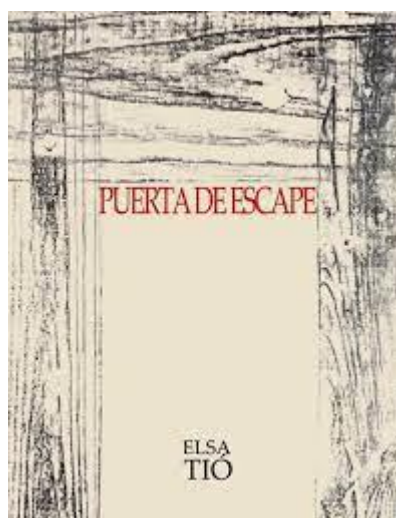

POESÍA DE PUERTO RICO. PRESENTACIÓN DE LIBROS

Elsa López (izq), autora de *Puerta de escape*. De pie, en el atril la presentadora y autora del artículo Sylvette Cabrera

APUNTES SOBRE EL POEMARIO *PUERTA DE ESCAPE* DE ELSA TIÓ

Por Sylvette Cabrera Nieves¹

Les presento la propuesta poética *Puerta de Escape*, de Elsa Tió, su criatura literaria más reciente. Poemario, de la escritora puertorriqueña, que contiene una

valiosa colección de haiku con una ñapa navideña de estos y cuya portada está en perfecta comunión con su noble contenido. Es un diseño del afamado pintor, grabador, escultor y escritor puertorriqueño **Antonio Martorell**, elegido en 2004 como académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, dándole a este poemario un valor añadido con su creación.

Su autora es una mujer de letras, poeta que defiende férreamente las hermosas palabras y el idioma español, causando la impresión de haber encontrado el secreto de la esperanza como medio sublime para mitigar con la sutileza de la poesía las heridas del mundo. Ya bien lo afirmó el poeta universal **Miguel Hernández** en su poema inolvidable Tres heridas[2]. Llegamos a este mundo “con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida”.

La propuesta que nos presenta la autora es la creación de sus haikués. El haiku es una de las formas poéticas más breves y conocidas de la poesía japonesa. Se caracteriza por el empleo de 17 sílabas en total. Tradicionalmente distribuidas, en tres versos, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, sin que tengan rima, carentes del yo y su regla de oro es la aparente sencillez. Pues tres frases colocadas en tres versos sin conexión, no es un haiku. No es un aforismo o greguería, ni un pensamiento ni proverbio y tampoco es humorismo.

Los primeros haiku que se conocen datan del Siglo XV con el monje Zen, **Sogi**, quien era un poeta, escritor y exponente de esta poesía japonesa por lo que se le reconoce como “el padre del haiku”.

El haiku llega a España cuando **Antonio Machado** viaja a Francia y descubre en su vecino país, la fascinación y arraigo de la cultura, filosofía y literatura del Oriente. Se inserta en la poesía japonesa fusionando el haiku con la canción popular, a manera de seguidillas. De igual modo, el impresionista y Nobel de Literatura andaluz **Juan Ramón Jiménez**, se une a dicha poesía, e hizo lo propio el granadino **García Lorca**, **Diez-Canedo** y **Luis Cernuda**, entre tantos poetas, pero a raíz de la Guerra Civil Española se silencia el género. No se retoma hasta la década de los setenta, cuando **Octavio Paz** traduce del japonés una colección de haikués del poeta nipón **Matsuo Bashó**.

Paz definió al haiku como: “un organismo poético complejo”. Su misma brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo. Busca conmocionar al espíritu del observador mediante el asombro y la emoción.

Les muestro un par de haikúes, sin la rigurosidad del 5-7-5, del gran y universal poeta Juan Ramón Jiménez:

Esta el árbol en flor
y la noche le quita, cada día,
la mitad de las flores.

¡Ay, el aire yerto,
Campana en el frío,
Ojos en la escarcha!

Y de Federico García Lorca, a pesar de que se considera su propuesta, bajo los parámetros estructurales más afines con el Haiga que se deriva del haiku, los siguientes:

Llena de palabras
mi locura
¡O, déjame vivir!

En mi serena,
noche del alma
¡Para siempre oscura!

Notamos la trayectoria y presencia del haiku como género poético ganando adeptos y cultivadores en el mundo. El escritor mexicano **José Juan Tablada** fue de los primeros poetas del modernismo y vanguardismo en explorar esta poesía japonesa y la cultura oriental en general. Llamó al haiku: “poema sintético” esto es así, por su concisión. Manifestó que el haiku era: “la economía verbal, la objetividad y la unión entre lo que dicen las palabras y lo que miran los ojos”.

Coquetearon también con el haiku, los mexicanos: **Xavier Villaurrutia**, **José Emilio Pacheco** y el propio Octavio Paz, por mencionar algunos. Paz, destacó la marcada influencia de su colega Tablada con respecto al cultivo del haiku en México y países vecinos.

En Hispanoamérica, grandes escritores como: **Pablo Neruda**, **Jorge Luis Borges**, **Leopoldo Lugones** y **Mario Benedetti** se interesaron en este tipo de poesía.

De igual modo su profundo arraigo en Perú, como cultivo poético, tomó prominencia con **José Watanabe**, **Javier Sologuren**, **Carlos Zúñiga Segura**, **Alfonso Cisneros Cox**, **Santiago Risso Bendezú**, entre otros. Siendo

Cisneros Cox, considerado como uno de los mayores exponentes contemporáneos del haiku en Hispanoamérica.

Puerto Rico no es ajeno al hechizo del haiku, así pues, encontramos excelentes libros como: *Indeclinable asombro*^[3] de **Antonio Ramírez Córdova**; *El libro del jaiku*^[4] de **Aida María de Jesús**, *Filo de juego: Del ocaso al alba*^[5] de **Lilliam N. Valle Rivera**, *Bambú y otros horizontes*^[6] de **Vanessa Droz**, *Mosaikus: palabras de cristal* de **Eddie Ferraioli**^[7], *Haiku para el camino: Colectivo Haiku Puertorriqueño*^[8], *La Noche extendida*^[9] de **Edwin "Fi" Figueroa**, *El jardinero efímero*^[10] del Dr. **Pedro López Adorno** y ahora *Puerta de Escape*^[11] que indiscutiblemente, se suma a estos excelsos cultivadores puertorriqueños, amantes de la micro poesía japonesa.

Desde el saque esta obra, es una salida o tal vez salvavidas para algunos lectores porque que nos anuncia su efecto liberador y terapéutico en su título. Certeramente, nos conduce a la liberación de las emociones como herramienta catártica y a mirar con los ojos curiosos de niño para captar un breve instante a manera de instantánea o micro pinturas. Escribir haiku requiere de un esfuerzo cognitivo que impulsa el poder creativo. Elsa lo demuestra con su primer haiku a saber:

Son las palabras,
la puerta de escape
a la poesía.

Elsa Tió

Puerta de Escape: ruta a la espiritualidad

Concurro totalmente, con el prologuista de esta obra que emerge a la luz. El maestro Carlos Zúñiga Segura, en su aprecio y valoración del contenido poético en *Puerta de Escape* o lo que él subtítulo: *El verdadero espíritu de la palabra*.

Denotando ese momento espiritual y mágico que surge entre el objeto inspirador, el lente que capta y procesa ese instante para traducirlo en palabras. El prólogo del maestro Zúñiga es una joya. Él es un destacado poeta, prolijo haikista y editor peruano, que por casi cincuenta años produce, contra viento y marea, la revista más longeva de Perú *La manzana Mordida*. Asimismo, es coeditor de *Bambú*, Pliego Peruano de Haiku, junto al poeta cimero contemporáneo, Santiago Riso Bendezú. Editor de dicha publicación y de Mammalia Comunicación y Cultura. Ambos reconocidos escritores, promotores literarios y culturales de su natal Perú, y amigos entrañables de Puerto Rico.

El poeta Zúñiga se expresa en torno a los haiku que figuran en el poemario de la siguiente manera y cito:

“El lirismo que nos ofrece Elsa Tió, en estos haikús de belleza original, destinados en esencia a vigilar la esperanza, toma altura y nos permite disfrutar de un paisaje transparente, nítido, encantorio, donde la seriedad de la poeta es su especial prioridad, fruto de su espíritu de exquisita sensibilidad, y de grandes conocimientos, que trascienden de sus ríos interiores, destinados a que el mundo cicatrice heridas”.

Y les comparto varios escogidos por Zúñiga que expresan su sentir en torno a la belleza de los haiku de Elsa:

La noche flota
la luna del estanque
se tambalea.

Rompió a llover
una ovación del cielo
aplaudió fuerte.

Cielo florido
llegan los luceros
jardín de astros.

La luna llena
penetra en el cuarto
procrea sombras.

No nos sorprende que, desde temprana edad, Elsa haya sentido afición por la poesía pues contemplaba la naturaleza que la rodeaba con entusiasmo, a tal extremo, que no se sabe de cierto, si ella descubrió a la poesía o si fue la dama poesía, quien se tropezó con ella y aprendieron a caminar trezadas desde entonces. Elsa se arma de la magia y los colores de las palabras para pintarnos sus haikúes, género de la síntesis que ahora también domina. Deja plasmada su poderosa huella en esta colección de micros con su particular sensibilidad y belleza.

Esos lazos que nos conectan con temas universales como: la fugacidad del tiempo, la fragilidad de la vida, la libertad, el amor a la patria y la cultura, la espiritualidad y el valor de la naturaleza, sin dejar el tema amoroso y la sensualidad. Como ejemplo de haikúes del tema amoroso y sensual, con ese marcado acento lírico que fecunda nuestra imaginación, están entre mis favoritos, los siguientes:

Panal de besos
endulza las caricias
la miel del viento.

Juegan los besos,
el placer se agiganta
es una fiesta.

La piel del agua
espera por el viento
que la estremezca.

Elsa nos presenta el deleite visual, a semejanza de los mejores pintores. Porque el haiku es tanto contemplativo como intuitivo. Sin duda este libro de Elsa reúne una amalgama de haikués que denotan su talento y creatividad profundamente lírica. Conmueve por la delicadeza, hermosura y musicalidad con esa clarísima brevedad, que nos augura futuros frutos como haikista porque sabemos que cualquier medio que emplee: *ella siempre es poesía*.

Por tanto, no tengo dudas que este poemario hubiese deslumbrado al mismo Juan Ramón Jiménez, a quien Elsa tuvo el privilegio de conocer en su niñez, cuando el poeta vivía en Puerto Rico. El nobel tuvo la oportunidad de leer los versos escritos por ella y manifestó que sin reserva “los hubiera firmado como suyos”. De ahí el poemario: *La Rosa va caminado* con tesoros poéticos a sus tiernos diez años.

Elsa ama las palabras y sabe jugar con ellas también en este noble arte del haiku. Escoge las palabras precisas, certeras y aquellas más fieles para crear su colección de 5-7-5, pues ya domina el arte de decir mucho con menos. Similar a los avezados pintores que escogen para sus lienzos miríficos colores y matices, para crear excelsas obras. que alcen vuelo, brillen y trasciendan con luz propia.

El laureado poeta puertorriqueño y haikista, Antonio Ramírez Córdova, nos comparte su clara valoración de los haikués cultivados por Elsa cuando incursionó en este género.

“Elsa ha tomado conciencia de la valía del haiku en Hispanoamérica y ha logrado escribir unas miniaturas poéticas de antología con elevado contenido lírico”.

Para concluir, *Puerta de Escape*, se me antoja como un aliento poético para los amantes del haiku. Sin duda, Elsa es una maestra en el arte de potenciar la esperanza con poesía o prosa cifrando en la educación la posibilidad para el impulso de cambiar el mundo para bien. He aquí en *Puerta de Escape* un

bálsamo para el alma. ¡Tal vez se nos podrán escapar varias cosas, en este complejo arte de vivir, pero les exhorto a no permitir se nos escape el amor por la poesía!

NOTAS

[1] El texto recoge las palabras de la autora en la presentación del libro *Puerta de escape*, de Elsa Tió; que tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico el primero de Noviembre de 2023, en Casa Norberto. El libro ha sido publicado por Editorial EDP UNIVERSITY. (N. del E.)

Notas de la Autora:

[2] *El hombre y su poesía*. Antología M. Hernández. Ediciones J. Cano Ballester. Catedra Letras Hispánicas (1998).

[3] Ramírez Córdova, Antonio. *Indeclinable Asombro*. Alejo Ediciones (2011).

[4] De Jesús, Aida María. *El libro de jaiku*. Los libros de la Iguana (2009).

[5] Valle Rivera, L. N. *Filo de juego: del ocaso al alba*. Isla Negra (2019).

[6] Droz, Vanessa. *Bambú y otros horizontes*. Instituto de Cultura Puertorriqueña (2016).

[7] Ferraioli, Eddie. *Mosaikus: palabras de cristal*. Divinas Letras. (2022).

[8] Colectivo Haiku Puertorriqueño, Editorial Edición de Autor (2005).

[9] Edwin "Fi" Figueroa. *La Noche Entendida*. Ediciones Verde Blanco (2019).

[10] López Adorno, Pedro. *El jardín efímero*. Colección Museo. 2023

[11] Tió Fernández, Elsa. *Puerta de Escape*, Editorial de EDP University (2023).

Texto y notas de Sylvette C. Cabrera Nieves

Sylvette C. Cabrera Nieves nació en San Juan, Puerto Rico y pertenece a la cosecha de otoño de 1958. Posee una Maestría en Psicología Escolar y un Bachillerato en Artes en Educación y Psicología. Se ha desempeñado en el área de relaciones públicas y educación por los pasados treinta años en instituciones sin fines de lucro y colegios profesionales. Escribe poesía, relatos breves y microrrelatos. Recientemente, en agosto y septiembre

de 2023, ha publicado dos relatos breves: *Herencia de Fuego* y *Vuelta de Hoja*, en la revista *Palabreadores*.