

Imposibilidad del *beatus ille*
Representaciones de la crisis ecológica
en España y América Latina

Tania Pérez Cano

ALMENARA

La creatividad ecológica como aventura teórica Ana Merino	7
INTRODUCCIÓN	II
I. ENTRE EL APOCALIPSIS CRISTIANO Y EL ACTIVISMO SOCIAL: DOS MODELOS DE ECOPOESÍA.....	23
II. ECONARRATIVAS DE LO URBANO Y LO AGRARIO: ENTRE EL REALISMO Y LA ALEGORÍA	73
III. ECOSECUENCIALIDADES GRÁFICAS DE LO URBANO Y LO AGRARIO, ENTRE LO UTÓPICO Y LO APOCALÍPTICO	125
IV. ECOCREATIVIDADES COMUNITARIAS: LA REFORMULACIÓN DEL CANON DESDE LO MARGINAL.....	199
EPÍLOGO	237
Bibliografía	245
Agradecimientos	261

LA CREATIVIDAD ECOLÓGICA COMO AVENTURA TEÓRICA

La mirada reflexiva de Tania Pérez Cano construye espacios teóricos donde el medioambiente y la inspiración artística dialogan. Este libro profundiza en las representaciones de la crisis ecológica y sus múltiples formas de expresión creativa en el ámbito luso-hispánico. Es una obra que se articula desde la pulsión abierta de una ecocrítica que combina el sedimento de los estudios culturales transatlánticos con una estimulante diversidad de géneros y percepciones. La naturaleza es la gran protagonista formulada como concepto dentro del imaginario de artistas, poetas, narradores o historietistas. Se trata de un ensayo meticuloso que abre espacios teóricos necesarios, en un ámbito crítico donde la mirada ecológica desde la creatividad comienza a consolidarse.

Tania Pérez Cano propone un corpus de creadores, de intelectuales inspirados que somatizan la naturaleza y a los que la estudiosa disecciona bajo el concepto de «ecopoética». Construye así una vía teórica necesaria donde el medioambiente es el todo de la expresividad artística. En su periplo de análisis va formulando un repertorio de representaciones decisivas para entender la crisis ecológica dentro de sus propios contextos culturales. Partiendo de la formulación general de «ecopoética», ahonda en modelos creativos concretos. Así, la representación ecológica se redefine través de conceptos como el de ecopoesía, econarrativas, ecosecuencialidades gráficas o ecocreatividades comunitarias.

La crisis ecológica dialoga con una genealogía temporal donde la poesía se constituye como primer modelo de análisis. De este modo veremos la construcción del discurso ecopoético desde la voz casi mística de Jaime Quezada, que a su vez se reformula en la aproximación eco-social de Jorge Riechmann. Las cosmogonías indígenas del imaginario

de Quezada persiguen a Dios, mientras que Riechmann, con su pulsión científica, presiente la descomposición del planeta. La crisis de la historia y la humanidad desamparada marcan la poética de ambos autores, que comparten una profunda angustia vital.

El segundo capítulo se construye en torno a la idea de las econarrativas que representan la tensión entre lo urbano y lo agrario. Pérez Cano apuesta por la literatura de tres narradores –Julio Ramón Ribeyro, Rubem Fonseca y José María Merino– cuya obra parte de la realidad para fabricar alegorías sobre la crisis de las sociedades contemporáneas. La genealogía narrativa de este estudio recorre la segunda mitad del siglo xx y el desarrollo quebradizo y tóxico de muchas de las ciudades sometidas a continuas crisis sociales. Lo idílico, el Paraíso soñado, el espacio místico del *beatus ille* se transforma en un espejismo. La imaginación es la única que se detiene a reflexionar sobre una civilización que se olvida del planeta.

Los cómics también construyen sus propios parámetros estéticos de representación de la crisis ecológica. La autora reivindica la importancia de los cómics como espacios de representación gráfica transatlántica. El personaje de Gustavo, creado por Max en 1981, es la primera voz contracultural abiertamente ecologista que cuestiona la política energética en España. El cómic seriado con fuertes influencias del *underground* norteamericano convive con la novela gráfica literaria. Miguelanxo Prado, a su vez, apuesta por el aparente lirismo idílico de lo fantástico para representar la naturaleza aislada como metáfora de la incomunicación humana.

En el caso mexicano, tanto las propuestas de Jis y Trino, con su humor desenfadado, como la de Edgar Clément, con su novela gráfica *Operación Bolívar*, desembocan en un escenario urbano violento y deshumanizado. Las representaciones de ese imaginario urbano, como bien explica Pérez Cano, han desintegrado la noción de la naturaleza como espacio de refugio. Al análisis cuidadoso de lo que significan estas ecosecuencialidades gráficas hay que sumar la ampliación del canon cultural de las viñetas y su proyección teórica. El cómic es ya, de por sí, un espacio de crítica cultural adulto donde las tensiones ecológicas se muestran como temática consolidada.

El libro se cierra con un gesto esperanzado, donde los proyectos eco-comunitarios refuerzan las posibilidades reales de cambio. Tanto las

creaciones de Héctor Gallo Portieles como las de Vik Muniz reciclan la materia artística para abrir espacios de diálogo constructivo. La interacción comunitaria se sumerge en los desechos, transformándolos en una nueva poética expresiva.

En esta aventura de representaciones la creatividad ecológica resulta un nuevo canon que, sometido a fragmentaciones apocalípticas, busca interlocutores para establecerse y abrir campos de estudio crítico actuales y necesarios.

Ana Merino

INTRODUCCIÓN

Mi primer acercamiento a los estudios ecocríticos ocurrió a través de la poesía de Jorge Riechmann. La fascinación por una poesía que hacía de la claridad su vocación fue el primer paso hacia un intento de comprensión de un poeta que, de manera desprejuiciada, establecía relaciones de dependencia entre la Tierra como un organismo viviente y la espiritualidad humana. La punta del hilo que fue la poesía de Riechmann me llevó al descubrimiento de un *corpus* teórico que se centra en el estudio de «las relaciones entre lo humano y lo no humano a través de la historia cultural de la humanidad» (Garrard 2009: 5). Esta definición establece el vínculo necesario entre las percepciones humanas y el mundo que habitamos, además de destacar el carácter cultural y cambiante de esas percepciones. Sin duda, la diversidad de los modelos creativos que se incluyen en este libro revela la importancia que adquieren perspectivas y cosmovisiones personales en la representación del medioambiente. La noción de *ecopoéticas*¹ sirve al propósito de nombrar esa variedad de propuestas artísticas que tienen como tema la relación entre el ser humano y su entorno.

Me pareció necesario, sin embargo, precisar el concepto de *ecopoética* de manera tal que sirviera como un instrumento de análisis que se adaptase a la diversidad de manifestaciones que la creación artística ofrece en relación con el medioambiente. Me interesa la posibilidad de analizar tales manifestaciones en sus expresiones concretas y en su pluralidad

¹ La crítica utiliza el término *ecopoética* para referirse, de manera general, a un tipo de imaginación artística que tiene como centro la relación humana con el medio, lo que Lawrence Buell llama también «imaginación medioambiental» en su libro del mismo nombre, publicado en 1995.

de soportes y perspectivas. El concepto de *ecopoética*² así formulado posibilita analizar desde textos literarios hasta creaciones que incluyen las artes visuales, la pintura, la fotografía, el cómic, el cine, la escultura y la instalación.

Esto permite definir un tipo de sensibilidad que tiene como tema central esa relación con el medioambiente expresada a través de la creación artística. Dentro de las *ecopoéticas* que estudio están la *ecopoesía*, la *econarrativa*, las *ecosecuencialidades gráficas* y las *ecocreatividades comunitarias*. Con ello, se hace posible reevaluar la relación de los autores con la tradición cultural occidental y con sus contextos creativos específicos, que incluyen, entre muchos otros elementos, el legado de las culturas indígenas en América Latina y la conflictiva relación entre modernidad, tecnología y progreso que se observa tanto en España como en las naciones latinoamericanas. Además, me interesa analizar cómo las poéticas creativas estudiadas reformulan motivos clásicos –como lo pastoral y el *beatus ille*, lo apocalíptico y lo utópico, lo rural y lo urbano–, y con ello generan discursos artísticos originales que responden a los problemas de nuestro tiempo: la contaminación, la amenaza nuclear, la presencia de los desechos y el caos en las grandes ciudades, las dictaduras, los conflictos políticos, el aislamiento del ser humano en la sociedad contemporánea. Son estos nuevos problemas, estos nuevos motivos, los que revelan la fractura del discurso pastoral y del *beatus ille*, que imaginaba el espacio natural como refugio de los conflictos humanos; la imposibilidad de los autores aquí incluidos de imaginar semejante espacio de conciliación entre el ser humano y su entorno es lo que da título a este libro. Al mismo tiempo, en estas obras se percibe la formulación de nuevos espacios de

² Desde luego, me baso en el concepto tradicional de *poética*, que designa «la elección hecha por un autor entre todas las posibilidades (en el orden de la temática, de la composición, del estilo, etc) literarias». La definición de *poética* incluye también otras dos acepciones: la primera señala que es «toda teoría interna de la literatura», y la segunda, que se refiere a «los códigos normativos construidos por una escuela literaria, conjunto de reglas prácticas cuyo empleo se hace obligatorio» (Marchese & Forradellas 2000: 324-325). No es mi objetivo presentar un canon de la *ecopoética* en el sentido de lo que se incluye o excluye en ella; me limito a emplear la primera acepción de *poética*, que permite incluir las diferentes expresiones artísticas en que las *ecopoéticas* se manifiestan.

utopía que pasan por la acción social y la creación comunitaria, y que excluyen las dicotomías y oposiciones binarias en favor de una mirada más integral y compleja a la relación entre el ser humano y su hábitat.

Creo que es importante señalar que, puesto que mi trabajo se centra en el análisis de poéticas sobre el medioambiente, cada capítulo analiza creaciones que pertenecen a un mismo género. El capítulo I, «Entre el apocalipsis cristiano y el activismo social: dos modelos de ecopoesía», estudia la obra de Jaime Quezada (Chile, 1942) y Jorge Riechmann (Madrid, 1962), a través de sus poemarios *Huerfanías*, de 1985, y *Cuaderno de Berlín*, de 1989, respectivamente. Estos autores comparten la presencia de imágenes características del discurso tóxico, como el hongo atómico, la Tierra como organismo en peligro, la crítica al proyecto del racionalismo utilitario que impulsara la modernidad y el diálogo con una tradición poética común, que va desde los místicos españoles hasta la actualidad. De esta tradición se toman modelos como el Paraíso, lo pastoral, lo angelical y lo edénico para reescribirlos en función de la crítica ecológica. En Quezada, esos motivos se combinan con elementos tomados de las cosmogonías indígenas y con su visión de la naturaleza como forma de comunión con Dios; en Riechmann, el discurso ecopoético se nutre de su perspectiva científica, en la cual no se renuncia a la razón, pero se trata de una razón poética que revela la singularidad de la naturaleza y la necesidad de tomar acciones concretas para salvarla.

Ciertas imágenes poéticas adquieren, sin embargo, significados diferentes en el discurso de cada autor. Es el caso de la figura del ángel, que en Quezada se mantiene más cerca de la iconografía cristiana tradicional y en Riechmann se lleva a una dimensión terrenal y humana, al tiempo que se impregna de la materialidad de la contaminación. También se exploran las relaciones de cada autor con su contexto histórico y literario. Se intenta, de esta manera, indagar en las peculiaridades del discurso ecopoético, teniendo en cuenta cómo este es influido por otros elementos. Por ejemplo, en Quezada es central el discurso oblicuo que se refiere a la dictadura militar chilena, por las relaciones que establece entre la crisis social y la degradación ecológica; en Riechmann, el desastre de Chernóbil y la caída del Muro de Berlín constituyen elementos históricos que se integran al discurso poético.