

En busca de Francisco Matos Paoli.

Carlos R. Alberty Fragoso (ed.). San Juan: Ediciones Callejón, 2015.

JUAN G. GELPÍ, Ph. D.

Departamento de Estudios Hispánicos

Recinto de Río Piedras

Universidad de Puerto Rico

Celebramos hoy la presentación de este valioso libro colectivo dedicado a la obra de uno de nuestros poetas más importantes: Francisco Matos Paoli. Por varias razones, la labor paciente y dedicada del poeta y crítico Carlos Alberty Fragoso ha dado un excelente fruto. En primer lugar, por la variedad y la diversidad de los enfoques de quienes exponen acerca de la poesía de Matos Paoli y la interpretan con acierto crítico e imaginación. Diversa es también la prosa crítica de quienes coinciden en este libro: coexisten aquí textos de una gama de claridades y densidades, sin que el mero hecho de que exista la densidad tenga que ser razón para su exclusión o para su simplificación. La complejidad de nuestra literatura –reconocida hace años por estudiosas y estudiosos de varios continentes y tanto dentro como fuera de nuestro país por quienes quieren verla y leerla en lugar de obsesionarse por su presunta invisibilidad– se sostiene en la diversa entonación y tesitura de estos ensayos que podrán ser sumamente valiosos para estudiosos, estudiantes y para lectores y lectoras que se interesen por el tema. Es muy valioso, además, que se haya publicado este volumen colectivo dedicado a un género como el poético, cuyos libros no suelen ser éxitos en el mercado ni grandes cimas de recaudación monetaria del neoliberalismo actual. Leer y estudiar poesía, en el momento actual –en una sociedad colonial en crisis continua y en la cual los valores cuantitativos muchas veces opacan a los cualitativos, como pueden ser los que se generan en la apreciación estética– es un acto necesario de resistencia, de ir en contra de la corriente para propiciar el ejercicio del criterio y la labor intelectual. Esa misma labor que, para los tecnócratas que lamenta-

blemente pueden deslizarse en el campo intelectual, es inútil o poco productiva. O lo que es igual: poco rentable. Es igualmente valioso el que una casa editorial como Ediciones Callejón haya decidido apoyar la publicación de este libro.

El lugar de la poesía en la era neoliberal ha sido objeto de reflexión de muchos ensayistas y de no pocas ensayistas que practican y ejercen la poesía. Rescato los valiosos comentarios de Diana Bellessi, poeta de origen campesino y una de las grandes voces de la lírica argentina contemporánea. Es autora, además, de un excelente libro de ensayos sobre poesía titulado *La pequeña voz del mundo*. Una de las primeras articulaciones de lo que hoy es el ensayo homónimo que encabeza este libro se produjo en 1997, en un memorable congreso internacional sobre poesía y crítica organizado en su totalidad por las y los estudiantes de los distintos programas de literatura de la Facultad de Humanidades en nuestro Recinto de Río Piedras. En la sala Jorge Enjuto de nuestra Facultad, leyó Bellessi una de las primeras versiones de este ensayo brillante y pertinente. Según Bellesi, si la lógica del mercado neoliberal se explaya buscando la utilidad, la tarea de esa pequeña y resistente voz del mundo actual que es la poesía, debe ser otra.

Las tareas de esta voz: permanecer atenta a lo inútil, a lo que se desecha, porque allí, detalle ínfimo, se alza para ella lo que ella siente epifanía. Las tareas de esta voz: deshacer las cristalizaciones discursivas de lo *útil* y tejer una red de cedazo fino capaz de capturar las astillas de aquello que se revela. Atención y artesanía. Las tareas de esta voz: desatarse de lo aprendido que *debe* previamente aprenderse, y disminuir así los ecos de las voces altas para dejar oír la pequeña voz del mundo.¹

Quienes se acercan a la obra poética de Francisco Matos Paoli en este libro colectivo sin duda respetan el valor no utilitario de la poesía y enriquecen el diálogo sobre este tipo de escritura en el Puerto Rico actual. En un país arruinado por la ineptitud de las altas y vociferantes

---

¹ Diana Bellessi. *La pequeña voz del mundo*. Buenos Aires: Taurus, 2011. 10.

voces políticas de la colonia, surge este libro de múltiples haberes cuestionadores, plasmados en una amplia gama de prácticas ensayísticas. Comentaré los primeros nueve ensayos del libro para luego cederle la palabra a la crítica reciente de nuestro país en voz de la colega Idalia Morell.

En el ensayo introductorio, el editor Carlos Alberty hace muy bien en recordar el carácter paradójico del gesto creador de esta poesía que, al serlo, podríamos decir, recordando a Bellessi, se levanta frente a los discursos utilitarios. Consciente de las limitaciones de nuestra educación colonial, el editor, sin embargo, opta por plantear algo más provechoso: el entregarnos a la lectura de la poesía y de estos estudios críticos como forma de ejercer nuestras capacidades.

Francisco José Ramos tiene a su cargo el primer estudio crítico del libro. En él, este filósofo y poeta realiza una lectura cercana a su disciplina en la cual, antes de llegar propiamente a los textos del poeta estudiado, reflexiona sobre la lógica del quehacer poético a partir de un diálogo paradójico entre la ficción y la verdad. En un territorio cercano al que han explorado otros filósofos de la literatura, como Jean-Marie Schaeffer, se estudia la complejidad de la ficción como actividad creativa humana y no como una simple falta a la verdad. Planteando el carácter anárquico del acto poético, Ramos pasa luego a explorar los nexos entre la poesía y la ética, algo fundamental para un poeta religioso y a la vez político. Se conjugan en esta obra la libertad lúdica de la palabra poética y la libertad de la patria. El acto de creación se convierte en un gesto de resistencia ante la esclavitud colonial.

En un lúcido ensayo titulado “Francisco Matos Paoli: hacia el interior de una poética”, el poeta, narrador y ensayista Félix Córdova Iturregui estudia el eje vertical de lo alto y lo bajo en la obra de este poeta. Ese eje que obra como principio organizador está vinculado con la relación entre el mundo y el trasmundo, entre el yo y Dios. En un gesto interpretativo muy valioso, subraya el crítico que ese eje vertical incluye de igual modo el desarrollo de relaciones contiguas, horizontales y sociales. La expansión horizontal hacia el otro le otorga un grado de complejidad a esta poesía religiosa que es, a la vez, una poesía de la solidaridad. La metáfora y la metonimia colaboran en la articulación de esta doble dimensión. Se transparenta en este ensayo no solo una

clara solvencia en lo que toca a la teoría de los tropos, sino también una interesante disidencia implícita frente a Mijail Bajtín, quien, en su afán por crearle a la novela un carácter dialógico, no supo o no pudo ver que en la poesía también puede existir esa misma riqueza social. Córdova Iturregui explora esa riqueza en el motivo del desplazamiento que es también una estrategia antiimperialista.

Susana Matos Freire orienta su ensayo al estudio de varios temas de poética de la obra de su padre, contenidos en el *Diario III*, inédito y escrito entre 1975 y 1986. Nos acercamos a la compleja red de relaciones que entabló Matos Paoli con sus interlocutores poéticos, desde Juan Ramón Jiménez hasta Jorge Guillén, entre muchos otros. Todo lo que aportan estos fragmentos del diario inédito, nos advierte Matos Freire, hace muy difícil encasillar al poeta en una categoría estática como, por ejemplo, las de poeta intelectual, hermético o metafísico.

Se recoge igualmente en este libro otro valioso ensayo del artista y escritor Elizam Escobar, escrito en 2002 y que lleva como título “Poeta Francisco Matos Paoli: malabarista divino del intelecto en éxtasis”. Uno de los muchos aciertos de este ensayo consiste en su capacidad de reenfocar el tema de la locura en la obra y la vida de este poeta: la locura colectiva de la colonia, impuesta por las clases dominantes para Matos Paoli, suspende la transformación de la sociedad puertorriqueña, tanto en el plano espiritual como en el material. Al igual que ocurre en varios de los otros ensayos, aquí se hace énfasis en el carácter axial de la paradoja en la concepción que tiene el poeta del ser humano. Escobar nos recuerda que la paradoja puede ser punto de arranque de luchas constantes y transformaciones.

El poeta y crítico Marcos Reyes Dávila es autor de un ensayo testimonial y analítico en el cual se evocan conversaciones y encuentros con Matos Paoli. Señala muy acertadamente las etapas de su vida y su poética y la presencia recurrente de Pedro Albizu Campos en su obra. Consigna este estudioso algo fundamental: el esfuerzo del poeta por apartarse del hermetismo y el consiguiente giro que se obra en su poesía a partir de la década del setenta. Muy significativo resulta el destaque que realiza Reyes Dávila de la poesía de temática obrera de Matos Paoli, articulada en la antología poética *Verbo proletario*

De la autoría del poeta, ensayista y estudioso de la filosofía Joser-

ramón Melendes es el próximo ensayo titulado “Francisco Matos Paoli: poeta de la nada”. Se aborda en él la nada como fuerza operativa: es esta otra de las variantes de la paradoja en la obra del poeta de Lares. Esa nada, agrega Melendes, se encuentra preñada de poquedad. Muy acertados resultan los nexos tensos y complejos que identifica Melendes entre la obra poética estudiada y el existencialismo ateo que entran en diálogo con la religión, la poesía pura y el espiritismo. Igualmente valioso es el estudio de las construcciones poéticas, retóricas y metafóricas que remiten a la negación.

Yván Silén, poeta y crítico, desarrolla en su tesis doctoral convertida en libro, un capítulo que aquí se publica con el título de “La nada”. A diferencia de Melendes, este estudioso va a subrayar la figura del místico en la poesía de Matos Paoli. Como estrategia de resistencia, ese místico se convierte en un desencajado político de la realidad. Otra diferencia que se observa es el hecho de que Silén plantea que Matos Paoli en un momento dado optó por el poeta en lugar de privilegiar al filósofo, con lo cual su obra tiene otro carácter. Con todo, este poeta trabaja en su obra una relación metafísica entre Dios y la nada. Para Silén, Matos Paoli es un excelente ejemplo de un místico político, ajeno al mercado: “La poesía es la vocación que se descalifica a sí misma como mercancía; es la negación misma de la mercancía”.

La estudiosa Ivette López Jiménez, en su ensayo “Un cielo de palabras: la urdimbre mística en la poesía inicial de Francisco Matos Paoli”, lleva a cabo un excelente estudio de los símbolos que se presentan en los inicios de la obra poética. Sobresale en este ensayo el modo en que López Jiménez identifica la relación que se produce entre los símbolos de la tradición nacional y los del legado religioso. Muy atinadamente interpreta la aspiración a la trascendencia como un deseo de un mundo mejor. Interviene igualmente en el debate acerca de la locura y su función en la vida y obra de Matos Paoli para señalar que, más allá de la interpretación oficial y reductora que dio el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la locura puede entenderse como un modo de oposición a una racionalidad estatal injusta.

Me resta felicitar tanto a las y los ensayistas como al editor de este muy valioso libro de crítica literaria.