

Ángeles Mora

La poesía, otra forma de vida

Siempre hemos querido arrancar y guardarnos el secreto de la poesía... Pero la poesía sabe esconder sus cartas.

Así que para intentar vislumbrar sus secretos solemos garabatear “poéticas”, que nunca desvelan lo que es la poesía, sino sólo el lugar desde el que intentamos atraparla.

Porque la poesía, que tiene mucho que ver con la vida, no es “mi vida”, sino *otra forma de vida*. Cuando escribo un poema la gota de sangre que es mi vida se convierte en una gota de tinta –la escritura- que cae sobre la mesa manchada que es la literatura.

Todo lo que hacemos al escribir es construirnos, tratar de construir nuestro propio yo (que por otra parte es lo que intentamos siempre de una u otra forma cada día). Pero no podemos olvidar que al tratar de construir nuestro yo, más humildemente, lo que construimos es el poema. Para mí la poesía es vida, el poema es vida. El poema “no soy yo”, tampoco es la “expresión de mis sentimientos” o de mi “verdad interior”, aunque todo lo que yo sea o tenga: palabras, sentimientos, experiencias, incluso lo que no controlo, acaben siendo materiales para construir el poema. Todo lo que yo no tengo, o lo que es lo mismo, mi silencio, mi soledad se abre también camino en el poema, en el texto. Y no es preciso poseer un “lenguaje poético” previo, sino que podemos escribir poesía con el lenguaje de todos los días. No es el lenguaje lo que hace a la poesía sino que el lenguaje se hace poético en el poema.

Escribir poesía es otra manera de mirar el mundo. Pero no solo tenemos que saber lo que queremos mirar, también tenemos que saber mirar. Nuestra mirada ha de ser personal. Hemos de mirar desde nuestro propio yo. Muchas veces el “exterior” que miramos está en nuestro interior. Pero hemos de mirarnos desde fuera, como si tuviéramos una cámara de fotos asomada a una ventana. O sea, hemos de mirarnos con objetividad.

Ángeles Mora

La poesía, otra forma de vida

El *poema*, lo que ya siempre estará entre quien escribe y quien lee. Una realidad objetiva. Así mi silencio, mi soledad, mi deseo acaba siendo *otro* y siendo *del otro* (ese lector/a que late dentro de mi silencio). Incluso hay un paso más: sabemos que nuestro silencio, ese que quiere hablar en el poema, nunca andará del todo por donde queremos. El poema acabará andando por sí mismo. Por eso un poema siempre será una aventura, una búsqueda. Lo que me importa como poeta es crear *otra realidad* fuera de mí que es la poesía.

Naturalmente, aunque el poema se objetiva, es evidente que siempre queda de un modo u otro “enganchado” a quien lo escribe, a los mecanismos no sólo conscientes sino también inconscientes que funcionan en la escritura. Y así, paso a paso, el poema acaba andando siempre por sí mismo. Por eso es siempre trágico y furtivo, por eso es siempre burlón, el ladrón que te roba, un ladrón imposible de atrapar: finge que *tú hablas* a través de él, cuando es *él el que habla* cuando quiere. Las cuatro paredes de la página no tienen tus propios trazos, su rostro no es tu rostro: tú también estás aprisionada en la cámara cerrada.

Escribir poesía es, pues, otra manera de mirar el mundo. En poesía la imagen no sólo vale más que mil palabras, sino que basta con unas pocas - palabras- para poner en marcha ese caleidoscopio o ese jeroglífico de imágenes que es un poema. Pues, si nos damos cuenta, la memoria, los sueños, el deseo, que son los signos que en el fondo mueven la poesía, son en sí mismos, ellos, imágenes. ¿Y cómo atrapar las imágenes rotas del sueño, las imágenes mentirosas de la memoria, las imágenes sin nombre del deseo? Por eso más que hablar de poemas autobiográficos o directamente “expresivos”, por un lado, y por otro de poemas donde el “personaje poético” fuese absolutamente ficticio, tendríamos que hablar, como en novela, de una *autoficción*. Hay un hecho claro: en último término, podemos dominar nuestro *consciente* pero no nuestro *inconsciente*, tanto vital como literario. Quizá lo único que claramente me he planteado al escribir haya

Ángeles Mora

La poesía, otra forma de vida

---

sido siempre el darle *cuerpo* al poema, en el sentido de dejarle que viva. En ese momento, cuando el poema “echa a andar” es cuando aparecen las contradicciones, tanto del famoso “yo poético” como de las sombras que se esconden en el poema. Pues no olvidemos que el yo poético, nuestra subjetividad, está construida socialmente. Y esa “cosa” más o ese “cuerpo” más que agregamos al mundo está por ello lleno de contradicciones en sí mismo. En su manera de hablar y en su manera de callarse. De ahí lo borroso de la imagen.

Un poema es siempre, pues, una aventura dentro de nuestra propia vida, por eso podemos decir que siempre se escribe desde lo que somos, y ésta es la primera contradicción, escribir desde el *yo*, y saber que ese *yo* no tiene una verdadera autonomía, que está construido y sujetado por el sistema, por el nudo de relaciones sociales en el que nos movemos, queramos o no. “*Sé que soy libre de no serlo*”. Recuerdo todavía ese verso de uno de mis poemas de adolescente. (¿No era ya una manera nebulosa de preguntarme sobre mi yo, sus ataduras y su precariedad?). Esa sigue siendo para mí la primera contradicción cuando escribo.

La sensación de ajenidad ha sido otra experiencia muy vivida en alguno de mis poemas. Ese encontrarme dentro y fuera, esa otra contradicción. A esto quizá haya contribuido también el hecho de ser mujer en una sociedad dividida, con unos papeles muy definidos e interiorizados. Tal vez, “*cual si en suelo extranjero me hallase*”, como dice un verso de Rosalía de Castro, seamos todavía las mujeres doblemente extranjeras o extrañas en nuestra propia tierra o en nuestra propia lengua, si es que las podemos llamar “propias”.

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

Intenté resolver este reto de escribir mi historia y mi carrera con un ejercicio de escritura creativa que a veces propongo a mis alumnos: trazar una línea de vida, elegir en ella uno o varios años que consideren puntos de inflexión y escribirlos desde un punto de vista. Intenté que mi línea fuera por el mar, asumiendo que se percató de mí.

Portugal a los 5

¿Por qué llora aquí delante porque
teme y tiembla si es blanda la corriente
y soleada el agua?
¿Por qué insiste el adulto en que busque
y traiga
a la orilla el flotador, por qué no envuelve
de pronto en la toalla la fina estatura aterrorizada?
¿Pero hace de eso un frenesí
como sus vacaciones, un premio
de tantos tirachinas tensados?
Limpia las lágrimas, no hay mucha
diferencia entre una chica y un revolucionario
que se entrena.

California a los 12

Cruzó la margen y se acostumbra
a lo denso a lo poco
y poco a la agitación y al salto
en el momento de la reventazón de este borde
de Pacífico en América donde no es
la misma que salió del colegio. El cuerpo
que ya ha leído sale a borbotones. Ha aprendido
lenguas, percibe los parecidos
entre *flood* y *blood*
the break y *the wake*, lo que muere
lo que se rompe, burbujea la sangre que libera.

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

Coma etílico a los 15

Fresco y útil toldo que al mundo
luz sustrae, cierre del haz que atiza
la célere imagen eclipsa la idea
descoyunta, más acá, dispar del fondo
y de la frecuencia alta que distiende
de eso que vibra allá y a la vista de los demás
es ínfimo, asoma fiero monstruo
monstruo hermoso, cualquiera que sea, te rinde
te expulsa de proporciones aceptables
commensurables, por más que ínfima
es gran afrenta al infinito. Asíncrono
vuelve el cuerpo: beber y vagar por el mar
le dobla la sed y pide en esa fimbria
pose loca nao, coral del sueño.

Carabela a los 17

Versión de otros versos:
*en los cables sueltos y el gran viento
el látigo en las velas y dentro trova era
y no era nada de este estilo*

Pasión a los 21

Vino con su novio, perdió en el arenal
las llaves del coche. Recorren la playa
gran parte de la noche. Bracean,
abrazan. Abren
y cierran, abrasan, líquidos
poliedros, eléctricos, alérgicas
partículas vivas en la solución etílica.

Dar a luz a los 27

Dar a luz, verla irse: anémona amniótica
cordón tortuoso, luego las piernas
abiertas donde una cabeza
pasa del líquido al gaseoso, se ruboriza.

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

A los 30

Turbo todo: barbitúricos.
Flaquea, no más que
disturbio el amor, injerencia, falta. Ahora
es ella la que agarra
el flotador de la chica en la orilla entre
amarillo —seco— e inquieto azul.
Cree distinguir la diferencia: llevan
toallas ambas, vendrán amigos, además
escribe Regina Guimarães:
«una hija
—¿pero por qué diablos hago esta asociación?—
sólo es entera e idealmente hija
si nunca llega a ser madre».

Primer libro a los 37

Solución sudada, diluyendo
presunción y chapuzón.

A los 39

Se pinta una vivienda al sur.
Más allá del mar, cuerpo, casa, sal, velocípedo
Alice el aliento y la saliva.

El año 2012 a los 40

Balance incontable: de la coocurrencia
de la desaparición serial de amigos
sería precipitado suponer nexos causales.

Revuelta por los 46

Cien días al año el baño
en curso de agua fría corriente
—Cosa de la revolución
y el mundo: el deseo
de encontrar otra piel
más honda que la lengua

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

---

que lame—
Dejar los cigarrillos siempre
más peliagudo que manifestarse
por una salvación verde.
Extender después de lanzada la línea
a los que están de bruces en la amurada:
importancia en caída
zumbando, cortante, una hoja
de plata, una vela negra, cuánta balsa
muriendo en la playa, cuánta vaga
levantada por inercia. Que alague
los libros y queme y sacuda suelo y ola
a plomo, el ataque, el pirata
misericordioso, que acabe rápido
con este tormento: marea
baja, estopa y fuego en ese concepto
mimoso del sujeto
supuesto saber, dengoso
de amor y Occidente (aquel «morir
en la playa»); pleamar,
riña, motín, ir de nuevo
volver pronto a la superficie, cuánto cuesta
esta historia de singlar
en el mar (más allá del floreo obsceno)
cortarle la vena en la raíz, reponer, girar
el tablero del juego del solitario, del asentamiento
en el sufrimiento injusto y sin gloria:
desnaturalizar el privilegio, alejar
la mala onda de ser infeliz.

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

La Revelación Mosaica

El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, escoge unas cuantas palabras – o es escogido por ellas. Al combinarlas, construye su poema: un objeto verbal hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del poema. Lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente vivo. Su operación es inversa a la del poeta...

Octavio Paz, Traducción: Literatura Y Literalidad

Un pulmón rosado ronda otro pulmón
color piel
un torso *beige* coquetea un boceto
de corazón o molde
de pubis femenil
por debajo un rostro de hombre su sombrero ovalado
olfateando todo
en un mapa deflagrable en los fragmentos
del material centelleante sigiloso
negro

era eso que yo observaba prolongando el tiempo
en el inodoro
de niña cruzaba los grifos que había
en el patrón tosco del mosaico
cuyo nombre sabrá el mundo
de la construcción civil
(términos relacionados
gres
baldosa
tesela)
descifrar era la indagación de lo que conversaba
el suelo consigo

quizás pensase que el suelo era la cabeza
de la tierra o que el mosaico hablaba
y las formas eran bocas buscando el color
la mira de una tilde

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

---

quizás no pensase
creo en palabras que aprendí primero en *Las Más Bellas*
Historias de la Biblia y en la catequesis
sarza
maná
profeta
contratos de cesión
entre hombres
muñecos que borraba en la plaza el dedo de Jesús
ante la furia de lapidación de la mujer
adúltera

Cada lasca
tenía más lenguas que el cielo mi ejercicio
era eso
lenguas aún no palabras ni
aún lenguaje colgado en árboles
sintácticos

apenas un diagrama infantil de horca
que termina las patas de una tórtola
cantando

aún expresión
no común sin comunicación genérica
aún solo sentidos aún
solo paleta solo pauta
y el tiempo de la diferencia disuadiendo al tácito
convenio de la gramática

más variables
que reglas

cuando yo era niña solía relacionar así
las formas en el retrete y volver a trazar
con la mirada absorta
ni cerca ni

Margarida Vale de Gato

Línea de vida por el mar

---

lejos la vida
y su pantomima
se practicaba
el dibujo distraído de cosas
abyectas me gustaría

hoy
esa traducción de
morada tosca escondida
anterior

a poetas

Margarida Vale de Gato
Traducción Clara Cuéllar dos Santos