

BIODANZA – DESAFIOS CONTEMPORANEOS/10 CONFERENCIAS/10 HORAS

DIA INTERNACIONAL DE BIODANZA 19/04/2020

BIODANZA/POESIA Y LOS DESAFIOS DEL MUNDO CONTEMPORANEO

por Auríbio Farias

Cuando hablo de poesía, inmediatamente pienso en la idea de que la poesía es la vida misma. Se manifiesta, por ejemplo, en una sensación exquisita que nos envuelve en presencia de una canción, una imagen, un dibujo, un poema o frente a momentos en los que las palabras parecen comunicar cosas inusuales. También se manifiesta ante nuestra necesidad de expresar sentimientos y sensaciones con cierta adhesión, ya que no podemos hablar con precisión, entre lo que sentimos y lo que escribimos. Queremos cargar las palabras de significado, embellecer la oración, crear un asombro. Compartir una esperanza, provocar indignación, liberar una voz que protesta. Y queremos intentar decir algo de una manera única y particular.

La poesía escrita, aunque no sea creada para este propósito, realiza una función social, no mediante convicción emocional o coerción, sino vinculada a la claridad y frescura del pensamiento y de la opinión. Y aquí está uno de los desafíos de los tiempos contemporáneos: deconstruir un lenguaje construido para engañarnos. Frente a una imposibilidad expresiva, el poeta pasa a la invención, antes de la palabra que falta. Camões, por ejemplo, un poeta portugués conocido también por los brasileños, en busca de una forma de expresar el amor que sentía utiliza paradojas, deconstruye el sentido lógico habitual del lenguaje:

El amor es fuego que arde sin ser visto

El amor es la herida que duele y no se siente;

Es un contento descontento,

Es un dolor que se desarrolla sin doler.

Es querer nada más que amar;

Es un paseo solitario entre la gente;

Es un no ser contenido para contener;

Es una cura que gana en perderse.

Es querer ser tomado por la voluntad;

Es servir a quien gane el ganador;

Es tener con los que nos matan, lealtad.

Pero, ¿cómo puede causar su favor?

En los corazones humanos, amistad,

Si tan contrario a si es el mismo amor? (www.suapesquisa.com).

Djavan en la canción **Oceano** en el álbum **Djavan** (1989, f.2) escribe:

"Ven y hazme feliz porque te amo

Fluyes dentro de mí y yo océano "

La voz que habla en la canción viola las reglas de la gramática. Transforma el sustantivo océano en el verbo oceanar, porque solo entonces explicaría la inmensidad del sentimiento.

El poema está hecho de imágenes subjetivas y casi siempre tiene múltiples significados. Es por eso que un poema como el siguiente de José Paulo Paes (*Melhores poemas*: José Paulo Paes, Global Editora, 1996, p. 137) puede estar hablando de muchas cosas, incluida la necesidad de poesía en el mundo.

EQUILIBRIO

El grifo cerrado

(Pero peor:

La falta de sed)

La luz

apagada

(Pero peor:

El gusto a la oscuridad)

La puerta

cerrada

(Pero peor:

La llave por dentro)

El profesor Lourival Holanda de la Universidad Federal de Pernambuco, al abordar este poema en clases y conferencias, se lo apropia para defender la importancia de la poesía en un mundo de desencanto. Él dice que la poesía es lo que tenemos para prevenir o evitar el secuestro del sueño. La vida para mantenerse necesita un sueño. Y lo que impresiona profundamente en este poema es la falta de actitud frente a la falta. En relación con la sed, el mencionado Djavan en la canción **Esquinas** en el Álbum *Lilás* (1984, 1A, f-3) en una canción de naturaleza existencial expresó: *¿sabes / qué es morir de sed / frente al mar?* Falta agua potable, pero la sed está ahí. También es posible pensar en los versos de la canción **Tempo perdido** de Legião Urbana (1986, 1A, f-6): *No tengo miedo a la oscuridad / pero deja las luces encendidas ahora.*

Es posible pensar también en el poema **José**, escrito por

Drummond:

[...]

Con la llave en la mano,

quiero abrir la puerta

no existe puerta

quiero morir en el mar

pero el mar se secó

quiero ir a las minas

no hay mas minas

¿José y ahora?

[\(https://www.culturagenial.com/poema-e-agora-jose-carlos-drummond-de-andrade/\)](https://www.culturagenial.com/poema-e-agora-jose-carlos-drummond-de-andrade/)

Pero lo que sorprende en la voz que habla en el poema de José Paulo Paes es la debilidad ante la falta de todo: sed, luz y libertad. Por esta razón, el título del poema es EQUILIBRIO. Pero es un poema que habla de la llave que estaría dentro, solo hay que usarla, para deshacerse de todas las imposiciones, represiones e ir en busca de la plenitud existencial y social. Y la poesía puede verse como esa llave.

Como dije al principio, podemos entender la poesía como la vida misma. Ella es la naturaleza, la sonrisa de un niño, un gesto humano hacia el otro. Y la podemos percibir en una persona que nos encanta cuando lo observamos involucrada en su mundo, como lo atestiguan los versos de Chico Buarque en la canción **Vitrines (Escaparates)** (disco *Almanaque*, 1981, 1A, f.1):

“Pasas en exhibición

Pasas sin ver a tu vigilante

Recogiendo poesía

Que se derrama en el suelo

Para mí, Rolando Toro vio en la poesía que habita el cosmos la clave que puede evitar que la humanidad deje de soñar y, aún más: aprenda a vivir.

Como en el poema:

Desplazamiento

La poesía desplaza la retina

Y no tiene cuidado

(Nunes, S. *O que Ficou da fotografia*, Recife: Linguaraz editor, 2016).

Rolando toro (*Apuntes Creatividad*, p. 17 o p. 24 según la impresión) también dice que “si nuestra vida es un movimiento lleno de sentido, también es poesía. Hacer de nuestra experiencia un baile es, en realidad, "ser un poema". Y está de acuerdo con Heidegger en que somos un poema inacabado.

Como poemas vivos nos vamos construyendo por la transtasis que experimentamos a través de Biodanza. Pero la sociedad enferma nos afecta de alguna manera.

En este momento, no somos ajenos a la discusión de los varios gobiernos sobre si salvar vidas o salvar la economía frente a la enfermedad causada por el coronavirus. Tal discusión expone una enfermedad mayor: la distancia humana del cosmos revelada en la mezquindad del capital.

De esta manera, los poemas que emergen en una sociedad enferma, cuyos valores son anti-vida pueden traer denuncias, indignación, resistencia, pero debemos tener en cuenta que el paraíso existe.

El poema de Rolando Toro titulado **El Paraíso no es un sueño** en el libro *Extasis del renacido* (p.8, Venezuela, 1992) nos trae una voz que denuncia, indignada, pero que en medio de la incertidumbre, en conexión con el amor, es asertiva al declarar una certeza en la existencia del paraíso. Aquí hay algunos versos:

El Paraíso no es un sueño

1. Preludio.

Hoy aparecieron los primeiros brotes

Del nogal, en la sombría aurora

El comienzo del mundo en el nido del Bem-te-vi.

2. Noticias.

“El Presidente anunció el comienzo

De la ofensiva de la primavera en

Vietnam”.

(alguien trataba de pedir socorro

Desde una ventana.)

[...]

(pero nadie acudió)

[...]

(cuando bajaron las bombas.)

“Niños judíos fueron arrojados

Por las ventanas”

(alguien pedía socorro...

Pero nadie acudió

Nadie acudió)

3. Anunciación.

Pero yo sé que el Paraíso

No es un sueño

He vivido el paraíso contigo,

Amor...

La destrucción causada por las bombas atómicas en la segunda guerra mundial, por las bombas de napalm en Vietnam, expone con incuestionable fuerza la insensibilidad de una sociedad enferma. Y existen las amenazas de la guerra nuclear, así como la del calentamiento global. Y todo esto junto con la crisis actual nos ha llevado a reflexionar sobre el mundo en el que queremos vivir. Ahora el planeta descansa. He visto en los alrededores de mi casa una renovación de la fauna y la flora. No he visto bandadas de mariposas volando tan cerca, hace mucho tiempo. Bandada de pájaros inusuales volando sobre el área. Las hojas de los árboles son de color verde brillante y de un verde profundo, intenso. La naturaleza puede expresar su poesía.

Los tiempos actuales nos desafían a lograr lo imposible. El poeta carioca Chacal siempre recita versos que dicen:

Solo sucede lo imposible

Lo posible simplemente se repite,

se repite, se repite.

<http://www.salamalandro.redezero.org/poema-do-ricardo-chacal/>

Rolando Toro también trata el tema de lo imposible en el poema **Lo imposible puede suceder II** (Libro: *Lo imposible puede suceder*, Oaxaca- México, 1995) en el que el último verso dice: *Tenemos una carta de amor en las manos / y grande trigados dorados / en una espiga del sueño / Porque lo imposible es lo cotidiano*. Los dos poetas parecen darse cuenta de que la vida es un milagro que tiene lugar todos los días, de manera creativa, de una manera encantadora y mágica.

Rolando Toro crea un mundo a través de su poesía, desencantado con lo que lo rodea. En el mundo que Rolando Toro inventa, deconstruye la narración bíblica del Génesis (*Extasis del renacido*, 1992, p. 30).

Génesis

Y Dios creó el mundo en siete días

El primer día creó el amor

Y, dulcemente,

Tembló la vida

En el ojo del caos

El segundo día creó el viento

Y las semillas del amor

Se esparcieron por toda la tierra

El tercer día creó el mar con

Sus algas, sus peces y la canción de las ballenas

El cuarto día creó la música y en

Toda criatura puso un canto diferente

El quinto día creó al hombre y a la

Mujer y les dio el conocimiento de la Orgia

Y el cuidado de los hijos

El sexto día creó los hongos mágicos

Y los puso en la boca de los hombres

El séptimo día creó la danza, celebrando

Sus obras.

En el mundo creado por el poeta no hay sujeción de ninguna especie a otra. No se mencionan las jerarquías de poder ni la esclavitud de los seres vivos. Hay amor, orgía, música y baile. Y cada criatura tiene su propia canción diferente. A través de la música, lo mismo y lo diferente se instalan coexistiendo armoniosamente, sin que ninguna criatura tenga que dejar de ser ella misma.

Si el Génesis de Rolando Toro se distancia del Génesis bíblico, el diluvio del poeta también se aparta del diluvio bíblico en las decisiones tomadas y en los valores de salvación y condena implícitos en las elecciones de quienes entran o permanecen fuera del arca. El poema *El diluvio (Extasis del renacido)*, p. 40-41) anuncia que en el momento del diluvio Noé construiría un arca

en forma de mujer (el útero que acoge y genera una nueva vida, una nueva humanidad). La lluvia es torrencial sobre un mundo sin ninguna dirección. También es torrencial sobre el ser humano que no puede vivir sin amor. Con el empeoramiento de las inundaciones y la consiguiente muerte de innumerables habitantes del planeta, el poeta enumera a aquellos que lograron salvarse de las aguas mortales. En su relato, entre otros, están los que comieron la manzana en el Paraíso, los Beatles, los que miraron hacia atrás y se convirtieron en estatuas de lágrimas, los que no eran hipócritas y transgredían las normas discriminatorias y los que necesitaban ser recibidos. Pero el poeta es implacable contra los portadores, defensores y cultivadores de valores anti-vida:

Pero los usureros

Los fabricantes de Napalm

Los cazadores de

rinocerontes Esos no se

salvaron

El velero del mundo se desliza

Leve

Hacia las playas del salvaje amor.

No hay salvación para quienes se organizan para obtener ganancias exorbitantes en todo y sobre todos. La industria de la muerte a través de las armas, la depredación de especies, la industria de la guerra, del odio contra las diferentes culturas, del odio contra los demás. En la poesía de Rolando, la vida no tiene fin. La esperanza es una nota repetida. A pesar de lo que somos como seres humanos, incluso en las condiciones más adversas, con una fuerza extraordinaria, la vida sigue, como la base de su propio apoyo y recreación. Renacer es el orden de la vida, seguir adelante.

Enfrentando el equilibrio: el grifo cerrado, la luz apagada, la puerta cerrada, la poesía nos invita a ir al centro de la ronda y a danzar, porque como dice Rolando Toro en el poema **Todos tenemos algo que decir**: todos tenemos algo que decir / al pasar por el mundo. En canto, en palabras en sonrisas. A pesar de las dificultades, todos tenemos algo que decir / al pasar por el mundo (*Lo imposible puede suceder*, p. 214).

Para mí esta es la llave que está adentro. Podemos abrir la puerta.