

La Palabra Habitada: Dialéctica entre Tradición, Estética y Praxis en el Taller "EL ESPANTAPÁRRAFOS"

El taller **EL ESPANTAPÁRRAFOS**, orientado desde el **Centro de Estudios Literarios ARTBOL** y promovido por la **Fundación Cantemos** bajo la dirección del poeta **Juan Manuel Roca** y el acompañamiento del poeta **Manuel Pachón**, se consolida como un espacio de rigor intelectual y laboratorio creativo. Esta iniciativa no solo busca la producción textual, sino que se configura como un ejercicio de reflexión crítica que vincula la tradición literaria universal con las tensiones de la lírica contemporánea. A través de una metodología de "relectura" y corrección colectiva, el taller propone una ruptura con la solemnidad académica para abrazar una "poética de la diferencia".

I. Desmitificación del Canon y Cartografía de la Tradición

El taller inicia con un cuestionamiento a la rigidez del canon tradicional, utilizando herramientas como el ensayo "Entrevista con el fantasma lector" para transitar por la historia de la poesía colombiana con una mirada crítica. Se destaca la importancia de la generación de "**Los Nuevos**" (1920) y la figura de **Luis Tejada**, quien otorgó valor poético a lo cotidiano, sentando las bases de una modernidad urbana que se aleja del costumbrismo.

Esta revisión se extiende a figuras canónicas como **Rafael Pombo**, quien es rescatado de su nicho infantil para ser comprendido como un autor insumiso y contradictorio, y a **Hernando Domínguez Camargo**, cuya estética barroca y musicalidad definieron la identidad literaria del periodo colonial. En este sentido, la tradición no se observa como un monumento estático, sino como un organismo vivo que dialoga con autores internacionales como el checo **Vladimir Holan**, cuya precisión técnica y resistencia intelectual sirven de referente para el rigor formal de los participantes.

II. La Estética de la Denuncia y la Ironía como Resistencia

Un eje fundamental del taller ha sido la transfiguración de la experiencia humana en hecho estético. Este proceso se evidencia en el análisis de autores como **Porfirio Barba Jacob**, cuya "lírica impura" y desarraigo permiten discutir la capacidad de la poesía para mitologizar la realidad y el dolor humano. Asimismo, la sesión dedicada a **Robert Lowell** y **Wisława Szymborska** permitió explorar la ironía y el humor lírico como herramientas de observación frente a la tragedia y la incertidumbre.

La praxis de esta teoría se manifiesta en la revisión de obras como "Arboledas de cemento" de **Titania Fawá**. En este ejercicio, el taller enfatizó la necesidad de convertir la denuncia ecológica y política en un objeto artístico universal, eliminando frases prosaicas y términos

técnicos para priorizar la eufonía y la imagen poética. Este tránsito de la "divisa ética" al "hecho estético" es el núcleo de la pedagogía de la lucidez promovida por Roca y Pachón.

III. El Oficio de la "Palabra Justa": Metodología y Praxis

La metodología del taller se sustenta en la relectura y la edición rigurosa bajo el concepto de la "palabra justa". El proceso de retroalimentación colectiva se enfoca en tres pilares técnicos:

- **Economía del Lenguaje:** Eliminación de títulos explicativos y sustitución de adjetivos por sustantivos con mayor peso ontológico.
- **Eufonía y Métrica:** Ajustes fonéticos para mejorar la fluidez y el ritmo, evitando cacofonías y gerundios innecesarios.
- **Universalidad frente al Localismo:** Fortalecimiento del poder narrativo mediante la eliminación de precisiones geográficas que limitan la imagen cotidiana.

Este rigor técnico se aplica equitativamente a diversos formatos, desde la brevedad de la sentencia hasta la complejidad de la prosa poética, logrando que cada texto alcance su máximo potencial sin vulnerar la intención original del autor.

Conclusión: Un Laboratorio de Compañía Escrita

Bajo la gestión de **Henry Alberto Jiménez Cuestas**, los resultados de **EL ESPANTAPÁRRAFOS** trascienden la sesión sincrónica para conformar una comunidad de "compañía escrita". La proyección de una ruta de eventos que recorrerá ciudades como Medellín, Sogamoso y Fusagasugá reafirma que la labor de **ARTBOL** y la **Fundación Cantemos** es vital para la difusión de una lírica consciente y de alto nivel. En última instancia, el taller demuestra que la poesía, lejos de ser un ejercicio solipsista, es un diálogo cultural colectivo que busca, en palabras de sus directores, "incendiar células originales" y reivindicar la palabra en situación.

Fuentes Documentales:

- Notas de Gemini - Sesión 9 de abril de 2026
- Notas de Gemini - Sesión 30 de abril de 2026
- Memorias sesión 3 (12 de marzo de 2026)
- Memorias sesión 4 (19 de marzo de 2026)
- Memorias sesión 2 (5 de marzo de 2026)
- Memorias sesión 1 (26 de febrero de 2026)
- Resumen Estética de la Denuncia (Memorias 5)
- Resumen Estética de la Ironía (Memorias 6)