

PRESENTACIÓN

REGRESO A LA KLOAKA, (KASI) 35 AÑOS DESPUÉS

Prof. Dr. Enric Mallorquí Rusalleda
(California State University-Fullerton)

Profa. Dra. Sandra Pérez Preciado
(California State University-Fullerton)

Al prudente y discreto lector. La *pre-historia* de este libro

Este libro que el lector tiene ahora entre sus manos es, a su vez, la historia de una admiración y de una Amistad. Si la primera arranca a finales de los 90, la segunda a finales de la primera década del siglo XXI.

A finales de los 90, aún en España, y cuando Enric bosquejaba entre los no pocos programas de Máster y de doctorado en los EEUU y de Canadá, previendo ya el poco y magro futuro profesional que le esperaba en España y con la ilusión de abrirse a nuevos espacios intelectuales, más avezados a la teoría y la crítica cultural, se topó con el nombre de Roger Santiváñez, entonces estudiante de doctorado en Temple University, y desconocido para él hasta ese momento. Por una serie de decisiones que Enric fue tomando, y que ahorramos al lector los pormenores para no hacer el cuento tan largo —quizás sea cierto eso tan difundido de que uno no lee ni escribe sobre lo que quiere sino sobre lo que se va encontrando por el camino—, empezó

a leer al ahora buen y queridísimo Amigo Roger de forma obsesiva, hasta el día de hoy. Por esos mismos años, Sandra, desde California, leía la poesía salida del Movimiento Kloaka (MK, en adelante) por su cuenta. Nuestros caminos no se habían cruzado aún.

No es hasta el otoño-invierno de 2008 cuando Enric y Roger coinciden en Princeton University. Mientras el primero estaba cursando su doctorado, el segundo ocupaba el cargo de lector de español en la prestigiosa universidad americana. Después de largas horas de charla en el Zorba's Brother de Princeton (New Jersey), de intercambiar numerosas y variadas experiencias vitales cuajó una duradera Amistad entre ambos, fruto de la cual fue la publicación de una entrevista que se publicó en la prestigiosa revista *Hispanamérica* —de la University of Maryland, dirigida magistralmente por el Prof. Saul Sosnowski— y que fue la semilla de este libro-homenaje que ahora ve la luz, algo que no hubiera sido posible sin la contribución final de Sandra y de la ayuda económica y del apoyo que nos brindaría a través del Program in Latin American Studies que ella dirigía.

Aunque la idea inicial, por allá en 2009 —el volumen estaba programado inicialmente para 2012—, fue la de escribir un volumen para celebrar el 30 aniversario de Kloaka —de ahí lo del «(Kasi) 35 años después» que se explicita en el título de estas páginas—, no fueron pocos, sino más bien todo lo contrario, los escollos que se tuvieron que superar para llegar a buen puerto. Aunque Sandra se incorporó tres años después al proyecto —en 2012, cuando se da el encuentro entre ambos, al llegar Enric como Assistant Professor a California State University-Fullerton, lo cierto es que en ese momento todo estaba aún en ciernes. La incorporación de Sandra fue definitiva para que el proyecto avanzara. Se invitó a Roger a dar una conferencia a nuestro campus, aunque por vía telemática, y, acto seguido, algunas lecturas de Kloaka se incorporaron al currículum

docente de los cursos de literatura latinoamericana contemporánea. Producto de todo ello las cosas fueron cuajando, concretándose nuevos nombres e ideas para acabar con la forma final deseada, que es la que el lector tiene en sus manos y que esperamos disfrute y que le sirva para aprender tanto o más de lo que nosotros hemos hecho al confeccionarlo.

Biografía del MK

El MK es la historia de un «encuentro» en el sentido bretoniano: un encuentro de varias individualidades atraídas por la poesía y el «espíritu de revuelta poética» en la Lima de la década de inicios de los 80. Fundado por la poeta Mariela Dreyfus y por el también poeta Roger Santiváñez en setiembre de 1982, tras una conversación causal en el Restaurant Wony del centro de Lima, el MK surge como un movimiento poético revolucionario que cuestiona profunda y radicalmente el orden establecido tanto a nivel político como estético. Son los años del *andes-ground*, como le gusta denominarlo a Roger Santiváñez.

La premisa era «romper con todo» —en palabras de Mariela Dreyfus— y el ideario que apoyaba el recién creado MK puede resumirse en tres puntos, por lo menos en esta etapa inicial: 1) escribir poesía que expresara lo más íntimo del ser de las masas explotadas por la urbe limense a través del uso del habla cotidiana y directa en su plasmación como lenguaje poético; 2) cuestionamiento frontal de todo el sistema ideológico del estado burgués para buscar formas alternativas de vivir; 3) la integración de las artes y la restitución de la experiencia estética a la vida cotidiana y al discurrir sencillo de las gentes. Dicho de otro modo, el MK insurge como neovanguardia contestataria, como forma de respuesta a la vuelta de la democracia

formal tras gobiernos militares; democracia que no resolvió nada con su programa económico neoliberal, sino que ahondó la miseria de las masas populares y que convirtió en un infierno de podredumbre a la sociedad peruana: en una cloaca. Pero no solo esto, dado que el MK debe contextualizarse dentro de lo que fue la guerra del partido comunista Sendero Luminoso, que le dio una nueva e inédita situación a la sociedad peruana de los 80, en la que nació Kloaka, como una respuesta anarquista a la terrible violencia que les rodeaba —violencia del Ejército y de Sendero— frente a la cual Kloaka elevó el canto de la poesía y de la vida, de la libertad y el amor.

El MK no estuvo solo en su empresa y, de hecho, a la hora de historiar el movimiento hay que mencionar otros grupos neovanguardistas de Latinoamérica afines como CADA —Chile—, «Tráfico» —Venezuela—, la «Lumpen Poesía» —Uruguay— y «Sicoseo» —Ecuador. Dentro del mismo país incaico no se pueden dejar de enumerar el taller de artistas plásticos «Huayco», algunos de cuyos miembros fueron estrechos colaboradores del MK, al igual que lo fueron las bandas musicales «Delpueblo» —rock-fusión andina—, «Durazno Sangrando» —rock y chicha—, «Kola Rock-Kilowatt» —rock and roll puro— y «Medias Sucias» —rock progresivo.

Resulta evidente considerar al MK dentro de lo que Octavio Paz llamó «la tradición de la ruptura», que engloba las vanguardias occidentales que vienen desde el futurismo (1909) hasta el surrealismo —1920-30 como suma y cifra de la vanguardia histórica— y las neovanguardias en inglés como el Movimiento Beatnik de los Estados Unidos de América —de los 50 y 60— hasta el movimiento hippie y el punk que tuvieron influencia decisiva en Kloaka, pero sin olvidar el carácter profundamente étnico peruano e indio del

MK, es decir su espíritu «andes-ground» y su base 'chicha' que es la nueva cultura popular que cobró fuerza en el Perú de los 80, con íconos fundamentales como la santa popular peruana Sarita Colonia, que fue central en el imaginario del MK.

El MK se desarrolló —durante el tiempo de su existencia (1982-1986)— en tres etapas. La fundacional, cuyos miembros fueron: Mariela Dreyfus y Roger Santiváñez —cofundadores— a quienes se unieron Edición Novoa y Guillermo Gutiérrez. Luego se integran Domingo de Ramos, José Alberto Velarde, Mary Soto, Julio Heredia y el pintor Enrique Polanco. Una vez configurados los principios de cohesión interna, el Movimiento se lanza a través de un Recital-Expo y Concierto en el Bar La Catedral de la Plaza Unión de Lima, el 11 de febrero de 1983.

La segunda etapa supone el desarrollo del MK y la formación de sus bases de amigos y simpatizantes en universidades y barrios de Lima y de provincias. Concretamente en el distrito de Lince bajo el liderazgo de Bruno Mendizábal. En Piura, con la organización de Nor-Kloaka conducida por Lelis Rebolledo, y en Arequipa, con la solitaria actitud de Peter Portugal. Este segundo momento viene marcado por la prédica y la difusión del mensaje del Movimiento para concentrarse luego en dos recitales que tuvieron lugar en el Auditorio Miraflores durante abril y octubre de 1983. Breve aunque intensísima etapa de producción cultural y de activismo social del MK.

La etapa final se puede fijar en un recital de despedida que también se celebró en el Auditorio Miraflores, en febrero de 1984. En ese momento se edita la revista *Kloaka 1*. Del mismo modo se constituye la «Instancia Suprema» del Movimiento —en la que participan José Antonio Mazzotti y Dalmacia Ruíz Rosas, quienes se habían integrado al Movimiento hacía poco en calidad de «aliados

principales». En esta etapa el MK se radicaliza exponencialmente, tal y como muestran sus manifiestos («El gran Pachakuti ya comenzó», «Carta a los imbéciles de la poesía peruana - Quema de basura» y «Vallejo es una pistola al cinto»). Las últimas acciones del Movimiento se realizaron en Europa gracias al activismo llevado a cabo en París (1986) por José Alberto Velarde a través de lo que se denominó *Kloaka Internacional*.

El MK generó una periferia de amigos y simpatizantes entre los que podemos mencionar a los poetas Rafael Dávila-Franco, Rodrigo Quijano, Frido Martín, Bruno Mendizábal y Tatiana Berger, así como los pintores Fernando Bryce y Roberto «Caballo» Cuenca. Muestras de esta poética pueden leerse en el excelente volumen de casi medio millar de páginas intitulado *Kloaka. Antología poética* (Madrid: Amargord Ediciones, 2014), cuya recopilación y edición ha corrido a cargo de *Zachary de los Dolores*. Lo mismo puede decirse de varios grupos —o individualidades— de lo que fue desde 1985 el movimiento rock «subterráneo» del Perú, que miraron con simpatía lo que había sido y representado el MK un poco antes.

Estructura de este monográfico y sinopsis de los trabajos

Nuestro volumen, *LA KLOAKADA. Neovanguardia latinoamericana de los 80*, se divide en cuatro apartados o bloques: 1) Prólogo; 2) Presentación; 3) Testimonios y poesía; 4) Estudios (ordenados alfabéticamente) e incluye un total de trece trabajos inéditos y originales, además de la introducción, con la excepción de las colaboraciones de Paolo de Lima y de José Antonio Mazzotti —y que ahora se reimprimen tanto por la voluntad de visión de conjunto y de homenaje de nuestro volumen, como por hacer accesibles una serie de textos que hasta ahora no eran del todo fáciles de conseguir. En

cualquier caso, se reúnen aquí algunos de los mejores especialistas y autoridades en el campo, a nivel mundial, junto con el testimonio original de los protagonistas del MK, desde su mismo momento fundacional.

El libro propiamente dicho se abre de la mano de Olga Rodríguez-Ulloa, quien acaba de concluir en Columbia University una hermosa y documentada tesis doctoral en la que dedica no pocas —y buenas— páginas al MK. En sus contribución, que presenta a manera de prólogo, traza las líneas generales del MK para pasar luego a subrayar algunas de las líneas fundamentales que se exploran en el volumen, cosa de la que nos ocupamos aquí de forma más detenida, no por desmerecer el trabajo de Rodríguez-Ulloa, nada más lejos de nuestra voluntad, sino porque las exigencias del guión nos obligan a ello. Después de nuestra presentación —segundo bloque del presente libro— se inaugura la sección de «Testimonios», que abre y cierra Roger Santiváñez con dos aportaciones originales para la ocasión; con la primera —«Lo que hay en un nombre: La Kloakada»—, en la que se relatan el «bautizo» del MK y las razones que nos llevaron a tomar esa efeméride para intitular este libro de la forma como hemos hecho. El segundo testimonio —«Bar la Catedral, Lima, 11 de febrero de 1983 / Primera presentación del Movimiento Kloaka»— narra otra escena fundacional, que no es otra que la primera aparición pública —«oficial»— del MK. Ambos momentos los complementa el poeta Domingo de Ramos, con su visión de lo que fue MK en su contexto sociocultural. Por su parte, Mariela Dreyfus, fundadora y miembro del MK, pone el broche de oro a esta sección presentando una crónica poética de la experiencia *andesground* de los 80.

El siguiente apartado de «Estudios» —cuya organización responde meramente a un orden alfabético— lo encabeza Armando Carrasco Guerra (Universidad Austral de Chile) con su «Poesía y per-

formatividad en Roger Santiváñez (Kloaka) y Raúl Zurita (CADA): propuestas poético-estéticas de marginalidad». Con su artículo persigue analizar dos movimientos literarios neovanguardistas del Sur de América: el grupo peruano Kloaka y el colectivo chileno CADA, tomando como referentes de cada movimiento a Roger Santiváñez y Raúl Zurita respectivamente. Se analizan las posibles vinculaciones que en ambos se observa respecto de la presencia de la marginalidad política y sociocultural y su proceso de estetización, tanto en las acciones performativas de los movimientos como en las obras poéticas de los escritores antes referidos, las cuales corresponden a sus dos primeros libros: *Antes de la muerte* (1979) y *Homenaje para iniciados* (1984) de Roger Santiváñez; y *Purgatorio* (1979) y *Ante-paraiso* (1982) de Raúl Zurita.

Luis Fernando Chueca (Pontificia Universidad Católica del Perú), por su parte, con «VALLEJO ES UNA PISTOLA AL CINTO. Apropiaciones neovanguardistas de textos vallejianos en un poema-manifiesto del Movimiento Kloaka (1984)» propone que, a finales de los años veinte e inicios de los treinta del siglo XX, se reconocen en la obra y los planteamientos estéticos de Vallejo importantes tensiones entre sus exploraciones todavía de cuño vanguardista y las más recientes preguntas sobre lo ideológico y el compromiso político en la definición de los caminos artísticos. No es casual por ello que algunos textos de esos años hayan sido elegidos por los jóvenes neovanguardistas del Movimiento Kloaka para confeccionar el poema-manifiesto «Vallejo es una pistola al cinto», que conmemoraba un aniversario más de la muerte del poeta y que se distribuyó en los exteriores del local donde se realizaba un importante evento para la comunidad literaria peruana. Esto ocurrió en 1984, en un contexto de crecientes violencia política y crisis social en el país, y cuando los miembros de dicho movimiento

utilizaban sus propias posturas estético-ideológicas y su posición en el campo cultural. El ensayo indaga en los significados de dicho gesto de apropiación de textos vallejianos, de las características de la operación intertextual realizada y del modo de invocar su figura como referencia paradigmática en ese contexto.

Giancarla Di Laura (Prairie View A & M University), con «El Movimiento Kloaka a través de sus manifiestos: una lectura desde la decolonialidad», interpreta el MK como uno de los más importantes movimientos contraculturales de los ochenta, en tanto que renovador de las formas de expresión artística al imponer una nueva forma de entender la cultura peruana. Al incluir en sus manifiestos aportes de elementos indígenas, Kloaka muestra principios afines con los estudios decoloniales. Si bien dentro de la decolonialidad se busca la autenticidad de la cultura peruana, dentro de los diversos manifiestos de Kloaka se encuentra esa postura la cual tiene como propósito incluir nuestras raíces autóctonas vistas bajo una nueva luz.

La poeta y profesora universitaria Rossella Di Paolo presenta un itinerario poético por la obra de Dreyfus donde el cuerpo, el erotismo y la pulsión de la muerte desarmen al lector para luego encarcelarlo en el laberinto de sus propios miedos, frustraciones y esperanzas.

Paul Guillén (University of Texas-El Paso) lee el libro-objeto «New Port» de Roger Santiváñez desde uno de los sistemas de la poesía peruana contemporánea que ha sido poco estudiado por la crítica literaria: el llamado «neobarroco a la peruana», cuyas raíces se hundieron a finales de los 70 y responden al agotamiento de la poética central de tipo coloquial o conversacional.

Germán Labrador Méndez (Princeton University) en «La lengua de la Kloaka: fármaco-poética y guerra civil en *Symbol* (1991) de Roger Santiváñez» analiza *Symbol* (1991) como un texto clave

en la evolución de Roger Santiváñez y del MK. Escrito antes de abandonar el Perú, el libro desea un reconocimiento literario internacional que, al tiempo, negocia la memoria de las experiencias marginales del *underground* limeño de la década anterior mediante un trabajo lingüístico obsesivo y metódico. Partiendo de un detallado análisis formal, Labrador Méndez analiza *Symbol* como un lugar de intersección lingüística donde las experiencias políticas, estéticas y vitales del MK y de la juventud afín son evocadas desde lo biográfico. Para ello, atiende a las huellas que la literatura drogada y la farmacia poética han dejado en el texto, puestas al servicio de la memoria de la trayectoria colectiva de una generación disidente en un país en guerra civil.

Paolo de Lima (Universidad de Lima-UNMSM), con su «Sobre 'Kloaka'», explica la manera en que la agrupación contracultural «Kloaka» se manifestó activamente en Lima a inicios de la década del ochenta a través de actividades públicas, revistas y manifiestos para expresar su visión de la poesía y del país. Conformado básicamente por poetas, «Kloaka» buscó trascender una tradición narrativo-conversacional reviviendo el espíritu vanguardista con una escritura que fue percibida desde sus inicios como «estridente, agresiva y feísta». El contexto de violencia estructural y violencia política en el cual se manifestó «Kloaka» los llevó a plantearse como «enemigos del Orden establecido» en cualquiera de sus formas.

En «Kloaka o el flujo subterráneo: la poesía de Domingo de Ramos y Roger Santiváñez» José Antonio Mazzotti (Tufts University) después de ofrecer un valioso testimonio personal del autor sobre su paso por el MK, pasa a analizar en detalle la poesía de dos de sus miembros, Domingo de Ramos y Roger Santiváñez, hasta el año 2002, encontrando en ella las señas de un neobarroco expresionista y de un estado de ánimo que, por su desencanto, bien puede llamarse postmoderno.

Cierra el volumen el poeta Enrique Winter con el que se refiere al tránsito que opera en la escritura de Dreyfus, y que se concreta en un viaje que va desde una poesía conversacional, con ciertas imitaciones de la jerga popular limeña y la incorporación al poema de ambientes y sujetos marginales, a una poesía donde el lenguaje se erige en protagonista, a la vez que existe una constante búsqueda de nuevos ritmos que le lleva a desembarazarse de estructuras fijas para apostar a eso que el poeta afroamericano Yusef Komunyaaka, devoto del jazz *comme moi*, ha denominado la «improvisación simétrica» en poesía (cf. *Blue Notes*). En ese recorrido de su obra, persiste, sin embargo, la apelación a la tendencia confesional para construirse un yo poético intimista, o darle voz a otros personajes de la saga familiar o de la tradición poética y artística con las que ese yo personal se siente afín. Aparecen así los poemas contruidos a partir de la muerte de la madre, o a fin de reconstruir una genealogía familiar femenina, donde asoman abuelas y bisabuelas, y al mismo tiempo están los homenajes a escritores y artistas caros a la autora, tales como Sylvia Plath, Leonora Carrington, Franz Kafka, Elizabeth Siddal, Juan Parra del Riego, Carlos Oquendo de Amat y Sarah Kane.

Agradecimientos

No podemos cerrar estas páginas sin antes mostrar nuestro más sincero agradecimiento a las personas que, de una forma u otra, han hecho posible que finalmente este proyecto vea la luz. A todas/os los colaboradores que nos han prestado sus magníficas ideas en forma de trabajos académicos. A Roger Santiváñez, Mariela Dreyfus y José Antonio Mazzotti, el que nos hayan facilitado sobremanera el trabajo, proporcionándonos datos, orientaciones y sugerentes y productivas críticas a través de los diferentes estadios de producción

del libro. Por otra parte, nunca podremos agradecer lo suficiente a Cristóbal Macías Villalobos (Universidad de Málaga), por su siempre generosa y bondadosa Amistad y por el hecho de que aceptara de tan buena gana y con tanto entusiasmo revisar nuestro manuscrito, y a Libros Pórtico de Zaragoza que aceptara incluirlo dentro de su prestigiosa colección de libros. A todos ellos, nuestro más sincero y profundo agradecimiento por todo. Sin embargo, cualquier error que permanezca es de nuestra única responsabilidad.

A nivel institucional y en el orden económico debemos señalar que nuestro trabajo se ha beneficiado del apoyo del Program in Latin American Studies de California State University-Fullerton.

TESTIMONIOS Y POESÍA

LA KLOAKADA

Neovanguardia latinoamericana de los 80

Coordinación, edición e introducción

Enric Mallorquí Ruscalleda

Sandra Pérez Preciado

Libros Pórtico

Zaragoza

2015