

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

Libertad bajo palabra, una inmersión en la poesía del mexicano Octavio Paz

*Sergio Bohórquez
nemu987@gmail.com
Maestría en Pedagogía de la Literatura
IDEAD - Universidad del Tolima*

Libertad bajo palabra

La poesía mexicana conserva en sus letras la ancestralidad de valiosos artistas que han dejado en Latinoamérica las melodías de su inconformismo y revolución; a veces, devorada por la soledad e indiferencia. Estas tierras agrietadas han dado vida a figuras como Octavio Paz, aquel que sangra en sus obras con música de bellas guitarras y deja el olor a pólvora por donde pasa su escritura. Su poesía se pronuncia con fuerza ante una sociedad que anhela libertad. Lo tangible e intangible se toman la mano al cantar de sus prosas. Una mirada a la poesía de Paz es entender a Latinoamérica, que con voz universal fractura las selvas, desiertos, paramos y montañas dejando libre el alma para recorrer estos parajes remotos.

En su obra poética *Libertad bajo palabra*, a través de 207 poemas, Paz expone su versión de tierras que parecen irse con el ocaso. Un reflejo de la melancolía americana envuelta en el placer de la palabra. Paz da uso de contundentes

poemas para rasgar la mente del lector; su escritura es abrasadora, no se queda en penumbras, saltan chispas y deja tras de sí un aura de incertidumbre de la cual brota la sangre de un ser cautivo. La literatura de Paz es un síntoma de la enfermedad histórica que ha definido nuestras tierras. Un buscador de respuestas en la soledad latina, sublime y apesadumbrado; pero, a su vez, un alma que anhela libertad. Su poesía busca encuentros íntimos con la esencia del ser, lo que somos y como sentimos, melodías empozadas en cuencas olvidadas. Esta obra tiene un ritmo de libertad que deja eco en lo más profundo de nuestras raíces.

JARDÍN
A Juan Gil Albert

*NUBES a la deriva, continentes
sonámbulos, países sin substancia
ni peso, geografías dibujadas
por el sol y borradas por el viento.*

*Cuatro muros de adobe. Buganvillas:
en sus llamas pacíficas mis ojos
se bañan. Pasa el viento entre alabanzas
de follajes y yerbas de rodillas.*

*El heliotropo con morados pasos
cruza envuelto en su aroma. Hay un profeta:
el fresno -y un meditabundo: el pino.
El jardín es pequeño, el cielo inmenso.
Verdor sobreviviente en mis escombros:
en mis ojos te miras y te tocas,
te conoces en mí y en mí te piensas,
en mí duras y en mí te desvaneces.*

Una obra poética y un canto en la espesura

Libertad bajo palabra es una de las obras maestras de Octavio Paz en donde se recopilan aquellos poemas que dan fe de una vida creadora. Su voz de protesta se hace fuerte junto con una estética sensible y llena de música. Diversas obras reflejan el carácter crítico del autor y a su vez el amor por estas tierras que parecen florecer en el olvido. Esta obra poética empieza “bajo tu clara sombra” los poemas referenciados en esta parte son numerosos escritos rítmicos, casi

Octavio paz.

como sonetos. La música late en cada palabra que entona el autor.

ARCOS
A Silvina Ocampo

*¿QUIÉN canta en las orillas del papel?
Inclinado, de pechos sobre el río
de imágenes, me veo, lento y solo,
de mí mismo alejarme: letras puras,
constelación de signos, incisiones
en la carne del tiempo,
¡oh escritura, raya en el agua!*

*Voy entre verdores
enlazados, voy entre transparencias,
río que se desliza y no transcurre;
me alejo de mí mismo, me detengo
sin detenerme en una orilla y sigo,
río abajo, entre arcos de enlazadas
imágenes, el río pensativo.
Sigo, me espero allá, voy a mi encuentro,
río feliz que enlaza y desenlaza
un momento de sol entre dos álamos,
en la pulida piedra se demora,
y se desprende de sí mismo y sigue,
río abajo, al encuentro de sí mismo.*

Su poesía marca un ritmo notable, los símbolos dejan carraspera en la garganta, una balada cantada con pasión. La lectura se hace fluida y encierra al lector en una efervescencia similar al choque de la cascada contra la piel. Sus poemas evocan a situaciones de la cotidianidad, encuentros con amores y pesares, rebeldía y naturaleza, se siente viva casi táctil. Para leer a Octavio Paz es necesario agudizar los sentidos sus escritos llenos de metáforas arremeten a su vez con la añoranza de un pasado que parece quedar en el olvido y un presente conflictuado.

Al leer *Libertad bajo palabra* encontré la soledad a la cual se refería Gabriel García marqués en su discurso del nobel. Que sola se siente latinoamericano en su poesía, sola de humanidad, pero llena de naturaleza cambiante. Sus poemas son letanías, como si pidiera salvación por estas

almas condenadas; aun así, sus poemas conservan belleza lírica y rítmica, las figuras retóricas que usa Paz son latentes, se yerguen con fuerza y parecen irse con la corriente a una oscuridad sensorial, como si cada palabra estuviese obligada a estar en una celda, esperando a ser desatada rompiendo con fuerza los pechos de sus opresores.

Paz en sus poemas te invita a recordar rostros, memorias, sucesos y anécdotas. La naturaleza toma forma humana y los recuerdos se hacen lucidos. Protagonistas que toman, cantan, aman y hacen simbiosis con estas tierras humeantes.

Introspección milagrosa

La experiencia de Paz se transforma en poesía, en la sección "Calamidades y milagros" el autor empieza a rasgar sus vestiduras, luego su piel hasta llegar a su alma. Paz se torna introspectivo y rumiante. Figuras y seres irreparables son protagonistas en esta parte de la obra, dolencias y males reflejo de su escritura. Usa las palabras con desprecio agotado de tanta vida, exceso de vida.

En este punto su literatura se torna vertiginosa, una caída, el insomnio, un grito, un ejército que marcha a su muerte. Los poemas empiezan a tornarse más largos casi pesados, se cuelgan del corazón y se sientan en el alma. El dolor escrito solo seduce la condena de vivir en estas tierras en estos cuerpos que sucumben al tiempo.

Dícese " saber contar no es saber cantar" elementos que son invaluable recuerdan la fragilidad de su ausencia. La alegría y la pena bailan eternamente, no se cansan hasta llegar al pico del querer y luego al vacío del olvido. Estos poemas empiezan a añorar lo perdido y criticar lo vivido "es un desierto circular el mundo el cielo está cerrado y el infierno esta vacío" (Elegía interrumpida, p. 21) Paz exhibe la vida con pesimismo y a su vez con una belleza inconmensurable que se pierde en las manos humanas.

El humano muere primero del alma y luego del cuerpo. Paz refleja la muerte en una elegía

interrumpida ¿ por qué interrumpida? Por qué la muerte lleva a un fin, vivir es lo difícil y probar las aguas de la muerte ajena son las que dejan con sed. Vivir duele más que morir.

ENVÍO

*Tal sobre el muro rotas uñas graban
un nombre, una esperanza, una blasfemia,
sobre el papel, sobre la arena, escribo
estas palabras mal encadenadas.*

*Entre sus secas sílabas acaso
un día te detengas: pisa el polvo,
esparce la ceniza, sé ligera
como la luz ligera y sin memoria
que brilla en cada hoja, en cada piedra,
dora la tumba y dora la colina
y nada la detiene ni apresura*

Espera la siembra

La siguiente sección “Semillas para un himno” Paz se tiñe de colores, que radiante se pone la vida que en un momento aborreció ¿despertó? Encontró un nuevo sentido de conciencia después de toparse con la amargura de la vida. *La resurrección*, esta es la verdadera resurrección, no aquel cuyo cuerpo se convierte en polvo, sino aquel que su alma llega al infierno y luego encuentra el cielo en la penuria. Empiezo a ver en esta sección una iluminación innata de una mente que logro encontrar respuestas. El mundo cambio ya no es tan sombrío, es más colorido vivo “ Buenos días he dormido todo el invierno y ahora despierto” (Manantial, Pág. 35)

En este punto Paz parece que ya ha visto suficiente, pero no se cansa de ver. Empieza la luz a sonar, casi cantos celestiales. Ya la guitarra se transforma en arpa. En este punto paz cambia su perspectiva, las cosas que antes eran invisibles ahora relucen y se transforman. Mascaras nativas, se encuentran las respuesta en su propio ser y los ancestros le dicen como escribir estas palabras. Este encuentro deja de ser fugaz, la claridad empieza a brotar como el primer rocío del páramo, el frailejón se ve reluciente. Así están sus palabras, se encontró el oasis en medio del desierto.

Los insectos, las plantas y la tierra cobran vida, antes eran solo seres que pasaban desapercibidos ahora se rebelan contra su espectador, quieren protagonismo. Saben que son ellos los que tomaran posesión de la carne de aquel poeta muerto, les pertenece.

PAISAJE

*Los insectos atareados,
los caballos color de sol,
los burros color de nube,
las nubes, rocas enormes que no pesan,
los montes como cielos desplomados,
la manada de árboles bebiendo en el arroyo,
todos están ahí, dichosos en su estar,
frente a nosotros que no estamos
comidos por la rabia, por el odio,
por el amor comidos, por la muerte.*

Cuando se empieza a entender la función de las cosas sabemos que el universo empieza a funcionar de forma circular. Lo más pequeño da vida a lo más grande, el uno sin el otro no puede existir; por ello, su poesía se transforma, ahora quiere entender, que dicha este encuentro en donde sus palabras logran contactar con la mente universal, ahora su poesía no solo canta, sino que está bailando a su son.

Conclusiones violetas

En esta sección paz empieza con una frase de Apollinaire escrita en francés “O soleil c'est le temps de la Raison ardente (Oh sol, es el tiempo de la Razón ardiente)” los siguientes poemas reúnen de manera magistral al artista, lo tiran al barro pisado por los bailarines, finaliza la música y queda el fin del trance. Ese final lleno de luz de armonía que enmarca un túnel largo que poco a poco llega a su final, un sol radiante símbolo de la verdad. Ya las estrellas se desvanecen y la ilusión fractal perece, solo queda la reconciliación entre dos entes que terminan en un abrazo infinito.

El final de esta obra termina con una resaca melódica, ya la música parece apagarse desamparado sin cuartel. El momento en que las almas vuelven a sus tierras, en que los animales y plantas retoman a su estado natural y empiezan de nuevo su ronda matutina, la fiesta empieza a enmudecer, pero ahora el mundo parece ser el mismo, pero la mente se transformó. Las etapas del día desde que amanece y anochece toman las riendas del poema, ahora nunca serán iguales pero la delicadeza de su más largo poema solo remite a un final meditativo, La luz ha llegado.

Referencias

Octavio Paz.1960. Libertad bajo palabra. Fondo de cultura económica.

Octavio Paz (31 de enero del 2020) Libertad bajo palabra pdf. <https://es.scribd.com/document/445037252/267224663-Octavio-Paz-Libertad-Bajo-Palabra-pdf>

Paz, Octavio. *El laberinto de la soledad*. Ediciones Cuadernos Americanos, México, 1950.

ERGOLETRÍAS

