EL INFINITO EFÍMERO DE JUANELE ORTIZ

por
Daniel Clemente Del Percio

M'illumino d'immenso Giuseppe Ungaretti, Naufragi

El mundo es un pensamiento realizado de la luz JUAN L. ORTIZ, El agua y la noche

Hay un milagro que se produce pocas veces y que nos sucede sólo en el silencio: comprendemos el sentido del mundo, pero este sentido no tiene palabras que lo expliquen, y nos abandona tan mágicamente como había llegado. Ese instante de luz, en donde se cruzan la mística y la filosofía, el alma y el cuerpo, es el lugar en donde nos encontramos con la poesía. Es el infinito efímero que se nos desoculta y se nos muestra en la aparente intrascendencia que nos rodea. Es el universo condensado en una imagen condenada a durar lo que pueda persistir esa imagen sin perder su pureza, su inocencia de significado. Es la verdad virgen, es la luz en un río o en unos ojos que nos miran. Es la alegría del paisaje y es el dolor del mundo.

Acaso sea una visión idealizada de la revelación poética, pero es cierto que algunos pocos poetas la han alcanzado: Hölderlin, Ungaretti, Juanele Ortiz son ese tipo de poetas tan singulares. Pero si bien se nace un poco poeta, otro poco debe hacerse. Y debe hacerse a sí mismo, en un proceso de iniciación que abarca su propia vida y que implica no sólo crecer en su lenguaje sino crecer en su mirada.

Juan Laurentino Ortiz es en verdad un hijo del paisaje de su tierra. Siempre lejos de los grandes centros culturales, sin unirse a vanguardias ni grupos literarios o políticos, permaneció

en una suerte de exilio voluntario en lo profundo de su provincia. Y así como su tierra es un mundo lento, en donde los ríos se desplazan sin necesidad de mostrar su furia, pausadamente, él fue escribiendo y publicando su poesía de la misma forma. Ediciones modestas de poemas sólo aparentemente humildes, sin grandes estridencias ni barroquismos. Una rara cruza entre silencio y movimiento del que parece brotar el paisaje antes que reflejarlo. Se esmeró en quitarle gravedad a su lenguaje, tratando de graduar levemente los tonos del verso, de multiplicar palabras de terminaciones femeninas que permiten anidar en la suavidad, en el murmullo. Tal como el Haiku, en donde el poeta apenas se propone otra cosa que mostrar la emergencia del instante con tonos más cercanos a la pintura que a la literatura. No es casual tampoco que el Haiku haya tenido un origen femenino, que haya nacido y crecido en manos de mujeres, y que sólo más tarde pasara a los poetas profesionales, como una forma de expresión propia del medioevo japonés que no requería gran erudición y que permitía mostrar la sensibilidad personal en su estado más puro. Reflejar el instante sin pretender mostrar los grandes ciclos del tiempo. Una visión contemplativa netamente oriental que respeta la esencia femenina de la materia, lejana a esa búsqueda de la verdad tan propiamente occidental. La naturaleza se vuelve auténtica, sin exotismos, ni cruel ni benigna. Como la vida misma.

Pero ¿cómo se llega a esa condición tan especial en la que el hombre puede ser espectador y a la vez parte del paisaje? Es necesario extrañarse de sí mismo, ser capaz de sentir que la vida existe sin él, pero a la vez no olvidar jamás su necesaria pertenencia. Este proceso, que no puede evaluarse desde la lógica de la razón, precisa de una razón poética, o aún más, de una dialéctica de la imagen poética en donde el poeta debe buscar una síntesis de sí mismo con ella. Y es un proceso lento que involucra el propio ciclo de vida. Dicho así, quizás deberíamos preguntarnos también qué cosas le suceden a un hombre para que lo determinen como poeta. Una búsqueda de la experiencia vital que suele comenzar por la memoria de ese hombre, por cómo es recordado. Años atrás, tuve la oportunidad de conocer lo que fue la casa de Juanele en Gualeguay. Frente al Parque Urquiza, junto a las barrancas del río, un cartel de acrílico resquebrajado la identificaba. En el mismo parque, lo que quedaba de una escultura con su rostro miraba las barrancas. En el cementerio vecino encontré su tumba, modesta también, pero con flores nuevas, y muy cercana a la de Carlos Mastronardi. Al fin y al cabo, eran amigos. En Puerto Ruiz, su pueblo natal, ya no queda nada, en verdad casi no queda pueblo, pero los niños saben dónde estaba la casa del poeta. Un inventario triste pero inevitable.

La pregunta entonces sería el porqué de esa indiferencia. Acaso el problema está no solamente en el olvido crónico en el que en nuestro país se sumerge a la poesía (apenas un olvido más entre muchos otros) sino en la esencia tan particular del lenguaje y de la búsqueda de Juanele. Tal como lo dice Hugo Gola en el prólogo a En el aura del sauce:

... Algo debe andar muy mal para que la obra de escritores como Macedonio Fernández y Juan L. Ortiz no sean utilizadas, sino tardíamente y con desgano, por el caudal de la cultura argentina. Grave debe ser nuestra enfermedad para que una desidia culpable nos lleve a empobrecernos con estas omisiones y a mutilarnos con estas negligencias.

La naturaleza de esta enfermedad argentina es profunda, y está vinculada con un problema ontológico fundamental: nuestro vínculo con la tierra que ocupamos es esencialmente patriarcal, es un vínculo épico, de dominación y no de origen. Así, una voz como la suya que nos habla de extrañas pertenencias, de un hombre consustanciado con su paisaje, un hombre que forma parte del paisaje que habita y que no llega a ser su dueño jamás, no puede parecernos socialmente aceptable. Entonces su poesía nos parece débil, sin imágenes poderosas, sin grandes construcciones intelectuales. Pero pensar así es olvidar que la esencia de un lenguaje y de un pensamiento está en las voces que lo circundan: el río, los árboles, el crepúsculo. Lejos de los centros, en donde el cemento y la velocidad nos sumergen en ese mundo en donde, según Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire y la vida es el vértigo de simplemente llegar para iniciar una nueva competencia, la voz de Juanele es lenta, sosegada y con la capacidad de invertir la fórmula de Marx: lo etéreo se convierte en sólido sin perder su ligereza. El hombre tiene tiempo de pensar en su origen, de pensar en su vínculo con esa tierra a la que llegó desnudo. El río, la sombra y la luz dejan de ser sólo colores para convertirse en grietas, puertas, accesos por los cuales podemos asomarnos y espiar una verdad indecible, extraña al lenguaje mismo. El hombre debe hacerse uno con su paisaje, reconocerlo como parte de su alma y de su terror, y hacer su nido en él. Hölderlin, sumergido en esta misma búsqueda, afirma con absoluto convencimiento que lo que queda, lo instauran los poetas. Es decir, la memoria, lo que no merece ser olvidado, lo que debe permanecer de nosotros para que nuestra presencia siga teniendo sentido. Y esta memoria funciona como pregunta, recurso que Juanele usará con frecuencia tanto por una necesidad rítmica como ontológica. Precisamente ese preguntar devuelve la inocencia, y otorga al ritmo una convicción propia no solamente de quien narra sino también de quien avanza por la vida tanteándola. En "Día gris", todo el poema es un interrogante que en sí mismo es la respuesta oculta, indecible, que el poeta y su lector buscan:

¿Qué nos pregunta el vago horizonte que se viene a nuestra melancolía lleno de gestos mojados tendido fantasma que absorbe las arboledas y nos invierte el lirio húmedo y solo del alma?²

El horizonte nos cuestiona nuestra propia memoria en la melancolía con el simple recurso de la distancia inalcanzable. Y el lirio de nuestra alma presagia la lágrima, que es también una respuesta y una dura forma de supervivencia.

¿De qué nos habla este lenguaje desde su aparente levedad? Una levedad en absoluto insoportable sino todo lo contrario; es una ligereza en todo caso nietzscheana, cargada de una pausada vitalidad, como una hoja en el viento o una sombra mecida por el sol. Un lenguaje así sólo podría hablarnos de lo que se abisma, del vértigo que surge al entreabrir el horizonte (o una orilla, o un reflejo en el agua) y espiar dentro de él. ¿Hay fondo en ese espiar? Si dejáramos caer una piedra por él, ¿oiríamos ese chapoteo que revela el fondo sin que lo veamos? Este vértigo es el que produce esa convicción de infinito que se atesora en la imagen, acaso un estar a punto de comprender, pero que se desvanece en nuestros sentidos como un sueño. Así, el descubrimiento del infinito dura un instante infinitamente pequeño, y siembra en nosotros la inquietud de lo eterno.

Juan L. Ortiz es un poeta del paisaje. Pero este paisaje no está sólo, es un compuesto de elementos simples: allí hay aire, tierra y agua y fuego, mezclados en un orden que concilia los contrarios: la luz en el agua, el barro, las hojas secas, el viento en los sauces. Una amalgama de las energías esenciales de la naturaleza que le transmiten a la imagen su simbología. Pero estos símbolos actúan por excepción, nunca en forma arquetípica. Se resignifican permanentemente. El agua, elemento que nos atrae hacia lo profundo del origen, ya desde la vida o desde la muerte, aparece impregnando con su humedad las plantas y las flores, o bien es agua del cielo, un agua dotada

de ligereza, de vuelo. El horizonte es el límite, pero también es la síntesis de tierra y agua y cielo. Y la luz, omnipresente, es la manifestación no destructiva del fuego. Esta conjunción genera imágenes suaves que ocultan una energía desbordante y tranquila. El infinito que nos devela el poeta está hecho con esta materia.

Pero ¿cuál es la posición del hombre ante este paisaje? Una es clara: es la del que pregunta o, mejor aún, la del que es interrogado por el paisaje. Este hombre está en cierta forma afuera del poema. Sin embargo, ¿es esto posible? ¿Hay realmente un afuera del poema? Creo que cuando Juan L. Ortiz afirmaba que La poesía no pertenece a nadie o es de todos, se refería entre muchas otras cosas también a este enigma de la pertenencia. En nuestra soledad individual, surge acaso una idea de soledades paralelas, de soledades compartidas a través del lenguaje y de la imagen. Para que la poesía sea de todos, ella debe ser ese vínculo, ese lugar en donde podemos compartir nuestro destino. Hay que unir los cuatro elementos de la naturaleza con ese quinto elemento que es el hombre. Pero esta comunión tampoco puede ser mucho más que efímera, puede durar como la luz de un relámpago, que ilumina pero también nos esconde rápidamente. Frente al siguiente poema, ¿podríamos sentirnos solamente espectadores de un paisaje? ¿O bien se produce esa situación enigmática en la que de pronto podemos estar de ambos lados de la mirada?

A la orilla del río un niño solo con su perro. A la orilla del río dos soledades tímidas, que se abrazan.

¿Qué mar oscuro, qué mar oscuro, los rodea, cuando el agua es de cielo que llega danzando hasta las gramillas? A la orilla del río dos vidas solas. que se abrazan. Solos, solos quedaron cerca del rancho. La madre fue por algo. El mundo era una crecida nocturna. ¿Por qué el hambre y las piedras y las palabras duras? Y había enredaderas que se miraban, y sombras de sauces, que se iban, y ramas que quedaban...

Solos de pronto, solos, ante la extraña noche que subía, y los rodeaba: del vago, del profundo terror igual, surgió el desesperado anhelo de un calor que los flotara.

A la orilla del río dos soledades puras confundidas sobre una isla efímera de amor desesperado.

El animal temblaba ¿De qué alegría temblaba? El niño casi lloraba. ¿De qué alegría casi lloraba? A la orilla del río un niño solo con su perro.3

En un tiempo y un espacio que se han detenido, el poeta tensa una cuerda que no puede romperse. Las dos soledades, la del niño y la del perro, se abrazan entre sí. Pero también estos cuatro elementos que forman el mundo abrazan al lector con ellos. De improviso descubrimos que podemos ocupar el lugar de estas criaturas inocentes. Y que en el fondo todos cargamos con el mismo desvalimiento. La soledad es la misma; el tiempo y el espacio se vuelven formas inmóviles, como acaso lo son realmente. Perdemos la ilusión del movimiento, de la actividad, y nos queda la quietud esencial de esa naturaleza y de ese mundo que pesan en nosotros y que llevamos a todas partes sin saberlo. El poeta no nos pide más que una mirada sincera que, como toda verdad, dura sólo el instante en que se desnuda.

La soledad, como el infinito, es efímera si somos capaces de buscar este vínculo profundo con el mundo que nos rodea, un mundo compuesto de cuatro energías y de una multitud de soledades. Me atrevería a decir que bajo este manto de hojas, sauces y arroyos que es el paisaje de Juanele subyace una profunda visión política, un rechazo a la masificación y al intelectualismo. A veces, el intelecto embrutece y nos impide ver lo esencial, la verdad incuestionable de lo que es obvio y natural: nos parecemos en nuestra soledad. Ella nos hermana y nos iguala, más allá de toda construcción filosófica. Por momentos, leer a Juanele puede parecernos como leer a Heráclito, en quien la explicación del mundo es una misma metáfora que se transforma con el paso del tiempo. Las obsesiones del entrerriano son como las enredaderas o los sauces de sus poemas: nos envuelven, nos cobijan y también nos hablan. Es una buena tentación el dejarse atrapar por ellas porque jamás se proponen encerrarnos en una idea. Simplemente, quieren que escuchemos sus murmullos, esa voz que discurre desde lo profundo, efímera pero infinita.

NOTAS

²Ídem, pág. 19

Ortiz, Juan L., En el aura del sauce, Universidad Autónoma de Puebla, 1987, pág. 12.

³Ortiz, Juan L., Obras completas, Universidad Nacional del Litoral, 1966, págs. 369-370.

BIBLIOGRAFÍA

ORTIZ, JUAN L., En el aura del sauce. Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1987.

Nacional del Litoral, 1966.

Daniel Clemente Del Percio es estudiante de la carrera de Letras en la USAL. Se desempeña como Analista de Sistemas. Ha escrito dos novelas cortas aún inéditas.

PANEL SOBRE LUIS DE TEJEDA Y GUZMÁN

Con motivo del IV Centenario de su nacimiento

Organizado por la Escuela de Letras

Realizado el 1 de septiembre en el Salón San Ignacio, de la Universidad del Salvador

Intervinieron los Profesores José María Castiñeira de Dios, Graciela Maturo y María Luisa Olsen de Serrano Redonnet, bajo la Coordinación de la Dra. Alicia Sisca

En el próximo número *GRAMMA* publicará las presentaciones completas