

En busca de Francisco Matos Paoli.

Carlos R. Alberty Fragoso (ed.). San Juan: Ediciones Callejón, 2015.¹

IDALIA MORELL, Ph. D.
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Bayamón

En sintonía con la noción de *indagar e inquirir* contenida en el título de la colección *En busca de Francisco Matos Paoli* se abordan, a partir del noveno ensayo, los textos *El viento y la paloma*, *Canto a Puerto Rico*, *Isla para los niños* y *Canto de la locura*. Desde distintos acercamientos o marcos teóricos, entre estos, la praxis mística, el sicoanálisis, el análisis del discurso, los estudios culturales, se consolida una labor crítica pertinente, que además de sumarse a la bibliografía de Matos Paoli, alumbra el contexto histórico, sociológico y político de su producción. Para este autor, como se cita en la introducción, “El poeta viene a ser habitante de su propio eco” (13). Siguiendo este postulado, los estudiosos y las estudiosas se aproximaron a un corpus poético de complejas alianzas y rupturas, de acercamientos y desvanecimientos, de ideologías que se entrecruzan en un difícil tejido lúdico imposible de descifrar en su totalidad por la riqueza poética que se impone. Convidados por el editor, aceptaron y coincidieron en este ejercicio crítico interminable motivados, como diría Alberty, por “Este Francisco tremendo [...]” (12), cuya labor inagotable, seductora y arriesgada celebramos con este libro.

Por razones prácticas, establecí tres divisiones basadas en las operaciones dominantes de los ensayos que comento a continuación. El primer grupo lo titulé: *Lo anecdótico, la huella biográfica y el sujeto lírico*.

¹ El texto a continuación fue mi intervención en la presentación del mencionado libro, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2015 en la Librería La tertulia en Río Piedras. En esta ocasión el doctor Juan G. Gelpí y yo tuvimos a cargo la presentación. Me correspondió reseñar y comentar desde el noveno ensayo hasta el decimoséptimo.

Laurie Garriga indaga en los precedentes de la relación epistolar entre Francisco Matos Paoli y Jorge Guillén. Con gran precisión fáctica, establece el eje coyuntural del desarrollo de la amistad entre estos poetas. Como declara la estudiosa, las misivas fueron testimonio de la repercusión de la obra poética de Guillén en Matos Paoli. Cuidadosamente aborda dichas comunicaciones y las inserta en una lectura más amplia sobre la vida y la obra del poeta puertorriqueño, circunscrita a su formación académica, su labor universitaria, su militancia política y las secuelas emocionales y mentales en el presidio. Como parte de su análisis, descubre cómo las misivas atestiguan el proceso y la transformación del sitio que ocupan ambos poetas. Este estudio le permite declarar que la relación va cambiando al superarse la distancia propia de quien mira al otro como “maestro distante” y darse el “reconocimiento mutuo” (389).

Por su parte, Limarí Rivera Ríos fija cuándo Matos Paoli comienza a desarrollar la literatura infantil puertorriqueña. Además de identificar las operaciones escriturales que lleva a cabo Matos Paoli junto a Isabel Freire de Matos en *Isla para los niños*, debate si las imágenes pictóricas y los poemas son propiamente para el destinatario principal del texto. De esta forma, se plantea indirectamente el asunto de las fronteras. También, problematiza la autoría al clasificarla como *difusa y ambigua*, categoría que estudia y cuestiona (325).

De la poesía infantil y la relación epistolar con Guillén, paso a la mención del nombre “Francisco” en *Canto de la locura* y *El viento y la paloma*. Carlos Alberty indaga en la repercusión de dicha inclusión por el juego que supone entre el sujeto biográfico y el sujeto poético. Al cuestionar estas inclusiones trabaja varias consideraciones y cambios asociados al nombre “Francisco” en las seis apariciones estudiadas. Este análisis le permite contrastar al sujeto poético, y dar cuenta de las distintas posiciones que asume la subjetividad así como qué caracteriza su comportamiento en cada una de las instancias. La mirada fija, atenta y minuciosa en esa voz que emana del poema va cuajando el asedio del crítico al *Canto de la locura* para así probar cómo las inclusiones del nombre *Francisco* constituyen parte integral de los cimientos así como de la finalidad del texto.

En sintonía con el trabajo de Alberty, Javier Ciordia Muguerza se aproxima al texto *El viento y la paloma* a partir del comportamiento, los vínculos, las alianzas y la ideología del sujeto poético. Al caracterizar la subjetividad la compara con la de otros poetas, como San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez, para así descubrir y explicar las particularidades del sujeto, y cómo inciden en el eje argumental de la obra. Declara que la subjetividad insiste en su dependencia de otros, entre estos, Dios, la naturaleza, la Patria, Lares. Esto lleva a Ciordia a afirmar que la teoría poética expuesta en *El viento y la paloma* “deriva, precisamente, de su conciencia de dependencia” (350).

Hasta aquí el primer grupo. El segundo lo titulé: *Vínculo y desvínculo con la poesía mística*. La mirada abarcadora de Mercedes López Baralt va guiando al lector en tanto demuestra la influencia de San Juan de la Cruz en Matos Paoli. Aborda con detenimiento la experiencia mística en el *Canto de la locura* sin perder de vista el referente directo a la historia colectiva e individual. Indaga en la guerra o el conflicto planteado en esta peculiar unión como parte de un canto que cataloga como *sui generis*. Habiendo sopesado el alcance de dicha experiencia, declara cuáles son las constantes que predominan en el *Canto de la locura*. No termina sin antes reconocer el límite del lector que debe rendirse ante lo que llama “el misterio último que cifra la poesía de Francisco Matos Paoli” (177). Así, puntualiza la riqueza y la complejidad del texto.

También, en el ámbito del estudio de la influencia de la poesía mística, María Luisa Lugo Acevedo dialoga con distintos críticos en torno a la inclusión de Matos Paoli como parte de la práctica de la poesía mística. Para ello analiza la vertiente crítica que aborda la simbología o el lenguaje místico que caracteriza su poesía. Su hipótesis de trabajo parte de la idea de que Matos Paoli toma del lenguaje vinculado al misticismo, a través del cual transmite “la sensación extática que le produce la isla” en *Canto a Puerto Rico* (282). Lugo trabaja la estructura así como las estrategias poéticas de este texto que considera un “hito importante de tradición y ruptura dentro de la larga tradición de los poemas edénicos en la literatura puertorriqueña” (283-284). Al revisar el misticismo en relación a Matos Paoli concluye que “es evidente la presencia de un lenguaje con una simbología mística que lo hace se-

mejante a la de otros poetas místicos que le preceden, pero practicada de manera intencional y mimética” (280).

El tercer y último grupo lo titulé: El motivo de Puerto Rico y la literatura puertorriqueña en Matos Paoli

El crítico Luis Felipe Díaz lleva a cabo un recuento de las constantes de la literatura puertorriqueña para así investigar de qué se nutrirá el imaginario poético de Matos Paoli. Como parte de su asedio se acerca a la “palabra” así como a la praxis histórica de la que da cuenta el sujeto en esa unión entre lenguaje y realidad histórico-social. Localiza y encuadra el *Canto de la locura* con relación a la producción lírica anterior de Matos Paoli. Apunta que el sujeto poético que emana de los textos “tiende a retener impulsos vanguardistas” (215). Aclara que no es un lenguaje poético de estancamientos o traumas, sino que concurren distintas operaciones, entre estas el “manejo de fronteras, el encuentro de umbrales y signos en fricción” al imaginario poético (38).

Por su parte, Angélica López Plaza, estudia la estructura de *Canto a Puerto Rico*, y a qué espacios corresponden cada uno de sus fragmentos. Declara que resalta la intención de Matos Paoli de incluir el país natal específicamente por la ruta o el trayecto edénico recreado cuya finalidad consiste en fijar “los caminos de regreso a una infancia perdida” (300). Establece cómo el motivo del viaje posibilita una descripción personal de un camino o recorrido por diferentes etapas. De ello concluye que la creación poética se fundamenta “en el regreso continuado y fiel a su país de origen”, piedra angular sobre la que entiende se erige “su verso, su obra poética y [...] la búsqueda de su propia identidad” (313).

Como parte del tercer grupo, Miguel Náter demuestra que en el *Canto de la Locura* se forja un bestiario, es decir un nuevo discurso, que llama contracanónico y antinativista, el cual equipara a un cuestionamiento de la literatura “nacionalista” anterior. Describe y prueba textualmente la conceptualización del nuevo discurso poético anclado en el espacio marino como sinónimo de extensión de lo telúrico. Al final del *Canto de la locura*, el espacio marino da paso al viaje en barco, que el estudioso asocia con la locura y la poesía.

Habiendo contextualizado el poema al establecer la relación entre ciertas constantes y la lucha del poeta con su entorno, se plantea la

relación entre la poesía y la palabra en el caso de Matos Paoli. Como operación central argumenta que la poesía ejerce una fuerza tal sobre la palabra, que logra su expresión sin inhibición alguna. Como parte del *Canto de la locura*, Nater consigna el esfuerzo de haberse dedicado a lo que llama “la búsqueda de la palabra”, precisamente, “la necesaria”, con la finalidad de lograr la unión entre el ámbito “terrestre” y el “celestes”. Prueba que esta unión propicia el junte entre lo considerado poesía pura y poesía comprometida.

Más de un crítico incluye y estudia los contrastes y los opuestos en la producción poética de Matos Paoli como un instrumento que posibilita el agarre de ciertos motivos recurrentes de una praxis poética que se desplaza por los ejes coyunturales que constituyen sus cimientos. El sujeto poético fue asediado desde distintos ángulos para así descifrar sus vínculos, sus alianzas, su ideología, las posiciones lúdicas asumidas. Esto deja entre ver, de manera oblicua, al Matos Paoli “[...] atento a las circunstancias de nuestra realidad espiritual y material [...]”.²

A partir de ese afán de búsqueda se ha establecido un acuerdo tácito entre los estudiosos de esta edición ante la provocación que supone la poesía de Matos Paoli por su apuesta, su riesgo y su delinquir. Esta antología cual puente vincula el diálogo entre los distintos sujetos ensayísticos consigo mismo, con los discursos dominantes y con el lector en una revisión amplia de los diversos ángulos de su poesía. Así como la riqueza de la obra de este autor interroga y reta, la labor crítica expuesta da paso a otros debates. Precisamente en eso reside su mérito y su trascendencia.

² Josefina Rivera de Álvarez. *Literatura puertorriqueña. Su proceso en el tiempo*. Madrid Ediciones Partenón, 1983. 559.