

Puerto Berlín

Parataxe Simposio I

19 de mayo de 2017

Panel PERSPECTIVAS – ¿Barrio latino o *global literature*? Los años 2000

Keynote de *alba. lateinamerika lesen* – presentación por Douglas Pompeu / Sarah van der Heusen

„Berlín es más una parte del mundo que una ciudad“ (Jean Paul) Instantáneas de una escena literaria latinoamericana en Berlín

Es bien conocido que el exilio de los años 1970 de las y los autores chilenos y cubanos durante las dictaduras latinoamericanas estimuló la recepción de autores latinoamericanos en Alemania Occidental y Oriental. No se podría afirmar cabalmente, sin embargo, que en consecuencia se haya formado una escena literaria latinoamericana en las ciudades en las que como es sabido vivían, particularmente Rostock, Leipzig y Berlín. Salvo Antonio Skármeta, Carlos Cerda, Omar Saavedra Santis y Roberto Ampuero, las y los autores gozaban de poca notoriedad, siguieron siendo bastante desconocidos pese a sus importantes labores de mediación entre Alemania y Latinoamérica y no estaban organizados como grupo. Es por esto que resulta un fenómeno absolutamente contemporáneo el hecho de una visible escena literaria latinoamericana, activa y organizada, en Alemania. Es cierto que aun no se ha consolidado por completo, tampoco ha ingresado en la historiografía literaria oficial, y apenas existe hace una década y media; pujante, vital y en buen sentido alterada como está, actualmente marca la producción literaria en Berlín.

Esta escena literaria, si así deseamos llamarla, cuenta con individualidades activas, poéticas heterogéneas y varios grupos; paulatinamente se vislumbra una escena de contornos cada vez más nítidos. Con esto no estamos sugiriendo que no exista un grupo claramente perceptible; antes bien, el alcance del grupo se discierne gracias a sus ramificaciones heterogéneas y diversas poéticas. Los lugares en los que las y los autores se encuentran, tampoco suelen ser los mismos: allí están los que se visitan de forma continua y son conocidos; también se reiteran desplazamientos y cambios. A diferencia de los autores exiliados de la década de los 1970, actualmente no buscan el exilio político, o no negocian ninguna ciudadanía local en Berlín. Si bien es verdad que se pueden señalar, como un tema que les une, las crisis económicas y políticas en la Latinoamérica de las décadas 1990 y 2000, se trata sobre todo de esta ciudad como punto de encuentro mundial, cosmopolita y multilingüe para los diferentes géneros artísticos. Además, son muchos los que no escriben solo en su lengua materna, sino también en inglés y en alemán, y los que se encuentran en permanente movimiento entre Latinoamérica y Europa. Con eventos y publicaciones han creado *hubs* literarios en Berlín, pequeños o menos pequeños ‘muelles de atraque’ para autoras y autores provenientes de todo el mundo.

Hubs o ‘muelles de atraque’ para autoras y autores latinoamericanos

Nombres conocidos y establecidos son, por ejemplo, María Cecilia Barbeta (Argentina), Luis Fayad (Colombia), Patricia Cerda (Chile), Samanta Schweblin (Argentina) y Ricardo Domeneck (Brasil). Estos autores hoy día viven de la literatura, se presentan en instituciones culturales como el Literarisches Colloquium Berlin (Coloquio Literario Berlín), Haus für Poesie (Casa para la Poesía) o la Akademie der Künste (Academia de las Artes), han recibido premios y becas y participan en los importantes festivales literarios de la ciudad. Cerda y Fayad son activos en esta urbe desde tan temprano como los años 1980; Barbeta y Domeneck comenzaron a trabajar en los 2000 como autores libres, Schweblin se instaló en Berlín en 2012. Pese a que ya previo a estos periodos habían actuado autores en la ciudad, la mayoría comenzó a incorporarse en la escena literaria berlinesa apenas en 2004.

Un hito de inicio de una escena latinoamericana podría ser, entre otros, el Festival de Literatura Latinale organizado por Timo Berger y Rike Bolte que se celebra desde 2006. Este festival ha creado un nuevo espacio para la discusión y la mediación de literatura latinoamericana que, gracias a la presencia de autoras y autores sobre todo jóvenes, se fue fortaleciendo cada vez más en la ciudad. En el marco de Latinale no solo surgió un espacio compartido; también se produjeron diversas antologías que ponen de manifiesto esta escena emergente en forma de libros y blogs.

Latinale no es un fenómeno aislado. Desde el comienzo del milenio y gracias a su escena literaria libre y alternativa, Berlín se ha ganado el renombre de capital literaria europea, lo que a su vez atrajo un número creciente de autoras y autores a la ciudad. De modo que, Berlín se manifiesta y comprueba como capital literaria internacional con su número creciente de asociaciones literarias, editoriales independientes y librerías abiertas para literatura berlinesa contemporánea en idiomas distintos al alemán. Sitios concretos que han fomentado esta escena son la Haus für Poesie fundada en el año 2000 bajo el nombre de Literaturwerkstatt (Taller de Literatura), que organiza el Poesiefestival Berlin (Festival de Poesía de Berlín), la casa de literatura Lettrétage (fundada en el año 2006), la librería La Rayuela inaugurada por Margarita Ruby y Rery Maldonado en el 2005 que, lamentablemente, cerró sus puertas en 2017, y la editorial hochroth Verlag, fundada en 2008. Otros tempranos lugares de encuentro de autoras y autores latinoamericanos fueron Eis 36 y La Cueva o festivales como festival bianual Fieber Festival, un proyecto para la promoción, divulgación y reconocimiento de las Artistas Iberoamericanas en Berlin (primera edición en 2011), y Berlinda (una asociación fundada en 2012 que se dedica al fomento de la cultura lusofona): este nuevo posicionamiento literario en Berlín posibilitó una suerte de plataforma para las y los autores que buscaban apoyo y opciones de intercambio en la ciudad. Autores como Domeneck, que ya se encontraban en la ciudad, no solo impulsaron activamente su articulación, sino que también la hicieron visible.

Grupos informales y colectivos

A partir del año 2009 apareció otro fenómeno literario que se desarrolló paralelamente a la escena establecida. Un grupo de autoras y autores multimediales alrededor de dos colectivos de artistas en el barrio de Neukölln organizaron, en conjunto, publicaciones y lecturas en la ciudad, convirtiéndose ellos mismos en un lugar de confluencia de autoras y autores latinoamericanos. El colectivo Altes Finanzamt (el nombre viene dado por el antiguo edificio de finanzas públicas del distrito Neukölln de Berlín) fue fundado por doce artistas a finales de 2009. El programa literario consistía en intervenciones creativas organizadas para autoras y autores como, como por ejemplo, carreras de resistencia en la máquina de escribir, maratones de escritura, una oficina de poesía y lecturas mono, multi y no-lingües. El otro colectivo fue la (no)editorial Nicht-Verlag Milena-Berlin, que solía cooperar estrechamente con el colectivo Altes Finanzamt. Milena-Berlin, institución hermana de la editorial argentina Milena-Cacerola, fue fundada en 2010 por el editor argentino Matías Reck y el poeta y músico Cristian Forte tras una intervención en la Feria del Libro de Frankfurt. Pese a que el colectivo no constituía ninguna editorial, produjo en el término de cinco años quince libros-objeto diferentes junto a otros colectivos. El primer proyecto iniciado por las y los autores Cristian Forte, Rery Maldonado und Cristian Loaiza fue una acción poética que consistía en 45 cajas contentivas cada una de 45 poemas de Cristian Loaiza (Guatemala), colocados en 45 pequeñas botellas de aguardiente recogidas en la calle. Bajo el título *Alcohol* además se efectuó entonces una lectura organizada por el colectivo Altes Finanzamt; un ejemplar de este poemario nada común fue comprado por el Instituto Iberoamericano, y allí se puede ver.

Ausias Navarro también tomó una ruta fuera de lo común con su fanzine poético *Oxid* y produjo los primeros libros cartoneros berlineses con la editorial PapperLaPapp. Su compromiso con las iniciativas *open access* y *copyleft* se vinculó tanto con el gesto *do-it-yourself* del movimiento punk como con las visiones de las y los fundadores de la red.

Una de las fortalezas de la escena literaria latinoamericana en Berlín es su carácter multimedial y transdiscursivo. Colaborando con colectivos artísticos y sus posibilidades, autores como Domeneck y Forte han logrado un alcance que en la práctica no sería posible con editoriales o revistas tradicionales solamente. Para Forte, por ejemplo, la primera acción poética llevada a cabo por Milena-Berlin constituía no una mera obra concluida, sino una oportunidad, un espacio de intercambio para crear enlaces empáticos y nuevos ecosistemas artísticos. Esta acción renunció expresamente a la perspectiva de una profesionalización: Milena-Berlin buscaba más bien exhibir la experiencia y el proceso creativo mismos, y no circunscribirse al mero artefacto. No en vano los libros de Milena-Berlin están numerados. Transportan la idea de la pérdida del aura por su marcada reproductibilidad y, particularmente, el carácter de objeto artístico. Hasta el año 2015, Milena-Berlin produjo objetos heterogéneos con distintas líneas poéticas; cada libro-objeto, íntimamente ligado a la poética de su autor/a. Rery Maldonado, poeta de Bolivia que vivió en el barrio de Kreuzberg entre 1997 y 2014 (año en que retornó a Bolivia), y Nikola Richter, en 2011 fueron las editoras de *El mecanismo de estar acá*, en nombre del colectivo die superdemokraten / los superdemocraticos. Maldonado y Richter publicaron una antología con poemas de once

activistas en Berlín traducidos al español. El proyecto es una muestra de que se han integrado en la escena literaria de habla alemana de la ciudad, autoras y autores de Latinoamérica; asimismo que se justifica el renombre de Berlín como espacio fértil para una escena literaria libre en idiomas distintos al alemán.

Posteriormente, a partir de 2008, Milena-Berlin, sacó una serie de libros con el colectivo Kotti-Shop y su servicio de impresión Copyroter en Kreuzberg; vista su elaboración, estos libros se aproximan a una suerte de bricolaje o Art Brut. Los tres autores siguieron experimentando con el libro-objeto y su medio ambiente, elaborando libros en distintos formatos no tradicionales como libros plegables y hasta impresos sobre billetes de dólares estadounidenses. Así surgieron, entre otras, obras como *333* (2012) de Roberto Equisoain, donde el nombre de la Virgen María se imprimió 333 veces sobre un libro plegable, revestido de tejido de paraguas; o el libro en forma de audio-casete *Encinta* (2012) de Robert Equisoan, Rery Maldonado, Pablo Arce, Nacho Buq, Nicole Delgado, Cristian Forte, Edmundo Bejarano.

Todos estos objetos fueron elaborados en talleres y financiados con lecturas con músicos, y con performances. En conjunto, el colectivo colaboró con poetas de Argentina, Guatemala, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, España, Francia, Palestina, Israel, Polonia y Alemania, quienes también participaron activamente de las lecturas. Bajo el signo de RAUMumDICHTUNG (aprox. POESIArodeaESPACIO o ESPACIOrePOETIZADO) este colectivo además organizó una serie de lecturas en un taller mecánico, una panadería, en los jardines móviles Prinzessinnengärten, en un bar esquina y en un estudio de fitness entre junio y octubre de 2015.

Publicaciones y órganos de publicación

Proyectos similares editoriales o no-editoriales para publicaciones de autoras y autores latinoamericanos fueron siendo fundados desde 2009, así por ejemplo el proyecto Mehr als Bücher (Más que libros) de la asociación literaria sin fines de lucro lalarva e.V. Con el fanzine poético *Oxid*, este proyecto ha publicado en libros de cartón, a un gran número de autores latinoamericanos que ya estaban muy vinculados a editoriales cartoneras. Mehr als Bücher se estableció a través de la realización de talleres con las editoriales cartoneras Eloisa Cartonera (Argentina) y Dulcinéia Catadora (Brasil). Con la participación de alumnos de escuelas europeas, Washington Cucurto y María Gómez (Cartonera) y Lucía Rosa (Catadora) han publicado a 18 autoras y autores; los libros fueron distribuidos gratuitamente en escuelas, universidades, instituciones y entre las editoriales cartoneras mismas.

En 2012 también fue fundada nuestra asociación sin ánimo de lucro alba.lateinamerika lesen, con el objeto de difundir la diversa literatura latinoamericana en Alemania. Desde entonces, se han publicado diez ediciones de la revista del mismo nombre, enteramente bilingües, con distintos enfoques regionales, además de que entretanto se han organizado numerosas lecturas. En varias rúbricas como por ejemplo la titulada *Berlinstant*, la revista presenta las transferencias y los encuentros entre culturas y lenguas, además de que cuenta con autoras y autores como Cristian Forte, Érica Zingano (Brasil), Luis Chaves (Costa Rica) y Luis Felipe Fabre (México), Wingston

González (Guatemala), Mayra Santos-Febres (Puerto Rico) y Francisco Ruiz Udiel (Nicaragua) que además ingresaron en el programa editorial de hochroth Berlin. Algunos autores como Luis Chaves, Valeria Luiselli, Nona Fernández, Andrea Jeftanovic, Samanta Schweblin y Lina Meruane, que fueron publicados por vez primera traducidos al idioma alemán en la revista alba, entretanto han aparecido o están por aparecer en editoriales establecidas.

Individualidades y pequeños colectivos en el contexto de instituciones informales

Participan activamente del debate en torno a la producción literaria de la ciudad, además, otras autoras como Elsy Suquilanda (Ecuador) con el colectivo Dunckerstraße, Rafael Mantovani (Brasil), Adelaide Ivánova (Brasil) y Alan Mills (Guatemala); si bien trabajan en proyectos individuales más o menos aislados, también circulan en distintos nuevos proyectos, colectivos y grupos que se van formando una y otra vez. Muchas de estas autoras y autores además de vincularse gracias a su compartido origen continental y abrevando en los caldos de cultivo hechos de empatías poéticas y personales, atracan actualmente en unidades concretas y formales como librerías, asociaciones e instituciones. El Lateinamerika-Institut (LAI) ya siempre fue una vértebra universitaria y soporte de muchos de los actores aquí mencionados, al igual que el Instituto Iberoamericano (IAI), el Instituto Cervantes, el programa becario para artistas conducido por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) o el fomento cultural promovido por el Senado de Berlín. Son especiales y prósperas las zonas grises y las continuidades con puntos de resolución más o menos fluidos entre los sectores formal e informal que una ciudad como Berlín entraña. Claro, también lo precario parece ser una característica berlinesa, pues la mayoría de las y los autores de la escena no pueden dedicarse exclusivamente a la literatura.

En el 2015, Jorge Locane trazó junto a Ernesto Estrella Cózar una suerte de mapa de la poesía hispanoamericana en Berlín publicando *El tejedor... en Berlín*. Figuran allí, aparte de muchos de los aquí mencionados autoras y autores: Johanna Raabe (El Salvador, hochroth), Jose Morales Saraiva (Peru), Pablo Jofré (Chile), Mónica Albizúrez Gil (Guatemala) y Sonia Solarte Orejuela (Colombia). Refiriéndose a la ciudad, los editores abren la antología con el predicado de volátil, calificativo que en este momento tal vez quisiéramos convertir en uno como líquido (sin embargo, en *El tejedor... en Berlín* se asentó el término “unstet” como mudable): líquido como término idóneo para caracterizar esta escena literaria que, por cierto, se sigue expandiendo de forma orgánica. Trátese de acciones sociopoéticas de colectivos, de eventos en torno a individualidades profesionales, festivales de literatura, fanzines o una revista bilingüe, sean encuentros espontáneos de lectura, intercambios organizados o lecturas en bistrós y abastos de horarios extendidos llamados en Berlín, Spätis (contracción con diminutivo, algo como ‘Tarditos’), entre máquinas de juegos: las autoras y los autores latinoamericanos en Berlín al día de hoy marcan un pulso vivaz en la múltiple y variada vida literaria de la ciudad, precisamente porque han generado espacios de alteridad y siguen alimentándolos de forma activa y creativa. ■

Fuentes:

Estrella Cózar, Ernesto; Locane, Jorge J.; Mills, Alan (Ed.) (imp. 2015): *El tejedor en... Berlín*. Sestao, Bizkaia: La Única Puerta a la Izquierda (Antologías, 3).

www.albamagazin.de

<http://mehralsbuecher.blogspot.de>

<http://milenaberlin.blogspot.pt/>

<http://kotti-shop-program.tumblr.com/>

<http://latinale.blogspot.eu/>

<http://revistamododeusar.blogspot.pt/>

<http://www.sukultur.de/komplett.html>

<http://www.satt.org/latin-log/>

<http://altesfinanzamt.blogspot.pt/p/about.html>

<http://superdemocraticos.com/es>

<https://fieberfestival.com/>

<http://www.berlinda.org/de/>

Traducción del alemán: Claudia Sierich