

APROXIMACIONES A LA POESIA DE MANUEL RUEDA

Por José Enrique García

La obra poética de Manuel Rueda publicada reúne seis títulos: Las Noches (1949), La Criatura Terrestre (1963), Con el tambor de la isla (1975), Por los mares de la Dama (1977) y Edades del viento (1979).

Distantes en su aparición estos libros plantean recursos marcadamente distintos que en el fondo, sin embargo, se entrecruzan para dar una visión global, coherente y sólida de la trayectoria en este género de su autor.

Lo que a continuación presentamos podría considerarse como el bosquejo suscito de algunas observaciones que hiciéramos en el transcurso de la lectura de estas obras. Debemos aclarar —para evitar confusión— que sólo nos mueve el propósito de precisar la vertiente conceptual que sirve de andamiaje a la mayoría de estos poemas y también los elementos formales empleados.

Proponemos dos tanteos de análisis:

1. *La obra poética de Rueda responde a una serie de constantes conceptuales que se van ensanchando en cada nuevo libro.*
2. *Hay en esta obra un empleo progresivo de recursos formales que van desde los tradicionales hasta la utilización de recursos y estructuras de vanguardia, a la vez, la creación de nuevos recursos y estructuras.*

Primer tanteo de análisis

Hay una conjunción, en la obra poética de Rueda, de temas y recursos. La existencia, además, de una determinada constante conceptual exige recursos poéticos específicos. Ahora hay en estos poemas una revelación, una apertura al asombro, pues a medida que el poeta trata un tema, ya poetizado en textos anteriores, éste

aparece remozado, renovado, enriquecido, y hasta cierto punto, como nuevo.

Las constantes conceptuales más significativas de la obra poética de este autor la sintetizo en estos aspectos:

1. *Recreación de temas universales: amor, muerte, vida, temor, angustia.*
2. *Esencias profundas del pueblo dominicano.*
 - a) *en lo histórico*
 - b) *en lo folklórico*
 - c) *en lo epocal.*

El amor. Aún en sus poemas más experimentales como: "Con el tambor de la isla" late este tema. El enriquecimiento de esta constante temática es palpable, desde los sonetos de "Las noches" viene recreándolo hasta alcanzar su expresión máxima, diafanidad, elevación y hondura humana en "Materia del amor". A través de fragmentos, veamos esa trayectoria:

*"Amo tus pies pequeños y delgados,
la iniciación del muslo, la rodilla,
la flor complementaria que en la sombra
temblante mana miel delgada y fina"*

*(Canto de amor a un cuerpo recién mirado
—De la criatura terrestre).*

horizontal

tocando

*terrestre y mía en la vigilia de aquel que ahora la está
mujer muestra
mirando y que la evoca
poyensedo
(Con el tambor de la isla)*

*"Amor es la victoria.
Mayor o menor culpa.
Apetitos y sublimaciones.
Desquite a tanto amor negado
a tan desocupada pureza"*

*(Materia del amor — De por los mares
de la Dama)*

*“Y duermes.
Y callas (casi eres)
y zozobras
en el amor”*

*(La silenciosa – De por los mares
de la Dama)*

Este tema del amor que aparece como constante en esta obra poética exhibe una riqueza de matices, al ser enfocado desde diversos ángulos, es decir, desde las diferentes manifestaciones, del ejercicio de amor proviene ese enriquecimiento, esa variedad de matices, ese pequeño mundo que se anida en cada una de sus obras.

La muerte, la vida y el temor a ambas constituyen un núcleo temático de relevancia en esta obra. Es la constante metafísica, en su vertiente más pura, en su tratamiento más desnudo, en su desvelamiento del miedo, el asombro, la incertidumbre que nace de la condición del poeta de ser un testigo del siglo, y a la vez, un ente actuante de esta —época en que nació, floreció de carne, sangre y obra.

*“Alguien supo mi nombre, antes, mucho antes
de que naciera yo. Alguien sabía
de mí cosas que aun sigo ignorando
perdido como estoy entre mi sueño
y este ilusorio amago de conciencia”.*

*(La criatura terrestre – de la
criatura terrestre)*

*“Oh muerte, tú no sabías que el mar era un regreso
una ola sin tregua, lamiéndonos la puerta”.*

(Elegía – De la criatura terrestre)

*“¡La destrucción! Tal vez el hombre en ella es más
veloz que*

tú, divinidad pausada”

*(Ausencia de Dios— De la criatura
terrestre)*

Del libro "De por los mares de la Dama" leemos:

*"Desnudo bajo el sol
cuerpo son rebeldía
en una realidad
huera".*

(Criatura a sol)

*"Porque nadie está solo
si no lo está a sabiendas
como tú*

Pessoa:

*la grandeza del hombre es extenderse
más allá de sí mismo"*

(Oda I)

*"Un dios no se interroga.
Tanto si existe o no
así es perfecta.
Toda su plenitud: desconocerse"*

(Variación a la Oda II)

*"Heme completo al fin
uno y sus tantos otros
haciendo mis réverencias y gimnasias
frente al sol que declina
burgués rebelde..."*

(Oda IV)

*Sobre las esencias profundas
del hombre dominicano*

La tierra, la isla asumida desde sus raíces primarias y elevada a la conciencia de los hombres a través del verbo. Los conflictos capitales de nosotros como pueblo poetizados en cada libro.

Estas constantes, recreaciones de nuestros grandes episodios y realidades históricas, comienzan a ser desarrollados de manera orgánica con "los cantos de la frontera", se ensancha con el texto

pluralista "Con el tambor de la isla", más adelante con el poema "A la luz de la crónica avanza vigorosa y renovada.

Estos textos, aparecidos en libros distintos, constituyen el aspecto épico de su obra.

Testimoniamos con fragmentos:

*De la criatura terrestre
"Medias montañas,
medio ríos,
hasta la muerte
compartida"*

*(Canto de regreso a la tierra
prometida)*

*"El mundo estaba entero y helo aquí en dos
mitades,
obediente y podrido por el rasguño de una
espada,
sumido en la anchura del mar y de los cie-
los que van a desplomarse*

(La canción del Rayano)

*"Allí donde el Arbitonito corre distribuyendo la hojarasca
hay una línea,
un fin,
una barrera de piedra oscura y clara
que infinito soldados recorren y no cesan de guardar"*

(Canto de la frontera)

Del Con el tambor de la isla

"yo me llamase Don y fuese Almirante mayor de la mar oceana"

*"con cargamento de indios y papagayos
cascabeles de oro
pagado con baratijas dados ETECETERAS
papagayodos con barajas sortijas bara-
datijas"*

De "A la luz de las crónicas"

*"No fue en Palos en comienzo
—salimos a tres días de agosto
de la barra de Saltes"*

*"De región a región, de lengua a lengua,
atravesando el Estrecho y las comarcas
llenas de indios ensimismados,
entre un laborioso mercadeo de clérigos
gobernadores
grandes adelantados
encomenderos,
hombres de capa y pluma
visorreyes,
que permutaron, midieron, parcelaron
tierras, idiomas, libertades, almas"*

Ahora bien, el empleo de temas históricos en esta poesía se manifiesta con caracteres muy sutiles, pues no es la historia en sí, lo que sirve de soportes conceptuales a los poemas, más bien, es la enseñanza de esa misma historia. Es lo que deja de huellas, de permanente en lo transitorio, es lo que se prolonga, lo que se transforma en substancia definidora de un pueblo y de los distintos elementos que hicieron y hacen a ese pueblo.

"Los cantos de la frontera" no serían literatura si cantaran, a secas nuestros profundos enfrentamientos con el vecino Haití, caerían en la parcela de la historia, y ese es, precisamente el trabajo de los historiadores, sin embargo, a través de la poesía se puede abordar esos conflictos, llegar más lejos que las interpretaciones históricas, sociológicas; hasta sus íntimas raíces y reverlas, revelar lo que no puede hacer la pluma fría, la científica.

Y esto es lo que acontece con estos cantos, puesto que trascienden los hechos puros, concretos y penetran en lo más hondo de su significación como acontecimientos generadores de conductas de hombres y pueblos.

Tono, atmósfera, personajes y lenguaje se conjugan para dar una visión del sentido íntimo de la frontera, de su enraizamiento en la conciencia de los hombres que viven separados por un delgado y persistente hilo de agua que se olvida en el mar.

"Con el tambor de la isla" tampoco se hace estrieta historia, aunque de perfil se recrea. Este poema, a pesar de sus alusiones a

temas específicos de nuestra historia, narra, dentro de sus múltiples interpretaciones, la creación del mundo a través de la creación de la isla.

Eva y Adán, personajes primarios de la génesis de la tierra, alcance del polvo al canto del gallo. El gallo anuncia la mañana y Eva y Adán comienzan a levantarse, a crecer, a florecer, y con ellos se va gestando la génesis de la isla.

Junto al gallo y a Eva y Adán está el tambor, la presencia honda de la tierra que crece y da vida, es el tambor el trópico, la herencia africana. Desde luego, que este texto edificado con rasgos de nuestro pasado remoto, se va ensanchando con substancias del presente, con rasgos fundamentales de nuestra existencia como pueblo, que es a fin de cuenta, fuera de sus grandes logros de estructura, recursos y lenguaje, una de sus grandes ganancias: la conjunción, a nivel temático de múltiples rasgos conformadores de nuestros hombres en su transcurrir lejano y presente.

“A la luz de la crónica” no es el poema del Almirante, aunque las referencias son inmediatas, el texto busca otras raíces menos evidentes, pero de iguales magnitudes.

Este poema con “Los cantos de la frontera” y “Con el tambor de la isla” constituyen un ciclo en la obra de este autor, apoyándose en hechos concretos de nuestra historia remota, hechos estos que hacen de marco, recrean poéticamente la adopción de una lengua.

*“El único idioma lo desata el oleaje
contra el afilado maderamen
el viento cuyas erres silban y aterraran vol-
teando la mesana,
en largos días de calma seseo y oración
sobre el sudario de las velas”*

Se canta en un momento de poema. Y en otro aparece este fragmento revelador:

*“Hablabais español, hombres incrédulos
y en la garganta hubisteis recompensa
Vuestro séptimo día fue nombrar las criaturas,
ponerle a cada una su palabra en la boca.*

*Así escribo yo agora destas cosas a usía
agotando el idioma que me dísteis
con los dineró”*

Desde luego, que la génesis que se poetiza en este texto se hace partiendo de hechos históricos relevantes. La adquisición de la lengua principia con el advenimiento de los primeros españoles y se afianza con los actos profundos que hicieron los hombres, y es así, que el crecimiento de este núcleo poético es testimonio del crecimiento o fijación de la lengua de un pueblo.

B) En lo folklórico

Este aspecto debe interpretarse a través de dos vertientes la conceptual y la formal-estructural. Detengámonos en la conceptual. Manuel Rueda es uno de nuestros más agudos estudiosos del folklore, sus obras: "Adivinanzas dominicana" (1970) y "Conocimiento y poesía en el folklore" (1971), así lo atestiguan.

Ahora, este conocimiento, este acercamiento a las raíces mismas del pueblo dominicano, a través de sus manifestaciones y creaciones naturales, se ha constituido en substancias poéticas, en un núcleo poético que ha ido en ascenso en sus últimos trabajos.

Cabe apuntar que no estoy revelando ningún hallazgo, puesto que el mismo poeta en su trabajo "Claves para una poesía plural" confirma con precisión este hecho, y más adelante en su trabajo "Pluralismo: algunas precisiones".

Lo revelador de este aspecto es la trascendencia poética que revisten estos elementos folklóricos en su obra, puesto que rebazan, en muchos casos, lo puramente folklórico y se une a otras zonas para proyectar esencias del hombre que están más allá de lo inmediato, como acontece en este fragmento de "Canción inconclusa".

*"Este es el Dios indiferente
que olvidó cielo vacío
que olvidó la nube náufraga
que olvidó la tierra seca
que olvidó el hambre del hombre".*

Se trata de la aplicación de una técnica que surge del folklore, pero es eso, precisamente lo que permite ese enriquecimiento ya apuntado.

Veamos algunos fragmentos ilustrativos de este aspecto. La aplicación como técnica será objeto de ponderación más adelante.

*“1-2-3 ¿Quién pegó al indio ladrón
1-2-3 ¿Quién mató al negro cimarrón
1-2-2 ¿Quién quebró la patita
al español cabrón.*

Esto nos recuerda a uno de los juegos infantiles, pero también nos trae a los ojos y a la memoria pasajes de nuestras vidas remotas, además conjuga toda una realidad reiterada: la formación del pueblo desde el ángulo racial.

*“Ni angel ni bestia es:
chiflón oscuro
carcajada en lo hondo
reyendo el muro”.*

(Cueca corta)?

Referencia inmediata del tono y movimiento de las adivinanzas,

*“Que amargo es eso, así,
vamos bailando
en la rueda y la rueda
de don Fernando*

(cueca corta)

Tono de un juego infantil, proveniente del folklore chileno.

C) En la epocal

Esta vertiente temática asume los motivos humanos más significativos de nuestro suceder inmediato como persona, y sobretodo, como pueblo.

Es la presencia activa del poeta y la poesía en su contexto socio-geográfico, sico-afectivo, es lo inmediato haciéndose testimonio de la historia que se vive, que se hace, muchas veces sin que tengamos plena conciencia de que la edificamos con nuestros simples actos cotidianos, ordinarios necesarios.

En otras palabras, en esta vertiente se sintetiza el palpito de la época, la tónica de vida que se impone sobre el hombre de ese instante histórico.

La vida actual, el desasimiento de esa vida, los horrores de la

época, los conflictos sociales continuos, la amenaza permanente de la guerra, la lucha por la libertad, la corrupción social, el sexo, la incertidumbre en que vive el hombre en un mundo, aparentemente, sin rumbo, un destino determinado, etc., todos estos aspectos, y otros más dan configuración y volumen a este núcleo temático.

Veamos algunos ejemplos:

curas borrachos maipiolos policías académicos dictado—

*“O se hunde la
dictadores de nuevo militares diplomáticos chulos dict
isla”*

Una emuneración caótica para dar, precisamente, ese aspecto propio de la sociedad y la época.

*“Aquí estoy yo: un hijo de la época
que no quiere desaparecer sin descendencia,
sin antes haber contribuido con un poco de orden
o de amistad”*

*(Elegía para un tiempo de paz—
De por los mares de la Dama)*

El poeta asume su papel, previa conciencia del estado del mundo, de su mundo. El mundo necesita orden, claridad y solidaridad universal, más sólo hay seguro la esperanza. Y

*“Amor para todas las ciudades con esperanza
porque hemos perdido la esperanza.
Esperanza para las ciudades que se alimen-
tan con ruidos y basuras*

*y saludables eructos sobre vasos de cerve-
zas helada”.*

*(Oración para el término de la
esperanza)*

Y este otro ejemplo:

*“Tiene hombres y oficios
mecánico
chofer
periodista
ladrón
lavador de inodoro en
el Grand Central
político y bufón
Diplomático y culido-
rado
juez en Atlanta
senador en Georgia
capataz en Virginia
y bañero en el Bronx”*

(Por los mares de la Dama)

El aspecto que este fragmento revela, no es más que reflejo de lo que acontece en nuestros días, la búsqueda afanosa de la existencia biológica, búsqueda que lentamente se traduce en un existencialismo ordinario del que poco se escapa.

*“Gente desta isla y de todas las otras
fallado y habido noticia”*

(A la luz de las crónicas)

*“Yo doy el santo y seña de
la Democracia”*

(Por los mares de la Dama)

“Supongamos que escribo por envidia”

*(Encuentro con Nicanor
Parra)*

“Go home janki go home”

(El director y cállese)

3. Recursos Fonéticos

Este recurso, muy empleado por Rueda en sus últimos trabajos, no sólo le permite imprimir valores fónicos, musicales a sus poemas, sino que logra una mayor carga de conotaciones o sugerencias poéticas.

*“Monte – sí – no
monte – si – nó”*

(A la luz de las crónicas)

*“¡Ahé – iahé iahé!
ichúbale! iahé!
iahéee las islas!*

(Por los mares de la Dama)

*“la ella – tú
el tú – nosotros (Oda III)
él – tú nosotros*

En el poema titulado “La ciudad de los muñecos parlantes”, leemos:

*“diciendo diez
que di
Que si no tú diz que si yo
en la versala
en la versilla
en la versola”*

Y en “Marimientos” nos encontramos con este movimiento:

*“ram aran maraman
semisurriando su espanto y su esperanto
mar haraposo y mar de leva”*

4. El espacio – aleatorio

La distribución del verso en el espacio viene a constituir un recurso formal de mucha importancia en esta obra. El verso distribuyéndose imprime la nota de totalidad, de anchura y fuga hacia la altura, en cierto contexto, en otro, de estrechez, de descenso.

*“Vivir
vivir
morir completamente
incompleto
encanecer
sobre pregunta y pregunta”*

(Oda IV)

5. *El color*

La utilización de colores para distinguir bloques de un solo texto, constituye otro de los recursos formales que ha incorporado a su poética.

Ahora, este recurso no sólo es un recurso, pues sucede que determinado color se aplica atendiendo a determinadas sensaciones, es todos anímicos, etc., en otras palabras, las significaciones que encierran cada color está íntimamente relacionados con significaciones profundas que el poeta expone. Caso ejemplificador: “Con el tambor de la isla”.

6. *Los bloques poéticos*

Este es de los más relevantes, es además la suma de muchos recursos, es precisamente una de las conquistas más apreciable del pluralismo, puesto que es éste el que permite una ruptura organizada, dirigida al encadenamiento del verso; e inventar y proyectar la simultaneidad de lecturas en múltiples direcciones, dándole así al texto variados sentidos, posibilidades de nuevas posibilidades futuras-significativas.

<i>Crímenes</i>	<i>Renace</i>	<i>Muere</i>	
<i>entre vendedores y cielos innombrables</i>		<i>Muera</i>	<i>Piérdase con la noche</i>
<i>idiomas</i>	<i>Muere</i>	<i>Renace</i>	

(Con el tambor de la isla)

7. *Lo musical*

A través de las palabras Rueda logra transmitir impresiones, sensaciones muy propias de la música. Ciertas notas, en algunos textos son reflejos de notas que se les arrancaron a algún instrumen-

Es además, una técnica visual-conceptual, puesto que el juego o movimiento de las palabras y las ideas que éstas encierran reflejan una sensación de movimientos proyectados en múltiples direcciones, a pesar de la fijeza de la grafía.

El texto titulado "Punto y sol" de Por los mares de Las Damas, es un buen ejemplo de esa aleatoriedad de las palabras, pues el mismo presenta varios planos de lecturas, combinaciones múltiples, sentidos diversos; mientras que "El cuento de las naranjas y las piñas" es la ejemplificación de la aleatoriedad de las ideas. La fusión en un punto determinado de las ideas, la separación luego, la vuelta al contacto, la separación más adelante, etc.

Ahora bien, con relación a este recurso se puede caer fácilmente en un error, dado el carácter integrador que presenta el Pluralismo, al considerar esta técnica como una mera adquisición de textos foráneos de vanguardia. Esta técnica es conquista del poeta gracia a dos condiciones: 1) a su condición de músico, 2) a su conocimiento del folklore; sobre este aspecto el mismo poeta se ocupa de aclararlo cuando señala:

"El arte del pueblo es uno cambiante, participa de inmovilidad y de las perpetuas variantes, es comunicativo, mágico, funcional, gratuito, autosuficiente y aleatorio"

(Claves para una poesía plural)

Y en un trabajo posterior, sobre el mismo tema dice:

"Refugiado en glosas, coplas, décimas, juegos de palabras, retahilas, cuentos y otras modalidades menores, lo aleatorio, como signo de una actividad consecuyente y soberana de espíritu, logró su máximo esplendor en las combinaciones rítmicas, timbrísticas e instrumentales de la música, siempre de manos de la improvisación y del azar'..

*(Pluralismo: algunas precisiones
Revista El Exportador Dominicano,
Enero 1979, año V, Núm. 49, pág. 44)*

Las retahilas, los juegos infantiles, las décimas, las adivinanzas, el

folklore en su conjunto, no sólo es el tema, no sólo es forma de interpretar las esencias íntimas del dominicano sino que es técnica acre recursos poéticos, aplicable no sólo a textos de esta índole, también a otros. Por ejemplo, en "Las tres canciones" de Por los mares de Las Damas, poemas hondamente humanos, vivenciales y bellos, están estructurados a base de esta técnica. El encadenamiento que aquí se emplea, no es el recurso propio de la poética normativa, sino que es un procedimiento arrancado de la retahila.

*"Este es el hombre culpable
que olvidó al Dios indiferente
que olvidó al cielo vacío
que olvidó la nube náufraga
que olvidó la tierra seca
que olvidó el hambre del hombre'.*

Esta técnica aleatoria la encontramos también en el poema "Encuentro con Nicanor Parra".

*"Qué amargo es eso, si,
vamos bailando
en la rueda y la rueda
de don Fernando"*

Todo esto pone de evidencia la incorporación que ha hecho de nuestro folklore, pero al mismo tiempo, evidencia la relaboración de esos mismos recursos, la aplicabilidad a distintos textos, lo que conlleva a un enriquecimiento de su poética en el aspecto temático, formal y estructura.

A manera de conclusión

El hecho de que en un poeta se den una serie de constante, es decir, motivos medulares que se van llevando, evidencia la existencia de un creador con plenos dominios de su mundo poético, pues donde hay un creador verdadero, existen esas constantes temáticas y estructurales.

Esto, por otra parte, no supone un mundo poético limitado, al contrario, la presencia de un mundo sujeto a la voluntad creadora de un hombre, del destino de un hombre, en este caso del poeta, quien construye y se construye. De ahí la reiteración adecuada de los aspectos vitales de esa vida poética, en sus distintos estadios manifestados en las distintas obras publicadas.