

Un poeta al margen de generación: itinerario poético de Joan Margarit

A poet on the Edge of Generation: Poetic Itinerary of Joan Margarit

REMEDIOS SÁNCHEZ GARCÍA

Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada.

Dirección de correo electrónico: reme@ugr.es

RAQUEL LANSEOS SÁNCHEZ

Universidad de León. Campus de Vegazana, s/n. 24006 León.

Dirección de correo electrónico: rlans@unileon.es

Recibido: 14-4-2019. Aceptado: 14-7-2017.

Cómo citar: Sánchez García, Remedios y Raquel Lanseros Sánchez, “Un poeta al margen de generación: itinerario poético de Joan Margarit”, *Castilla. Estudios de Literatura* 8 (2017): 373-392.

DOI: <https://10.24197/cel.8.2017.373-392>

Resumen: El presente artículo estudia tanto la construcción biográfica como el itinerario poético de Joan Margarit. Partiendo de la producción literaria de sus comienzos, se analiza la influencia decisiva de su oficio de arquitecto en su obra creativa. Asimismo, se observa la importancia de escribir en dos lenguas para su desarrollo y recepción por parte de la crítica literaria en el ámbito nacional. Esta circunstancia propició que fuese conocido antes en el ámbito de la lengua catalana que en el de la lengua española y, por tanto, no figure en las antologías colectivas de los años sesenta y setenta junto con los poetas nacidos en su misma época. De este modo, la poesía de Margarit se ha desarrollado trazando un itinerario personal, no adscrito a ninguna estética de grupo, lo que hace difícil encuadrarlo en ninguna generación poética y dota a su recorrido de plena singularidad.

Palabras clave: Joan Margarit; poesía; educación literaria; poetas en lengua española; poetas en lengua catalana.

Abstract: This article studies both the biographical construction and the poetic itinerary of Joan Margarit. Starting from the literary production of his beginnings, we analyze the decisive influence of his job as an architect in his creative work. Likewise, we observe the importance of writing in two languages for his development and his reception by literary criticism at the national level. This circumstance led to his being known before in the scope of the Catalan language than in the Spanish one, and therefore not included in the collective anthologies of the sixties and seventies, along with the poets born in the same period. This way, Margarit's poetry has been developed by drawing a personal itinerary, not attached to any group aesthetics, which makes it difficult to frame him in any poetic generation and endows his work with complete uniqueness.

Key words: Joan Margarit; poetry; literary education; poets in Spanish language; poets in Catalan language.

INTRODUCCIÓN

La calidad y originalidad de la obra de Joan Margarit, además de aportar a la poesía española contemporánea la óptica de un poeta que escribe en catalán y en español -con toda la riqueza intrínseca que ello conlleva-, supone asimismo la experiencia poética de un autor cuyo itinerario no es fácilmente clasificable en términos de adscripción generacional. Es posible que su producción poética bilingüe –Joan Margarit comenzó a escribir en castellano, pasó a escribir en catalán y actualmente traduce sus propios poemas del catalán al castellano de forma simultánea a su creación– haya influido en esta recepción anómala de su obra por parte de la crítica literaria, solo normalizada durante los últimos quince años.

Joan Margarit, el poeta que nació en plena guerra civil y tan solo dos meses y medio antes de comenzar la batalla del Ebro,¹ tuvo una infancia plenamente marcada por esta cronología, que en lo ideológico, va a condicionar su personalidad, como la de todos sus coetáneos, (en la línea de lo expuesto por Rodríguez de que “la literatura es un discurso ideológico” [2001: 33]). En esta óptica de expresión creativa de la negrura de los años de represión franquista coincide con muchos de sus compañeros poetas de generación, quienes crecieron durante la posguerra. Durante toda su vida laboral, ha ejercido la arquitectura como profesión, hecho que contribuye asimismo a expandir el ángulo de visión de su poesía.

1. CONSTRUCCIÓN BIOGRÁFICA E ITINERARIO POÉTICO

Tras finalizar su carrera universitaria y aprobar las oposiciones a la cátedra de Cálculo de Estructuras, Joan Margarit ejerció durante más de treinta años como catedrático de esa asignatura en la Escuela Superior de

¹ La batalla del Ebro fue la batalla más larga de cuantas se libraron durante la Guerra Civil Española, y una de las que más víctimas se cobró. El escenario donde tuvo lugar fue el cauce bajo del valle del Ebro, entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938. Fue un enfrentamiento determinante, puesto que muchos historiadores coinciden en que en la batalla del Ebro se decidió el resultado final de la guerra.

Arquitectura de Barcelona. Es lógico, pues, que su profesión haya resultado muy influyente para Margarit a la hora de definir su concepción de la poesía:

Pienso que no es una coincidencia baladí que el Cálculo trate de lograr la máxima resistencia y estabilidad con el mínimo de material (en general acero u hormigón) y que la poesía trate de decir el máximo con el mínimo de palabras: al igual que las matemáticas son las más exactas de las ciencias, la poesía es la más exacta de las letras (2006: 35).

En 2005, publica un libro de poemas titulado precisamente *Cálculo de estructuras*,² cuyo título homenajea su profesión de arquitecto y nos recuerda la vital importancia de su ejercicio en el concepto de Joan Margarit sobre la creación poética y su desarrollo. En el epílogo a *Cálculo de estructuras*, el poeta afirma:

Sobre la concisión, diría que un poema es como la estructura de un edificio muy particular a la que no le puede faltar ni sobrar ni un pilar, ni una viga: si sacásemos una sola pieza, se desplomaría. Si en un poema se saca una sola palabra, o se cambia por otra y no pasa nada, es que no era un poema. O todavía no era un poema. Sólo llega a serlo cuando no se puede sacar o cambiar pieza alguna de la estructura. Pero entonces tampoco será necesariamente un buen poema: esto es otro tema que tiene más que ver con la otra característica a la que yo me refería: la exactitud. Un poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor parte de las veces sin saberlo) su lector o lectora. De esta exactitud viene el poder de consolación de la poesía, porque la poesía sirve para introducir en la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden interior frente al desorden de la vida. A la angustia por este desorden a veces se intenta hacerle frente con los entretenimientos, pero la diferencia es que de un entretenimiento se sale tal como se ha entrado. Sólo se ha pasado un rato. En cambio, al acabar de leer un poema ya no somos los mismos porque ha aumentado nuestro orden interior.³

² En catalán, *Càlcul d'estructures* se publicó en Barcelona también en 2005.

³ Extracto del epílogo a *Cálculo de estructuras*, incluido en la página web de Joan Margarit www.joanmargarit.com (consultado el 02-12-2016).

La importancia de la influencia del oficio de la arquitectura en la obra poética de Joan Margarit⁴ ha sido señalada por varios críticos relevantes, como por ejemplo Antonio Jiménez Millán (2009) o Jordi Gracia, quien afirma (2009: 31):

Joan Margarit es arquitecto de obras extraordinarias y es arquitecto resignado también a las funciones menores de la inspección de edificios y la detección de patologías constructivas, tan frecuentes en la expansión periférica de la ciudad de Barcelona en los años sesenta y setenta. Lo cuento como anécdota porque quiero sacarle una categoría: esa arquitectura a ras de suelo, reparando y reforzando los bloques de viviendas de la emigración de los años 50, 60 y 70 del Besòs o Nou Barris, tiene algo que ver con la poesía de reparaciones y suturas emocionales que va a ir escribiendo entonces, donde el pasado y la biografía sentimental de cada lector puede identificar los desperfectos de su armazón, las amenazas de desplome estructural, el miedo de una grieta en el muro de carga que el poeta asedia con las armas del cálculo y con las armas de la poesía.

Esta significación de la concisión y la exactitud cuasi arquitectónicas en la poesía de Margarit puede verse muy bien en varios poemas pertenecientes al citado libro *Cálculo de estructuras*. Es el caso del poema “Seguridad”, donde el autor describe precisamente la falta de seguridad que la vida ofrece, tanto en el ámbito filosófico y vivencial como en el laboral, pues en varios momentos de su obra poética Margarit se muestra empático con el esfuerzo de quien trabaja para construir:

Albañiles al alba encienden fuego
con restos de encofrados.
La vida ha sido un edificio en obras
con el viento en lo alto del andamio,
siempre cara al vacío. Ya se sabe
que quien pone la red no tiene red.

Esto puede verse asimismo en su poema “Cálculo de estructuras”, que da título al volumen, en el que resuenan ecos de conciencia social que muestran cómo la mirada del poeta se sitúa al lado de quienes trabajan con sus manos y arriesgan la vida en pro de la construcción de esos elementos emblemáticos de la civilización contemporánea:

⁴ Para mayor abundamiento sobre este aspecto, vid. Lanseros Sánchez y Sánchez García (2017: 270- 275).

Aquello que pensaba que aprendíamos
—cálculo de estructuras, templos griegos—
cuando la Diagonal cruzaba descampados
y yo estaba estudiando arquitectura,
es un oficio de albañiles muertos
y cimientos de niebla.

Aparte de la arquitectura, otra de las protagonistas indiscutibles de la biografía y el itinerario poético de Joan Margarit es la ciudad de Barcelona. De la importancia de la Ciudad Condal en su discurso, concretamente en su libro *Misteriosamente feliz*, es muy consciente Juan Soros, quien afirma en su reseña de este libro:

Dentro de los espacios del autor, Barcelona ocupa un lugar central en este libro como en toda su obra. [...] La particular configuración de Barcelona, puerto de mar con montaña, mediterránea pero donde nieva, se transparenta en sus poemas. Así, además de metáfora, la ciudad es un cúmulo de lugares comunes, reales, habitables, no desgastados, para conocer y reconocer. Es particularmente representativo el poema “La Navy”, que regresa a la posguerra para dar cuenta de un catálogo de sitios emblemáticos, propios de la narrativa barcelonesa del periodo: La Rambla, el barrio chino, el Café de la Ópera, las callejas lóbregas, etc. El tema de la nieve blanca sobre la ciudad oscura, tan presente en *Casa de misericordia*, regresa, volviendo a ser la ciudad una metáfora de la vida (2009: 2).

Pero Barcelona no es la única ciudad clave en la biografía de Joan Margarit. La isla de Tenerife, en concreto la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a la cual el poeta se mudó con su familia en la adolescencia, es también un lugar emblemático para la construcción de su discurso poético. José Luis Morante, en su Introducción a la antología de poesía completa *Arquitecturas de la memoria*, recoge las siguientes palabras del poeta, en la nota que acompaña al poema “Farewell”:

Aquella isla, durante unos años, fue lo más parecido al paraíso que he tenido nunca [...]. Aquellos años y la plaza Príncipe de Santa Cruz son una de las épocas y uno de los lugares más maravillosos donde he vivido. A aquella isla amada la añoro hoy inútilmente, porque su mayor distancia ya no es la del espacio sino la del tiempo (2006: 40).

Este sentimiento de nostalgia de la época vivida en la isla canaria queda patente en no pocos de sus poemas. Veamos, por ejemplo, los siguientes versos de “Farewell” recogidos en *Estación de Francia*. La añoranza del poeta descubre que no se puede regresar a un lugar que ya no existe, pues los lugares de nuestra vida no suelen permanecer como los recordamos, de modo que de ellos nos separa una distancia temporal, más que geográfica:

Mi isla es un vertedero
sentimental en el que ahora busco
los afectos perdidos. Cada verso
de los que he escrito es parte
del mapa del tesoro.
Para alcanzar la costa nuevamente
sería necesario navegar por el tiempo.

Muy representativos también al respecto, son estos versos del poema “Invierno del 95”, también del libro *Estación de Francia*, en los cuales el poeta rememora, varias décadas después, uno de esos viajes a la isla. Quien regresa a la isla ya no es el muchacho que llegara a ella en el año cincuenta y siete. Sin embargo, en la mente del poeta sólo hay espacio para el recuerdo del primero en este segundo viaje:

Esta carta la escribo para alguien
que va en un barco por el norte
de Tenerife, en el cincuenta y siete.
Un muchacho que, desde la baranda,
mira el férreo poniente sobre el mar
y estudia arquitectura en Barcelona,
adonde vuelve ahora.

Es consabido que verdad poética y biografía no son siempre equivalentes. Sin embargo, en la poesía de Joan Margarit se encuentra la consecución de verosimilitud de la que hablaba Aristóteles,⁵ que se

⁵ El término ‘verosímil’ (*eikos* en griego clásico) es fundamental en la *Poética* aristotélica, ya que, según el filósofo, es el elemento cumbre de un poema, lejos de imitaciones de un modelo o formato ajeno y externo. La verosimilitud no se basa en la fidelidad a los hechos biográficos sino a los que hubieran podido ocurrir y, por tanto, resultan creíbles a nuestro entendimiento. La poesía no muestra la historia de las cosas como fueron, sino la de las

manifiesta con múltiples elementos de su vida desperdigados a lo largo de todos sus poemas, como punto de partida para la construcción poética. Uno de esos elementos sustanciales es Raquel, nombre literario por el que el poeta se refiere a su esposa, Mariona Ribalta. El poeta ha creado en Raquel un personaje, a la manera de la Beatrice de Dante o la Laura de Petrarca, que es a la vez real e imaginario, un rostro cercano y humano al que aferrarse y sobre el que desplegar todo el amor que nos salva de la vida. Un símbolo del deseo, de la consciencia de la otredad, de la convivencia y el paso de los años. Como aclara Jiménez Millán, “Hablaban Joan Margarit de inteligencia sentimental. Sus poemas amorosos más recientes —en *Misteriosament feliç* y *No era lluny ni difícil*— abarcan todos esos matices; sin olvidarse del amor filial, la mayoría de estos poemas se centran en una relación de pareja con muchos años de historia” (2011: 73). Veamos, para ilustrarlo a lo largo del tiempo, dos poemas entre cuyas respectivas vivencias relatadas intermedian casi cincuenta años. En primer lugar, el poema “Madre Rusia”, incluido en el volumen *El orden del tiempo* (1984), describe a una muchacha joven con quien el poeta ya compartía sus noches, y cuya presencia reconfortante convertía la crueldad del invierno en suavidad y ternura:

Era el invierno del sesenta y dos:
 en la cama, la lámpara encendida
 no se apagaba hasta el primer rumor
 de claridad al comenzar el día.
 [...]

 En silencio nos fueron envolviendo
 los suaves copos como una vitrina.
 Y al llegar el buen tiempo, tú, Raquel,
 ya estabas a mi lado con aquel
 claro rostro de una Ana Karenina.

En segundo lugar, el poema que lleva por título “Raquel”, incluido en el libro *No estaba lejos, no era difícil* (2011), es un poema de recuerdo de la muchacha y gratitud hacia la mujer adulta que, medio siglo después, aún sigue compartiendo la vida del poeta, a pesar de los inevitables embates que los años han traído:

cosas como podrían haber sido o como nosotros deseáramos que hubieran sido, dentro de las posibilidades de la realidad.

Vienes desde muy lejos con tu sonrisa tímida,
desde un mundo tranquilo en blanco y negro
con tu madre y la estufa de carbón
en una galería con cristales
de muy poco espesor por donde huía
el calor de aquel tiempo hacia el frío
del cielo azul de un patio de manzana.

[...]

Porque has sabido amar, pero la vida
cuánta muerte ha llevado hasta tus ojos.
Hoy transmiten de nuevo la tímida ternura
de aquella niña buena en blanco y negro
que aprendió a hacerlo tan bien todo
para salvar así,
pasados tantos años, nuestro amor.

A lo largo de esta trayectoria poético-emocional vemos como *eros* y *logos*, amor/pasión y conocimiento, se dan la mano en la construcción del personaje de Raquel, tal y como avisaba Sergio Arlandis (2016) en un análisis al respecto. Un último elemento biográfico trascendental en la construcción poética de Joan Margarit es la muerte de su hija Joana a los treinta años. Tras su muerte, el poeta escribió un libro titulado *Joana*, sobre sus últimos meses de enfermedad y muerte, sobre el que ha llegado a decir posteriormente: “En *Joana* me atreví a vulnerar un principio poético básico y escribí sobre lo que me sucedía... No me arrepiento” (Doria, 2015: 1).

Otra de las sobrecogedoras opiniones sobre la creación de este libro que ha vertido el propio autor es la siguiente:

Seguramente utilicé la escritura de este libro como salvación. Durante aquellos seis meses, al acortar hasta casi reducir a cero la distancia entre la emoción y su toma de conciencia, me obligué a verme a mí mismo contemplando la muerte de mi hija y, por tanto, a ejercer un cierto control para no ser desbordado por la tragedia (Morante, 2003: 38).

Efectivamente. Así lo entiende también Jiménez Millán (2011: 72) que ha reflexionado a propósito de esta obra para indicar lo siguiente:

La escritura, en algunos momentos terribles, puede ser una vía de salvación, pero Joan Margarit no pierde de vista la materialidad del poema, la distancia necesaria para construir determinadas fábulas desde un artificio convincente.

Estamos ante “una fusión de vida y escritura que, además, pretendía romper la diferencia entre lo privado y lo público” (1999: 41), tal y como escribe Juan Carlos Rodríguez, que viene a dar carta de naturaleza teórica a la percepción de la mayoría de los poetas, entre ellos el propio Margarit, quien ha llegado a aclarar en una entrevista (Obiol, 2014: 14):

Perquè el poema... tornem al principi, què vol dir fer un poema? Què busques tu com a lector de poesia? Busques en el poema trobar-te a tu, no trobar el poeta, el poeta se te'n fot. És com un mirall, m'estic sortint i a més a més estic veient coses que no sabia de mi. Vol dir que haig de pensar, primer, d'on puc treure jo el material per fer poemes. Només el puc treure d'un lloc, que és de la meva vida.

2. POETA EN DOS LENGUAS

Joan Margarit puede ser considerado un poeta atípico en base al punto de partida de su itinerario poético, que difiere de lo común en cuanto a los inicios de su publicación como a la secuenciación de sus libros.⁶ Empieza publicando en español, con *Cantos para la coral de un hombre solo* (1963), *Crónica* (1975) y *Predicación para un bárbaro* (1979); sin embargo, las siguientes obras publicadas están ya en catalán: *L'ombra de l'altre mar* (1981) y *Vell malentès*, del mismo año. Escribe Acedo Alonso que “El cambio de lengua, del castellano al catalán, se produjo en 1980 y, si no se dio en un principio, fue porque la tradición literaria castellana era mucho más sólida que la catalana, constatación que hace Margarit en la entrevista concedida a Zeneida Sardà”⁷ (2013: 97).

En *Estació de França*, su primera obra en edición bilingüe catalán-español, Margarit lo explica: “es el resultado de las circunstancias lingüísticas de muchas de las personas que como yo nacieron de familia catalana durante o al terminar la guerra civil española” (1999: 9).

⁶ Cfr. Lanseros Sánchez y Sánchez García (2017), loc. cit.

⁷ La entrevista de Zeneida Sardà a Joan Margarit a la que hace referencia Acedo Alonso está fechada en junio de 1988 y publicada en la revista *Serra d'Or*, bajo el título de *Estructura i poètica*.

Efectivamente, el retorno al uso del castellano en las ediciones bilingües se entiende como “una respuesta normal desde el punto de vista cultural” (1999: 9) atendiendo a un aperturismo a un público más amplio pero desde un proceso de construcción poemática también casi dual. “No se trata de poemas en catalán traducidos al castellano, sino que están escritos casi a la vez en ambas lenguas” (1999: 9) escribe el propio autor en la citada obra bilingüe.

Pero, ¿en qué fases? O, ¿de qué manera trabaja? Como él aclara igualmente, lo piensa en catalán “y enseguida planteo en esa lengua el esqueleto del poema. Lo trabajo mucho, y, en general, se parece poco la versión final a la inicial. En este libro, todas las versiones, modificaciones y vueltas a empezar que sufre en mis manos un poema las he realizado en catalán y en castellano a la vez” (1999: 9). Es decir, simultanea la edificación del poema en ambas lenguas, ya que hay contenidos de carácter cultural que son demasiado específicos para resultar literalmente trasladables de una lengua a otra sin perder la eficacia expresiva. Como afirma Juan Carlos Abril, “el poeta posee libertad para traducirse y explicarse con matices en el idioma que elige” (2016: 11).

Es interesante referirse igualmente a las compilaciones de sus obras. En la bibliografía que el autor consigna en su página web oficial, se parte de una primera entrega poética publicada en catalán bajo el nombre de *Els primers freds: Poesia 1975-1995* y, en castellano, bajo el título de *El primer frío: Poesía 1975-1995*. Se trata de dos libros, publicados ambos en 2004, que reúnen la obra poética de Joan Margarit durante los veinte años que van desde 1975 a 1995. La producción poética que abarcan estos dos volúmenes consta de los siguientes seis poemarios:⁸ *Crónica* (1975), *El orden del tiempo. Poesía 1980-1984* (1984), *Luz de lluvia* (1986), *Edad roja* (1991), *Los motivos del lobo* (1993) y *Aguafuertes* (1995).

Aparte de los dos volúmenes mencionados y algunas antologías individuales tanto en catalán como en castellano,⁹ el siguiente libro publicado de Joan Margarit es *Estació de França*, que Hiperión publicó en Madrid en 1999, en edición bilingüe. Sin embargo, José Luis Morante (2006: 42), en su “Introducción” a la poesía completa de Joan Margarit de 2006, *Arquitecturas de la memoria*, afirma que “hay una drástica

⁸ Por cuestiones de espacio, citamos solamente los seis libros reunidos con sus títulos en castellano, pero el volumen en catalán contiene idénticos libros.

⁹ Nos referimos a antologías poéticas de Joan Margarit, como *Antologia del navegant*, *Remolcadors entre la boira*, *Cien poemas* o *Las luces de las obras*.

reducción de títulos antiguos en la edición de 2004 de *El primer frío* y *Els primers freds*” (2006: 47). Por ello, el crítico advierte de que conviene establecer un punto de partida en la creación poética de Joan Margarit, para evitar confusiones y facilitar el análisis bibliográfico (2006: 43):

- a) Joan Margarit amanece a la poesía en castellano. De esta época únicamente se recupera *Crónica*, que deja en el camino abundantes poemas e incluye modificaciones en otros.
- b) Consumido un silencio de casi un lustro, en 1980, inicia su escritura en catalán con *L'ombra de l'altre mar*, al que seguirán poemarios que más tarde formarán parte de *L'ordre del temps. Poesia 1980-1984*. Tras esta compilación, prosigue senda con títulos como *Mar d'hivern*, *L'illa del tresor*, *Cantata de Sant Just*, *La dona del navegant* y *Poema per a un fris*. De toda esa producción pasa al olvido una parte sustancial y únicamente salva las treinta y seis composiciones acogidas en *Restes d'aquell naufragi*, la primera sección de la antología *Els primers freds*.
- c) En la forma de concebir el poema comparten perspectiva los libros *Luz de lluvia*, *Edad roja*, *Los motivos del lobo* y *Aguafuertes*.

En el prólogo a *El primer frío*, Margarit afirma lo siguiente: “de aquellos años, cualquier poema que no figure aquí preferiría que ya no apareciese nunca más en lugar alguno” (2004: 10). Seguramente por eso nunca se han reeditado sus creaciones de aquella época, por respeto al expreso deseo del autor. A partir de aquí, la producción poética de Joan Margarit experimenta una aceleración creativa, puesto que en los últimos diecisiete años, el poeta ha dado numerosos libros a la imprenta, tanto en catalán como en castellano, lo que ha propiciado un reconocimiento importantísimo en el ámbito poético nacional, sobre todo a raíz del Premio Nacional de Poesía, que le fue concedido en 2008 por su libro *Casa de misericordia*, publicado en castellano por Visor y en catalán por Proa.

Esta publicación de obra poética más irregular y tardía, sumado al hecho de que Joan Margarit fuese antes conocido en el ámbito de la lengua catalana que en el de la lengua española, han influido decisivamente en el hecho de que su nombre no figure en las antologías colectivas de los años sesenta y setenta, junto con los poetas nacidos en su misma época. Antonio Jiménez Millán afirma, en relación a esto, que “él comenzó a escribir poesía en castellano y publicó algunos títulos en los años sesenta y setenta, entre los cuales merece destacarse *Crónica* (Barcelona, Ocnos, 1975); a

partir de 1978 opta definitivamente por el catalán como lengua literaria” (2011: 71). También Diana Cullell se ha hecho eco de ello (2014: 95):

Margarit, alongside his role as a prominent Catalan poet, has developed a very strong profile as a bilingual author in the rest of the Spain, and his dual-language editions are particularly well-known within the Spanish cultural market. The move towards bilingual editions came seemingly by chance to the author when Columna Edicions—where the poet used to publish his work in Catalan since 1980—was acquired by Grupo Planeta and their poetry series was discontinued towards the end of the 1990s. Such an event forced Margarit to find a new publisher for his work and thus he approached Hiperión, a publishing house in Madrid specialising in poetry in Spanish.

Como vemos, el desarrollo temporal de la producción poética de Joan Margarit está decisivamente condicionado por el hecho de escribir en dos lenguas, lo cual haya quizá marcado su adscripción generacional por parte de la crítica.

3. AL MARGEN DE GENERACIÓN

Joan Margarit es un poeta excepcional en el sentido literal del término, ya que sus circunstancias vitales lo conforman como un creador diferenciado, cuya trayectoria literaria difícilmente puede ser comparada con ningún otro de sus coetáneos. Además de aportar al panorama nacional la óptica de un poeta bilingüe, su nacimiento tuvo lugar unos meses antes de acabar la guerra y no después de abril de 1939, momento a partir del cual José María Castellet trazó una línea generacional en su selección de poetas novísimos. Así lo recuerda Alessandro Ghignoli (2009: 15):

Todos los poetas incluidos en la antología de José María Castellet *Nueve novísimos poetas españoles*, nacidos después de la guerra, no poseían ninguna experiencia directa de este episodio, aunque obviamente habían vivido la postguerra. Este hecho contribuía a borrar las huellas de esa escritura anclada en lo social. No obstante, la idea de poesía del conocimiento pervivía, aunque transformada, tomando forma en versos que recogían las influencias y referencias literarias, cinematográficas y aquéllas llegadas de los mass-media de estos autores, que asimismo querían superar la auto-referencialidad. El propósito de esta antología será, entonces, mostrar un nuevo tipo de poesía, como indicará José María Castellet, a través de los

autores más representativos de esta ruptura respecto a los poetas precedentes, que dará lugar a sus propias poéticas.

Resulta un tanto complejo abordar el tema de la pertenencia generacional en el caso de Joan Margarit. Por su fecha de nacimiento, se encuentra próximo tanto a la generación del 60 (entre cuyos miembros destacados se suele encuadrar a Félix Grande, Antonio Hernández, Jesús Hilario Tundidor, Manuel Ríos Ruiz, Francisca Aguirre, Diego Jesús Jiménez, etc.), como a la generación del 70 (en la que se suele incluir a los novísimos y a otros autores afines y próximos cronológicamente, como Antonio Colinas, Antonio Carvajal o José Miguel Ullán por citar tres nombres significativos).

También podríamos afirmar que pertenece a la generación del 68, que une en una única generación a la mayoría de autores de las generaciones anteriormente mencionadas, y cuya existencia, como método más fiable de describir la realidad poética reciente de nuestro país, propugnan críticos de calidad y prestigio como Juan José Lanz, quien afirma (2011: 9): “La denominada “generación del 68” en España; aquellos poetas que, nacidos en los primeros años de la posguerra, comienzan a darse a conocer en torno a la segunda mitad de los años sesenta y a lo largo de los años setenta”. Desde esta perspectiva, Ángel L. Prieto de Paula (2004: 181) añade:

Ya casi nadie discute que muchas presuntas novedades de los primeros sesentayochistas tenían precedentes bien notables en quienes los precedieron. Pero, según puede colegirse de lo dicho, lo que vino después - las diferentes poéticas de autores de los ochenta- no sustituyó a lo que había, sino que se puso a su lado.

No obstante, la trayectoria poética de Joan Margarit posee especial singularidad en desarrollo y estructura, de modo que su trayecto creativo es más bien aislado, de difícil adherencia a compartimentos poéticos de grupo. Sus primeros libros en castellano poco o nada tienen que ver con los postulados estéticos vigentes en el momento de su aparición. Su primer libro, *Cantos para la coral de un hombre solo*, fue escrito en castellano y publicado en 1963, con salutación de Camilo José Cela. Joan Margarit no participa en ese momento en maniobras grupales ni escribe en prensa ni publica en grandes editoriales.

Sus posteriores libros en catalán incrementan su número de lectores y la repercusión de su poesía, pero tan solo en el ámbito de Cataluña, sin que

el autor resulte demasiado conocido todavía en el resto de España. En el ámbito de la literatura catalana le fueron concedidos en esa época los Premios Miquel de Palol y Vicent Andrés Estellés en 1982, el Premio Carles Riba en 1985 y el Premio de la Crítica Serra d'Or¹⁰ de 1982 y 1987.

Durante los años sesenta y setenta Joan Margarit aún escribía en castellano, seguramente porque eran poemarios aún iniciáticos. No figura, sin embargo, en la célebre y previamente citada antología de José María Castellet. Tampoco figura en la antología *Nueva poesía española* (1970), publicada pocos meses antes en Madrid por Enrique Martín Pardo, en la que incluyó varios poetas jóvenes entre los cuales había cuatro futuros *novísimos*: Pere Gimferrer, José María Álvarez, Manuel Vázquez Montalbán y Guillermo Carnero. Dos años antes, José Batlló había publicado *Antología de la nueva poesía española* en la colección de poesía El Bardo, de la cual era fundador. Joan Margarit tampoco era uno de los poetas incluidos en ella. El poeta catalán ni siquiera figura en *Las voces y los ecos*, en la que José Luis García Martín reflejó en 1980 la obra de poetas muy poco conocidos entonces y distantes de los postulados *novísimos*, como Eloy Sánchez Rosillo o Miguel d'Ors.

Es necesario, por tanto, subrayar que su obra ha tenido un reconocimiento algo tardío en el ámbito poético nacional. Margarit ha cosechado en España los mayores premios y reconocimientos ya entrado el siglo XXI, de manera que su trayectoria se puede equiparar a un corredor de fondo, solitario en algunos tramos pero con una aguda convicción desde el inicio en la fuerza y las posibilidades de la poesía, que toma solidez en el instante en que decidió abandonar la lengua castellana y escribir en catalán, como muy bien ha observado Luis García Montero (2012: 35).

4. LA OBRA DE JOAN MARGARIT EN EL CANON LITERARIO DE LA POESÍA ESPAÑOLA

La poesía de Joan Margarit refleja la memoria en dos lenguas en las cuales él va construyéndose una educación literaria que viene a marcar toda su trayectoria. “Creo que tus libros nacen del recuerdo de una historia difícil, marcada por la necesidad” escribe Luis García Montero (2016: 37).

¹⁰ El Premio de la Crítica Serra d'Or es otorgado anualmente por la revista *Serra d'Or*. A pesar de no poseer dotación económica, se trata de una distinción de mucho prestigio en el ámbito de la cultura catalana. Cada año se premia una obra que haya sido publicada el año precedente. La revista *Serra d'Or*, nacida en 1959, es editada por *Publicacions de l'Abadia de Montserrat*.

Poesía sin fronteras de un poeta bilingüe que se traduce a sí mismo -todas las versiones de sus poemas en sus libros en castellano son traducciones propias- y piensa en dos lenguas, configurando la potencialidad de un universo doble que es, en realidad, uno solo tal y como se explicita en Lanseros Sánchez y Sánchez García (2017: 281-282). Poesía de un autor cuya popularización tardía marca su ausencia de algunos corpus literarios que ahora no están completos sin su nombre defendiendo desde sus inicios una poesía que va *in crescendo* en realismo, como aclaraba en entrevista a Rosa Piñol: “me siento cada vez más un poeta realista” (2005: s/p).

Por eso resulta imprescindible reordenar la biblioteca española introduciendo autores como Margarit para completar lo que ha ocurrido en otras etapas, muy en la línea de lo expuesto por Teresa Colomer, quien estima que “en todos los países la historiografía literaria seleccionó y sancionó los autores y las obras claves del patrimonio nacional y creó la conciencia de un pasado y un bagaje cultural que debían ser difundidos y exaltados durante la etapa escolar” (1996: 124). La obra de Margarit se está incluyendo con lentitud pero con eficacia a raíz de estas ediciones bilingües desde los primeros años del siglo XXI. Si como apuntan Lopez Valero y Encabo, “la literatura es un valioso medio para el acceso al conocimiento y sobre todo para la mejor comprensión de la realidad, ya que a través del componente en el cual se convierte la ficción consigue aportarnos una más amplia representación del mundo” (2005:173), el poeta catalán es un exponente de la poesía clara, accesible y aplicable en las aulas para la formación integral del individuo; entre otras razones, porque en su obra, como confirma Julià, hay una clara “observació enganyosa de la realitat quotidiana per tal de desvelar el que de tràgic, profund o etern, es pot arribar a mostrar en els fenòmens de cada dia” (2005: 25).

Creemos que es fundamental en este siglo XXI edificar un nuevo discurso poético sólido (o varios), no ajenos a la realidad de este tiempo histórico porque la literatura no funciona al margen de las estructuras sociales e ideológicas, sino que es un producto de ellas. Todo ello, en la línea de lo expuesto por Mauro Jiménez: “el objetivo de la didáctica de la literatura es conseguir no solo una educación literaria de corte teórico, sino, sobre todo, una aproximación al hecho literario por parte del estudiante con miras a ganar un lector, es fundamental que este posea los mecanismos necesarios para interpretar y comprender el texto literario” (2012:278). Consideramos imprescindible la completa inclusión de la poesía de Joan Margarit en el canon de su generación, para que los

estudiantes de literatura puedan trazar correctamente el mapa de la poesía española contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA

- Abril, Juan Carlos (2016), “La poesía de Joan Margarit, un vitalismo espacial”, *Ínsula*. 831, marzo (Monográfico: La última Casa de Misericordia: Joan Margarit), pp. 10-13.
- Acedo Alonso, Noemí (2013), “De Barcelona a l’Illa del Tresor. Lectura comparada de Crónica y Restes d’aquell naufragi, de Joan Margarit”, *452°F. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada*, 8, pp. 93-107, http://www.452f.com/pdf/numero08/08_452f-mono-noemi-acedo-alonso-orgnl.pdf (consultado el 04/06/2016).
- Arlandis, Sergio (2016), “La fantasía textual en la poesía de Joan Margarit: eros y logos”, *Ínsula*, 831, (Monográfico: La última Casa de Misericordia: Joan Margarit), pp. 19-22.
- Batló, José (1968), *Antología de la nueva poesía española*, Barcelona, El Bardo.
- Castellet, José María (1970), *Nueve novísimos poetas españoles*, Barcelona, Barral Editores.
- Colomer, Teresa (1996), “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación”, en comp. C. Lomas, *La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria*, Barcelona, ICE de la Universitat de Barcelona / Horsori.
- Cullell, Diana (2014), “Crossing borders: Identity and Culture in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry”, *452°F. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada*, 11, pp. 93-109, http://www.452f.com/pdf/%20numero11/11_452f-mono-diana-cullell-orgnl.pdf (consultado el 11/01/2017).
- Doria, Sergi (8 de marzo de 2015). Joan Margarit: «La independencia de Cataluña es imposible, no se la creen ni los que hablan de ella». *ABC*.

Cultura-Libros. [Online] <http://www.abc.es/cultura/libros/20150308/abci-joan-margarit-separacion-imposible-201503071905.html> (consultado el 21/02/2016).

García Martín, José Luis (1980), *Las voces y los ecos*, Barcelona, Júcar.

García Martín, José Luis (1992), *La poesía figurativa*, Sevilla, Renacimiento.

García Martín, José Luis (1996), *Treinta años de poesía española*, Sevilla, Renacimiento.

García Montero, Luis (2016), “Carta a Joan Margarit”, *Ínsula*, 831, (Monográfico: La última Casa de Misericordia: Joan Margarit), pp. 35-37.

Ghignoli, Alessandro (2009), “Novísimos - Novissimi: intersecciones entre la poesía española e italiana”, *Espéculo. Revista de estudios literarios*, Universidad Complutense de Madrid, <https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero41/novissim.html> (consultado el 11/01/2017).

Gracia, Jordi (2009), “La racionalidad lírica de Joan Margarit”, *Ínsula*, 753, pp.30-32.

Jiménez, Mauro (2012), “El mito y la educación literaria. Una propuesta didáctica con “Las Metamorfosis de Ovidio”, *Castilla. Estudios de Literatura*, 3, pp. 275-283.

Jiménez Millán, Antonio (2009), “Arquitectura y música en la obra de Joan Margarit”, en *Écfrasis e imitación artística en la poesía hispánica contemporánea* (2012), eds. Almudena del Olmo Iturriarte y Francisco Díaz de Castro, Sevilla, Renacimiento, pp. 37-58.

Jiménez Millán, Antonio (2011), “Ni lejos, ni difícil: la poesía de Joan Margarit”, *Zurgai: Euskal herriko olerkiaren aldizkaria: Poetas por su pueblo*, mes 6, (Ejemplar dedicado a: 50 Años de poesía catalana), pp. 71-73.

- Julià, Jordi (2005), “Epigrames per al nou mil.leni”, *Caràcters és una revista de llibres*, 30, p. 25.
- Lanseros Sánchez, Raquel y Sánchez García, Remedios (2017), “La construcción del discurso poético de Joan Margarit. Fundamentos para la interpretación de una educación literaria en dos lenguas”, *Monteagudo*, 22, pp. 269-284.
- Lanz Rivera, Juan José (2011), *Nuevos y novísimos poetas: En la estela del 68*, Renacimiento, Sevilla.
- López Valero, Amando y Eduardo Encabo (2005), “Ética, estética y educación literaria” en *Lectura y literatura infantil y juvenil: claves*, ed. Manuel Abril Villalba, Málaga, Aljibe, pp. 171-188.
- Margarit, Joan (1963). *Cantos para la coral de un hombre solo*, Barcelona, Vicens Vives.
- Margarit, Joan (1993), *Antologia del navegant*, Barcelona, Maria de la Pau Cornadó, La Magrana.
- Margarit, Joan (1995) *Remolcadors entre la boira*, Barcelona, L’Aixernador, Col. Veles i vents.
- Margarit, Joan (1997), *Cien poemas*, Granada, Comares, Col. La Veleta, Ed. bilingüe.
- Margarit, Joan (1999), *Estació de França*, Edición bilingüe, Madrid, Hiperión.
- Margarit, Joan (2000) *Las luces de las obras*, Edición bilingüe, Cádiz, Colegio de Arquitectos de Cádiz.
- Margarit, Joan (2002), *Joana*, Edición bilingüe, Madrid, Hiperión.
- Margarit, Joan (2004a), *Els primers freds: Poesia 1975-1995*. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Col. Óssa Menor, Sèrie Gran.

Margarit, Joan (2004b). *El primer frío: Poesía 1975-1995*, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2005a), *Cálculo de estructuras*, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2005b), *Càlcul d'estructures*, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Col. Óssa Menor.

Margarit, Joan (2005c), *Amor y tiempo*, Edición bilingüe de Antonio Jiménez Millán, Córdoba, Litopress.

Margarit, Joan (2007a), *Casa de misericordia*, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2007b), *Casa de misericordia*, Barcelona, Proa, Col. Óssa Menor.

Margarit, Joan (2009a), *Misteriosamente feliz*, Colección Palabra de Honor, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2009b), *Nuevas cartas a un joven poeta*, Barcelona, Barril&Barral.

Margarit, Joan (2010), *Llegas tarde a tu tiempo. Poesía 1999-2002 (Estación de Francia y Joana)*, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2011), *No estaba lejos, no era difícil*, Colección Palabra de Honor, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2013), *Se pierde la señal*, Colección Palabra de Honor, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2015), *Amar es dónde*, Colección Palabra de Honor, Madrid, Visor Libros.

Margarit, Joan (2015), *Todos los poemas (1975- 2012)*, Prólogo de José Carlos Mainer, Barcelona, Editorial Austral.

Margarit, Joan (2016), *Un mal poema ensucia el mundo. Ensayos sobre poesía 1988-2014*, Barcelona, Arpa Editores.

- Martín Pardo, Enrique (1970), *Nueva poesía española*, Madrid, Skorpio.
- Morante, José Luis (febrero de 2003). Entrevista a Joan Margarit en la revista *Prima Litera*, en *Palabras adentro* (2003), ed. Manuel Lara Cantizani, Córdoba, 4 estaciones.
- Margarit, Joan (2006), *Arquitecturas de la memoria*, Edición bilingüe, Madrid, Cátedra.
- Obiol, Cecilia (2014). “Entrevista a Juan Margarit: Contra la intempèrie moral: una conversa amb Joan Margarit”, *Palimpsesto*, febrero, 9, pp. 14-15.
- Piñol, Rosa María (2005) “Hay una ceremonia de autodestrucción entre los intelectuales que aspiran a no ser leídos”. *El País*, 19/02/2005. http://www.ducros.biz/corpus/index.php?command=show_news&news_id=1505 (consultado el 05/06/2016).
- Prieto de Paula, Ángel Luis (2004), “Poetas del 68... después de 1975”. *Anales de Literatura Española*, 17, pp. 159-184.
- Rodríguez, Juan Carlos (1999). *Dichos y escritos (Sobre La Otra sentimentalidad y otros textos fechados de poética)*, Madrid, Hiperión.
- Rodríguez, Juan Carlos (2000), *La norma literaria*, Madrid, Debate.
- Soros, Juan (2009), “Memoria en obras: Misteriosamente feliz, de Joan Margarit” [en línea], *Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural*, vol. 1, 1, p. 2. <http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen01-1/resenas04.htm> (consultado el 03/02/2016).