investigación. Es miembro del equipo de COPOS – Cognition in Comparative Poetics y forma parte del Comité organizador del II Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Rocío Badía Fumaz es Profesora Contratada Doctora interina del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Previamente ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Münster y en la Universidad de Deusto. Dirige desde 2020 el Grupo de Investigación «Teoría y retórica de la ficción» en la UCM– Universidad Complutense de Madrid y cuenta con dos sexenios de investigación reconocidos.

Sus líneas de investigación se centran en el 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, destaca el libro *Los ensayos literarios de Antonio Colinas. Pensando la creación desde el creador* (Verbum, 2016) y publicaciones como «Las poéticas explícitas como género» (*Rilce*, 2018), «Hacia una caracterización de las poéticas explícitas: elementos comunicativos, funciones y tipologías textuales» (*Castilla*, 2018), «La crisis del autor: figuración actual del poeta en sus poéticas» (De Gruyter, 2018), además de la coordinación, junto con Nieves Martínez de Olcoz, del monográfico *El espacio autopoético en la literatura hispanoamericana del cambio de siglo* (*Anales de Literatura Hispanoamericana*, 2025).

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» (*Pasavento*, 2022) e «Intertextualidad e intermedialidad poético-musical: formas de pervivencia de san Juan de la Cruz en la canción popular actual» (*Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*, 2021), así como la coedición, junto con Clara Marías, de los números monográficos *Letras que cantan. Presencias literarias en la música* (*Signa*, 2024) y *En voz alta. Poesía y música en la tradición hispánica* (*Ínsula*, 2021).

También se dedica al estudio de la poesía española actual, de lo que dan muestra publicaciones como la edición de la obra de María Victoria Atencia, titulada *Una luz imprevista. Poesía completa* (Cátedra, 2021), entre otras publicaciones.

Rodrigo Cordero Cortés es Doctor y Magíster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación académica incluye también la

Licenciatura en Literatura y Lingüística Hispánicas y la Licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas tanto en Chile como en el extranjero y ejerce libremente el oficio de traductor desde el francés y el inglés. Sus áreas de investigación principales son las relaciones interdisciplinarias entre literatura y artes visuales –texto / imagen–, las escrituras del yo y los relatos de vida, la poesía chilena y latinoamericana y la teoría de la literatura. En 2018 publicó la traducción al castellano del libro *Las palabras en la pintura de Michel Butor* (Editorial Universidad Alberto Hurtado), en 2023 el libro *Evidentia: escritura y visualidad en Francis Ponge* (Editorial Ril) y, en 2025, como coordinador, el número doble de *Insula, Revista de Letras y Ciencias Humanas* titulado *Cartografías de la literatura en Chile*, con motivo de la celebración en Santiago de Chile del XXII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). Su último artículo, titulado «*La Nueva Novela* de Juan Luis Martínez: emociones despersonalizadas y procedimientos», aborda la producción de este poeta experimental chileno desde la perspectiva de la teoría de las emociones y de los afectos y fue publicado en el libro colectivo *Juan Luis Martínez. Pequeña cosmogonía práctica* (Editorial Ril, 2024). Como traductor ha publicado también poemas de Guillevic, Yves Bonnefoy y Anise Koltz y dirige desde el año 2024 el Taller de Traducción Poesía Lírica de los siglos XX y XXI, instancia abierta a la comunidad, donde se han traducido colectivamente textos de Sherman Alexie, Lawrence Ferlinghetti, Robert Creeley, T.S. Eliot, Maya Angelou, Ellen Bass, Linda Gregg, Dylan Thomas, Wallace Stevens, Charles Simic, Elizabeth Bishop, Bob Dylan, W.B. Yeats y Ezra Pound. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes (Chile), donde dicta los cursos de Poesía moderna y contemporánea y de Teoría de la literatura, como profesor invitado en el Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado (Chile), donde dicta el curso Escritura e imagen y es el investigador responsable del proyecto «Fondecyt Iniciación 2024-2026», N°11241261, titulado «Intensidades afectivas en torno a la indignación en el espacio biográfico de Armando Uribe Arce (1933-2020)».

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).

Sahar Te is a multidisciplinary artist, writer, and anthropologist whose work investigates text, installation, time-based media and performance through psychogeography, ethnolinguistics, acoustics and inter-species communication. Her projects address semiotics, social dynamics, ethics, media studies and the preservation of oral histories.

Drawing on sociological, geopolitical and techno-political discourses, Te examines the complexities of human structures and our connections to environment. She deploys linguistic analysis and semiotic engagement as core methodologies for uncovering processes of signification across varied contexts. By attending to phonological texture and prosodic registers, she shows how the musicality of speech operates as a dimension of aesthetic meaning-making. Her interest in particulate structures and infrastructural systems leads her to treat architecture as a site of embodied signification, opening a material pathway to explore the constellation of discursive and psychoaffective forces that inform collective imaginaries. Building on this methodological framework, Te's practice navigates the aesthetics of politics, poetry and human interaction by examining how sonic patterns and prosodic contours function as semiotic resources. Many of her installations and performances engage translation processes, exploring the interplay between linguistic semantics and paralinguistic texture. In her Bachelor of Fine Arts and master's theses she analysed translation strategies alongside oratorical features of political discourse, comparing prosodic, sonic and multimodal cues across multiple languages. This comparative study illuminated how affective prosody shapes public emotional responses and can be mobilised in persuasive contexts.

Te holds a BFA from Alberta University of the Arts and a master's in Visual Studies from the University of Toronto. She is currently a PhD student in the joint Communication and Culture program at Toronto Metropolitan University and York University, and serves as a lecturer in the Department of Languages, Literatures and Cultures at Toronto Metropolitan University. Her doctoral research has been supported by the Social Sciences and Humanities Research Council through a Doctoral Fellowship and was shortlisted for a Vanier Canada Graduate Scholarship. Her creative work have received funding from multiple agencies such as the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council. Her work has been exhibited nationally and internationally at venues including the Walters Art Museum in Baltimore, the Museum of Contemporary Art in Toronto, the University of Toronto Art Museum, FluxusMuseum in Paros, Illingworth Kerr Gallery in Alberta and Mohsen Gallery in Tehran.

Recent publications include the book chapter «Digital Semiosis: Walking Back(in)wards with Lapis Lazuli, the Transhistorical and Transregional Blue» in *Semiosis as Creation* (2025, *In Press*); «Aesthetics of Meaning» in *Encyclopedia of Language and Linguistics*, 3rd edition (2026, In Press); «A Glass Bottle, a Talk, a Falling Star» in The

Sociology Lens (2023); the poem «KHAAREJ No. 3» in *Brooklyn Rail Magazine* (2020); «Our Third Sun» in *C Magazine* (2024); and essays in *Intermédialités Journal*, *Canadian Art Magazine and Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies.*Across her practice, Te's filmmaking and artmaking are guided by poetics, phenomenology and semiotic inquiry, as she investigates the relationships humans forge with land, non-human species and systems of meaning in political and social contexts.

Samuel Sánchez Gutiérrez es doctorando en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, donde desarrolla el proyecto de investigación «Memoria poética: modulaciones lírico-épicas en la obra de Derek Walcott y Raúl Zurita» con la dirección del Dr. Víctor Bermúdez. El trabajo investiga cómo ambos autores se valen de la conjunción de lo público y lo privado para, además de retratar los traumas históricos de sus respectivas coordenadas geográficas, prevenir que vuelvan a suceder eventos similares. Así, el estudio pretende elucidar cómo esto contribuye, potencialmente, a los procesos de interpretación y aprendizaje de sus textos, y con ello, cómo la poesía se ve implicada en procesos de conformación de la memoria, tanto del sujeto como de la comunidad en la que se contextualiza.

Ha presentado avances de su investigación en cuatro universidades. En Zaragoza, dentro del marco de los seminarios Abisal Margen, llevó a cabo una comunicación sobre la indeterminación del sujeto en la literatura contemporánea desde un análisis comparado; en Granada, sobre los juegos fonéticos en la poesía de Jaime Siles de segunda etapa. En Salamanca, en el XIII Congreso Internacional e interdisciplinar de Jóvenes Historiadores «Las emociones en la Historia», investigó sobre la naturaleza de las emociones en la poesía española más reciente, y en las dos ediciones del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas investigó la conexión entre cuerpo y paisaje en la obra de Derek Walcott y Raúl Zurita. Finalmente, en Brest tuvo la oportunidad de adelantar los resultados de su proyecto de investigación desde el marco de la teoría de las emociones. Recientemente ha publicado «La memoria poética en *Un viaje a la India* de Gonçalo M. Tavares» (*Actio Nova. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 2024). Como poeta, ha sido Finalista del II Certamen Literario LGTBI de FLGTB, antólogo de *Sombrillismo. Antología literaria*, y autor de *Diálogos de lo mundano y lo sublime* (Cuatro Hojas, 2022).

Actualmente es codirector del seminario de poesía «A viva voz» en la Universidad Pontificia de Salamanca, y forma parte del Comité organizador del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Sandra Guerreiro Dias holds a PhD in Literary Studies and Contemporary History, funded by The Foundation for Science and Technology, the portuguese public agency supporting research in science, technology and innovation – and is the author of the first monograph on poetry and performance in Portugal, a work titled "O Corpo como Texto" (2016). She has a pre-Bologna MA in Literature and History, with a thesis on Portuguese literature in the post-25 April period, and a BA in Portuguese Studies, specializing in Teaching.

She is a Full Member Researcher at the Center for Portuguese Literature – University of Coimbra in the group "Digital Meditation and Materialities of Literature", a

Collaborating Researcher at "The Margarida Losa Institute for Comparative Literature" (Faculty of Arts and Humanities of the University of Porto), in the Research Group "Intermedialities", and at the "NOVA Institute of Communication" (School of Sciences and Humanities – NOVA University of Lisboa), in the Research Group "Performance & Cognition". She also collaborates with the "Po-ex.net – Digital Archive of Portuguese Experimental Poetry" (University Fernando Pessoa, Porto) and MATLIT LAB: Humanities Laboratory (University of Coimbra).

She participates as investigator in several research projects, such as "Under-Dig–Surrealismo-Abjeccionismo em Portugal. Da folha volante ao mundo digital" (School of Arts and Humanities – University of Lisbon – Funded by FCT), "Diseño de Materiales para las Nuevas Asignaturas: Literatura para Periodistas Y Nuevos Géneros Literarios, em las Facultades de Comunicaión", Projectos de Innovación 2025-2025 Innova-Docencia, The Complutense University of Madrid. She is a guest faculty at the School of Education – Polytechnic Institute of Beja, where she teaches Portuguese Language and Literature. She is a member of the RIUL – Red International de Universidades Lectoras, ELO– the Electronic Literature Organization and APP– the Portuguese Teachers´ Association.

She has been researching the relationship between literature and other arts since 2007. Her current research areas are Portuguese Studies, Literary and Intermedial Studies, Digital Mediation, Performance Studies, and Children's Experimental Literature. She has presented conferences and scientific studies in these areas in Portugal and abroad. Her last book is *Corpo, Manifesto* (2025). She is a regular guest speaker at scientific events, seminars, and literary events, such us, recently, in the "5L – Festival Internatcional de Literatura e Língua Portuguesa" (Lisboa, 2025).

She was a member of several poetic collectives, performing poetry in associations, festivals, and bookshops. As a poet, she has published in magazines and books of experimental poetry, such us: *Suppose That… PiiiMenta e MalAguettta* (2024), *Revista Interartes Skhema* (2023), *Em Questão: A Invenção – Poesia Experimental Portuguesa* (2022), *Revista Texto Digital* (2016), among others.

Sergio Gallego Barriuso es estudiante del Grado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Su labor investigadora se centra en la corporalidad y las diferentes estrategias que intervienen en la construcción del yo lírico desde una perspectiva cognitiva. En esta órbita, también tiene interés en el cuerpo como un lugar en que situarse, un modo de interpretar el mundo, con énfasis en el lugar que ocupan el amor y el erotismo en la escritura poética. Sus proyectos futuros inciden en la representación literaria de la ruralidad y la vejez que trasciende el artefacto artístico para erigirse como herramienta capaz de modular la sociedad.

Como resultado de estas investigaciones, ha participado en diversos seminarios y congresos, como la primera edición del Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas, con la comunicación «De la percepción del yo en *Incendio mineral*, de María Ángeles Pérez López»; el III Simposio Voces Eclipsadas, donde estudió la vanguardia del amor como núcleo de la escritura poética de Olga Novo anclada en un sujeto femenino y rural; el III SIJILE– Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores en Literaturas Exocanónicas, con una comunicación sobre la percepción del sujeto lírico ante la muerte y el amor en *No amanece el cantor*, de José Ángel Valente; o el XIV Congreso de Jóvenes Historiadores con «Entre la vida y la muerte, la Felizidad», que estudia la *felizidad* de Olga Novo como un espacio que se superpone a la vida y la muerte, como un *rite de passage*. Asimismo, avanza en sus exploraciones de otros universos literarios desde autoras consagradas, como Carmen Martín Gaite o Blanca Varela, hasta jóvenes escritoras, como Óscar García Sierra o María García Díaz.

Sofía Padilla Barreiro es estudiante de cuarto curso del Grado en Literatura General y Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Realiza su Trabajo de Fin de Grado sobre la metáfora obsesiva del yo escindido en *La extracción de la piedra de locura* (1968) a partir de la psicocrítica de Charles Mauron (*Des métaphores obsédantes au myhte personnel. Introduction à la psychocritique* (1962).

Sus líneas de interés investigativo son la poesía simbolista francesa, la poesía de vanguardia, neosurrealista, imaginista, la poética del imaginario y la configuración del poema como mito personal. Como investigadora, se inició participando en una presentación conjunta en el V Seminario permanente «Mythical Projections» coordinado por Ana González-Rivas y Cristina Salcedo González y celebrado en la UAM– Universidad Autónoma de Madrid en abril de 2023 con la presentación «Mitología clásica en la literatura juvenil. Prometeo, Frankenstein y Frankenweenie» dentro de la mesa redonda «La creación de vida artificial: Prometeo y Pigmalión».

Ha sido miembro asiduo del «Laboratorio de creación poética. un espacio colaborativo de escritura en la universidad» dirigido en la UCM– Universidad Complutense de Madrid por Isabel González Gil, y ha participado en el Proyecto de Innovación Docente de la UCM llamado «Tomar la palabra. Intertextualidad e intermedialidad como herramientas pedagógicas para la enseñanza de literatura y otros discursos» dirigido por la profesora Rocío Badía en el año 2024.

Por último, asistió al primer Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas celebrado por el equipo COPOS en la Universidad de Salamanca en julio de 2024 en calidad de asistente sin comunicación. Es representante de los estudiantes en el Claustro Universitario de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido beneficiaria de la Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid por sus resultados en el año académico 2021-2022. Como poeta, ha sido publicada en el cuarto y el noveno números de la revista *Águila del Cáucaso*, publicados en 2023 y 2025, así como en el segundo número de *Ala Este. Revista de Creación literaria* (2024).

Stefano Pradel es doctor por la Universidad de Trento, donde también ha conseguido un master en Lenguas Modernas. Allí ha desarrollado su investigación posdoctoral centrándose en la relación entre erotismo y melancolía y, posteriormente, sobre las conexiones entre poesía y arte. Su interés principal es la poesía española a partir de los años cincuenta, de forma especial la de Valente (al cual dedica parte consistente de su producción científica), Gamoneda, Álvarez Ortega, Carnero. En la misma época ha trabajado también como profesor adjunto en distintas instituciones italianas, dando clases de lengua, traducción y literatura. Su investigación se basa en la *close reading* y la hermenéutica, con especial predilección para las formas breves, el sujeto en relación a la expresión de la identidad, la metapoesía y la inefabilidad.

También se ha dedicado a la traducción en italiano de autores como José Ángel Valente (*No amanece el cantor / Non si desta il cantore*), Jordi Doce (*No estábamos allí / Noi non c'eravamo*), Américo Ferrari (*Figura para abolirse / Figura per abolirsi*), entre otros (Juan Antonio Bernier, Sonia Marpez, Mario Martín Gijón…), además de la biografia de Octavio Paz firmada por Christopher Domínguez Michael (*Octavio Paz nel suo secolo*).

Actualmente es Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Enna «Kore», donde imparte asignaturas de lengua, traducción, literatura española y formación docente.

En 2018 recibe el «XVIII Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria» de la Fundación Gerardo Diego de Santander con la monografía *Vértigo de las cenizas: estética del fragmento en José Ángel Valente*, publicada por Pre-Textos. En 2023 recibe el «X Premio Benno Geiger de Traducción de Poesía» –sección «jóvenes traductores»– de la Fundación Cini de Venecia por su traducción en italiano de *No estábamos allí*, de Jordi Doce. En el ámbito de lo creativo cuenta con una exposición fotográfica (*Insomniloquium*, 2023) y la escritura y co-dirección del monólogo *Assunta, o di come (ri)fare un fiore* (2021).

Ha sido parte del SEMPER (seminario permanente de poesía) de la Universidad de Trento y del taller/certamen de traducción Crátera de Artemis de la University of Leeds. Pertenece al comité de redacción de la revista de grado A *Ticontre–Teoria, testo traduzione* y forma parte del Comité organizador del II Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas.

Sus proyectos más inminentes son la publicación de la traducción italiana de *Maestro de distancias* de Jordi Doce y escribir una monografía sobre la poesía de José Corredor-Matheos.

Tin Lemac born in Zagreb (Croatia) where he attended primary and secondary school. He graduated on the Faculty for philosophy and social sciences in Zagreb in year 2007. In the period from 2008 to 2013 he attends Doctoral studies in Croatian philology where his research interests were related to linguistic stylistics, literary stylistics and literary semiotics. He got his Ph.D. in 2013 with the thesis "Stylematic characteristics of lyrical idiom of Anka Žagar". He is literary theorist, literary critic, editor, poet and university professor. He works as assistant professor on the Department for Croatian language and literature on University of Zadar. His research interests are related in poetics and stylistics of modern Croatian poetry and stylistic theory of the poetic media. He published over hundred scientific and critic papers, eight scientific monographs, three books of poetry and one short novel. He had oral exposures on many conferences in Croatia and other foreign countries. He was visiting professor at Universities in Sofia and Ljubljana. He speaks and writes on English and Spanish language and reads on German and French. He is a member of "Society of Croatian writers", "Matrix Croatica", "Croatian philological society", "Comission of stylistics in International Slavic Committee", "International Network for the Study of Lyric" and PALA –Poetic and linguistic Association.

Some of his scholarly contributions are: *Autohoral, historical, mythical* (*poetic discourse of Vesna Parun – theory and interpretation*) (2015), *Poetic symetries in poetry of Josip Pupačić* (2017), *Style in poetry of Anka Žagar* (2018), *In the name of author* (*Prolegomene for theory and style of confessional poetry*) (2019), *Black hair of Thanatos* (*Poetic and stylistic horizonts in poetry of Marija Čudina*) (2020), *About poem with poem* (*Meta-discoursive relations in poetry*) (2023), *Image, reflection, sign* (*Introduction to the stylistic view on some aspects of poetic morphology*) (2023), Poetic hyperbole (Stylistic, poetic, genristic and autopoetic cathegory) (2024).

Víctor Bermúdez trabaja en el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca. Se formó en el Grupo *ILICIA – Inscripciones literarias de la ciencia*, bajo la tutela de Amelia Gamoneda y Manuel González de Ávila, con quienes ha colaborado en diversos proyectos de investigación. Ha realizado su investigación en la Université Sorbonne Nouvelle Paris III (2013), en la Université du Québec à Montréal (2015), en el Donostia International Physics Center (2015-2017), en la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2017-2019), en la Université Sorbonne Paris Nord (2019-2020), en la Universitetet i Oslo (2022) y en la Ludwig-Maximilians-Universität München (2023; 2024).

Víctor Bermúdez investiga la imaginación poética con una perspectiva interdisciplinar y comparada, interesándose por los procesos cognitivos del pensamiento poético, por las relaciones entre literatura y ciencia y por la teoría del lenguaje literario. Sus trabajos exploran tanto la dimensión epistemológica de la poesía como su valor cognitivo, promoviendo perspectivas comparadas entre distintas tradiciones literarias y acercamientos teóricos a la literatura.

Autor de *Ciencia y modulación del pensamiento poético: percepción, emoción y metáfora en la escritura de Lorand Gaspar* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2017), ha coeditado *Inscriptions littéraires de la science*, con Amelia Gamoneda (Épistemocritique, 2017), *#Nodes*, con Gustavo Schwartz (Next Door Publishers, 2017; Intellect Books, 2019), *Entornos de la traducción*, con Javier Gómez-Montero (RETCaP, 2021), *Imagination, Cognition, and the Arts* (con Grazia Pulvirenti, Renata Gambino y Benito García-Valero, *Frontiers in Neuroscience*, 2024) y *Dimensiones teóricas de la lírica*, con María Elena Higueruelo, Jorge Arroita y Friederike Foedtke (Ediciones Universidad de Salamanca, 2025).

Como traductor de poesía ha incursionado en la obra de Bernard Noël, Gilles Cyr, Jacques Dupin, Amina Saïd y Friederike Mayröcker. Ha sido poeta en residencia en la Stiftung Lyrik Kabinett München (2022) y es autor de los poemarios *Del electrón el ámbar* (Franz, 2020) e *Iluviaciones* (Franz, 2022). Actualmente ultima los libros *Cognition in the Poem: Processes of Subjectivity in Comparative Poetics*; la traducción *Lorand Gaspar. Poesía completa* y el poemario *Geerdete Leichtigkeit*.

Coordina el itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en el Máster de Literatura de la Universidad de Salamanca, donde dirige el Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas y el equipo COPOS – Cognition in Comparative Poetics.

Víctor Ruiz Polanco es Graduado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cantabria y Máster en Estudios Literarios y Teatrales por la Universidad de Granada. Desde 2023, es contratado FPU– Formación de Profesorado Universitario en esta última Universidad, en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Su investigación doctoral se centra en la teoría del poema romántico, poniéndolo en relación con categorías filosóficas como la de *experiencia* y con las ideas sobre el lenguaje surgidas en el siglo XIX –la lingüística de Humboldt, por ejemplo–. A partir de aquí, su investigación busca puntos de unión entre el Romanticismo y la poesía española contemporánea, con especial énfasis en la lectura que los poetas del 50 hicieron de los románticos ingleses y alemanes.

Algunas de sus últimas comunicaciones llevan por título «Foucault y el Romanticismo: "ser del lenguaje" y "experiencia" en la poética moderna» o «La poesía española contemporánea frente al concepto filosófico de "experiencia"». Participó en el I congreso COPOS– Cognition in Comparative Poetics con la comunicación «T. S. Eliot y la "Máquina de escritura" de *La tierra baldía*». Además, ha prologado ediciones de *La tierra baldía* (Averso, 2023) y de Baudelaire (Averso, 2024), poeta al que también ha traducido.

Violeta Díaz Fernández es estudiante de cuarto curso en el Grado en Lengua Española y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo. Actualmente, se encuentra realizando su Trabajo de Fin de Grado acerca de las figuraciones del yo en la poesía española contemporánea bajo la dirección del Dr. Leopoldo Sánchez Torre y del Dr. José Ángel Baños Saldaña.

En cuanto a su trayectoria como investigadora, tras la iniciación en 2024 con tareas de investigación de forma independiente, destaca su participación como comunicante en el I Congreso Internacional de Teoría de la Lírica y Poéticas Comparadas con una propuesta sobre las teorías del sujeto lírico (2024); la participación en el Comité técnico del VI Seminario Internacional +PoeMAS / Poesía para + gente «Autoría, contexto y recepción de las relaciones entre poesía y música popular contemporánea» (2024).

Sus intereses se centran en los trasvases entre escritura creativa y escritura teórica, prestando especial atención a lo relacionado con las teorías de la ficción y las teorías del autor, sobre los que además está preparando diversas publicaciones. Una de ellas ya se encuentra en prensa, y consiste en un capítulo de libro editado bajo la financiación del proyecto «Poesía, propaganda y publicidad en España». Sus investigaciones, por tanto, tienen en consideración los vínculos entre discurso estético y discurso reflexivo en el terreno de la literatura, y las formas en las que el sujeto articula dichos discursos y aprovecha para esbozar una identidad propia en el texto literario.

Virginia Ramos is a Spanish and American poet, and scholar at the University of San Francisco where she teaches 19th, 20th and 21st world literature and culture, with an emphasis in European literatures in and out of the so-called canon. She earned a PhD in Comparative Literature from Stanford University and is the former Managing Editor of *Mantis, A Journal of Poetry, Criticism and Translation*. Her essays, poems and reviews have appeared in several publications in the US and Europe including *Contemporary Developments in Emergent Narratives* by Santiago de Compostela University Press, *Americanized Spanish Culture: Stories and Storytellers from Dislocated Empires* by Routledge, *80 mph: Bilingual Anthology* by Grady Miller Books, «Life and Lyricism in Contemporary Narrative; Emotion, Mood, and Genre as Global Perspectives» in *Theory Now* Journal in 2023, «Mapping Literature in the Age of AI» in *Comparative Woman*, and «Literature and the Planetary: Into the Firestorm» in the *Journal for Interdisciplinary Perspectives and Scholarship* in 2024. Her first book length collection *ARC* was recently published in October 2024 by Grady Miller Books and has been nominated for the Pushcart Prize and the Four Quartets Award 2025 by the Poetry Society of America. She is the editor, and collaborator, of the upcoming book *Building Capacities: Applied Humanities and the Active Life of Literature* (In Press, 2025). She is a faculty group member for the AAC&U Institute on AI, Pedagogy and the Curriculum 2024-2025, and she is an elected Executive Council Member for the Modern Language Association, 2023-2027.

Vladimir Litmam Alvarado Ramos es graduado en Historia y licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA, Perú). Además, cuenta con un Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada realizado en la Universidad de Salamanca. Ha participado como ponente en diferentes congresos sobre literatura hispanoamericana en Perú: La justificación de la identidad en el poema «El guardián del hielo» de José Watanabe (2015); en Chile: «Alguien podría escribir un poema». Escritura y vulnerabilidad en el poemario *Bobby Sands desfallece en el muro* de Carmen Berenguer (2024); en Bolivia: El punto de vista en el cuento «Tic-tac» de Gastón Aguirre Morales (2016) y en España: «Yo digo poema porque no puedo pronunciar la r». La potencia de no en *Notas para un seminario sobre Foucault* de Mario Montalbetti (2020) y «Eres eso que yo amo, y te amo». La construcción de la subjetividad femenina en la poesía de María Emilia Cornejo (2024). Obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales Universitarios de la UNSA (2014) con el poema «El Yavista» y el primer lugar en los Juegos Florales de la Juventud, organizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (2017), con el poema «Un relámpago, luego la noche». Como autor, ha publicado los poemarios *El designio mayor del poema* (2013) y *La visión de la iguana* (2018); y dirige el fanzine de poesía «Un camino de tierra en medio de la tierra». En 2022 participó en el programa de voluntariado Campus Sostenibles de la Universidad de Salamanca con el proyecto «Hay árboles en mí», que incluyó la realización de un taller de eco-poesía y la publicación de un poemario colectivo con el mismo título. Ese mismo año, publicó 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» en la revista científica *América sin Nombre* de la Universidad de Alicante. Actualmente, cursa el doctorado Investigación Avanzada en Lengua y Literatura en la Universidad de Salamanca con la ayuda de la Beca Santander para estudiantes latinoamericanos, y desarrolla una tesis sobre 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), de la Universidad de Salamanca. Su principal área de investigación es la poesía hispanoamericana del siglo XX.

Vladyslav Shapoval is a PhD student at the University of Almería and a recipient of a predoctoral contract in the Department of Philology. Shapoval finished his bachelor's degree in International Economic Relations at Sumy State University with honors, whose final work was *How discrimination against the LGBTQ+ community affects migration and socio-economic development of countries around the world*. As a part of his investigation,

such academic works were published: «Sustainable socio-economic development and Rainbow Europe Index» (2021), in the journal *Problems and Perspectives in Management*, and «Education as A Tool for Prevention Discrimination Against LGBTQ+ People» (2022), in the book *Social Inequality as a Global Challenge*.

After that, Shapoval finished a master's degree in International Business at Sumy State University with honors, whose final work was *The UN Sustainable Development Goals and their implementations in Spain and Ukraine*, with an empathize on the SDGs role in the life of LGBTQ+ people in Ukraine and Spain. After having moved to Spain, Vladyslav Shapoval finished another master's degree in English Studies: Professional Application & Intercultural Communication with honors at the University of Almería with the final work *How the inclusion of queer literature into the curriculum can help to combat LGBTQ+ phobia in the classroom*.

He is a member of the Women, Literature, and Society (HUM-874) research group and the Communication and Society Research Centre (CySOC). Moreover, Shapoval is part of Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, Asociación universitaria de estudios de las mujeres, and the International Society for the Linguistics of English.

Additionally, he is involved in the research project «Trans-formations: Queer Practices of Use and Embodiment in Post-9/11 Narratives in English» (Trans-use, PID2023-146450NB-I00).

His research focuses on queer immigration literature, autobiographical works, memoirs, and discourse analysis. Shapoval was also awarded the Global Undergraduate Exchange Program scholarship by the United States Department of State, which he completed at the University of Houston-Victoria, USA in 2019. The program was meant to deepen cultural understanding of the American culture and values while gaining necessary professional skills at a higher educational institute.

Xue Jiang se graduó en Filología Española por la Universidad de Anhui, China, y cursó el máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Actualmente es doctoranda en el programa Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura de la UAM– Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral centrada en la escritura poética de mujeres poetas mexicanas de la época moderna. Sus líneas de investigación abarcan la poesía en lengua española y la narrativa hispanoamericana contemporánea. Ha publicado el artículo titulado «El "extrañamiento" en los cuentos de Felisberto Hernández» en la revista *Ala Este* volumen n.º 5 (abril de 2025) y ha presentado la ponencia «El sueño y la ausencia en la escritura poética de Gloria Gervitz» en el IV Congreso Internacional de Estudios Literarios Femeninos y Feministas, organizado por la Asociación Pandora y la Universidad de Almería. Tiene poemas publicados en la revista *Casapaís*.

Zuzanna Sala is a literary critic and assistant professor at the Chair in Contemporary Criticism at the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University. Her scholarly work focuses on contemporary Polish literature and literary criticism, with particular emphasis on the aesthetic mechanisms that reflect socio-political transformations. In 2024, she defended her doctoral dissertation entitled «Disorders of the External: Non-confessional Strategies in Contemporary Polish Literature», which examines how mental disorders are portrayed in Polish literature after 1989 through non-confessional strategies that situate individual experiences within broader social, political, and economic contexts.

Sala has extensively analyzed the works of poets such as Tomasz Bąk, Kamila Janiak, Adam Kaczanowski, and Joanna Mueller, exploring how their poetry addresses mental health issues and societal challenges. She also investigates the influence of therapeutic and autobiographical discourse on contemporary literary criticism, examining how the expansion of therapeutic language and narratives centered on individual traumatic experiences shape interpretative and aesthetic practices in literature.

Her scholarly contributions include several journal articles and book chapters that delve into the intersections of social and psychological phenomena with literature and poetics. Notable publications include: "Lev Vygotsky's psychology of literature in the context of contemporary affective literary theory" in *Literature and science* (2024), "Life-writing in the works of Polish critics : situated knowledge or an epidemic of narcissism?" in *Autobiografia. Literatura. Kultura. Media* (2024), "Literariness against the culture of autobiography" in *Forum of Poetics* (2024),"(Lev Vygotsky's) psychology of literature : beyond critical impressionism and quantitative empiricism" in Forum of Poetics (2022).

Beyond academia, Sala was a co-founder of the poetry publishing house *KONTENT* and former deputy editor-in-chief of the literary quarterly *KONTENT*. She actively contributes as a literary critic to several Polish journals, including *Czas Kultury*, *Mały Format*, *Notatnik Literacki*, and *Odra*. She conducted several poetry criticism workshops –f.e. at the Miłosz Festival in Kraków, or at the European Poet of Freedom Festival– fostering meta-critical reflection among participants and encouraging engagement with contemporary literary discourse. She is also a member of Section of Critical Questions (Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University).

COPOS METRICS

PARTICIPANTES COPOS II
124

COMITÉ CIENTÍFICO
SCIENTIFIC BOARD

Adele Bardazzi (Universiteit Utrecht)

Alberto Comparini (Università degli Studi di Bergamo)

Alessandro Baldacci (Uniwersytet Warszawski)

Alessandro Mistrorigo (Università Ca' Foscari di Venezia)

Alfonso Falero (Universidad de Salamanca)

Alfredo Saldaña (Universidad de Zaragoza)

Amelia Gamoneda (Universidad de Salamanca)

Amelia Valtolina (Università degli Studi di Bergamo)

Amy Catanzano (Wake Forest University)

Annita Costa Malufe (Universidad de Salamanca)

Antonio Rodriguez (Université de Lausanne)

Araceli Iravedra Valea (Universidad de Oviedo)

Arkadiusz Sylwester Mastalski (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Ariel Stilerman (Stanford University)

Aurora Luque (Universidad de Salamanca)

Azucena González Blanco (Universidad de Granada)

Ayesha Ramachandran (Yale University)

Benito Elías García-Valero (Universidad de Alicante)

Camilla Miglio (Università di Roma – La Sapienza)

Camilo Fernández Cozman (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Christof Migone (Western University Ontario)

Clara Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Daniel Graziadei (Universität Freiburg)

Diana Cullell (University of Liverpool)

Dorottya Szávai (University of Pécs)

Elisabetta Mengaldo (Università degli Studi di Padova)

Erika Martínez (Universidad de Granada)

Eva Lilja (Göteborgs universitet)

Eva Zettelmann (Universität Wien)

Fulvio Ferrari (Università degli Studi di Trento)

Grazia Pulvirenti (Università degli Studi di Catania)

Gustavo Guerrero (CY Cergy Paris Université)

Hans Kristian S. Rustad (Universitetet i Oslo)

Henrieke Stahl (Universität Trier)

Horst Weich (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Irmtraud Huber (Universität Konstanz)

Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid)

Jan Baetens (Katholieke Universiteit Leuven)

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

Jenny Haase (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Jean-Simon Desrochers (Université de Montréal)

Jonathan Culler (Cornell University)

Jorge Locane (Universitetet i Oslo)

José Ángel Baños Saldaña (Universidad de Oviedo)

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)

Kevin Shadel (University of California, Berkeley)

Khalid Lyamlahy (University of Chicago)

Louise Mønster (Aalborg Universitet)

Lucy M. Alford (Wake Forest University)

Luis Martínez-Falero (Universidad Complutense de Madrid)

Luz Mar González-Arias (Universidad de Oviedo)

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)
Michel Delville (Université Liège)

Monika Szuba (Uniwersytet Gdański)

Patrick Née (Université de Poitiers)

Pedro Serra (Universidad de Salamanca)

Rachel Galvin (University of Chicago)

Raquel Menéndez (Universidad de Salamanca)

Ralph Müller (Universität Freiburg)

Rebeca Hernández (Universidad de Salamanca)

Rebecca Kosick (University of Bristol)

Renata Gambino (Università degli Studi di Catania)

Rocío Badía Fumaz (Universidad Complutense de Madrid)

Sean Pryor (University of New South Wales, Sidney)

Sonja Klimek (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Sieghild Bogumil-Notz (Ruhr-Universität Bochum)

Simona Pollicino (Università degli studi Roma Tre)

Stefanie Heine (Københavns Universitet)

Sultana Wahnón (Universidad de Granada)

Valentina Colonna (Universidad de Granada)

Varja Balžalorsky Antić (University of Maribor)

Vicente Luis Mora (Universidad de Málaga)

Viorica Patea (Universidad de Salamanca)

Zhiyi Yang (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

COMITÉ ORGANIZADOR
ORGANISING COMMITTEE

María Elena Higueruelo
(Universidad de Granada)

Milagros Fernández Solís
(Universidad de Salamanca)

Edelweiss del Rey García
(Universidad de Salamanca)

Samuel Sánchez Gutiérrez
(Universidad de Salamanca)

Celia Carrasco Gil
(Western University Ontario)

Martina Misia
(Università degli Studi di Bergamo)

Jorge Arroita
(Universidad de Salamanca)

Beatriz Castellano García
(Universidad de Salamanca)

Raúl Alonso Morales Herrera
(Universidad de Salamanca)

Marina Vega Sánchez
(Universidad de Salamanca)

Francisco Javier Calderón de Lucas
(Universidad de Granada)

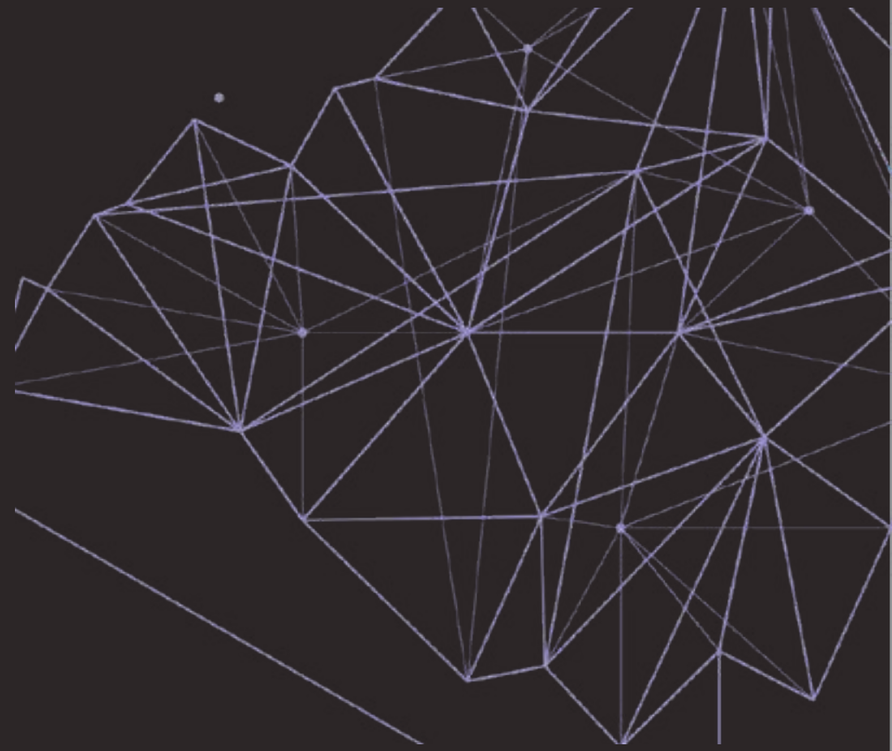
Stefano Pradel
(Università degli Studi di Enna «Kore»)

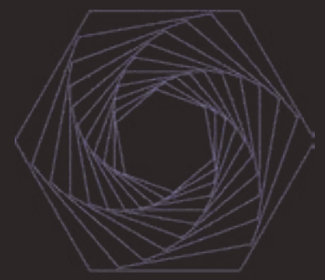
SECRETARIA / SECRETARY

Friederike Foedtke
(Universidad de Salamanca)

DIRECTOR / CHAIR

Víctor Bermúdez
(Universidad de Salamanca)





COPOS
Cognition in Comparative Poetics