

Poesía y Oralidad

Manoel de Andrade

Traducción y notas de Cleto de Assis

La Poesía, con el tiempo, fue perdiendo la característica distintiva con que nació: la oralidad. Se dice que hace 2500 años, el poeta griego Simonides de Ceos – famoso por el himno que ha compuesto para celebrar a los héroes de las Termópilas y que ha entrenado su memoria para recorrer la Grecia recitando los poemas de Homero, Safo y de los poetas que lo precedieron – encontró un día a su discípulo y paisano Baquilides que escribía sus odas sobre una placa de cera y lo acusó de traicionar a la poesía, cuya magia y encanto, decía, estaba en su expresión declamatoria y no en la palabra escrita. “La poesía, dijo, es una pintura que habla.” La poesía oral es el más antiguo de los registros literarios de la Grecia micénica y aunque en el tercer mundo, aún se encuentre hoy en día culturas ágrafas, cuya expresión poética se manifiesta sólo por la oralidad, es necesario recordar que la literatura nace de la *Littera (letra)*, como base para la escritura y la lectura. Así, un fenómeno no puede excluir el otro y es tan importante valorizar la tradición oral de la poesía, como reconocer que sin la escritura, parte de todo su acervo histórico se perdería con el tiempo. En ese sentido tanto la poesía escrita como la vocalizada y la dramatizada son expresiones por donde permea la mágica dimensión poética. En las antiguas culturas de tradición oral los poetas eran considerados como los receptores y transmisores del Conocimiento y reverenciados como los guardianes de la Sabiduría y por eso se reverenciaban como a los reyes. No obstante los reyes podrían ser muertos, pero matar a un poeta era considerado un sacrilegio. El premiado poeta nicaraguense Ernesto Cardenal, en su notable *Prólogo a la antología de la poesía primitiva*, afirma que “*el verso es el primer lenguaje de la humanidad. Siempre ha aparecido primero el verso y después la prosa; y ésta es una especie de corrupción del verso. En la antigua Grecia todo estaba escrito en verso, aún las leyes: y en muchos pueblos primitivos no existe más que el verso. El verso parece que es la forma más natural del lenguaje*”.

Lo que se pretende hoy, cuando la propia literatura tiene que competir con otras formas poderosas de expresión y la televisión vino para ocupar un vastísimo territorio de la lectura, es intentar recuperar algo de la oralidad de la poesía que desde Mallarmé, viene abriendo caminos para el “espacio” y la “visualidad”. “*Uno de los problemas de la poesía moderna* – dijo en Curitiba el poeta Affonso Romano de Santanna¹, en el segundo *Paíol Literário*² de 2006 – *es que ella no supo recuperar*

¹ Poeta nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1937. Desde los años 60 tuvo participación activa en los movimientos que transformaron la poesía brasileña, interactuando con los grupos de vanguardia y construyendo su propio lenguaje y trayectoria.

esa cosa tan primitiva – y tan moderna – que es la oralidad de la poesía modernista. De alguna manera, ella se ha desviado; en cierto momento se volvió como algo prosaico y se distanció de la declamación. (...) Uno de los problemas de la poesía de vanguardia en Brasil, en el rastro de la década de 50, fue pensar que poesía era visualidad y sólo eso. Puede ser también, pero eso es una reducción, un empobrecimiento. Hay varios tipos de enfoques, de dicciones, y la oralidad es fundamental". Cuando se piensa en el gran esfuerzo que hacían Castro Alves³, declamando sus poemas en plazas o en grandes auditorios y Maiakowski, frente a las multitudes en las fábricas, asambleas o teatros rusos, se imagina lo que ellos harían con un micrófono en la mano. Hoy con la sonoridad electrónica todo eso fue facilitado, pero en la ausencia de una cultura poética vocalizada, esos recursos han beneficiado sobre todo a la música y a los cantores, y muy poco a la poesía y los poetas. Es indispensable también resaltar que la "postura oral" de la poesía, aunque ampliada por los recursos electrónicos, va más allá de la simple lectura o de la mera declamación de versos, para ensayarse en un contexto en que la "palabra" y el "gesto" deben trascender para el encantamiento, para su significado potencial de belleza, como un acto emocional de búsqueda y de encuentro del poeta consigo mismo, porque es en ese exacto momento que el poema realmente está "vivo". En ese contexto cabe aquí registrar la importancia que Paulo Autran⁴ dio a la oralidad poética, no obviamente por su oficio de actor, sino por su inmensa pasión por la poesía. En sus últimos años de vida, en el programa "Cuadrante", declamaba diariamente (por la red Band News) poemas de Drummond, Bandeira, Quintana, Pessoa, Casimiro, Varela⁵ y tantos otros. Iniciativas como esa y similares forman parte de una ofensiva para reconquistar un territorio donde la poesía por un lado, fue

Drummond

perdiendo su status cultural, abalado, al largo de varias décadas, por los exageros intelectualistas de tantas vanguardias, y por otro, al tener sus segmentos gradualmente eliminados por la industria editorial, en un "mercado" donde los tirajes son cada vez menores y los costos insoportables para los autores. En la punta de ese "mostrador" están aún las grandes librerías que, además de no correr riesgos con el sistema de consignación, no dan viabilidad a los títulos de poesía.

Delante de los actos y de los hechos, a partir de la década de noventa la reacción surgió con los círculos de lectura, talleres de poesía, encuentros poéticos semanales o mensuales y los festivales nacionales e internacionales de poesía. Eso sin desconsiderar otras formas "metapoéticas"

² Paiol es en Español, *polvorín* o depósito de municiones. El **Teatro Paiol** es un espacio cultural y auditorio para teatro y espectáculos musicales localizado en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. Se trata de una construcción circular, hecha en 1874 y anteriormente utilizada por el Ejército Brasileño como arsenal de pólvora y municiones. Después de su desactivación, la municipalidad de Curitiba lo transformó en espacio cultural y escénico, conservando sus características externas y brindándole con una arquitectura interna adaptada para un moderno y confortable teatro de arena y zaguán para exposiciones. El *Teatro Paiol* fue inaugurado en 27 de diciembre de 1971.

³ Antônio Frederico de **Castro Alves** (Muritiba, 14 de marzo de 1847 — Salvador, 6 de julio de 1871) fue un poeta brasileño nacido en el estado de Bahía, cerca de un pueblo que hoy tiene su nombre – Castro Alves. Su poesía es marcada por la crítica a la esclavitud, razón por la cual es conocido como "Poeta de los Esclavos".

⁴ Actor brasileño de teatro, cine y televisión (Rio de Janeiro, 7 de septiembre de 1922 – San Pablo, 12 de octubre de 2007).

⁵ Cinco poetas brasileños (Carlos **Drummond** de Andrade, Manoel **Bandeira**, Mário **Quintana**, Casimiro de Abreu y Fagundes **Varela**) y un portugués (Fernando **Pessoa**) que se destacaron en varias épocas de la poesía de la lengua portuguesa.

contemporáneas, con amplios recursos audiovisuales digitalizados con que la ciencia electrónica va aculturando a las novas generaciones. Esta ansia de dar vuelo a la poesía no es por cierto, apenas un grito contra la indiferencia editorial, sino un oportuno pretexto para un nostálgico reencuentro de la poesía con sus legítimos y milenarios arquetipos. Un reencuentro con el encantamiento del verso pronunciado y también la reconquista de su fraterna belleza en un mundo donde la competencia va cerrando los caminos de la solidaridad humana y las expresiones superiores del espíritu.

En este sentido, el **Festival Internacional de Poesía de Medellín**, en Colombia, organizado por la revista *Prometeo*, a partir de 1996, es el mayor evento mundial del género. En 2001, allí estaban inscritos 107 poetas, oriundos de 70 países que a lo largo de diez días, encantaron cerca de 150 mil amantes de la poesía. Como se sabe, el Festival de Medellín fue agraciado en 2006, con el Premio Nobel Alternativo ofrecido por el Parlamento de Suecia. Ese reconocimiento es un indiscutible aval al significado internacional de la poesía y la importancia que la palabra puede tener en un mundo marcado por la violencia y por el desamor. Sin embargo, creo que uno de los primeros foros latinoamericanos por la oralidad poética se instaló en la **Casa del Lago**, en 1959, en México, por iniciativa del escritor Juan José Arreola, bajo la denominación de **"Poesía en Voz Alta"**, donde la lectura literaria actuaba con textos de teatro, este experimento intelectual – en el cual pontificaban escritores como Carlos Fuentes, Octavio Paz, entre otros – continúa su trayectoria en la actualidad, con el nombre de **"Poesía en Voz Alta.05"**, que integra poetas mexicanos de diversas tradiciones orales y poetas estadounidenses vinculados al movimiento **Spoken Word**. Aquí hago un destaque para los **Juglares**

Medellín

de San Pablo, que ya a partir de 1955, en una acción renovadora y perseverante, dieron inicio a la declamación de poesía de la lengua portuguesa, presentándose en todo el Brasil, así como en Portugal, Angola y México, sumando, a lo largo de cincuenta años, más de mil doscientos recitales por la viva voz de la poesía.

Después del Festival de Medellín, los encuentros poéticos empiezan a surgir, destacándose el **Festival Internacional de Poesía de Granada**, en Nicaragua, donde en el año pasado se reunieron cerca de 150 poetas de 40 países. Se destacan también el

Festival Internacional de Poesía de La Habana; de **Rosario**, en Argentina; de **Zagreb**, en Croacia, y el de **Berlín**, considerado el mayor festival de poesía de Europa. Aquí en Brasil, desde el **Salón Nacional de Poesía**, de Montes Claros, iniciado hace veinte años, los festivales comienzan también a multiplicarse.

Todo eso indica que existe una inmensa y calificada actividad poética en Brasil y en América Latina y en el Mundo, contrastando con la insensibilidad de los grandes *trusts* editoriales, que alegan ausencia de público para la poesía. Lo que hay, sin duda, en esa "aldea global" de que nos habla McLuhan, es un crisol de transformaciones culturales aceleradamente angustiante. Por un lado, una inmensa producción editorial publicada con criterios exclusivamente mercadológicos, donde

Goiaz

pontifican autores de ficción consagrados por el mal gusto de los lectores, abundantes títulos de autoayuda que mueven las ventas minoristas de las librerías, además de una galería de publicaciones periódicas enfocadas en actualidades, entretenimiento y veleidades sociales con que determinadas editoras convenientemente "alimentan" una amplia subcultura.

Por otro lado, las nuevas generaciones, manipuladas por las grandes

grabadoras, por la radio, la televisión y las tecnologías auditivas, ya llegan marcando sus territorios con una cierta cultura musical de mercado. Son en estos disputados mostradores que la poesía es naturalmente desechada. En ese juego cultural globalizado, donde sus marqueteadores imponen el modismo y la apariencia, surgen los más irreverentes y alienantes paradigmas de consumo, maculando el significado de la sensibilidad literaria como un todo y de la poesía en particular. Solitaria, contagiada por el virus del hermetismo, fragilizada por la dispersión y el aislamiento de su propia cofradía y de esa manera, sin norte cultural, la poesía, no obstante, sigue fiel a su propia belleza en esa extraña sociedad del espectáculo. Avanza con confianza en cada verso que nace, en cada poema declamado, en cada libro publicado, en cada poeta que aún sueña, en cada apoyo de la cultura oficial, buscando puños para asegurar su inefable bandera, para sembrar su renacimiento en un tiempo aún por venir.

Biblioteca Nacional de Brasília

Lo que se propone es seguir los pasos de esa vanguardia solitaria de poetas que cruzan continentes y sus propios países para reunirse en nombre de la belleza de la poesía. En ese sentido, acá en Brasil, por su importancia demográfica, existen relativamente pocas iniciativas. Desde 1986 ocurre anualmente el **Salão Nacional de Poesía Psu Poético**, organizado por el poeta Aroldo Pereira, en Montes Claros, Minas Gerais. El **Festival Nacional de Poesía de Goyaz** y de **Osasco**, en San Pablo. En la ciudad de San Pablo mensualmente ocurre, en la Casa de las Rosas, la **Quinta Poética** organizada por el poeta y editor Raimundo Gadelha y anualmente el **Encuentro de Poesía HablaDescrita**, organizado por la FAAP⁶ y coordinado por el poeta Ornar Khouri⁷. En septiembre de este año se realizó la **1ª. Bienal Internacional de**

⁶ El encuentro es organizado por el curso de Comunicación Social de la FAAP (Facultad de Administración Álvares Penteado), de San Pablo.

⁷ Doctor en Comunicación y Semiótica, además de poeta, es también profesor de la FAAP. Fue uno de los fundadores del editorial Nomuque, dedicada a la publicación de poesía experimental. Editor de la Revista Arteria, ha publicado diversos libros en ediciones independientes, como *Poemas*, del heterónimo Ângelo Monaqueu (Nomuque)..

Poesía, un súper evento cultural de poesía organizado por la Biblioteca Nacional de Brasilia. Sería motivador enumerar algunos otros eventos poéticos semejantes que comienzan a surgir en todo el país, pero sería una investigación exhaustiva para ser declinada en los límites de este texto. Acá en Paraná, todo está por hacer. No existen eventos poéticos con dimensiones internacionales, nacionales y tampoco locales que se disponen a abrigo. En Curitiba, salvo mejores informaciones, existen reuniones de lectura de grupos de poetas y trovadores independientes y un **Taller de Poesía**, que ocurre semanalmente en la Biblioteca Pública de Paraná.

La **1ª Semana de la Poesía Paranaense**, realizada en septiembre de 2008, en el Centro Cultural Alberto Massuda, fue una tentativa bien sucedida de reunir algunos grupos curitibanos y convocar a los poetas del interior del estado. Con 20 poetas inscriptos y ocho libros lanzados, el objetivo del evento fue colocar el poeta frente al público y crear un hecho cultural que venga a ser incorporado oficialmente en la agenda anual de la ciudad. El entusiasmo con que el público aplaudió los discursos poéticos y el ambiente fraterno que contagió a los poetas participantes, dicen bien del acierto de ese primero paso.

Queda aquí anotado nuestro bien intencionado apelo para que la cultura oficial y académica amplíe esa modesta iniciativa – limitada en su convocación por las dimensiones físicas del ambiente – con eventos semejantes y mayores. El estado tiene su gran Teatro donde, en 1965, se realizó el más bello espectáculo de poesía ya realizado en Paraná. (Vea el enlace

<http://palavrastodaspalavras.wordpress.com/2008/09/18/a-noite-da-poesia-no-teatro-guaira-por-manoel-de-andrade/>).

El municipio tiene un amplio local privilegiado por la naturaleza y ya con nombre de poeta⁸ y la iniciativa privada, hace un año, regaló a Curitiba un grande teatro universitario.

Nosotros los poetas, tenemos plena conciencia de que no podemos cambiar el mundo, no obstante nuestro DNA sea hecho de sueños. Por eso somos tan pocos y estamos cada vez más solos. ¿Quizás porque somos los herederos solitarios de tantas utopías?! La post modernidad aniquiló al hombre. Ha intentado matar a Dios, matar la Verdad, está intentando matar el Arte y la Poesía. En la década de 70 preguntaron a Pablo Neruda qué ocurriría con la poesía en el año 2000. Él respondió que con seguridad, no se celebraría la muerte de la poesía. Que en todas las épocas la dieron por muerta, pero ella está siempre resucitada y que parece ser eterna. El grande poeta y revolucionario argentino Juan Gelman, premio Cervantes de 2001, afirma que *"Lo extraordinario es como la poesía, pese a todo, a las catástrofes de todo tipo, humanas, naturales, viene del fondo de los siglos y sigue existiendo. Ese es el gran consuelo para mí. Va a seguir existiendo hasta que el mundo se acabe, si es que se acaba alguna vez"*.

La poesía está inscrita en el ámago del alma humana y ella es de todos los tiempos. Desde Homero hace 3.000 años, que cantaba las peripecias de Ulises y los combates de Aquiles; desde Camões, que cantaba la saga de los grandes descubrimientos, hasta Castro Alves al cantar la libertad para los esclavos y

⁸ El local es una cantera abandonada que fue transformada en un espacio cultural al aire libre y recibió el nombre de Paulo Leminski (Curitiba, 24 de agosto de 1944 — Curitiba, 7 de junio de 1989), poeta, escritor, traductor y profesor. Estrenó en 1964 con cinco poemas en la revista *Invenção*, dirigida por Décio Pignatari, en San Pablo, vocero de la poesía concreta brasileña de aquella época. A pesar de su muerte prematura, Leminski dejó una rica producción intelectual, con más de veinte libros publicados, entre poesía y prosa.

Drummond de Andrade, que nos dice poéticamente que hay siempre "una piedra en el camino" de nuestras vidas. La palabra en la poesía, fue y será siempre la más bella forma de resistencia contra un mundo deshumano y un profético ademán para un tiempo mejor.

He aquí porque nosotros los poetas, sentimos que sólo queda nuestra propia plenitud, ese misterioso monólogo con la historia y lo incognoscible, porque habitamos el territorio del encanto y del amanecer. Cantamos porque vivimos de esa partícula de sueño que nos sobrepone a lo real, como ha dicho Ingenieros. Cantamos porque creemos en la misión imperecible de la belleza, a pesar de todo ese desamparo y esa perplejidad ante un mundo cada vez más violento y cruel. Cantamos "porque la canción existe" y esa es nuestra fortuna.

Cantamos para decir nuestras verdades y repartirnos en cada verso.

Cantamos porque cada palabra, cada poema nuestro es una esperanza de búsqueda y de encuentro, un mágico guión para la libertad, una propuesta de diálogo con el mundo, un gesto de amor para legitimar la condición humana y también nuestra gota de lirismo para salvar la poesía de su angustiante calvario.