

Ensayo Académico: Tradición, Transgresión y el Oficio de la Relectura en la Poesía

Introducción El taller "El Espantapárrafos", bajo la dirección de Juan Manuel Roca y con la coordinación de Manuel Pachón, se constituye como un espacio de análisis crítico que vincula la tradición literaria con la producción contemporánea. La sesión del 12 de marzo de 2026 exploró la obra de Vladimir Holan, la multiplicidad de Rafael Pombo y la estética barroca de Hernando Domínguez Camargo, culminando en un ejercicio práctico de "relectura" técnica sobre los textos de los talleristas.

La Influencia de la Vanguardia Europea: Vladimir Holan La sesión inició con el estudio del poeta checo Vladimir Holan, cuya vida estuvo marcada por la resistencia ante la ocupación nazi y el estalinismo. Su poética se caracteriza por una precisión técnica que transita entre lo onírico y la vigilia, utilizando imágenes surrealistas y un lenguaje sencillo pero musical. A través de obras como *Una noche con Hamlet*, Holan demuestra una capacidad para capturar encuentros decisivos y escenas pictóricas, sirviendo como un referente de independencia intelectual y rigor formal para los participantes del taller.

Revisitando el Siglo XIX: La Complejidad de Rafael Pombo Uno de los puntos centrales del debate fue la "canonización" restrictiva de Rafael Pombo. Aunque es reconocido masivamente por su literatura infantil, la discusión académica reveló a un Pombo insumiso y contradictorio: diplomático, traductor y autor de una poesía mística y política feroz.

El análisis concluyó que sectores poderosos y el clero de su época contribuyeron a ocultar su faceta más crítica —ejemplificada en poemas como "La hora de tinieblas"—, confinando su legado a la narrativa infantil por ser considerada más "neutra". La lectura de "Noche de diciembre" permitió reivindicar su intensidad autobiográfica y su capacidad para abordar el amor terrenal sin caer en el sentimentalismo decimonónico.

El Barroco Criollo: Hernando Domínguez Camargo Como contraparte a la claridad de Pombo, el taller analizó a Hernando Domínguez Camargo (1606-1659) como la piedra angular de la poesía colonial en Colombia. Heredero del culteranismo de Góngora, su obra destaca por un barroquismo extremo, caracterizado por metáforas complejas y un hondo sentido musical. A pesar de las críticas históricas que lo tacharon de excesivo, su figura fue rescatada como un creador incansable de imágenes que definieron la identidad literaria del periodo colonial.

La Práctica del Taller: El Oficio de la "Palabra Justa" La segunda parte de la sesión se centró en la revisión técnica de los poemas de los participantes, aplicando el concepto de la "palabra justa". El proceso de retroalimentación se enfocó en:

- **Economía del Lenguaje:** La eliminación de títulos explicativos y la sustitución de adjetivos por sustantivos con mayor peso ontológico (ej. cambiar "fúrico" por "agónico" o simplificar conceptos de certeza e incertidumbre).

- **Eufonía y Métrica:** Ajustes fonéticos para mejorar la fluidez, como el cambio de regionalismos por formas más universales y la reestructuración de versos para mantener la melodía.
- **Formatos Visuales:** La fragmentación de versos largos y el uso estratégico de la puntuación para dirigir la respiración del lector.

Conclusión El taller reafirmó que la creación poética no concluye con la escritura, sino que se perfecciona a través de la relectura y la edición rigurosa. Al estudiar a maestros de la brevedad como Holan o de la complejidad como Domínguez Camargo, los talleristas comprenden que el objetivo final es refinar la expresión lingüística hasta que cada palabra posea tanto justicia como belleza.
