

Apuntes sobre La Poesía

*“ Entre la mesa y el vacío
Hay una línea que es la mesa y el vacío
Por donde apenas puede caminar un Poema...”*

*Roberto Juarroz
Poesía Vertical: “Poema 12”*

Muchas veces nos preguntamos acerca del **Oficio del Poeta**, no sólo de su diaria tarea, incomprendida para algunos, por momentos alejada de la aceptación popular mayoritaria, si no -y concretamente - con dudas en dirección a la utilidad e impacto que esta “*antigua metodología literaria*” ejerce – aún a pesar del escepticismo mencionado - sobre el imaginario cultural de la sociedad toda.

Hay quienes reaccionan sencillamente y entonces no leen **Poesía**, declaran no entenderla, haciendo de esta postura el camino más corto entre dos destinos. Otros en cambio, por contraposición, “**extrañamente**”, parecieran estar imbuidos de todos y cada uno de los códigos utilizados y expresados por el **Poeta**, avanzan así enarbolando una especie de código de diferenciación y pertenencia.

También están los que traen a cuento su profesionalismo literario, profundizando todo lo escrito e insertando una especie de bisturí literario en cada unidad de significación, cada verso, hemistiquio, rima o técnica libre que se le ponga en camino.

Pensarlo de esta manera nos impulsa – al menos a alguno de nosotros - tanto a la inquietud ya mencionada en el principio de la charla, como a una especie de embargo sensitivo, nos invade entonces una presunción cuasi “**Iniciática**”, porque recorrer los distintos estilos poéticos de autores como: **Goethe, Borges, Esquilo, Cortazar, Ingenieros, Pizarnik**, alejados quizás y

Carlos Caporali

fundamentalmente por sus convicciones sociales, políticas; por no haber compartido contemporaneidades, y haber “*poetizado*” sin embargo desde décadas alejadas, siglos diferentes, desconocidos entre sí, la pasión análoga del *Divinus Griego*, antiguo intérprete de los **Dioses**... da como resultado precisamente esa pasión discreta que sólo percibe aquel que desde algún momento especial de su vida, avanza hacia la instancia en donde recibirá seguramente la Luz ...

Pero como sucede entonces con el corazón del **Iniciado**, que está unido a sus hermanos “*Esparcidos sobre la faz de la tierra*” por un delgado hilo imaginario, una saeta indivisible de *Amor, Voluntad y Conocimiento*, que sólo él puede percibir al reconocerse entre pares. . . así pareciera sucederle a los **Poetas**.

Vibran la cuerda impar de su vivencia sin importarles -en principio- ninguna regla absoluta, tampoco pareciera preocuparles el exceso pasional, mucho menos órdenes literarios establecidos; el **Poeta** luego habla, se expresa, comunica, al fin: grita su humanidad toda. Vive una tensión dialéctica, a la vez que insoportable, necesaria para continuar sintiendo.

Manuel del Cabral, genial poeta Dominicano, base y cimiento, junto con **Neruda, Cesar Vallejo, Huidobro y Guillén** de la más alta **Poesía Latinoamericana** del siglo **XX**, le ofrece disculpas a su padre ya muerto:

**“ Qué más quieres, no pudo
Hacerse licenciado mi corazón desnudo.
Era mucho pedirle, padre mío, no sabes
Lo grave que es a veces
; Un hombre que en el pecho le entierran viva un ave!”**

Tremenda e ilustrativa imagen de lo que pareciera ser impronta poética, línea pasional literaria de aquellos que descubren, alguna vez en su vida que tienen “... *enterrada viva un ave en el pecho*”.

Desde la tecnología recordamos que algunas definiciones de **Poesía** hacen raíz en el latín: **Poesin**, el griego: **Poiésis**, explicando entonces que se trata del:

Carlos Caporali

“... Arte de evocar y sugerir sensaciones, emociones e ideas mediante un empleo particular del lenguaje sujeto a medidas, cadencias, ritmos, imágenes...”

Pero lo cierto es que el **Poeta** no reconoce definiciones, no importan a la hora de liberar el “*ave*” de su creación, no cuentan cuando la **Medianoche en Punto** lo descubre sujeto a la página en blanco y segundos antes de su propia eternidad.

La realidad histórica nos dice que **Poesía** existió siempre, por más que nos remontemos en la historia de la **Literatura** de cualquier pueblo o civilización, tropezamos siempre con una forma de lenguaje extremadamente “**delimitada**” (opuesta a la prosa) que se ha designado, llamado antes y ahora **Poesía**. Un **Poema** es la unidad representativa de la **Poesía**. Es el resultado del ejercicio **Alquímico-Creativo** del **Verso**. Entendiendo como **Verso** cada una de las líneas que componen el género que nos ocupa.

Podríamos preguntarnos ahora ¿Qué es en realidad el Verso? ¿Cómo está constituido, cuáles son sus orígenes? ¿Deriva de una danza? ¿De un caminar festivo en actos de culto? ¿Cómo se estructura, qué relación guarda en cada caso un **Sistema de Versos** (Poema) con la lengua? Son estas preguntas las que hacen de la **Ciencia del Verso**, una rama particular de la **Ciencia de la Literatura**.

Sin embargo, aún abundando estudios, reflexiones, comentarios y especulaciones acerca de la **Poesía** y su unidad estructural, no alcanza esta situación a llegar a inquietar a los que parecieran dirigir intermitentemente el podio de las pretendidas y muy poco libertarias: “*verdaderas decisiones literarias*”.

Se les escucha opinar: Que está perimida la rima, que el verso blanco ocupa o no la modernidad, que no se entiende lo que escribe tal o cual autor, que para nada sirve la **Poesía**, que no es negocio, que sólo vende **Borges** entre otras justificaciones para subestimar el género. ¡ **Como si el Poeta estuviera esperando el tradicional plan comercial para respirar su arte !**

Y es aquí, frente a tamaña realidad (lo hemos descubierto) en donde el autor, el **Poeta**, asume para siempre su propio camino **Iniciático**; viaja entonces a la profundidad de su ser, esgrime su propio **VITRIOLO**, marca a fuego en su corazón el “**Noce te Ipsum**”, cumple con **Viajes Rituales**

Carlos Caporali

que él mismo diseña, aprende el **Secreto** de sus propias **Palabras Sagradas** y avanza, regalando los **Signos Guturales** de su **Letra** a quien, alguna vez enamorado de la vida, necesite leerlo.

Para **Don Federico García Lorca**, Poesía era (y sigue siendo para muchos de nosotros) “...hacer posible lo imposible”

Ingenieros abría las reuniones del “*Rincón de los Poetas*”, allá por el año 1941, y no dudaba en leer alguno de sus *Octetos de Amor*:

*Tierna caricia nupcial,
Que alisas mi pelo hirsuto
Como un ángel impoluto
Que acariciase un dolor:
Nada tengo, nada soy,
Nada puedo y nada pido,
Si no saberme recluso,
¡Prisionero de tu amor . . !*

Desde el concepto de “**Psiquismo Creador**”, **Roberto Juarroz** en su artículo “**Poesía y Creación**” reflexiona: “ ... *Creo que todo arte es una ruptura, una fractura de lo real habitual para obtener el acceso a otra cosa, quizás a los fundamentos de lo real. Todo arte tiene algo de interrogación, de pregunta hacia el fondo de las cosas. Más de pregunta que de respuesta. Pero en esa pregunta, en esa ruptura, esa indagación en esa persecución que no sabemos bien qué es, pero que sentimos que de alguna manera sostiene todo el resto, hay una clave de Creación.*

Es esa forma peculiar, esos giros irremplazables que por momentos toma el pensamiento y que parecen rozar otra cosa, que está más allá de lo real aparente. Yo siento que el hombre sólo existe con referencia a algo que es mayor que él, una instancia superior del pensamiento y de la creación que es aquella con respecto a la cual somos nosotros referencia.

La Poesía quiere traer lo imposible a la dimensión del hombre, un salto más allá, el salto que nos hace posibles.

Carlos Caporali

El Poeta es un hombre débil como todos. Por eso es más extraordinario que, en esa debilidad, pueda emerger este brote que parece mucho más fuerte que el terreno en el cual nace...

Don Jesús Tusón, discípulo viviente de Saïssiure, opina al tratar de definir Poesía: “ ... *En el reino del lenguaje, todo es de todos, pero el Poeta cree que las palabras son más suyas que de ningún otro y por eso las trabaja: su labor (y la sensación de que se mueve muy a conciencia en un territorio que le pertenece) le lleva a crear palabras, a acoplarlas como nadie lo había hecho, a hacerlas sonar diferente, a hallar sus sentidos plurales. La Poesía es un levísimo exceso dentro del exceso fastuoso del lenguaje ...*”

El Poeta vive una tensión irresoluble entre la comunicación y la expresión personal; entre el instrumento convencional que nos es común y la ilusión de una idiolengua imposible... ”

Robert Burns, Alejo Carpentier, Manuel Curros Enríquez, Rubén Darío, Manuel del Palacio, José de Espronceda, José Hernández, Alberto Lista, Edwin Markham, José Martí, Vincenzo Monti, Alexander Pope, Alexander Pushkin, Walter Scott, Stendhal, Jonathan Swift, Swami Vivekananda, Frederic Werner, Johan Goethe, Carlo Goldoni, Edgard Guest, José María Gabriel y Galán, Domingo Faustino Sarmiento, José Ingenieros, Herman Hesse, entre otros, también lo sintieron así, también expresaron ese *exceso* convertido en *símbolo*, ese levísimo *exceso* dentro del *exceso* fastuoso del lenguaje, como expresión simbólica por antonomasia del mundo discreto y secreto de cada una de sus Logias.

Un simbolismo clave de claves, una pauta esmeraldina que recita: . . . “*No hablo de cosas falsas, sino de incommovibles verdades, lo de abajo es igual que lo de arriba y lo de arriba es idéntico a lo de abajo. Y con ello se cumple el milagro del ser. Porque todas las cosas derivan de la Divina Palabra y la Divina Existencia, y tienen por tanto el mismo origen: la raíz del universo por afinidad de principios. . .*”

Así se comprende, diría Tusón, que el Texto Poético resulte *Hermético* y generador de *Ambigüedades*: porque ningún ser humano podrá jamás adentrarse completamente en los rincones más ocultos de otro ser humano.

Carlos Caporali

Y es por eso que, en su Dimensión Irreductible, la *Poesía* sea un acto tan relativo, como el grito del náufrago, que sabiendo de su destino trágico e inmutable, (que será presa del mar y su inmensidad más representativa: la muerte) igual acomete y pide ayuda... y lucha... y grita....

Consultas y extractos bibliográficos

-Fausto - Goethe – Editorial Sopena – 1944

-Lingüística y Significación–Bib. Salvat de Grs. Temas – Barcelona 1973

-Antología Poética-Manuel del Cabral – Ed. Pórtico Azul – 2002

Carlos Caporali

-El Psiquismo Creador – Héctor Juan Fiorini – Paidós – Psicología Profunda – Buenos Aires – Barcelona – México – 1995

-El Ideario del Amor de José Ingenieros – Florencio Amaya – Ed. Librería Perlado – Buenos Aires – 1943

-Interpretación y Análisis de la Obra Literaria – Wolfgang Kaiser – Biblioteca Románica Hispánica – Ed. Grdos SA – Madrid – 1968

-Iniciáticos – Carlos Caporali – Edición de Autor – Buenos Aires – 2003

-De Secretos y Silencio – Carlos Caporali – Edición de Autor – Buenos Aires – 2004

-Poesía y Creación – Roberto Juarroz – Buenos Aires – Carlos Lohlé, 1980

-El Lujo del Lenguaje – Jesús Tusón – Barcelona - 1995

Poemas a leer de: “Iniciáticos”

Iniciación

Hermano Terrible

Bienvenida Orgullosa a Zoroastro

Joyas de Oriente

Canto a mis Hermanos

Cadena Fraternal

Urdimbre Mágica y Secreta

El Son de la Tolerancia

Amo el Secreto

Ceremonioso Deambular

Taller y Alfabeto Simbólico

Poemas a leer de: “De Secretos y Silencio”

La Pregunta

Y entonces se preguntó:

¿Qué es el silencio?

¿Una condición lúgubre de hastío por la materia?

¿O es -al fin- la página dorada del más allá

Sucumbiendo a la vida terrena?

Se lo preguntó

Cien veces,

Cien.

¿Qué es el silencio?

¿ Ausencia

Delito

Inmanencia

Desdén ?

¿ O solamente se trata de la carne que ya desprendida de los huesos

Subyuga los lamentos

De viejos Maestros agoreros ?

Y entonces

Volvió a preguntarse:

¿¿ Qué es?!

¿La desaparición de todas las excusas, trajinadas de tanto padecer?

¿ O un triste instante de sordera fisiológica

En donde la Poesía

Ya es exclusivo y legal patrimonio del Artista?

¿ Qué es el silencio ?

Debería ser la tesis de todo lo sagrado,

La antítesis del lamento y la mentira,

O más bien,

La síntesis de nuestro amor Universal.

Y entonces volvió a preguntarse:

¿Qué es el silencio?

¿Una mañana fría de invierno cuando empapados de sudor y pena

Deambulamos inconscientes los patios brutales de nuestro

Desconocimiento?

¿ O el escaso salario con que la vida

Premia nuestra angustia quimera?

Pero... ¿¿Qué es!?

Se lo preguntó
Diez veces,
Diez
¿Qué es el silencio?
¿ Agonía
Muerte
Delirio
Oscuridad ?
¿ O solamente se trata de un viaje Secreto
A la tumba de alguien que aún hoy,
A pesar del esfuerzo, el amor, la lucha:
No conocemos ?
¿O es finalmente una Lágrima Blanca
En la negra tez y la mirada
De aquellos que sufren sin quejarse?
Y entonces
Volvió a preguntarse:
¿¿ Qué es?!
Se lo preguntó tres veces,
Tres.

“Vino a su memoria el recuerdo de un hermoso niño que corría y saltaba
alegre por un prado verde adornado de gentiles “nomeolvides” celestes; en
su dulce ingenuidad el joven parecía querer
incorporar a su corazón, todo el escenario natural en el que disfrutaba...
El también preguntó con una increíble entonación angelical:
¿qué es el silencio?”

.....
Y su corazón volvió a preguntar:
¿Hermanos..!
¿Qué es el silencio..?

Un Secreto

Carlos Caporali

¿ Podré algún día
Estimar el arco reflejo
De un rayo de luz
Cruzando el **Oriente** ?

¿ Alcanzará mi mano
La aureola sagrada del viejo Maestro
En el **Sancta Sanctorum** ?

¿ Llegaré “**mysto**” a las
Puertas del **Templum** y su Aurora ?

Abriré –alguna vez- las manos de mi corazón
Henchido de paz
Para regalarlo a mis **Hermanos** ?

¿ Estableceré con Fuerza
Las espigas del trigo maduro Universal ?

Escucharé y podré oír
en el **Trivium** sagrado
la Música celestial
de **Minerva** y **Apolo** ?

¿ Caminaré seguro - ciertamente-
la senda
Del **Cuadrimonio**,
Los pasos de **Venus**, de **Hércules**
En su **Primer Viaje** ?

¿ Lograré encontrar el Centro de mi
Ser en el Sepulcro de **Hiram** ?

¿ Seré yo quien de la señal de
Alarma,
Aquel grito hiriente y
La rama de **Acacia**
Que marca el final del misterio ?
¿ Estaré altivo,
Serenos,

Carlos Caporali

Valiente,
Ante la tumba
De **Abí**
Colmado su cuerpo de sangre aún caliente ?

¿ Podré algún día
Estimar el arco reflejo
De un rayo de luz
Cruzando el **Oriente** ?

¿ Estaré cuando me necesites ?
¿ Gritaré de dolor cuando me amenaces ?
¿ Dejaré de ser para impulsarte ?
¿ Seré tu Hijo cuando debiera
Ser tu Padre?
¿ Seré tu Padre aunque necesite ser
Tu hijo ?

¿ Estableceré con Fuerza
Las espigas del trigo maduro Universal ?
Te daré la sabiduría por alimento y
El amor como único equipaje?

¿ Seré yo mismo al final del camino?
¿ Te reclamaré en vano como “**Knulp**” en su
Último arrebató ?
¿ Alcanzaré a saber
De mí mismo
Al menos algo que confirme mi camino ?

¿ Seré fiel?
¿ Buen amigo ?
¿ Mejor Hermano ?

¿ Podré algún día
Estimar el arco reflejo
De un rayo de luz
Cruzando el Oriente ?
¿ Podré descubrir la Poesía ?
¿ El viento,

Carlos Caporali

La alegría,
A mi Hermano..?

Sólo Dios lo sabe....

...
(¡ Shhhhhh !)

:
:

Es un Secreto