

Año. II No. 11. Semestre B de 2024 ISSN: 2322-9977

ERGOLETRÍAS

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Givay

La sombría fragilidad de la humanidad: Una lucha interna que aletea bajo las sombras

Explorando “Políptico del aire”, la poesía de Daniel Montoya

Leidy Daniela Vargas Cardozo

ldvargasct.edu.co

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

VI semestre, Universidad del Tolima

“**P**olíptico del aire” de Daniel Montoya es un poemario que explora temas de libertad, confinamiento y la naturaleza efímera de la existencia a través de una serie de poemas breves interconectados. El libro se caracteriza por su estilo minimalista y el uso evocador de imágenes y metáforas, especialmente por su comparativa de los vencejos, los presos y el viento. Los poemas brindan una narrativa sutil y melancólica de la vida de los presos, contrastando

su encierro físico, mental y espiritual con la libertad que representan los vencejos que vuelan fuera (o sobre) la cárcel. Así, el aire y el viento se convierten en símbolos de lo inalcanzable y de la libertad deseada, mientras que la cárcel y las sombras representan el confinamiento, la introspección y la pérdida de identidad. A su vez, “Políptico del aire” de Daniel Montoya, está compuesto por 73 poemas y presentan una serie de breves retazos de la cotidianidad de los presos en la cárcel, mientras arriba, en el cielo, cruza una

banda de vencejos. Un cuadro, una sola casa: el drama de la libertad humana. Los temas generales que abordan estos poemas incluyen el encierro, el confinamiento, la condena (no solo física, sino emocional), la pérdida de identidad y libertad y la autonomía de las aves, estableciendo una comparativa constante entre los vencejos y los presos.

Más allá de eso, los poemas brindan una narrativa sutil, el tono del libro es melancólico y explora la vida de los presos, generando un carácter reflexivo, invitando a contemplar una visión más cruda y real de la libertad, la percepción y la existencia desde la perspectiva del encierro, de aquellos que se encuentran privados, incluso, de su individualidad. La obra de Montoya representa una dualidad constante: la esperanza simbolizada en los vencejos y el viento, y la desesperación por la situación actual entre la cárcel y la sombra. Mientras, dentro del confinamiento, los presos tienen la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y su existencia, presentada como algo incierto y efímero, una fragilidad de la existencia humana. Así, el poder que yace en la esencia de "Políptico del aire" es la pérdida de identidad en los presos. Esta se presenta a través de una serie de metáforas y simbolismos que evocan esa lucha interna y la desconexión con su propio ser y su entorno. En este sentido, la voz poética afirma lo siguiente: "Un preso oye cantar la bandada que pasa y esconde sus nacientes plumas" (Montoya, 2018, p.22), sugiriendo un despertar reprimido. El preso, al escuchar el canto de los pájaros, siente una conexión con la libertad, pero inmediatamente reprime ese sentir ocultando sus "nacientes plumas". Aquí, las plumas simbolizan un anhelo de libertad y un renacer que el preso debe suprimir, subrayando la alienación de su propia identidad y deseos.

En esta misma línea y en el cautiverio de los versos "la lluvia en el patio hace que entren a los presos con rapidez a la nube negra de las celdas" (Montoya, 2018, p.23), se contrasta el exterior vivificante con el ambiente opresivo de la prisión. "La nube negra de las celdas" representa la sombría realidad a la que los presos son forzados a regresar, alejándolos más de cualquier

sentimiento de libertad o identidad propia que el mundo "patio" exterior podría ofrecer. De esta manera, en el murmullo de la cita de "Un vencejo se aleja de la bandada. Ha encontrado un nido en la llaga de un preso" (Montoya, 2018, p.31) representa una ruptura de la realidad, de la libertad y el espíritu colectivo. La "llaga" es una representación literal y tangible del dolor y sufrimiento. Que el vencejo encuentre refugio en esta herida evoca una conexión íntima entre el dolor del preso y el sentimiento de libertad que el vencejo simboliza. Entonces, se puede interpretar como una resignación a la pérdida de identidad, donde la libertad ya no se busca en el exterior, sino que se internaliza y se encuentra dentro del propio sufrimiento del preso. Además, el hecho de que el vencejo haga un "nido en la llaga", se revela una conexión íntima entre el dolor del preso y la libertad efímera que representa el ave.

Daniel Montoya.

De tal forma, el nido, que generalmente es símbolo de hogar y estabilidad, en este escenario implica que el dolor y el sufrimiento del preso se han convertido en un nuevo tipo de vivienda e identidad, una construida alrededor del dolor y la desesperanza. Simboliza que su identidad está ligada a su sufrimiento, una reconfiguración a través del dolor comparada con su identidad originaria. A su vez, la voz poética continúa insistiendo en la delicadeza de la identidad desde el siguiente verso "En la bandada un vencejo viaja enfermo. Cae justo en el corazón de un preso" (Montoya, 2018, p.18). Las palabras encarnan la fragilidad y vulnerabilidad compartida entre el pájaro y el preso. La caída del vencejo "justo en el

corazón de un preso” sugiere una interconexión profunda y dolorosa, indicando que la identidad de un preso se encuentra en un estado enfermo que continúa cayendo. En estas circunstancias, la agresividad y desesperación del preso se hacen evidentes en el grito de “Un preso lanza maldiciones a la bandada. Le destroza el pecho a un vencejo” (Montoya, 2018, p.19). Refleja una internalización de desesperanza y pérdida proyectada en los vencejos, quienes representan una libertad que no posee, como si destruyendo al vencejo, destruyera el recordatorio constante de su propia pérdida.

Finalmente, entre las brumas del verso “El vencejo en el humo del cigarrillo del preso se aleja con la bandada” (Montoya, 2018, p.30), la manifestación del vencejo, ahora transformado en humo que se une a la bandada, sugiere una liberación simbólica a través del acto de fumar, una liberación efímera y contaminada que, aunque se eleva y dispersa en el aire, corrompe y oscurece el ambiente. Lo que subraya que una mezcla de resignación y deseo de libertad coexisten encapsulando la continua lucha por mantener un vestigio de identidad, pero a la que al final su ambiente y entorno despoja generando una constante destrucción y pérdida. De este modo, la pérdida de identidad es un fenómeno profundo y multifacético, especialmente en el contexto de confinamiento como las prisiones. En “Políptico del aire” de Daniel Montoya, este tema se explora y evidencia a través de una serie de poemas que capturan la lucha interna de los presos, la desconexión de su propio ser y entorno. Esta poesía destaca cómo la alienación y el encierro físico impactan la percepción de libertad y la identidad personal.

En consonancia, Rodríguez en su revisión “Efectos de la estancia en prisión”, subraya cómo la prisión contribuye a la desintegración de la personalidad al citar a Escaff et. al (2013). Pues, señala que “la prisión causa la desintegración

de la personalidad. Se dan muchos cambios en la forma de ser de la persona a causa de la despersonalización y las condiciones de vida” (Rodríguez, 2019, p.19). Este proceso de despersonalización es evidente en los versos de Montoya, donde los presos experimentan una desconexión o degradación de su identidad original, exacerbadas por las condiciones opresivas de la prisión. En relación a esto, “La experiencia traumática del encarcelamiento no solo daña la psicología de la persona, sino que también puede provocar trastornos de ansiedad, empobrecer las habilidades sociales y minar la autoestima” Rodríguez (2019). Este deterioro es un tema recurrente en “Políptico del aire”, donde los presos deben confrontar una realidad sombría que les roba su sentido. La metáfora de los vencejos, aves que vuelan libres fuera y sobre la prisión, sirve para contrastar la esperanza de libertad con la cruda realidad del confinamiento. Los poemas de Montoya revelan cómo los presos, atrapados en la “nube negra de las celdas”, luchan por mantener un sentido de identidad mientras su entorno transgrede y sofoca su individualidad y dignidad.

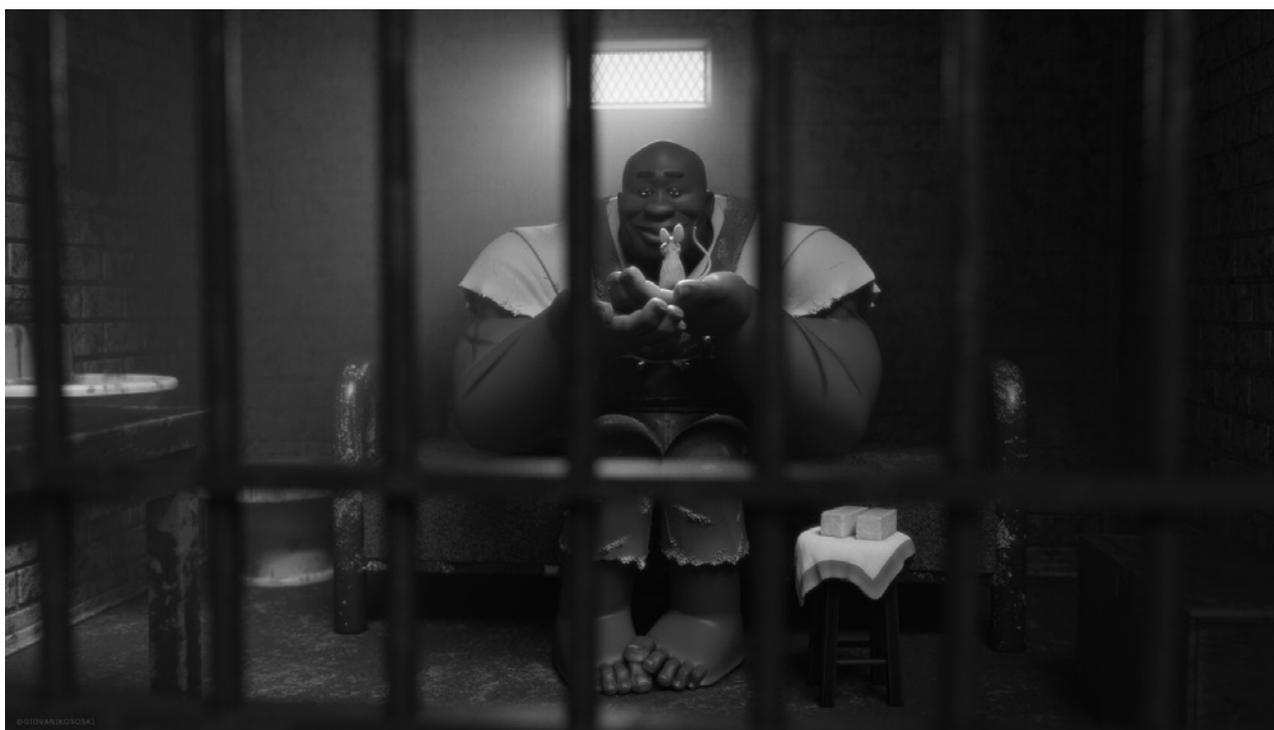
La pérdida de identidad en el entorno de la prisión es un tema complejo que se manifiesta en múltiples niveles, desde la despersonalización y el daño psicológico hasta el aislamiento emocional. Consecuentemente, las reflexiones poéticas de Montoya proporcionan una visión

artística y emocional resonante, mientras que, la revisión que realiza Rodríguez brinda entendimiento en el profundo impacto del encarcelamiento en la identidad y la psicología humana. Por consiguiente, el fenómeno devastador y profundamente humano de la pérdida de identidad en los contextos de prisión ha sido explorado a través de diversas formas de arte y literatura. Este tema central se aborda en la poética intensa y simbólica ilustrando la reconfiguración de la identidad del prisionero atrapado en un ciclo de dolor y aislamiento. Mismo tema que también se encuentra en la conmovedora película "Milagros inesperados" de Frank Darabont, la canción "Caged Bird" de Alicia Keys y la pintura "La ronda de los presos" de Vincent van Gogh. Cada una de estas obras ofrece una perspectiva única sobre cómo el encarcelamiento y la opresión pueden despersonalizar a los individuos, llevando a una reconfiguración dolorosa y forzada de identidad.

En el transcurso de la película "Milagros inesperados" el personaje de John Coffey, interpretado por Michael Clark Duncan, encarna y personifica la pérdida de identidad en la prisión. Coffey, un hombre de apariencia imponente, pero de naturaleza bondadosa y noble, quien, a pesar

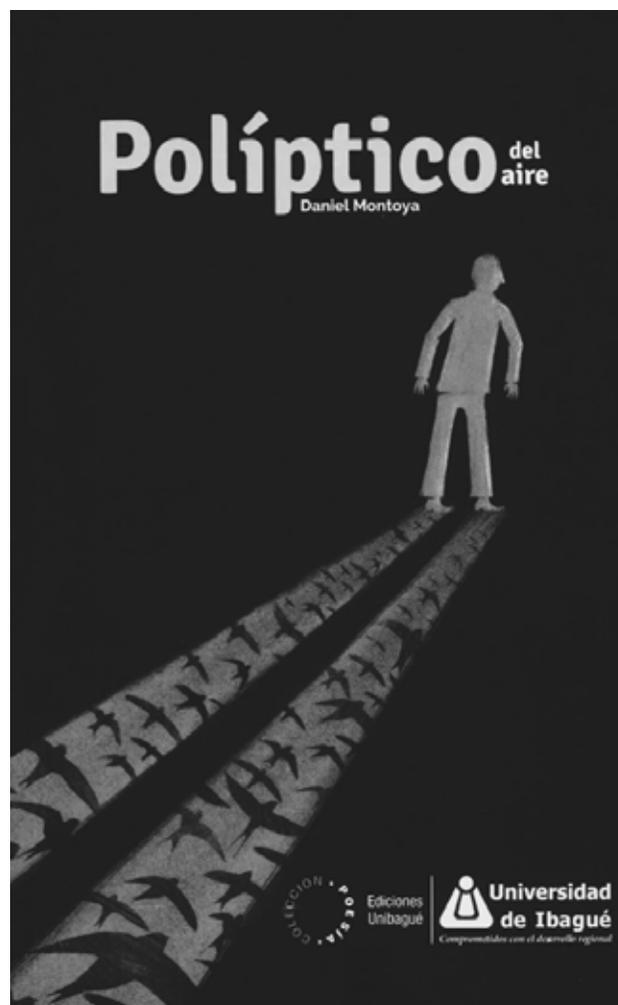
de su inocencia y su capacidad milagrosa de curar, es condenado injustamente a la pena de muerte y separado de la sociedad, similar a como el vencejo se aleja de la bandada en la cita de Montoya. Su sufrimiento y su bondad coexistiendo en un entorno deshumanizante subrayan el impacto psicológico de la prisión. Su situación es una representación tangible de la "llaga" descrita por Montoya, donde el dolor se convierte en una parte inseparable de la identidad del prisionero, porque, aunque su bondad y compasión es vista y evidenciada en el transcurso de la película, también sufre, no solo por el encarcelamiento físico, sino también por la carga emocional de ser visto y tratado como un criminal. Así, aún con toda su bondad, Coffey no es salvado de la injusticia penal que lo condena no solo a morir, puesto que antes lo dirige a una pérdida de identidad acompañada de una comprensión del dolor y el sufrimiento humano que destaca la deshumanización.

Ahora, en la sintonía de la canción "Caged Bird" de Alicia Keys, también se aborda la pérdida de identidad a través de la metáfora del pájaro enjaulado. Alicia Keys canta sobre un pájaro que anhela volar libremente, pero que está confinado en una jaula. La canción expresa el

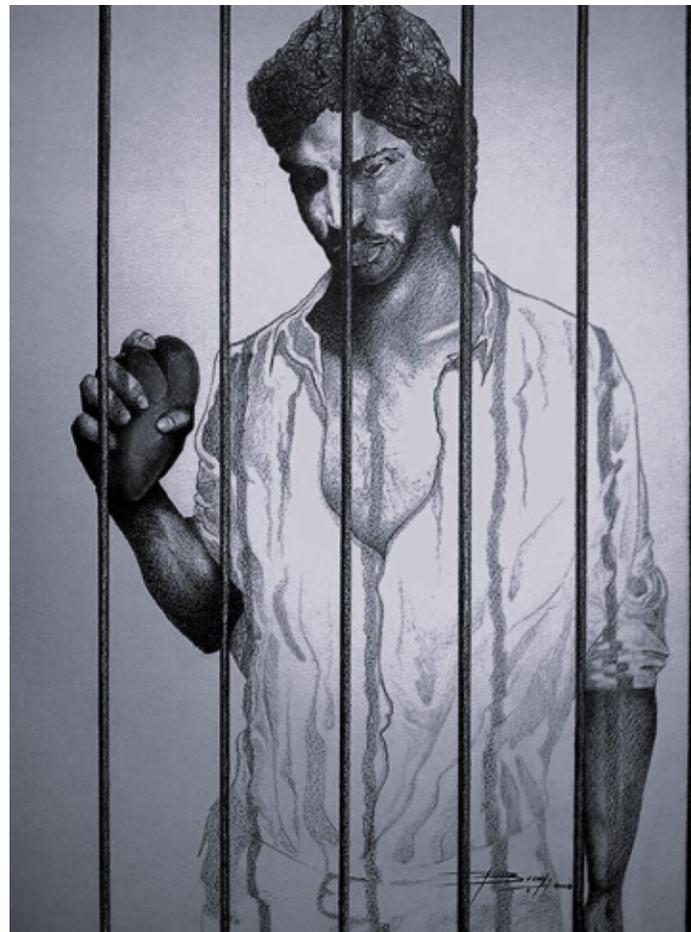
anhelo de libertad por aquellos confinados, un anhelo contrastado con la realidad de restricción. Este simbolismo refleja el deseo de libertad, la lucha interna de aquellos que están atrapados en condiciones opresivas y la desesperación que genera. Precisamente, en el lienzo de Vincent van Gogh con su pintura "La ronda de los presos", también se ilustra de manera directa la pérdida de identidad dentro del sistema carcelario. La obra muestra a los prisioneros marchando en un círculo monótono y repetitivo encapsulando la despersonalización. Así, cada figura en la pintura resalta la homogenización de los individuos en prisión. Esta imagen visual complementa la metáfora del vencejo de Montoya, los temas de "Milagros inesperados" y la canción de Alicia puesto que, esta jaula captura y transgrede la esencia, donde se disuelve cada identidad por la uniformidad impuesta. Cada muestra artística refleja la esencia de la pérdida de identidad y la desesperación que siente un ser cuando es privado de su libertad y como esto puede borrar la individualidad y las esperanzas de una persona. Estos ejemplos demuestran cómo la pérdida de identidad es una experiencia humana universal que se manifiesta en diversas formas artísticas. "Políptico del aire" de Montoya, con su enfoque poético y simbólico, contribuye a este diálogo ofreciendo una representación lírica y evocadora de la lucha interna de los presos, su anhelo de libertad y la erosión de su identidad en el confinamiento. La combinación de poesía, cine, música y pintura crea un tapiz multifacético que ilustra la profunda angustia y el impacto psicológico del encarcelamiento.

Así, en la culminación y bajo la sombra y el silencio de la reflexión sobre la poesía de Daniel Montoya en "Políptico del aire", resuena profundamente con el vaivén de mi propia experiencia en la fragilidad de la pérdida de identidad, porque he enfrentado momentos oscuros de mi vida en los que me he sentido atrapada en una prisión mental. De hecho, esta lucha interna me recuerda a la intensidad con la que Alejandra Pizarnik aborda la desolación y la desesperanza en sus poemas. La sensación de perderme en la oscuridad es algo que encuentro reflejado en su obra. Alfonsina Storni y Federico García Lorca resuenan también

por la lucha contra las barreras externas que llevan a crisis internas. La melancolía de Bécquer y la introspección de Antonio Machado han sido espejos en los que he visto reflejados mis propios sentimientos de pérdida y búsqueda de significado. Gioconda Belli y Sor Juana Inés de la Cruz, con su lucha por el conocimiento, me recuerdan que la identidad es algo que se debe defender y reclamar continuamente, mismos que evidencian las líneas de Montoya. Entonces, al igual que los autores mencionados, encuentro una exploración en temas de desolación, desesperanza y la búsqueda de identidad en medio del caos interno. Una lucha continua contra fuerzas externas e internas. La mente puede ser una prisión en sí misma, un lugar donde el "yo" se pierde en la oscuridad de la depresión y la ansiedad reconociendo que la búsqueda de la identidad es una batalla compartida y universal, cargada de melancolía y esperanza, de resistencia y aceptación.

Finalmente, la existencia humana se debate entre el constante anhelo de libertad y las restricciones impuestas. Los presos que miran a los vencejos simbolizan esta lucha interna entre lo que desean ser y lo que son, su realidad presente, una realidad desolada, frágil, agobiante y devastadora. Una que les arrebató su ser, su sentir, su identidad. Una cárcel que no solo los encierra y priva de su libertad, sino que los contamina y condena a un confinamiento que no se representa solo con paredes frías de prisión y barrotes, sino con una lenta erosión de la esencia, el despojo del yo. Un alma que se desvanece en las sombras, una identidad que se disuelve en la penumbra y la humanidad que en aquella soledad infinita se desvanece. Un exilio del espíritu, un recuerdo distante de la libertad que se apaga lentamente en la oscuridad del olvido. A menudo nos encontramos luchando contra barreras invisibles que amenazan con encarcelar nuestra mente, una compleja representación del laberinto que refleja la existencia humana. Así, al igual que los presos que observan a los vencejos desde sus celdas, todos experimentamos una lucha interna entre lo que anhelamos ser y las limitaciones que enfrentamos. Esta batalla no se libra únicamente contra paredes físicas de prisión, sino también contra las barreras psicológicas que amenazan con erosionar nuestra identidad y libertad. Al final, ¿Cuántas veces nos hemos sentido prisioneros de nuestra propia mente, enfrentando limitaciones internas y externas que erosionan nuestra identidad y libertad personal?

Referencias

Montoya, P. (2021). *La sombra de Orión*. Colombia: Penguin Random House.

Montoya, P. (2021). La sombra de Orión: la verdad y la mentira en tiempos convulsos. *Revista Universidad de Antioquia*, 178-184.

Rivas, L. M. (2000). La historia tras las celosías: De la novela histórica a la novela intrahistórica. En L. M. Rivas, *La novela intrahistórica* (págs. 31-105). Editorial El Otro, el mismo.

Darabont, F. (Director). (1999). *Milagros inesperados* (Película). <https://www.tokyvideo.com/video/milagros-inesperados-derek-dzhoue>

Keys, A. (2007). *Caged Bird*. CD "Songs in A minor". Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=b5-xi1D2ESc>

Montoya, D. (2018). *Políptico del aire*. Ediciones Unibagué . <https://repositorio.unibague.edu.co/entities/publication/4ae7e187-ae9b-43f6-a101-dd8f6bf794c2>

Rodríguez, M. (2019). *Efectos de la estancia en Prisión. Revisión de las principales consecuencias que conlleva el paso por prisión en los internos*. Comillas. Universidad Pontificia. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/30846>

ERGOLETRÍAS

