

Poesía y poema

La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aifa; une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia; el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia; en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior. Lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas; creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Locura, extasis, logos. Regreso a la infancia, colo, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. Confesión. Experiencia innata. Visión, música, simbolo. Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros pero hay quien afirma que no posee ninguno: el poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana!

¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que las justifica y que al encarnarlas les da vida? Expresiones de algo vivido y padecido, no tenemos más remedio que adherirnos a ellas - condenados a abandonar la primera por la segunda y a esta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica a cada uno de estos conceptos, los trasciende. Habrá, pues, que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética. La unidad de la poesía no puede ser aislada sino a través del trato desnudo con el poema.

Al preguntarle al poema por el ser de la poesía ¿no confundimos arbitrariamente poesía y poema? Ya Aristóteles decía que «nada hay de común, excepto la métrica, entre Homero y Empedocles; y por esto con justicia se llama poeta al primero y filósofo al segundo». Y así es: no todo poema - o para ser exactos: no toda obra construida bajo las leyes del metro - contiene poesía. Pero esas obras métricas ¿son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos? Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico - estrofas, metros y rimas - ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rítmico pero no de poesía. Por otra parte, hay poesía sin poemas; paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos: son poesía sin ser poemas. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando - pasivo o activo, despierto o soñámbulo - el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. estamos en presencia de algo radicalmente distinto: una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano: cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado anorgánico; el poema es creación, poesía erguida. Sólo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es ilícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a éste como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y substancia son lo mismo.

Octavio Paz.
(Escritor mexicano, premio Nóbel de literatura)

Día Internacional de la Poesía Desde ambas orillas

Dos poeta

Arcanos de la belleza y el ensueño

- Elogio a la poesía -

La fría y genérica definición que consigna el diccionario sobre lo que significa la belleza, manifiesta que "se refiere a la propiedad de las cosas o de los seres que excita e impresiona favorablemente nuestro sentido estético, que implica equilibrio y armonía en las formas y esplendor en el conjunto. Que provoca complacencia intelectual y sensible a la vez. Puede ser natural, artificial y moral, según se encuentre en las cosas de la naturaleza (materiales o espirituales), en obras de arte humano o en el recto obrar del hombre. Pero, a partir de lo estrictamente vivencial en nuestro acontecer cotidiano, sustentamos fundamentalmente, que belleza es la sensación agradable, pura y desinteresada que afecta positivamente la sensibilidad humana, en la contemplación de la naturaleza o en la comprobación de las obras creadas por el ingenio y la inteligencia humanas, reveladas como productos artísticos, entre los que se inscribe la poesía, como "el arte que expresa el sentimiento de lo bello por medio de la palabra ritmica"; constituyéndose por su esencia, en la primera de las artes, la más acabada y perfecta, y se diferencia de las otras, -como dice Juan Martín Aragón- porque estas artes, obran inmediatamente sobre los sentidos, en tanto que la poesía se comunica directamente al alma".

Poesía, deriva del vocablo griego "poiesis" que significa crear, de donde se origina la palabra "poletés" o poeta que equivale a inventor, y que concuerda con su sinónimo vate, del latín "vates" que quiere decir adivino, vidente.

La poesía, asistida por su amplitud de ensueño, recrea la naturaleza con su expresión de belleza, cuando el suelo se constituye en el escenario del paisaje multifacético y arrobador, cuando el agua leve que suavemente fertiliza la tierra, de pronto es también indomable torrente y loca tempestad, cuando el aire ámbar de la libertad, se hace todo vuelo que alienta la expansión al infinito, para soñar, para ilusionar, para vivir al abrigo de las alas de la inmensidad, y cuando el fuego que abrasa de pasión los cuerpos en el amor, como el divino principio de la existencia; el fuego que inflama el pecho para el grito de protesta contra la injusticia, el fuego que templá las cuerdas de la voz para el canto, que sublimiza el alma para el salmo, buscando senderos de luz y de esperanza, y que colma de sosiego sus mensajes.

La poesía se hace del sentimiento de la verdad, de la manifestación del bien, de la ternura y el

amor, y se transfigura oprobio, al despotismo; en la incertidumbre y tranquilidad.

Parafraseando a Vicente, el poeta es un prometeo que arrebató de sus manos, de los hombres, la antorcha que la poesía es el imán que dirige la humanidad hacia la belleza, poesía cargada de videntes cuyas palabras transmiten las ideas de su época y de su eternidad.

Enigmática revelación, a la caricia, al impulso impulsivo, al beso y arrastra un río de amor que llena la alma de los niños, una inunda de emoción la sangre, la poesía, ardiente frágil, a la que alientan el corazón humanos.

