

Gladys Dávalos Arce:

Por los meandros de la Poesía

"...y yo invento palabras con que cantar, / nuevas formas de amar, / vuelvo a ser, / soy otra vez, / por fin otra vez, / soy..."
(Giacomina Belli - Nicaragua - 1948)

Hay personas que hallan que la poesía es la mejor filosofía y no faltan los que creen que es una religión, "la última que nos queda en sentido profundo, el polo contrario a la religión del dinero porque no se mete uno en esto por dinero", como el escritor venezolano Eugenio Montejo, quien continúa en que el siglo XXI será "mucho más humano, pacífico y espiritual. En estas circunstancias de devastación es cuando el hombre se aferra más a la poesía", piensa él.

No se sabe de ninguna civilización o cultura que haya podido vivir sin el canto y el lenguaje poético y la misma poesía han sido, son parte importante y correlacionadora de este fenómeno. Sólo tratemos de imaginarnos el mundo sin arte, y veremos cuán pobres, desamparados y desolados quedamos. Por fortuna, en Latinoamérica rica hay talento e imaginación a raudales.

La brevedad de la poesía invita a la reflexión sobre el conocimiento y los sentimientos humanos, la creatividad y la subjetividad. Ciertamente, el famoso "dar vuelo a las alas de la imaginación" es ausentarse, es el salto o la "fuga" a una vida nueva. Tal vez debido a la cruda realidad, es que la poesía se practica en forma masiva en Latinoamérica. "Hasta los conductores de taxis la escriben", me decía hace poco un editor. Sabido es que una mayoría de las personas ha escrito poesía en su adolescencia. Hay personas que piensan inclusive que es "una enfermedad de la juventud", a menudo sin la prolijidad necesaria ni el dominio de la técnica, pero, y eso ¿a quién le interesa? Lo importante es expresarse, comunicar los sentimientos, el amor, mas que nada el amor no correspondido, y por lo tanto el dolor que esto causa, el despecho, la desilusión que a veces invade sus corazones... Y así como el columnista siente la necesidad de escribir lo que a él le interesa y mueve personalmente y desea compartir, así, de la misma manera, los poetas sienten que deben compartir sus culpas, sentimientos y desazones... y mientras algunos cuantos pasarán la hoja rápidamente, porque les interesa más los resultados de la bolsa en Nueva York, habrá otros seres humanos por ahí necesitados de las palabras de un poeta loco, desdichado y solitario como ellos.

Algunos se revelan como jóvenes valores con frutos poéticos maduros. Pero uno nunca sabe si va a continuar cultivando algo que comienza temprano o si va a abandonarlo, pues alguien que hace poesía en su juventud, puede hacer física nuclear después y recordará los tiempos de poeta como un arranque bohemio propio de la edad. Como sea, los jóvenes pidan en sus versos hacer uso de los sentimientos. Esta propuesta de sentir sin límites ni inhibiciones, parece "anticuada" - eso de referirse al romance perdido, transmitir la depresión, la angustia, la tristeza y la frustración que nos agobia a menudo - pero expresa sentimientos que todo ser humano siente a lo largo de su vida; asimismo hablan con el corazón lleno de sentimiento sobre temas sociales, de solidaridad humana y también familiares. Esto es digno de destacar, ya que hay una cantidad de valores que creamos perdidos en la juventud y no es así. La poesía joven nos invita a no avergonzarnos de nuestros sentimientos, todo lo contrario, nos pide demostrarlos, prodigarlos, devolviéndonos de este modo la fe y la esperanza en el corazón del ser humano.

"...Los que quieren que sirvas para lo / que sirven las demás mujeres, / no saben que tú eres / Eva..."
De "Canto a la mujer estéril" (Dulce María Loynaz - Cuba (1903-1997))

La literatura ha servido y sirve para un sinnúmero de propósitos, la mayoría de las veces, imperceptibles. Uno de ellos, (debido al machismo aún imperante), en los últimos años de fin de siglo y principios de éste, es romper el silencio y el ostracismo al que las mujeres hemos sido condenadas durante siglos en el ámbito de las letras. En la mayoría de los casos, el verdadero propósito de la literatura escrita por mujeres ha sido / es la rebeldía: llegó la hora de romper el silencio, de sentar denuncia, de levantar bandera contra la discriminación y la violencia doméstica, sea ésta verbal, psicológica o física; llegó la hora de desmembrar el sistema patriarcal.

Esta evolución, más bien íntima, pero como parte de un proceso de búsqueda, tanto interior como también exterior, son un grito de liberación y alegría por la independencia lograda. Los poemas bien pueden representar la euforia de ese nuevo estado, pero también el esfuerzo en busca de metas personales y de liberación femenina. Tomando en cuenta que para las mujeres, por siglos, el "yo" de la identidad propia siempre fue un "nosotros", ya sea en conjunción con el esposo o hijos u otra red intrincada de lazos humanos, este es un gran salto hacia la libertad de expresión de las mujeres en nuestra sociedad.

Desde que la poesía se ha liberado de las amarras de la métrica y la rima, hay más poesía; las personas, las mujeres, poetas o no, se atreven a exteriorizar sus sentimientos y, personalmente, considero esto como un paso muy grande e importante dentro de lo que podríamos llamar poesía. Importante, porque es bueno que la gente escriba. Las mujeres se han venido destacando sobre todo por escribir en torno a temas políticos, míticos y eróticos.

"Adoro la poesía, porque en ella las cosas feas se hacen bonitas".
(Niña brasileña de ocho años)

Alentados por algunos profesores, ellos mismos admiradores de Benedetti y otros poetas latinoamericanos favoritos, a muchos niños también les gusta escribir. Su producción es genuina, ya que por sí, son seres llenos de autenticidad, sin poses, ni teatralizaciones a las que a veces tendemos los adultos, sin darnos cuenta que lo mejor, siempre y en todo momento, es ser nosotros mismos. Es así que los chicos se dan enteros, sin tapujos y escriben aquello que los mueve, inspira o hace reflexionar. Las poesías a la madre o a la bandera siempre son señal de mala poesía, no obstante cuando está escrita por un niño, toma un cariz diferente: "...Te agradezco que siempre estés conmigo, como no tengo palabras para expresar mis sentimientos / en este poema te digo lo que siento", de Guillermo (niño boliviano de 9 años), quien aprovecha bien sus versos para decirle a su mamá cuánto la quiere y la valora, echando por tierra la teoría de que la "poesía no sirve para nada". En este caso le sirvió a alguien que, a lo mejor le cuesta expresar sus sentimientos: le ayudó a exteriorizarlos, algo muy importante en la comunicación humana.

Los niños disfrutan de jugar con la rima, algo que me había sido criticado en el momento de sacar mis propios poemas para niños, por "tratarse de un recurso poético anticuado". "La poesía moderna no contiene rimas," me dijeron los colegas. Pero yo siempre estuve convencida de que la rima en la poesía infantil es un elemento esencial, pues casi todo lo que le está vedado a la poesía para adultos, le está permitido a la poesía para niños. Sabía y sé por experiencia que les gusta el juego de la búsqueda de palabras que "rimen", que a veces no tiene ni siquiera que ver mucho con la lógica de lo que se está escribiendo, sino con un elemento más importante dentro de la poesía y la literatura: el placer de jugar con la sonoridad de las palabras.

En un tiempo en el que domina la tecnología, en el que los niños desde muy pequeños se ven atraídos a manejar computadoras, a divertirse con juegos que ofrece la computadora e incluso los teléfonos celulares, en una época en la que la inocencia está perdida irremediablemente y los chicos están atados a la televisión como a un segundo cordón umbilical, la poesía es como una estela de estrellas en medio de la oscuridad. Es algo que devuelve la fe en los seres humanos y en sus sentimientos, en los latidos de su corazón, pero también en su capacidad de observación y en su capacidad de amar, contradiciendo la hipótesis de Mario Vargas Llosa, quien dijo hace un tiempo en un encuentro en Colombia: "... la verdad es que ni siquiera tenemos la certeza de que va a haber escritores en el futuro". Los niños están demostrando todo lo contrario: ya son escritores y si partimos de la premisa de que seguirán escribiendo, no tenemos que preocuparnos de que en el futuro no habrán escritores en Latinoamérica.

En lo que se refiere a "efectos especiales", si se los puede llamar así, tenemos el "fenómeno" de la Poesía Concreta (Po-Co) y poesía computarizada. La Po-Co es llamada también "poesía visual" o "poesía sonora" porque maneja al idioma mismo como material de trabajo y, como sugieren las palabras "visual" y "sonora", es una poesía que quiere ser vista u oída o ambas cosas. Por estos elementos fundamentales de su construcción lo encuentro entretenida, pero también invita a la reflexión. Lo que pasa es que dentro de esta poesía, como el lenguaje es concreto y no ofrece una sintaxis común y corriente, no hay versos propiamente ni tampoco existe el ritmo en el sentido tradicional. Es la palabra sola y su significado y el significado de esa palabra dentro de la estructura, lo que le da sentido a este estilo. A algo más de los 50 años de la publicación de la primera obra de Eugen Gomringer, considerado su creador, y quien, además, escribió en español la mayor parte de su producción literaria, éste es un estilo que nació de manera casi simultánea en varios países, no tanto por casualidad, creo yo, sino porque las personas involucradas tenían que ver directa o indirectamente, con otros continentes. Gomringer nació en el Beni (Noreste de Bolivia), pero tenía ascendencia suiza y viajaba con frecuencia. Lo mismo ocurría con sus colegas Decio Pignatari en el Brasil, quien fundó el conocido grupo "Noigandres", y con Öyvind Fahlström en Suecia. Su difusión no fue grande y son contados los poetas bolivianos que se dedican a ella hoy en día. Es posible que la poesía concreta no goce de la popularidad que tiene en Europa porque es una poesía juguetona. Y sabido es que la poesía boliviana peca a veces de solemne y "abstracta", al extremo de no saber el lector de qué se trata. En cambio, la poesía concreta "juega" en numerosas ocasiones con una sola palabra o con tan sólo letras o sonidos fonéticos que poseen tal fuerza de significado que no hacen falta más palabras o signos. No expresa emociones íntimas ni individuales. Este estilo está más bien cercano a la comunicación moderna: breve y sustancial. Con pocas o con una palabra, que por lo general tiene(n) una función poética o de proclama, se intenta decir mucho o todo. Con una o varias letras o con el juego de ellas, a veces onomatopéyico, se quiere

lograr un contenido que tiene que ver con la actitud hacia la vida: si la actitud del poeta es positiva, con rasgos racionales y sintéticos, su poesía así lo reflejará. En este sentido, la poesía concreta no sirve como válvula de escape para temas muy emocionales.

El poeta usa la estructura del lenguaje concreto como información expresada en forma concisa. Lo que está construido de signos puede ser comunicado o transmitido pasando por la emisión, la percepción y la aperccepción. Se va conformando un esquema comunicacional con un entramado de signos muy especial, típico para esta literatura experimental. Y si se le ve aún como estéticamente magra o bien demasiado simplificada, se debe probablemente al uso de la semiótica, al manejo lúdico de los signos en cuanto significado.

Aparte de jugar la semiótica un papel preponderante, en algunos poemas se reconocen elementos de la comunicación actual en red muy en boga, como son los "emoticonos". Por cierto, en los salones virtuales de conversación y diálogo, éstos no son utilizados con un objetivo poético, sino más bien netamente comunicacional-emocional. En el poema entonces se podría ver el dibujo de un sol o una flor, representando a las palabras "sol" y "flor". No obstante, muchas de estas poesías tendrían un efecto mayor dentro de la video-poesía o la poesía computarizada, donde se apreciaría más el desplazamiento, los colores y el "movimiento" de las palabras.

El hecho de que se escribió en alemán, inglés, pero también en español y francés la hizo conocida en todo el mundo. La intencionalidad de este "multilingüismo" radica en hacer que las lenguas unan a los seres humanos, aprovechando que esta poesía se limita al uso de pocas palabras y puede muy bien sustentarse sin el uso de la sintaxis, lo que facilita su comprensión en diferentes idiomas.

En lo que respecta a la poesía indígena, se puede decir que ésta es la que le otorga la personalidad indiscutible a la poesía y literatura latinoamericanas; sin embargo, este fenómeno también la distancia de la universalidad y dificulta su lectura en otros países y continentes. Como ejemplo del caso concreto de Bolivia, mencionaré los siguientes trabajos, con su respectiva traducción al castellano:

Poemas tomados de la "Antología de la Poesía Boliviana de Yolanda Bedregal"

Felipe Pizarro (La Paz-Bolivia 1874-1941)

Irpastay	Me la llevo
Irpastay, irpastay han'q' urp irpasta çuymanhan çuymanqiri, han'q' urp irpastal	Me la llevo, me la llevo me llevo la paloma blanca consoladora de mi corazón Me llevo la paloma blanca
çuymanhan tapaçiri han'q' urpil irpasta nayasti, nayasti... çuymanha wilampil unkasí	anidadora de mi corazón me llevo la palomita blanca y yo... y yo... (con sangre de mi corazón me la criaré!)
munasit, munasitu, çuritungl çurung'asina ç'eqahampis, ç'eqahampis hunt'çasirakiw munasina	me la he de querer acariciarla de cariño y con mis alas, y con mis alas también se calienta queriendo
hiç'astil mantanxham, lapalamaru samariri; nayasti hamaç'iss munsski ukhama munasimá.	entra ahora a tu nidito descansadora; y así como arrulla el ave yo mismo te amaré.
Pã hamaç'iss halasin, qollo ç'eqaxaru ç'eqatasi; ukhama munasima jìwaf qorç'kama, urpilai	como dos aves volando que se pierden tras el monte como eso te quiero jhasta el lince de la muerte, palo mital
Punta lurañalayku	Por hacerte la presumida
kunatakakrakl, muninirist, maynirakiru muntastí? k'ayampiw um'ta, ak'ampiw larta punta lurañalayku; qolilay!	Para qué también, tienes amante y al otro quieres brindas con aquél, con éste ríes Por hacerte presumida, tesorito
paniniru munirhamasil hiç'api yatqata kunakatama paniru çuyma lun'k'ataña, qolilay	ya que a los dos puedes querer ahora pues aprende lo que habí sido a dos robar corazones, tesorito
taqenita lanusisasti mayniru ukkata k'urir 'toçoyta akar taruyta punta lurañalayku, qolilay	y de todos riéndote te aficiones de uno al de allí lo haces bailar al de aquí haces reír por hacerte presumida, tesorito

