

La Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”

Grupo de apoyo de UNILETRAS

Ensayos sobre la Poesía

Autora Edda Cavarico

Coordinadora de la Tertulia Tienes la Palabra

Para elaborar estos ensayos aproveché la cultura empírica sobre el tema, adquirida a través de mis lecturas permanentes sumadas a los conocimientos adquiridos sobre el psicoanálisis, en la Universidad Nacional en los cursos: Conceptos básicos del Psicoanálisis: Lacan y el registro de lo imaginario/ 2008.-Introducción al estudio de la Literatura /2005.- Más allá de Macondo/ 2004.- Lo real en el psicoanálisis / 2002.- Psicoanálisis y Literatura, ¿Cuál interpretación? /2001.- Igualmente la experiencia y conocimientos adquiridos durante 20 años como Catedrática de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Comunicación social-Periodismo. Y, por último, sumo el estudio empírico durante los 14 años como Coordinadora de la Tertulia.

Tabla de contenido

- 1- Josefa del Castillo, desde el Sicoanálisis**
- 2- Maria Cano como poeta**
- 3- Lo religioso y lo espiritual en la Poesía**
- 4- Análisis sociopolítico de la Literatura y las Artes plásticas en los siglos XIX y XX**
- 5- Encuentros con la poeta Agueda Pizarro, Poesía de las mujeres en Roldadillo, Colombia**
- 6- La cultura como Derecho y el Derecho a la Crítica**
- 7- La Historia se entiende desde....**
- 8- Aún vive la Poesía ingenua**
- 9- Poesía Alternativa**
- 10- Jóvenes poetas hijos de la violencia**
- 11- Mujeres periodistas y escritoras en mi memoria**

1- Josefa de Castillo desde el Sicoanálisis

Por qué, Josefa de Castillo?

De esas coincidencias en la vida que graban conocimientos inquietantes, por varios años sentí curiosidad de ampliar la afirmación que la Dra. Erna Pfeiffer del Institut fur Romanistik, de Austria, dejó en mí. Después de colaborarle en la aplicación de una encuesta entre escritores, en Colombia, recibí meses después la afirmación de ella sobre haber logrado establecer como investigadora social, que la poesía clasificada como mística, en algunos casos, especialmente de religiosas, contenía claramente expresiones eróticas y guardaba conductas alteradas.

Aficionada, empírica en el psicoanálisis y la literatura, como consecuencia de los cursos: *Lo real en el psicoanálisis* y, *Psicoanálisis y Literatura, ¿Cuál interpretación?*, recibidos en la Universidad Nacional de Colombia, dictados por el sicoanalista Eduardo Aristizábal, continué con lecturas como *Psicología del erotismo*, *La interpretación psicoanalítica*, *La noche*, *Muerte y Psicoanálisis*, entre otros.

Este año 2006, cuando visité las celadas, la de castigo y en la que dormía Josefa de Castillo, en el convento de las Clarisas, en Tunja, las fibras de mi afición se removieron por lo palpable que es el caso –atrevidamente catalogado por mí- de paranoia, siendo oportuno recordar que algunos críticos ya lo han dicho, pero yo decidí buscar el tratado en el cual Freud expone el caso del Dr. Scherber, para explicar esa enfermedad y compararlo con los datos que da la misma escritora en su autobiografía.

La Tunja de los siglos XVII y XVIII

En la colección de Editorial Planeta, en el primer tomo de Reportaje con la Historia de Colombia, se encuentra la “Relación sobre la ciudad de Tunja y sobre sus encomiendas de indios”, fechada en mayo de 1610, sin que tenga autor establecido. Antes de comenzar, para entender la conducta de los confesores o sencillamente religiosos con quienes Josefa tuvo relación, es importante recordar que en Cartagena se estableció la Santa Inquisición, con un fiscal y con los demás oficiales suyos.

Así mismo, es importante traer a la memoria, que se creó la Caja Real con Contador y Tesorero, y se fundó la Casa de la Moneda en el Nuevo Reino, para labrar las de oro, plata y avellón.

La Real audiencia contaba con 9 gobernaciones y 2 corregimientos: Tocaima y Tunja, donde nació 70 años después de la fecha del relato de Planeta, Francisca Josefa de Castillo; sin embargo, la aldea seguramente –muy poco a poco- fue creciendo y cobrando importancia hasta ser la capital de la libertad, lo que nos facilita tomar los datos históricos como referentes acertados.

Según la versión, los mercaderes se establecieron en la calle principal, comenzando con 20 tratantes; no se usaban los mesones ni los tambos (posadas).

A comienzos del siglo XVII, tiene Tunja 7 calles, la plaza principal y 2 placetas, la de San Francisco y la de San Agustín. Tenía la Iglesia Mayor, el cabildo, la oficina del escribano, 313 casas, unas de paja otras de teja; contaban 4 arrabales y 200 indios, en las peores condiciones de miseria y explotación. Se negociaba con mantas, pero también con vajillas y joyas.

El censo era de bienes eclesiásticos; no había minas; los demás trabajaban en labranza y crianza. Su Majestad esperaba las “limosnas” o el pago de impuesto para alimentar su reinado.

A comienzo del siglo XVIII, todavía Tunja dependía del Virreinato del Perú, ciudad (Lima) de altos intereses económicos, muchos de ellos trabajados a través de las finanzas de los conventos. En 1718, Felipe V estableció el virreinato aquí para perfeccionar la administración de las colonias del Nuevo Reino, independizándolo del de Perú. La Madre de Castillo, vivió 40 años en ese siglo, pues murió en 1742.

En el I Primer Tomo de la Historia general de Colombia, se afirma que en 1718 y 19, el virrey autónomo fue Antonio de la Pedroza, después de él, Jorge Villalonga quien centralizó el poder en asuntos de Hacienda. Luego, de la guerra con Inglaterra, regresó el gobierno presidencial dentro de la mayor pobreza y rapiña, con altos índices delincuenciales por las necesidades sufridas. En 1739 fue nombrado Francisco González Manrique, quien temió por su vida ante la epidemia de peste en Santafé. Le siguió Sebastián de Eslava.

Sin embargo, sin data específica, en el compendio de las Obras de Josefa, se lee: “algunas de las piezas literarias escritas por sor Francisca en el ya mencionado libro de cuentas del gobernador Enciso y Cárdenas”

Pero lo más importante es saber “que los conventos eran instituciones docentes, económicas y sociales; eran empresas providenciales de España; servían de refugio; trabajaban en bienes raíces, negocios y banca; se destacó el del Cuso”, como lo afirma Rosario Castellanos en su obra “Mujer que sabe latín...” Y, Josefa junto con su hermano, llevaron los negocios del convento, con el Virrey, rescatándolo de la quiebra y buscando la manera de ampliar el monasterio.

A) PERFIL DE LA ESCRITORA

Para medir la autonomía que tenía de sí Josefa y hasta dónde logró desarrollar su personalidad o, hasta dónde fue sometida, es importante tener en cuenta que los confesores no solo le recomendaban u ordenaban que escribiera, si no que le corregían los escritos, lo que hace dudar sobre qué añadieron o cómo ellos sesgaron

lo que ella escribía. Más aún, el señor Castillo y Alarcón, presentó en 1816, parece que la única copia existente, en cuaderno de 98 hojas, al Provisor General del Arzobispado de Santafé de Bogotá, presbítero doctor Antonio Herrán.....para su revisión, aprobación y cotejo. Dichos manuscritos y copia fueron pasados al prebendado doctor don Nicolás Cuervo y al presbítero José Antonio de Torres, cura de Tabio, para que conceptuaran sobre la autenticidad de los primeros (Afectos) y la fidelidad de la segunda (Vida)....”Los títulos de los capítulos en que se divide “Vida”, fueron redactados por el mismo señor Castillo...” Estos datos figuran en las Obras Completas. Tomo I, publicadas por el Banco de la República.

Del libro “Vida”, autobiografía novelada. Consejo Editorial de autores boyacenses. Instituto de Cultura de Boyacá, extraje los siguientes datos:

Nació en 1671, mientras su madre se tenía del bastón del padre, en Tunja. De personalidad volátil e intranquila, se aisló y vivió perseguida e insultada. Murió a los 71 años. Fue la quinta de nueve hermanos.

Su nacimiento coincidió con el día de San Bruno, dueño de algunas virtudes que para ella implicaron un aviso sobrenatural, una predestinación, adoptando como estilo de vida *“el retiro, la abstracción y el silencio en la vida mortal, y cuán peligroso sería para mí el trato y conversación humana”*

La madre de Josefa era criolla; le dio las primeras lecciones para aprender a leer y a escribir, pues cayó gravemente enferma. Era temerosa de Dios, amiga de los pobres, enemiga de las vanidades, los aliños y entretenimientos; quedó viuda tempranamente. A su hija le leía obras de santa Teresa de Jesús, escuchaba sobre las penitencias y los rezos. Murió en el convento, casi ciega

Entre los libros compartidos estuvieron los de San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Ávila, memorias que marcaron a la escritora hasta el punto de querer dejar los hábitos clarisos para tomar los teresianos.

En el Capítulo II de las Obras Completas, transcribieron el autotexto siguiente: *“llegué a los ocho o nueve años en que entró en casa de mis padres el entretenimiento o peste de las almas con los libros de comedias...”* A consecuencia de esas lecturas ella agrega *“Yo bebí mi mal, aunque no lo conocí tan breve, más andando así me castigó Nuestro Señor con una enfermedad o pena tal que ahora me espanta, porque eran unas congojas y penas tales que me despedazaban mi alma..”*, Agrega, pasaba *“la má (más) de la noche despierta por la casa sin poder tener sosiego, llorando continuamente sin saber decir lo que sentía...En viendo la comida era morir; en viendo gente, remetía debajo de los colchones dando gritos....mi padre sentía amargamente ver que me iba consumiendo...y prometía llevarme a las imágenes milagrosas en novenas...”*

En el capítulo que trata de la elección de abadesa (ella). Dice: *“algún espacio anduve caminando, y luego me hallé volando...y luego me hallé en una pieza del convento...me veía obligada a ir arrastrando más que de rodillas...por último me hallé sin saber cómo en un antecoro o casita...”*

En el capítulo referente a la aparición de Satanás dice: *“Una mañana de esas, estándome levantando para entrarme a encomendar a Nuestro Señor, que serían*

las dos de la mañana, tiraron a la cama como un puñado de piedras menudas..."

En cuanto a su creación poética, está relacionada con el Cantar de los Cantares y muchos de los salmos bíblicos, hasta el punto que Darío Achury Valenzuela afirma que gran parte de la obra de la tunjana está tomada de la Biblia. Además, casi todas saludan o tienen presente saludar al confesor.

Unos críticos consideran que su narrativa es Barroca. Otros, entre ellos Stace en la obra "Escritoras de Hispanoamérica" editado por Siglo XXI, afirma, en lo relacionado con la crítica que: "...en torno a la vida y la obra de la Madre Castillo con frecuencia sufre de generalizaciones superficiales sobre su lugar en la historia literaria y religiosa o hace énfasis en solo un aspecto de sus escritos a expensas de otros. Constituye sin embargo, la base imprescindible para más estudios analíticos en el futuro...."

B) APRENDIO LATIN

En su época, Francisca Josefa, fue juzgada como instrumento maléfico por sus conocimientos en latín. La razón la expone la autora mejicana Rosario Castellanos, en su obra, "Mujer que sabe latín...". Dice así:

"El creador y el espectador del mito ya no ven en la mujer a alguien de carne y hueso, con ciertas características biológicas, fisiológicas y psicológicas; menos aún, perciben en ella las cualidades de una persona que se les asemeja en dignidad aunque se diferencia en conducta, sino que advierten sólo la encarnación de algún principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico".

Por consiguiente, se facilita entender por qué a Francisca la veían las demás enclaustradas como maléfica y la humillaban gritándole "perra", "poseída por el demonio" y otros epítetos más, según lo narra la tunjana.

Seguramente, la inteligencia y el conocimiento de la religiosa y el dominio del latín, más la leyenda de los contactos divinos, impulsaron en la ignorancia y la envidia a las otras enclaustradas a repudiarla y tratarla como hacedora de actos maléficos y conversaciones con otros entes.

C) SIGUIENDO A FREUD

En los siglos XVII y XVIII, a finales del primero y comienzos del segundo, vivió Francisca Josefa de Castillo y nada se sabía de la paranoia; ni siquiera "el padre del psicoanálisis" Sigmund Freud había nacido (1856); sin embargo, con su teoría y presentación de casos desde comienzo de 1900, poco a poco fue posible establecer algunas patologías que hasta la fecha continúan siendo objeto de estudio por parte de los científicos.

En el compendio de las "Obras Completas, editado en Madrid, España, en 1948, se lee: "Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de Paranoia (Dementía paranoides)" autobiográficamente descrito. Me acogí a él, por que la similitud de la sintomatología expuesta, y las anotaciones que el científico alemán hizo, son

similares a la vida y actitudes de la Madre Josefa, como sintomatología o patología propias.

Es de anotar que Sigmond, no definió la paranoia; él en sus tratados presentaba a consideración los casos que discutía con otros científicos.

Por eso, para ubicarme, consulté la obra contemporánea, “Introducción a la psiquiatría”, en el capítulo referente a la “Paranoia y los desarrollos paranoides”, que describen y orientan sobre la enfermedad.

Dice: algunos pacientes “se caracterizan por presentar ideas delirantes, conservando todas las funciones psíquicas en su integridad”. . Las denominaciones que han recibido los pacientes, “locos razonadores” y “monomaníacos”, que hasta la fecha los rotula como “paranoicos”.

La define como “...una enfermedad mental, caracterizada por la presentación de un delirio crónico, sistematizado, irrefutable a la argumentación lógica, que aparece como consecuencia de una predisposición constitucional; se relaciona con las vivencias del sujeto, conservando éste íntegras su inteligencia, memoria, lucidez de la conciencia y capacidades de juicio y raciocinio, siempre que su aplicación no afecte al tema del delirio”.

En el caso de la escritora tunjana, es posible que los delirios aparecieran como reacción a la opresión de las vivencias que en su relación con el padre castigador, prejuiciado e hidalgo con todos los conflictos propios de su condición social, la obligaron a huir de la violencia y de las normas rígidas de la sociedad de la época para con la mujer, siguiendo las enseñanzas eclesiásticas que consideraban la ignorancia como un estado sagrado, reafirmado en los edictos de enclaustramiento formal, propagados por el Concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1573 contra la Reforma Protestante. Conductas, que además, principalmente en las religiosas eran señaladas como **poseídas**, por la Santa Inquisición.

Es de anotar que en esa época, la mujer para ser bien recibida en sociedad, tenía que ser obediente y piadosa, virtudes emanadas del ejemplo mariano, mientras que el hombre ejercía el poder y era el primero en la jerarquía familiar, sin que nadie pudiera tan solo rebatir, ni muchas veces explicar algo, como le debió suceder a la religiosa de Tunja, quien a su vez era una mujer inteligente, cultivada, leída, con conocimiento y algo de sabiduría.

Regresando a la información consultada sobre Paranoia, más adelante plantea el estudio, hablando de la hipocondría, que es característica del paciente paranoico o paranoide, que “es una actitud que se adopta ante la enfermedad, y cualquier enfermedad psíquica puede presentar como añadido este colorido hipocondríaco”. Agrega que: ...”un hipocondríaco, al centrar su atención en determinada función y cargarla de tensión emocional, puede producir alteraciones psicógenas de esta función y provocar síntomas reales, funcionales u orgánicos”.

Dice más adelante, que se puede presentar la melancolía involutiva. Y, explica que, “la ansiedad es la que les hace temer ser víctimas de una enfermedad grave, posibilidad que les atormenta más que la dolencia que simultáneamente puedan sufrir”. Si tomamos algunos relatos escritos por la misma Josefa, en el convento, con relación a su salud, la teoría se cumple: Enfermó, según ella, por castigo divino,

“sentía aprensiones tan vivas de cosas temerosas y horribles, lloraba por los corredores y toda la casa”- Francisca Josefa, entendía y sufría la enfermedad como un lavado de culpas para alcanzar la vida eterna, imitando los sacrificios de Jesús

D) LA NEUROCIENCIA y FREUD

En Lecturas dominicales, Fin de Semana, de julio 17 del 2006, Alfonso Sánchez Medina, MD, publicó un artículo sobre Freud y la neurociencia. En uno de sus apartes dice:..

“Uno de los neurocientíficos más destacados ha sido Erick Kandel, de la Universidad de Colombia, quien obtuvo el Nobel del 2002, dijo “El psicoanálisis representa el más coherente y satisfactorio punto de vista sobre la mentes”. Más adelante define el inconsciente “como la piedra angular del Psicoanálisis, que si bien es afín a la memoria, no son sinónimos...” Agrega que, “... **la MI (Memoria Implícita) es donde se almacenan las experiencias psicológicas tempranas del niño, inclusive las fetales. Esta son especialmente de índole afectiva y se caracterizan por no haberse podido verbalizar puesto que el lenguaje no se ha desarrollado aún. Solo son accesibles a la consciencia, mediante sueños... La otra memoria la ME (Memoria Explicativa), se encarga de guardar experiencias que tuvieron posibilidad de verbalizarse. Estas vivencias se ubican en centros neurales propios...Van a conformar la memoria autobiográfica y aunque son inconscientes surgen a la consciencia más fácilmente en el proceso psicoterapéutico...**”

Finaliza en Dr. Sánchez Medina estos conceptos, afirmando que, “...**las neurociencias están confirmando la existencia del “Inconsciente” que es el descubrimiento capital de Freud**”.

E) DESDE EL PSICOANALISIS

(Características establecidas en el caso del Dr. Scrodek, aplicadas a lo que la religiosa cuenta de su propia vida).

Es impresionante cómo, si pusiéramos uno sobre el otro, los dos casos, coincidirían en los renglones de la historia clínica, sin necesidad de recurrir a otras aseveraciones!

Generalidades comunes:

1-El paranoico no oculta información, como sí lo hace el neurótico. Josefa, en su escritura vierte escuetamente todas las sensaciones, angustias, goces, ansiedades etc.

2-Las revelaciones las hacen de manera alterada. Ella escribe en desorden las memorias.

3-Mantiene resistencias internas, que no se deben violentar y que a lo largo del proceso salen a flote como surgió en su narrativa la situación disminuida de su

persona, por no pagar la dote que significaba aristocracia criolla, jerarquía racial y económica.

4-Sufren demencia paranoica y es posible, en este caso, hablar de demencia precoz. Ella, desde niña tenía alucinaciones

5-Demuestran inteligencia superior, entendimiento, singularmente agudo y preciosas dotes de observación. Fue Abadesa, manejó los negocios del convento, sola aprendió latín litúrgico.

6- Enfermedades nerviosas preceden la paranoia; desde niña sufrió de los nervios y para curarla fue vestida con el hábito de Santa Rosa de Lima y ofrecida -por la madre- a la santa.

7-Desarrollan hipocondría, posteriormente a las neurosis. Ella, siempre, después de la crisis, sufría alguna enfermedad, especialmente después de disfrutes, goces o ansiedades con Nuestro Señor.

8-El problema de los sueños: presentan frecuente la recaída neurótica; sufren insomnios, desarrollan ideas de persecución fundadas en alusiones enséiales, malélicas, desarrollan hipersensibilidad al ruido y a la luz. La escritora cuenta que en noches enteras no dormía, se sentía perseguida, se metía bajo el colchón.

9- Aparecen prontamente, visiones ópticas y auditivas. Afirma en sus memorias que le gritaban “perra loca” y “poseída”. Igualmente narra cómo la perseguían entidades superiores. Se puede uno preguntar: eran verdaderas las ofensas?

10-Creen sentir repugnantes manipulaciones obre su cuerpo. La religiosa sufría tormentos y los soportaba por una causa sagrada; sentía manos endemoniadas que la acariciaban.

11-Las sugerencias patológicas los hacen permanecer horas enteras ensimismados, inmóviles o en estupor alucinantico. Los confesores, muchas veces, tuvieron que “despertarla” en la capilla por permanecer horas en estado de “exaltación”.

12-Desean la muerte e intentan suicidarse. Josefa lo intento a los 7 años, tratando de ahorcarse con un lazo para pesar el trigo; dice “*salí de la pieza atormentada y temerosa*”

Comparación con el caso expuesto por Freud:

1-En el caso del Dr. Scrodek y el de Josefa, poco a poco los delirios se hicieron místicos y religiosos; hablaban directamente con Dios (Jesús); los demonios los hostigaban, veía apariciones milagrosas, oían música divina y creían vivir en otro mundo (pérdida de la noción del tiempo en Josefa)

2-El Dr. Desarrolló, inicialmente, psicosis aguda, diagnosticada como demencia alucinatoria . En Josefa era una obsesión la espera de la muerte para unirse con Jesús.

3-Buena memoria tenían ambos; magníficos conocimientos y procesos mentales ordenados

4-Ambos recibieron, por revelación divina, como especie de obsesiones finales; el Dr. Creyó que debía salvar al mundo y devolverle a la humanidad la bienaventuranza perdida. Josefa estaba convencida y vivía creyéndose la esposa de Jesús, y lo llamaba "mi amado"; amanecía abrazada a él, con la cabeza al lado de la suya, en su propio camastro, que además era de castigo muy corto.

E) ORIGENES

1-En los impulsos más comprensibles y corrientes de la vida anímica

2-Paranoia religiosa (El se creía redentor, ella esclava del Sr)

3-Sufrieron manía persecutoria sexual, transformada en una manía religiosa de grandezas (El con Dios a través de unos rayos, ella con Jesús que la amaba y la abrazaba)

4-La enfermedad mental los llevó a creer que si entregaban el alma para que quedara esclavizada y gozara del cuerpo, luego morirían para sufrir la putrefacción como castigo

Nota: el Dr. No era creyente; la enfermedad mental lo vinculó con la deidad oculta desde la infancia y que luego él negaba, seguramente como rechazo a sus inconsistencias humanas)

5-Padecieron ambos, sufrimientos, angustia y vértigos

6-Ambos, hicieron de la voluptuosidad un momento piadoso para evitar perderla en lo prohibido

7-La mortificación los conducía al placer, así como el dolor al goce; por consiguiente, la hipocondría (en Josefa la pérdida de la dentadura y la tifoidea, por ejemplo, eran castigo de perdón.

8-Josefa, mantenía relaciones de poder, masculinas, con el virrey y con su hermano, cuando trataron situaciones de financiamiento conventual. Igualmente, ella mantenía relaciones con sus confesores, quienes ejercían poder (sustitución del padre) en ella e inclusive le ordenaban escribir, a la vez que le corregían los textos.

10-En las crisis, la sola presencia del confesor bajaba la tensión que le causaba el desamparo de la ausencia, de la desprotección paternal, patriarcal; ella psicomatizaba el desamparo en vómito, fiebre alta, alucinaciones, desmayos, etc. Cuando profesó como religiosa escribió con relación a la caída del sol, en la tarde "*me iban faltando las fuerzas y mi alma se iba como desmayando*".

Los prelados la reprendían y llevaban ortigas al coro, para amenazarla; algunos se burlaban de ella.

Continuó escribiendo así: *“Yo me clavaba alfileres en la boca, tiraba a arrancarme los cabellos, ponía los nudos del cordón debajo de las rodillas, tomaba agua de verbena y otras cosas amargas y me las echaba en los ojos untándolos de tabaco”* (alucinógeno).

La misma autobiografía cuenta que se hacía apretar los dedos mientras rezaba. Perdía la conciencia (la noción del tiempo, el éxtasis). Tomaba agua bendita y cargaba cruces.

11-Lo que debían ser apoyos sentimentales, lo convertían en intenciones perversas, malvadas del maligno. Mutaban los sentimientos, en la Madre Josefa el paternal y violento, en el odio con que esos seres la perseguían; al aludirlo o vencerlos mediante delirios de conversación con Jesús (reemplazo del padre) que la protegía. Sufría éxtasis con personajes divinos.

12-Ella soñaba con hombres ardiendo, amarrados a sillas incendiadas, como castigo por sus faltas (sexualidad); seguramente significaba el castigo por el enamoramiento. Esos sueños los interpretaba como el maligno en pruebas contra su amor por Jesús, convirtiéndolo en delirio de grandeza al vencerlo. Escribió: *“El temor que digo despertaba el Nuestro Señor en mí, algunas noches en sueños vía (veía) cosas espantosas”*. Soñada con serpientes y brazos (falos), además con sapos entre un río negro. Igualmente relata el sueño en que vio *“en el fondo de un pozo, unos hombres que recibían tormentos, conforme sus vicios”*.

NOTA: Cabe anotar la siguiente anécdota narrada en “Vida”: Un pariente *“ se aficionó tanto a mí que en cualquier ocasión que hablaba me ponderaba su amor...yo como loca y vana y como que mi corazón no había encontrado su centro, andaba vagueando por despeñaderos, aunque si más intento que la vanidad de ser querida, más sin aquel recto que debiera; leía sus papeles, que eran vanísimos, aunque no respondía a su intento, no huía las ocasiones de verlo y hablarle...Más breve atajó Nuestro Señor el mal en que pudiera haber caído...”*

13-En algunas alucinaciones, deja entrever cómo Cristo reemplazaba sus fantasías con el confesor, para sublimar el enamoramiento y quitarle la maldad.

F) POSIBLES MECANISMOS PATOLÓGICOS

Nota: afirma Freud que, la neurosis de angustia es en cuanto a la histeria, equiparable a lo que significa la hipocondría en la paranoia.

*Sufre en primera instancia, el complejo paterno. El padre de Josefa es en extremo severo y sufría los prejuicios del hijodalgo, más, estando casado con una criolla. El irse Josefa sin dote y como portera del convento, era una afrenta; por eso, la muerte de él, le ahondó el complejo de culpabilidad hacia el padre.

*Entonces, el “yo le amo” quedó contradicho, anulado, con el delirio de persecución, pues sentía que él (el ente perseguidor) suplantaba la autoridad del padre. No lo amo, era la percepción interior, sustituida por la exterior y la sustitución: “el me ama,

me persigue”, hasta identificarlo con Dios padre eterno, ser de amor, para regresarse y convertirlo en delirio de castigo del demonio.

*En la poesía, es paralela la angustia con el placer, el deseo con el castigo y la realización sublimada, pudiéndose pensar en la erotomanía que sufría a causa de los miedos y represiones.

*La situación de vínculo directo con Dios, el sentimiento ególatra de privilegiada en la divinidad, le desarrolló el narcisismo; pero, ante los vínculos de cada religiosa con el mismo objeto amado, erotizado (Jesús), también sentía el dolor de la infidelidad y la sensación de fracaso en esa relación sublime, lo que la impele nuevamente al deseo de lo reprimido en los delirios de celos que a su vez, reconstruye con la labor de su delirio como satisfacción; entonces, el confesor rompía el ciclo, entraba a ordenar y consolar, así fuera, enviándole los papeles de consolación que ella narra.

*Escribió: *“Via (veía) yo a vuestra paternidad que había entrado, siendo ya sacerdote, estando novicio, y luego que volvía, sentía en mi corazón una represión de mis locuras...luego me llenaba de temor y vergüenza y tapaba con el manto (referente ubicado entre los 12 y los 13 años, el despertar de la pubertad)*

Se podría pensar en que, la represión la indujo a una fijación divina, como parte de un instinto que no sigue la evolución normal; - a los 14 años, cuenta que seglara y novicia leía al Padre Osuna: *“Las palomas se retiraban a dormir en el pecho del Señor..(A ella le daban deseo y envidia)-* entonces, la lívido pasaba al subconsciente y producía la disposición a enfermedades ulteriores acrecentando la hipocondría; sin embargo, en algunos lapsos reconstruía el repudio y la repugnancia, que es posible, fueran contra su propio cuerpo sometándolo al castigo frente a la mirada divina del Jesús Crucificado que contemplaba desde su celda de castigo, a través de la celosía.

Aseguraba, en algunas ocasiones -seguramente como fruto de su deseo- que Dios la castigaba por su soberbia oculta en la abominación; se sentía mala y sufría complejo de inferioridad al creerse tan pequeña y no merecer la deidad. En una de las crisis, a los 38 años de edad, para subirle la autoestima y que recobrar el valor de vivir, la Superiora le ordenó aprender a tocar el órgano del convento, habilidad que había olvidado.

Otra de las veces que el Rector (sacerdote) se alejó del convento, le dieron dolores de estómago, se le hinchó, ardía y helaba, vomitaba sangre; ella afirma en su “Vida” que se le reventó un absceso.

G) DELIRIOS

*Cuando por las mañanas despertaba Josefa de la Concepción de Castillo, creía estar abrazada con Jesús, en su camastro.

*

Algunas voces que escuchaba, voces de Jesús, eran de enojo, e inclusive reprendían a las religiosas cuando la reñían o la vituperaban.

*Afirmaba estar en trato con las criaturas, en situaciones violentas y forzadas en ocasiones; se le hacía, algunas veces, intolerable hablar con Dios: “*No hallo nombre a mi vileza y a lo que soy. Deseo fingirme loca*”, escribió en “Su Vida”. Igualmente, afirmaba que ella volvía veneno, aún las cosas más saludables

*Escribió: .....”(Jesús)...*me parecía que estaba cerca de mí como cuando andaba en el mundo, y que tendía a las espaldas los instrumentos de la Pasión; y tocando con la mano derecha el clavo de la izquierda, le decía: Aquí estoy, alma; qué quieres, - con un modo de severidad como si dijera:- ¿Quieres gozar?, pues ahora es tiempo de padecer.*

*La respuesta que ella consigna, recibió de Jesús, en alguna de sus frases dice:.....”*Yo pondré en tu pecho aquella cruz de rubíes, que soy yo, tu esposo, humanado, amantísimo y ensangrentado...*”

*Consideraba que su padre era San Ignacio. En los Jesuitas encontró amparo. No aclara, pero es posible que algunos religiosos que menciona, sean de la Compañía: Juan de Tobar, Francisco de herrera, Jun Martínez y Diego Tapia.

*Escribió en su biografía: “*Cuanto se ha dilatado mi destierro, cuan amargo lo han hecho mis pasiones...Cruz que debía traer consigo. Poniéndome los nombres de Mi padre San Francisco, y San José, y el de los padres de la Compañía de Jesús que tanto han trabajado para reducirme al camino de la verdad...*”

*Cuenta que en una ocasión, el confesor buscaba el modo de mortificarla: la trataba mal de palabra, ella temblaba; la echaba del confesionario; le dio licencia para mortificación y penitencia y le quitó los pocos consuelos humanos. (Referencia sustitutiva a los castigos del padre)

DESCRIPCIÓN DEL ENTE QUE LA PERSIGUE

Leyendo las páginas escritas por Josefa, se puede escrutar lo referente a las entidades que la persiguen; algunas veces, por no decir casi todas, es Dios o es Jesús)

*Le produce desmayo, desfallecimiento.

*Es su amante; lo estima; es de habla delicada, meliflua palabra cortante

*En uno de sus poemas describe cuando desciende de la cruz: *suda licor más primo; es de bálsamo, racimo, apretado racimo, cabeza de oro fino La noche le da color sombrío, teme y se desmaya; se le rompieron los labios y destilaron mirra amarga*

*Ella, llama al viento del sur para que sople su huerto en las eras de las flores que doran aromas. *Si él hizo fuego, dejará el aliento en el corazón herido

*Referente al silbo de la entidad divina describe: delicado se introduce suave en el corazón; su pelo baja a un abismo (figura que puede verse como símbolo fálico en acción de penetración)

*Cuando habla destila miel y leche, con ella florece el corazón marchito

*Persuade: como fuego encendido los montes y los riscos

*Su aliento es: fuerte, resucita (a ella); es suave, alegra los huesos aún los más escondidos hay aliento y queda el delirio

H) JOB e ISAÍAS en la ESCRITURA de la MONJA

Su vínculo con los personajes bíblicos se le facilitaba como traductora que era de los pasajes del libro sagrado.

Con familiaridad se refiere a Job e Isaías.

En el capítulo treinta y tres de sus memorias, subtítulo por el Sr. Castillo encargado de corregir los manuscritos, dice así: "Aparécese Satanás, y con especiosos raciocinios le causa, como a Job, tormentos indecibles".

Con relación a cómo usaba transcripciones de la Biblia dentro de su producción literaria, está su traducción de Isaías 35 (1-7), cuya primera parte dice:

"Que se alegre la que estaba/ desierta y sin camino, / que la sola y desamparada/

exulte y florezca como lirio."

Mientras que la versión bíblica "Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras", consultada con textos griegos y hebreos dice:

El desierto y la religión árida se alborozaban, y la llanura desértica estará gozosa, y florecerá como el azafrán.

I) CONCEPTOS SOBRE LA ESCRITORA

Antes de conocer las siguientes citas, considero aquí oportuno comentar algo contradictorio: Sor, era inteligentísima; casi autodidacta en el proceso del

aprendizaje de la lectura y la escritura, lo mismo que del latín. Entonces, no se explica cómo escriba mal algunas palabras cotidianas; por ejemplo: má (más), via (veía). Con el respeto debido, me atrevo a creer en la posibilidad de culpar las malas correcciones que hicieron de la obra, aunque en apariencia también las hubieron podido cometer esas personas estudiadas. O, ¿Son los únicos rastros que la edición permite para reconocer el castellano antiguo?

En la colección Clásicos Colombianos, el volumen titulado “Sor Francisca Josefa de Castillo”, por Elisa Mujica, editado en la colección de Procultura, bajo el título “Otros juicios”, están reseñados los conceptos de algunos intelectuales sobre la poesía de Josefa. Citaré apartes, de cuatro de ellos:

*Miguel Tobar: “Se me figuran un mosaico formado de los más brillantes trozos de la Sagrada Biblia, en cuyo dibujo la Venerable Madre emplea con la mayor propiedad para su intento las nociones peculiares de las ciencias y las artes”

*José María Vergara y Vergara: “...una de las circunstancias de su vida fue la de que vivió valetudinaria y siempre contrariada, primero por su familia y luego por sus compañeras de convento....Agregase a esto el maravilloso conocimiento que tuvo de las Escrituras.....sus frases están compuestas de frases de la Biblia, usadas como lenguaje familiar y habitual”.

*Monseñor Rafael Ma. Carrasquilla: “...ni salió jamás de su convento, ni tuvo trato con persona de fuera; y su correspondencia por cartas no pasó de algunas brevísimas de sus confesores....vivió enclavada sin tregua en la cruz, y aun los raptos y deliquios que le otorgó el Señor, más eran para causarle penas que brindarle dulzura”.- concepto que no se ciñe a la verdad escrita por ella, puesto que tubo que vérselas con el Virrey, con el hermano, con los confesores, etc.

*José Manuel Marroquín: “El candor con que se producía su verso rayaba en simplicidad; gustaba de la estudiada simetría en las frases, como lo dejó ver en estos versos: “Sus virtudes reverencia, / sus esplendores ensalza””. ..Se vale de las reminiscencias mitológicas, como cuando en unas endechas (poema triste) a la muerte de Cristo dice a unas ninfas de los campos y de las ondas:

“De mi bello Narciso, / gloria de nuestro albergue, / las dos divinas lumbres/ cerró temprana muerte”

Marroquín, denominó “gongorismos” a las formas de dirigirse y llamar Francisca, al santísimo Sacramento. Por ejemplo, ella escribió:

Fuego que en alma me abraza, / hidrópica de su incendio.....

Más adelante continua diciendo:

Por sustentarme echaste/ el sello de tu amor en una oblea.- Forma poética que para el crítico son “extravagancias, extravagancias son; pero son extravagancias en que no incurren sino los grandes talentos”.

Una mujer más.....

.... es la consideración -que creo- merece Francisca Josefa de Castillo, como víctima que fue de su época. Tanto que, me atrevo a afirmar, fue una víctima más de la misoginia religiosa, que del juicio justo con que se debe desarrollar un análisis de la persona humana.

Conocida como la Madre Josefa del Castillo, forma que de inmediato deja percibir la ligereza con que su vida ha sido considerada; pues, solo en pocas oportunidades fue **Abadesa** (no Madre) y nunca fue del, sino **de** Castillo.

Pasados los siglos, cuando la iglesia católica trata de borrar con un perdón pedido en público, el mal causado a la humanidad con la Santa Inquisición y la imposición de conducta virginal -contra natura- desconociendo la biología y la fisiología humanas, que tanto a la mujer como al hombre le dan el derecho Divino, como creación perfecta, de sentir y de amar. Se ignora como persona humana.

Francisca Josefa pasó a la historia de la literatura, sobreestimada como poeta, hasta cuando Achury Valenzuela detectó la influencia exagerada de la Biblia en su creación.

Más aún. Sus huellas tampoco están preservadas en totalidad.- El convento, el monasterio a que se refiere, sufre en su estructura el paso del tiempo y del abuso. Inclusive un colegio –centro de educación y cultura- casi termina con el inmueble que la religiosa salvó de la quiebra con su habilidad para manejar las finanzas, tratando, inclusive, de ampliar el monasterio.

El turismo está muy bien conducido por el guía que aprendió a quererla y admirarla. Pero, es necesario valorarla como mujer, como luchadora en el conocimiento, dueña de un alto coeficiente intelectual, *víctima de la sociedad maltratadora que no le reconoció a la mujer estatus y la considera como un ser inferior, sin derechos; sin la posibilidad de sentir, sin la oportunidad de explicar bajo el único deber de la obediencia paternal, católica y social, hasta el punto de confundirla y llevarla a los delirios para entrar a la paranoia y dejarla sumida en la angustia, el deseo, el dolor y el goce.*

SOS. Lamentablemente el Gobierno del Departamento de Boyacá, Colombia, no preserva lo suficiente las huellas que Son Josefa dejó en el Claustro de Santa Clara donde habitó y se corre el riesgo de que el gorgojo lo termine.

---

2. María Cano como poeta

La

Imaginación poética es la única clave de la realidad. Uno de los triunfos mayores, consiste en hacer uso de las cosas corrientes en su forma real y a su verdadera luz. Balzac se sumió en los rasgos más triviales de la comedia humana. En Zola, tropezamos con descripciones minuciosas de la estructura de la locomotora.- Se lee en el libro "La sombra del Objeto. Psicoanálisis de lo sabido no pensado", de Amorrortu.

La lectora María Cano Márquez

Comenzó su tarea social sin criterio de que fuera una lucha de clases, pues, por esa época, no tenía información al respecto; solo la vivencia de una familia poco religiosa, y la cercanía de su padre con ideas espiritualistas compartidas con un grupo selecto de medellinenses y practicadas en forma privada, casi secreta, que ayudaron a que ella construyera su temperamento contemplativo dependiente del cosmos como asidero de sus creencias; además, según el calificativo de su biógrafo-amigo de la familia y compañero de luchas- Torres Giraldo, eran "jesusistas". La primera vinculación que la líder antioqueña tuvo -años después- con la ideología socialistas o las que surgieron en Europa ha propósito de la guerra del 17 en Rusia, fue cuando Luis Tejada visitó a su familia, incorporándose a las tertulias auspiciadas por el libero y periodista Antonio J. Cano, a las que asistían entre otros: Efe Gómez, Abel Farina y Miguel Agudelo

La formación de hogar, más la educación laica que recibió en los colegios de su padre, la sensibilizaron ante las necesidades de los pobres, concretando su angustia y necesidad de hacer la caridad en un costurero para niños pobres, que conformó, en su adultez, con algunas mujeres de la familia y otras amigas.

En esa relación con los demás, cercana ella a los 34 años de edad, en 1924, siendo lectora incansable en la biblioteca pública, comenzó a socializar desde allí y a motivar a los obreros y trabajadores para que escucharan los temas de lectura que ella hacía; les leyó a Gabriela Mistral y – según parece- comenzó a escribir poemas para niños, al estilo de Tagore, según comenta su biógrafo. También los convocaba y les leía del ensayista uruguayo, José Enrique Rodó, páginas de su “Revista Nacional de Literatura y Ciencias”, o capítulos de su obra “Ariel”, publicada en 1900. Lo mismo les participó páginas de Tolstói, Balzac y otros autores que le hacían vivir con las descripciones y atmósferas que los consagraron en la literatura, otras miserias humanas a la vez que la acercaron a otros temperamentos maltratados por la sociedad narrada.

Un año después de comenzar las sesiones de lectura que poco a poco la consumieron en la realidad de los pobres, sorpresivamente ganó el primer resultado de la fuerza nata de su liderazgo; el grupo de oyentes obreros, artesanos, pequeños contratistas y maestro de obra, la postuló para el concurso “La flor del trabajo”, del 1 de mayo de 1925, siendo la ganadora. Las masas le crearon lemas y consignas que le abrieron la puerta hacia la vida pública.

La literatura en la vida de María Cano

Estudiar discursos literarios, es tan complejo como tener que revisar los temas científicos.

En 1922, María es objeto de reconocimiento literario junto con Sofía Ospina de Navarro e Isabel Carrasquilla de Arango. Es de anotar que por sugerencia de su cuñado –Benjamín Tejada- dejó el seudónimo y firmó con su propio nombre. Es posible que fuera por esa época, escritora asidua; pero, no es fácil encontrar su producción. Torres Giraldo afirma que ella admiraba los escritos de Delmira Agustini, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou.

María Cano escribió poemas y cuentos. En la revista “La Novela Semanal”, María publicó en 1924, la narrativa poética “Anhelo”, de la que transcribo el siguiente aparte: Alma desconocida, lejana en mi ansia. Alma que yo sueño vigorosa y suave: ¿no te llega mi grito de sed?

Los siguientes son algunos versos publicados por Ricardo Sánchez -hace pocos años en la revista “Consiga”- que hacen parte del poema **De Ti**
....“Tu beso vino a mí en el temblor de la distancia. Vino a mí, vivo y cálido
Yo lo he sentido. ¡Amor; lo he sentido!
Y en mis venas ha temblado mi sangre hecha caricia”,

Con apenas las pocas referencias literarias que se encuentran, frente a la ignorancia generalizada sobre quién fue, cómo vivió, qué aportó y de qué fue víctima como

dirigente, es necesario recordar que fue la primera mujer conductora de masas, lo mismo que luchadora por el voto femenino.

Pero más allá, cuando se trata de asimilar su obra poética, resalta la importancia de incrementar el conocimiento propio para analizarla y comprenderla en su producción literaria, que fue catalogada por Ricardo Sánchez como Modernista, concepto bastante discutible, por que si bien Antioquia entraba en lo industrial, ella era conversadora en la expresión.

Para comenzar a leer hacia el interior de su literatura, me referiré a la obra "Antropología filosófica" de Ernst Cassirer, sin dejar de lado los referentes y algunas consideraciones formativas del carácter y la personalidad de ella, consecuencia directa de la crianza y el ambiente que la circundaron. Para aprehender los conceptos, es oportuno advertir que la teoría de Ernst "muestra la humanidad (**símbolo**, respuesta, mundo de espacio y tiempo, hechos e **ideales**) y el hombre, en relación con sus productos naturales (mito y **religión, lenguaje, arte, historia** y ciencia).

Así mismo, es necesario llenarnos de información sobre quiénes somos los humanos, cómo reaccionamos, qué cultivamos y dónde tenemos la línea roja que delimita el comienzo de la patología. Por consiguiente, expongo un resumen o extracción del capítulo "Una clave de la naturaleza del hombre: el símbolo", pudiéndose afirmar con el autor, lo siguiente: **ya no se vive solamente en puro universo físico sino en un universo simbólico**. El lenguaje, el mito, el arte la religión, constituyen partes de un universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana...se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interpretación de este medio artificial... se vive más bien en medio de emociones, esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de fantasías y de sueños.

Junto al lenguaje conceptual tenemos un lenguaje emotivo; junto al lenguaje lógico científico, el lenguaje de la imaginación poética.

El lenguaje no expresa pensamientos o ideas sino sentimientos y emociones.

La vida cultural humana es simbólica; el hombre es un animal simbólico.

Bajo el título "Hechos e ideales" afirma que "el intelecto humano necesita símbolos. El conocimiento, es por naturaleza, simbólico.

Con relación a los conceptos anteriores, es oportuno transcribir de la autobiografía de la líder, publicada en la Antología de Escritoras Antioqueñas, por Paloma Pérez Sastre, lo siguiente, que denota el nivel de conocimiento que ella tenía. Escribió "...Yo creo que las emociones, emanaciones de nuestro yo, rozan las cosas inanimadas dejando en ella su huella invisible, aroma de nuestra vida espiritual. Así vemos los objetos, que nos son familiares, tomar el sello de nuestra individualidad...."

Como se aprecia, era culta y con estupenda formación estructural; en consecuencia, escribió una corta narrativa titulada "**Símbolo**", en la que tipifica simbólicamente la violencia nacional y la desigualdad social, en un acto de desespero, de angustia, de necesidad y de falta de fe, que enloquece a un hombre.

“El padre y su chiquitín de no más de tres años, hacían pequeños montículo de arena que las manecitas –rosas tiernas- deshacían gozosas.

El amargo pensar ha dejado su dura huella en la frente del padre.

¿Cómo matar la duda cruel que le estrujaba el alma? Tomando entre sus manos nerviosas la cabecita riende del niño, le miraba, le miraba...Dolor agudo contrajo su rostro y las manos desgreñaron los rizos oscuros. Los ojos del niño se agrandaron interrogadores y el temor inmovilizó su sonrisa. Luego, pensando que su papo jugaba a estar serio como otras veces, dejó oír el trino de su risa, que se vertió en la quietud de la tarde con caricia de rosas. Un momento, aquella alma torturada se dejó mecer por la caricia sedante, más luego, llevado de ciego impulso, levantó en alto al niño y, acercándose, le suspendió sobre el abismo que se abría allí cerca. El barranco cortado a tajo y allá, una profundidad que daba vértigo, las rocas punzantes.

Confiado, el niño reía gozoso de aquel juego. Ni el más leve escalofrío de temor.

¿Acaso no estaba entre las manos de su papito? Manos que solo sabían acariciar.

Lividez terrible se hace en el rostro del hombre: sus ojos se cierran; una pequeña contracción de las manos...Luego...nada.

Los ojos se abren dilatados. ¡Oh! ¡Sus manos están vacías! “

Con relación al lenguaje, afirma Ernst, que es por naturaleza y esencia, metafórico, incapaz de descubrir las cosas directamente, apelando a modos directos de descripción a términos ambiguos y equívocos....El lenguaje es universal; la palabra temporal, individual; la estructura de cada frase es una lectura de lógica....El lenguaje y el arte comparten la categoría de imitación y su función es la mimética; la imitación es un instinto fundamental, un hecho irreductible de la naturaleza humana; es también una fuente inagotable de goce....El arte es reproductivo, pero en lugar de serlo de cosas, de objetos físicos, es una reproducción de la vida interior, de nuestros efectos y emociones, expresivo como resultado formativo en un determinado medio sensible y dotado de sentimientos poderosos para no producir un arte frívolo y hueco.

Somos seres comunicativos

La comunicación es propia de los seres vivos.

El humano, a través de la palabra deja analizar y comprender no solo lo evidente, lo temático, lo gramatical; seguir un argumento, comprender una historia, sino que, gracias al desarrollo científico desde lo biológico y desde lo psicológico o lo psiquiátrico, es posible comprender a la persona que tradujo sus sentimientos, ideales, pasiones, en frases muchas veces no explícitas, contenidas “entre líneas” o meta textos.

Dos grandes hombres de la psiquis, Freud y Lacan que trabajó en torno a los planteamientos del padre del psicoanálisis, con sus tesis, dan herramientas para valorar y hasta -de pronto- clasificar al escritor teniendo en cuenta las fluctuaciones que caracterizan al ser humano, el ambiente que lo determina, las circunstancias que lo inducen a llevar equis conducta. Explicar y explicarse la vida propia y el reconocimiento del otro YO, o del *se/le*, por medio de la palabra clave y el inconsciente, conformando como una cadena que facilita explicar el significante del sueño –sea despierto o sea dormido- adentrándose, por ejemplo, en el mundo del surrealismo, de lo simbólico...

NOTA: El *Sele lo* define el psicoanalista como “aquellas relaciones que están sesgadas por fuerzas instintuales y actividades superyoicas, y aquellas otras que son reflejo de actividades yoicas integradoras”.

Volviendo a María Cano, en su autobiografía, en el primer párrafo se pregunta:..”¿Acaso mi subconsciencia sabía de la irradiación de esa vida y lo que el cerebro incomprensivo no sabía percibir, el alma encendida en llama de noble orgullo? ¿Acaso de esa grandiosa vida podría escribir el hermoso anhelo de darse?...”

Muchas veces –inclusive Freud- considera al poeta como un soñador despierto y ese vínculo entre el psicoanálisis y la literatura es palpable en las dos figuras que pesan y caracterizan la poesía (la metáfora y la metonimia, en especial la primera) también tenidas en cuenta en la importancia de la narrativa personal del paciente-soñador, que en el diván denota parte de su sintaxis u ordenamiento y su selección de la palabra en que cuenta, dado que la construcción (en este caso del escritor), es en verdad el orden simbólico con el que el autor denuncia su mundo interior.

Por eso es necesario anotar que el significante facilita la cadena y parte de una pulsión (impulso) que solo existe convertido o sentido a través de representaciones (la palabra y lo que quiere decir), representando el psicoanálisis una forma de liberación equivalente a la que obtiene el escritor cuando se confiesa con la hoja de papel en blanco.

Lacan valoró en sus tesis o seminarios, el sentido del descubrimiento de Freud; es decir la existencia del inconsciente. Así lo reconoció en el periódico parisino *Le Fígaro*,.... “Lo que vemos en Freud es a un hombre que lucha siempre denodadamente en torno a cada fragmento de su material lingüístico, para poner en juego sus articulaciones. Este es Freud, un lingüista”.

Jacques Lacan, escritor científico y articulista francés, en 1966, en la revista *Alianza*, Madrid –España- hablando de los sueños dice: “La confrontación del texto del sueño y de las cadenas asociativas, pone de manifiesto la “palabra clave” que son los elementos del texto del inconsciente....”

Cuando habla de la interpretación del sueño (en este caso lo aplico al sueño del escritor), dice que es tanto como identificar en el relato elementos pertinentes que mantienen entre sí un juego diferencial. Lo que el analista descubre es una sintaxis (el nacimiento del sujeto humano y el mundo de los objetos, la relación con ellos) un modo de encadenamiento o exclusión de los elementos que son unidades significantes, teniendo en cuenta tanto la ciencia del lenguaje como la filosofía del mismo.

Y aclara que, mientras el lenguaje se defina como el instrumento mediante el cual se manifiesta un pensamiento, el problema consistirá en hallar ese pensamiento mediante la interpretación de la palabra, enunciado que resume el aporte de Lacan a la tesis de Freud sobre el rol del analista, convertido a la larga en la revolución del psicoanálisis.

Es tanta la similitud del sueño (dormido) del paciente, con el sueño (despierto) del escritor, que el cómo lo cuenta al analista, es la clave que establece Lacan después

de 15 años de trabajo, para encontrar la solución al conflicto interior expuesto desde el diván. Más aún, es importante observar cómo en el seminario, “Jacques Lacan: el retorno a Freud”, se involucran y definen los tropos o figuras (hace años determinadas en la Preceptiva literaria) Metáfora y Metonimia, determinantes en esa narrativa del paciente.

La primera, la **Metáfora**: “es esa figura retórica que Bayle definía como una figura por la que se traslada, si se nos permite hablar así, la significación propia de una palabra, a otra significación que solo le conviene en virtud de una comparación presente en el espíritu”.....Es la implantación de una misma cadena significante de otro significante, mediante lo cual aquel al que suplanta desciende al rango d significado y, como significante puede haber entrado en él. (Tu eres mi león arrogante y generoso)....”

El mismo libro del que vengo sacando estos apartes, titulado “Los grandes del inconsciente” en la sección Respuestas, aclara que la **Metáfora es el eje de la selección en el lenguaje**. Afirma con relación a la Metáfora/condensación, (significante múltiple) que el contenido manifiesto del sueño, que simboliza un contenido latente, puede ser concebido como metáfora de éste último contenido. Igualmente explica que la representación reprimida puede también considerarse como una metáfora representada en el sujeto por otra con la que guarda cierta similitud, cuya oposición a la represión especifica la neurosis. En el neurótico, la representación reprimida, una vez rechazada, la sustituye en la cadena del significante por otra que ocupa su lugar, representando igualmente el deseo pero bajo el único modo que permite la censura.

La segunda, la **Metonimia** es “la sustitución de un significante por otro significante vinculado a él y que asume su puesto como por deslizamiento. (Excelente pluma)...”

Si al escribir, para comunicar las ideas, los sentimientos y las emociones, construimos las metáforas, hacemos imágenes; por consiguiente, es necesario detenernos en el llamado “Objeto transformacional”, en el que podemos encontrar, por lo menos tentativamente, una de las razones por las cuales el escritor crea su propia sintaxis u ordenamiento del pensamiento y construye sus metáforas, inclusive haciendo de su narrativa, un momento metafórico de la realidad que lo circunda.

Dice el autor: “Me propongo definir como objeto transformacional (que transforma) la experiencia subjetiva primera que el infante hace del objeto....la madre es experimentada como un proceso de transformación, y este aspecto de la existencia temprana pervive en cuantas formas de búsqueda de objeto hace en la vida adulta...En tales casos, en la vida adulta, lo que ansía no es poseer el objeto; más bien lo busca para entregarse a él como un elemento que altere el *se/e* (el otro YO, - lo controlado para transformarlo-); entonces el sujeto-como-suplicante se siente receptor de un cuidado ambiente-somático, identificado con unas metamorfosis del *se/e*...en consecuencia, se trata de una relación de objeto que emerge no del deseo, si no de una identificación perceptual del objeto con su función: el objeto como transformador ambiente-somático del sujeto....se manifiesta en la búsqueda, por parte de la persona, de un objeto (persona, lugar, suceso, **ideología**) que traiga la promesa de transformar el *se/e*.

NOTA:

Casi al finalizar el capítulo, el psicoanalista opina que: “Tan pronto como las tempranas memorias del yo son identificadas con un objeto que es contemporáneo, la relación del sujeto con el objeto se puede volver fanática, y creo que muchos movimientos políticos extremistas son indicio de una certidumbre colectiva de que su ideología revolucionarias llevará a cabo una total transformación del ambiente, que liberará a cada cual de toda la serie de las faltas básicas: falta personal, familiar, económica, social y moral. También aquí, lo notable para el observador no es el deseo del cambio revolucionario, ni el ansia de cambio del extremista, sino su certidumbre de que el objeto (en este caso la ideología revolucionaria) producirá un cambio.

Regresando a María Cano, recordemos que la libertad de pensamiento la liberó de prejuicios religiosos, pero que sin embargo eran seguidores de los Evangelios por aquello del “jesusismo”, lo que le reforzaba al entrega, la conducción, el mensaje a favor del desamparado y el amor por el prójimo hasta llegar a libertarlo de la injusticia, inclusive, con el costo alto de la vida. De esa forma, ella hizo muy pronto conciencia sobre sí, frente a la injusticia que observaba en su horas de lectura y las celebradas con los obreros, artesanos y demás trabajadores mal pagados y explotados en industrias sin sentido humanitario, lo mismo que la oportunidad de palpar en la sociedad el maltrato de la mujer, no solo por el hombre si no ante la invisibilidad de que era objeto en la Ley, razón por la cual fue una empeñosa en el voto femenino. Una muestra en su escritura-pensamiento publicada en la revista Cyrano, de Medellín, en 1922, titulada “Azahares”, dice así:.... ¿Por qué era censurado lo que ella hacía? ¿Motejados de ridículos los actos de su vida, en que, el alma temblorosa, arrodillábase ante la belleza? Su corazón –rosa de bondad- doliese de tanta aridez, de rudeza tanta. Y su espíritu siguió buceando en el abismo de luz, generador de vida. Y el eterno *por qué* clamaba implacable...

De nuevo, en el texto psicoanalítico, dentro de las conclusiones del autor en el mismo capítulo, hace la siguiente aclaración que nos da más elementos para comprender a la escritora : “La sociedad no puede ir al encuentro de los requerimientos del sujeto como la madre iba al encuentro de las necesidades del infante, pero, en las artes (escritura literaria), tenemos una localización para esas memoraciones ocasionales: memorias intensas del proceso de transformación propia.....De igual modo, los momentos estéticos no siempre son ocasiones hermosas o maravillosas: muchos son horribles y terroríficos, pero profundamente conmovedores a causa de la memoria existencial tocada...”

Considero aclaratorio e informativo lo que se explica en el libro “ La sombra del objeto-Psicoanálisis de lo sabido no pensado”, en el capítulo 2 “El hado del objeto y los decretos del hado”, dice: “En cierto sentido, aprendemos la gramática de nuestro existir antes de comprender las reglas de nuestro lenguaje”.- Y en el capítulo 3, titulado El *sele* como objeto dice: “También es una forma de relación de objeto, como tan sagazmente lo comprendió Freud cuando desarrolló su teoría del superyó para identificar aquella parte del alma que nos habla como a su objeto. Desde luego, este vínculo intra-subjetivo se modifica según el estado mental de la persona”.

María Cano la líder escritora

Cuando, como en este caso, a más de vivir su período poético y cuentístico, vivió la emoción de la popularidad, la excitación de la admiración y el goce de la conducción responsable ideológicamente hablando y, la exaltó tanto la gloria vanidosa en el ensalzamiento de los obreros, como a la vez, las miradas ignorantes de hombres y mujeres que –más en ese tiempo- cuestionan y confunden la feminidad -según ellos perdida en el liderazgo- es bueno retomar a Freud para encontrar el enfoque científico: "...las mujeres pueden desplegar grandes actividades en muy variadas direcciones...La influencia del orden social, fuerza a las mujeres a situaciones pasivas...(ella) desarrolla intensos impulsos masoquistas los cuales logran vincular eróticamente las tendencias destructoras, orientadas hacia el interior. El masoquismo (maltrato personal o social) es, pues, así, automáticamente femenino", liberación que ella saboreó sin interesarle la presión social, más bien idealizando el poder del pueblo a quien ella representaba, inclusive soportando agresiones verbales de la otras clases sociales que la censuraban hasta en la forma de ejercer su feminidad.

Continuando con Freud, es necesario anotar cuándo el punto patológico donde comienza el narcisismo se convierte en manifestación de neurosis; lo explica sí: **"La lívido narcisista se aproxima a la represión y tiene en común los puntos de fijación. Es similar a está, emparentada con la demencia precoz o "manía de grandeza"**. La actitud denunciante es **"la persecución, o manía de grandeza"**, como consecuencia de la auto-importancia que conlleva el máximo de atención hacia ella, hasta sentir que la buscan, todos la admiran, la persiguen...Solamente los líderes que toman esas secuencias vivenciales como algo parte de la realidad, sin darle más trascendencia de la real, escapan a estos síntomas..."

Entonces, tenemos que mirar cómo **la feminidad en María Cano** ejercida en la lucha por la justicia social, la sintió en la alabanza, creciendo su ego, posiblemente al límite del narcisismo, tal y como lo disfruta todo ser vivo, pero que también puede llevar al líder al "desplazamiento de la lívido en la que el individuo muestra para su propio cuerpo la ternura que moralmente reservamos para un objeto exterior".

Es decir, abusa de la autoestima hasta llegar al enamoramiento de sí mismo, encegueciéndose ante la realidad que lo circunda y creyéndose perfecto en todos sus actos, dentro de parámetros grotescos de vanidad excesiva. Pareciera que no fue el caso de ella; más bien, nos quedó la percepción de que resaltó su dignidad de dirigente y conservó en la lucha el orgullo del abanderado, como se lee en la descripción biográfica que de ella hizo Ignacio Torres, retratándola en su capacidad de dirigente:..."María se comportó con suficiente valor en el largo viaje a pie desde Tunja hasta Ventaquemada, límite de Cundinamarca. En zapatos de tacón alto, pronto le sangraron los pies. En una fonda le compraron cotizas, y cuando llegó a caerse fatiga, la tendieron sobre una ruana y los propios guardas ayudaron a transportarla en el trayecto que le faltaba....."

Es más, ella tituló una de sus narrativas "Feminidad"; comienza así: "La camisa de batista blanca cubría a medias el cuerpo fino y esbelto que se insinuaba desflorando el capullo discreto del encaje.

Clara posó sus dedos suaves y tímidos sobre el seno, henchido y apretado botón del rosal armonioso de su cuerpo. Lenta, la caricia rozaba la carne tibia. Un momento

detúvose sobre el rosal, encendido por el jugo de amor que agolpábase ansioso de dar su dulzura. Sonrió casta y dulce ante su belleza intocada...”

En uno de los himnos que escribió, éste dedicado a las manos, expresa su feminidad así:

Manos amadas: manos que trabajasteis para aromar mi alma con la más bella y fragante flor, bendita seáis.

Manos que la vida ha ultrajado, yo ungiros quiero. Labios míos, orando, reposad sobre su dolor; sobre su fatiga reposad.

Labios míos, floreced en amor sobre la tibia red de sus venas; su tumultuosa sangre serenad.

Labios, en su alma –surco ávido- dejad la semilla de amor. Daría flot, su poln esparcido.

Manos que habéis colmado de miel mi corazón, benditas seáis de Dios.

Dice en su autobiografía:... “ Fue José A. Silva quien despertome la belleza. Oía yo a un amigo de mis hermanas recitar su poesía dolorida. Era todavía muy joven para recibir visitas y estábame quietecita en la sombra de alcoba vecina, escuchando, ávida....”

Casi al final agrega:...”Detestaba y detesto la mujer, que al hacerse escritora, cambia su feminidad por el timbre a veces duro del hombre para llevar la supremacía en las letras...”

Como María Cano vivió entre dos ambientes, el religioso antioqueño, desmesurado y contaminante del entorno medellinense, y el pensamiento libre que seguían su padre y don Fidel Cano, practicando con ellos el **espiritualismo**, es importante conocer el concepto freudiano sobre religión; dice: “...no deber ser sometida a un examen crítico (la religión), porque es lo más elevado, valioso y magro que el espíritu humano, ha producido...Cualesquiera que sea el valor y la importancia de la religión, no tiene derecho a limitar, en modo alguno, el pensamiento, ni, por lo tanto, el derecho de excluirse así mismo de la aplicación del pensamiento...”

Nota: Para entender mejor la práctica de fe, de Don Rodolfo y su primo don Fidel, anoto esta definición: *Según el diccionario de Filosofía, el “espíritu es el punto de contacto entre lo humano y lo ideal, y es la parte del ser por donde penetran los valores”.- Desde el punto de vista Ciencia del espíritu, lo considera como “el método para comprender los hechos espirituales del hombre, , los cuales no son dados de modo inmediato y completo en tanto son vivencias humanas”.*

Y, espiritismo, según el diccionario de la Real Academia, es “ la doctrina de los que suponen que a través de un médium, o de otros modos, se puede comunicar con los espíritus de los muertos”.

Una anécdota de su liderazgo, reconocimiento y admiración como persona abierta a las filosofías y/o conductas religiosas, es la visita que hizo a Bogotá, con ocasión de un congreso político, aceptando entre las invitaciones especiales la del Gimnasio Moderno y, otra, a una sesión solemne dedicada a ella y celebrada por la Sociedad Teosófica.

María como dirigente de ideologías nuevas -extranjeras en buena medida- creía encontrar en ellas, la solución para el pleno reconocimiento de los derechos de los pobres y los empobrecidos. Por eso, traigo a cuento el pensamiento de Freud sobre la política que por esos años –comienzos del S XX- irradiaba desde Europa: “...El entusiasmo con que actualmente siguen las masas el estímulo bolchevique, mientras el nuevo orden permanece inacabado y amenazado desde el exterior, no da seguridad ninguna de un futuro en el que llegue a estar sólidamente afirmado y exento de peligros. Lo mismo que la religión, el bolchevismo tiene que compensar a sus creyentes los sufrimientos los sufrimientos y las privaciones de la vida presente con la promesa de un más allá mejor en el que no habrá necesidad alguna insatisfecha”

En la literatura política que escribió María Cano, se comprueba su ideal. En una de sus cartas dice: “Amigas y compañeros” que en el segundo y tercer párrafos dice: “Mi alma quiera llevaros por senderos iluminados por el sol de la libertad, que es justicia, que es bien...”

Romped las ligaduras de la indolencia, la mordaza del escepticismo y que cada uno sea bloque inexpugnable: trompeta de plata que lance a los vientos la verdad; llama viva que encendida siempre flamee do quiera la sombra de la ignorancia....”

Y, en un volante publicado en el periódico La Humanidad, dirigido por Ignacio Torres, en la edición del 22 de diciembre de 1925, dice: ..... “El alma popular debe ser bloque de granito donde los hechos exculpan los dogmas del gran evangelio social.. Cerremos filas en torno a nuestra bandera, jirón rojo, emblema de nuestra lucha cruenta.....”

Las transcripciones de los psicoanalistas más afamados, ayudan a comprender la particularidad, y más en esa época, del carácter y el temperamento de la Cano, como consecuencia del medio en que consolidó sus criterios. Por eso, retomo la biografía “María Cano Apostolado revolucionario”, en el capítulo “Raíces de familia”, refiriéndose al aspecto cultural en que ella fue criada, leemos: “Con su amplia cultura y la ambiental tendencia exterior al radicalismo librepensador, don Rodolfo (padre de María) y don Fidel (primo del padre) se consagraron, sin embargo, en lo más íntimo del ser y con la más limpia fe, a la doctrina espiritualista que por entonces irradiaba

destellos de la frondosa imaginación de Victor Hugo. Y como éste iluminado poeta-pensador llevara su tema del espíritu a las propias hipótesis espiritualistas de su compatriota y contemporáneo Allas Kardec; las obras de este autor fueron –que me conste a mí- guía en la vida y ficción de eternidad en el hogar de don Rodolfo.....Y lo subrayo porque, pese a esta atmósfera, María Cano rompió, por un tiempo, el hielo de los dogmas idealistas, contemplativos, en esencia místicos, al fuerte impacto de la revolución proletaria del siglo, que le dio luz y calor de la vida real.....En casi cincuenta años que duró mi amistad con la familia Cano-Márquez, de 1915 a 1963, adquirí la convicción de que, en cuestiones de fe, esta meritoria familia practicaba una especie de “jesusismo”, reflejo de los Evangelios...”

Es igualmente importante conocer datos fundamentales de sus progenitores, para valorar la comprensión del padre y de la madre Amelia Márquez, medellinense nacida en 1875. Don Rodolfo fue fundador de colegios laicos donde educó a sus hijos, incluyendo a María; también compartía el sentido periodístico de su primo don Fidel Cano, nacido en 1854, amigo de Rafael Uribe Uribe y fundador en 1887 del periódico

bisemanal El Espectador cuyo lema era “Periódico político literario, noticioso e industrial”, que a lo largo de su existencia hasta nuestros días, fue cerrado 4 veces; las dos primeras que influyeron en la crianza de María fueron: la primera, con ocasión de la guerra de los mil días -el mismo año del nacimiento de la luchadora- regresando a la circulación en 1903; la segunda, cuando ella tenía 16 años, cerrado por disposición del Presidente Reyes y regresa en 1913, para completar mil ejemplares el 5 de julio. Estas circunstancias de censura y de represión, marcan la vida en el hogar y seguramente las conversaciones familiares las grabó por impacto en su memoria.

Ella en la autobiografía se refiere a sus padres así: ...”De mi padre, aprendí la entereza, la persistencia en la línea recta, que el paso firme sigue los ojos de un horizonte cuyo albor percibe. Los libros con que quiso aquilatar mi espíritu y enriquecer mi cerebro, fueron de las serenas almas de iluminados: Emerson, Kempis y Smiles.

Mi madre exquisitamente sensible, arpa de vibraciones sutiles, recogía las más leves armonías de belleza. Entendía la voz del viento y la rumorosa del arroyo que borda las sedas del huerto...”

Aquí, comento una anécdota sorprendente, con relación a la familia descendiente de don Fidel. Con la Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”, en el 2003, visitamos el cementerio San Pedro, de Medellín, buscando tumbas de escritores; la de María está alejada del mausoleo de la familia de periodistas que preside la lápida de don Fidel. Pero, por esas cosas de la vida, recientemente habían colocado una lápida con el nombre de Maria Cano, sin que sus restos mortales fueran trasladados; ella seguía en la humilde bóveda donde la sepultaron en el momento histórico que le tocó.

La Flor del Trabajo y su prosa

Para no olvidar a la escritora, más bien seguir en su búsqueda y comprensión, es bueno tener puntos de vista precisos que orienten el análisis.

Enrique Anderson Imbert, compilador y resumista de estudios sobre la literatura, refiriéndose al lenguaje expone tres pasos:

*Actividad psicofísica de **un** ser humano que produce.

*Un símbolo o serie de **símbolos** que pueden ser interpretados y,

*la actividad sico-física de **otro** ser humano

En cuanto a la actitud práctica o intencional afirma que ...“tratamos de torcer la voluntad del interlocutor, en una dirección u otra.....Por lo general agitamos directamente la emoción del oyente, llamándolo a la acción sin darle un previo marco de referencia, en búsqueda del dominio social, tratando impresionar, y reforzamos nuestra fe con el tono de voz y el gesto enfático”

Se refiere a la actitud intelectual como actitud intelectual (comunicar) como la forma de “que procura allanar todas las dificultades entre el proceso cognoscitivo y el idiomático, mediante la actitud autocrítica, como voluntad de cuantificar los vocablos de tal modo que, a su través, se traduzca la desnuda retícula del discurrir...”

De inmediato trata el compilador la Actitud expresiva (intimidad); “A veces al conversar, no es que nos traicionemos, sino que es nuestro propósito de expresarnos íntimamente. La expresión de nuestro yo profundo no es entonces casual, sino parte de un deliberado programa. Son momentos confidenciales de la conversación. Cuando alguien puede evocar, en quien oye, una experiencia similar a la propia, es que se ha expresado (acción comunicativa)

Agrega: “ La tendencia hacia un lenguaje que expresa la intuición personal, íntima e imaginativa llega a su punto más alto en la Poesía”.

Más adelante en su trabajo de compendio, precisa sobre la Prosa Literaria la de las novelas cuentos, narrativas, relatos, con la que intencionalmente se presenta, imaginativamente, fragmentos de una confesión personal.....La idea que el novelista tiene de la vida es como un calor central que se difunde por todos sus capítulos; calor que calienta hasta el esqueleto intelectual sobre el que montado la novela (relato)....No es la realidad, es la concepción de la realidad.....Se ha dicho que el arte de contar, consiste en saber hacer esperar al lector. Pero en el fondo de estas expectativas hay algo más que una mera suspensión del ánimo ante un desenlace inminente: no es siempre interés en lo que va acontecer, sino que el lector establece una relación personal con el novelista, se confía en él, en su capacidad artística, a su conocimiento del mundo... Los narradores comprometidos, exteriorizan más sus ganas de comprometerse que las verdades con que se comprometen: tienen más aires de sonámbulos que de despiertos....”

Anotación complementaria: Habiendo vinculado el psicoanálisis con la literatura como sueño, teniendo en ambos en cuenta la coincidencia en la catalogación de figuras o tropos, considero interesante conocer, también, lo que dice Enrique Anderson, con relación a la **metáfora**, desde el punto de vista **literario**. Significa: META, más allá; PHERIN, llevar) es decir, traslada al mundo dentro de la conciencia del hablante. Aclara que “no es una construcción ingeniosa que compara dos términos y los liga en un juego lógico de significantes recíprocas, sino que es un sello de unidad que nuestro espíritu estampa urgentemente sobre el mundo....”

Ejemplo de la prosa de María, con cuyas primeras líneas ilustré otro aspecto del análisis.

AZAHARES

Por qué era censurado lo que ella hacía? Motejados de ridículos los actos de su vida, en que, el alma temblorosa, arrodillábase ante la belleza?

Soñadora, de sensibilidad exquisita, era lastimada continuamente por asperezas de aquellas almas que, cual rocas abruptas, desgarraban cuanto se rozaba con ellas. Almas que debieran ser hermanas de la suya, ya que la sangre era lazo que las unía. Si corazón –rosa de bondad- doliese de tanta aridez, de rudeza tanta. Y su espíritu siguió buceando en el abismo de luz, generador de vida. ¡Y el eterno *por que* clamaba implacable. Claridad dolorosa hízose en la dulce niña. Pero, qué culpa tenía ella de aquel cuerpecillo enclenque y deforme? Y pensó con angustia que sus labios tocos, deformaban las palabras y les robaba la miel que en ellas vertiera su corazón. Nunca, su alma podría ser suave caricia; jamás sabrían verla: que hay seres que tienen cegados los ojos del espíritu y solo miran con los ojos miopes de la carne. ¡Los ojos! Pensó en los suyos; sabía que eran hermosos pero ¡ a qué precio! “¡Qué lástima! Ojos tan lindos en ese rostro de hocico de perro”, habíanle dicho: ¡Oh! Las almas egoístas, frías, que arrojan como piedras las palabras.

Y aquellos ojos dulces, mansos, que parecían pedir perdón para toda fealdad, bajáronse blandamente, y la franja sutil de las pestañas, fue llenándose de pequeñas goticas, que temblaron un instante y luego cayeron rápidas.

Pérdida de lo erótico?

Hacia la mitad del año **1925**, la Cano escribió los últimos poemas eróticos, expresión que la caracterizó y escondió tras seudónimo, al menos por un tiempo. Su poemario está refundido en periódicos y revistas de la época.

Un testimonio de la valía de esos versos, está expresada en una breve nota firmada por Francisco Cano Izasa , que dice:

María Cano. Ciudad, abril 24 / **25**.

Estimada María:

¡Conocí tu “Hombre”! Te felicito por tal producción. Ninguna mujer d Antioquia había dado a luz tal clase de “hombres”. Amigo F. Cano I.

En su autobiografía se lee: ...“En el transcurso de mi vida he encontrado en mi espíritu vigorosa valentía para marchas hacia la cumbre de mi ideal, y un infinito anhelo de verterme en el ansia de amor que angustia las almas....”

Ante el cambio en la expresión, pudiéramos comprobar la teoría freudiana sobre la sustitución de la lívido sexual, por la emoción del líder en la lucha y los logros. Para eso, continuemos observando circunstancias puntuales de su lucha.

Dentro de la información que ofrece Torres en la biografía se encuentra reseñada la siguiente situación: Cuando comenzaba el año 25, fueron llevados a Medellín los dirigentes presos de la primera huelga petrolera en Barrancabermeja por orden de Pedro Nel Ospina, se conformó un comité pro-presos sociales al que se vinculó María en su lucha por las libertades públicas y los derechos humanos, sin dejar el trabajo directo con las masas laboriosas, pero desplazando interiormente sus escritos literarios, críticos de la sociedad, por la inminentes prosas políticas, reivindicativas, cuyo goce puede pesarse.

En julio de ese mismo 1925, publicó en “El Revelde”, de Medellín, su memorial al concejo municipal con el fin de hacer efectivos el auxilio mensual que le había destinado como ayuda a la Casa del Obrero.

El mismo diario, el mismo día, en otra pagina reproduce una conferencia barrial de ella, que dice: “Mujeres: cultivad el jardín de vuestras almas, que será el oasis del hombre. Niños: aprended en esta escuela de dolor a ser vencedores. Que se filtren en vuestras conciencias las humillaciones, las torturas, que como vendaval devastador pasa sobre los bagres, y os hagais firmes como rocas; que seáis faro que indiquen el camino de la libertad a los náufragos de la vida...”

Del dicho poético al hecho político

Al leer la única biografía citada en este trabajo, por ser escrita con la experiencia de compartir en amistad familiar 37 años, se encuentran citados algunos momentos poéticos que con desdén ubica sicológicamente Torres Giraldo, al afirmar de ella que

–por esos años- era “superemotiva, hiperestésica y lejos ya de su juventud, fue excelente receptora de la poesía erótica y audaz....”

En 1922, a sus 35 años de edad, era reconocida en “El Correo Liberal”, fundado en 1913 en Medellín, como una de las tres mejores poetas antioqueñas; el diario era de corte progresista y demócrata, de alto prestigio popular, según Torres.

Así mismo, en la revista “La Novela Semanal” en 1924 publicaron su poema “**Anhelo**”, que comienza: “Alma desconocida, lejana de mi ansia. Alma que yo sueño vigorosa y suave: ¿no te lega mi grito de sed?

Es tan duro el camino sin tu caricia blanda, sin tu voz que serenó mi corazón medroso.

Há tiempo que te espero! Há tanto que te busco en medio de la turba mediocre y taciturna. A tí el fuerte, a tí el que llevará la frente ungida de serenidad.....”

Ella, en su autobiografía dice: “Fue bajo la honda emoción de la muerte del poeta colombiano Abel Farina, que surgió mi primer canto. Tenía entonces 30 años. Así mi primer balbuceo fue también mi primera publicación. Durante la corta vida de la revista “Cyrano” escribí algunos poemas en prosa...”

Casi coincidiendo las fechas de su despertar poético con el político, señala su biógrafo testigo y compañero de lucha de María, el 10 de junio de 1925 como el día en que se levantó la primera acta del movimiento de la Flor del Trabajo, con su grupo o comando político, cuyo texto él guarda en archivo.

Resalta cómo si la vida poética fue corta, la política tampoco fue prolongada, posiblemente por su transparencia idealista que poco coincidía con los intereses políticos que se abrían aceleradamente, sobre el camino que ella abierto, rompiendo las trochas de la injusticia social.

Con el título “El ocaso de una vida”, comienza a relatar Ignacio Torres el fin de la corta actividad pública de ella. Dice él: “María Cano concebía en 1930 el partido del proletariado en marcha por la senda de Marx y de Lenin, como un ejército que ampliara sus filas y desarrollara su capacidad ideológica y política de lucha; que adoptara sus decisiones desde su base y, representando la voluntad colectiva.....”

Pues, esa evolutiva concepción de ella sobre el socialismo que venían entendiendo y practicando, no fue compartido por los dirigentes del partido. En 1930, el secretario general Hernández Rodríguez “auspició la refriega de fracciones y dos años después ante la persecución de los comunistas a causa del conflicto colombo-peruano, desertó del partido y del país, produciendo el natural desconcierto....”

Cuatro años más tarde se celebra la huelga del ferrocarril de Antioquia, las fracciones o núcleos restablecidos no estaban –tan siquiera- enterados de la esa situación y a su vez dispersos e inseguros ante las inmediatas elecciones. María, separada del partido junto con otros dirigentes (entre ellos Manuel Marulanda Vélez), se sitúa nuevamente al frente, tratando de vencer el dolor por los agravios que le impartieron. Dice la biografía...”ya no eran los tiempos ni las condiciones de cuando leía, en cómodo salón, libros de Balzac y Tolstói a los obreros de Medellín!....María Cano había perdido el fuego de su vitalidad cuando vio apagarse la luz que transparentaba su sangre y llameaba en su cabeza....María Cano se sintió vacía....decidió regresar a Medellín. La situación económica de

la familia se presentaba estrecha, por lo que, midiendo sus circunstancias entró a trabajar como obrera en la imprenta departamental, sección de papelería. Años

después la ascendieron con sueldo de policía en la biblioteca, también departamental, en donde se la tuvo escribiendo a máquina catálogos de libros e inventarios de archivos, hasta 1947...”

La expresión poética le sobrevivió

Hasta 1957, continuó su vida “como mujer de casa, deprimida por su decadencia y perturbada por sus alucinaciones, en general con dominio de su mente....comenzó a padecer lagunas.....”

Parece que recibió tratamiento médico y en 1960 una norteamericana integrante de la Organización Democrática de Mujeres de Antioquia, planteó para la líder un acto de reconocimiento al que ella no pudo asistir y envió el saludo y agradecimiento correspondientes; después de breves recuerdos finaliza así: “En esta fecha, 8 de marzo de 1960, en que conmemoráis el Día Internacional de la Mujer, aceptad este mensaje de quien llevó por un tiempo en sus manos esa llama de inquietud que ahora desea ver en las vuestras”.

En su personalidad fuerte y conciencia de que su tiempo había pasado, desilusionada de las “gentes de ahora”, cuando alguien pretendía motivarla así fuera para que escribiera sus propias memorias, respondía: - “María Cano murió!”

“Vivió los últimos veinte años de su vida como una flor marchita en un vaso de agua hasta que el viento se la llevó...solo a pocas cuerdas de donde había nacido...”

En 1963 después de la muerte de su hermana Carmen Luisa, con quien vivía junto con el compañero Ignacio Torres Giraldo, su cuñado, autor de la biografía que trabajé para este ensayo, María fue a vivir a la casa de su sobrina Tejada Cano.

Dice Ignacio Torres Giraldo: “ El 26 de abril de 1967, María de los Angeles muere en Medellín, su ciudad natal. Pero para los obreros de hoy y de mañana aún queda vivo su singular ejemplo y su acertado llamado a la unidad y la militancia.....”

Para terminar este trabajo, es necesario puntualizar cuál fue el alimento emocional que llenó la vida de María Cano, que posiblemente ocupó su eroticidad con la emoción de las voces de la victoria, con la satisfacción y el goce de buscar la solución al problema de la injusta social; dice en la Recapitulación de la biografía “María Cano Apostolado Revolucionario” que “cuando regresó de la región minera traía tres grandes experiencias que la forjaron definitivamente: Primera: jamás se había sentido más segura, más respetada y más justamente estimada. Segunda: por primera vez se encontraba en una familia grande, la clase obrera, que sería en adelante su familia. Tercera: Había comprendido los intereses y los anhelos de los trabajadores mismos para conquistarlos. Y con estas experiencias amplió su trabajo de masas en los barrios populares de Medellín...”

Aquí termino mi intento de comprender el alma escritora de Maria Cano, fiel a sus principios y maltratada por sus correligionarios, quien formada en un hogar liberalizante, envuelta por convicción espirituales jesuísticas en la redención de los pobres, entregó su vida a los ideales y quedó resumida en la historia colombiana en la expresión “La flor del trabajo”, sin que todavía le den las paginas necesarias para

su reconocimiento como líder, sin connotación feminista, solo vista como un ser humano comprometido.

---

3. Lo religioso y lo espiritual en la poesía

Introducción

La Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”, en la aplicación del “Método para emplear la palabra en el restablecimiento del equilibrio emocional”, cuando analiza los escritores a través de la búsqueda de “El mundo oculto en la poesía de...” procura establecer la parte emocional que motiva la palabra para conformar formas escritas desde la concepción de lo poético.

Así mismo, entre los ensayos que producen sus contertulios, dedicó uno a la parte sico-social de la producción creadora, escrito por Flor Prieto de Suárez, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional, Mg. en Administración pública, quien con su experiencia como catedrática en ese centro educativo y observadora de la conducta humana a través de distintos cargos relacionados con el Trabajo social, elaboró de manera sencilla la comprensión de los tres momentos ineludibles para el acto de creación en la palabra, publicado por la Tertulia en el folleto “La conciencia y el escritor”, de la colección Así escribimos, bajo el título: “La importancia de escribir desde el punto de vista sociológico; Tres momentos: Ir, llegar y Volver.

De allí, por considerarlo importante para éste análisis sobre la poesía religiosa y la mística, retomo el trabajo:

PRIMER MOMENTO Ir

Ir a los sitios, a las personas, a la realidad, **al mundo del otro**, para plantearle la necesidad de conocerlo, entenderlo, verme en él, “estar allí”. La mente abierta el registro del mundo de la forma, de lo físico, de las cosas sin poner adjetivos, pero esforzarse para el manejo del problema de lo objetivo y lo subjetivo.

Aquí comienza a surgir el mundo de la ficción, al cual se refería Foucault llamando al escritor, el autor función.

Lo realizado por los escritores en esta etapa, es principalmente descriptivo. Vamos de lo pensado a lo descrito del mundo de nuestro pensamiento, al de las cosas externas del otro.

Las ciencias sociales están más del lado de los discursos literarios que de los científicos, porque se involucran en los sentimientos y vínculos afectivos; esto es, en las **Relaciones Sociales**.

La riqueza de la palabra se va adquiriendo en tanto nuestro conocimiento avanza, por eso la observación es una de las técnicas más recomendadas y para lograrla, nuestras herramientas a utilizar son los sentidos. Por lo percibido a través de la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto somos capaces de identificar, entender, explicar y comunicar

Sentir la topología, la morfología en el espacio. Vivir la historia, el tiempo dado allí, puede entenderse y desglosarse así:

A)-**Instante**.- Contemplan el hombre en ese instante de su historia.

B)-**Momento**.- Comprender las relaciones de producción determinadas

C)-**Lapso**.- Cuando encontramos la acción del hombre, las fuerzas de producción y distribución.

Recordar es consignar el sentimiento vivido a través de los sentidos y que está en mi imaginación. Surge aquí la individualización, la identidad. De la sistematización del Diario de campo resulta la síntesis del Ir, queriendo avanzar hacia el llegar, al segundo momento donde se trabaja o busca la Relación. Este esfuerzo epistemológico y su resultado, es el lenguaje como praxis, como un medio que va transformándose y transformando al otro.

Es un modo de estar allí que demanda capacidades para vivir y entender la soledad, la invasión del espacio, la privacidad, todo lo cual requiere estado de ánimo relajado para afrontar situaciones difíciles e inexplicables de "Estar allí".

Paciencia y tolerancia para aceptar al otro e inicia el proceso de "aprender a escuchar", de relación y de comprensión "es como soportar una interminable búsqueda de agujas en infinitos pajares".

Ser capaz de encontrar el goce del trabajo de Campo y pasar a la escritura, porque de esta forma aprendemos a leer de un modo más agudo. Tengo que aprender a leer el mundo de la forma y el texto piel del otro.

Puede esta escritura también convertirse en "Testimonio".

El conocimiento sensitivo permite llegar a la clasificación de las cosas, esto es, lograr la unidad en la diversidad, en un primer nivel de percepción. Suscita sensaciones e impresiones.

El escribir en este momento, es para las ciencias sociales, iniciar los cimientos necesarios para explicar al hombre y al mundo. La Historia y la Geografía me indican el tiempo y el espacio y el trasegar del hombre por esos caminos. Con el saber económico se lee la Anatomía de la realidad, las fuerzas de producción (trabajo, dinero y máquinas).

La Antropología nos explica las costumbres (cultura) y significados, así como la Sociología el comportamiento humano. La lógica referida a los procesos de pensamiento y su relación con la realidad. **Teoría del Conocimiento y Psicología**

SEGUNDO MOMENTO Llegar

El paso de la contemplación sensitiva al pensamiento abstracto se lleva a efecto en forma de salto dialéctico e interactivo; el proceso del conocimiento debe ampliar y

profundizar el mundo de las cosas hasta encontrar la relación fundamental principalmente en la interdependencia

Este nivel o momento de LLEGAR, es resolver el problema de la cantidad, para no perderse en el caos.

Es la etapa del símbolo, en el que se liga con la memoria. La escritura, es entre el mundo de los signos el lenguaje más humano. Es la comunicación simbólica, expresada en dos modos:

A)- Signos = escritura

B)- Palabras = fonética

Estos símbolos deben corresponder tanto a la realidad del investigador como a la del investigado. Deben responder a experiencias comunes. El lenguaje, también como el tiempo y el espacio, pasa por tres momentos:

A)- Hablar de las cosas, de lo físico, de lo cuántico

B)- Conversar del lugar con relaciones de lo cuálico. (Se está Llegando.)

C)- Dialogar o, lograr la comunicación plena.

Esta triada del lenguaje y la escritura, corresponde también a los tres momentos del proceso general del conocimiento, o sea del método, así, se podrán ubicar y entender:

*concreto aparente

*concreto pensado

*concreto real

*juicio = momento o etapa de Ir

*deducción = momento o etapa de Llegar

*concepto = momento o etapa de Volver

De igual modo también se refiere a los tres momentos inconscientes de ubicarnos en el espacio.

TERCER MOMENTO **Volver**

Se refiere a la actitud que implica avance en la conciencia del proceso de haber Ido y haber Llegado a una realidad donde ahora participamos y comprendemos. Se buscan los aspectos que subyacen en la estructura de ese todo organizado. Esto es, comprensión progresiva de las contradicciones internas de las cosas y de los fenómenos que existen objetivamente, hasta poder entender las reales casualidades.

Este momento requiere también, devolver allí la síntesis de todo el proceso, con el fin de su comprobación, del avance de la capacidad mutua (hombre-naturaleza) de explicación y posibilidades para el siguiente respectivo.

El lenguaje ahora tiene capacidad de expresión conceptual, con profunda comprensión del otro, de lo físico del pensamiento y de la estructura.

Puedo ahora expresar tanto el lenguaje lógico, científico, como y desde luego, poético o literariamente todo mi sentimiento, toda mi emoción, pero también mi lógica de pensamiento y desde luego, la del hombre inmerso en esta otra realidad. He buscado y espero que logrado, transformar mi pensamiento, con base en el del otro, para la unidad de la Diversidad.

El pensamiento y el lenguaje para lo poético estará ahora enriquecido, cualificado y mi capacidad metafórica, temática y profunda será capaz de

remover lo estático, repetitivo o simplemente aparente, hasta entender, explicar y proponer, o por qué nó, transformar.

3- La Religión y la Espiritualidad

Del Diccionario de Filosofía editado por Panamamericana, extraigo unos referentes como definiciones de los dos términos, con el fin de facilitar la comprensión de la diferencia .

Religión: “En su sentido más antiguo, designa el hecho de estar vinculado o religado a la divinidad....También puede entenderse como la reunión de varios individuos con el fin de celebrar juntos los ritos del culto....Main de Biran la interpreta más como sentimiento que como fe, en el sentido tradicional de la palabra....Según la primacía que se otorgue a conceptos como la fe, la moral, el sentimiento religiosos, etc. Se distinguen los conceptos básicos que sustenta cada religión positiva, entendida en el sentido de reunión de individuos....”

Definir la Espiritualidad requiere detenernos en dos conceptos previos: Espíritu y

Espíritu: “..siempre indica aquello que trasciende lo puramente vital u orgánico; y en algunos casos se lo ha considerado como lo opuesto a la materia y,. también como la esencia última de algo.....“Entre los escolásticos este término se utilizó para designar la sustancia inmaterial. ....”

Espiritualismo:

“Corriente filosófica que afirma la existencia real del espíritu y de los seres espirituales....Una tendencia es la metafísica que explica el ser a partir del espíritu y tiene tres dimensiones: Espiritualismo (toda realidad es espíritu) / Espiritualismo pluralista (la realidad está constituida por una multiplicidad de seres espirituales)/ y el **Espiritualismo psicológico (afirma la espiritualidad del alma humana, en contraposición al cuerpo material)** , tópico al que está referenciado el trabajo.

Por consiguiente, me atrevo a afirmar que la concepción espiritual en el empleo de la palabra, abarca el lenguaje simbólico y hasta el metalenguaje (lo no escrito pero sí expresado en el contenido textual).

Desde el psicoanálisis, es imposible abandonar a Freud, cuyas tesis todavía y en todo el tiempo son controversiales y por consiguiente evolutivas según la capacidad de cada pensador en la psiquis, pero jamás anuladas. Uno de ellos –registrado en el libro “Psicoanálisis y literatura”, escrito por José Guimón- es Herbet Marcuse enmarcado en la discusión sobre la represión y la cultura, afirmando que “purificada la psique, puede ser redimida otra vez por la ética idealista y la Religión; y la teoría psicoanalítica del aparato mental puede ser reescrita como una filosofía del espíritu” y agrega: “Freud ha establecido un vínculo sustantivo entre la libertad y la felicidad humanas por un lado y la sexualidad por el otro...la solución revisionista del conflicto

mediante la espiritualización de la libertad y la felicidad favorece el devilitamiento del vínculo...lo que minimiza el papel de la libido

EN MATERIA: Poesía religiosa y Poesía mística

Nota: La letra en bastardilla es mi apropiación del texto científico para aplicarlo en las deducciones que nos permitan aclarar el tema central

Después del Tercer Momento “Volver”, que explicó Flor Prieto, entramos a considerar la creación –en este caso poética- desde el psicoanálisis.

Dos formas de crear: Religiosidad y Espiritualidad

“El objeto religión: controla lo temido. El sentido espiritual da comprensión y apertura para asimilarlo y llevarlo a la conciencia”.

Dijo Bronowsky en 1970: “Al poeta le interesa no tanto la descripción de los hechos, cuanto la creación de imágenes”

Dónde está Dios?: Según Fernández Moujan “está en el individuo, en la posibilidad de ser creadores de una manera semejante al Génesis. Se dice que el poeta representa el octavo día como co-creador, aportando el lenguaje”

Seguramente este pensamiento corresponde a la pregunta de algunos científicos que en el 2008 se propusieron encontrar en qué lugar estaba Dios en el ser humano. Para alguno debía residir en el cerebro y para algunos neurolinguistas en el cerebro triálico (una unidad con tres funciones: racional, emocional y operativa)

Las consideraciones siguientes, son tomadas de la obra de Octavio Fernández Moujan, “La Creación como cura” (Paidós Psicología profunda) resaltando que son la aplicación exacta de algunos fragmentos al tema de este ensayo que pretende encontrar la diferencia cultural entre la expresión poética religiosa y mística, dado que el Método Tertulia Tienes la Palabra registrado con el objetivo de estimular el uso de la palabra como instrumento básico, con el fin de facilitar la reelaboración del equilibrio emocional, en las personas amigas de la Literatura. Por consiguiente, informar al respecto es esencial en la valoración de la producción propia y ajena.

Es importante aclarar que el autor es Médico psicoanalista y docente de la Universidad de Belgrado, autor de varios libros científicos. En éste, involucra sus conocimientos sobre física cuántica (patrones de energía en permanente intercambio sin límite de espacio temporal) biología y Psiquiatría, integrados en el análisis de la crisis vital como momento creativo.

Los sentimientos y el escritor

Un viejo pero acertado y sencillo autor es P.lakobson; en su obra “Psicología de los sentimientos” (Ediciones Pueblos unidos) expone sus conceptos sobre el vínculo

innegable entre creación y sentimientos. Por eso, considero interesante vincularlo a este trabajo sobre la creación desde lo religioso y desde la espiritual.

Refiriéndose al cambio de sentimientos en el proceso del crecimiento humano, nos permite establecer la influencia en la escritura de la religiosidad como una función educativa y de conocimiento y, de la espiritualidad como una función evolutiva y de profundidad en el “yo”.

Dice: “ El cambio de los sentimientos del individuo en el proceso de su desarrollo es muy complicado; tiene diversas etapas y grados. Muchos son producidos por el crecimiento físico e intelectual del sujeto y por el proceso de formación de su personalidad en el curso de sus relaciones con el mundo circundante y con la gente...En el proceso de crecimiento del niño se observa en él una clara tendencia a superar la impulsividad de su conducta...En el adolescente estas manifestaciones de impulsividad casi desaparecen, pero en cambio se expresan otras cosas, obedeciendo la impulsividad de su conducta como respuesta a los motivos en los cuales percibe una clara actitud frente a él como personalidad individual y a su “mundo...El adulto ha conocido ya muchas cosas, ha vencido para hallar su puesto en la vida en consonancia con las aspiraciones e intereses de su personalidad, numerosos obstáculos que le han exigido una gran tensión...”

Entonces, es posible afirmar que el paso de la religiosidad hacia la espiritualidad está marcado por la transición evolutiva de los sentimientos, de acuerdo con las vivencias, en la introspección y el crecimiento del “yo”, como proceso individual. La mayoría de las personas se quedan en el objeto que representa y no avanzan hacia la simbiosis que debe integrar a la persona con el cosmos, la energía universal o Dios, según cada cual lo denomine. Se venera una imagen y se deja de lado un principio. No llega a ser un acto de conciencia sino un hábito educativo, repetitivo, recursivo.

Afirma el psicólogo que: “Las vivencias peculiares de algunos escritores y músicos durante el proceso de creación son una consecuencia de la viva imaginación del artista, que en su actividad experimenta esas vivencias peculiares que contribuyen a hacer su creación aún más entrañable e importante para él...En el ánimo del escritor y del compositor, los sentimientos surgen involuntariamente, gracias al hondo interés que sienten por los sentimientos de la imagen que crean (metáfora) y a su capacidad de “penetrar” en el mundo sentimental de otras personas y también de los héroes ficticios (personajes)...En algunos casos de profunda “penetración” en el mundo espiritual de los personajes creados, esos peculiares sentimientos de creación son percibidos por el artista...Tal vez nadie haya expresado con tanta agudeza como Beethoven los sentimientos relacionados con el proceso de creación..”

Por eso me atrevo a afirmar que la poesía religiosa recoge más fácilmente el sentimiento grupal y con frecuencia se convierte en oración. En cambio, lo espiritual es complejo y personal; muchas veces no llega al otro; es una comunicación íntima; un desdoblamiento en la conciencia.

En cuanto a lo religioso en un poema por ejemplo, el sentimiento de concreción en un objeto lleva al autor devoto a vivir la experiencia con una entidad religiosa (una imagen, un pasaje bíblico) tan profundamente que afirma que en ella se produjo el milagro: la visitó, le habló, la penetró en el alma. Por ésta misma razón la Iglesia Católica es celosa con la narrativa de ciertos hechos donde, hasta el poder mental,

puede modificar algo físico y no es un milagro; es la ignorancia del poder mental que una persona puede desarrollar; algunos lo clasifican como cualidad para-normal.

El mismo autor escribe: “Los sentimientos introducen un principio vivo en nuestra existencia y en nuestra actividad. Nada valdrá una actividad que no nos emocionase, que no hiciera nacer en nosotros un impulso creador y el interés por realizarla...” *Por consiguiente, la escritura de tema religioso o espiritual, puede llevar al “trance” que no es prueba de santidad sino de satisfacción en el ejercicio mismo de la palabra; es de anotar que se habla de este estado cuando los autores son del orden espiritual por lo sublime del objeto del poema.*

Para finalizar el trabajo con éste autor, citaré el siguiente concepto suyo : “El arte utiliza a la perfección el lenguaje figurado y gracias a ello sabe expresar con tanto vigor e intensidad los sentimientos humanos y ejercer la influencia emotiva tan grande sobre la gente”.

Y este otro del científico Whorf, citado en el mismo libro : “Naturaleza y lenguaje se interrelacionan y generan imágenes, que, como figuras verbales, hablan de un universo”

La personalidad y lo cultural

El conocimiento sobre la literatura cuando no es exclusivo del goce que produce leerla o escribirla, sino se adentra en la comprensión del alma del autor –así sea casi imposible penetrarla- se requiere establecer la personalidad del mismo. (Es tan definitiva ella en la obra, como la del lector en el disfrute de leerla). Así que, extrayendo conceptos expresados en la obra “Psicoanálisis y literatura”, de Guimón, quien a su vez se refiere al teórico Kardiner quien aceptó gran parte del trabajo de Freud pero acentuó la importancia de los factores ambientales en la estructura básica de la personalidad para una cultura determinada, diseñando en los individuos rasgos característicos que los diferencia unos de otros de la misma cultura, produciendo en cada uno el perfil de su carácter.

Yo me atrevo a añadirle al experto que si bien el ambiente es definitivo, también presenta la duda de que si todo ambiente “bueno”, produce personas” buenas”, o viceversa, tendríamos que definir lo que se entiende por bueno para la persona y la sociedad puesto que las culturas imponen normas diferentes y las comunidades en todo el mundo crean contraculturas . Un ejemplo es cómo la cultura del consumismo está dando conductas cuestionables y cómo la conciencia social emana una contracultura defensiva ante la opresión de las necesidades impuestas en sociedades pobres. Una respuesta es la religiosidad en que cada quien ora y pide a su deidad lo que considera indispensable para su supervivencia o su anhelo de figuración social en el ambiente de poder social.

Puntualidades

Del autor base consultado para esta definición, Octavio Fernández Mouján, extraje las siguientes aclaraciones con el fin de entender el fenómeno interior del escritor cuyo objeto es la religión o es la espiritualidad, sin que necesaria y absolutamente deban

estar separados; es lo más frecuente por el nivel de maduración emocional y espiritual, *pero también puede ser un recurso comunicacional del escritor.*

Lo poético: Es un pensamiento científico germinal, así parezca un supuesto absurdo; por ejemplo: “ver el mundo en un grano de arena”.

La poesía es imaginación activa así: *Lo real se vive a partir del cuerpo vivo, no de la mente/ *Es un lenguaje del cuerpo implicativo con todas las impresiones captadas/
* Es un aporte al saber a través del símbolo vivo (la poesía, en sí)

La metáfora: es la palabra del acontecimiento. Lo mítico, la representación simbólica que designa con nombres lo vivido como sujetos del lenguaje (*tratamiento del sentimiento religiosos a través de la palabra*)

Su construcción obedece a al silencio de lo vivido que busca un significante para nombrar esa experiencia que es la misma experiencia sentida. Podemos observarnos poéticamente como parte y como todo, a través de la imaginación.

Quien soy? : Soy parte de un todo cultural vivo de un grupo o familia que me da identidad o sentimiento de participación (cultura religiosa) y con quien creo un mundo generado en la experiencia o crisis vital cuando asumimos la oportunidad que nos da el acontecimiento. Nota: La madre es un sujeto identificatorio que violenta el mundo fantástico del bebé.

Si la cultura religiosa es el eje permanente e inalterable, puede llegar a limitar la identidad como sentimiento inagotable y la creación como libertad de transformación y la toma de conciencia; por ende, disminuye la superación permanente o auto-superación, refugiándose en la concreción religiosa (el milagro), en cambio de reconocer en sí la potencialidad para actuar y forjar su identidad y su futuro (actitud propia de las culturas orientales).

Información genética: Acelera el poder creativo hasta precipitar la situación de conciencia ampliada, uniéndose a la agilidad o velocidad similar a la de la luz, con el sentir de la imaginación creativa -ritmo universal de la lengua- reconociendo un inconciente vivo cultural que da sentido a la experiencia. La crisis vital alienta y favorece ese ritmo.

Característica humana: Lo auto-referencial del inconciente, marca el límite entre lo biológico y la vida humana. :a auto-rregulación es penas una aproximación a la vida humana.

Percepción: Comunicación con el exterior mediante los nervios periféricos.

Campo disipativo de la angustia existencial: Algo nos altera; la lógica y la conciencia cimentada en el conocimiento y la sabiduría, nos reordenan para escribir – en este caso- desde lo religiosos o lo espiritual.

Los ideales: No provienen del exterior. Son objetos que se proyectan en la red de objetos sociales que más tarde regresan idealizados por identificación. (*Ser religioso; ejercer actos públicos y privados, de religiosidad; ser virginal, se perfecta y salvadora*)

Tiempo medible explicable y real: Es la apreciación

Tiempo de duración: Es lo vital; la sensación, la captación poética, la emoción que reúne los dos tiempos. Lleva alta carga afectiva e incide en la conducta creando complejos sublimatorios

Los grados de conciencia: Son iguales a la capacidad de imaginación creativa.

La fuerza vital: Se genera desde el inconsciente cultural que informa la conciencia ampliada (percepción)

La crisis vital: Ocasiona un momento de creación ante el futuro y la liberación del pasado, así éste sea inmediato.

La experiencia: Como sujetos de experiencia tanto la función hablante como la oyente, se unen en la poética. Por consiguiente los sujetos son hablantes dentro de su cultura viva, *en este caso la religiosidad o la espiritualidad.*

El estímulo de la creación: Son momentos de extrañeza, sorpresa, riesgos, dolor, en los que solo existe la vivencia y la razón no encuentra explicación o representación que los explique recurriendo a los valores que obedecen a la cultura sea religiosa o mística, entrando a ejercer influencia el aspecto participativo grupal.

Es importante reafirmar que la creación es de imágenes de poder y provoca reacciones estremecedoras, similares a las que imaginamos en los sueños; las que se escriben en la poesía, en la mística y en otras formas de sentir.

En la religión es la creencia de que todos somos seres desamparados, salvados o protegidos por un objeto religioso (imágenes: medallas, escapularios, esculturas, láminas ,etc) que desde la infancia no podemos abandonar. Mientras que la fe, la espiritualidad, es el reconocimiento del universo haciendo parte de él (la persona) usando la palabra que la lleva a la liberación que forma la metáfora existencial de su propia vida y crea la defensa espiritual mediante el razonamiento, despertando en ese sentido la imaginación creativa.

Leyes del parentesco. A)- Función del padre: El cuerpo vivo familiar que es dador de la primera identidad, dentro del espacio ético de nosotros. **B)- Función de la madre:** da función al grupo (familia) en cuanto la tranquilidad.- El sujeto va descodificando la experiencia vivida a partir de la institución, formando su inconsciente. **C)- Función de la familia en sí:** es el grupo que llamamos cultura viva, natura o campo del valores, generador de voluntad y del poder de crear para proyectarnos en el futuro.

Cuando somos hijos (padre, madre y familia) pendientes de dar "educación religiosa" idéntica a la tradicional en el grupo social a que se pertenece, más tarde actuaremos -como escritores- en poemas escritos a las deidades que aprehendimos; seguramente añadiremos nuevas advocaciones a lo largo de la vida, para evocarlas en un momento de angustia o de reconocimiento de fe religiosa. No sucede lo mismo con el escritor místico que de manera personal a lo largo de su crecimiento espiritual reconoce su presencia en el universo y como tal dedica su pensamiento.

Símbolo vivo (lingüístico): Representa lo ausente, lo muerto, lo que no está. En ese vacío el símbolo construye la imagen que manifestará aquello que falta...busca tranquilizarnos en el vacío...Los símbolos vivos del pensamiento primitivo los construían con la naturaleza y el cosmos, operando sobre la realidad cotidiana.

Generalmente la poesía religiosa se crea en momentos de ansiedad y congoja; de ahí que, las imagen religiosas consuelen el dolor por fe y con la esperanza de una vida desconocida después de la muerte; las metáforas lo confirman. En cuanto a la mística, el dolor, el reconocimiento y la alegría, todas las manifestaciones son propias del universo; la metáfora en el Universo, produciendo una nueva realidad al encontrarnos en otra forma de razonar.

El mito tiene más trabajo propio; penetra la masa de sensaciones de la cultura-vida y desde allí evocar, intuir una imagen o símbolo vivo que de cuenta de lo vivido. Por ejemplo esta poética frase de Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.- El individuo a través del mito, se descubre participando de la naturaleza y rompiendo lo establecido para convertirse en el centro de la realidad que confiere al individuo la capacidad de ser creador, convertido en sujeto viviente, despertando los sentimientos que desarrolla la identidad personal. Se necesita del refugio periódico en el mito para sentirnos protagonistas.

Es, creo yo, la necesidad de la palabra que escribe los mitos vitales de cada uno, entre ellos lo religioso como creación de amparo y fuente de poder para transitar la vida.

Mistificar el mito: es un mecanismo defensivo que tiende a ocultar una verdad perturbadora o simplemente algo desconocido –creencia en un fuerte contenido emocional-. *Es ahí cuando el poeta concreta en la palabra su mito llevándolo al óptimo religioso.*

Sujeto de experiencia: Surge libre de todo determinismo y es capaz de transformar esta experiencia a imágenes creadoras, poéticas.

Es el caso de la construcción filosófica y libre de cada ser al descubrirse en el universo como parte de él, reconociendo en él y el universo ese momento de energía creadora que lo origina desde y para siempre.

En cambio, no puede ser el caso del referente milagro en la poesía religiosa o, petición textual de la asistencia y la protección de la deidad hacia el devoto.

Dice Fernández Moujan: “Nuestra sociedad actual vive sumergida en la idolatría de las imágenes, fomentada por la hábil e interesada manipulación de las técnicas de propaganda. La otra elección profundiza la desilusión de toda percepción objetivista, hasta tal punto que entra en un campo natural donde se genera un coeficiente de irrealidad objetiva, que anhela dar nuevas formas”

Lamentablemente ese fenómeno global-social involucra la fe; son infinidad las imágenes religiosas que imprimen en estampas y objetos cotidianos hasta de uso personal, con alto rendimiento económico. El fenómeno –desde antes de la globalización- ya imperaba en la cultura budista expuesta en la religiosidad diaria y en

los templos. También en la católica como herencia de la mitología oriental, presumiblemente desde Egipto, pasando por Persia, llegando a Grecia ,etc.

Sublimar: Es desexualizar todo objeto real o psicológico, dirigiendo la descarga entrópica hacia otros objetos más idealizados que orienten al yo, hacia las relaciones sociales....Al alejarse del objeto, la libido se “narcisiza” como energía sexual y regresa produciendo depresión, vanagloria, queja, etc.,esperando y recreando la situación, idealizándola, convirtiéndola en una fuerza vital.

Lo primero es aclarar que la sexualización se debe entender no como la relación sexual de la conversación cotidiana, sino como el goce que sentimos en diferentes momentos, ante distintas actitudes.

Sin embargo, se debe tener en cuenta cómo algunos escritores tenidos por místicos, no lo son. En Colombia hay un caso. El se la Madre Josefa de Castillo, que en sueños paranóicos deliraba con el Jesús bíblico sobre su almohada y –así sea sacado del Cantar de los Cantares- transfiere la vida el amor en pareja, a su emoción con él .Por eso se afirma que las auto- laceraciones o flagelaciones, producen placer en el masoquista que se castiga por pecar, es decir por amar apasionadamente y casi en todos los casos se refiere a un hombre a una mujer, así sean figuras religiosas; muchos afirman que alcanzan la libido en el maltrato físico.

4- ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO

De las Artes plásticas y literatura en los siglos XIX y XX

Románticos y Políticos:

“...vida enclenque en una juventud melancólica que no encontraba alivio para su desesperanza sino en las excentricidades de una bohemia literaria.....” Lamaitre.

La gestación de la República en 1863-1886, fue acompañada por la verdad literaria de escritores que soñaban con la paz, temían a la guerra y sufrían los dolores sociales, así estén bajo el término equívoco de Romanticismo, especialmente cultivado en Colombia con la poesía, señalando la historia como los primeros a: **José Eusebio Caro**, descrito por Menéndez Pelayo como “huérfano, amante, esposo, padre, guerrillero y combatiente político”.

Julio Arboleda , llamado el poeta soldado.

Rafael Núñez, líder en la guerra de los mil días, llamado el poeta filósofo.

Rafael Pombo, participó en una de las revueltas contra José Hilario López y en otra contra José María Obando, a la vez que escribió versos a la guerra. Y, Diego Fallón, más conocido por el poema a la luna que por los de corte social.

De inmediato surgió otro grupo denominado los **Costumbristas**, casi todos novelistas con relatos realistas, estilo que se mantuvo durante el siglo XIX reafirmando el nacionalismo e imponiéndose en las tertulias como en la llamada El Mosaico (1858), creada por José María Vergara y Vergara, fundador de la Academia Colombiana.

La Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”, en el Volumen III, que revive la historia de La Gruta Simbólica a través de la investigación de sus integrantes, registró las siguientes coincidencias violentas entre poetas de la época:

Jorge Isaacs fue Conservador y luego militó en el Radicalismo liberal. Guerreó contra el general Mosquera. Junto a Pombo, luchó contra la dictadura del general Melo. Fueron perseguidos por la Iglesia Católica, **Isaacs, Julio Flores y Pombo**, por razones políticas, pues parte del clero tomó posición partidista y luchó con armas.

Siglo XX

Parto de la pérdida de la Democracia en Colombia en 1904, una vez más, por desacuerdos tradicionales que la guerra jamás calma, menos en esa época confundía entre las jerarquías militares que no obedecían a un sistema y la civilidad tampoco; hoy se era general, mañana se abría en campaña política y pasado se era literato, se pisaban los escalones de la intelectualidad desde cualquiera de los partidos, según la conmoción y la crisis del país.

Un ejemplo quedó en la huella del poeta coronel Ismael Enrique Arciniegas que en su estilo zumbón celebraba Los Paliques o tertulia; en la batalla de Enciso, fue Intendente del Ejército, y según su versión anduvo “de pueblo en pueblo, enflaquecido, llevando de cabestro un par de mulas cargadas con las petacas de la plata, y haciendo toda clase de malabarismos para cubrir los gastos que, sin regateos, ordenaba el general Reyes”.

Consecuencia del miedo a la pólvora y el largo trecho por recorrer escribió:

De helada niebla bajo espeso manto,

Sin una flor, desierto, triste y frío

Sin que se oiga de ave el dulce canto

Así se extiende el páramo sombrío.....

El retrato de la época quedó también registrado en boca de Caro, cuando quiso el Senado reconocerle a Reyes el triunfo obtenido en esa batalla de Enciso, y la Sociedad buscarle el mejor regalo; el ilustre letrado dijo: “*No se preocupen; ¡Reyes es como las criadas de Bogotá, que prefieren su chocolate en plata!*.”

Mientras los poetas hicieron gala de su arte dedicándole versos. Enrique Alvarez Bonilla, escribió:

¡Reyes! óyese; y ¡Reyes! obediente

Truena el eco, de allá do el mar, lamiendo

Tus pies brama, ¡oh heroica Cartagena!

Respondido por José Joaquín Casas, también poeta combatiente :

De las comarcas bellas

De insigne apóstol servidor de esclavos

Dejó en portentos de virtud sus huellas,

Lanzando va con su legión de bravos

Hollando nieve o abrazada alfombra

A la región extrema.....

Tiempo después, Reyes recibe en la legación diplomática de Colombia en París a Guillermo Valencia, quien a su vez, años más tarde manejó la crítica sociopolítica en obras como *Anarkos que comienza,*

*“Los mudos socavones de las minas
Se tragan en falanges los obreros...”*

Reyes, como Presidente de la República, en esa época, entre las críticas que recibió más fuertes, estaba la de tener sentido del desarrollo y el comercio, pero carecer de formación poética. Al respecto escribió Eduardo Lemaitre, en la biografía sobre RR: “Durante décadas enteras, en Colombia no hubo mayor aspiración para un joven que hacerse literato, ganar fama como poeta, y entrar luego, por la puerta dorada de las letras, al maravilloso mundo de la política”....

Por eso el poeta y político Marroquín, dijo:

*Es flaca sobremanera
Toda humana previsión
Pues en más de una ocasión
Sale lo que no se espera*

Rafael Reyes, inicia éste análisis, porque, sin desconocerlo como estadista, fue quien en 1904 cerró el Congreso y un año después promovió una reforma constitucional sin que la violencia se extinguiera; solamente se calmó la guerra; y, fue él quien más la sufrió en el atentado contra su persona, siendo el primero que en el siglo pasado comenzara la lista. Otros líderes fueron asesinados: Uribe Uribe, años después Jorge Eliécer Gaitán y luego Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Jaramillo, Pardo Leal, Manuel Cepeda, sin olvidar la absurda persecución religiosa de que fue víctima el escritor José María Vargas Vila, por parte de la Iglesia Católica- comprometida políticamente- quien en su condición de Masón libre-pensador, escribió en alguna de sus referencias religiosas sobre Jesús como símbolo: “...de la cruz solitaria cuelga pende un harapo, el cadáver de la fé...” (1930).

Siguiendo el siglo XX, se señala 1912 como el hito en la llegada del capital extranjero, invertido en la explotación del banano; por esa época, María Cano introdujo la ideología socialista en Colombia; las diferencias sociales se perfilaron, en especial en Urabá que era un campo abonado con la injusticia social. De los hechos, da razón Gabriel García Márquez en su obra “Cien años de soledad” (publicada en 1967), casi de manera testimonial pues su padre vivió la época en que los campesinos quemaban un dólar para encender un cigarrillo o un tabaco.

La madre de GGM, en entrevista para El Tiempo, en 1970, dijo: “..no estuvimos en la matanza de la estación, pero nos lo contaron los que lograron salvarse y regresar a Aracataca...Los trabajadores exigían prestaciones...estaban influenciados por una señora Cano y un señor Mahecha..ocurrió tal como lo cuenta Gabo en “Cien años de Soledad”.

La huelga de los obreros en 1928, con la toma del ferrocarril y de la estación, apabullada por el gobierno de Abadía Méndez y sometida disparando sobre los trabajadores de la United Fruti Co. Que se concentraron en Ciénaga, perseguidos por

la tropa en las veredas y en los caminos borderos de las bananeras, los recogió la pintora Nirma Zárate en su "Taller 4 Rojo", con su trabajo de Arte revolucionario titulado "Homenaje a María Cano", elaborado en 1971.

En 1930 cayó la hegemonía conservadora y el liberal Enrique Olaya Herrera emprendió su campaña política bajo las consecuencias de la Gran depresión económica, con alto índice de desempleo, la cuasi parálisis de la agricultura, la baja en las exportaciones y el aumento en los déficit fiscales.

Ese año se fundó oficialmente el Partido Comunista en Colombia y uno de sus ideólogos, Gerardo Molina fue el encargado de recibir en campaña a Olaya Herrera a la Presidencia de la República, en Gómez Plata, población antioqueña.

La intolerancia crecía. Las tensiones estallaban. Jorge Eliécer Gaitán se lanzó a la palestra y creó el movimiento Unión Izquierdista UNIR, que al año siguiente en una manifestación en Fusagasuga fue abaleado. En 1937 –terminado el gobierno liberal– llegó Jorge Eliécer a la Alcaldía de Bogotá y en 1940 se posesionó como Ministro de Educación, en la gestión presidencial del dirigente Liberal Eduardo Santos.

El tallador en madera, Barba, sobrecogido por la crisis social, presentó su obra "Guerrillero del Tolima" en 1943. Otros artistas como Marco Ospina concibieron obras como "La sombra de la violencia".

Pedro Nel Gómez consagró al pueblo minero y trabajador en murales y obras pictóricas de estudio. Son famosos, "La muerte del minero" y "La sopa de los pobres", plasmados con la fuerza interior y muscular del ser humano en el color, la expresión y las situaciones registradas como temática.

Lo siguen otros, entre ellos, Hernán Merino con la obra "La fábrica".

Alumna de Gómez pero más atrevida en la crítica social, Dévora Arango, en 1944 comienza a trabajar especialmente a la mujer como persona valiosa; saca el alma de la pobreza y la miseria humana. Crea obras como Justicia.

En 1946 Hernando Escobar lanza su creatividad titulada Mártires mineros, siguiendo la línea del registro de la injusticia.

Ante el asesinato de Gaitán, Pedro Nel, Dévora y seguramente otros que no registraron su trabajo pictórico o no sobrevivieron en el imaginario colectivo de los amigos del arte, consagran el hecho y las consecuencias políticas.

Dévora pinta al óleo -que es su técnica personalizada, mediante la aplicación de los conocimientos obtenidos de su maestro Pedro Nel, sobre los efectos pictóricos que dan movimiento a la figura- y da en sus lienzos la expresión impactante al cuerpo humano visto en colores no convencionales.

En cuanto a crítica política, ella crea, "Gaitán". Y, en 1950 registra en "El tren de la muerte" y el "Cementerio de chusma", la situación nacional de persecución y barbarie.

En la literatura con el trabajo testimonial, de investigación, realizado por Arturo Alape, titulado "El Bogotazo", quedó la memoria histórica publicada muchos después, en 1983, con el subtítulo "Memorias del olvido".

El trauma social y las consecuencias políticas motivaron a los escritores a expresarse en sus lenguajes y con las libertades que caracterizan al creativo. De la narrativa, dos novelas quedaron en la historia: “El Cristo de espaldas” y “Siervo sin tierra “ (escrita en París) de la autoría del intelectual Eduardo Caballero Calderón.

La dictadura ejercida por el Tte. Gnrl. Gustavo Rojas Pinilla, también fue tema de Dévora; con la fecha de posesión, tituló una obra alegórica, “13 de Junio”. Las otras fueron: “Junta militar” y “Plebiscito”, sin dejar de integrar el simbolismo del imaginario popular con las denominaciones: **el pueblo** enunciado en los sapos; y los **políticos** en los lobos. Involucró la responsabilidad de la Iglesia católica en los acontecimientos y la coloreó con la misma sátira que a los personajes políticos comprometidos en la obra.

La violencia en el campo continuaba, no obstante haberse emprendido la pacificación del llano. En 1956, Rafael Sáenz pintó, “Entierro campesino” y entre ese año y el 58, posiblemente en 1958 Ignacio Gómez Jaramillo concibió su obra “Colombia llora al estudiante”, para consagrar en la memoria colectiva el asesinato de los estudiantes como consecuencia del abuso de autoridad durante la dictadura rojista.

Por esa época figuraban los poetas denominados los **Cuadernícolas**, por ser ese sencillo formato el medio de difusión de su trabajo; fue un grupo posterior a Piedra y cielo; se destacó Jaime Ibáñez; Charry y Mutis fueron absorbidos por Mito. Contemporáneo fue también Luis Vidales, inolvidable en u obra “Suenan timbres”.

En 1955 apareció en Bogotá el primer número de la revista cultural, **Mito**, promovida por Jorge Gaitán Durán acompañado por varios escritores jóvenes situados intelectualmente en la realidad nacional que publicaban con libertad y respeto el pensamiento de los poetas y registraban lo que sucedía en las artes plásticas. Fue un compendio de testimonios y documentos que no dejarán olvidar al crisis del Estado y la situación del país.

Entre los activistas cito a Fernando Charry Lara, Alvaro Mútis, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus, Gabo, Pedro Gómez Valderrama, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Fernando Botero, Ramírez Villamizar, Edgar Negret y Orlando Fals Borda en los análisis sociológicos.

Gaitán Duran dejó dos obras importantes: La revolución invisible, dedicada al estudio de la situación política y, Si mañana despierto. Es de anotar que dos destacadas personalidades de la literatura, permanecieron separadas de ese movimiento: León de Greiff y Jorge Zalamea autor del “Sueño de las escalinatas”.

Eduardo Cote, santandereano, alcanzó la cresta de su obra, en los pocos años de vida, con “Estoraques” y “La vida cotidiana”, obra en que recoge la temporalidad, el erotismo y la muerte.

Mutis abrió la escena con su obra “Los elementos del desastre” y “Los trabajos perdidos”, mostrando el rechazo a las formas clásicas que prolonga en “Caravansary”, “Los emisarios” y “Crónica regia”. Otro poeta que nació al modernismo en Mito fue Rogelio Echavarría, autor de “El transeúnte”. La revista se sostuvo hasta 1962 incluyendo a los primeros, después llamados **Nadaistas**.

En 1957 el país se sume en la esperanza del Frente Nacional como la manera de encontrar la reconciliación partidista. Salen a la luz dos novelas de tema político que incluyen la violencia: “La mala hora”, de García Márquez, antecedida por “La hojarasca” y “El Coronel no tiene quien le escriba”; así mismo, “El día señalado”, de Manuel Mejía Vallejo, ganadora del Premio Nadal escrita con precisión y agilidad hasta alcanzar –para algunos- el momento lírico.

La Historia del Arte en Colombia registra a Luis Angel Rengifo, a través de los conceptos de Germán Rubiano, con la obra “Corte de franela” cuyo referente es el asesinato de campesinos casi degollados para sacarles la lengua por la herida en la base del cuello, como si fuera una corbata, forma violenta de cercenarles la vida.

A la mitad del siglo XX

Entrada la década de los años sesenta, la literatura da otro giro no sólo en Colombia; se convierte en movimiento latinoamericano, siendo la consecuencia de las dictaduras del sur de nuestro continente que amordazan con desapariciones y encarcelamientos -hasta con torturas- a muchos intelectuales, abriéndose las puertas del éxodo y conformando el llamado “boon” en París.

Las experiencias caracterizaron a cada uno, pero el sentimiento latinoamericano, aún la pobreza de estos países, el trópico con su flora y fauna, los ancestros nativos y la presencia de ellos en casi todos los pueblos, dieron sabor a la narrativa suramericana, estando más cercana de la oralidad .

Isaías Peña, crítico y literato, en su ensayo “La encrucijada de la narrativa latinoamericana, académicos y culebreros”, escribió: “ La lucha iniciada a principios de los años sesentas entre la literatura académica y aquella de culebreros y camajanes –como suelo llamarla con cariño y nostalgia- fue ganada por ésta última”.

Resalta, entre los varios, Héctor Rojas Erazo que fue Premio Esso con la novela censurada por el catolicismo, En noviembre llega el arzobispo. Comenzó en Colombia el realismo social y se construyeron mitologías fantásticas y urbanas, siendo un ejemplo de Rojas la novela “Celia se pudre”, que recrea a la Bogotá de ese momento y la une con retazos de ensoñación, sin intelectualizar el mundo, más bien con deseos de retener la infancia, de escribir la antehistoria.- “En su poesía trata de expresar el interior de él mismo para que los sentidos se prolonguen sobre la vida como objetivo vital”, dijo el profesor Jesús Alfonso Cárdenas.

La presencia manifiesta de la guerrilla y sus acciones propagandísticas comienzan a perfilarse en la siguiente anécdota: Olga Lucía Botero (esposa del matador de toros Pepe Cáceres), quien recibió una carta aclaratoria de la lucha de pobres contra millonarios, enviada por el guerrillero Chispas, uno de los más crueles hasta esa fecha, denominado en el argot de la violencia como Chusmero o como Bandolero.

En 1962 quedó un sello pictórico que lacró la memoria de la violencia en Colombia, en el campo y en la ciudad; Alejandro Obregón concibió: “Manicomio rojo”, “El estudiante fusilado”, “Genocidio y Violencia”, ésta, Primer Premio en el Salón

Nacional de Artistas, precedido con los registros consagrados en 1956 en "Homenaje al estudiante muerto" y, en 1958 la xilografía "Violencia".

Surge en 1963 un nuevo perfil guerrillero denominado Ejército Popular de Liberación, como eco de las FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias- conducidas por Tiro Fijo (Manuel Marulanda), protagonista de uno de las investigaciones de Arturo Alape, relatada bajo el título "Las muertes de Tirofijo".

También en el 63, Augusto Rendón hizo "Santa Barbara", sobre la violencia y, al año siguiente Angel Rengifo enfatizó el tema con "Trece grados sobre la violencia".

En 1965 surge otro eco, el Ejército de Liberación Nacional, mientras en Bogotá Camilo Torres Restrepo, capellán de la Universidad Nacional, seguidor de la Teología de la Liberación, plantea a los estudiantes como única solución la violencia armada y se hizo popular el lema de su periódico Frente Unido: "Nosotros ponemos los muertos". Años después se refugió en el monte con el ELN y decidió participar en combate sin dominar las armas, muriendo de un balazo en el enfrentamiento con el Ejército Nacional.

Es en Colombia, el momento en que la crítica Martha Trava domina el panorama cultural. Surgen Norman Mejía en 1965 con "La horrible mujer castigadora" y, Carlos Granada recibe magníficos comentarios, en 1967, sobre su obra "Angustia", que tuvo como antecedente en 1961 el trabajo titulado "A solas con la muerte".

Acostados los cadáveres en la impotencia del insepulto, Alfonso Quijano en 1968 marca un hito en la plástica, titulando su obra "La cosecha de los violentos", superada según la crítica tres años más tarde con la concepción de "La última cena", cuya mesa presiden los injustos violadores de los derechos del pueblo angustiado.

En tanto, Oscar Collazos, uno de los literatos más acreditados, vivía en la Unión Soviética y en París fue testigo de la llamada Revolución del 68. Las experiencias recogidas que indudablemente le dieron otra perspectiva de la que los residentes en el país tuvieron, las volcó en su trabajo literario "Crónicas de tiempos muertos", considerada documental.

Contemporáneo de Collazos fue Luis Fallad quien en sus primeros cuentos y novelas tuvo como foco de atención la violencia política a partir de los años 50.

Amigos viajeros por Europa, también impresionados por las ideas de Sastre, fueron Policarpo Varón y Eduardo Suescun. De la producción literaria de estos y otros contemporáneos, el catedrático de la Universidad Javeriana, Cristo Rafael Figueroa afirma que "le devolvieron el poder a la representación en la narrativa. Introdujeron la ciudad a la narrativa y le dieron fuerza de determinación, tabulando los procesos de desarrollo utilizando las memorias particular y colectiva, seguidos por Darío Ruiz quien junto con Collazos, en los sesenta, investigaron y plasmaron la marginalidad.

Vista por la catedrática de la Universidad de los Andes, Ma. Betty Osorio, la obra de la escritora Elisa Mújica, la novela "Catalina", encierra las consecuencias de la guerra hasta esos años.

Un año inolvidable en la historia del arte es 1966, en que Fernando Botero con su forma exuberante de hacer crítica social, personificó en figuras rollizas, "El secuestro", expresado a manera de secuencias sobre un lienzo de 50x190 cts.,

perteneciente a una colección privada. Al año siguiente abrió el comentario internacional con la obra, “La familia presidencial”.

Otro hito político refleja en las expresiones culturales, comienza en ANAPO, el movimiento político creado por María Eugenia Rojas, hija del ex presidente Gustavo Rojas Pinilla quien lo impulsaba y aprobaba, siendo lanzado como candidato a la Presidencia por la vía democrática y vencido en el conteo de votos por el opositor conservador Misael Pastrana Borrero, ocasionando acusaciones de fraude hasta el punto en que surgió el movimiento M!9 , según lo afirmó uno de sus dirigentes, Carlos Toledo Plata, a Patricia Lara periodista que lo consignó en su libro, “Siembra vientos y cosecharas tempestades”, de 1986, afirmando que la campaña publicitaria la lanzaron los insurgentes en 1974.

El pintor Jaime López Carrera con relación a la imparable violencia, por la época que venimos tratando, creó la obra, “Tiro al blanco”; en esa misma expresión de Arte Político, surgió fuertemente en las galerías Clemencia Lucena.

Carlos Granada en mayo de 1972, escribió el “Llamamiento a los artistas plásticos latinoamericanos” dentro del Encuentro de artistas realizado en La Habana.

El Taller 4 Rojo, del que ya hicimos una referencia, fue definitivo por que de allí surgió el calificado Arte revolucionario, siendo uno de los más reconocidos el trabajo de Nirma Zárate. En 1971, el Taller, presentó obras como: “Agresión del imperialismo”, alusivas a la política del gobierno estadinense para con Vietnam y en general hacia suramérica.

Ese mismo año Clemencia Lucena expuso, “El imperialismo yanqui”. Amalia Iriarte en su expresión ingenua consagró su pensamiento en la obra pictórica, “La tierra para el que la trabaja”, aunque, la autoría no la he podido confirmar plenamente.

De los artistas de esa generación, a partir del 65 Pedro Alcántara creció su registro sobre la injusticia social; con la obra “La familia casta o casta general”, reclamó sobre los derechos humanos, protesta o denuncia que continuó en los trabajos de la serie “Cara y Cuerpo”, elaborados entre el 67 y el 68, año este en que plasmó, “Tus sueños no tendrán fronteras”, lo mismo que, “Homenaje al Che Guevara”. Al entrar la década de los 70 creó, “Así son los héroes” (1971) y, “Sombra de guerrero”, en 1972.

Debo hacer un alto en este análisis, para reconocer el aporte al desarrollo de la plástica, que dio y continúa ofreciendo el Museo de Arte Moderno, hoy llamado MAMBO, unido a la crítica de Marta Trava –cuestionable o nó- pero sí promotora de la ciudadanía y las empresas en el apoyo a los Salones Nacionales de Artistas y en general, la motivación a través de sus charlas televisadas para visitar galerías y reconocer autores.

La violencia en Colombia, registrada en las Artes plásticas y la Literatura

En 1973, después de la sátira social y política que caracterizó a Luis Paz, resumida en su obra, El país siguen en buenas manos, Pedro Alcántara continúa en la denuncia generacional y crea “La muerte de Miguel Suárez”.

Marco Ospina un año después presenta al público, “Las sombras de la violencia” y es seguido por Gustavo Zalamea (hijo de Marta Trava) con las ilustraciones del poema de su tío Jorge Zalamea, “El gran Burundi Burundo”, obra magistral del poder, la miseria y el dolor de los desamparados. Algunos observadores afirmaron en su época, que las ilustraciones también representaban las violencias desatadas durante el golpe de Salvador Allende, en Chile, vivencia que perfiló al joven pintor y motivo a sus pares en el mundo socialista, a convocar mundialmente a un concurso con ese tema, que recorrió varios países y se difundió en carpetas.

Fernando Botero, quien siempre representa los conflictos sociales en sus obras, lanzó “El modelo”, haciendo parte de la retrospectiva que abarcó 190-75, en la Galería El Museo, acogedora siempre de su obra.

El Arte conceptual, tipificado en Antonio Caro, uno de los artistas con mayor pensamiento abstracto e incisivo, lanzó su famoso cartel en 1975, “Todo está muy Caro”.

Así mismo, en la mitad de los setenta, Alba Lucía Angel testimonió la violencia armada en su trabajo literario, premiado y reconocido por la crítica, “Estaba sentada la pájara pinta en su verde limón”, que parte del 9 de abril del 48.

La presencia del M19 con estratégicas y cautivantes hazañas, abrió 1980 con la toma a la Embajada de República Dominicana en Colombia, que años más tarde fue el tema de una de las películas nacionales en cuya producción participó la escritora Bella Ventura, acreedora años más tarde del Premio Ediciones Embalaje, en Roldanillo, en el Encuentro de Escritoras; como anécdota, ella fue extra en la recreación del coctel que ofrecía la legación, en el momento del acto violento guerrillero con la toma de las instalaciones. Es de anotar que, la literatura periodística, escrita en forma de reportaje o crónica, se desató a partir de esa experiencia nacional, con el libro escrito por el periodista de Voz Proletaria, Carlos Arango Zuluaga, quien permaneció al frente de la sede junto con cientos de periodistas, mientras se buscó la salida pacífica; el título es, “En nombre de Dios y del Comandante uno”.

Al año siguiente Arango sacó la primera edición de, “Sobrevivientes de las bananeras”. En adelante, se dedicó al registro testimonial de las FARC con libros como, “Guerrilleras FARC-EP”, el primero en contar la vida de las mujeres alzadas en armas dentro del ejército irregular; editado en 1984, año en que también publicó, “FARC veinte años”.

El conflicto, día a día, empobrece al país y las clases sociales se distancian más una de otra; en 1984, Luis Fallad publicó, “Una elección de la vida”, que sutilmente denota las diferencias sociales por oficios.

La presencia de la insurgencia llevó nuevamente al Gobierno Nacional a buscar la paz y en 1982 sancionó la Ley de Amnistía y el Decreto de la comisión de paz, actos que propiciaron en el 84 acuerdos con las FARC-EP y ADO, más la Declaración del M19 sobre el Diálogo Nacional, para que en 1985 se sancionara la Ley de Indulto.

Registro de los dolores desde la cárcel repleta de injusticia, fue el libro testimonial, "Desde adentro", escrito por Tulia Uribe y Franco Trujillo, sociólogos e investigadores, perseguidos políticamente, impreso en 1984.

La opinión y la participación de la Iglesia Católica en la consecución de la paz, comenzó a asentirse, lo mismo que la necesidad de conocer las posiciones de la insurgencia. Jaime Montoya Candamil, en el 85, periodista de Radio Nacional, se estrenó en el campo del libro con el volumen titulado "En pie de guerra", que compila entrevistas profundas con Oscar William Calvo, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y del EPL, con Ernesto Rojas jefe del EPL, frente a posiciones opuestas como las de Alvaro Valencia Tovar, en ese momento Comandante en jefe del Ejército Nacional y la participación de políticos como Alberto Rojas Puyo, Carlos Lemons Simmons y el historiador Alberto Dangón Uribe. En su segundo libro, fijó la posición de los prelados.

Los acuerdos, las aspiraciones de paz, leales y desleales desde todos los bandos, produjeron en la literatura periodística, la obra de Laura Restrepo, "Historia de una traición".

Dos años después, en el 87, Iginio Caro creó su obra pictórica, "Un kilómetro de silencio", en tanto Fernando Botero continuaba concibiendo en vivos colores y monumental lenguaje, para sacar en 1988 a la luz, su obra, "Guerrilleros".

Con la infame toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en 1986, donde murieron por culpa de los invasores armados, mínimo dos centenas de civiles y la plana mayor de la Justicia Colombiana en cabeza de los magistrados más destacados del país, surge el testimonio fotográfico de las dantescas escenas de las acometidas, logrando la estética del terror que no puede ningún artista recrear ni comunicar, por más símbolos, por más color, por más dolor en el pincel.

De esa infamia, la mayor ignominia contra la justicia, surgieron varios libros, entre ellos, "Noches de Humo", de la periodista Olga Behar.

El ahogamiento del país y los pronunciamientos de la sociedad organizada, estimularon que se produjera el Acuerdo político de paz y la democracia, celebrado entre el Gobierno Nacional, los partidos políticos, el M19 y la Iglesia Católica.

El reintegro de los guerrilleros del Movimiento 19 de abril M19 a la sociedad, fue otra esperanza de paz que incluyó la reconstrucción de la Constitución Nacional, esta basada directamente en los Derechos Humanos.

Ese año, Carlos Arango publicó, Crucifijos, sotanas y fusiles, en una de cuyas páginas se lee un poema que comienza:

*Un estruendo
Un soldado
Un guerrillero*

Y termina: *Un amor
Un poema
Una amante
Tal es la crónica de nuestro diario vivir.*

En uno de los relatos, Arango Zuluaga refiere una noche cultural que comenzó con dos poemas de Camilo Torres Restrepo dedicados a Jacobo Arenas en sendos cumpleaños; uno de ellos dice para comenzar:

*Es él, muchachos, hélo ahí:
Hechura de la clase obrera
De la ardiente Barranca petrolera...*

Más adelante, cuando narra sobre las estrategias y la táctica, incluyo otro poema anónimo titulado La estafa y dice en su primera estrofa:

*Ah! Y no olvides echar unas balas más
en el interior de tu mochila, y colgarte
al cinto la pinilla.*

La insurgencia no se apaga. La violencia crece con la desgracia que siembra el narcotráfico y se comprueba el término creado por la DEA narco-guerrilleros. Los secuestros a personalidades y las amenazas a los periodistas aumentan. Secuestran a Diana Turbay de la Revista Consigna, hija del expresidente Turbay Ayala; la llevan junto con su colega y amiga Azucena Lievano quien fue liberada, escribió en 1991 “Una historia que no fue contada”.

El narcotráfico invade hasta al Congreso de la República y trata de manipular la redacción de la Constitución del 91, con relación a la extradición.

Otra periodista tocada por el duelo familiar, Jimena Duzán, escribió en 1992, “Crónicas que matan”, sin olvidar que su hermana también periodista y murió a consecuencia de la situación de alteración del orden público.

Nuevamente Fernando Botero, registra la saturación violenta, tomando como tema, la de Pablo Escobar, el narcotraficante antioqueño más temido en el mundo. El precio de las pinturas se hace imposible. Los “narcos” resuelven invertir en obras, comprando firmas por metros y llenado sus casas y depósitos de famosos, a la vez que justificando o “blanqueando” el dinero sucio.

Nace un lenguaje juvenil

Deteniéndonos en la oralidad como expresión estética, es necesario dejar constancia del “parlache”, lenguaje en el que se expresan los marginales de la droga y la miseria, muchas veces empleándolo en sus formas poéticas del RAP, en el que vuelcan sus vivencias y dejan colgados sus sentimientos, de la misma manera que Jorge Villamil lo hizo en famosos Bambucos como El Barcino.

Fernando Landazabal en 1993, entre tanta confusión escribió, El equilibrio del poder, importante porque pocos militares, así sea retirados, aportan textos testimoniales, de la que puede llamar literatura de la subversión, antecedido por dos sobre la muerte de Camilo Torres y uno de Alvaro Valencia Tovar.

La literatura que fue denominada “macondiana”, reemplazada luego por la del desarrollo ciudadano, entrelazada con la testimonial periodística, señala otra particularidad en la década del 90, con escritores

Como la “Carta del Futuro”, de Luis Fallad y la de su contemporáneo Espinosa, “La tejedora de coronas”, ésta última representativa de otra búsqueda excepcional de la creatividad y la reflexión de autores que empleando la historia conducen la profundidad y señalan un camino en el hoy, desde el ayer. Es indispensable anotar que el texto dio origen a una de las mejores películas nacionales sobre el tema

Igualmente, el otro lenguaje plástico que viene fuertemente impuesto con obras como “Un kilómetro de silencio”, conformada con cascos militares camuflados a manera de corona sobre una superficie roja, continúan identificando la generación de fin de siglo en Colombia, como definición de la expresión plástica aceptada y ganadora de convocatorias oficiales, respondiendo a frases que se acuñaron como “las palabras, el arte, rara vez han detenido las balas”.

El crítico y curador Eduardo Serrano en su libro “Arte contemporáneo colombiano”, escribió: “el arte de ésta década (1990) , está bien sustentado teóricamente”.., refiriéndose a la Instalación.

El hecho de que la nueva Constitución consagrara la forma de la Fiscalía, tuvo mal comienzo y en 1994, María Teresa Herrán, en su trabajo de literatura testimonial publicó, “La dualidad de la imagen”.

En la V bienal de Arte, en Bogotá, 1996, participan: María Teresa Hincapié, con una obra crítica social de los poderes sobrehumanos, divinos, sobre la historia aborígen simbolizada en algunas plumas. No tiene título.

Ana Claudia Múnera, también sin título, logró proyección nacional con el simbolismo alusivo a las palomas y la paz. Su obra es una paloma muerta, con el pecho al aire y enrojecido, sobre la cuadrícula del piso de la Plaza de Bolívar.

Otra vez Botero sintió el compromiso de plasmar la historia contemporánea con temas como la masacre y el secuestro. En un lienzo de 35.5 por 48.7 cts. Su obra, “Masacre de Mejor Esquina”,(1997) sobre el asesinato de 28 de los asistentes a un fandango celebrado en el Departamento de Córdoba, antecedida por la temática del secuestro titulada, “El secuestro”.

Wilson Serrano, en 1997, recoge fama con la obra, “Casita Roja”, que según Eduardo Serrano, se refiere a “este país de desplazados y de destechados en vinculación con el público en reflexiones propias..”, pues es otra Instalación.

La violencia en Colombia, a finales del siglo pasado, vista desde las artes

Eduardo Serrano en los textos sobre las bienales, toca en uno el medio ambiente , que si lo consideramos en Colombia, hace parte de la violencia armada como destrozo ecológico de la guerra, que mata a la naturaleza , tal vez, la más afectada, aparte de que la vida no tiene precio y se han perdido demasiadas.

Señala Serrano a María Consuelo García como interesada en esta temática que termina de ennoblecer en sus Instalaciones. Otro tanto aprecia en Patricia Lara con su montaje, “Desolación”, creado en 1998; al tiempo que María Combariza reclama con “Iguanas”, el derecho a preservar la vida.

También con iguanas y bajo el título, “Corona para una princesa Chibcha”, desde 1990, María Fernanda Cardozo presentó en la II Bienal, lo que se puede interpretar como mensaje para el rescate de las raíces y la preservación de las especies nativas. Cardozo, en el 2004 colgó su retrospectiva de 20 años en la Biblioteca de la Luis Angel Arango, conformada por videos, instalaciones, esculturas y performances.

Eduardo Serrano en esos textos analíticos, señala tres aspectos importantes: “... la susceptibilidad social, la influencia del arte conceptual y la transmisión más de ideas que de emociones...”. Estas consideraciones son fruto de su experiencia en el manejo del arte y la observación de las constantes; tanto es así, que sobre la V, Salón regional de Bogotá, bienal enfatizó en que tan solo el 5% de las obras son pinturas y conceptualizando sobre el lenguaje simbólico de Delcy Morales dijo: “ Expresa de manera impresionante la proclividad de nuestra sociedad a la violencia...”

Entre quienes aprecian el arte, la comprensión de la Instalación está dividida; muchos siguen siendo admiradores de la pintura y la escultura y otros, generalmente pertenecientes a las últimas generaciones de artistas se identifican con la Instalación. Por eso, el cierre del siglo XX lo marcaron los montajes; por ejemplo, la VIII mostró el trabajo de Clemencia Echaverry sobre el derrumbamiento de una casa y el arreglo de un cadáver, como crítica y testimonio de la clase de vida que tipifica a estos últimos años.

Las figuras obesas de pies chicos para engordar el cuerpo, los rostros parecidos y pequeños, las alusiones a lo corrupto, regresaron en la obra de Fernando Botero, “Esmeralderos”, fechada en 1999, año en que también se refirió nuevamente a la violencia del narcotráfico con su pintura, “Carrobomba”.

“De leche, plumas y sangre. Especialidad de la casa”, es el título de la obra de Luz Mercedes Arango, modalidad escenográfica que entró al siglo XXI y hasta en el Salón de Arte popular convocado por el Ministerio de Cultura en el 2004, se apreció como forma de expresión asimilada en el imaginario colectivo, aun que no participaron obras que registraran la violencia armada, más bien y entre ellas la ganadora, encerraba la crítica al consumismo, ésta expresada en un performance en que la autora se come una revista Vanidades.

En la literatura la contaminación de la guerra permanece más en la forma testimonial periodística, mezclada con análisis políticos y eventos internacionales, como es la novela de Mario González Restrepo, titulada “Confesiones de un burgués terrorista”, lanzada en el 2004.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana se inició otro proceso de paz y términos como sociedad civil y resistencia pacífica inundaron el imaginario colectivo; fruto de algunas acciones de paz, Juanita León escribió, “No somos muchos pero somos machos”, que ensambla cinco crónicas sobre la resistencia civil frente a los intentos de toma de las poblaciones por parte de las FARC. Los referentes son Caldonio,

Bolívar, Jambaló y Puracé. La última está relacionada con la experiencia de la alcaldía de Antanas Mokus basada en “ la lucha de la razón contra la torpeza de la fuerza...”

Las historias humanas femeninas repetitivas y a la vez diferenciadas en pequeñas anécdotas del mundo coquero frente a la sociedad de consumo que induce a los pobres a la angustia por carecer de lo necesario y de lo innecesario, se reflejó en la investigación social del escritor Bolívar en su trabajo fuertemente criticado “Sin tetas no hay paraíso”, llevado a la televisión en el 2006 y posiblemente al cine en próxima fecha.

BIBLIOGRAFÍA

- *Historia del arte colombiano. Salvat. 1988
- *El arte colombiano. Gil Tovar. Rotativa
- *Colombia en las artes. Gil Tovar. Biblioteca familiar. Presidencia de la República.
- *El Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuerdo de un esfuerzo conjunto. Eduardo Serrano. 1979
- *Boletín Museo de Arte Moderno. Agosto-septiembre. 1979
- *Catálogo de la exposición de Fernando Botero. 1980
- *Catálogo del XIII Salón de Artistas. 1990
- *Siembra vientos y recogerás tempestades. Patricia Lara. Planeta . 1991
- *Forjadores de Colombia contemporánea. Planeta. 1986
- *La guerra por la paz. Enrique Santos Calderón.CREC. 1985
- *Catálogo de las exposiciones de Dévora Arango. Biblioteca Louis Angel Arango
- *Catálogos del Museo de Arte Moderno de Bogotá, sobre las Bienales, I, II, V, VI.
- *Revista Diners, julio del 2000
- *Crucifijos, sotanas y fusiles. Carlos Arango. Editorial Colombia nueva. 1991
- *Rafael Reyes. Eduardo Lemaitre. Grupo editorial Norma. 1994

5- Encuentros con la poeta Agueda Pizarro

Poesía de Mujeres en Roldadillo, Colombia

Análisis de la experiencia basada en la asistencia permanente al Encuentro de Mujeres Escritoras que anualmente convoca el Museo Rayo.

La Historia

Este año 2011, hace 27 que 7 mujeres ansiosamente buscaban comunicar su poesía y se reunieron en Roldadillo por primera vez para oírse unas a otras y dar comienzo al equilibrio de los estadios exclusivos para hombres-poetas, como la Casa de Poesía Silva, en Bogotá, en esa época dirigida por la escritora Ma. Mercedes Carranza.

El éxito es pleno; a la fecha acuden en promedio 150 poetas sin distingo social, de edad, o raza; egresadas universitarias o analfabetas; más aún, muchos movimientos similares surgen cada año en otros municipios del país y algunas de las roldanilleras convocan en su ciudad como es el caso de las afrodescendientes que mueven el encuentro en Buenaventura, Valle.

La característica detectada, que además no es exclusiva de la mujer, es la soledad en la palabra, mayormente acentuada en la femenina. Además, ella es casi siempre invisibilizada en las antologías colombianas de poesía. El recurso ignominioso al que tuvieron que acudir las mujeres para poder escribir, años ha, fue entrar a un convento para lograr culturizarse y producir su palabra, generalmente de corte erótico-religioso, como algunos investigadores sociales clasifican parte de la poesía mística, en Colombia representada por Sor Josefa del Castillo.

Pasados los años, poco a poco, algunas cobraron fuerza afianzándose sobre su personalidad plenamente desarrollada y se encuentran casos como el de Soledad Acosta Kemple, que inclusive usó seudónimo masculino para ver lograda la publicación de algunos de sus trabajos literarios.

Tampoco podemos olvidar el ejemplo de vida, integridad y valor para expresarse que arrojó Laura Victoria. Lo peor, es que, esa problemática viene desde la época libertaria desconociendo tanto a la heroína como a la escritora y periodista.

Hoy, a Roldadillo y otros encuentros, acuden mujeres invisibles en su ambiente, que aún siendo valoradas muy bien, profesionalmente, como poetas les cuesta trabajo ser reconocidas en el olimpo cerrado de los poetas, incluyendo que por muchos años la Casa de Poesía Silva la desconoció casi totalmente.

1-Diferencia cultural

Es necesario respondernos la pregunta: **qué diferencia la escritura femenina de la masculina que la particulariza y es objeto de mirarla por encima del hombro?**

Nada menos que el concepto científico social de sexo lecto, clasificado en femeninolecto y masculinolecto, según investigadoras que para el caso rápido de este fascículo se puntualiza en 7 hitos culturales.

- 1- Las mujeres desde niñas, casi siempre, buscan el lenguaje que les permita encontrar apoyo y reforzar los vínculos de intimidad, mientras juegan con su mejor amiga o en grupos pequeños, generalmente en recintos cerrados.
- 2- La tradición de hogar fundamentada en las enseñanzas casi siempre católicas en Colombia, le refuerzan el sentimiento de mujer sacrificada a la divinidad con la que se comunica más íntimamente en la oración que el hombre, constituyéndose en vocera ante esa Divinidad, como se puede apreciar, por ejemplo, en su liderazgo para rezar en familia.
- 3- Los estereotipos creados con relación a la palabra mujer, como la más dotada para el uso de la palabra, como quien dice “no se calla”.
- 4- El cerebro, según algunos científicos madura más temprano en la mujer permitiéndole a la niña mayor dominio en el lenguaje, cultivado en ella desde el hogar como tierra fértil femenino (eso no dicen las mujeres), mientras el hombre se especializa en lo visual, fuerte, obligatorio jefe del hogar.
- 5- El lenguaje masculino se caracteriza por su libertad de movimientos y decisiones, consultas e inconultas con la familia, su independencia económica, su crianza hacia la dirigencia, etc.
- 6- El lenguaje femenino está más cercano a su función de hogar y de matrona, a la vez que crea un metalenguaje de la palabra y otro gestual, casi como en clave, para expresarse frente al hombre, muchas veces sin ser entendida ni respetada.
- 7- En cuanto a la palabra desde la gramática, es curioso observar cómo la mayor parte de las palabras son masculinas, con acepción diferente cuando tienen femenino; por ejemplo: entretenido = chistoso, divertido, ingenioso. Entretenida = querida a la que el amante sufraga los gastos.

Otra investigadora, esta norteamericana observa que: **Los hombres centran pugna por el estatus en la conversación, mientras la mujer negocia los vínculos y señala algunos casos frecuentes:** * El hombre considera una falta, agradecer el error que le corrijan en la palabra; la mujer, generalmente, lo pone a consideración y agradece cualquier sugerencia.

* El hombre con frecuencia, cuando habla una mujer, desvía la conversación o hacer abortar el tema de la charla para cobrar estatus.

Por todo esto, es necesario aceptar que persisten las expresiones femeninas y masculinas, que posiblemente en medida en que la mujer se empodere, puede evolucionar. Pero, hasta ahora, son para el hombre algo que es acostumbrado a no reconocer, a dejarlo en segundo lugar, a permitirle que se exprese. Por lo tanto, es una poesía alternativa, como recurso de la mujer a cantar sus sentimientos a solas. Todo ajeno al fenómeno publicitario.

2- Pensamiento de la conductora Pizarro

“Nuestro tiempo es la presencia.....

Los ríos caudalosos son los de las palabras...

Los peregrinajes de las mujeres para llegar a la poesía... ”

dijo , casi a manera de enunciados, Ageda Pizarro, durante el homenaje que recibió en la décima séptima Feria Internacional de Libro en Bogotá, a la vez que relataba la ininterrumpida presencia de la mujer en los Encuentros anuales de Roldanillo.

Ella como estudiosa y conocedora del feminismo en la literatura latinoamericana, percibió la necesidad que tenía la mujer en Colombia, de contar con espacios propios para pronunciar su palabra, para “tejer con (sus) hilos en la gran telaraña” de la poesía.

Por eso, cada convocatoria está dirigida a lo femenino en la palabra; por ejemplo en la sexta dice Agueda: “...estoy cada vez más convencida de que la expresión poética de la mujer colombiana es de una riqueza que no hubiéramos podido apreciar sin los Encuentros.- En el octavo aclaró que “...lo esencial son las voces de las mujeres poetas. Somos nosotras la materia prima de este evento único”.- En el décimo tercero afirmó que estaba “hecho por mujeres, para mujeres, donde puedan tener la libertad de compartir con sus hermanas en la palabra.- En el XX, para este 2004, anunció que “ ...será un caleidoscopio de todos los anteriores hecho de los colores intensos de las emociones que hemos sentido y del brillo del conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido las unas de las otras”.

La evaluación del aporte de los Encuentros en la cultura femenina, en la zonal y aún en la nacional, debe hacerse desde el criterio contemporáneo de sexolecto, que incluye el femeninolecto y el masculinolecto, como referentes en la valoración de los eventos en cuanto a la producción literaria, escrita, femenina, que en promedio tentativo de 2 mil lecturas, cada una aproximadamente de 5 poemas, da como objeto de observación 10 mil construcciones de Mujer que permiten reconocer las causas de la invisibilidad de ellas frente a ellos como escritores ambos, a la vez que explicarnos y confirmar por qué la palabra sí es femenina, como la del otro es masculina, basándonos en el trabajo **Sexismo lingüístico**, de la española María Ángeles Calero Fernández, de Editorial Narcea, 1999.

3- Hitos y culturas

Recordemos los Géneros .Como vimos rápida y sucintamente, hay diferencias en la crianza que se vuelcan en la conducta adulta, así la generación citadina universitaria actual trate de superarlas y conseguir la equidad; sin embargo, en las poblaciones pequeñas y en mujeres no capacitadas profesionalmente, es más difícil la igualdad

Por eso, aún y en general cuando llegan a la adultez, ellas y ellos llevan las conversaciones de forma diferente, a veces contradictoria o en apariencia opuestas porque estando de acuerdo cada quien habla en su lenguaje y desde su mirada masculina o femenina; son, esas discusiones, fruto de una conversación transcultural, sujeta al choque de estilos, que si la vertimos a la expresión poética, los lleva a demeritar a sus pares femeninos por incomprensión y porque cuando la asimilan apenas reconocen su bondad en dejarla apropiarse de su lenguaje y formas expresivas.

La alta, activa y calurosa participación en Roldanillo, demuestra esa necesidad de salir de los ámbitos hogareño y laboral, en busca de escuchas parecidos, pares con sus propias características, con similares sufrimientos y alegrías, con idénticos enamoramientos del amor y el desamor, aún del maltrato desde lo intrafamiliar hasta lo social y político.

Parte de la explicación también corresponde a que la mujer es considerada más ágil con la palabra; con mayor facilidad de expresión; por lo cual es reconocida, generalmente, como mejor vocera ante Dios y ante la Ley para defender a su pareja, su familia o a ella misma.

En sus poemas, transcribe esa seguridad; se sabe y se reconoce ágil, expresiva, al igual que en la otra ve las mismas cualidades; con prontitud se hermana.

Razones religiosas primordiales, son las enseñanzas de hogar repetitivas en lo religioso, de creencias de fe concebidas desde lo masculino, que refuerzan el sometimiento de la mujer sacrificada a la divinidad; a la vez, la clasifican como más piadosa y devota, que reza oraciones dichas en palabras que la acercan más al estadio de la divinidad generalmente en la sumisión y la falsa fe fuera de ella, en vez que conocerse y reconocer sus capacidades como persona humana libre.

El problema social *que generan los criterios del imaginario popular, dan por resultado los estereotipos creados con relación a la palabra de la Mujer como mejor dotada para escribir, ya que en la etapa de escolaridad demuestra facilidad para el área de sociales, mientras al hombre lo inscriben las matemáticas y lo hacen para el trabajo y las faenas pesadas, donde se habla poco y posiblemente se expresará en lenguajes especializados propios en el frecuente desempeño de ellos .*

De esa diferencia y casi predisposición, se explica la tradición laboral de la mujer maestra, telefonista, la escritora de cartas y poemas de amor, la vocera del marido ante el vecino o el acreedor. Es la poeta romántica, la novia permanente que idealiza su relación para crecer su autoestima.

La conducta generalizada de subvaloración, creó en ella con el ejercicio de sus tareas, la dignidad de su trabajo y la facilidad e importancia de abrir relaciones con estatus superiores: el Rector del colegio donde estudian sus niños, el dirigente político, el cura párroco. Por las mismas razones: carecer de audiencia y relacionarse mejor, respondió cuando hicieron la primera convocatoria a Roldanillo; si bien acudieron pocas, no fue inútil el acontecimiento; por el contrario, hoy el promedio es de 200 mujeres por Encuentro.

4- Razones científicas

El cerebro según algunos científicos, madura más temprano en la mujer que en el hombre, permitiéndole a la niña mayor dominio de la lengua y superioridad verbal, no obstante las estrategias adaptativas presentes desde lo antiguo, desarrolladas durante su infancia, en la que ella se familiariza con el lenguaje de la ternura, de la crianza, el del consentimiento del otro y la otra, de la suavidad de sus modales, de la dulzura de su voz, de la estética de sus manualidades, mientras el hombre se especializa en lo visual y auditivo, partiendo desde su etapa de cazador, que lo convierten en el audaz, el único capaz y obligatorio jefe de hogar.

En la producción de las roldanilleras, en especial en la de las principiantes, la fluidez es su característica aún en el analfabetismo, atravesada la expresión por el lenguaje del afecto y el amor sublimado que muchas veces perdura a lo largo de su producción, dejando, casi siempre, la puerta del perdón abierta.

Seguramente si pudiéramos medir por kilómetros lo que escriben las mujeres, con facilidad envolveríamos el mundo, mientras el hombre quedaría debiendo unos cuantos tramos que ella cubriría con la producción anual que prepara para su lectura ante Ageda, Omar Rayo y las Almadres (las poetas consagradas y reconocidas como tales por Agueda)

Las determinantes masculinas en el lenguaje, mirando el desarrollo del ser humano como creador de los signos, por la libertad de movimientos y de decisión, la independencia económica, la educación superior y/o especializada, los puestos dirigentes y la vida pública, el cientifismo y la tecnología, ellos han aportado al desarrollo de la terminología y la aplicación de vocablos novedosos en su producción literaria, después cuestionada, asimilada o nó por la literata.

En la medida que la escritora se desvincula del hogar o lo alterna con la profesión y/o el trabajo, la dirigencia, el liderazgo, también enriquece y modula su vocabulario, destacando su mayor sensibilidad social que no abandona en el momento de tomar la palabra o en la literatura con la frecuencia de los temas sobre la paz y la niñez desamparada, los derechos, las culturas regional, ambiental y la ecológica, como es apreciable en la extroversión intra y extra sesiones en Roldanillo, cuando podemos apreciar posiciones femeninas ante los problemas sociales y concluimos que esa poesía es también ideológica.

Lo particular del lenguaje femenino (gestual u oral) es, entonces, explicable, por su tradicional rol de casera, madre, esposa convencional, responsable única de la crianza y sometida a su propio y pequeño entorno, muchas silenciada ante las violencias intrafamiliares, creando la Mujer su propia expresión y llegando a tener formas propias para comunicarse libremente frente al Hombre sin ser entendida, casi críptica, como fue el caso del Nushu, hace más de mil años, en el oriente, equivalente aquí a la gestualidad y expresión en la mirada femenina con que conversa con las demás aún sin pronunciar palabra, siendo intuitivamente entendida por las otras que gesticulan igual como resultado del olvido social y la urgencia de comunicarse silientemente, inclusive con sus hijos, a espaldas de su hombre por que son “secretos” o disimulos de acciones que causarían disgusto.

Ese lenguaje, generalmente lo involucra en la lectura de sus poemas, antes y después de cumplir con la programación del evento. Hay comunicación secreta entre todas.

En occidente, y más en suramérica por las influencias, indígena de mantener a la mujer en segundo plano y española de corte machista-occidental y religioso, la cultura de la Mujer es la de la debilidad femenina exigida por los hombres que la encasilló entre características particulares consideradas propias y garantes de la falsa feminidad, como por ejemplo que hablen con muchos diminutivos, que usen en exceso la cortesía, que rehuyan de lo soez y los vulgarismos, que adjetiven frecuentemente lo relatado, que dejen muchas frases inconclusas. Además, con la filosofía popular y de los púlpitos de que “la mujer debe ser prudente y conciliadora para sostener el hogar”. le inculcan ceder con facilidad la palabra al hombre (padre, hermano, marido, hijo) y casi nunca usurpársela, así ella tenga la razón o esté siendo maltratada.

Como aporte a la evolución de su propio vocabulario frente a esas formas empequeñecedoras de algunas mujeres, está la oferta de talleres literarios, que incrementan la expresión de las estudiantes y la familiarizan con el diccionario y algunas teorías sobre la metáfora o imágenes que traspasa a sus poemas y poco a poco la ubican lo poético, llevadas de la mano de Marga López quien se constituyó en la tallerista oficial de Roldanillo y los Encuentros.

Igualmente, desde cuando llegan las poetas cantando con sus creaciones a los amores, a la crisis social, a la paz, vencen el prejuicio de “segundonas” y se posicionan en el podium de lectura cobrando anualmente y en ese lapso mayor fuerza expresiva con la palabra, sin olvidar su gestualidad característica que los recitales la distinguen de los pares escritores.

Otro aspecto cultural es el sometimiento cultural-religioso de “estar siempre dispuesta a complacer a su marido”, lo que encierra el mismo cuidado en las relaciones de pareja, dificultándosele a ella el goce y con pocas oportunidades de mostrarse apasionada –así sea en conversaciones cotidianas- so pena de ser malentendida socialmente.

Por eso, se escuchan en el Encuentro, muchos poemas eróticos tras frases consideradas místicas o metáforas de corte religioso y sumiso. Lo mismo que mucho dolor por el abandono, la infidelidad y la indiferencia que la llevan a exagerar en la metáfora para ser oída en su grito resignado, siempre y cuando la creación libre sea la liberadora y el taller solamente corrija la técnica en la expresión sin someter la palabra femenina al símil o al referente

5- La psicología ambiental y la producción

Autores como el profesor Molle de la Universidad de París

afirman la influencia directa de las situaciones en la creatividad o producción literaria; es decir, la determinación del ambiente en que vive el autor. Por eso, si bien ambos compositores –poetas alternativos- Villamil y Bermúdez, vivieron los mismos hechos nacionales, cada uno respondió de acuerdo con su mundo familiar y su terruño o entorno. Colombia lleva muchos años en que la violencia armada, externa a las culturas, altera las conductas individuales de acuerdo con las vivencias de cada quien, al igual que lesiona el desarrollo socioeconómico del país.

Mientras el lugar de surgimiento de la lucha armada se atribuye sociológicamente al altiplano y los llanos, la costa atlántica se caracteriza por la permeabilización hacia culturas extranjeras y la tranquilidad de mirar siempre al mar.

Por ejemplo, así ambas zonas colombianas hagan parte del país nacional, la cultura costeña del carnaval es sagrada y jamás se interrumpe.

Por eso, mientras Lucho vivió en pueblos alegres, ajenos a la violencia armada por varios años, Jorge, sufrió la persecución de que fue víctima su familia y conoció el secuestro personalmente.

El siguiente es un resumen de acontecimientos traumáticos para la historia, vividos por los dos objetos de estudio de manera distinta; es de anotar cómo Villamil le cantó a aquellos que lo marcaron.

El conocimiento tanto en la cultura popular como en la erudita y las manifestaciones interpersonales, están regidas por el mismo lenguaje con que se tejen los poemas; pero es necesario anotar cómo el idioma ha sido manipulado por el Hombre como instrumento de poder y sojuzgamiento de lo femenino, mientras que la Mujer lo emplea en sus caricias, su hábito de interceder o conciliar, su relación hermanada y solidaria con la otra, como ya se dijo.

Pero a más de eso, es necesario considerar lo que representan el vocabulario y los lenguajes en el ideario social, político y moral de cada pueblo, reflejado en lo ético, estético y poético, como puede ser el caso de un género popular, la copla cantada a la cosecha, a la conquista, a la lealtad en la relación de la pareja, en las que la Mujer generalmente sale desfavorecida y muchas veces maltratada con el humor sarcástico que se lanza en medio de la persecución instrumental en los rituales costumbrista, colectivos, en la danza o, en el folclor, Son contadas las excepciones en que este género resalta a la mujer.

Una es la de Las Cantaoras del Patía, que se sienten orgullosas de ser mujeres, de crear su música, de montar su coreografía, de incluir a los músicos, de vestir colores fuertes sobre la piel negra. La mejor definición de su presencia en Roldanillo, la escribió Ageda, “vienen de una región aislada y difícil del Pacífico donde las mujeres con la infra y la superestructura de la comunidad. Ellas expresan el transcurrir de sus vidas en verso y en canto en poemas donde oímos la denuncia de la injusticia, la defensa del género (femenino y humano) y la celebración de la vida y la autenticidad..”

La gramática, es indispensable en el análisis de la palabra femenina. Pero tenemos que reconocer que partió de lo masculino. Ellos hicieron las reglas del uso y el abuso; elaboraron las acepciones de las palabras, todo sobre la propia producción masculina y sus criterios imperantes, sin olvidar que las Academias de la Lengua española muestran históricamente vínculos políticos, o sea masculinos por costumbre, donde la Mujer hasta hace poco –por lo menos en Colombia- fue invisibilizada para desempeñarse como miembro del colegiado.

Para ilustrar esa visión masculina, caprichosa, aplicada a una palabra que parece tuviera femenino y masculino, es la acepción de: **ENTRETENIDO** que lo define como chistoso, divertido, ingenioso. Y La acepción de **ENTRETENIDA** es, querida a la que su amante sufraga los gastos.

Las mujeres roldanilleras están más cercanas a la esperanza de acciones subversivas en el idioma y sus academias, pues tiene dos Almadres miembros de la Real Española de Colombia, Dora Castellanos y Maruja Vieira; además, una de sus más distinguidas colaboradoras y reconocida poeta, Guiomar Cuesta.

Todas las consideraciones anteriores me llevan a dar el justo reconocimiento a los Encuentros de poetisas colombianas, convocados por la crítica, escritora y académica Agueda Pizarro apoyada por el que fue su esposo, el Maestro Omar Rayo; con sus aportes y acompañamiento permanente a las poetisas, más a la preparación de exposiciones de la obra del Maestro como escenario óptimo, colorido y plástico para las lecturas, y puedo afirmar, que es invaluable el aporte permanentemente hecho a la lengua española, americanizada, colombianizada, como producto humano femenino, elaborado a partir de un código aprobado socialmente, conformando un sistema lingüístico fruto también de la convención social y las necesidades del

ser humano (femenino) con el fin de comunicar Ella su realidad física y síquica, individual y colectiva, percibidas por cada una.

Esos límites de la lengua expresada en palabras poéticas y formas estéticas, sin lugar a dudas, se detectan en la manera de sentir y pensar espontáneamente las poetas que responden anualmente al llamado, sin que las hablantes se percaten del trasfondo cultural e ideológico que encierra cada una de las palabras con que se expresan, a la vez que construyen patria, que cantan a la Colombia nueva e ideal, con derecho a la palabra en libertad y reconocimiento de género en el lenguaje sobreviviente de las violencias que aplastan la presencia femenina. –

6- LA CULTURA COMO DERECHO Y EL DERECHO A LA CRÍTICA

La Cultura como Derecho

1- La cultura se puede considerar un Derecho Fundamental, puesto que es inherente al individuo y constituye la proyección de su YO.

Por eso, desde 1946 cuando 20 individuos depositaron la confianza en el instrumento internacional de la UNESCO, ante el gobierno del Reino Unido, la violación a ese derecho es demandable internacionalmente y es compromiso de los Estados, como herramienta para ejercer los derechos humanos.

El propósito social, la misión del organismo es respetar y fomentar la cultura en beneficio de la paz, puesto que el rompimiento del individuo con su propia visión del mundo y la expresión que de él haga, lo desequilibra y lesiona a la sociedad.

Por lo mismo, recomienda que la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones deben ser respetadas por la ley, reconocidas por la justicia, fundamentadas como derecho humano sin discriminación o priorización de ninguna clase.1- La cultura

La genera el ser humano en su relación con el ambiente. Es decir, como afirma Tim Ingold en su obra “Evolución y vida social”, cada persona escribe su historia y los eventos hacen parte de la evolución de esa historia; le método de cada quien parte de la percepción y representación inmediatas del paisaje sociocultural visto desde su interior, sentido en sus vivencias, retratado en sus emociones, asimilado en su conciencia,

decantado y proyectado en su lógica, a través de sus sentidos; hasta se podría decir que a través de su organismo, de su cuerpo, de su alma, de su cosmos, de su SER”.

2- Relación del individuo con el objeto que le genera cultura

El vínculo que se establece entre el **individuo y el objeto**, puede llegar a ser patológico, lo que explica las conductas alteradas y la generación peculiar de relacionarse con su entorno, dando por resultado distintas violencias contra sí y la sociedad que cuando son grupales se denominan **sub-culturas**, por ejemplo la del sicariato (negativa), la del Rap (positiva), pacificadora en la reingeniería de los jóvenes de las comunas de Medellín.

Pero en general y positivamente hablando, para explicar el Derecho a la cultura, la relación sujeto-objeto (cosa) no sólo es infinita sino que genera el concepto de la palabra (sonido representativo) que forzosamente modifica el referente en que se constituye ese objeto en la vida del individuo y que a su vez sufre reordenamientos en la medida en que la novedad en la relación se presenta, se expande, se frustra, se hace dolorosa o placentera, se transforma en la memoria, etc.

El poeta y el novelista transforman lógica y particularmente, sin que representa alteración en su conducta, a las personas en objetos y a los objetos los personifican, siendo el caso más fácil de mencionar por ocasión de sus 400 años El Quijote, efecto literario que dio vida a los molinos; o, el del creador de Pinocho; sin embargo, cada caso debe ser analizado dentro de las circunstancias sociopolíticas y /o psicoanalíticas que lo envolvieron desde su primera infancia, incluyendo los Objetos del entendimiento o entes imaginarios y entes de la razón.

3- El individuo como persona humana/ humanitaria y la cultura

El mapa del ser humano, o ADN, según algunos, demuestra condiciones inherentes a la persona, demostrando que no son exclusivamente resultado de la cultura, es decir adquiridos, como son el sentido gregario, el instinto de conservación, el sentimiento de solidaridad, plenamente establecidos en esa carta como inherentes al ser humano, lo que refuerza el principio del derecho de la cultura, puesto que son propios del ser, están incluidos en el principio de la dignidad humana que trabajan, inclusive, las religiones.

Por lo tanto, conceptos considerados novedosos, como el de la **Persona humana**, son absurdos, puesto que implica la distinción con la **no humana, o sea, la aceptación de que hay otros que no poseen esas propiedades reconocidas, además, como derechos fundamentales**; es el caso absurdo de los servicios prestados a personas humanas, en caso extremo de angustia (suicidio, depresión) que recurren al consuelo, la tolerancia y la orientación telefónica.

4- La persona, la comunidad y la cultura

Si se estableció la relación de la persona con el objeto y se aceptó la modificación que sobre ella aporta la palabra, es necesario tener en cuenta que los objetos pueden ser exteriores (ej. un paisaje) o interiores (ej. el enamoramiento). Los exteriores, **inanimados**, forman la realidad cosmológica y generan creencias, culturas. Los exteriores **animados**, como las personas más próximas (padres) también generan cultura el ser y son los denominados entes históricos que al igual que los objetos tienen propiedades particulares comunes a las cosas inanimadas como el volumen, el calor, la textura, etc.

De esa relación ambiental-ecológica entre objeto animado y objeto inanimado, comienza cada ser a construir su historia como individuo, a la vez que el instinto gregario lo lleva a compartir y comunicarse con el otro ser, dando origen a la cultura comunitaria o a los

imaginarios colectivos, por ejemplo la construcción de mitos y leyendas que son la realidad viviente de esa cultura generada en la relación (ej. la pata sola)

Es tal el vínculo con su propio mito, que la persona lo representa, lo internaliza mediante la introyección o incorporación, apropiándose de ella y generando obras como las tragedias griegas y la escultórica de los dioses.

Más aún; los escritores dan animación a las cosas o cosifican a las personas, una vez que las han introyectado. Repito el ejemplo de El Quijote y de Pinocho.

Los artesanos, a su vez, haciendo uso de sus cualidades motrices, hacen sus artesanías o manualidades. Primero, entendieron el cosmos y luego lo concretaron en figuras geométricas sobre las vasijas, en los tejidos como las mochila wayu, haciendo de los objetos cosas con significación afectiva de diversos tipos dado que los estados afectivos que acompañan las representaciones objetales, necesitan de esa representación hasta llegar a la reminiscencia, aún la religiosa con los mitos y creencias en la milagrería por ejemplo del Niño Dios del 20 de julio, generando imaginarios colectivos o cultura comunitaria.

Los diseños y las músicas, desde las culturas primarias hasta las tecnológicas y científicas, facilitan el sistema de identificación del problema social o del conflicto individual; las imágenes, por ejemplo, pueden ser representaciones de sí mismo derivadas de situaciones instintivas y estados afectivos que generan estructuras síquicas independientes, originadas en funciones autónomas primarias (percepción y memoria) como fijación de la interacción con el medio, influidos por los conflictos orales (la palabra), según lo afirmó el psicoanalista Otto Kernberg, en 1977.

Siguiendo la explicación del ser, para reconocer el derecho y valorarlo, es necesario recordar que las representaciones o acciones que concretan la cultura, pueden presentarse como libidinales o agresivas. Buenas y malas, según otros. Lo malo es lo prohibido por el Super Yo, y/o por la cultura adquirida en el colectivo; el ejemplo más difícil de comprender, es el del incesto; le siguen la poligamia y muchas otras.

Los agresivos son buenos, cuando se refieren a manifestaciones de competencia justa, aceptada por la cultura grupal (ej. deportes, juegos). Son malos cuando por su intensidad y peligrosidad, amenazan a los demás y por esto la cultura lo prohíbe, por ejemplo, tomarse la justicia por mano propia.

Entre estas podemos clasificar como malas, negativas, agresivas, las sub-culturas o culturas de la violencia, aprendidas de los seres históricos cercanos y apropiadas desde el ambiente asimilado.

Es así como surgen otras formas culturales; una de ellas el parlache o lenguaje del "parche" o tribu urbana de desamparados; también, el lenguaje gestual de los raperos, la simbología urbana publicitada en vayas y medios masivos, en general, los imaginarios urbanos de las tribus (grupos jóvenes) de la ciudad.

Aquí, es importante valorar la producción cinematográfica colombiana con éxitos como Rodrigo D, La vendedora de rosas y La Virgen de los Sicarios. Los dos primeros actores espontáneos, surgidos de entre los sicarios de Medellín para el filme sobre la vida en las comunas para Rodrigo D, se suicidaron; posiblemente y habría que establecerlo, la cercanía de ellos con su propia realidad, con su espejo como en el mito de Eco, los desconcertó en la internalización de sus actos. El tercero racionalizó, elaboró el problema y superó los obstáculos seguramente aprovechando él y el Director las dos

experiencias anteriores y hoy es un reconocido actor de la televisión colombiana, según su esposa cariñoso y padre con alta capacidad de ternura.

- En la actriz de la Vendedora, el camino marcado por el Director, quien la adoptó en el sentido de la reingeniería que logró en ella, produjo no solo el producto cultural ganador de premios, la película, sino que le facilitó el desarrollo de la ternura y le incentivó otras cualidades inherentes al ser humano; alejada del ambiente constructivo, de regreso a la violencia, fue acusada como parte intelectual en el crimen de su esposo. Y, de los actores de la Virgen de los sicarios, novela original de Fernando Vallejo, tampoco se siguió; pero es valorable reconocer cómo con el ejercicio de los derechos complementarios: la educación y al ambiente sano, se logra un producto cultural de personas rechazadas por la sociedad que permite la construcción de escenarios negativos, malos, que generan culturas negativas, malas para ella misma.

Otra subcultura incomprendida, es la del sicario de las comunas de Medellín, que unió la religiosidad a la cultura de la muerte, jugándose él la vida en cada acción; María Auxiliadora es la imagen de devoción con quien comparten el delito y le imploran su protección para la realización del asesinato para lo cual la manda es un rosario o una misa, en vez de la enmienda del pecado, porque ellos obedecen a la cultura de la muerte y más bien sienten la lúbrica, el placer, el goce de matar para sobrevivir.

Es necesario considerar también el manejo que el individuo tiene del tiempo (su tiempo, su dinámica, su velocidad) y su espacio (promiscuo, al aire libre en la calle, en una celda, en una pieza, etc.) que generan códigos de auto-comunicación entre los mismos, garantizándoles la seguridad e impenetrabilidad en su clan.

Una muestra es el gesto, del rapero como fenómeno generacional de historia del individuo que ha trascendido casi todas las culturas en distintos países, es la creación del gesto y la palabra para reforzar el lenguaje emocional que genera con la música su propio canal de expresión máxima. El baile y sus figuras, es la auto-comunicación con el otro igual, que no lo arremete, que siente igual; que se identifica con él, con su clan, con los demás y es acorde con el texto y la música.

Las tribus urbanas, por ejemplo, obedecen a estéticas de modos de consumo que les da identificación por uso (el peinado punk), al igual que la moda en general que identifica al ejecutivo, a la empresaria, a la mujer libre, al "metro-sexual", etc. Estas, son urbanas porque la sociedad consumista las impone o las genera principalmente en la ciudad; nacen sin estereotipos mediáticos y se masivizan cuando los medios las difunden profusamente, dando como fenómeno social de personalidades el acogimiento o el rechazo, según el referente atávico o las presiones legales, sociales, generacionales. Algunos ejemplos diversos que sirven para la comprensión del derecho a generar culturas y el deber de respetarlas, tolerarlas y reconocerlas, son: el pez, identificación arcaica del cristianismo que les ocasionó en su momento persecución y muerte a los seguidores revolucionarios de la época; la bandera creada en la emergencia de la gloria, con el sabor del triunfo en la lucha territorial y de poder sobre determinado interés económico, político o religioso.

Uno de los más controvertidos en esta generación, también de la cultura rapera, es la unión gestual de llevarse la mano al pubis y gritar "alegría", que se puede comprender desde el apego a la vida que ellos pueden prolongar con esperanza y alegría, en el corto

lapso que la pueden disfrutar frente a la posibilidad de 24 horas para gozarla, ya que, el canto es el del dolor, el sacrificio, la violación, la muerte.

Otra, es la del vestuario que tipifica las tribus por barriadas, por movimientos, por exteriorizaciones y rebeldías contra otras generaciones, como por ejemplo la gorra con la visera atrás, el pantalón con el fondillo en las rodillas y otras muchas, que no son el resultado del marketing de la moda convencional, pero que unen masivamente en un símbolo sin crear vínculos duraderos, como el llevar en la solapa el lazo de la paz o, en la muñeca de la mano la bandera nacional. Recordemos y valoremos el trabajo pedagógico del ex alcalde Antanas Mocus para confirmar cómo el ambiente educativo que construyó, generó cultura cívica; es decir, reconoció el Derecho a la Cultura, desde el Estado único garante de los Derechos Humanos.

Frente a estas consecuencias de culturas por lívidos alteradas, por objetos que se hicieron patológicos en sociedades enfermas, esquizofrénicas, es indispensable contrastar con los resultados de ambientes sanos, de relaciones adecuadas con objetos adecuados, de sentimientos y emociones propias del ser, del Yo desarrollados limpiamente desde la etapa oral del niño hasta la formación plena de la personalidad normal, única y particular, reconocida como otro Derecho inherente al individuo.

Miles de ejemplos que nos rodean; uno, el compositor colombiano Adolfo Mejía Navarro, versátil y famoso; compuso desde canciones populares con el peso de lo autóctono de su tierra Sincé, Sucre, hasta su Preludio sinfónico a la tercera salida de Don Quijote, inspirado en un texto de otro grande en la cultura, el poeta Aurelio Arturo, pasando por el jazz; todo, como resultado de la crianza, del ambiente, de la educación que recibió.

Otro ejemplo imposible de omitir es Fernando Botero el pintor, quien se sensibilizó con su paso por la Universidad Nacional durante una época difícil políticamente hablando y que vertió la violencia del Estado en sus primeras obras al igual que Botero, Grau y otros; y hoy frente a la injusticia social y los delitos contra el Derecho Humanitario, durante las violaciones de la dignidad y de los derechos humanos en general, a prisioneros de guerra en el medio oriente, reaccionó como artista y generó en su expresión pictórica el testimonio de la injusticia y el irrespeto hacia el otro, con las obras al óleo sobre los desafueros contra los detenidos en Abu Ghraib. Al explicar su obra a un periodista dijo: “Decidí pintar esta obra, por la ira que sentí y que sintió el mundo entero por este crimen cometido por el país que se presenta como modelo de compasión, de justicia y de civilización”.

Anotación: El mínimo jurídico internacional de la cultura bajo el título “La quintaesencia de los valores de la comunidad humana”, se actualizaron en Viena algunos conceptos difusos, ante situaciones políticas, sociales o económicas de los pueblos, entre ellos la cultura. Se dijo:

“..la democracia no es un modelo que haya que copiar de ciertos Estados, sino un objeto para todos los pueblos.....

LA CONFERENCIA (VIENA 1993), PIDE AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS QUE, COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA, PROPORCIONE A LOS GOBIERNOS QUE LO SOLICITEN SERVICIOS DE EXPERTOS EN CUESTIONES RELATIVAS A LAS MINORÍAS Y LOS DERECHOS

HUMANOS, ASÍ COMO A LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, PARA AYUDARLOS A RESOLVER LAS SITUACIONES RELATIVAS A LAS MINORÍAS QUE EXISTAN O QUE PUEDAN SURGIR..

Por consiguiente, es importante conocer y ejercer los relacionados con la cultura que, están involucrados en otros artículos de la Carta Universal, teniendo en cuenta que la fusión con el de la educación es importante tanto en la jurisprudencia nacional como en la internacional .

El Artc 19, garantiza la **libertad de opinión y de expresión**, es primordial para reconocer la cultura y las culturas. La multiplicidad de estrategias comunicacionales, están incluidas y garantizadas sin limitación de fronteras.

El Artc. 20 **garantiza la libertad de reunión y asociación pacífica**, respalda la creación de grupos para investigar étnica y antropológicamente, por ejemplo para el rescate de tradiciones, leyendas, danzas, sea para escribirlos, montarlos, escenificarlos, mediatizarlos, etc.

El Artc 23. **garantiza el derecho al trabajo**, reafirma la libertad de ocuparse cualquier persona en tareas remuneradas o nó, en las que se desarrolle las artes, la formas de expresarlas, siempre y cuando -como todo el articulado- sean constructivas del pleno desarrollo humanitario sostenible y ecológicamente realizadas, es decir en armonía con el planeta.

El Artc 27 **garantiza el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes.**

Igualmente le garantiza **la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.**

El Artc 29 **consagra el principio de que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.**

Igualmente es importante analizar y tener en cuenta que el concepto integral es “desarrollo social, educación y cultura”, que a su vez recibe el aporte del derecho al tiempo libre en cuanto a emplearlo libremente en tareas culturales, si se quiere.

Para terminar estas reflexiones que pretenden caer en la toma de conciencia sobre la necesidad de la ampliación y consolidación de las democracias, una de cuyas bases es la libertad, concepto que incluye la cultura, transcribo apartes de la Memoria anual sobre la labor de la ONU 1997, en la que el Secretario General Kofu A. Annan, dice:

“En su mejor expresión, las políticas de identidad proporcionan un vigoroso sentido de coherencia social y de orgullo cívico que tiene efectos saludables para el desarrollo económico y el arreglo pacífico de controversias en el país y en el extranjero...”

CONCLUSIONES:

Me pregunto -ante un país agotado por la violencia- sí hay cultura sobre la que pueda reposar un sano nacionalismo.

Me respondo afirmativamente; Sí, si existe esa cultura y la encontramos si nos detenemos en reconocer y concretar lo que tenemos como país identificado, unido en una cultura nacional a la vez que comunitaria, que constituya parte de la identidad del pueblo colombiano sin violentar la pluralidad y tenemos que **comenzar por enumerar los deberes que garantizan la pluralidad democrática:**

*Valorar, conservar y preservar el idioma, única característica nacional. Defender el español americano, hacer reconocer el modismo y los aportes, no reemplazarlo por esnobismo con extranjerismos.

*Respetar el idioma o dialecto nativo, propio de cada comunidad indígena que, además, debe recibir enseñanza bilingüe en español.

*Hacer respetar los símbolos patrios y los de las comunidades que generan cultura religiosa, institucional, regional, etc.

*Reconocer nuestros productos agrarios: la papa, el maíz, y otros, que son referentes, como objetos generadores de cultura.

*Identificar los olores nacionales por lugares; a qué huele nuestra ciudad?...A qué el terruño?, también objeto de creatividad.

*Compartir los imaginarios barriales, locales, zonales...

*Participar en la construcción del sentimiento y las emociones hacia lo propio: las artes, la moda, la gastronomía....

*Conocer la historia desde la aldea hasta el nivel nacional; pensarla, aprehenderle de la experiencia evitando en los errores.

*Asimilar lo nuevo, lo moderno, propiciar y asimilar el cambio que los objetos nos brindan para construir colectivamente la cultura apropiada, por ejemplo el uso del Transmilenio.

*Defender la propiedad intelectual de las especies y los productos culturales.

*Democratizar el acceso a la educación media y superior, la técnica y la ciencia.

*Fomentar y respetar las actitudes culturales de los individuos y los grupos humanos, siempre y cuando no presenten patologías que vayan contra ellos y/o la sociedad.

Es responsabilidad nuestra, de los seres humanos, vivir ecológicamente en armonía con el universo, como ejercicio del DERECHO A LA CULTURA y generar músicas, diseños, teatro, literatura, audiovisuales, cine y las demás formas que la creatividad elabore como resultado de la relación sana entre la persona y el objeto, como se expone al comienzo de este trabajo.

EL Derecho a la Crítica

Obra propia sobre obra ajena, enfrentada a la publicidad.

Saliendo de las consideraciones sobre la Cultura como Derecho, es interesante hacer algunas consideraciones sobre La Crítica como el Derecho de un admirador o evaluador de ejercer la palabra sobre una obra de Arte plástico o de Literatura.

Lo primero es unificar conceptos; parto de la tradicional y aceptada definición de Crítica que da el filósofo Immanuel Kant (1724-1804), en cuanto indica que es el proceso mediante el cual la razón inicia el conocimiento de sí misma, dejando entre ver la condena de quienes no tienen fundamento para expresar ese concepto; e igualmente induce a creer que es un acto positivo, siempre y cuando garantice la legitimidad de ese uso dentro de los límites del conocimiento y las condiciones, con el fin de cotejar la validez, por ejemplo, de los criterios expresados alrededor de una obra plástica, literaria o musical, que a su vez, es fruto de otro intelecto, otra sensibilidad, otro momento, otra experiencia vital.

Lo cito, porque obedecemos a la cultura occidental basada -en gran parte- en esos conceptos hoy evolucionados pero determinantes en la filosofía antropológica; los aplico al caso colombiano -escaso pero existente- del crítico que hace uso de la palabra para calificar las artes como expresión de su interiorización sobre una obra ajena. Enfatizaré mi punto de vista en el lenguaje de las plásticas que genera el discurso de la palabra denominado “Crítica de Arte”, por ser el tema central de la convocatoria.

Es también indispensable recordar que la belleza hace parte del ser y es consecuencia de su propia experiencia; de su conocimiento y del ambiente que viva, lejanos –muchas veces- de las reglas o paradigmas que construyen los teóricos para enmarcar, clasificar y valorar una expresión, sencillamente comunicacional del ser humano ante una emoción, como consecuencia de un sentimiento, como protesta ante la injusticia....

El autor de la obra, impactado, a su vez, no solo siente goce ante el objeto o motivación creativa, sino que además, goce le produce el momento en que traduce sus emociones en notas musicales, colores, formas, expresiones literarias, instalaciones, imágenes....que no son los mismos instantes de goce del observador, el oyente o el lector cuando receptan la obra y, menos aún, el goce del tiempo posterior en que el crítico escribe su concepto como resultado de la percepción ya alejada y alterada por sus propias condiciones físicas y síquicas en que apreció y valoró al otro en su obra, desde un interior razonado, impactado positiva o negativamente, aún condicionado por distintos factores, dirigida a un público invisible, casi siempre masivo, mediatizado, indefinible, que busca explicaciones y coacta emociones ajenas por des-educación, ignorancia o prejuicio social.

POR QUÉ CREAMOS ARTE?

Sencillamente porque somos seres vivos! Porque tenemos nuestro lenguaje propio y porque somos libres de pensar y sentir, así la expresión esté cohibida por un sistema, o por cualquier otra circunstancia permanente o casual.

Freud en alguno de sus escritos reconoció la admiración por el poeta que sueña despierto, arguyendo que la escritura reemplaza el diván; que la página en blanco sustituye al psiquiatra; creo yo, que en todo creativo –incluyendo al instrumentista- es el mismo caso, en cualquier creativo de las artes -incluyendo al instrumentista- puesto que cada quien sueña en su lenguaje y con su propio estilo, tema y emociones. Pero, para eso, se necesita reconocer que nada es igual ni se repite idénticamente; que la creación es una transposición de lo que se ve, se oye, se aspira por la piel y todos los sentidos, usando signos y símbolos que integran el acto comunicacional de respuesta al objeto motivacional; igual es en el crítico que vierte su expresión en palabras, en otro acto comunicacional que obedece a su propia estrategia aplicada al momento-objeto en que la pulsión de crear se enarbola -así sea en un recuerdo- para motivar, para exigir que describa lo percibido, lo traspase a otros lenguajes, con símbolos propios del constructor de la crítica.

Es entonces, cuando es indispensable saber que “Cuando alguien nos refiere un sueño, no poseemos garantía ninguna de la exactitud de su relato y nada nos prueba que no lo deforma al comunicarlo o añade a él detalles imaginarios procedentes de la impresión de su recuerdo...” , escribía Freud en las “Dificultades y primeras aproximaciones” a los Sueños, aprendizaje que debemos aplicar a dos momentos creativos: el del artista con su obra y el del crítico con su escrito, levantando su obra sobre la del otro.

Entonces nos preguntamos, qué es lo real en el arte?

No es la cosa en sí (volviendo a Kant), no es la realidad copiada. Es la realidad percibida, grabada y traducida en distintos lenguajes del creador de arte o del crítico. Pero, en la crítica, lo real pertenece al orden de la palabra, es instaurado por la palabra, mientras que “la cosa en sí”, como objeto de percepción que existe por fuera de sus dominios, afirma Anibal Lenis B, en el Boletín de estudios psicoanalíticos, publicado en febrero de 1987, en el volumen 1.

Es decir: A)- Un artista crea sobre un objeto motivacional y lo que crea está en su obra plasmada por él, fuera del objeto motivador (sea una cosa, un paisaje, en sentimiento, una emoción, una denuncia..) expresada con sus propios símbolos visuales y/o auditivos. B)- Mientras, el crítico, a su vez, cuando construye el trabajo utilizando la palabra, crea una obra motivada en el objeto (la obra del otro), con sus propios signos, con la selección de las palabras convenientes, en su momento anímico, que tanto en uno como en el otro, no es repetible.

Por eso, es interesante la observación del psicoanálisis freudiano: no hay garantía en el relato!. que se reduce en reconocer cómo plasma cada uno, lo propio. La narrativa del artista es tan valiosa como la del paciente en el diván, dándole la misma responsabilidad e importancia al crítico, que (psicoanalista) en cuanto la interpretación del sueño del otro.

EL CRITICO ES UN INTERPRETE !

Interpretar significa hallar un sentido oculto; que en el caso de las artes es meterse entre la obra, es conocer o indagar en el momento que se produjo, en el objeto que la ocasiona, en la personalidad y las alteraciones físicas o síquicas del creador, sin olvidar el aporte del instrumentista y la configuración de la literatura que, casi siempre, encierra vivencias biográficas del autor. Un ejemplo de creación plástica

consecuencia de un problema físico, son las tres piedades de Miguel Angel, que las fue “estilizando”, distorsionando, de acuerdo con su enfermedad visual. Por consiguiente, la crítica implica investigación como parte del conocimiento de la obra.

Otro ejemplo: para estos dos creadores el tema está estrechamente relacionado; se trata de Musorgky y Victor Hatmann., es una exposición de arte.

Modesto Musorgsky, compositor nacido en Karevo, Rusia, en 1839, escribió una obra musical titulada “Cuadros de una exposición”, sobre 10 títulos de la exhibición de Victor Hartmann, pintor y arquitecto amigo suyo.

Los “críticos” como historiadores de la música, reseñarían que “Paseo”, es el título del primer movimiento y que corresponde al trabajo pictórico, traducido por el compositor a notas musicales, basado en un concepto popular, de ritmo marcado y acentos asimétricos, imitando a quien se pasea libremente. Si acaso se trata de la crítica de un concierto en el que interpreta la obra, el crítico, cuando más, puede añadir el adiestramiento del instrumentista, las cualidades técnicas de los músicos y del director....

A su vez, el crítico de artes plásticas, tendría que buscar esas obras, ponerse frente a ellas e igualmente, optar por la erudición en el cómo pintó, con qué técnica bien o mal empleada, qué aportó al arte, qué innovo en el momento, etc. y, tratar de meterse en cada cuadro para entender la vida y el momento el pintor que a diferencia del músico deja estática su creación, para que el observador que la mire asimile con más facilidad el momento emocional de la creación, frente al diferente momento emocional del observador y/o del crítico; por consiguiente la palabra También será distinta a la del oyente del concierto. Son dos obras y sobre cada otra obra, la de la crítica.

Concluyendo, en ambos casos es evidente la función de interpretación de quien escribe sobre las obras; se puede afirmar que el historiador, colmado de sus vivencias, acude al estereotipo impuesto por años de crítica mediatizada; puede, también, ser doctrinal, memorialista, o compilador de datos biográficos, siempre respetando las normas establecidas para aprobar o desaprobar una obra, cuando más aceptando algún rasgo evolutivo en la expresión, haciendo alarde de su ética profesional. Todo esto lo suma a su otra cara, la de crítico técnico en la redacción de la palabra, desarrollándola y aplicándola a la retórica, cuyo conocimiento exige humanismo; seguramente la mezcla de estas formas de ejercerla es lo que hoy se requiere para ser crítico y escribir “Crítica de Arte”, lógicamente teniendo la mente abierta a lo nuevo sin descalificarlo, permitiendo que se compruebe, se experimente, se avance en la velocidad, tiempo y espacio de hoy.

Pero la verdad reiterativa es que con cualquiera de las estrategias para fungir de “crítica”, se termina construyendo una obra particular sobre la obra del otro, que ojala tenga siempre en cuenta, la actualidad y el momento de concepción desde la sociología y la psicología.

Sin embargo, esta otra obra que constituye la crítica con la interpretación –atrevida o nó- no solo tiene sus propios signos y emociones, sino la imaginación de quien se expresa sobre la creatividad con palabras (el crítico) que además sufre la limitación y la diferencia entre los elementos cromáticos, las vibraciones...y la palabra que no es suficiente para traducir las emociones; y como si esto fuera poco, todas sus ideas no pueden fluir sobre la pagina en blanco que las espera; allí comienza otro proceso, la

selección de la palabra precisa o más adecuada, ceñida aun espacio limitado . También se le debe sumar que su emoción real, inmediata, espontánea, pasa por filtros que la distorsionan y la condicionan, conformando una obra tan real para el crítico, como distinta en cada perceptor que busca ante todo sensaciones y emociones apreciativas.

Y, qué se puede decir cuando se comercializa la crítica y el autor, el creador de la obra, paga por ese resultado?. En el mundo consumista masivo, la valoración cambia y queda doblemente alterada; y, es posible que reemplazada por la curaduría que es personal, silenciosa al público, alejada de la función masiva de informar como orientación, especialmente al creativo plástico

Cabe aquí recordar lo que registra el libro “Los espectáculos del arte” edición de Francisco Calvo Serraller, cuando narra la siguiente anécdota de Diderot ante el Salón de Arte de 1865: “He aquí, amigo mío, las ideas que me han asaltado ante los cuadros expuestos en el salón. Las reproduzco al azar, sin preocuparme ni por su orden ni por su forma. Las Hay falsas y las hay verdaderas...”

EL MERCADO Y LA CRITICA

Es definitivo tener en cuenta, que hablamos del fenómeno “crítica” en Colombia donde como consecuencia del subdesarrollo que incluye falencias en la educación, la formación hacia las artes es casi nula; no hay hábito de consumo y se confunde con otra expresión cultural, la farándula. Se puede decir –casi con certeza- que la apreciación es intuitiva en la mayoría de espectadores y/o oyentes; la hacen sobre su sensibilidad.

Las exposiciones, escasamente las principales, y eso en Bogotá, por ejemplo las del Museo Nacional o las de la Luis Angel Arango, son visitadas por educandos bajo parámetros coyunturales de los medios masivos y no dentro del ausente proceso educativo.

El cambio general hacia la apreciación cognoscitiva, sumada a la emocional, solo será posible, en la medida en que las artes se democraticen; en ese momento, el público juzgará a la crítica (si esta subsiste y recobra su función social) siempre y cuando en el aprendizaje escolarizado se incluya la valoración de la obra en palabras, sobre la creación visual o auditiva.

También y en consecuencia, el día en que la crítica salga del lenguaje críptico que para algunos la hace valiosa y, más bien se comunique sencillamente mediante una estrategia comunicacional para con la masa, narrándole lo que el crítico aprecia, siente, frente a una obra, sin ser y originar dioses de barro, dejándole a todos los demás (incluyendo a otro crítico profesional) el mismo derecho de sentir y comunicarlo sin que se le coacte el derecho al pensamiento y a la expresión, todos tendremos semejanza divina, en el proceso creativo.

Por consiguiente y con mayor razón puesto que las artes plásticas hacen parte del mercado elitista que actualmente, no es un grupo privilegiado en educación y formación, sino una minoría con dinero para comprar obras pictóricas y escultóricas, como inversión casi perversa, es afanosamente

Necesario sembrar sentido de pertenencia a través de las artes, sin nacionalismos falsos y para eso es importante la crítica sana, ética. Que da la sensación de no existir por su ausencia en el interés de los medios masivos y el inversionista, en su reemplazo, busca un asesor en inversiones que a su vez no se basa en la

información erudita, orientadora, calificadora, biográfica y/o historiadora; se basa en la información publicitaria de los medios, incluyendo la Internet.

Un ejemplo palpable en Colombia, que refiero como anécdota sin hacer valoración de la obra, es el fenómeno Botero. Los narcotraficantes lo “consumieron” como inversión, al igual que los capitalistas emergentes; la publicidad le abrió todas las puertas aún las de lugares antes imposibles. Cuántos de los visitantes conocen qué obra es, qué momento la ocasionó. Solamente con temas como la tortura, que espanta a la humanidad llamada “civilizada”, se comunica de inmediato con el observador y seguramente logra en él el mismo instante de repudio que el suyo, pues para ambos hay empatía en el dolor y en la injusticia, el abuso, la indignidad.

LAS LIBERTADES RECLAMAN LAS OBRAS

Como lo dije, son los principios inmersos en las libertades de expresión y pensamiento, los que garantizan tanto la expresión de una obra artística como la de la crítica o retórica, construida con palabras que expresan una percepción ajena a la del creador, fruto de su ensoñación al ver y/o.

La reflexión principal no está en qué es y cómo se hace la crítica. Está en priorizar por encima de toda otra consideración, la libertad de crear así sea en el dolor y con el color que se siente la violencia en todos los rincones; un sueño sobre el rojo de la angustia, un azul de esperanza, una sinfonía en la fe, reclama que los artistas se comprometan y que los críticos - sobre ese compromiso- también se proyecten en la sociedad con la palabra justa de su propia obra. Que hablen el arte conceptual específicamente vertido, casi siempre en “instalaciones”, que es generalmente comprometido, para ejercer el derecho a la crítica social-ambiental, que las genera, en vez de insistir en el ayer, temerosos de interpretar el sueño joven de hoy como fracaso de pasadas generaciones.

7- La historia se entiende desde....

Las ideologías y dentro del ambiente del momento que consagra a los creadores de arte

Casi todos se guían por el concepto “cada cual cuenta la historia como le fue en ella” lo que le da un punto de relatividad a los acontecimientos y a los hechos pero, de todas formas es la verdad de un testigo o la evolución de la historia en la oralidad. Por eso, es importante consultar varios autores y en especial diferentes testigos. Lo más importante es tener en cuenta qué conforma a la Historia, qué lecciones deja.

Consideraciones generales:

A- Aporta al idioma: palabras nuevas u otras acepciones creadas por el pueblo; por ejemplo los estereotipos: pájaros, chuladitas, cóndor, sapo, referentes populares de los guerrilleros en el comienzo de las luchas populares a mitad del siglo XX, en especial en los Llanos orientales y el Tolima.

B- La H. y la geografía, construyen, recrean y son la base de la literatura histórica o la historia novelada. García Márquez en el general en su laberinto, refiriéndose al atentado al Libertador, al referirse al tribunal que enjuició a Santander, dice: “Sus enemigos habían de decir que esta sentencia era más que merecida, no tanto por la culpa de Santander en el atentado, como por el cinismo de ser el primero que apareció en la plaza mayor para darle un abrazo de congratulación al Presidente...”

C)- Arte y la comunicación:

*sentimientos y emociones

*construcción y de-construcción de culturas

Consideraciones en algunos autores:

Románticos y políticos Siglo XIX

*Isaacs Guerra de los mil días; conservador y luego liberal radical, guerreó contra Mosquera, junto a Pombo y ambos combatieron la dictadura de Melo. De la zona bananera, escribió: “..La salubridad y pureza de las aguas del Aracataca no es lo menos estimable al tratarse de fundar la colonia en la planicie del Peñón; saturada de fierro sus corrientes, mece además, bajo las ondas y remansos unas algas de tinte purpúreo o coralino asiduas a las grandes piedras del fondo, y esa planta es el único depurativo que usan los indígenas como de acción eficaz siempre..”

*José Asunción Silva, amigo de Julio Flórez y ejerció el periodismo desde el genero columna. En la titulada, Higiene del Periodismo, opina: “ Aunque haya sabihondos que nieguen esta influencia, es evidente que los suscriptores le van imponiendo a un diario sus propias opiniones. Hay una especie de nivelación o promedio en que el redactor concede y el abonado ceja para que las cosas no choquen..”

*La columna titulada: Don Marco Fidel Suárez, comienza así: “Don Marco Fidel Suárez es un cojo político que no da paso sin apoyarse en unas muletas de filosofía averiada que lo dejan, como si dijéramos, a dos millas de distancia al tiempo que todo el mundo ha llegado a los comicios...”

*Julio Flórez, víctima de la persecución política desde niño, en su poema OH, poetas, escribió: “Que nuestra voz descendan/ de lo alto, los míseros reptiles:/ todos, todos, los déspotas del mundo. / Todos, todos, los Judas y Caínes. Y no temamos de nada/ aunque nos escarnezcan y castiguen/. Odio al cuervo, al murciélago y al buho;/ Llor al lirio, a la paloma y el cisne”

*En el poema: Al chacal de mi patria, refiriéndose a la cárcel escribió: “Carcelero sin Dios y sin enmienda:/ por ti mi santa madre alza sus preces/ y tú la haces llorar..y hasta las heces/ apura de dolor la copa horrenda(Escucha: tu banquete está servido/ tu mesa es del más duro calicanto/ tu manjar, un cadáver desleído/ tu convidado fúnebre el espanto/ tu música, un sollozo, un alarido!/ sangre, tu vino rojo y tu agua....llanto”

---

*A Julio Arboleda lo llamaron “el soldado poeta” y entrado el siglo XX, Guillermo Valencia, quien fuera funcionario en la legación que presidía Rafael Reyes en París, escribió durante su época de crítica política Anarkos, que dice: “Los mudos socavones de las minas/ se tragan en falanges lo obreros”

*Ismael Enrique Arciniegas, fue intendente del ejército en la batalla de Enciso y se auto describió así: “ de pueblo en pueblo, enflaquecido, llevando de cabestro un par de mulas cargadas con las petacas de la plata, y haciendo toda clase de malabarismos para cubrir los gastos que, sin regateos, ordenaba el general Reyes...”

*José Joaquín Casas, combatiente de los mil días, sin definición política forme, escribió: “De las comarcas bellas/ de insigne apóstol servidor de esclavos/ dejó en portento de virtud sus huellas./ Lanzando va con su legión de bravos/hollandando nueve o brazada alfombra/ a la región extrema...”

*Rafael Núñez, poeta del amor y el enamoramiento, sin embargo, dejó el poema más conocido, fragmentado y discutido, el Himno Nacional que canta a las batallas, la tragedia humana victima de las armas.

* Vargas Vila, el autor proscrito y más perseguido por el catolicismo en Colombia, en su obra, Laureles rojos, fustiga a los causantes de la depresión, atropellos y crímenes. En Las aves negra, arremete contra los jesuitas, novela que le causó la excomuni3n y la prohibici3n de leer sus libros, tambi3n bajo la misma condena. La obra Ante los bárbaros, contra Rafael Núñez, le vali3 el exilio.

* Luis Carlos López, llamado el Tuerto López, en su poesía festiva, en sus versos tiernos, en su sentir, escribió El Mitin en su forma poética, demoledora y satírica, llamada “prosaísmo”. Dice: “ Se sali3 de plomada/ la colectiva estupidez, camino,/ del rebenque, del trabajo y la picota/Ap3stol del Derecho, un petardista/ de frac y cubilete/ volc3 sobre la turba/ de los descamisados/ todo un caj3n de frases.....”

*María Cano, es imposible de olvidar en su colecci3n de cuentos cuyo referente es su propia lucha pol3tica.

Anotaci3n especial: Los escritores, la injusticia y la guerra

Los poetas de la Gruta Simb3lica, el movimiento que m3s trascendi3 en Colombia en el siglo XIX caracterizado por las guerras civiles, reseñados en el Volumen III de la Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”, que fueron contempor3neos de la guerra de los mil d3as, testigos y actores de los conflictos partidistas, incluyendo las luchas de Rafael Núñez y la Constituci3n del 86 que rigi3 por m3s de un siglo hasta la proclamaci3n de la del 1991:

<u>Nombre</u>	<u>Naci3</u>	<u>Vivi3</u>	
*Soledad Acosta de Samper	1833.....	80	años
Rafael Pombo.....	1833.....	79	
*Jorge Isaacs.....	1837.....	58	
Jos3 Asunci3n Silva.....	1865.....	31	
Julio Fl3rez.....	1867.....	56	
Guillermo Valencia.....	1873.....	70	
Jos3 Eustasio Rivera.....	1888.....	40	

*Jetón Ferro.....1876.....76

Notas: A Soledad la incluimos en este trabajo por ser escritora contemporánea de la Gruta. A Isaacs como asistente casual. El nombre de pila del Jetón Ferro es, Antonio María Domingo Federico Ferro Bermúdez.

TUVIERON EN COMÚN:

*Amigos entre sí: Soledad, Pombo e Isaacs, quien escribió una elegía a la muerte del contemporáneo y conocido de ellos, José Asunción Silva.

Silva y Valencia tuvieron un amigo en común, Baldomero Sanín Cano.

El Jetón y Silva fueron amigos; en especial él admiraba a Silva.

*Isaacs se inició en la Tertulia -previa a la Gruta- El Mosaico, coordinada por Vergara y Vergara.

Flórez fue uno de los fundadores de la tertulia denominada La Gruta Simbólica.

*Poco frecuentaron la Gruta Simbólica, Silva y el Jetón Ferro quien sin

Los contemporáneos

* **En Gustavo Alvarez Gardezabal**: Escritor, político y periodista del Departamento del Valle, fue perseguido y embaucado por los narcotraficantes de la zona que le metieron un cheque en la campaña, por lo cual pagó cárcel. Su obra es esencialmente histórica y verídica, sin mayor fabulación en los hechos o adornos que la tergiversen. Algunas son:

Los míos, La tara y la boba, Cóndores no entierran todos los días, El Divino. El tratamiento de la y en Ana Joaquina Torres dice "...pero se metieron en las entrañas de las sirvientas y en las nalgas de los tres pelados de don Leonardo y cuando y cuando ya acabaron, y pasaron los de la tienda de Jaramillo, los sacaron desnudos a la calle -no tenían más de 15 años, blancos de cabeza grande y pelo rubio- con su trasero sangrante, sus ojos llorosos y sus pies pisoteados...."

En El titiritero, basado en un crimen ocurrido en Roldanillo, escribió: " desde lo más profundo de su dolor y de su orgullo rompió el silencio del toque de queda y con un bramado Viva el partido liberal, hizo temblar a los soldados en sus minaretes. Nadie contestó el viva...."

En Pepe botellas su versión sobre las relaciones homosexuales del Che, las escribió así: "Pepe esperaba la llegada del Che y con la idea que él tenía de los gustos del tuberculoso argentino, el mejor plato podrían ser ese par de adolescentes...."

* En el Manual de crítica literaria al referirse a las mujeres **de Cien años de Soledad, como fenómeno social y de presencia significativa opina**: " Si se agrupan las mujeres de Cien años, se puede detectar en su comportamiento que ninguna de ellas goza a la hora de hacer el amor, salvo dos que logran hacerlo y que por ello son las que mueren más rápido en la novela: Meme Buendía y Amaranta Ursula.

* El realismo social: **Héctor Gómez Herazo**, premio ESSO.- "Cecilia se pudre", En noviembre llega el arzobispo.

---

* En la revista Mito, **Gaitán Duran** consignó el poema La revolución invisible y la crítica de **Jorge Zalamea**. Y, en 1975, **Alba Lucía Angel**, se llevó los mejores reconocimientos con “Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón” referida a la violencia que vivió en su infancia.

*Olga Lucía Botero (reina de belleza), parece, fue la primera reina en recibir una carta de Chispas (bandolero de mitas del siglo XX), que está referenciado al bambuco EL BARCINO, del poeta cantor y compositor **Jorge Villamil**..

***Gabo**, primero, en 1982 publicó el guión cinematográfico El secuestro, con referente al Comando Juan José Quesada y personajes del cero al 15. Un parlamento para Cero, desarrollado en escena nocturna, en un interior, con el tendero, asintiendo Cero, frente al Nuncio y el ayudante dice: “ Todo está aceptado, mis compañeros están de acuerdo, pero faltan los detalles. Los rehenes y ustedes, que los sustituirán, vendrán con nosotros hasta el aeropuerto. Deben darnos un autobús con chofer desarmado.....”

***Alberto Lleras Camargo**, en un compendio de escritos suyos, refiriéndose a los acontecimientos violentos descritos en Cien años, dice: “ ocurren al parecer en la zona bananera del Piamonte de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos de los bárbaros episodios históricos tienen una semejanza que el autor no lleva a consecuencias extremas. No. García Márquez no quiere adquirir compromisos con nadie, menos aún con la historia...”

***Alvaro Mutis**, el más fiel amigo de Gabo, EN EL COMPENDIO TITULADO De lecturas y de algo del mundo, bajo el título El fantasma maniqueo, afirma: “..me refiero a la insensata división de la humanidad presente entre izquierdas y derechas. La izquierda, hasta ahora desde los albores de la revolución francesa, ha tenido la sospechosa habilidad de atribuirse el papel de bondadoso dueño de la razón. Como si el paso del hombre sobre la tierra, el complejo azar de su ardua vida, pudiera reducirse al esquema elemental de una película de vaqueros...”

En el titulado La Herencia de Caín, afirma: “Los animales matan para comer y de acuerdo a una estricta planificación que pone a salvo la supervivencia de las demás especies. El hombre mata sin razón alguna, sin medida alguna, sin compasión alguna, como ningún otro animal lo ha hecho jamás...”

En, Caín sobre los blancos, analizando cuál es la causa de organizaciones como la ETA, reitera: “ Yo me pregunto: no estarán pagando así los blancos, o mejor, los bancos de occidente, la imborrable mancha de sus guerras coloniales.....desde el final de la segunda guerra, es decir, hace 35 años, todas las guerras que hemos padecido han tenido como escenario antiguas colonias europeas o países de raza amarilla....”

Carlos Arango publicó en su libro Crucifijo, sotanas y fusiles, publico un poema – posiblemente escrito por un guerrillero- que comienza: Un soldado/ un guerrillero/.....

Y termina: Un amor/ un poema/ una amante/ tal es la crónica de nuestro diario vivir

El cura Camilo Torres, poeta, dedico algunos de sus versos a Jacobo Arenas “Es el, muchachos, hélo ahí: / hechura de la clase obrera/ de la ardiente Barranca petrolera...”

Otro poema anónimo, dictado posiblemente por un guerrillero dice:

“Ah! Y no olvides echar unas balas más/ en el interior de tu mochila, y colgarte al cinto la penilla...”

En las ARTES PLÁSTICAS también se refleja la Historia y la plasma cuando el artista desarrolla conciencia política. Solo señalaré algunos a manera de ilustración de las distintas clasificaciones:

Arte político: considerados los acontecimientos como el pretexto al debate político; 1899, Exposición de Bellas artes. El Heraldo publicó; “Los agentes de la policía armados con rifle son de mal efecto en el santuario del arte. Sería mejor que estuvieran sin arma, no obstante el estado de guerra”

Arte revolucionario: ejecutado por contrato con un partido o movimiento político, cuya creación se rige por la fuerza de las circunstancias.

Arte políticamente comprometido: el esfuerzo por la apropiación crítica y el dominio de una relación hombre-medio ambiente, que lleva el arte de hoy socialmente comprometido, a la confrontación de la problemática de las actuales estructuras socioeconómicas y políticas...

Arte conceptual: es la transformación fundamental de la expresión artística, desde la pura apariencia, hasta la concepción de una situación real de la vida, centrada en la ilimitada complejidad de la realidad. Actualmente impera pero trata de regresar a la figura como parte de la protesta, de la interpretación.

Algunas fachas importantes en los movimientos artísticos revolucionarios o trasgresores son:

1988- (escalera)- I Bienal de arte: Luis Stand
(hombre)- Ricardo Valbuena
(espadas) Becky Mayer
(cuadritos) Edith Alvarez
(cascos) “Un kilómetro de silencio---Inginio Caro
(hombre azul).- La muerte... –Hilda Piedrahita

1990-II Bienal....

Disolventes como sudor son sus altos clamores- Pablo Van Wong

Homenaje—Roberto Sarmiento

Amarga presencia----Luis Luna

1996-V bienal de arte.....

Claudia Múnera, sin título, símbolo: palomas y paz

Alienro----Oscar Muñoz

1997- Fernando Botero, mundialmente cotizado es uno de los mejores registradores de la Historia en Colombia y el mundo, con series que fueron criticadas tanto como arte figurativo, como testimonio. Dos ejemplos son:
Masacre de Mejor Esquina y El secuestro

Lo insano de la Censura

Tal vez el único Derecho Humano que es inviolable por que está encerrado en la conciencia de cada persona, es la **Libertad de Pensamiento**. La tortura podrá anular el cerebro y confundir el pensamiento, pero la interiorización que elaboró la conciencia del individuo no puede ser borrada; seguramente anularán las facultades del pensamiento pero lo que ya se guardó en el cofre que nadie sabe ciertamente donde está, ya fue ejercido y es posible que el subconsciente lo aflore.

Por eso las dictaduras anulan la persona o la matan; otro tanto hacen los tiranos que no solamente están en la política; parten del poder mal ejercido en la familia, en el centro académico, en el trabajo, en el vecindario....

Lo que es vulnerable, comprable, vendible y amedrentable, es el **Drecho de Expresión**. Se prohíbe hablar y/o difundir las ideas, por ser estas fruto del pensamiento diferente o combativo. Así proceden, generalmente, los movimientos políticos y religiosos, generando conflictos internos y externos, que seguramente van acompañados de la ambición económica y el poder desmedido.

La censura puede ser autocensura, cuando, como consecuencia del amedrantamiento el miedo acalla la verdad individual y enmudece al **Derecho de Opinión** cercenando las ideas que genera el pensamiento. Pero, cuando es sencillamente censura, el origen parte del temor del otro o del falso dueño de una verdad que siempre es relativa así hayamos sido testigos de un acontecimiento puesto que cada quien ve a su manera, desde su cultura, con la afectación de sus emociones.

En este punto entra a jugar la violencia que ocasiona **la denuncia**. Es decir, cuando comunicar el testimonio resquebraja la falsedad montada con los intereses de algunos -a su vez, sometidos por alguna tiranía a la que se doblegan por debilidad, perdiendo la dignidad humana- . Se requiere de justicia para que la denuncia sea aceptada y sirva para enmendar errores o castigar delitos.

Otra consecuencia se refleja en el control y/o autocontrol de los medios de comunicación masivos o alternativos, por parte de la dictadura de la publicidad que esta unida a la información y la somete a los intereses empresariales dependientes de la pauta publicitaria gubernamental o comercial.

Al final, los artículos 18 y 19 de la Carta de los Derechos Humanos, son de los más discutidos en el ámbito de la comunicación, pero los menos defendidos por la persona humana puesto que muchas culturas deseducan en la obediencia castrante de la Libertad. Si de Literatura se trata, la tiranía de las editoriales reemplaza o es similar a la de los medios, solo que estas buscan el máximo rendimiento en venta sacrificando expresiones libres, creativas, novedosas; el catalizador es el termómetro de lo vendible, consumible en un mundo manipulado por la ideología consumista que inclusive, genera problemas siquiátricos en la sociedad y el individuo.

Al terminar este Ensayo sobre la Historia vista en Colombia, es necesario reconocer la importancia del Escritor y el Artista como historiadores de su época y no solo como ciudadanos aislados que escriben lo que se les ocurre y los conmueve o pintores que retratan un momento.

8- Aún vive la Poesía ingenua

Con el ánimo de encontrar alguna tesis sobre la Literatura que me ilustrara para pulir mi concepto, acudí a la Academia Colombiana de la Lengua y la decepción iracunda como ciudadana que paga impuestos para –entre otras cosas- sostener la cultura, fue seria. El documento de Creación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871 la cataloga “como corporación autónoma, de derecho privado, que tiene por principal objeto trabajar asiduamente en la defensa y progreso de nuestro idioma....en estudios del lenguaje y en el fomento de la **literatura nacional**” misión que no cumple...Y, los únicos dos volúmenes dedicados a la historia (ojalá fuera crítica) de la Literatura, solo llegan hasta la generación del centenario, según dice su autor porque “demeritaría su trabajo” el ocuparse del siglo XX”, concepto que complementó la Secretaria de la Biblioteca afirmando que “ahora hay muchos y malos autores y no se pueden clasificar” lo que explica por qué algunos de los profesores de Literatura y “entendidos” están estancados 100 años y por qué son cajas de resonancia de la Academia y no generan pensamiento crítico propio. Por eso, sigo con mi atrevimiento de investigadora para conceptualizar libremente a la vez que reconocer el trabajo de académicas como **Guiomar Cuesta** que va en avanzada con su trabajo fuera de la institución.

Por qué no es fácil abrir el pensamiento literario?

El tema no es fácil por el lastre academicista que aplicado a alguna poesía de hoy, no logra vencer los prejuicios preceptivistas con moral católica que ya hicieron carrera así las vanguardias -que nacen careciendo de peso para neutralizar la discriminación seudointelectual- surjan para dejar pasar los cambios sociales que traen nuevos lenguajes, nuevas palabras, nuevos sentires y emociones.

Quién tiene la razón?

La respuesta puede encontrarse -en como dice una amiga- el “criollismo permanente” que muchos no superan y por consiguiente desconocen el americanismo . Y, para sorpresa de unos y otros cave anotar que la más seria Poesía Ingenua la escribieron los “letrados” en la medida del Soneto desde hace dos siglos.

Un ejemplo de la conducta conservadora que impera en Colombia, es la innegable y respetable frecuencia de escuchar poesía peninsular bien interpretada, por ejemplo y a propósito de los 75 años del crimen contra García Lorca; pero quien no es gitano y la monta en declamación gitana, la altera y destruye la España de la guerra civil con la expresión poético-teatral del mártir del 36 cuando era más revolucionario de la palabra lírica que de la protesta contra el conflicto que apenas comenzaba. Ese facilismo negativo que habita en Colombia con la ligerea interpretación de la fonética española pasa -para muchos jóvenes en formación- a ser un modelo sin valorar las características del discurso poético y de la época; menos histriónico pero igualmente “manoseado” es Neruda; se cita y se recita sin conocer su vida, su época, su discutible posición política reflejada tenuemente en su poesía; también frecuentemente mencionan como modelo a Rubén Daría, y así

continuaría enumerando a otros mal traídos a cuento con mucha frecuencia, sembrando duda en si eso es lo válido o si, a más de eso, se debe reconocer la evolución del idioma, de la forma y de la sociedad que lo engendra; por eso creo que toda la ligereza explica por qué Colombia tiene fama de contar con muchos poetas, pero en gran parte –en especial los mayores- sin evolucionar a la par con la sociedad que los produce. En veces se siente el perfume del siglo XVIII, o el fingido desmayo por José Asunción Silva, o la exclamación: Oh! Rimbau....Oh! Bodelaire....!. Son los mismos mentores que ignoran el valor de poetas ampliamente reconocidos como Juan Manuel Roca y detestan los cambios del Nadaísmo.... Menos mal que las generaciones emergentes abren puertas y ventanas para asomar su palabra ingenua, sincera, sin academia, impregnada del sabor de las etnias y comunidades como la afro-colombiana que además le introdujo el golpe del tambor.

Por siglos y seguramente con razón, la poesía que podemos llamar hoy “ingenua”, se clasificó como “costumbrista” extendiendo el apelativo a textos narrativos. Pero lo más importante está en recapacitar en si ese acto bautismal, pseudo-despreciativo, obedece al prejuicio de conquistados, todavía sintiéndose “criollos” aculturizados, sin valorar lo terrígeno americano mezcla de la raza y la cultura extranjera, sin memoria de lo que aportó el continente a Europa, de quien, más bien, recibió pocas cosas positivas siendo victimarios de nuestras culturas y desconociendo los avances científicos en botánica y astronomía, arrodillándolos ante la imposición católica que además, se convirtió en fuente de producción y difusión de la expresión Colonial, Libertaria y hasta Republicana. Recordemos que las primeras imprentas jesuíticas solamente tenían permiso para editar oraciones, presión castrante del pensamiento por muchos años, tanto que el ingenio, lo que hoy popularmente llamamos “malicia indígena” poco se reconoce como propia de de la clase culta y la dejan como característica de nuestra idiosincrasia popular especialmente en el interior del país y pasa como parte de la distracción del atraso. Sin embargo, la Poesía Ingenua tiene –como es lógico- aquella picardía de Quevedo y la sencillez de Becquer y otros populares poetas y juglares españoles que –insisto- hoy unos leemos y otros imitan a lo “criollo”, creando décimas, coplas y romanceros, olvidando que antes de rescatar la Historia a los consagrados, ellos fueron –como los americanos- un elemento popular, del vulgo, en veces prohibido en los salones de familias prestantes con asistencia de mujeres; en tanto que la conducta cambiaba cuando se reunían en esos mismos salones solamente “caballeros” o festejaban en salones denominados vulgares.

Para confirmar el prejuicio, basta con reparar en cómo sacralizaron los “criollos” la cultura española, para no sentirse indios, nativos, negros, y demás clases esclavizadas. Hoy cuando la globalización –por la razón y la fuerza- abre con dificultad las mentes endurecidas para que asimilen la rapidez evolutiva, tenemos que aceptar que esa diferencia de clase social (todavía políticamente vigente) dejó obras maestras pertenecientes a España y que, cuando los nativos escribieron en Castellano, le dieron un vuelco a lo tradicional del momento creando en las artes el mestizaje bruñido en los altares y en la palabra sus leyendas; según los frailes, los americanos ya eran poetas cuando los invadieron, como lo podemos constatar –aún hoy- en sus narrativas; por eso los tradujeron y se apropiaron de sus ideas en los sonetos que difundieron afirmando que –por ejemplo- eran Muisca o Mayas cuando ellos, los nativos, no conocían esa cultura literaria; solamente eran poetas

intuitivos; los religiosos-escritores solamente trataron de aplicar el alfabeto fonético Castellano a las formas –casi todas- guturales de la fonética americana .

Otro punto que se debe mirar es la Literatura producida en celdas –algunas cargadas de patologías síquicas- en general con ambientes conventuales incluyentes del régimen impuesto por la Iglesia Católica sobre el sentido de libertad del americano, del horizonte abierto -cuando más, atravesado por una montaña de su culto-, del rocío de las praderas abiertas a la naturaleza con épocas precisas de cultivo y recolecta que los impulsó a dejar otra clase de testimonio y describieron o narraron oralmente su tradición en palabras del nuevo idioma..

Dice el Manuel de Literatura Colombiana, hablando al respecto que: “ El proceso literario colombiano no es una dinámica aislada sino continental, donde los géneros literarios marchan como un frente común en busca de la expresión mestiza que será totalmente real en los años de la República”

Entre unos y otros momentos, pasó la lucha libertaria independentista durante la cual desató Simón Bolívar toda su capacidad poética, espontánea, hasta llegar a la expresión erótica dedicada a Manuelita. La Tertulia Tienes la Palabra publicó artesanalmente el trabajo colectivo “**Bolívar poeta**” demostrando la capacidad emocional y cultural de Simón para llevar a la palabra su utopía. Vale destacar que no obedecía a la formación religiosa sino fue fruto de la libertad de enseñanza que su maestro ejerció. No sobra advertir que jamás fue ingenuo pero sí espontáneo, temático y libre; la suya es, principalmente, literatura política y amatoria:

En las cartas a Manuela -ratificadas como auténticas- la introducción y la despedida, denotan su estado animo; algunas tienen figuras literarias por ejemplo:

“Te pido con el consejo de mis pensamientos, que batallan con el ardor de mi corazón, que te quedes ahí.....”

“.Mi corazón ve con tristeza el horrible futuro de una patria que sucumbe ante la mezquindad”

..“como ejemplo soberbio de la belleza, imponiéndose majestuosa sobre los Andes”
....“mientras yo recojo orgulloso para mi corazón el estandarte de tu arrojo....”

..“se me ha multiplicado el sentimiento de todos los encantos de tu alma y de tu corazón divino, de ese corazón sin modelo...”

...“puesto que nos arrancamos el lama que nos da la existencia, dándonos el placer de vivir...”

“Delirio sobre el Chimborazo” que comienza con la figura: “*Yo venía con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas...*”Continúa incluyendo las siguientes figuras, por demás esencialmente simbólicas, como lo es todo el texto delirante:

*...Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que siguieron las manos de la Eternidad sobre las sienas excelsas del dominador de los Andes

*...la tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y el tiempo no ha podido detener la marcha de la Libertad....

*...Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, ¿y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra?

Comprendo y reafirmo: Bolívar era culto y tenía elaborado el idioma español; le fluía la poesía, no la escribió intencionalmente como un poema, solamente se expresó sincera y sencillamente hasta el punto ingenuo de comunicar su sentir llanamente, quedando registrado en sus documentos y cartas de amor. Lo mismo sucedió con algunos de las generaciones posteriores catalogados como **Poetas Festivos**, repito, como una forma de llamar al **ingenuismo** y digo esto porque si me refiero a las artes en general, concretamente a la pintura, está establecido que los movimientos renuevan y son hitos revolucionarios como sucedió en Europa con os movimientos Dada y Naif que “se reconoce, acepta y valora como expresión ingenua que desarrolla solo un tema en su obra, no tiene compromiso académico solo con su identidad individual de la vivencia, como ocurre también con los niños y los pueblos primitivos; es una espontaneidad inconsciente que no diferencia entre “el ser” y su “trasunto” “, según dice el Diccionario del Arte Actual, de Karin Thomas. Entonces, por qué en la Literatura Colombiana nos da trabajo reconocer el valor de cada quien, desde su ángulo creativo y, difícilmente muchos de los llamados críticos se separan de las escuelas ceñidas a la Preceptiva Literaria estudiada en del colegio en el siglo pasado?....A caso, silenciosamente están creando nuevos enfoques, nuevas definiciones, nuevas normas del hoy literario, que mantienen ocultas y pronto las dejarán fluir.

El término “ingenua” en algunas oportunidades coincide con el significado de “popular” o de “festiva”. En el fondo las características que se les atribuye son las mismas: sin cálculo. Espontánea, sin vanidad, sin interés personal. Solo que, cuando en ella cabe la improvisación, entra la intención, el gracejo, el juego de palabras, el humor, el doble sentido y la intensión de alabar o disminuir al objeto del poema que en varios casos sostiene trasfondo político partidista, satírico como algunos versos famosos escritos en la Gruta simbólica por varios de sus concurrentes.

El tema no es fácil por que aplicado a la poesía apenas si se usa! Por años y seguramente con razón, estuvo calificada como “costumbrista”, diferenciándola de la literatura producida por clérigos españoles o educados en conventos de ordenes religiosas donde les enseñaban a valorara a

Insistiendo, observo cómo en la poesía, el término “ingenua”, coincide con el significado de “popular” o de “festiva”. En el fondo, comparten las mismas características: sin cálculo, sin vanidad, espontánea, sin interés personal....Solo hay que tener en cuenta que, cuando en ella cabe la “improvisación” se corre el riesgo de que entre la intencionalidad entre el gracejo, el juego de palabras, el doble

sentido, el humor y la clara intención de alabar o denigrar el objeto poético, que en varios y frecuentes casos colombianos lleva pincelada político-partidista usando la sátira, como es fácil comprobar en los repentistas de la Gruta Simbólica a comienzo del siglo XX que según algunos autores “ni fue gruta, ni fue simbólica”. Cito los siguientes ejemplos de cada una:

* **Poesía Ingenua** : Popular , Festiva, Espontánea:

“Habrá fiesta en Duitama/ donde canta el bababuy / y en babo, hasta mi mamá/ ha de decir uy! uy! uy!.” (bababuy= pajarito casero / babo= del común)

*De lo que llaman “emotividad elevada” dentro del concepto de “**Poesía Ingenua**” en especial referente a anécdotas chispeantes , transcribo la primera estrofa de “Elegía íntima” dedicada a Jorge Pombo en su funeral:

“Aquí estas ya, sobre el tremendo puente / que todos hemos de cruzar un día; / cuatro tablas apenas: se diría / que es poco espacio para tanta gente”

Ejemplo de improvisación de **Tomas Carrasquilla**, más cercana al concepto menos difundido de “**Poesía Intuitiva**”, es decir, aquella que no solo bromea sino en sentido de broma deja salir el sentimiento y/o la crítica personal: *“Blanca como bogotana / leve como muselina / no puede haber vara humana / que te mida Josefina!*

Ejemplo de **Poesía Satírica**, muchas veces con traza política partidista, referente, ésta, a Rafael Núñez: *“Es la risa del notario / una risa de alegría / pero de estilo tan vario, / que si no hubiera honorario / muy poco se “notaría””.*

Al entrarnos en ese mismo siglo, es importante recordar a **José Joaquín Casas** llamado “el señor de la palabra bucólica” por su sensibilidad para con la naturaleza en el paisaje, lo que permite homologar los términos: bucólico y costumbrista, así como también puede hacerse con el concepto de popular; dice Casas: *“Se van las tardes del azul verano,/ se van con él las raudas golondrinas,/ se van las horas del bullicio ufano,/ de alegre sol y diáfanas neblinas...”*

En ese rubro “Popular”, entró también el poeta contemporáneo del anterior, **Julio Flórez** de quien el Manual de Literatura colombiana anota: “se sostiene que se inscribe en un sentimentalismo fácil, inculto y de inspiración espontánea. Se anota además, que su obra ha naufragado por completo. Le reprochan su populismo y su versificación”. Cabe anotar que frente a este simplismo, Rafael Maya y Rufino José Cuervo, elogian la basta producción.

Me reafirmo con algunos ejemplos de lo que está catalogado y valorado como **Poesía Ingenua**, cito ejemplos de:

Poesía costumbrista, es decir que plasma la cotidianidad con ingenuidad: *“Comentar del policía / la risa, sería un desquicio, / porque él, de noche y día, / le vive riendo” al servicio”*. (referente: empleadas del servicio doméstico)

Poesía ingenua humorística (chiste). *Segunda estrofa del soneto “En la tumba de un usurero”: Tampoco vengo a orar, porque la usura / poca piedad la inspira al sentimiento, / tú lo sabes muy bien, el mil por ciento / mata en el alma la plegaria pura”*

Poesía festiva con pincelada partidista, llamada “Calambur”: *Federico Martínez Rivas, escribió: “Que sea de ruana o de leva, / no importa mucho el equipo, / yo lo que quiero es un “tipo” / que resista bien la “prueba”.*

Otro considerando me tienta. En esa pseudo-descalificación de lo popular, festivo y/o ingenuo está presente la represión política en Colombia que siempre trata de disminuir e invisibilizar lo que se le opone o quien se le opone...La duda me nace porque entre los poetas con ideología definida y no tradicional, y con capacidad ciudadana de exigencia de justicia, muchos fueron censurados y hasta perseguidos por el gobierno de turno, lo que me lleva a deducir la extensión del miedo entre quienes llegaran a ponderarlos, peor aún entre quienes repitieran sus versos; sin embargo, reconozco el valor de la prensa que los reprodujo dentro de las campañas partidistas desde finales del siglo XIX complementados y/o ilustrados con caricaturas. De poesía popular-política-americana- no académica o formal, cito algunos ejemplos:

“Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia”: “Vestidos todos de calzón de manta/ y de camisa de coleta cruda/ aquél a la rodilla, ésta a los codos,/ dejan sus formas de titán desnudas...” (Gregorio Gutiérrez Gonzáles)

“A Rabel Núñez (Traidor)”: “Me voy al infierno yo! Con vos triste y compungida/ Núñez llamó a Satanás;/ y éste le dijo: Por mi vida/ que a las puertas enseguida/ le pongan diez trancas más.! (Manuel Uribe Vásquez)

“El Indio”: Hundida hasta las cejas la corroasca; / ruana listada, de algodón; montera;/ calzón de manta; abierta la pechera/ de lienzo crudo; la epidermis hosca...” (Julio De Francisco)

“Los filibusteros”: “Venid, hambrientos pájaros, a entretejer con crímenes/ el nido para el águila que precediendo vas;...” (Rafael Pombo.- Referente, la venta de Panamá)

También es de anotar que entrando la Libertad de Enseñanza que buscaron los radicales herederos del pensamiento bolivariano- los textos escritos por religiosos y Hermanos Cristianos, continuaron dominando el aula de clase e ignoraron otras expresiones propias de las regiones. Una vez que los aculturizados por ellos fueron ejerciendo al casicazgo autónomo en las regiones, recibieron motes despectivos como “el poeta del pueblo”, olvidando prejuiciosamente que eran el mismo caso que el presentado en sus textos y valorado como afamado: los romanceros del Góngora del siglo XVI, más las estrofas cargadas de doble sentido de un Gustavo Adolfo Bécquer!... Sencillamente los fueron catalogando como “costumbristas” sin valoración de la calidad del texto espléndidamente trabajado y ejemplarmente escrito; en esos juicios el concepto de “narrativa poética” no se había conformado; la separación era: Prosa o Verso. Así que, muchas generaciones “educadas” en colegios confesionales u oficiales, obedeciendo al mismo programa académico y exigiendo los mismos textos, arrasó con el orgullo nacionalista avasallando hasta la Historia de Colombia que apenas a mediados del siglo XX se comenzó a rescatar gracias a la valentía de investigadores –en ese momento jóvenes- siempre vigilados por religiosos presidentes de las academias que dudaban hasta de la veracidad de su

propia historia, así fuera a favor de las Ordenes; por ejemplo: no hablaban de los sacerdotes revolucionarios y definitivos en la campaña libertadora.

Debemos cambiar.

Tan fuerte es el equívoco cultural que aún hoy muchos sienten complejo de “sub-desarrollado”, pensando que solo países europeos o Estados Unidos, tienen buenos autores o hay que vivir allí para entrar en la lista de los elegidos como en verdad sucede. Pero están ciegos ante la nueva conquista económico-ideológica, principalmente de España con la banca y el comercio, sin considerar el valor de la publicidad y el interés de las multinacionales que orientan a los pueblos con la selección de lo que deben conocer tras la oferta de concursos y contratos escondidos en la manida expresión del mercedo: “eso no se vende”. Necesitamos cerrar la tenaza del vacío editorial para enfrentar la nueva conquista!. Fernando Ayala Poveda, crítico superado, en su Manuel de Literatura opina: “Los críticos que desprecian el tesoro cultural de su pueblo, viven en las torres de su propia oscuridad. La Literatura es un viaje hacia la alegría y no un regreso al silencio de la inquisición”.

Por eso creo en el concepto de la Tertulia Tienes la Palabra, para otorgar la Orden del Lápiz, que dice: **“La poesía es la vida. Lo poético vive en ella. Los poemas los crea la naturaleza humana”** y además lo retomo como fácil explicación de que todo está ahí: quienes son sensibles ven otra cosa, se emocionan de otra manera y se expresan de otra forma con lenguajes diferentes, uno de ellos el poético que todavía preserva la metáfora y alaba la figura, concepto que comienza a ampliarse al tener en cuenta que algunos acontecimientos por anti-naturales entran ya en el surrealismo de una sociedad violentada y se convierten en la metáfora-objeto del poema. Pueden ser metáforas de la cotidianidad, de la desgracia de una masacre, la injusticia de las guerras, el abuso de los seres vivos, poblaciones enteras muriendo de hambre, porque se salen de lo natural y entran en un mundo desconcertante, alterado, a la vez surrealista y real.

Vuelvo a la Poesía Ingenua

Retomo mi reflexión y continúo el análisis entendiendo que el ingenuismo es una forma de ser regida por la espontaneidad, la sinceridad, lo imprevisto y lo no ceñido a la academia, que permite leer material poético de manera poco convencional, mas bien instintiva como lo son las emociones que la construyen; por eso me detengo casi en donde comencé: en la autenticidad de sentimientos en la poesía escrita por los nativos y entro a valorar la sencillez y la impregnación en su sabiduría.

Del poeta wayu, cuyo nombre en español es Miguel Angel López que usa por seudónimo para recordar y enfatizar la cultura en que se formó el de Vitorio Apüshana. Dice; *“Yo nací en una tierra luminosa./ Yo vivo entre luces, aún en las noches./ Yo soy la luz de un sueño antepasado./ Busco en el brillo de las aguas mi sed. / Yo soy la vida hoy...”*

Tomo las palabras de la poeta **Jenny Muruy Andoque (Yiche)**, cuando dice: *“Mi voz no es solo mía, De mi gente, la palabra/ que viene renaciendo, yo soy la portavoz. Aunque/ joven, mujer, madre, en mí resuena una voz que / viene desde antiguo, palabra que no muere, versos de sal, poemas que se dice”*.

Para cerrar mi reflexión reconozco la ingenuidad del lenguaje poético del RAP, cuya lírica no se debe valorar aislada del lenguaje gestual y la expresión del diseño de su ropa, como tampoco podemos evadir el análisis del grafiti, pero en éste el diseño lo separa de lo espontáneo para convertirlo más en actitud intencional de protesta o inconformismo. En Africa, en las Comunas de Medellín, en el barrio Las cruces de Bogota, en el RAP al Parque, en los premios Grami, en cualquier escenario, crearon su propia rima, su propio ritmo casi cardíaco; su propia medida en la lírica, todo con absoluta libertad. Y no solo ellos; este año en el **XXVII Encuentro de Mujeres Poetas, en Roldadillo** asistieron varias jóvenes con escritura joven y lectura joven; informales como es esta generación contemporánea, ligera, con otra medida de su tiempo interior....con otro sentir del espacio, con otra intuición....Y, pensándolo bien, la mayoría de poetas –hombres o mujeres- obedecen al instinto que en forma de pulsión (sicológicamente hablando), los impele a escribir construyendo poemas para guiarlos por uno de estos dos caminos: academicista o espontáneo de acuerdo con la respetable cultura de cada quien, cada uno tan valido como el otro en la diferencia.

La poesía es la vida, como dice la Tertulia

Solamente alguien sensible valora la belleza de la vida y escribe, crea, un poema obediente a su acto que cura que libera al ser humano de sus tensiones o pulsiones, confirmando el principio psicoanalítico de que “la persona no está en el tiempo, ella es el tiempo”; y si unimos el tiempo y el espacio en la poesía, con relación al espacio, es necesario acatar otro principio: “existe la co-evolución con el universo que vuelve cada momento más vivo”.

Por consiguiente, deduzco acordemente, que “la naturaleza y el lenguaje se interrelacionan y generan imágenes, que como figuras verbales hablan de un universo”, ante lo cual escribió **Octavio Paz**: **“Contemplar la experiencia en sí, donde ver y entender se conjugan como vivencias, es captar el sentido más allá del significado”**, para llegar a entender que el acto de crear hace parte de la curación del ser y que por eso “el poeta, el filólogo o el científico, une la autotransformación a la transformación del mundo y su posterior representación y que logra el momento de la recuperación del YO y sus objetos transformados cuando integran un conjunto más saludable para la cura personal...es un camino de ilusiones sobre una realidad que retorna a configurarse en la vida personal...”

Por eso, en situaciones de emergencia por la violencia, como es el caso de Colombia, es un aporte urgente motivar la escritura como cura; mientras que cada quien con sus palabras no alcance su liberación para construir la paz interior, no facilitará la grupal y menos la nacional.

La Paz es un estado propia de la sociedad, pero ahora está enferma!....Ahora y siempre, “la poesía es la vida y alguien escribe los poemas con sencillez, llanamente, con alegría o con dolor, en forma festiva y popular; y, otro es el oficio de los academicistas hacedores de normas para justificar lo “erudito” y sostener las cátedras y la Academia.

Quedaría por considerar la metodología de los talleres de poesía que así como pueden ser un estímulo para la escritura, también pueden ser la imposición de normas y/o conceptos personales del tallerista que pueden desestimular al alumno y truncarle la espontaneidad y la intuición, creándole miedos o modelos.

Para cerrar mi trabajo me detengo en el lector, que como ya advertí, nunca tiene el mismo tiempo y espacio del poeta; pero que sí se identifica más con el sentimiento expresado en la palabra que con la normatividad, haciendo del poema un elemento “popular”, aceptado por muchos y repetido o citado por otros cuantos. Entre los lectores cuento, lógicamente, a los recitadores que a su vez repiten con sus emociones el discurso del poema, sorprendiendo muchas veces al autor como si su poema fuera ajeno.

Entonces:

La crítica cuando es fruto de la academia y no del sentir de la valoración de la palabra expresada con los elementos naturales de la comunicación, entra a valorarse según la estética y el lenguaje grupal y/o individual del juez, de acuerdo a su momento de lector, jamás el mismo del autor, que a su vez, tampoco lo vuelve a vivir así reescribiera el poema.

Por consiguiente, la reglación literaria no es más que eso: un conjunto de reglas.....Jamás la verdad sobre la valoración de un texto. Es solamente una de las formas de leer la poesía, mientras la Poesía Ingenua continua rampante en el horizonte!

9- Poesía alternativa

De lo precolombino, del aporte afro y de la decantación cultural acompañada de ritmos musicales

Colombia es país de mundos culturales porque está formada con retazos de asentamientos nativos, aportes de las culturas africanas e intromisión y sometimiento de la cultura española desde la época de la Conquista de América. Hago el reconocimiento debido a nuestro mestizaje, con agradecimiento y orgullo, porque es parte de la explicación de por qué somos de los países más alegres del mundo.

Parto de América porque en el momento del descubrimiento el desarrollo cultural tanto astronómico como matemáticos estaba sino superior, sí igual al europeo. Todavía nuestro continente no tiene certeza sobre el origen de sus pobladores, como tampoco tiene determinadas las fechas del comienzo. Las ciencias establecen unos referentes y aceptan algunas aproximaciones, lo mismo que construyen interpretaciones al traducir la simbología y los rituales grabados en edificaciones y cerámicas precolombinas, construyendo la oralidad relativamente

aceptable como explicación de ellos, pero saturada de vacíos en la certeza del qué fue, del qué pasó, en el remoto ayer.

La certeza comprobada que me ocupa, es que todos los pueblos americanos se regían por su espiritualidad y fueron buscadores, a la vez que poseedores, de su verdad. De ahí que, encontremos en esa oralidad, y en la del libro sagrado Popol vuh que es en sí una metáfora y como tal encierra la esencia de la poesía simbólica; tiene pasajes divinos que bien podemos considerar **poesía mística, nativa americana, escondida en los calendarios maya y azteca, y en los tiempos de todos los americanos.**

Como ejercicio intelectual que sirva de base a la valoración que propongo, comienzo por la definición del Diccionario de la Academia, sobre Mística: “Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus.- Experiencia de lo divino y su expresión literaria. **-El misticismo es el estado de la persona que se dedica mucho a lo espiritual, y logra la unión inefable con Dios por el amor acompañado de éxtasis y revelaciones”.**

El Diccionario de Filosofía dice, “Misticismo es la práctica para lograr la unión entre el espíritu y la divinidad, por medio de la meditación, la vida estética, la contemplación, etc. Para ser iluminado y transfigurado.- Los modernos, San Juan de la Cruz, Snt. Teresa de Jesús, mediante su poesía revelan la necesidad de apartarse de las cosas para ir “de vuelo”; no los desecha, los trasciende hasta dejarlos en la nada, frente a la iluminación divina”.

Ahora transcribo las definiciones oficializadas de Mito, “narración simbólica compartida por la religión, el folclor, la antropología, la sociología, el psicoanálisis y las bellas artes.- Nietzsche lo considera una especie de verdad o equivalente a la verdad, no como ritual sino como complemento a la verdad histórica y científica. Sigue al ritual siendo su parte oral; el ritual es ejecutado en nombre de la sociedad por su representación sacerdotal con el fin de prevenir o propiciar algo; es el denominador común de la poesía y la religión.

La Cátedra Ancizar, de la Universidad Nacional, dedicada en el segundo semestre del 2004 a “Creer y poder”, en alguna conferencia el expositor definiendo el ritual dijo: Lo trascendental es lo místico, el éxtasis; lo sagrado son las memorias recurrentes que llevan a la otra vida en búsqueda constante de replantear la verdad que transforma. En cuanto a la religión la definió como el recurso permanente de gestos, palabras; y, el practicante es quien cumple ciertas obligaciones religiosas que complementa como peregrino en el camino de su creencia, produciendo tras formas religiosas en reconocimiento de su creencia. Mientras que, clarificó que la mística es una forma que satisface lo individual a la vez que busca e ilustra una comunidad espiritual o de creencia uniéndolos en un solo cosmos para la existencia humana, hasta llegar a las tradiciones masivas con nuevas lógicas.

Poesía mítica de Los Muisca

El ser humano demuestra a lo largo de su recorrido en el mundo, la urgente curiosidad por establecer su origen, dando la respuesta primaria en un principio divino explicado poéticamente en los mitos de las diferentes culturas, que además son coincidentes.

Los Muiscas, al sur del continente, en nuestro territorio, hablaron de la madre Bachué y se refirieron a como “por el oriente, por el camino de Sua, camino de luz y de la vida, un buen día llegó el gran Bochica. Consigo traía para los habitantes de estas comarcas un mensaje de paz, de amor y de sabiduría”, relata Lilia Montaña de Silva Celis en su libro, personajes que también son comunes a varias culturas con distintos nombres en cada una.

Las culturas centroamericanas en el Popol Vuh, que se considera el libro más antiguo, tupido de metáforas, de simbología, explican la creación a partir del maíz, le rinden culto, le cumplen su ritual.

En sus páginas también consagra las aventuras de un par de hermanos en el interior de la tierra, llamados Hunahpu y Xbalanque, que descienden a un submundo lleno de demonios, comenzando el relato en el reino medio de la tierra donde su padre y tío son invitados al juego de tlachtli (de la pelota) practicado desde los tiempos de los Olmecas, dando por resultado la humillación de los demonios que “en adelante solo se alimentaran con las criaturas de las praderas y los claros del bosque”, leyenda que termina poéticamente así:

“Sus días pasados no fueron grandiosos,
estas gentes de antaño sólo querían conflicto,
sus nombres antiguos no son realmente divinos,
pero temible es la antigua maldad de los rostros.”

En el caso de los mayas, los jeroglíficos fueron la forma más compleja de la época precolombina; combinaron elementos fonéticos e ideográficos, artísticamente delineados, llenos de referencias acuosas del submundo, mientras que para las matemáticas especialmente aplicadas al conocimiento del firmamento, las escribían en puntos y barra, basándose en grupos de 20, incorporando un símbolo para el cero.

Los chamanes

En las definiciones de misticismo, de la mística, se estableció la presencia necesaria del sacerdote, del oficiante, o del chamán, según la cultura a la que nos refiramos; por consiguiente, estamos hablando de religiones que incluyen el concepto del espacio sagrado donde se rinde culto, donde oficia esa persona que vincula lo de aquí con el allá, con la divinidad.

Al entender el concepto de rito, encontramos la gesticulación, la simbología corporal unida al sonido, a la palabra; para tal fin, en las culturas americanas, desde las fechas perdidas, el oficiante recurre a bebidas sagradas para abrir la comunicación con la divinidad, a la vez que confía en seres que solamente él ve, animalizados algunas veces, que lo acompañan al igual que lo hacen con los iluminados, los que se ganaron el privilegio espiritual de conectarse con la divinidad.

En las culturas del amazonas, por ejemplo, en el Museo Antropológico del Banco de la República, se encuentra la leyenda de los iwa o guacamayos rojos que crearon el mundo.

Ahí mismo se consagra la tradición ticuna de que la selva es la tierra madre de la vida, maltratada con veneno de la rana dorada, el curare, la culebra venenosa y ciertas flores parásitas que describen el contenido de la bebida que facilita el vuelo del

chaman a otras estancias para comunicarse con la divinidad en visiones interiores que lo colman de amor universal.

La tradición de la coca preparada por el hombre a partir del almidón de yuca dulce cocinado con jugo de piña, pulpa de chontaduro, vino del asaí, que beben los invitados al festejo ceremonial para encontrarse los hermanos con la verdad.

Igualmente, siguiendo hacia el sur del continente, se encuentran sitios trascendentales denominados en nativo, en quechua generalmente, como Machu Picchu que significa Pico abuelo; Huayna Picchu, que significa Pico amante. Así mismo, referencias al consumo del cactus de San Pedro, medicina visionaria, predilecta del chaman que cura reconstruyendo la armonía del paciente con el universo, ayudado por el bebedizo que lo lleva a penetrar el cuerpo de la tierra, a encontrarse con la diosa madre; el cactus que se encuentra en las zonas templadas del Perú se destila en su esencia y se mezcla con hiervas purgativas, pero la preparación es secreta y se hereda para el viaje de iniciación que muchas veces es abandonado por las dificultades físicas del organismo y las consecuencias psicológicas que llevan hasta el desdoblamiento y el contacto con

presencias positivas o negativas que los intimidan; una de las versiones publicadas por un científico social sicólogo peruano, Alberto Villoldo, dice: “ Pensé que el nagual se parecería al infinito/ Pensé que experimentaría el ayin, la divina nada que menciona la cábala/Pensé que vería los ojos de la Dama detrás del velo y que vería el nacimiento y la muerte y el destino del universo/...Pensé que quizás, de una manera grandiosa, me sentiría Dios ”.

Con esta introducción y reconocimiento del sacerdote que tiende el puente entre el humano y la divinidad, regreso a mesoamérica regida espiritualmente por la figura mítica del Quetzalcóatl, en el momento en que yergue ante al mar celestial después de su destierro de Tul, descrito como “el sitio donde el chaman de generaciones pasadas se encuentra con el adepto espiritual de las generaciones futuras: el sitio donde el alma humana, o bien entra otra vez en una colaboración fructífera con los dioses, o es aniquilada por ellos...” Apartes de la poética oralizada de ese momento es:

“Y el viejo le dijo entonces: “Mi príncipe,¿cómo es realmente su estado de salud?” A lo que Quetzalcóatl respondió: “Verdaderamente, todo mi cuerpo}está muy enfermo. En ninguna parte estoy bien. ....”

Para finalizar le recomienda el viejo:“Verdaderamente solo allá –hacia Tollan Tlapallan - deberás ir. Un hombre permanece en guardia allí, ya de edad avanzada. Tú y él conversarán y se aconsejarán mutuamente. Y cuando regreses, habrás sido convertido otra vez en un niño”

En el libro “Este árbol brota del infierno”, se afirma que los aztecas eran un pueblo neurótico, que basaba su cultura en la muerte, con la intensidad que ninguno otro alcanzó, aún hoy.

Por eso, religiosamente mantenían diálogos con los dioses, y crearon 91 capítulos-canciones de los Cantares Mexicanos, considerados la más pura muestra de poesía Nahuatl, hasta hace poco traducidos en su totalidad al inglés, dejando en claro las versiones sobre los mitos aztecas, interpretados no obstante el lenguaje críptico en que fueron concebidos y solamente cantados por la elite de iniciados en el culto clandestino que floreció en y alrededor de Technotitlan, en las décadas medias del

siglo XVI y las usaron como parte de un ritual destinado a conjurar los espíritus de los guerreros y los héroes del pasado azteca.

“Por todas partes, la vida misma en la tierra es la que se compara de manera tajante y despiadada con el reino de la luz y del color, tal como había sido en los tiempos anteriores a la conquista...escribieron un Cantar que dice así:

“Como un loro, como un cisne, vuelo por la tierra. Mi corazón está ebrio de vino. / Soy un quetzal que llega al sitio de la lluvia del Espíritu Único, cantando bellamente/ sobre las flores. Susurro canciones, y mis corazones se alborozan./ Una cascada de flores cae sobre la tierra: mis corazones están ebrios de vino./ Miserable, me aflijo, la tierra no es el hogar de nadie”.

2- Lo afroascendiente

Hablar de nuestra parte negra debe ser orgullo de colombiano, puesto que el aporte de la cultura africana define las expresiones que caracterizan las dos costas pobladas en buena proporción y mayor mestizaje por descendientes de quienes obligados formaron la América esclava y hoy con esas músicas y letras afrocolombianas, se promueve el país por todo el mundo.

Posiblemente, ante la dificultad comunicativa entre los diferentes seres humanos transportados del Africa a América caribe, por diferencia en sus idiomas y dialectos, la religión es una explicación comunicacional, reafirmando la vida con capacidad infinita de sentir alegría no obstante la crueldad e injusticia tanto de los comerciantes en seres humanos, como los compradores, patronos, esclavistas, con muy pocas excepciones.

Sin embargo, los lloros o ceremonias de difuntos, por ejemplo, en Cartagena, fueron catalogados como ceremonias de brujos o de centros de idolatría del diablo, como prolongación de la página oscura de la llamada Santa Inquisición. Los velorios de los negros y sus castas eran lo único que creían haber traído a esta tierra desconocida, frente a la cultura religiosa católica que contrastaba opuestamente, pues para los esclavos la muerte les producía júbilo y la celebraban en congregación, actitud colectiva que facilitó la comprensión posterior de su cultura.

Es de anotar que en la persecución y satanización, la mujer fue altamente perjudicada con el binomio “Satán y su asociada”, expresión frecuente en los documentos inquisidores, arguyendo que era la concedora de la naturaleza por favor del demonio.

Según la investigadora María Cristina Navarrete en su libro “ La brujería como práctica social de mediación”, el único hombre judicializado en Cartagena fue Diego López y la mujer con mayor fama en los méritos “ para arreglar los celos, las pasiones no correspondidas, las enemistades personales, los desamores y temores fue entre otros personajes Paula de Eguiluz, famosa bruja negra reconocida por su capacidad especial para recuperar el equilibrio en los comportamientos sociales”.

Con el paso del tiempo, la fusión construyó tendencias religiosas particulares. Fue así como en Tolú, en el Siglo XVIII, en altares artesanales llenos del color africano, alegrados con el sentido vital de los negros, se celebraban en las casas el Día de la

Santa Cruz, adornada con joyas, cintas, velas, música y cantos (poesía de tradición oral) hasta el amanecer.

Así mismo, la danza hizo parte de la religiosidad y la oralidad poética; el Africa no solo eran palabras en sus idiomas o dialectos, combinados con algunas abreviaciones en español, sino que las manifestaciones corporales –organizadas en Cartagena por San Pedro Claver y reglamentadas por el Cabildo- eran parte del ritual en los matrimonios, al final de la pascua, siéndoles prohibido bailar la muerte de uno de los suyos.

La distribución abusiva de los negros en las dos costas, por Antioquia, el valle del Cauca, su llegada a Santafé de Bogotá, regó las costumbres propias y mestizas de culturas ensambladas tras el rigor de la intolerancia bajo el criterio de que no tenían alma y estaban más debajo de los animales que carecían de ella.

Por eso, departamentos como el Chocó, son el reducto del olvido nacional y en general el abandono hacia las negritudes explica los prejuicios raciales en Colombia. Pero, no obstante, de la oralidad se pasó a la escritura, aún hoy en vía de recuperación por estudiosos negros y centros de investigación cultural-social, además de algunas universidades.

De allí, todos conocemos el Alabao, “cantao” en Buenaventura y otros asentamientos urbanos y rurales, que exaltan representantes intérpretes en Europa, con ceremoniales como el del angelito muerto (el niño) :

Mira que bonito lo vienen bajando
con ramos de flores lo van coronando
Ro, ri, ro, ra
San Antonio ya se va
Señora Santana por qué llora el niño
Por una manzana que se le ha perdido.....

El canto, que se puede considerar todo con su escenografía una metáfora de la muerte, es acompañado por cununos (tambores), marimba, guasas (similares al chucho, de semillas) y bombos, principalmente.

U, otro canto común a las dos costas, que entre tambores, gaitas, tambora, cantan distintos grupos musicales en sus giras internacionales, entre otros los Gaiteros de Sucre, al norte del país, que siendo recogido de la oralidad, constituye metáfora:

Yo tenia mi Candelaria
Yo tenía mi Candelaria
con ella me divertía
se fue y me dejó llorando
Ay adiós Candelaria mía

Mi Cande su fue de aquí
Mi Cande se fue de aquí
pensando que me moría
Ahora que he vuelto a vení
Ay yo estoy vivo todavía

3- El Vallenato

“100 años de soledad es un vallenato de 350 páginas”

Si bien Meira del Mar llamó a los compositores y cantores del Vallenato, rapsodas y trovadores, Juan Gossain y Daniel Samper entraron a la Academia Colombiana de la Lengua con un trabajo meticuloso y bien ilustrado, presentándolos no solo como trovadores sino como JUGLARES, debidamente parangonados con los de la Edad media.

Afirmaron que la tradición parte de la presencia juglar hacia el S VII, en especial después de la presencia del trovador a la Virgen en España.

Consideraron que la poesía juglaresca y la música, nacieron hundidas y que las letras de las canciones se han perpetuado en la tradición oral expresada en diferentes géneros. Así mismo, afirmaron que la miopía de la crítica literaria desconoce el valor de la música.

De soslayo mencionaron la presencia de la mujer trovadora y juglar lo mismo que destacaron la presencia del mundo árabe en esas tradiciones.

Refiriéndose concretamente al Vallenato, lo clasificaron como “Poesía popular castellana” e hicieron énfasis tanto en la métrica rigurosa como en la vinculación de los nombres de personajes a las letras de las canciones, como es el caso del merengue “El Bozal” o del afamado poema dedicado a un acontecimiento como es “La custodia de Badillo”, convirtiéndose esas referencias en la crónica vallenata cotidiana y lugareña, aportando tanto a los valores folclóricos como a la poesía popular y a la literatura colombiana en general, como en el caso de Gabo que tomó sus personajes y hechos de esas anécdotas cantadas, confirmado por el propio Nobel cuando dijo: “Cien años de soledad es un vallenato de 350 páginas”

Valoraron la presencia del amor como el tema central en el Valle de Upar, el del Magdalena y los llanos bolivarenses, que ilustraron con ejemplos como: “en el mismo fondo del mar yo la buscaré...Si no vuelves puede matarme la soledad...”

Otro aspecto fue la concreción de símiles entre el Vallenato y los juglares medievales en aspectos como que, ambos comienzan convocando al auditorio, y ambos han pertenecido a ceremonias o ritos religiosos; así mismo establecieron que la muerte es otro

tema recurrente como lo ilustraron con el son “Alicia adorada” de Juancho Polo Valencia, que dice: “..cómo te recordaré toda la vida...se murió mi compañera que tristeza que dolor...”

Para terminar su erudita exposición del Vallenato desde lo juglar y lo Trovado, comprobaron que el género denominado en el argot vallenato como Piquería (dúo que se responde a manera de coplas, es de raigambre milenaria.

4-La música popular de Carrilera y los Corridos norteños

La Carrilera. Narra la canción con rima y el coro necesarios, la violencia intrafamiliar y especialmente la de la “tusa” paísa o el despecho, del que se celebra anualmente un festival en el que se encuentran los apasionados de la “traición” frente a un trago de “guaro” (aguardiente) , ensoñando el ambiente de cantina con “rocola ” enmarcada entre neones de colores, con sonido especialmente ronqueto, grande y pesada como las penas de amor, que resplandece y es el centro de atracción en esos cafetines donde las cantineras secan las lágrimas de todos y aconsejan al abandonado no sin buscar el perdón para aquella mujer objeto subliminal de la expresión “venga bizcocho, venga pa’ca negrita, tomémonos el otro..” mientras ella se sienta en sus piernas. Son letras torpes y tan mal habladas como lo son los campesinos y/o la clase marginal especialmente de la zona cafetera a lo largo de Colombia sobre la Cordillera Central. En general contienen amenazas como “te corto la cara con una cuchilla de afeitar...”

Antaño, se lloraba sobre el Bambuco antioqueño y otros géneros como la Danza tomada de la contradanza española, cuyas letras eran loas poéticas a la mujer, así no siempre saliera bien librada, pues de todas formas le daban alguna culpabilidad le daban porque era la ocasión de la tristeza; se entonaban en la tienda de la esquina, en la cantina del pueblo, en la finca cafetera con barandales, llevando como atuendo típico el carriel, la ruana y la peinilla (machete), con el sombrero tumbado hacia un lado y la cabeza baja para recoger las lágrimas; muchas veces, también, en fondas o cantinas particulares del camino y en las grandes haciendas con halares amplios , pesebreras y corredores saturados con el olor a tierra húmeda sembrada de cafetos. La costumbre, se extendía en los Departamentos del viejo Caldas, Quindío y Risaralda, como lo han comprobado las contertulias en sus recorridos de investigación.

En épocas más recientes comenzó la mezcla con la Ranchera mejicana para crear la hoy llamada “de carrilera”, en la que se denota a simple oído, la influencia por muchos años recibida constantemente en la transmisión radial.

Es entonces cuando se puede crear la hipótesis de la Metáfora de la violencia, pues ya no eran la danza, el pasillo lento, el bambuco, los que arrullaban las letras del amor perdido, sino la metáfora de la muerte y la mutilación del cuerpo, circunstancia que puede hacernos pensar en el reflejo de la violencia política en Colombia a partir de los años 40, cuando con el valor de la vida cobró precio en el rencor y la venganza políticas, surgiendo canciones seleccionadas hoy como “Lo mejor de la Carrilera” : Tres copas de vino, Perla fina, Mi ranchito, Diez aguardientes, Vida infausta, Bigamias y otros muchos.

Los Corridos norteños. Una vez que el narcotráfico cobró seguridad social, los llamados “varones de la droga” se auto-asimilaron a los valientes de las Rancheras, de los corridos mejicanos que cantaron a los héroes y hombres-leyenda de la revolución. Saltaron de la carrilera al corrido norteño y contrataron con los mejores compositores e intérpretes del género, sus propias composiciones épicas en las que también la generación de violencia entre los grupos e internamente entre sus integrantes, se convirtió en la metáfora del poder que incluía el derecho a la vida de los demás, en canciones como: El coquero, El Rey de mi pueblo, El Patrón, El

Mejicano, La Catedral, Pacas de kilo, Historia de don José Torcuato, Don Martín González, La banda del carro rojo, y muchos más.

Cuando entró el sicariato, la problemática social la encaminaron los adolescentes por el Rap para cantar sus duelos de barrio. Mi Ensayo sobre el tema se titula: Jóvenes poetas hijos de la violencia,

5- MUSICA FOLCLORICA BOYACENSE

La Charanga

Basta con mirar el paisaje parcelado o boscoso del Departamento de Boyacá, para comprender por qué poblaciones como Chiquinquirá son “cuna de poetas” y la región en general tiene en los boyacenses cultivadores de la palabra y de la poética en el folclor. Regiones como la carranguera, llamada así porque la mayoría de sus pobladores negocian con las carracas, mandíbulas o quijadas secas de los caballos y algunos asnos, han pasado a integrar el listado de las más conocidas expresiones populares como “Carranguera” o música campesina parecida al Vallenato en la crónica que narra a manera de poesía ingenua ajena a lo tradicional, libre en la expresión y cargada de modismos; sus intérpretes son llamados “carrangueros” y se acompañan de guitarra y tiple que es un instrumento típico de Colombia, basado en la guitarra pero con 12 cuerdas (originalmente 8). La Historia registra la llegada de la guitarra a Colombia en 1550. La de la vihuela la la ciudad de Tunja (Capital de Boyacá) en 1645, llevada por los Jesuitas al pueblo Tópaga. Pero el tiple es mencionado por primera vez en Popayán en crónicas de 1746 y en Bogotá pasó a acompañar las reuniones literarias hacia 1870.

La percusión o el ritmo de la Carranga lo llevan con la guacharaca que es una caña rayada que se rasca de arriba hacia abajo o viceversa, con un alambre grueso o puntilla clavara en un palito que sirve de asa.

Las letras o rimas parecen venir de la copla que es característica de la región cundi-boyacense, de autor colectivo circunstancial y se refiere a la cotidianidad y está cargada de humor frecuentemente de doble sentido, es decir con la picardía heredada de la poesía popular española, dedicadas casi siempre a la mujer. Ejemplos de copla:

* Tres cosas hay en el mundo/ que no se pueden cuidar/ una cocina sin puerta/ la mujer y un platanal.

*Por oriente sale el sol/ por la planada la luna;/ el que no tiene mujer/ con agua se desayuna.

*Tú dices que estas doncella/ eso solo Dios lo sabe/ el cura que te confiesa/ y el que te torció la llave.

*Cante, cante compañero/ que a cantar jue que vinimos;/ cómo un hemos de pagar/ la yuca que nos comimos

*Te juiste y me dejastes/ como garza en la laguna/ con ese pico tan largo/ sin esperanza ninguna.

NOTA: están trascritas con los modismo lugareños

Otros aires cantados

Los ritmos se clasifican por la música ; El Torbellino, La Guabina, El Bambuco que tiene raíces afroascendientes, y otros. Las letras o canciones son principalmente paisajísticas y de amoríos; entran en la poesía campesina aún que hay compositores con letras mejor elaboradas desde el punto de vista académico como el Médico Jorge Villamil, paisajista y de amoríos; y José A. Morales, del terruño y protesta o trasgresión.

Ejemplo de Villamil: “Amores que se fueron, amores peregrinos/ amores que se fueron dejando en mi alma negros torbellino/ igual que las espumas que lleva el ancho río/ se van mis ilusiones siendo destrozadas por el remolino...”

Ejemplo de Morales: “Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar/ la sentencia que’l Alcalde a yo mi hubo de implantar/ porque tuve con mi mano al patrón que castigar/ cuando quiso a mi familia, quiso a mi familia, llegármela a irrespetar...”
(la forma castellana tendenciosamente es la costumbrista campesina santandereana)

10- JOVENES POETAS HIJOS DE LA VIOLENCIA

Poesías vivientes y expresiones populares de sectores marginales con sus códigos y símbolos, dueños de su lenguaje corporal y gesticular.

Colombia como país suramericano, es –al igual que los otros- víctima histórica de la violencia política que ha generado diversas categorías como la intrafamiliar, la interpersonal, los encuentros con la autoridad y los abusos de ella, en especial, contra la población joven marginal, que a su vez convierte la agresión en producción poética musicalizada, objeto de éste análisis cuya **hipótesis** es que: **esas composiciones denominadas “RAP” son distensionantes de las conductas violentas, a la vez que consagran la historia urbana contemporánea en sus relatos poéticos cuya metáfora magistral es su propia vida.**

La metodología para la exposición, consideración y acercamiento a esas expresiones denominadas “raperas”, parte:

A)- De observar la poesía cantada y musicalizada al ritmo veloz de la vida y de los imaginarios de los pobladores marginales entre 6 y 18 años, habitantes del Distrito de Medellín, capital del Departamento de Antioquia y, los residentes en la capital del país, Bogotá.

B)- De comprobar que los aspectos sociopolíticos y económicos, son detonantes de actitudes violentas que algunos marginales convierten en la expresión poética popular RAP, distensionadora y neutralizadora de otras violencias sucesivas.

C)- De reconocer que esas narrativas de historias de vida, aportan al idioma vivo nuevas palabras y representan la metáfora de esta época en Colombia, a la vez que descargan emocionalmente las violencias juveniles, comprobando lo que afirmara Osar Wilde en uno de sus epígrafes, éste asignado a Lord Henry Wotton: “*Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma*”, si tenemos en cuenta las sicologías social y ambiental.

LA FAMILIA

La estructura familiar, como la plantea Eduardo Umaña Luna, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en su estudio sociológico y político jurídico de la familia en Colombia, es necesario considerarla desde tres aspectos fundamentales: **espacio ecológico, tiempo y relación.**

El espacio ecológico de los raperos es desarmónico por la fractura de la familia y la violencia intrafamiliar como consecuencias, en gran parte, de la falta de oportunidades y desempleo que lleva a los jóvenes a integrar la delincuencia organizada especialmente alrededor del narcotráfico como vendedores, suministradores y/o consumidores.

El tiempo permite reconocer que desde la época de la unión de la pareja –padre y madre- como base del núcleo familiar constituido con el modelo de la “Sagrada Familia” bajo la influencia de la religión católica, a la situación actual y muy frecuente de unión inestable en la que fueron concebidos y criados, ellos, los raperos-, la sociedad se ha precipitado en la corrupción.

La relación resquebrajada entre padres e hijos raperos es consecuencia de la pareja desavenida, el machismo y en muchos casos del abandono paterno de la familia que siembra el complejo de culpabilidad en la madre a quien el rapero decide proteger para impedir los maltratos físico y psicológico, sustituyendo al “jefe de hogar” desde la búsqueda del dinero para sacar de angustias a su familia y bajarle peso al sacrificio materno, hasta imponer su autoridad por presión del poder económico sobre los miembros de la familia, al mismo tiempo que conquista el reconocimiento del vecindario que lo heroiza y respeta tanto por admiración como por miedo.

Igualmente se percibe el fracaso de las prédicas católicas al imponerse la unión libre o vínculo respaldado únicamente por sentimientos y pasiones, que muchas veces perdura hasta la adultez de los hijos y más, ocasionando dudas sobre el castigo divino; así, cada quien crea o acomoda sus devociones particulares –especialmente a la Virgen en la advocación de María Auxiliadora- bajo cuya protección, en estado de pobreza absoluta, el adolescente toma la actitud machista de darle estatus a todo el clan, de la misma forma como los medios masivos le muestran el desarrollo de

sociedades delincuenciales llevadas a la apología de la heroicidad, sin dejar en claro que al final el único logro es el incremento de la marginalidad y de la miseria humana, que esconde el estereotipo del joven tribalizado o pandillero, estimulado y sostenido por las mafias.

Un ejemplo tomado del libro “Usted protagonista”, de Juan Oreste Alzate Caro, transcribe el siguiente relato: ..” Desde los 14 años empecé de ambular de un lado para otro, me crié en Medellín, pero dejé de vivir con mis padres porque estos mantenían peleándose, me volé con unos amigos pa’la costa, allá duramos como dos años viviendo de limosna....pero decidí hacer mi camino porque a mis amigos ya se les estaba metiendo el vicio y la rumba....” Como este, son miles, son todos los casos de los parceros (amigos del parche, de la manada en que se protegen unos a otros y, acogen en reemplazo de la familia).

Los sociólogos denominan a estos grupos “tribus”; los muchachos pasan del hogar a ser tribales y reunirse a lo largo de las ciudades, alrededor de la música, la limosna o el trabajo informal, el raponaso, el dormir en la calle, el desamparo, demostrando su nueva forma de sociabilidad no restringida, que poco a poco crea rituales y posiblemente uno de ellos sea la construcción del raperismo.

LA VIDA Y LOS MEDIOS MASIVOS

Surge otro imaginario –como ya se dijo- que los lleva a definir ciertas situaciones como reales y lo que es peor, reales en su conciencia.

Emerge una forma de vida nueva que exige la compra de un “fierro” o arma de fuego: se perfilan el sicario, el traqueto o vendedor de droga de muy baja calidad, el motociclista con su nuevo estatus en la comunidad reforzado con los “encargos” delincuenciales sea por una vez o por un lapso excepcionalmente largo, subiéndoles el nivel de vida y la posibilidad del consumo.

El crimen se convierte en la respuesta conductual que exige el clan al darle prestigio y, los vecinos en adoptarlos como algo propio de esa forma de subsistencia en una sociedad corrupta e injusta, mientras ellos –los parceros, pandilleros, delincuentes juveniles- conquistan a su pareja para exhibirla en la moto y dar forma a la unión inestable dependiente del delito como una situación ordinaria en la que actúan por hábitos y a lo largo de la cual encuentran los fines de esa carrera contra la vida en huida de su propia muerte, convirtiéndola en la única forma de supervivencia, inclusive frente al abuso de la autoridad que programa batidas denominadas “limpieza social” en las cuales asesinan a bala –fumigan- a clanes o individuos, dando origen cada situación a la continuidad, o a otra similar o peor, sin la intervención de una mentalidad racional calculadora. Son niños de entre 6 y 18 años, algunos entrados en la juventud hasta los 20, 21 años, cuyo proyecto de vida abarca tan solo 24 horas.

Son adictos a la televisión. Si permanecen en el hogar –que puede ser una habitación en un inquilinato- las dos primeras compras con el dinero blanco o sucio, son una nevera y un televisor. La programación casi toda violenta, alimenta sus mentes y se convierte en ingrediente de la subjetividad juvenil en el marco de esta época tecno-digital, creando tres tipos de jóvenes según el sociólogo de la

Universidad Nacional, Fernando Quintero: el joven tipo -hijo del sistema- y el joven legítimo quienes se preparan para asumir el progreso del país en la continuidad de lo bueno y lo malo y, el joven tribalizado o parcerero, miembro de la gallada que a su vez reacciona con la transgresión y el nomadismo.

La radio, igual que la televisión, entre los jóvenes juega papel definitivo, siendo además característica de la sociedad colombiana el acompañarse con la radio mientras desempeña cualquier oficio, en espacios de oficina, rurales, en la casa, en el parque... Por eso, el parcerero barrial recurre a su equipo de sonido tan importante como la televisión, siendo su tercera inversión para mejorar su calidad de vida y aglutinar al parche.

Mientras tanto esos muchachos se resisten a la muerte a manos de rivales o de la autoridad, luchan para no ser absorbidos por el sistema que consideran caduco, falso, agresor e ilegítimo. Se constituyen en actores sociales y políticos; construyen su forma de vida, de hablar, de vestir, de sentir, de amar... Para no ser territorializados, para conservar su privacidad, para imponer su dominio, construyen su propio metalenguaje que a lo largo de la convivencia social que gracias a la difusión de los medios de comunicación ha penetrado entre los "jóvenes tipo y legítimos", creando el argot generacional urgente para preservar su privacidad e integridad, a la vez que desarrollan una mezcla de malicia y perversidad, constituyéndose ésta en la manifestación legitimada de su existencia.

Estas nuevas formas de vida, partieron, pudiéramos señalar, a partir de la década de los 80, especialmente en Medellín con el narcotráfico y de allí saltaron a Bogotá como delincuencia organizada, sin olvidar la que la injusticia social de por sí produce a lo largo de las calles, durmiendo a la intemperie los parceros, chupando pegante (drogándose) los sin techo y sin familia, las víctimas del autoritarismo y la doble moral, satanizándolos bajo el calificativo de "estados alterados de conciencia".

EL ESTADO Y LA PROBLEMÁTICA

El Estado no siempre falla. Algunos programas comunitarios salvan la vida de los jóvenes y dan origen a nuevas formas de expresión válidas en la rehabilitación y oportunidades. Una de ellas es el reconocimiento de la identificación de esas bandas o galladas con su música y su poema cantado en español que los remueve e impulsaba a construir instrumentos con canecas de basura, de gasolina, con palos, reciclando todo lo que puede sonar como percusión.

La experiencia se implantó en Bogotá con carácter institucional del Estado e igual éxito. Hay eventos regionales y nacionales que los reúne, los encuentra, los valora. Se fomenta la creación de bandas barriales o de grupos musicales que insisten en denominarse parceros y en calificarse como parche.

La música da para que con el movimiento al instrumentalizarla, al producir golpes fuertes, secos, rítmicos, los jóvenes exterioricen el dolor expresado en la narrativa; para que enfaticen en el duelo o la protesta; para que con el canto y con el baile gesticulen las tensiones que sufre el cuerpo; para que desahoguen energía contenida y recargada de resentimiento y odio, hasta formar un estilo, su nueva cultura: la rapera.

En los colegios, en los barrios, en las comunas, han planteado solución y recobrado el estatus valorativo de la persona humana. Cantan sus aventuras; escriben sus sentimientos; hacen una metáfora de su vida y la comunican. Los une, les crea compromiso grupal y de vida. Aprenden otra forma de interactuar entre ellos y en la sociedad sin que ella los asimile. Comulgan con los otros jóvenes, los que a su vez participan del ritual, los siguen, los imitan; comprueban la psicología social; crean arquetipos, tienen su propia simbología colectiva construyendo su nueva identidad, su mejor manera de sentirse protegidos contra los ataques autoritarios; es la mejor forma de sentir el valor, la fuerza del conjunto humano que les da sensación de superioridad protectora de sus propios intereses y rituales secretos que consolidan el sentido de pertenencia al grupo.

11- Mujeres en la memoria

Con frecuencia el trajín literario olvida a algunas mujeres cuya huella no es lo suficientemente reconocida por lo que dejo algunas anécdotas biográficas de tres escritoras cercanas a mi vida profesional, el Periodismo. Pero antes hago la siguiente reflexión sobre lo que nos une:

La palabra que.....

habita en el borde de una hoja fresca que se marchita con la mentira

Es la que nos diferencia de los demás seres vivos en la evolución de las especies, solo que, el humano se equivoca con más facilidad, seguramente por la facultad de pensamiento con la que construye cada palabra.

El conjunto de los signos que la conforman, son inmediatos en el momento de concebir de la idea para expresar nuestros sentimientos y emociones.

Los egipcios la hicieron heraldo de sus misterios y jeroglíficos.

Los romanos adoraron la palabra. La convirtieron en divinidad por su grandeza y por ella la doraron.

Los místicos la identifican con la vida eterna y los nósticos la visualizan como la Energía Universal.

La religión la convirtió en verbo y le dio el valor de hijo único del Padre.

La palabra es el instrumento de la comunicación oral que facilita la confianza en el conocimiento del otro y de nosotros cuando la usamos honestamente, cuando la hacemos llave para abrir el templo de la verdad.

Por eso, nació el calificativo de la Palabra de Honor, la que ni siquiera soslaya la mentira ni el engaño, la que jamás traiciona porque es abierta y transparente.

Por eso, las sectas crearon la Palabra de Reconocimiento, para no ser traicionadas e identificarse con los pares.

Por eso, desde épocas de Menfis, la Palabra se hizo Maestra; se verbalizaba para enseñar los valores éticos y morales. Para ofrecer y dar conocimiento.

También existe la Palabra de los Misterios, la que preside los rituales y no la pronunciamos porque se queda en el pensamiento de la bondad y la nobleza, ungida con

la esperanza en la fe y el reconocimiento de la igualdad en los seres vivos que merecen el Amor Universal.

Sin embargo, debemos considerar la Palabra Sagrada que autoriza la entrada a los templos de todas las creencias que consagren la arquitectura a proteger y valorar los principios que dan valor a la deidad.

Nos queda por enumerar la Palabra Sublime, la que solamente empleamos en la oralidad del silencio con la Eternidad.

Pero como ya dije, la palabra habita en el borde de una hoja que se marchita con la mentira por lo que la tenemos que venerar la palabra viva, la que no admite el engaño ni tiene doble faz; la que se pronuncia en la amistad y es garantía de limpieza y verticalidad.

Esa es la palabra que pretendemos cultivar.

Sin embargo, la Periodista como escritora es una constante histórica poco valorada en la trascendencia como mujer; es casi lo mismo que caminar la ruta del olvido donde solamente a pocas les reconocen que marcaron las páginas de las luchas libertarias.

Bastaría con reconocer la historia de las tertulias literarias en las cuales se discutían las ideas revolucionarias hasta convertirse en foco de pensamiento criollo libertario, dando, muchas, origen a movimientos y publicaciones trascendentales. Por ejemplo, de la “Eutropélica”, constituida como una sociedad de amigos de letras, surgió el “Papel Periódico” en 1791.

Otro ejemplo se ve con Antonio Nariño, que tanto, asistía junto con su esposa a las reuniones convocadas por otras mujeres, como participaba en las que el Precursor celebraba en su sala, presidida por el epitafio de Benjamín Franklin, que dice: “...arrebató el rayo al cielo y el cetro a los tiranos”. También cercana a Nariño fue la Tertulia de El Buen Gusto, mantenida por la Señora de Manrique, madre del clérigo de menores José Angel Manrique.

Pero la Libertad o, la carencia que de ella tenía la mujer, partió de los criterios impuestos por la iglesia católica a través de la monarquía española, para acallar el pensamiento transgresor, temerosa como estaba de perderle poder, llegando a la creación de la injusta Inquisición que ejecutó a muchas mujeres después de saciarse torturándolas.

Sobre la restricción al uso de la palabra impresa como herramienta para difundir el pensamiento quedó constancia en el título XXIV de la Recopilación de las Leyes de Indias, dictada por Felipe II y que dice:....”que no impriman los dichos libros sin expresa licencia nuestra, ni que ningún librero los tenga ni venda...”. Los Jesuitas, fueron quienes más extendieron la imprenta. En México abrieron el primer taller en 1577, en el Colegio San Pedro y San Pablo. La octava ciudad en tener la propia, traída por ellos fue Santafé de Bogotá en 1737, traída vía Cartagena, empacada entre cajones, esperada durante dos años por el Hermano Francisco de la Peña, madrileño de 22 años de edad.

El periodista y político católico, Alvaro Gómez Hurtado, en su libro “La Revolución en América”, afirma: ”por su afición a la imprenta, por su presencia activa –política- dentro de las clases dominantes, los hijos de San Ignacio construyeron en la Colonia lo que hoy podríamos llamar el elemento progresista”... La imprenta para difundir ideas en la palabra.

Anécdotas mini-biográficas:

1- AMIRA ARRIETA McGREGOR de la ROSA, Poeta del teatro

La conocí siendo muy niña pero hace poco tiempo con la Tertulia Tienes la Palabra fuimos a Barranquilla a hacerle un reconocimiento a su amiga Meira del Mar; la suerte hizo que nos dieran la sala Amira de la Rosa.

La popularidad del nombre “Amira de la Rosa”, es tradicional y más en la costa atlántica. Pero, hablar sobre la escritora que llevó ese nombre de casada, no es frecuente ni entre los colombianos del común, ni entre los círculos literarios, ni en las antologías; es uno más de los casos en que pareciera que después de la primera biografía publicada, todos hubieran tomado de allí los mismos datos., con excepción a la fecha de nacimiento. Figuran tres, en tres biografías parecidas. Dos de las tres revisadas en la Biblioteca Luis Angel Arango, la datan, una en 1895 y la otra en 1903. La de fallecimiento coincide en 1974. El “Quién es quién en la Poesía Colombiana” escrito por el periodista y poeta Rogelio Echavarría, fija el nacimiento en 1900.

Una coincidencia entre sus biógrafos es la aclaración del nombre; lo adoptó abreviado, renunciado a los apellidos paterno y materno, después de casarse con Reginaldo de la Rosa.

El claustro del colegio de la Presentación, está en el recuerdo de ella durante los estudios de primaria y secundaria, como en el de gran parte de las mujeres colombianas, en distintas ciudades.

Adulta, seguramente mientras se desempeñaba como diplomática en Madrid y Sevilla, cursó estudios relacionados con el periodismo, en la escuela de El Debate; sin embargo, otro biógrafo la ubica estudiando en Barcelona; los datos en ninguna biografía son claros; lo mismo, es posible que durante los mismo 25 años escribió en El ABC de Madrid y a su venida para Colombia se vinculó como colaboradora en El Tiempo , de Bogotá y en El heraldo, de Barranquilla. Registran que, fue miembro de la Sociedad de autores de España y del Instituto de Cultura Hispánica.

Una de las biografías difundidas en la biblioteca virtual de la Luis Angel Arango, escrita por Ma. Lamus, la profesionaliza como pedagoga y asegura que fue alumna de Maria Monetessorri en el Curso Internacional para Profesores, dictado en Barcelona (no da fecha), donde compartió aula con Gabriela Mistral quien dijo de su poesía: “Amira gana la batalla de las letras a puro instinto artístico. A pura sinceridad suelta y limpia”, según el registro del Quién es quién, en la pagina 144.- Seguramente en su memoria Amira, fundó un colegio en Barranquilla, con el nombre de la Chilena.

En 1941 publicó su primera novela, corta, titulada “Marsolaire”. Nuevamente el Quién es Quién, fija la publicación en 1976 y cita la opinión de Carlos Martín que dice: “Marsolaire es un tesoro literario tejido con los más finos y valiosos hilos del idioma, donde se confunden la realidad y la poesía sin que ninguna vaya en mengua de la otra...” Agrega al final:....“ estilista consumada, logra con sobriedad la mayor tensión lírica y máxima precisión de la descripción de paisajes y personas”.

Entre las obras de teatro que enumeran están: Madre borrada, escrita en 1943, llevada a escena en España y años después en Barranquilla, Colombia, montada por su grupo escénico y contando con su propia actuación en el teatro Murillo . Igualmente integran el

listado: Piltrafa y Las viudas de Zacarías, obra calificada por su biógrafa Ma. Lamus como: “Sainete costeño” y representada en Colombia, Venezuela y España.

De la producción en prosa poética de Amira, Germán Vargas integrante del grupo barranquillero garciamarquiano La cueva, recopiló varias composiciones bajo el título “Cantos a la vida”, que conforma el No. 27 de la colección literaria de la Fundación Guberek. Gran parte de la narrativa confirma su hábito escritor al de humanizar la naturaleza y las cosas; las animaba, les daba vida. Dora Cecilia Ramírez, otra biógrafa dice: “Sin lugar a dudas, es una observadora detallista descubridora de lo aparentemente simple pero de profundidad muy rico..” Otro crítico afirmó: “ El que lee por el solo goce de leer, se cansa a pesar de la diversidad de tonos y colores, de retratos, del rico lenguaje. Es que las emociones esperadas sin ser prometidas se guardan suspendidas en la belleza y nada patatea adentro de nosotros mismos”

Tenía especial tono, Amira de la Rosa, para poesía infantil. No usaba el diminutivo para dar ternura, porque era castiza y da la sensación de querer buscar un mensaje pedagógico, en vez de nanas u otros relatos vacíos. En “La luna con parasol” cumple la animación, la humanización de un jazmín y no evita la crueldad del castigo; en vez que lo incineren, la niña amiga y dueña de la flor, se traga para sentirla solamente latir en su corazón y quedar ella con la voz perfumada como testimonio de los hechos, de la mentira y del castigo que merece. Usa frases cortas que parece son constantes en su obra. Cortas y en renglón aparte. La edad del lector le debe permitir descifrar palabras como “mesaba” (mesaba sus cabellos). En el final concluyente de los breves renglones que forman el relato, concluye : “se tragó un misterio”, expresión que requiere descifrar el milagro de la voz tragada, “la voz perfumada”. En este mini-cuento la protagonista es Margarita; igual lo es en La Lluvia.

Guillermo León Valencia, como Presidente de la República le reconoció sus méritos y su trabajo por la cultura en Colombia y en España, otorgándole la Cruz de Boyacá. También recibió la Medalla de Oro, de Barranquilla.

Para cerrar esta breve biografía, hago especial reconocimiento del valor literario del teatro, de cómo contribuye al desarrollo cultural de los pueblos y de cómo es una herramienta pedagógica tan importante que, Amira de la Rosa la utilizó con criterio de maestra y buscadora de mensajes. Fue Amira, de las primeras mujeres colombianas en escribir teatro reconocido en España y Venezuela.

2- DOLLY MEJIA, poeta erotizada

La conocí cuando sabiendo yo la escasa posibilidad de estudiar algo sobre Periodismo en Madrid, España, insistí a mi padre que me ayudara a conseguir una beca. Efectivamente, llenando los requisitos académicos de egresada de la Universidad de América y viendo mi esfuerzo por conseguirla porque era para profesionales con experiencia, me ayudó mediante una carta dirigida a su conocido el Dr. Gregorio Marañón, Director del Instituto de Cultura Hispánica y en efecto conseguí el propósito.

Era mi primer viaje al exterior. Así que, escribió a su amiga y colega Dolly Mejía para que, por favor, me orientara en lo que más le preocupaba, encontrar un buen lugar donde alquilar un habitación para estudiantes.

Viajé con la dirección en el bolsillo, presta a llegar a su apartamento en un taxi porque la habían operado de los ojos. Cuando recogí mi maleta y me disponía a salir, me llamaron por el parlante. Era ella que venciendo la prescripción fue a recibirme, detalle que siempre le agradecí y por esa época se convirtió en visita de un año y nos meses, mientras ampliaba la beca con otros cursos sobre pintura, literatura, publicidad y periodismo.

Era rubia teñida muy parecida a Marilyn Monroe, hasta en sus ademanes y actitud de mujer conquistadora, tanto que, años después cuando vino a morir aquí, le dijo a papá: - Jorge, cástate conmigo; estoy desahuciada pero no quiero morir sin un hombre al lado!. Ella hacía no más de un año había enviudado de Hans Peter, un alemán con binóculo que yo siempre sentía como exnazi, y que no hace mucho encontré citado como tal en un libro sobre el tema, con el agravante que una tarde viendo álbumes le dije a Dolly:- Este señor fue profesor mío en la Universidad; dictaba sociología....Ella soltó su típica carcajada y me respondió:-Tú estas durmiendo en su cama...ese es mi marido que vive seis meses recorriendo su cadena de anticuarios y el otro medio año aquí.

Por consiguiente me expliqué la delicada y fina decoración del apartamento con piezas de porcelana, jarrones, obras pictóricas y muebles antiguos. Lo único diferente era la biblioteca con obras contemporáneas, el menaje de cocina y un óleo que Mejía Vallejo le hizo a Dolly, en el que ella está semidesnuda.

Dolly como periodista estaba acreditada en el Club de Prensa extranjera, lo que me facilitó conocer personas como Papillón, actores, políticos incluyendo a Franco en una ceremonia en el Valle de los Caídos . Muy bien acreditada por su trabajo de corresponsal para El Tiempo y Cromos, recorríamos lugares y visitábamos personajes; fue tal vez, mejor la experiencia con ella que la teoría académica, con excepción del conocimiento en artes plásticas.

Si bien era testigo silencioso de su trabajo periodístico, nunca la vi escribir poesía; seguramente lo hacía en la noche o cuando estaba sola. Es de las pocas mujeres colombianas consagrada en antologías y considerada en el Quien es quién en la Poesía colombiana que dice: “ ...fue muy prolífica y alcanzó gran popularidad por su vitalidad, emotividad y desbordado erotismo que tal vez hoy haya sido superado por mujeres de una época más liberada y menos provinciana”.

Nacida en Jericó, Antioquia en 1920, estudió tardíamente Periodismo en España y Museología en Francia. Papá la conoció en Bogotá, seguramente en los años en que su esposo trabajó en la U. de América; a mi regreso de España, varios colegas me preguntaron por ella; recuerdo el interés de Timo León Gómez e Ignacio Becerra, periodistas de La República donde, me parece, trabajó un tiempo.

En una de las antologías la reseñan como “poeta de gran emotividad y de lenguaje simple y directo, está ornamentada por metáforas y definiciones brillantes; tomando al azar uno de sus libros, dice por ejemplo: “ el agua es el vino con que se emborrachan los árboles..”.- “El cansancio es un deseo de morir transitoriamente...”

Continúa el registro: “ se aproximó a lo que fuera Julio Flórez en la literatura nacional..” En su poema Vacío, dice: “Cuando le falte al hombre la visión del lucero,/ la raíz de la sangre se quebrará en silencio...”

En el titulado Noche en ti, dice: “...La noche es un ala cuando parpadeas/ y entre tus pestañas/ se adormila un viento con los pies de seda...”En el titulado El Sueño, dice: ...”Tus manos desvalidas, manojos sosegados, / se ahuecan levemente como acunando un seno....”

En el titulado El amor recobrado, dice: Cuánta de esta tristeza que ronda y me socava/ daría por recobrarte./ Cuánto de éste vacío que no cabe en mi muerte...

En el titulado La casa nueva, dice: Aquí, el mantel de musgo/ y la harina con carne de amapola./ Migas para el gorrión y para el viento./ Leche y miel en el pecho sorprendidas./ Un solo cuenco para nuestras manos./ Hartadura de comernos las miradas/ y el ascua del amor recomenzado.....

Nunca supe por qué, no se entendía mucho con su hermana y su sobrina; tampoco nombró a otro familiar y para su dolor de alma cuando nos avisó desde una clínica en Madrid que llegaría a morir con nosotros, se había enterado de la infidelidad de su esposo, con la madrina de matrimonio, cuando al fallecimiento de él comenzó a revisar cajones y para votar basura encontró cartas comprometedoras.

A más de ese dolor, recibió otro que es difícil de perdonar. Remitida por el Dr. Rojo (español) al Instituto de Cancerología de Bogotá, ella desde su cama y para darse ánimo, me pidió que llamara a algunas personas que la conocían y buscara a Don Roberto García-Peña y los Santos (Hernando y Enrique, tío y padre del actual Presidente de la República de Colombia) para que enviaran una carta de recomendación al Director del Instituto; la respuesta vulgar que me dieron fue negársela porque había prestado unos jarrones para arreglarle el apartamento al General Rojas Pinilla cuando se refugió en Madrid. Esa desilusión, también se llevó y todo porque era conocida en la embajada y por mucha gente colombiana a quien ayudaba y ella para estar cerca de la noticia, se vinculó al recibimiento de quien en su gobierno había cerrado El Tiempo; fue una venganza estúpida e injusta porque cuando ella hizo algo parecido a la llegada de Perón, nada les pareció indebido.

Para terminar esta huella tengo que registrar la tercera desgracia que marcó sus últimos meses de vida. Entre quienes acudieron a saludarla, fue un coronel cuyo nombre borré del recuerdo y no logro recuperar; a él y su esposa, ella les sirvió en Madrid. El quedó viudo y regresó a Colombia. Me sorprendió que le llevara televisor y se le pegara todo el día en el Instituto. Seguramente la conocía en su personalidad de conquistadora y a los pocos días contrajeron matrimonio por lo civil, ante notario, no obstante su estado

terminal. Sólo me dijo una mañana después de tratar de suicidarse en su lecho de enferma: -Me salió gallito. Oblíguelo a que pague mi funeral en lo mejor de Bogotá.

Yo solamente la acompañé hasta la funeraria Gaviria porque nunca asisto a honras fúnebres. Él viajó a Madrid y se presentó en el Consulado a reclamar la herencia. De allí me comunicaron que ella había testado antes de viajar a morir en Colombia, a favor de las monjitas que cuidaron el cáncer de Hans y el de ella antes de venir, lo que me dejó satisfecha creyendo en la justicia de la vida.

Entre los periodistas poetas de quien ella fue amiga, están Rogelio Echavarría y Jaime González Parra, también amigos míos aunque en el trabajo gremial en el Circulo de Periodistas de Bogotá, colocados en el lado opuesto, el patronal, siempre a favor de El Tiempo, es decir de las órdenes de los "Santos", cosa que no critico porque es su libertad de pensamiento.

El 2009, en la Feria Internacional del Libro, en Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño que dirige la hija de él, socia del CPB, Ana María Alzate, recreó en un pabellón de Corferias lo que creyeron que fue el Café Automático. Digo creyeron, porque los invitados a contar anécdotas –como siempre- cada uno había creado su memoria, hasta llegar al punto vulgar y grosero del pintor Omar Rayo de explicarle a su contertulio cómo se le medía el amor a la mujer, dándole por explicación "con el dedo", respuesta que solo me explico por la ancianidad difícil en que está terminando su vida o, en los Encuentros en el Museo Rayo no había mostrado esa faceta ordinaria.- Pero bueno- mi referencia va a que José Luis Díasgranados aseguró que Dolly Mejía fue de las pocas mujeres que participaban en las tertulias del Automático.

3- MARUJA VIEIRA, la maestra de periodismo

Maruja Vieira es la mejor cultora de la memoria literaria del país. Cuando fue profesora en las universidades de la Sabana y Central, dejó profunda huella entre sus alumnos y admiración por su conocimiento; tiene a su favor que fue esposa del gran poeta caucano José María Vivas Balcázar y conoce a muchos escritores por razón de su profesión de periodista y relacionista, valiendo la pena destacar la labor que cumplió en Colcultura y como líder del periodismo cultural. Por eso, la cualidad poética de su única hija Ma. Mercedes Vives, es explicable y vale la pena reconocerle su propio valor.

Maruja trabajó en Ecuador y Venezuela. Nunca fue activista gremial y mientras yo pertenezco 27 años en ese sindicato, ella siempre asistió a las Asambleas y dio su voto., pero no era beligerante.

Como todos los socios que no éramos dueños de ningún medio, pertenecía a esa clase honesta y mal pagada que los patrones aspiraban a manejar para dominar el CPB por el peso que tuvo hasta la nefasta llegada de Gloria Tamayo de Echeverri quien salió con varias demandas, incluso por mal uso de dineros.

Dos celebraciones, anualmente, eran esperadas por nosotros los socios. El 9 de febrero (Día Nacional del Periodismo) y la de fin de año a la que –casi siempre- llevaba a María Mercedes quien siempre ha sido un tanto retraída o tímida. Éramos dos hijas únicas –yo mayor que ella- que acompañábamos respectivamente a nuestros padre y madre, viudos y amigos, y después compartíamos porque cada una en el momento adecuado, se hizo socia.

Estupenda madre de familia, es Maruja. Me sorprendió el día que comentó ser devota del sacerdote Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Seguramente por aquel prejuicio de que como su hermano fue Gilberto Vieira, ella fuera como él, alejado de la religiosidad.

Es también buena tía; una vez que fallecieron el Dr. Vieira y su esposa Cecilia, incrementó la atención hacia su sobrina periodista Constanza, también del CPB y muy activa en el grupo que llamaron “los revolucionarios del Chicó” por haber continuado en el grupo opositor que crearon Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano.

Fue Maruja, muy amiga de David Mejía Velilla y de Jaime Mejía Duque quien dijo de ella: “El lirismo de Maruja Vieira parece haber seguido en la corriente del tiempo un rumbo inverso al de muchos poetas: en vez de diluirse en reiteraciones ciegas de los hallazgos juveniles, sus versos se han ensimismado en una poética cuyos rasgos fueron siempre la economía y la llaneza..”

Su membresía en la Academia de la Lengua ganada por sus valores intelectuales, la aprovecha para presentar a otras mujeres y despertar la prosopopeya haciendo de la institución algo tan vivo como el idioma. Fue recibida por el entonces Presidente, Padre Manuel Briceño.

Es grata su voz; sus modales son de las olvidadas buenas costumbres sociales de la urbanidad y el respeto. Jamás habla mal de nadie, ni como crítica, ni como analista, ni como persona. Muchas personas la ven como antipática, pero es falta de acercarse a ella. Jamás se siente por encima de nadie. Tal vez, conserve algo de timidez . A todas quienes vamos a Roldadillo la vemos activa y cuando no puede asistir desde Bogotá entusiasmo y recomienda apoyar el movimiento que lidera Agueda Pizarro, poeta y esposa del Maestro Omar Rayo fundador del Museo de su nombre en Roldadillo.

También como parienta y amiga de Julita Arciniegas y por consiguiente de Aurora –su sobrina fallecida- , impulsó anualmente los Encuentros de Escritores celebrados en la Casa de la Cultura de Tenjo que lamentablemente por la edad intensa de ellas ya no tiene quien le comunique fuerza.

Igualmente comparte con su parienta y amiga Cecilia Balcázar -poeta profesora de la Universidad de los Andes- en el Pen Club, que seguramente cumple alguna sana y conocida función social, porque es reconocido mundialmente y a él pertenecen muchos de los mejores escritores.

Es amiga y colega de Rogelio Echevarria quien en su libro inventario de poetas, refiriéndose a Maruja afirma

que “fue compañera y novia de Los Cuadernícolas y los fundadores del grupo Mito (aunque nunca colaboró en la revista)...” anécdota que no dudo porque papá siempre decía que cuando ellos eran jóvenes, Maruja era muy linda.

Ahora, al final de la carrera vital que ojalá se prolongue por muchos años más después de éste 2009, los quebrantos de salud no la vencen. Es la mejor relacionista del trabajo profesional de Ma. Mercedes y se mantiene en la actualidad con la viveza de su inteligencia y la bondad de su crianza. Cuando leo algunos de sus poemas pienso cómo habrá pasado momentos difíciles con la intolerancia política que caracteriza a Colombia y más en los años pasados cuando su hermano pesaba y conducía el Partido Comunista en Colombia. Si los conocidos de él nos alarmábamos por los abusos de autoridad cometidos contra él y contra Gerardo Molina su amigo socialista, cómo habrán sentido sus familiares la pisada grosera que los perseguía y calumniaba por ignorancia e intereses de capital y políticos?

Esta reflexión me lleva a un recuerdo adolescencia. Estudié en el Colegio de Nuestra Señora de la Sabiduría, conducido por religiosas monfortianas. La Directora era la Hma. Felisa, mujer de rostro afable pero severo; era en sí, autoridad y con solo verla nos “timbrábamos” como dicen ahora los muchachos. Pues ella, fue hermana carnal de Maruja y Gilberto. No necesitaban los políticos perdonarlo porque tenía comunicación directa con la religiosa. No recuerdo el nombre de pila, de ella. En ese tiempo las hacían renunciar hasta a eso!.

De Maruja no olvido dos frases poéticas: * Me ahogo en una lágrima. *No me había detenido/ a escuchar el lamento de la semilla inquieta/ caída con su inútil dulzura de promesa.

FIN