

SINFONIA EN EL CREPUSCULO

José Ortega Moreno

SINFONIA EN EL CREPUSCULO

(Sic) Editorial Ltda.

Bucaramanga, 2000

INDICANDO EL CAMINO

En el Japón existió hace ya mucho una costumbre maravillosa. Las familias se reunían para hacer rondas de poesía. Las personas se colocaban en círculo y cada una de ellas, iba diciendo un poema, un poema breve que, en cadena, iba formando una canción extensa y armoniosa.

A este sistema de canción se le llamaba la Renga. La Renga se componía de Tankas, y los Tankas de Haikais. El Haikai era un poema de tres versos, versos de 5, 7, 5, sílabas, para un total de 17 sílabas. Tenía un carácter irónico, festivo y en ocasiones burlesco. En el siglo XVII aparece un gran maestro, Matsuo Basho (1644 – 1694). Basho, seguidor de la filosofía Zen, despojó al Haikai del aspecto trivial y le dio el carácter poético con el cual se le conoce hoy en día. Es decir, transformó el Haikai en Haiku. Con Basho el Haiku se convierte en un elemento representativo de una filosofía que fija su punto de vista en la meditación y la iluminación .

El término Haiku, se debe a Shiki, otro de los grandes cultivadores del género y quien vivió entre 1866 y 1902.

Pero decididamente es Basho quien lleva el poema a la cima de la creación literaria.

En el idioma japonés, el Haiku no posee rima. Aunque la métrica es tradicional, muchos escritores se salen de ella.

Un poema como este de Buson, perdería su encanto en castellano, si se le somete al rigor de la métrica:

**Yo me marchó,
Tú te quedas,
Dos otoños.**

Shiki fue un gran admirador de Buson, y algunos de sus poemas son muy parecidos. Para los japoneses esto no significa imitación o copia, pues corresponde a distintos momentos de emoción. Con el esquema planteado, el Haiku se convierte en un poema que, aunque conciso, ofrece múltiples posibilidades para su manejo. Pero lo que es fácil de manejar en japonés, en castellano no lo es. Un ideograma puede contener varias significaciones y varias interpretaciones a la vez.

En castellano las palabras son muy largas. Por lo tanto, es conveniente seleccionar y manejar palabras de dos sílabas y en caso extremo de tres, para establecer un esquema de 2, 3 y 2 vocablos, dentro de las tres líneas. Ejemplo de esto es el poema de Basho:

**Tiempo otoñal,
todo es del mismo verde,
mar y arrozal.**

En este caso, el Haiku por su concisión y delicadeza, para su ejecución se parece a una acuarela. Tres trazos. No se puede fallar. No se admiten equívocos.

Por esta razón se debe atender ante todo, a la fluidez del pensamiento que a la retórica o al esquema del mismo.

No existe en ningún idioma, un poema más breve que el Haiku, con toda una teoría de construcción técnica y de postulados filosóficos implícitos. Existen poemas de uno

o dos versos, pero esto no significa que obedezcan a un sistema o canon especializado. Es notoria la influencia de la poesía china en los poetas japoneses del Haiku. Poetas como Tao - Yüan - Ming y Po Chüi, tuvieron una gran ascendencia en los escritos de Basho y Buson. En tanto que la poesía china mantiene una reminiscencia de los seres queridos, las dinastías, los guerreros, todo dentro de una concepción cósmica, la poesía japonesa se centra en el hombre y la naturaleza, como elementos básicos que se interrelacionan con el momento presente o el ahora. Existen varios antecedentes del Haiku, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

El Hokku, base de la canción encadenada. Era la razón de ser del poema. Por consiguiente, para poder iniciar la canción, era necesario contar con la presencia de un buen versificador que iniciara con pie derecho la cadena.

Del Hokku viene la derivación Haikai, Haiku. Poema de tres versos, cada uno con 5, 7, 5, sílabas.

El Chooka. Era una canción larga e indefinida con versos intercalados de 5 y 7 sílabas, cuya terminación debía ser siempre, el verso de 7 sílabas.

El Tanka o Waka, poema de 5 versos, con una secuencia de 5, 7, 5, 7, 7, sílabas.

La Renga o canción encadenada, era la unión de muchos poemas (Tankas) elaborados por distintos versificadores.

El Sedooka, poema de dos estrofas, cada una de tres versos:

5, 7, 7 - 5, 7, 7 sílabas

El Katauta, un poema con un sistema de 5, 7, 7 o 5, 7, 5,

sílabas.

De todo esto, existe una simplificación manifiesta que se traduce en el Haiku, que como ya hemos indicado, es un poema de 17 sílabas, de tres versos, cada verso de 5, 7, 5, sílabas. Los maestros basan el manejo del poema en la filosofía Zen. La palabra en sí, posee raíces chinas y sánscritas, y su fin es la meditación o un viaje hacia un lugar más allá del pensamiento.

El punto de atención del Haiku se centra en uno o dos aspectos fundamentales, y busca una realidad escondida detrás de un hecho concreto. Rastrea la naturaleza de las cosas para desentrañar su verdad estética.

La serenidad o el estado psicológico en calma, es el punto de partida para producir un buen Haiku. No se puede escribir cuando se está abrumado de problemas. Los problemas cuando no se solucionan o se dejan de lado, lo único que generan son nuevos problemas. La serenidad es como un remanso, como el agua dormida de un lago. Es necesario recordar el poema de Basho:

**Estanque viejo,
se zambulle una rana,
sonido de agua.**

Es uno de los Haikus más famosos del Japón. Síntesis de la meditación y la iluminación. Para un occidental, no dice nada.

Es algo sin sentido. El poema lo escribió Basho con motivo de la visita que hicieron tres monjes a su casa de campo. El maestro Bucchoo, se maravilló de los árboles de su jardín. Cerca había un lago. En el instante en que Bucchoo le preguntaba sobre la ley de Buda, éste sintió el ruido de

una rana que saltaba sobre el agua. El destello fue rápido. Basho dijo:

**Se zambulle una rana,
sonido de agua.**

La admiración fue completa. Pero faltaba el primer verso. Varios discípulos lo intentaron. Al final Basho, apartándose de lo convencional, dijo:

Estanque viejo

El verso es una representación de la iluminación. Intuición y calma en completa comunicación con la naturaleza. La tranquilidad está representada por el estanque viejo, que tiene un dejo otoñal, aunque es primavera. Así lo indica la rana. La calma o quietud del estanque se rompe con el salto de la rana. Este sugiere los círculos concéntricos que se forman y los cuales se van desvaneciendo sobre el agua dormida del pensamiento. Nótese que aquí coexisten dos aspectos fundamentales de la cosmovisión de Lao Tse, la permanencia y el cambio.

El Haiku capta una escena en un momento determinado, y su fin está en todas partes, porque nadie tiene la última palabra sobre la manera de describir las cosas y de interpretar las diversas situaciones que se nos presentan. Todas las personas que han estudiado la cultura japonesa, aquellas que han leído Haiku o hecho traducciones del mismo, han terminado o por lo menos han tratado de escribir alguno. Es algo contagioso. En el Japón forma parte de su cultura.

Explicar la belleza, es algo complejo. A pesar de su brevedad, el Haiku es un poema muy difícil de descifrar. La poesía es una emanación espiritual que nos pone en contacto con la naturaleza misma de las cosas.

Dejar el poema incompleto es una de las claves para el desarrollo de la idea, precisamente porque es el lector quien tiene la posibilidad de completar el cuadro sugerido.

En el Haiku predomina la emoción con una carencia del aspecto intelectual. Cuando se fija la atención en una cosa, ella es la representación de todas las cosas. Una cosa es todas las cosas. De las alusiones se derivan la imagen y los diversos elementos de la naturaleza. Como en el Japón existen las estaciones, se escribe Haiku para cada una de las cuatro estaciones. Así:

Una flor, representa la primavera.

Un cuervo o una hoja que cae, el otoño.

Las primeras lluvias, el comienzo del invierno.

Una libélula, el verano.

En el Haiku, el poeta expresa lo universal a partir de lo particular, o sea, las cosas elementales de la vida.

En el Haiku, el poeta sugiere y el lector completa. Esto significa que el lector debe ser un poeta en potencia.

Si alguien carece del don de la sensibilidad, no debe acercarse a esta clase de textos. Existe una energía que se manifiesta en las personas y la cual nos reconcilia o nos armoniza con todos los seres de la naturaleza.

Si se trasciende en el Zen, el Haiku también es un camino, el camino del desprendimiento y el encuentro con el hombre que habita dentro de nosotros mismos. El Haiku es el arte de la espontaneidad. Una flor en el aire, florece sin ningún esfuerzo. Una gota de rocío expresa el universo y los momentos fugaces de la vida misma. La vida se nos va en un segundo, en un momento fugaz. Esto indica el porqué de la brevedad del Haiku.

El Haiku echa mano del manejo de la imagen, como símbolo, y desecha la metáfora.

La connotación es muy importante para el poeta, pues presenta e insinúa comparaciones y realidades que se dejan a la libre interpretación del lector. Un poema está hecho de momentos precisos que no se pueden alargar o acortar. Este poema de Onitsura no admite cambios:

**En el jardín
blanca
la camelia en flor.**

La imagen interna que contiene el poema de Basho, es espléndida:

**En Kyo me encuentro
y aún añoro a Kyo
¡ ave del tiempo !**

En el Haiku japonés no existen las preposiciones ni los artículos, ni las conjunciones. Los verbos son impersonales. La palabra empleada con mayor énfasis, es el sustantivo.

Deja de lado el adjetivo. No lo utiliza. Centra su atención en un hecho real, en algo que está sucediendo en el momento presente. Se fundamenta en la naturaleza en sí. Pero debemos tener en cuenta que, si el sustantivo es la representación del ser y de las cosas, y el verbo lo es de la acción, el adjetivo es la representación de la belleza tanto interna como externa y expresa las cualidades de las cosas.

Nuestro trópico está lleno de colores, de frutas, de pájaros y cantos. Nuestro medio es muy diferente a otros. La poesía nace de la comunicación y armonización del hombre con su entorno. Todas las cosas son buenas, y son buenas por el uso acertado y sano que se haga de ellas.

Son muchos los escritores de importancia que han escrito muy buenos poemas. Moritake (1472-1549)

**Las flores que caen
regresan a sus ramas
convertidas en mariposas.**

Inembo:

**Bajo la nevada inmensa,
cuántas semillas ocultas
esperan la primavera.**

Alberto Guillén:

**A veces me encuentro el cielo
en un charco
y me consuelo.**

El colombiano Helcías Martán Góngora escribió excelentes Haikus con el nombre de Haikais:

**Zarpa un navío.
En la playa un pañuelo
flota al olvido.**

Pero fueron realmente, los mejicanos Juan Tablada y Efrén Rebolledo, quienes trajeron el Haiku a América.

Tablada (1871-1945), escribió varios libros con este estilo:

**Tierno sauz,
casi oro, casi ámbar,
casi luz...**

A excepción de Juan Tablada, la obra de los poetas no japoneses, es muy reducida. Pequeñas muestras.

El maestro Jorge Luis Borges también escribió Haiku. En su libro La Cifra, incluye diecisiete poemas.

**Callan las cuerdas.
La música sabía
lo que yo siento.**

Pero los verdaderos maestros son los japoneses, Basho, Buson e Issa.

Estas líneas ya estaban concluidas, cuando apareció Rincón de Haikus, de Mario Benedetti, obra que empieza a crear expectativas entre los aficionados a la poesía de todos los tiempos. Sinfonía en el Crepúsculo es un libro cuyos poemas presentan un acercamiento al Haiku clásico de las diecisiete sílabas. Desde luego, fuera de los maestros orientales, todo intento es una aventura por ese mundo mágico que tiene como soporte el hecho de pintar o de captar los destellos de la naturaleza con un mínimo de palabras, o como dice Nuria Parés, la técnica de describir algo no por lo que está presente, sino por lo que falta.

Las posibilidades son muchas y el camino está abierto. Toda obra de arte es una propuesta estética.

Que una flor y una copa de vino os asitan en la lectura de estos breves poemas.

José Ortega Moreno

**Espera el hacha
mientras juegan los árboles
a las barajas**

**Ya sin amor
se reclina en la tarde
la blanca flor**

**Barco encallado
en un viejo arrecife
la luna al lado**

**Farol de brea
una sombra en la noche
relampaguea**

**Un hombre a solas
siempre mira los barcos
sobre las olas**

**Verano intenso
con mirar los melones
me siento fresco**

**En aquel pueblo
sin amigos ni padres
quedó el recuerdo**

**Templo sin dioses
un silencio profundo
invade el bosque**

**Noche de olvido
en el mar de sus ojos
mi barco hundido**

**Verde alameda
luna en el viejo puente
sombra que queda**

**Sobre hierbas frescas
y al calor del verano
pequeña siesta
Miro un clavel
al instante me acuerdo
del beso aquel**

**Qué pesadillas
en los ojos del gato
las aves chillan**

**Sin pan ni abrigo
bajo un puente los sueños
de aquel mendigo**

**A pie juntillas
clava el beso en mi pecho
dos banderillas**

**Oh muerte incruenta
tal vez vuelva a la vida
sin darme cuenta**

**Sembré un ciruelo
muchas nubes y flores
allá en el cielo**

**Lluvia invernal
esas casas se han ido
tiempo fugaz**

**Deseos profanos
sus senos fueron hechos
para mis manos**

**Tristeza y llanto
ya ni el viento visita
el camposanto**

**Por darte un beso
se perfuma la luna
en los cerezos**