

NUEVOS ESPACIOS PARA LA POESÍA INNOVADORA AMERICANA EN FRANCIA

Manuel Brito*

ABSTRACT

Faced with the mercantilism of trade publishers, some French small presses have opted to offer readers new poetry forms and contents that fit with the contemporary social context, and reveal discursive alternatives to reality. This essay focuses on an analytical historiography of some publications of the innovative American poets in France, and how some French publishers' policy aligns itself with those poets' poetics.

KEYWORDS: American Language poets, French small presses, innovation.

RESUMEN

Frente al mercantilismo propio de las editoriales comerciales, las pequeñas editoriales en Francia han apostado por ofrecer al lector nuevas formas y contenidos que se engarzan con el contexto social contemporáneo, revelando alternativas discursivas sobre la realidad. Para ello, este ensayo desarrolla una historiografía analítica sobre algunas publicaciones de los poetas innovadores americanos en Francia. Igualmente, se examina cómo la política de publicaciones de dichos editores coincide con la poética de esos poetas.

PALABRAS CLAVE: poetas del lenguaje americanos, pequeñas editoriales francesas, innovación.

Los poetas innovadores americanos de finales del siglo XX y primeras décadas del XXI coinciden en su atracción por textos con nuevas formas. Sus desafíos a modelos poéticos ya agotados han atraído la atención internacional. Este es el caso de su colaboración con poetas y centros culturales franceses que ha propiciado numerosas publicaciones suyas en el mercado francés y que se ha organizado en torno a editoriales y revistas más bien sin ánimo de lucro igual que en Estados Unidos y que refleja también la transnacionalidad de

* Director de la revista *Nerter* (nerter@telefonica.net). Entre sus publicaciones destaca *The Canary Islands Connection: 60 Contemporary American Poets* (2016).

todos los agentes implicados.¹ Este intercambio internacional no sirve para exponer una identidad nacional sino para mostrar las coincidencias de poéticas y culturales y su reconocimiento a ambos lados del Atlántico.

Aquí presentamos a doce editoriales francesas donde han publicado estos poetas americanos. Muchas se caracterizan por ser pequeñas y no tener ánimo de lucro. Sin embargo, algunas son más comerciales, que es otra fórmula a la que también se han adherido muchas de las propuestas surgidas en Francia para traducir a estos poetas. Las editoriales que presentamos aquí se han ocupado de ofrecer un título de algún poeta americano innovador. Fundamentalmente, su línea de actuación se ha centrado en publicar libros que desafíen los paradigmas establecidos con nuevos textos a lectores, profesores y críticos, ofreciendo escrituras y lecturas experimentales que renuevan la cognición e interpretación de la realidad: Éditions Le Clou dans le Fer, Éditions Comp'act, Éditions Fourbis, Éditions Ikko, Éditions Liana Levi, Éditions Melville, Éditions Mercure de France, Michel Dupont et Serge Velay, <O> Future <O> / Bat, Les Presses du Réel, rup & rud, Éditions La Tuilerie Tropicale completan este interés por los poetas del lenguaje.

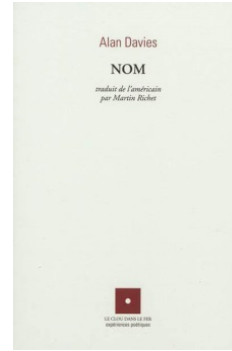
1. Éditions Le Clou dans le Fer ha publicado solamente el texto *Nom* de Alan Davies como único representante de la poesía americana. Esta decisión de adherirse a la poesía del lenguaje americana va en consonancia con la colección Expériences Poétiques de esta editorial, que apareció en 2001 en la ciudad de Reims y publicó 19 títulos entre 2007 y 2013 bajo la responsabilidad de Michaël Batalla y Stéphane Pihet, y que el primero de estos formaliza así:

j'essaie de proposer un catalogue à distance des préoccupations, souvent nationales, d'appartenance formelle. Je publie des poètes qui sont très différents les uns des autres, ne serait-ce que géographiquement. Je suis sensible aux créateurs qui sont à l'avant-garde d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui maintiennent l'exigence de ne pas s'auto-exploiter. (Saenen)

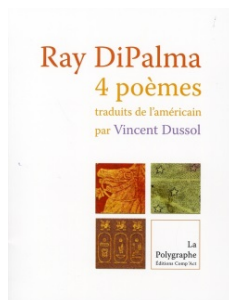
Esta cualidad de interconexión diversa de autores, textos y formas se acompaña en Éditions Le Clou dans le Fer de esa constante que se produce en gran parte de estas pequeñas editoriales: un cuidado exquisito en la elaboración e intención de presentar al libro como objeto y sin tanto interés económico. En este sentido, Pihet refuerza la idea de la experimentalidad como un impulso de creatividad alejado del mercado capitalista: “chaque

¹ Véase mis artículos “La vanguardia como nexo primordial entre los poetas del lenguaje norteamericanos y algunas editoriales francesas (1975-2018),” *Cédille* 16 (Otoño 2019): 227-255; “Fundamentos y contextos de los poetas del lenguaje americanos en las revistas francesas (1973-2018),” *Nerter* 30-31 (2019): 94-118; e “Historiografía de las traducciones de los poetas del lenguaje norteamericanos en once editoriales francesas,” *Corpus y traducción: perspectivas lingüísticas, didácticas y literarias*, ed. Julia Lavid, Estefanía Avilés, Jelena Bobkina y Matilde Vivancos (Madrid: Guillermo Escolar Editor, 2021): 225-244

livre prenait alors une sorte de présence saisissante, esthétique, à nos yeux et à ceux de l'auteur. La logique de sa diffusion, son devenir livre, a été une question que personnellement j'ai longtemps repoussée" (Saenen). Más aún, Éditions Le Clou dans le Fer organizó exposiciones de arte, recitales de poesía, conferencias, así como talleres creativos en instituciones educativas. Aunque el Centre International de Poésie de Marseille aloja los fondos de esta editorial desde 2016 y ha prometido revitalizarla, esto no se ha cumplido hasta este momento, lo cual incide en el carácter efímero de muchas de estas propuestas editoriales y que a veces conlleva la pérdida de nuevas voces y textos, que seguramente podrían aportar nueva creatividad y una conciencia humanista sobre la realidad.

2. El importante catálogo que logró reunir el poeta Henri Poncet en Éditions Comp'act entre 1986 y 2007 contiene alrededor de 450 títulos. Su localización en Chambéry no fue óbice para que publicase varias colecciones dedicadas al teatro, la novela, la filosofía y la poesía contemporánea. Dentro de este último campo, la americana apareció junto a la francesa, la albanesa, la armenia o la rumana, por ejemplo. Como es usual en este tipo de editoriales, el director es la persona clave que impulsaba la edición de la obra de esos autores, pero la realidad económica—marcada especialmente por la desaparición de la distribuidora de Léo Scheer—la Fédération Diffusion—hizo sucumbir esta aventura editorial. En el año 2007 Poncet escribió una petición de ayuda a “ses amis”—lectores y escritores—donde incidía en las dificultades de una editorial que publica textos de vanguardia: “L'édition de création—secteur qui a toujours été très difficile—est devenue désormais, nous l'affirmons, une activité sinistrée, de plus en plus impossible” (cit. Lesauvage). El poeta del lenguaje Ray DiPalma fue el único que publicó en Éditions

Comp'act, *Quatre poèmes*, en el año 2006. Poncet fue un poeta innovador y compartía con DiPalma el atrevimiento con el lenguaje

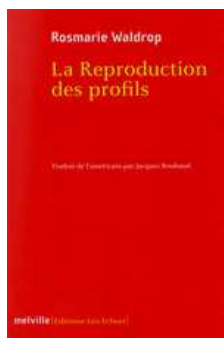
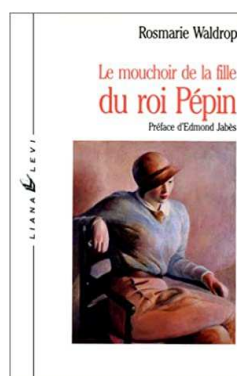
3. Jean-Pierre Boyer fundó la parisina Éditions Fourbis en 1986. Su breve existencia hasta 1998 y la poca cantidad de autores publicados (sólo 33) son características coincidentes con la mayor parte de las pequeñas editoriales relacionadas con la poesía en el mundo literario occidental. Keith Waldrop fue el único de los poetas del lenguaje que publicó un libro, *Une cérémonie nie qui se passait*, en esta empresa cuyo foco principal era la poesía experimental contemporánea. La corta trayectoria de esta editorial se complementó con la fundación posterior de Farrago en 2015 por parte de Boyer y su mujer Elizabeth, y que también sufrió los rigores del escaso mercado para unas publicaciones que lanzan pocos ejemplares y con muchos gastos. Aquí continuaron con el entusiasmo de presentar a reconocidos autores—Claude Esteban o Yves Bonnefoy—junto a jóvenes escritores como Chloé Delaume pero “En dix ans, la maison avait réussi à construire un catalogue estimé par les amoureux des belles lettres” (Beuve-

Méry), sucumbiendo a la precariedad económica del reducido mercado en el que se movieron.

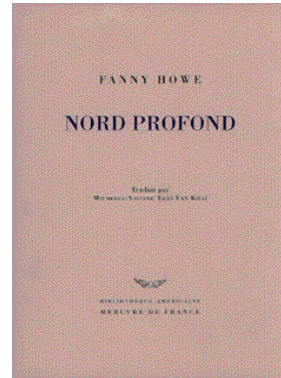
4. Un ejemplo similar se repite con la editorial Ikko que subsistió solamente entre 2002 y 2010. La codirigieron Antoine Dufeu y Christophe Manon, quienes también fueron los responsables de los dos únicos números publicados de la revista *MIR* entre 2007 y 2009. La única poeta del lenguaje publicada en Éditions Ikko fue Carla Harryman, *Toujours l'épine est sous la rose*. Sin embargo, en la revista *MIR* Dufeu y Mannon incluyeron más nombres de esa tendencia poética: Robert Grenier, Charles Bernstein y Alan Davies.

5. La periodista italiana Liana Levi da su propio nombre a una editorial comercial parisina. Entre sus más de 600 títulos apareció el libro de la poeta del lenguaje Rosmarie Waldrop, *Le mouchoir de la fille du roi Pépin*. Desde 1982 su amplio catálogo muestra una variedad de colecciones que van desde el ensayo hasta la literatura extranjera. Su distribución a través de Gallimard Export le asegura una penetración en el mercado que es inusual en otras que analizamos en estas páginas. El gran tamaño de esta editorial se aprecia en los más de mil manuscritos que reciben al año y en las diversas colecciones de literatura, ensayo o historia. Su foco es el gran público y aunque su publicidad argumenta de manera generalista que su “ligne éditoriale se veut vivante, curieuse, ouverte sur le monde et ses enjeux”, la realidad es que no admiten textos poéticos ni teatrales ni tampoco “les projets très expérimentaux” (Lévi). De hecho, el nombre de Waldrop tampoco aparece en su catálogo oficial, revelando con ello que la publicación de su *Le mouchoir de la fille du roi Pépin* fue más bien testimonial.

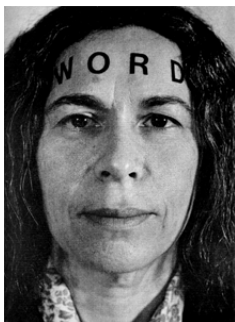
6. El polifacético Alain Veinstein—editor, poeta, novelista, célebre por su programa de radio “Nuits Magnétiques” en France Culture y receptor del prestigioso Grand Prix de Poésie de l’Académie française—fundó Éditions Melville en París en el año 2003. Con una corta lista de libros publicados—sólo se han podido cotejar siete—ha sacado a la venta libros de cine, poesía, y novela. Rosmarie Waldrop reaparece una vez más en otra editorial francesa, esta vez con su *La Reproduction des profils*, traducido por el poeta experimental y matemático Jacques Roubaud, miembro del grupo Oulipo. Se debe apuntar que Éditions Melville ha copublicado algunos libros con otra editorial más grande, Léo Scheer, buscando ser más consistente en la aparición de sus libros.

7. Aunque Éditions Mercure de France ya era una editorial señera creada en 1894, ha adoptado la misma estrategia que ya hemos señalado reiteradamente cuando fue absorbida finalmente por la potente Gallimard. De hecho, Isabelle Gallimard es su directora desde 1995 y ha logrado conseguir la notable cifra de 117 libros de poesía editados, mayormente de autores del siglo XX y XXI, y “manifeste un intérêt toujours croissant pour la littérature contemporaine” (Mercure) en su varias colecciones. Modernistas americanos como E.E. Cummings o John Dos Passos ya habían publicado en Éditions Mercure de France antes de que lo hiciera la poeta del lenguaje Fanny Howe con su libro, *Nord profond*. A pesar del tamaño que ha adquirido esta editorial se puede observar la elegancia de su diseño, así como el cuidado con el material de impresión y la simplicidad en la tipografía y con la importancia del color en muchas portadas.

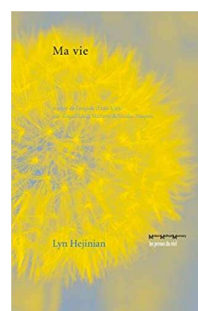
8. El pintor Michel Duport y Serge Velay, poeta y ensayista respectivamente, dirigen la editorial de su mismo nombre. La poca información que existe sobre esta aventura editorial lleva a la conjetura de que los libros publicados bajo este sello son resultado de textos que Duport y Velay publicaban anteriormente en su revista *Terriers*. Así lo confirma la ficha catalográfica del libro que Rosmarie Waldrop sacó a la luz en esta editorial, *Comme si nous n'avions pas besoin de parler*, con un prefacio de Edmond Jabés y traducido al francés por Roger Giroux. Dicha ficha muestra que también es el número 10 de *Terriers*, revista que apareció entre 1977 y 1987. Pocos datos consistentes se pueden encontrar sobre la línea editorial que han seguido Duport y Velay. Aun así, no cabe duda de su interés por sacar a la luz a autores que arriesgan en sus propuestas textuales o teóricas, como es el caso de autores como Roger Laporte, Edmond Jabés o Pascal Quignard, que publicaron sus textos en la serie *Terriers*.

9. Más recientemente, concretamente en 2014, el colectivo compuesto por François Aubart, Jérôme Dupeyrat, Charles Mazé, Camille Pageard y Coline Sunier inicia la publicación de libros en la editorial <O> Future <O> / Bat. El apoyo más sostenido del Centre National des Arts Plastiques, y ocasionalmente de otros como el Régional des Lettres Midi-Pyrénées, ha sido significativo para la supervivencia de esta pequeña editorial, que también edita la revista digital <o> future <o>, donde se ejemplifica su trayectoria experimental. La elección de la poeta del lenguaje Hannah Weiner y su libro *Clairvoyant Journal 1974* no podía ser más acertada para la política que siguen estos editores. Su poesía influenciada por el grafismo y la “performance” concuerda con la variedad que se observa en la dirección colectiva de <O> Future <O> / Bat. Ésta se compone de dos diseñadores gráficos, dos historiadores del arte y Aubart, que es crítico de arte y ejerce de profesor en la École Nationale Supérieure des Beaux-arts de París. El denominador común al fundar esta editorial fue establecer una relación horizontal con los autores al imprimir el libro y

especialmente establecer una inmersión en nuevas propuestas que inciden en ellos mismos y quieren compartirlas con los lectores franceses: “des gens avec qui on a des choses en commun saisissent à qui et comment cet objet est adresse”, y que posea carácter internacional como todo proyecto experimental que se precie: “trouver ceux qui peuvent s’intéresser à notre projet à l’étranger” (Aubart).

10. Cuando Xavier Douroux y Franck Gautherot iniciaron en 1992 la aventura de Les Presses du Réel no se enfocaron tanto en el interés comercial como en publicar diversas colecciones que justifican esas intenciones, tal como ilustran las diversas esferas que ocupan: vanguardia, arte contemporáneo, artes visuales, filosofía crítica, estética y música experimental. Dentro del campo literario ha publicado más de 50 títulos en variadas colecciones como Al Dante, Cahiers Maurice Blanchot, L’espace Littéraire, L’espace Littéraire-Fictions, Hors Série, y Motion Method Memory. Precisamente, Abigail Lang codirige con Dominique Pasqualini esta última colección, que incluye títulos relacionados con el mundo anglófono y donde se sitúa la única poeta del lenguaje: Lyn Hejinian. Su más afamado libro, *Ma vie*, lo introduce y traduce la propia Abigail Lang. El título de la serie, Motion Method Memory es explicado incidiendo en los objetivos fundamentales al escoger textos determinados: “Une sélection d’objets poétiques qui mettent en jeu: le mouvement—flux des images, affleurement des pensées, son de la lettre—la méthode—test, errance, manière—la mémoire—invention, impression, archive” (Les Presses du Réel).

11. Sébastien Smirou, poeta y psicoanalista, fue el responsable de la editorial rup & rud cuya actividad duró desde 1999 hasta 2004 y que se caracterizó por ediciones con tiradas de 25 ejemplares donde “Les auteurs ont su justement s’appropriier le format qui leur était offert” (Éditions de l’Attente). Smirou es también traductor de poetas americanos al francés, tal como ocurrió con el libro del poeta del lenguaje Peter Gizzi, *Deux mondes en un*, publicado en el año 2003 en dicha editorial. Sólo 7 libros en total aparecieron en esta pequeña editorial de corto recorrido, pero que también ha contribuido con su presencia a estimular a los lectores franceses a introducirse en los nuevos modos de la poesía americana innovadora.

12. Éditions La Tuilerie Tropicale se creó en 1986 y editó más de 15 libros. Hasta donde se tiene constancia esta editorial permaneció hasta 1991, año en que publicó el texto de Rosmarie Waldrop, *La Reproduction des profils*, libro que Éditions Melville reeditó también

en 2003, tal como se indicó anteriormente. Entre la muy escasa información que se puede obtener de esta editorial, sí se tiene constancia de que Éditions La Tuilerie Tropicale se centró en la diversidad de textos experimentales más que en un movimiento en concreto, como lo demuestra al haber acogido a autores alternativos como Jean-Marie Gleize, Eugène Guillevic o Tom Raworth.

En conclusión, los poetas americanos y estos editores franceses coincidieron en mostrar textos innovadores con modos formales a través de poemas y teorías poéticas que se comprometían a dilucidar ese final del siglo XX y las primeras décadas del XXI. La atmósfera que proyectaron dichos textos fue de una intensidad inusitada al cuestionar el rol del lenguaje, que no sólo se alejaba de su uso automático y mecánico sino que daba pie a la controversia de sus múltiples formalidades e interpretaciones. Las mismas digresiones y disyunciones de sus textos implican cuestiones políticas, sociales, económicas, lingüísticas y literarias engarzadas en teorías con orígenes que van desde la Escuela de Frankfurt hasta los postestructuralistas franceses. Una y otra vez, en coloquios recitales, conferencias o clases universitarias, todas esas voces poéticas encontraron también un espacio en estas 12 editoriales francesas para persuadir a muchos lectores de ser conscientes sobre la necesidad de ser activos y creativos.

Obras citadas

- Aubart, François. “Présentation de Δϙ⊗ et de <o> future <o>.” <o> future <o> (2018). 6 Abril 2021 <<http://f-u-t-u-r-e.org/r/Initiales.md>>.
- Beuve-Méry, Alain. “Les ‘nouveaux précaires’ de l’édition française.” *Le Monde des Livres* (11 Jan. 2007). 22 Sept. 2018 <https://www.lemonde.fr/livres/article/2007/01/11/les-nouveaux-precaires-de-l-edition-francaise_854186_3260.html>.
- Davies, Alan. *Nom*. Trad. Martin Richet. Reims: Éditions Le Clou dans le Fer, 2011.
- DiPalma, Ray. *Quatre poèmes*. Trad. Vincent Dussol. Chambéry: Éditions Comp’act, 2006.
- Éditions de l’Attente. “*rup&rud l’intégrale, 1999-2004*.” *Éditions de l’Attente* (2011). 10 Marzo 2021 <<https://www.editionsdelattente.com/book/ruprud-lintegrale-1999-2004/>>.
- Gizzi, Peter. *Deux mondes en un*. Trad. Sébastien Smirou. Montrouge: rup & rud, 2003.
- Harryman, Carla. *Toujours l’épine est sous la rose*. Trad. Martin Richet. Paris: Éditions Ikko, 2006.
- Hejinian, Lyn. *Ma vie*. Trad. Abigail Lang, Maïtreyi Pesqués y Nicolas Pesqués. Dijon: Les Presses du Réel, 2016.
- Howe, Fanny. *Nord profond*. Trad. Michelle-Viviane Tran Van Khai. Paris: Éditions Mercure de France, 1997.
- Les Presses du Réel. “Collection *Motion Method Memory*.” *Les Presses du Réel*. 6 Abril 2021 <https://www.lespressesdureel.com/collection_serie.php?id=12>.

- Lesauvage, Magali. "Appel au soutien des éditions Comp'Act." *Paris Art* (12 Dec. 2006). 22 Sept. 2018 <<http://www.paris-art.com/12-12-06-appel-au-soutien-des-editions-compact/>>.
- Lévi, Liana. "Manuscrit." *Lianalevi.fr*. 1 Abril 2021 <<https://www.lianalevi.fr/manuscrits/>>.
- Mercure de France. "Historique: Le Mercure de France." *Mercure de France*. 27 Sept. 2018 <<https://www.mercuredefrance.fr/Historique>>.
- Saenen, Frédéric. "'Le clou dans le fer': une expérience continue." *Sitartmag: Revue Littéraire & Culturelle* (Janvier 2008). 22 Sept. 2018 <<http://sitartmaglesite.hautetfort.com/archive/2008/10/22/le-clou-dans-le-fer-une-experience-continue.html>>.
- Waldrop, Keith. *Une cérémonie nie qui se passait ailleurs*. Trad. Françoise de Laroque. Paris: Éditions Fourbis, 1990.
- Waldrop, Rosmarie. *Comme si nous n'avions pas besoin de parler*. Trad. Roger Giroux y Edmond Jabés. Nîmes: Michel Dupont et Serge Velay, 1980.
- Waldrop, Rosmarie. *Le mouchoir de la fille du roi Pépín*. Trad. Rosy Pinhas-Delpuech. Paris: Éditions Liana Levi, 1989.
- Waldrop, Rosmarie. *La reproduction des profils*. Trad. Jacques Roubaud. Paris: Éditions La Tuilerie Tropicale, 1991.
- Waldrop, Rosmarie. *La reproduction des profils*. Trad. Jacques Roubaud. Paris: Éditions Melville, 2003.
- Weiner, Hannah. *Clairvoyant Journal 1974*. Toulouse, Éditions <O> Future <O> / Bat, 2014.