

LA POESÍA A TRAVÉS DEL AMOR, EL EROTISMO Y LO SAGRADO

GLORIA ISABEL RAMÍREZ ECHEVERRI

UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA
ESCUELA DE TEOLOGIA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
FACULTAD DE FILOSOFÍA

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

MEDELLÍN

2010

LA POESÍA A TRAVÉS DEL AMOR, EL EROTISMO Y LO SAGRADO

GLORIA ISABEL RAMIREZ ECHEVERRI

Trabajo de grado para optar al título de licenciada en Filosofía y Letras

Director

INÉS POSADA
Comunicadora

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE TEOLOGIA, FILISOFÍA Y HUMANIDADES

FACULTAD DE FILOSOFÍA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

MEDELLÍN

2010

Nota de aceptación

Firma
Nombre
Presidente del jurado

Firma
Nombre
Jurado

Firma
Nombre
Jurado

Medellín, Junio de 2010

DEDICATORIA

A todos aquellos autores de libros, películas, amigos, profesores,
personas y familiares, que han dejado huella en mí.

AGRADECIMIENTO

A mi profesora Inés Posada, que me enseñó a ver la vida y la poesía en una misma sintonía.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. EL ORIGEN DE EROS	10
1.1 LOS ORÍGENES DE EROS. COMO DIVINIDAD UNIDA AL AMOR, AL EROTISMO, A LO SAGRADO. PRINCIPALMENTE EN PLATÓN.	10
1.2 EROS	12
1.3 LA BÚSQUEDA DE LOS CONCEPTOS DEL AMOR A TRAVÉS DEL TIEMPO, APOYADOS EN EL RECORRIDO HISTÓRICO QUE HACE OCTAVIO PAZ EN SU LIBRO LA LLAMA DOBLE.	23
2. RELACIÓN ENTRE POESÍA Y EROTISMO, COMO EXPERIENCIAS DEL LENGUAJE ¿POR QUÉ EROTISMO Y POESÍA SON EXPERIENCIAS QUE ESTÁN RELACIONADAS, CÓMO SE VINCULAN, CUÁLES SON SUS RASGOS ESENCIALES, EN QUÉ CONSISTE SU UNIDAD?	49
3. LA POESIA, EL EROTISMO Y LO SAGRADO	62
4. CONCLUSIONES	68
BIBLIOGRAFIA	70

INTRODUCCIÓN

El amor es uno de aquellos sentimientos que han hecho, que el ser humano realice una búsqueda interior. Abocados nos hemos visto a encuentros y desencuentros; hemos sufrido divisiones, soledades, de nosotros mismos y frente a los demás. Esto se debe a que a través de la historia, hemos entrelazado el amor, la muerte, el erotismo con la experiencia de lo sagrado; millones de cantos y poesías se han hecho una y otra vez, para cantarle a lo mismo, pero de diferentes maneras. Lo social unido a lo íntimo del hombre ha dibujado un camino que se ha dado en el tiempo, las expresiones más bellas se han logrado desde los inicios, unos dioses recreados en mitologías extraordinarias y hermosamente narradas, han dado principio a explorar un concepto que se conoce como amor.

Llaman entonces, la atención los hermosos poemas sobre los orígenes del amor. Luego Platón, conocido como el primer filósofo y poeta del amor, recoge estos orígenes y los interpreta a la luz de la filosofía, al leerlo se redescubre a occidente en su concepto y evolución del amor.

Un recorrido histórico de los orígenes del amor se hace obligatorio, para entender muchas de las formas que rodean el concepto de amor, este recorrido nos permite observar la estrecha relación que se establece entre amor, erotismo, poesía y lo sagrado. La poesía sustenta y une, en su forma de expresarse, estas sensaciones, convirtiéndolas parte y origen de su lenguaje poético. Como se evidencia en este poema Hindú de Vidyapati;

Plenitud

Canta, cuclillo despiadado,
Luna funesta, sigue en tu desolación.
Flechas de amor, disparen.
Otra vez tengo casa.
Otra vez tengo Dios.
Otra vez tengo cuerpo.
Soy yo.¹

Se descubre las uniones que ha hecho el ser humano y sus recorridos, desde un dios, una casa, un cuerpo, un yo,
“flechas de amor, disparen”

En toda historia de amor está el pasado, está lo eterno e inmutable, así lo enuncia también Jorge Luis Borges,

Himno

Esta mañana
Hay en el aire la increíble fragancia
De las rosas del paraíso.
En la margen del Éufrates
Adán descubre la frescura del agua.
Una lluvia de oro cae del cielo:
Es el amor de Zeus.
Salta del mar un pez
Y un hombre de Agrigento recordará

¹ COBO BORDA, Juan Gustavo. Lengua Erótica, selección. Bogotá: Villegas Editores, 2005. p. 421

Haber sido ese pez.
En la taberna cuyo nombre será Altamira
Una mano sin cara traza la curva
De un lomo de bisonte.
La lenta mano de Virgilio acaricia
La seda que trajeron
Del reino del emperador Amarillo
Las caravanas y las naves.
El primer ruiseñor canta en Hungría.
Jesús ve en la moneda el perfil de César.
Pitágoras revela a sus griegos
Que la forma del tiempo es la del círculo.
En una isla del Océano
Los lebreles de plata persiguen a los ciervos de oro.
En un yunque forjan la espada
Que será fiel a Sigurd.

Whitman canta en Manhattan.
Homero nace en siete ciudades,
Una doncella acaba de apresar
al unicornio blanco.
Todo el pasado vuelve como una ola
Y esas antiguas cosas recurren
Porque una mujer te ha besado².

²Ibid.,p 206,207

Capitulo I

El origen de Eros

1.1. Los orígenes de Eros. Como divinidad unida al amor, al erotismo, a lo sagrado. Principalmente en platón.

“Quédate conmigo este día y esta noche y serás dueño del origen de todos los
Poemas” Walt Whitman³

Eros es el dios del Amor. Las indagaciones sobre Eros nos llevan a descubrir su personificación muy variada y su evolución desde la era arcaica hasta la época alejandrina y romana.

En sus principios, Eros es apreciado como una deidad primordial que encarna no sólo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la naturaleza, la luz primigenia que es responsable de la creación y de todo el orden del cosmos; En los misterios eleusinos, que eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas agrícolas Demeter u Perséfone que se celebraban en Eleusis(cerca de Atenas), era adorado como protogonos, “el primero en nacer”.

En el banquete de Platón, en forma de mito, se nos muestra una doctrina contraria, a la que considera a Eros como un gran dios. Según Diotima sacerdotisa, nace de la unión de Poros(la abundancia) y Penía(la pobreza), lo que lo hace un genio intermediario entre los dioses y los hombres.

³ WHITMAN Walt. Hojas de hierba. Barcelona: Juárez editor. 1969.p. 33

Existen otros mitos que le dan otras genealogías. Hijo de Ifigenia, de Iris, o de Hermes o Ártemis Ctonia, o bien Hermes y Afrodita, siendo esta una de las tesis más aceptada; pero se han dado distinciones. Igual que se distinguen varias Afroditas, se distinguen varios Amores: uno sería hijo de Hermes y Afrodita, hija de Zeus y Dione. Un tercer Eros sería hijo de Hermes y Ártemis, hija de Zeus y Perséfone, este es el dios alado y familiar a los poetas y escultores.

Este dios de los poetas y escultores, se muestra a veces, como un ser juguetón, provocando problemas a dioses y mortales; en otros, es consciente del poder que tiene, rechazando peticiones de su madre y de los demás dioses de interferir en el curso de la vida de algunos mortales; es descrito en los poemas, como un adolescente o infante desnudo, alado, con un arco y un carcaj en que llevaba dos clases de flechas; unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo, y otro de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia.

Refiriéndose a esta naturaleza de Eros o del amor, difícil de entender y definir, una de las primeras poetisas, Safo (600?- A.C) nos lo refiere como “dulce- amargo”:

De nuevo, el relajante Amor me perturba.
Rastrero, incompatible, dulceamargo.
Para ti, Atis, es odioso preocuparte
Por
Mi, y revoloteas hacia Andrómeda.⁴

Pero no solo los poetas desde los comienzos se han referido a Eros o el Amor, sino también los filósofos, por eso se iniciarán estas reflexiones con las palabras de Octavio Paz, en su estudio sobre el erotismo y el amor:

⁴ SAFO De Lesbos. Poesía de Safo. s.p.i <disponible en: <http://sepiensa.org.mx/contenidos/l-safo/safo.htm>> (consulta:14 de Agosto 2009)

...Para la tradición filosófica Eros es una divinidad que comunica a la oscuridad con la luz, a la materia con el espíritu, al sexo con la idea, al aquí con el allá. Por estos filósofos habla la luz negra, que es la mitad del erotismo: media filosofía. Para encontrar visiones más completas hay que acudir no sólo a los filósofos sino a los poetas y a los novelistas. Reflexionar sobre Eros y sus poderes no es lo mismo que expresarlo; esto último es el don del artista y del poeta...⁵

Esta frase nos introduce en el tema de la historia del Amor, el Amor ha sido tratado por filósofos y ha sido expresado por poetas, el tema del amor ha suscitado en todas la épocas grandes discusiones, sus explicaciones han sido diversas, el Amor ha estado unido al dolor, al deseo, a la necesidad de unidad y a la conciencia de la separación.

1.2. Eros.

La bella inspiración que recibió Hesíodo(siglo VIII a C) de las musas, que le hicieron entrega de un ramo de laurel, como símbolo de su futura misión poética y profética, lo llevaron a escribir en la Teogonía, el origen del mundo y con ello el origen de Eros.

“Antes de todas las cosas fue caos; y después Gea la de amplio seno(...) y después Eros, el más hermoso de los Dioses inmortales, que rompe las fuerzas, y que de todos los Dioses domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos.”⁶
(Hesíodo, 1981:v 116 y ss)

⁵ PAZ, Octavio.La llama doble. Bogotá: Seix Barral, 1993. p.27(Biblioteca Breve)

⁶ HESÍODO. La teogonía. Barcelona: Edicomunicaciones ,1995. p. 44

Caos, anterior a la creación, personifica el vacío primordial, el desorden; Gea la tierra, nació de segunda, antes de Eros, quien fue adorado en sus inicios en Tespias, en forma de una piedra bruta. Eros era considerado una fuerza fundamental del mundo, pues aseguraba la continuidad de las especies y la cohesión interna del cosmos.

Fuera del tiempo y del espacio, de lo que conocemos y no conocemos, el universo brotó, comenzó a existir, nacieron noches y días, días y noches, con Eros, ordenador del mundo, dios primordial, sutil y poderoso dominador, de dioses y de hombres.

Pero sobre Eros existen varios mitos;

Homero (XII a C) pensaba que los dioses y seres vivientes surgieron del Océano y de Tetis, gran madre universal. Los helenos creían que la noche de alas negras, diosa temida, incluso por el poderoso Zeus, fue seducida por el viento y puso un huevo de plata en el seno de la oscuridad, del que salió Eros o Fanes (el sol), que impulsó el movimiento del Universo.

El hijo de la Noche

Al principio existían el Caos y la Noche,
el negro Erebo, el Tártaro espacioso;
no existían la tierra, la atmósfera ni el cielo.
en el seno infinito del Erebo la Noche de alas negras
pone un huevo sin germen y, cumplidos los ciclos,
nace adorable Eros, con dos alas de oro brillándole en la espalda
igual a un torbellino de viento huracanado.
y en el Tártaro inmenso, Eros unido al Caos de alas tenebrosas
engendró nuestra raza y la sacó a la luz.

no existía el linaje de los dioses
hasta que Eros mezcló los elementos
y unidos entre sí surgió el océano,
surgió el cielo y la tierra y la estirpe indestructible
de los dioses felices.
Aristófanes⁷

Esta historia es sorprendente y hermosa, en el seno infinito de Erebo la noche de alas negras pone un huevo, de donde nace Eros, con dos alas de oro que brillan en su espalda, Eros se une al Caos de alas tenebrosa y así engendra nuestra raza y la saca a la luz; esta imagen alada, suspendida en el tiempo, que recorre los caminos de la creación, penetra en su infinito el poema y el poeta, abarcando misterios y encantamientos, descubriendo orígenes en los orígenes, de nosotros mismos, de nuestros cosmos, de nuestra morada.

Eros “el hijo de la noche” contaba con cuatro cabezas (las cuatro estaciones), alas doradas y doble sexo, vivía en una cueva junto a la oscuridad, que se manifestaba como noche, orden y justicia.

En este recorrido nos encontramos ahora con Platón, como el primer filósofo de Eros y del Amor, en estos comienzos no se distinguían, claramente sus diferencias, sus reflexiones eran el reflejo de varias de las posturas de la época, iniciando su recorrido en los mitos que fundamentaron el amor, para llegar al final a sus propias conclusiones.

Se encuentran en Platón(428- 347 a C) varios relatos sobre la creación de Eros y del Amor. La del poeta cómico Aristófanes que “ocultando tras sus palabras bufas profundos pensamientos”⁸, nos da una explicación mitológica: “en los tiempos

⁷ LUQUE Aurora. Los dados de eros. Antología de la poesía erótica griega. Madrid: Hiperión. 2000. p. 145.

⁸ PLATÓN. Obras selectas. Diálogos. Barcelona: Edimat, 2000. p.609

primitivos hubo tres especies de hombres: unos que eran todo hombre, otros todo mujer y la tercera hombre y mujer: los Andróginos, especie del todo inferior a las dos primeras. Estos hombres eran todos dobles: dos hombres unidos, dos mujeres unidas y un hombre y una mujer unidas, su unión se verificaba por la piel del vientre”⁹. No engendraban a sus semejantes uniéndose, sino dejando caer en el suelo semillas, esta raza fuerte trató de escalar el cielo y fueron castigados por Zeus, disminuyendo sus fuerzas dividiéndolos. Apolo por encargo de Zeus curó sus heridas, pero para humillarlos les volvió la cara hacía el lado donde se había hecho la separación. “los órganos de la generación habían quedado en el lado de la espalda, de manera que cuando las mitades separadas, atraídas por el ardor del amor, se acercaban la una a la otra, no podían engendrar y la raza se perdía.”¹⁰ Pero Zeus intervino, colocó adelante aquellos órganos, haciendo posible la generación y la reproducción, por la unión de un hombre y una mujer.

Al referirse Octavio Paz a este texto, nos dice:

“El mito del andrógino no sólo es profundo sino que despierta en nosotros resonancias también profundas: somos seres incompletos y el deseo amoroso es perpetua sed de <completud>. Sin el otro o la otra no seré yo mismo”.¹¹

Podemos ver expresado este mito, en este poema de Pablo Neruda,

Yo sólo te deseo, yo sólo te deseo!
No es amor, es deseo que se agosta y se extingue,
es precipitación de furias,
acercamiento de lo imposible,
pero estás tú,
estás para dármelo todo,

⁹ Ibid.,p611

¹⁰Ibid.,p612

¹¹ PAZ.,Op. Cit, p.41

y a darme lo que tienes a la tierra viniste
como yo para contenerte,
y desearte,
y recibirte!¹²

En el amor alcanzamos a completarnos en el otro y esa <completud>, es sólo momentánea; aparece y desaparece en un instante pues caemos en el abismo de la ausencia del otro, lo que nos lleva una y otra vez a su búsqueda, que no es más que la búsqueda de nosotros mismos. En esa exploración que realizamos, encontramos siempre latente, ese deseo de unidad.

Este mito nos habla de la unidad perdida, entonces el amor, como la unión de los semejantes o armonía de los contrarios, expresa siempre ese deseo de unidad. La importancia de este mito radica en que traza los caminos para la búsqueda de la unidad perdida, esa búsqueda constante que encontramos en filósofos, literatos y poetas, la angustia del hombre ante esta unidad perdida, existe en el poema y se revela en el poeta. Así se expresa en este poema:

Estar solo es perder el sitio,
Andar a la intemperie.

Dame un aquí en tu cuerpo.

Ulalume González de León¹³

Esta angustia del hombre ante el deseo insaciado, atraviesa constantemente la literatura y la filosofía durante todos estos siglos de la historia de occidente, un

¹² LOYOLA Iván. Neruda: La biografía literaria. Chile: Seix barral, 2006.p.144(Biblioteca Breve)

¹³ ULALUME González de león. Poesía Ulalume. S.p.i.< disponible en:
<http://amediavoz.com/Gonzalezulalume.htm>> (consulta 27 de enero de 2010)

poema como el del poeta español Luís Cernuda en la actualidad, así nos lo revela:

No decía palabras.

No decía palabras,
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,
porque ignoraba que el deseo es una pregunta
cuya respuesta no existe,
una hoja cuya rama no existe,
un mundo cuyo cielo no existe.

La angustia se abre paso entre los huesos,
remonta por las venas
hasta abrirse en la piel,
surtidores de sueño
hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.

Un roce al paso,
una mirada fugaz entre las sombras,
bastan para que el cuerpo se abra en dos,
ávido de recibir en sí mismo
otro cuerpo que sueña;
mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne,
iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.

Aunque sólo sea una esperanza,
porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie

sabe.¹⁴

Otra postura, frente al origen de Eros es la que se expresa en Fedro que nos recuerda a Hesiodo e identifica el amor con lo bello y digno, y a Eros como el más antiguo de los dioses; al principio era el Caos y después la tierra de amplio seno, base eterna e inalterable de todas las cosas, y el Amor.

Fedro considera que la influencia del amor es mayor que la de cualquier otro sentimiento, los amantes se abstendrán de toda vileza y cobardía en presencia del otro y su amor los impulsará a grandes acciones. Hombres y mujeres desearan morir por su amado, lo que evidencia que el amor es honrado por los dioses, especialmente cuando el amado se sacrifica al amante.

... “de todos los dioses es el Amor el más antiguo, el más augusto y el más capaz de hacer al hombre virtuoso y feliz durante la vida y después de la muerte”¹⁵

El poeta Agatón¹⁶ en su discurso, crítica a los demás por no haber descrito la naturaleza de Eros; belleza, ternura, juventud, valor, moderación, sabiduría y justicia. Agatón nos dice que Eros mismo es el más grande de los poetas, ya que es quien inspira la poesía, vive en las almas de los hombres, y la violencia es extraña a su naturaleza.

“Es el amor quien da la paz a los hombres, la calma al mar,
El silencio a los vientos, un lecho y el sueño al dolor.”¹⁷

¹⁴ CERNUDA Luís. La realidad y el deseo (1924-1956). México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1980. p. 71.

¹⁵ PLATÓN, Op, Cit, p.609

¹⁶ Ibid.,p.613

¹⁷ Ibid.,p.642

Del poema de Cernuda y la frase de Agatón, podemos concluir dos posturas frente al amor, la del dolor y la de la paz, sentimientos que atraviesan poderosamente al hombre, frente a esta experiencia que se evidencia necesariamente en nuestras vidas.

Serenidad y dolor, ausencia y presencia; podemos encontrar en la poesía un recorrido perdurable en el tiempo de estas pasiones intensas que acompañan siempre el amor y que nos llevan al camino de lo que quiere expresar el poeta y el hombre mismo, ante aquellas emociones que deben encontrar un lenguaje dentro del lenguaje, para poder ser comunicadas y a veces entendidas.

La angustia de la separación siempre esta latente en el amor, y esta separación no es sólo la separación de nuestro ser amado, sino la separación de nosotros mismos, nuestra existencia esta marcada por la existencia de los que nos rodean, la promesa de volverlo a ver acompaña la paz en nuestros días y a nuestro amor, pero esa separación temporal, siempre conlleva la zozobra de la promesa del próximo encuentro, nuestras mentes navegan en la ilusión pacifica de aquel reencuentro, que se da una y otra vez, pero que por desdicha llegara un día que no podrá ser; lo sabemos, y esta certeza nos quita la calma, que frágilmente mantenemos y que equilibra nuestras fuerzas para sostenernos en el camino del amor .

La mortalidad se le impone al amor, esa separación dolorosa de los amantes, crea un tiempo suspendido, donde recorren la dicha de su unión, que quiere ser eterna. Pero su disolución sólo es aplazada por el tiempo, que marca un destino que está dado para todos nosotros, la muerte. Pero la muerte no se da sólo en el hecho físico de una ausencia, sino de varias ausencias, que nos recorren en el cuerpo y en nuestra alma y que tiene un nombre: deseo.

Continuando con el recorrido histórico, en el banquete de Platón, en el discurso de Pausanias¹⁸, se nos distinguen dos tipos de Eros, cada uno sigue a una Afrodita distinta, una de ellas es la Afrodita celestial; diosa antigua, hija del cielo y que carece de madre, se origina de la naturaleza masculina, sus discípulos se dirigen sólo a los hombres, su amor es más duradero y por el cual se busca la perfección, la asociación física está libre de vergüenza cuando solo se busca educar al amado en la sabiduría y en el valor, es la búsqueda del amor celeste; el Eros de la Afrodita Pandemos(vulgar, común) más joven, hija de Zeus y de Dione, es propia de hombres inferiores, que aman el cuerpo más que el alma, al nacer es de naturaleza masculina y femenina, es la pasión física. Pausanias prosigue y nos dice que tenemos que tener en cuenta que todas las acciones en sí mismas no son buenas o malas, sino que deben ser juzgadas atendiendo a la forma en que son realizadas.

Por otro lado, en el discurso de Agatón, Sócrates justifica plenamente, dos cosas: Eros está siempre ocupado con la belleza y reside en las almas de los hombres, pero el amor tiene siempre un objeto y su relación con este objeto es de deseo. No podemos olvidar que lo que se desea es lo que no se posee, Eros desea siempre lo bello y lo bueno, luego, no puede ser lo uno ni lo otro, Por otra parte, Sócrates, al hablar en nombre de Platón, nos dice que todo lo que ha aprendido sobre el amor, lo sabe de boca de Diotima <maestra en amor y en muchas otras cosas> ella dice que el amor no es hermoso, ni bueno, pero tampoco malo y feo, es solo que “el Amor es un ser intermedio entre lo mortal y lo inmortal, en una palabra, un demonio”¹⁹ la función de un demonio es la de interprete, la de mensajero entre los dioses y los hombres,” llevando de la tierra al cielo el homenaje y los votos de los mortales, y del cielo a la tierra las voluntades y los beneficios de los dioses. Como demonio, mantiene el amor la armonía entre las esfera humana y la divina y aproxima estas naturalezas contrarias; en unión de los otros demonios, es el lazo

¹⁸ Ibid., p604

¹⁹ Ibid., p614

que une el gran todo”²⁰ . Esto se explica, por la manera en que fue concebido el amor, “El amor fue concebido el día del nacimiento de afrodita y es hijo de Poros, el dios de la abundancia, y de Penía, la diosa de la pobreza”²¹, de su madre heredó ser pobre, delgado, desvalido y de su padre ser varón, emperador, fuerte cazador y afortunado.

Eros nació como criado de Afrodita y sin hogar como su madre, no es ni mortal ni inmortal, sino que vive y muere y vuelve a vivir; tampoco es sabio ni ignorante es algo intermedio. Los dioses y los sabios no aman la sabiduría, puesto que ya la poseen, los ignorantes no saben que existe y por esto no la buscan, es así como el amor siempre está en el rastro de lo bueno y lo bello. Su objeto último no es el amor mismo, es lo bello, es la belleza.

Los misterios del amor revelados en boca de Diotima, sabia sacerdotisa extranjera, nos llevan a pensar en esa naturaleza de intermediario que lleva consigo Eros y que posibilita esa comunicación de la luz con la sombra, del mundo sensible con las ideas.

En el discurso final del banquete, Sócrates habla del erotismo como ese impulso vital que asciende peldaño a peldaño, hacia la contemplación del sumo bien, purificándose el alma paso a paso.

Debemos a platón esta idea del erotismo, que se retomará para el inicio de la siguiente división del capítulo, en ella se contiene otra; la de la paulatina purificación del alma que, a cada paso, se aleja más y más de la sexualidad hasta que, en la cumbre de su ascensión, se despoja de ella enteramente.

²⁰ Ibid., p 614

²¹ Ibid., p 615

...cuando de la bellezas inferiores se ha elevado uno por un amor a los jóvenes, bien entendido, hasta esta belleza perfecta, y se empieza a entreverla, estará próxima la consecución del objetivo, porque el camino recto del amor, que lo siga uno por sí mismo o guiado por otro, hay que empezarlo por la belleza de aquí abajo hasta elevarse a las alturas en que impera la belleza suprema, pasando, por decirlo así, por todos los peldaños de la escala, de un cuerpo bello o dos, de dos a todos los otros, de los cuerpos bellos a las bellas ocupaciones a las ciencias bellas, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se termina conociéndolo tal como es en sí...²²

De todos estos mitos griegos sobre el origen del erotismo, podemos concluir cómo algunos están unidos a la noche, vinculados esencialmente al amor, a la búsqueda de la unidad perdida; a la fuerza creadora, a la elevación del ser por el amor.

Estas intuiciones sobre una unidad primera, se desarrollan a lo largo de la historia por poetas, filósofos, literatos que buscan una interpretación a estos mitos que se incorporan en las profundidades del ser humano y que tratan de darse a la luz y que siguen siendo esa oscura zona que no comprendemos de la búsqueda y disolución del ser.

La historia de los mitos dan origen a esa creación humana que llamamos amor, deseo, atracción y esa búsqueda sin fronteras del encuentro del otro, o de los otros.

“Canta, desde su sombra
y más desde su nada el alma.
Desnudo de su nombre canta el ser,
En el hechizo de existir suspenso,

²² Ibid., p 655,656

De su propio cantar enamorado”.

Octavio Paz²³

1.3 La búsqueda de los conceptos amor a través de la historia, apoyados en el recorrido histórico que hace Octavio Paz en su libro la llama doble.

“Platón es el fundador de nuestra filosofía del amor. Su influencia dura todavía, sobretodo por su idea del alma; sin ella no existiría nuestra filosofía del amor o habría tenido una formulación muy distinta y difícil de imaginar”²⁴

Octavio Paz

La historia de la poesía es inseparable de la del amor, y a la historia del amor le es inseparable, la idea del alma; el primer filósofo del amor, fue también un poeta, sus reflexiones sobre el amor incluyeron, al erotismo, el cuerpo y el alma.

...el amor es el camino, el ascenso, hacía esa hermosura: va del amor a un cuerpo sólo al de dos o más; después al de todas las formas hermosas y de ellas a las acciones virtuosas; de las acciones a las ideas y de las ideas a la absoluta hermosura. La vida del amante de esta clase de hermosura es la más alta que puede vivirse pues en ella <los ojos del entendimiento comulgan con la hermosura y el hombre procrea no imágenes ni simulacros de belleza sino realidades hermosas>, y éste es el camino de la inmortalidad...²⁵

Encontramos en la frase anterior varios elementos para decir que en la filosofía de Platón, el amor es una búsqueda, un deseo de lo que no se tiene, pero sobre todo es un afán de belleza; hay un amor que parte de la contemplación de las cosas

²³ PAZ Octavio. Poemas (1935-1975). Barcelona: editorial Seix Barral, 1981. p. 47.

²⁴ Ibid.,p40

²⁵ Ibid.,p30

bellas, para poder llegar a la idea misma de la belleza, introduciéndonos de esta manera al mundo ideal.

Para Platón el erotismo es solo el camino al amor, aunque advierte que no todas las formas de vivir el erotismo nos llevan al verdadero amor, pues sólo hay una forma y es la que nos conduce a contemplar la belleza. En este punto, quiero hacer la distinción que ya había sido mencionada, entre dos tipos de amor: el amor de la Afrodita pandemo o popular, que era el amor practicado por todo el mundo y que buscaba el goce y la satisfacción inmediata y el amor de Afrodita Uranio o Celestial que trasciende el Eros de la afrodita Pandemo, para llegar a un objetivo más amplio, donde conocimiento y éxtasis, se funden para alcanzar un fin, pues los objetos bellos de este mundo despiertan en nosotros los recuerdos de un mundo perfecto que alguna vez habitamos, convirtiéndose este último en el camino hacia el verdadero amor.

Desde esta postura frente al amor, podemos darnos cuenta que nosotros heredamos principalmente lo que corresponde a la referencia del alma, pero esta primera formulación está distante de lo que conocemos ahora como amor, sobretodo porque para Platón “el amor no es propiamente una relación: es una aventura solitaria²⁶” como nos dice Octavio Paz, después de las reflexiones que se hace del dialogo del banquete.

Esta frase es importante porque sostiene lo que ya se dijo: al considerar a los otros sólo escalones para llegar a la contemplación, el otro se convierte en camino, pero no termina siendo el fin del amor.

Existen otras dos cosas que se deben tener en cuenta; que difieren del amor en nuestros tiempos y que se dieron en la cultura griega en la época de Platón. Fue muy frecuente la expresión del amor homosexual, entre hombres; las mujeres no

²⁶ Ibid., p46

protagonizaban la vida pública, los griegos privilegiaron el sexo masculino y por esta razón la mujer no era tenida en cuenta y la segunda, es que como podemos observar de lo dicho hasta ahora, la fidelidad no era elemento esencial del amor, pues era necesario conocer varios hombres, para poder ir descubriendo el camino que trasciende a la contemplación de la belleza.

Nuestra cultura al adoptar una visión que separa el cuerpo y alma, le dio a las expresiones del amor con nuestro cuerpo, una connotación negativa; las limita e incluso muchas veces las castiga, Octavio Paz nos recuerda que “la severa condenación del placer físico y la prédica de la castidad como camino hacia la virtud y la beatitud son la consecuencia natural de la separación platónica entre el cuerpo y el alma.”²⁷

Partiendo de esta idea del alma, vemos como esta separación entre cuerpo y alma, se ha conservado en la tradición occidental y se ha considerado que existe un alma inmortal que se hace prisionera de un cuerpo mortal y un cuerpo mortal prisionero del alma.

Continuando con este recorrido histórico, damos paso a la literatura, que también se vio influenciada por la idea del alma planteada por Platón, idea que es retomada en la novela latina de Apuleyo(124-180 d C), (que es tomada de una historia griega de las primeras apariciones del amor) El Asno de Oro llamada también Metamorfosis, donde se relata el amor entre Eros y la princesa Psique, cuyo nombre significa “alma”.

En esta historia se cuentan las aventuras de Lucio, que experimentando con la magia se vuelve un asno. En su nueva condición escucha varias fábulas y una de ellas es la historia de Eros y Psique, “Eros, divinidad cruel y cuyas fechas no respetan ni a su madre ni al mismo Zeus, se enamora de una mortal, Psiquis”. Es

²⁷ Ibid., p47

una historia nos dice Pierre Grimal, >directamente inspirada por el Fedro, de Platon: el alma individual (Psiquis), imagen fiel del alma universal (Venus), se eleva progresivamente, gracias al amor (Eros), de la condición mortal a la inmortalidad divina>”²⁸

Esta historia de amor termina después de muchas aventuras con el matrimonio del dios Eros y la mortal Psiquis, logrando Psiquis de esta manera llegar a la inmortalidad, la historia es importante pues es un relato de amor mutuo y correspondido, a diferencia de la filosofía de Platón, en donde el amor como ya lo hemos dicho, es más una aventura solitaria. En esta historia se introduce la idea de dioses enamorados de mortales y por primera vez, la atracción del alma.

“... el cuento de Apuleyo anuncia una visión del amor destinada a cambiar, mil años después, la historia espiritual de Occidente.”²⁹

Pero fue necesario pasar a otro momento de la historia para que se reconociera mas ampliamente el amor a otro, y entre un hombre y una mujer. Sus orígenes se dan en Roma y Alejandría, en estas ciudades la mujer tenía cierto protagonismo, los poemas eran dirigidos por hombres hacia mujeres, como por ejemplo, el primer gran poema de amor, obra de Teócrito, “el poema es un largo monólogo de Simetha, amante abandonada de Delfis”³⁰ en este poema se cuenta el amor de Simetha por Delfis, como se puede ver en el siguiente fragmento; “me cubrió todo un sudor de hielo...no podía decir una palabra, ni siquiera esos balbuceos con que los niños llaman a su madre en el sueño; y mi cuerpo, inerte, era el de una muñeca de cera.”³¹ La historia narra como el joven Delfis duerme en la cama de Simetha y como se siguen otros encuentros, hasta que un día el joven

²⁸ Ibid., p30

²⁹ Ibid., p31

³⁰ Ibid., p51

³¹ Ibid., p53

desaparece, una amiga le dice a Simetha, que Delfis se encuentra en amores con otra persona, y si esto es cierto decide tener unos venenos que le darán la muerte.

Esto lleva a Simetha a ese sentimiento de odio y amor por Delfis, quien la ha traicionado, mostrándonos así, unos de los misterios humanos, la mezcla de odio y amor, despecho y deseo.

El poema de Teócrito, hace relación a una época y un momento distinto a la Atenas de Platón. En la época alejandrina ocurre algo similar a la nuestra; “En la época alejandrina, que tiene más de un parecido con la nuestra, ocurre una revolución invisible: las mujeres, encerradas en el gineceo, salen al aire libre y aparecen en la superficie de la sociedad”³².

Las mujeres patricias ocupan un lugar importante en la historia de Roma, participan al lado de los hombres; de los oradores, de los guerreros, de los políticos y del emperador, esto ocurre en los años del imperio y en los años de la república, al final de este periodo, aparece una categoría social, la cortesana; se caracterizan por ser mujeres libres que pueden aceptar o rechazar a sus amantes. En este tiempo sobresalen los poetas jóvenes que se formaban en grupos; Catulo fue uno de ellos, sus poemas son la confesión de su amor por Lesbia, nombre poético dado a su amada Clodia para ocultarle su verdadera identidad, pues no podía ser revelada, por ser la esposa de un cónsul.

En el poeta Cátulo, Octavio Paz encuentra tres elementos que se reconocen en el amor moderno: la elección, la libertad de los amantes; el desafío, el amor es una trasgresión; y finalmente, los celos.

³² Ibid., p54

Vivamos, Lesbia mía, amémonos y no nos importen un as todas las habladorías de los severos ancianos. Los soles pueden declinar y reaparecer. Nosotros, apenas haya declinado nuestra breve llama, tendremos que dormir una sola noche perdurable. Dame mil besos, luego ciento, luego otros mil, luego cien más, luego otros mil todavía, luego ciento. Después, cuando hayamos sumado muchos miles, embrollaremos la cuenta para no saberla o para que ningún envidioso pueda enojarnos cuando sepa que fueron tanto nuestros besos.

Los besos de Lesbia (Catulo) 87 A:C –57ª:C³³

Posteriormente aparece la época de Augusto, que es la época de la poesía latina con Virgilio, Horacio y Ovidio. Ocupando en Roma el primer lugar, la poesía frente a la prosa, gracias a la grandeza de lo escrito por estos poetas.

Virgilio,(70 A.C-19 A.C) en su obra la Eneida, en uno de los doce cantos, nos narra el amor de Dido por Eneas; este es un fragmento del poema, del capítulo donde Dido se entrega a Eneas;

“...en tanto la reina, presa hacía tiempo de grave cuidado, abriga en sus venas herida de amor y se consume en oculto fuego. Continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje; clavadas lleva en el pecho su imagen, sus palabras, y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño...”³⁴.

La descripción de este amor por parte de la amada, es tormentoso, triste y angustiante, hay un héroe, Eneas y una amada, Dido, desesperada termina por clavarse la espada de su amado.

³³ MORALES Gregorio. Antología de la literatura erótica. El juego del viento y la luna. Barcelona: Espasa, 1998. p. 1224, 131

³⁴ Ibid., 134

La Eneida es un hermoso poema, considerado hondamente dramático y donde la pasión esta admirablemente estudiada.

Continuamos con Horacio (65 A.C- 8 A.C) y un fragmento de sus poemas;

“ahora me tiene cautivo el amor de Licisco, que se ufana de superar en ternura a cualquier mujerzuela, del que no podrán liberarme ni los consejos sinceros de mis amigos, ni las molestas murmuraciones, sino un ardor nuevo por alguna muchacha de tez o mancebo de bien torneados miembros que se anude su larga cabellera” (Amor por las muchachas y por los efebos).³⁵

Y por ultimo un fragmento de la poesía de Ovidio(43A.C- 17 D.C);

... he aquí que un lecho cómplice la recibido a dos amantes. Tú musa, permanece ante las puertas cerradas de la alcoba. Por si mismas, y sin ti, brotarán las palabras más hermosas, y la mano izquierda no yacerá inactiva en el lecho. Los dedos encontraran ocupación en aquellos lugares en donde Amor en secreto impregna sus dardos. Así obró con Andrómaca desde el principio el fortísimo Hector, que no sólo en los combates fue hábil; así obró también con las prisioneras de Lirnesos el gran Aquiles cuando, cansado de la guerra, hundía el blando lecho. Y tu, briseida, te dejabas tocar aquellas manos que estuvieron siempre bañadas de sangre Frigia. ¿O era quizá eso mismo, lasciva, lo que te gustaba: que tus miembros quedasen en las manos del vencedor?...³⁶

Estos tres poetas latinos fueron influenciados por la cultura griega, de donde toman historias, mitologías, para desarrollar su propia escritura, conservando la métrica dada por Grecia.

³⁵ Ibid.,p140

³⁶ Ibid.,p150

Paz continua este recorrido de los poetas de la literatura antigua, hasta que llega a Propertio(47 A.C-15ª.C),en su obra se destaca el amor con un muerto, y en este caso es una mujer llamada Cintia.

La fidelidad de Cintia

Era por la mañana y quise ver si descansaba ella
Sola: y en el lecho estaba Cintia sola.
Me quede pasmado: jamás me había parecido ella
Más hermosa, ni cuando estaba en túnica de púrpura

Y de que aquí se marchaba a contar a la casta Vesta sueños
Para que no me hicieran daño ni a ella ni a mí:
Tal me pareció a mí recién salida del sueño.
¡Ay, cuánto vale por sí la belleza luminosa!
Dijo: <¿Qué? ¿Eres tú el espía matutino de tu amiga?
¿Crees que tengo las mismas costumbres que tú?
Yo no soy tan fácil: me es suficiente conocer a uno,
Tú, por ejemplo, u otro, que pueda ser más sincero.
No se ve ninguna huella en el lecho hundido
Ni señales de que se han revolcado dos.
Mira cómo en todo mi cuerpo no aparece ningún
Rastro de los que se reconocen en el adulterio cometido.>
Dijo, y rechazando con la interpuesta mis besos
Saltó, apoyando su pie en una salida suelta.
Así se burla de mí el guardián de un amor tan sagrado:
desde entonces no he tenido una sola noche feliz.

Propertio(47 A:C-15 A:C)³⁷

La pasión que sintió por Cintia hizo que el poeta expresará su concepto trágico del amor, el tormento de los celos, la tristeza y la desilusión.

Cintia ha muerto, pero esto no impide que el poeta continué haciendo poemas de la presencia de su amada, el fantasma de ella lo visita en su soledad, ha vuelto a reprocharle sus traiciones, sus engaños, pero también recordarle su amor.

Esta idea del fantasma, es retomada posteriormente por algunos poetas, como los del renacimiento y el barroco, donde las almas de los amantes se buscan más allá de la vida, la poesía está influenciada por la doctrina de Platón y del cristianismo.

Para concluir esta primera parte del recorrido histórico sobre el amor, recordamos a Octavio Paz:

La antigua grecorromana conoció el amor, casi siempre como pasión dolorosa y, no obstante, digna de ser vivida y en sí misma deseable. Esta verdad legada por los poetas de Alejandría y de Roma, no ha perdido nada de su vigencia: el amor es deseo de completud y así responde a una necesidad profunda de los hombres. El mito de Andrógeno es una realidad psicológica: todos, hombre y mujeres, buscamos nuestra mitad perdida. Pero el mundo antiguo careció de una doctrina del amor, un conjunto de ideas, prácticas y conductas encarnadas en una colectividad y compartidas por ella. La teoría que pudo haber cumplido esa función. El eros platónico, más bien desnaturaliza el amor y lo transformó en un erotismo filosófico y contemplativo del que, además estaba excluida la mujer³⁸.

³⁷ Ibid.,p143

³⁸ PAZ, Octavio. La llama doble. Bogotá: Seix Barral 2004. p. 75.

Esta fue la idea del amor en sus inicios, pero como se puede observar, deja un vacío al amor conocido en nuestros tiempos; la mujer como parte importante en la relación amorosa, la práctica de un amor universal, las expresiones en filósofos y poetas que han dado lugar a un sentimiento, que se ha ido definiendo y creando en el tiempo.

Para llegar al amor como lo conocemos ahora, fue necesario avanzar hasta el siglo XII, donde se dio el movimiento trovadoresco. En el siglo XII en Francia, se dio el primer movimiento que prepara el desarrollo de la lírica de occidente hasta nuestros tiempos; Aparece el “amor cortés” no como consecuencia de una filosofía o de un discurso religioso, sino como creación de un grupo de poetas dentro de una sociedad (la nobleza feudal del mediodía de la antigua Galia). Este siglo fue el de nacimiento de Europa; siglo de grandes creaciones, de las cuáles se destaca la creación de la poesía lírica y la idea del amor como forma de vida; el término “amor cortés” refleja la distinción medieval entre corte y villa, un sentimiento elevado propio de las cortes señoriales; se usó también otra expresión por parte de los poetas al llamarlo, “amor purificado, refinado”

Los poetas de ese momento, se conocen como los “trovadores” que tenían su lengua básica provenzal y se distinguían, porque estaban enmarcados en el ambiente de la caballería: los señores feudales se habían rodeado de una nueva fuerza, los caballeros, dueños de caballos, armaduras y escuderos, al principio servidores del castillo, pero luego, al recibir propiedades y hacerse herederos e independientes, podían romper su pacto con su señor fácilmente y cambiarlo. Esta nueva clase trae a la vida social, incluso en la poesía, un tono más formalista y excluyente, que el de los propios señores, quienes, seguros de sí mismos, podían compartir el lenguaje con el pueblo. Los caballeros quieren distinguirse de la naciente burguesía, contraponiendo su estilo y su código de honor al dinero. Y a los primeros negociantes. Se tomó entonces como motivo central para la poesía “la señora”; la lírica amorosa había consistido en que una muchacha suspiraba por

el hombre que vendría o no vendría; pero desde ese momento hasta nuestro siglo, es el hombre quien pide el amor a la mujer, inicialmente lo haría como un vasallo; contribuyó a este cambio, el hecho de que las señoras del castillo casadas, frecuentemente solas, por la ausencia de sus maridos en las guerras y en las cruzadas, asumían sus poderes y los trovadores las veían como las grandes señoras y hacían poemas para expresar su amor.

Esta poesía provenzal se caracteriza porque la mayor parte de los poemas tiene por tema el amor, este amor se da entre hombre y mujer; esta poesía tenía de particular, estar escrita en lengua vulgar. Los poemas estaban escritos no para ser leídos, sino para ser oídos, acompañados por música, en la corte del castillo de un gran señor.

Los trovadores hacen poesía y unen la pasión al amor y es por esto que aparece por primera vez en la historia el amor, la pasión. Esta se vivía generalmente fuera del matrimonio, lo que prueba la absoluta liberalidad de los formalismos sociales y de las reglas éticas de esta época.

Como vemos, la condición de la mujer había evolucionado, sobretodo para las mujeres de la nobleza que gozaron de mayor libertad que sus antecesoras, varias condiciones se dieron para esta evolución, el cristianismo le otorgó a la mujer una dignidad que no le había otorgado el paganismo, sumado a una época abierta en Europa por el contacto con el mundo oriental y a la situación del mundo feudal, como ya se mencionó, donde el matrimonio entre los señores no se fundaba en el amor, sino en otros intereses, unidos todo esto a la falta del esposo por las constantes guerras y al poder que tenían sobre el manejo de sus tierras en la ausencia de estos, se hicieron más libres, influenciando así su relación con los demás hombres, que ya las veían en forma diferente, pues las mujeres tenían un nuevo poder desconocido hasta ese momento.

Como ejemplos significativos de la época se encuentra Guillermo IX, duque de Aquitania;

Haré una nueva canción
Antes que sople el viento y llueva y hiele.
Mi señora me pone a prueba
para ver cómo la amo
bien, hago lo que haga con ese motivo
no me soltará de su vínculo.
Al contrario, me hago su siervo, me entrego a ella.
Y ella puede escribir mi nombre en su registro.
No creáis que estoy borracho
Si amo a mi virtuosa señora,
Pues sin ella no tengo vida;
Tan gran hambre tengo de su amor.
Que eres mas blanca que el marfil,
Por lo que no adoro a otra.
Si no recibo pronto ayuda
Y mi señora no me da amor,
Moriré, por la cabeza de san Gregorio,
Si no me besa en un cuarto o bajo un árbol...

Guillermo IX de Aquitania (1071-1127)³⁹

Como podemos observar en este poema, “los poetas provenzales adoptan la costumbre árabe, invierten la relación tradicional de los sexos, llaman a la dama su señora y se confiesan su sirvientes.” Ocupando la mujer una posición superior y su amante una posición inferior, la de vasallo.

³⁹ VALBERDE, José Mario. Movimientos literarios. Barcelona: Aula abierta salvat, 1981. p.13

Este amor, debería ser buscado por fuera del matrimonio, pues la falta de amor que se daba en estos matrimonios que se hacían por conveniencias, proporcionaba la exploración de la satisfacción fuera de este, cuya tradición se alarga hasta la novela de caballerías.

Como ejemplo de esta afirmación transcribo a continuación el siguiente fragmento:

II

Haré un verso, pues tengo sueño
me paseo y me estoy al sol.

Damas hay con malos propósitos,
y sé decir cuáles:

aquellas que el amor de caballero
llevan a mal.

No comete pecado mortal la dama
que ama a leal caballero;

pero si ama a monje o clérigo
sin razón hace:

con justicia se la debería quemar
con un tizón.

Por Alvarnia, más allá del lemosin,
iba yo solo, con esclavina:

me encontré con la mujer de Garín
y con la de Bernardo.

Me saludaron llanamente

En el nombre de San Leonardo

La una me dijo en su latín:

<¡Dios os salve, don peregrino!

De buena cuna parecéis

en mi opinión;
mas demasiado vemos ir por el mundo
gente insensata.>

Ahora oiréis lo que respondí;
no le dije ni oxe ni moxte,
ni menté hierro ni madera,
sino tan sólo:
<Babariol, babariol,
Babarian.>

<Hermana>, dijo Ines a Ermesinda,
¡ hemos hallado lo que buscábamos!>
<Hermana, por amor de Dios alberguémosle,
Que es cabalmente mudo,
Y a través de él nuestro propósito
Nunca será sabido.> ⁴⁰

Recordemos en este misma época el amor entre Abelardo y Eloísa (1079-1142;1101-1164), él sacerdote y ella enamorada de ese amor prohibido; en sus cartas hay amor pasión, fieles a los preceptos del amor cortés; consideran que el amor no puede darse realmente dentro del matrimonio.

Esta es un fragmento de las cartas de Abelardo, como caballero “poético” del amor, “con el pretexto del estudio pensábamos sólo en nuestro amor y los cuidados escolásticos, por lo demás, nos ofrecían la soledad que amor siempre exige. Abríamos los libros pero se hablaba más de amor que de filosofía; eran más los besos que las explicaciones. Mis manos corrían más frecuentemente a sus senos que a los libros. El amor atraía nuestros ojos más frecuentemente de cuanto la lectura los dirigiese sobre los libros... Por otra parte, a medida que me dejaba

⁴⁰ MORALES. Op. Cit, 1224, 234 y 235

arrastrar por la pasión, tenía menos tiempo para mis estudios de filosofía y descuidaba también la escuela. Ir a la escuela o permanecer allí me resultaba muy penoso y fatigoso, porque dedicaba las noches a las veladas y el resto de la jornada a estudiar. Mis lecciones eran descuidadas y privadas de entusiasmo. Yo no decía nada más por ingenio. Todo me salía de la boca sólo gracias a mi larga experiencia. Me limitaba a repetir lo que había encontrado en el pasado y si me acaecía crear algo nuevo, no se trataba ciertamente de altas teorías filosóficas, sino de canciones de amor. ⁴¹

Hay una tradición en esta época: las mujeres como parte constitutiva o influencia en la maldad del hombre; esto queda reflejado en las siguientes palabras de Eloisa;” ¡Desdichada yo, que nací para ser la causa de tal crimen! ¡Las mujeres no podrán conducir nunca a los hombres más que a la ruina! Es sin duda por eso por lo que el libro de los Proverbios pone en guardia contra ellas:<Ahora, hijo mío, escucha y presta atención a mis palabras. Que tu corazón no se vuelva hacia el camino de las mujeres. No te pierdas en sus senderos, pues han herido y abatido a gran número de hombres: los más valientes han muerto por ellas. Sus casas son la puerta del infierno y conducen al corazón de la muerte>. Y en el Eclesiastés: <He considerado todo en espíritu, y he encontrado a la mujer más amarga que la muerte. Ella es la red del cazador, y su corazón es una trampa. Sus manos son cadenas. El amigo de Dios huirá de ella, pero ella hará del pecador su víctima>.”⁴²

Vemos como a través de la historia, las mujeres cambian de condición frente al hombre y frente al mundo, con estos cambios que se han dado desde el principio de la humanidad, las mujeres han sido consideradas “santas”, “señoras”, “amas”, “esclavas”, “desposeídas”, “brujas”, “víctimas” y “victimarias”, esto ha conducido a la mayor o menor libertad femenina, su condición cambiante, ha sido fundamental para determinar las variaciones de las condiciones en el amor durante la historia.

⁴¹ SOTO POSADA, Gonzalo. Diez aproximaciones al Medioevo. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1999. p. 51,207

⁴²Op. Cit., 241,1224

Entre el siglo XII y XIII, Dante (1265-1321) con una versión nueva del amor cortés, adaptada al italiano, con una visión del mundo conforme a la teología y la cosmología de la escolástica medieval; los temas de la lírica trovadoresca, fueron más refinados, más espiritualizados, y prescindieron de las relaciones del vasallaje que se establecieron en Provenza entre la dama y su enamorado.

El tema amoroso sigue siendo central, como para los trovadores, pero sufre un cambio decisivo: la “señora” se eleva y se idealiza, hasta volverse una figura casi abstracta y simbólica, tal vez inexistente en la realidad, en todo caso, añorada sin esperanza, porque ha desdeñado al poeta para casarse con otro, o, más típicamente, porque a muerto.

La capacidad para tal amor de alcance ideal, metafísico y religioso, es lo que distingue a la nueva clase ascendente, basada en la excelencia del individuo, frente a la nobleza y sus caballeros, apoyados en la herencia y en la estima.

El corazón gentil de ese nuevo individuo, se expresa amando, de un modo absoluto y místico, situando a su amada por encima de los ángeles del paraíso, y por lo tanto, no cree que sea pecado amarla.

Esta es una época como podemos ver, donde el platonismo se ha mezclado con el cristianismo, para prevalecer intelectualmente sobre éste, de camino a la esfera de las ideas eternas de las que nuestro mundo real no sería más que una torpe copia.

Una mirada de este nuevo amor cortés, el amor de Francesca y Paolo que influenciada por los amores que se narraban en las novelas de caballería, estaban dispuestos a vivir su propio amor, por el deseo que ocasionaban aquellas lecturas. Cuenta la propia Francesca, < al leer que la risa deseada/ besada por el fogoso amante, /éste, de quien jamás seré apartado, /la boca me besó todo anhelante.> y

apostilla de una manera trágica:<Galeoto fue el libro y quien lo hiciera: no leímos ya más desde ese instante⁴³.>

Fragmento del II

Historia de Francesca de Rimini y de Paolo Malatesta, su amante
Yo comencé: <poeta, con sinceros deseos a esos dos hablar quisiera
que parecen al viento tan ligeros.>
Y él: <A que estén más próximos espera
Y, en nombre del amor que así los guía,
Llámalos, que vendrán a nuestra vera.>
Cuando el viento ya cerca los traía,
Moví la voz: <¡ Oh almas afanadas,
Venid a hablarnos, si otro no os desvía!>
Como palomas del deseo llamadas
Que, alta el ala y parada, al dulce nido
Caer se dejan por amor llevadas,
Así salieron del tropel de Dido
y a nuestro lado fueron descendiendo;
tan fuerte el grito amable había sido. ⁴⁴

al final del texto,

Mientras un alma hablaba, la otra era
Presa del llanto; entonces, apiadado,
Lo mismo me sentí que si muriera;
Y caí como cuerpo inanimado.⁴⁵

⁴³ Ibid.,p.260

⁴⁴ Ibid.,p.203

⁴⁵ Ibid.,p.203

Como ejemplos finales, quiero hacer mención de algunas canciones y romanceros tradicionales(siglo XI a XV) de aquella época, el cancionero tradicional recoge composiciones breves, son canciones de amor de la edad media, parecen anteriores al cristianismo, por la forma de expresarse el deseo.

II

Una noche de amor
Ya cantan los gallos,
amor mío, y vete:
cata(mira) que amanece.

Vete, alma mía,
Más tiempo no esperes,
No descubra el día
los nuestros placeres.
Cata que los gallos,
Según me parece,
Dicen que amanece. ⁴⁶

Otro asunto que no quiero dejar pasar de largo, es el ideal de belleza femenino, en esa época gustaba la blancura inmaculada de la piel, la cintura delgadísima y los senos pequeños y puntiagudos;

XI

Romance de una gentil dama y un rústico pastor

Estáse la gentil dama
paseando en un vergel,
los pies tenía descalzos,

⁴⁶ Ibid.,281

que era maravillo ver.
Desde lejos me llamara,
no le quise responder.

Respondíle con gran saña:

<¿Qué mandáis, gentil mujer?>

Con una voz amorosa

Comenzó de responder:

<Ven acá el pastorcito,

Si quieres tomar placer; siesta es del mediodía,

que ya es hora de comer;

si querrás tomar posada,

todo es a tu placer.>

<Que no era tiempo, señora,

que me haya de detener,

que tengo mujer e hijos,

y casa de mantener,

y mi ganado en la sierra

que se me iba a perder,

y aquellos que me lo guardan

no tenían qué comer.>

<vete con Dios, pastorcillo,

no te sabes entender,

hermosuras de mi cuerpo

yo te las hiciera ver:

delgacica de cintura,

blanca soy como el papel,

la color tengo mezclada

como rosa en el rosel,

el cuello tengo de garza

los ojos de un esparver(gavilán)
la téticas agudicas
que el brial quieren romper,
pues lo que tengo encubierto
maravilla es de lo ver.>
<Ni aunque más tengáis, señora,
no me puedo detener.> ⁴⁷

La forma de de describir la belleza femenina, hace relación también con poemas de amores mas idealizados y poemas de amores mas carnales, descripciones físicas encontramos en ese tiempo y en todos los tiempos y descripciones espirituales. Demos una mirada a los escritos de Baudelaire, habla de belleza, de la bella Dorotea:

Avanza balanceando muellemente su fino torso sobre sus caderas tan anchas. Su ceñido traje de seda, de un tono claramente rosado, contrasta vivamente con las tinieblas de su piel y moldea con exactitud su largo talle, su espalda hueca y su pecho erecto.

Su sombrilla roja, tamizando la luz, proyecta en su rostro sombrío el afeite ensangrentado de sus reflejos.⁴⁸

Se hallan nuevas formas de describir la belleza, la mujer más voluptuosa, insinuante, despertando pasiones, ¿Qué poderoso motivo hace caminar así a la perezosa Dorotea, hermosa y fría como el bronce? Se pregunta Baudelaire, quien divaga, imaginando que puede tener una cita con un joven oficial, pero va más allá, busca en Dorotea, aquello que la hace encantadora, deseada, amada; hay una búsqueda más peligrosa, carnal, insinuante, un nuevo lenguaje, palabras osadas “ensangrentado de sus reflejos”, usadas en otro lenguaje, que no era el de

⁴⁷ Ibid.,289

⁴⁸ BAUDELAIRE, Charles. El spleen de París. Medellín: Susaeta Ediciones. 1994. p.81

la poesía, una nueva estética se dibuja para nombrar a las mujeres y en el lenguaje poético.

Con los ejemplos anteriores, podemos notar la diferencia de la concepción de la belleza de la mujer dentro de las distintas épocas, del amor cortés, a la de los primeros tiempos, donde la belleza de la mujer no era tan admirada como la del hombre, el arte de esa época siempre hizo mención a la belleza masculina, los hombres se representaban desnudos, mientras las mujeres estaban tapadas con algunos velos, que no dejaban contemplar todo su cuerpo. Pues recordemos que el amor más valeroso era el que se daba entre los hombres y en ellos su belleza que causaba admiración.

Mencionar la belleza me parece importante, por que ella está unida al amor; es algo valorado en todos los tiempos ya que esta identificado con el deseo que despierta la belleza en nosotros; es importante la belleza física, pero también se ha dado una importancia a la belleza interior y muchas veces se ha llegado a confundir, como nos lo revela este texto de San Juan de la Cruz.

Mil gracias derramando

Pasó por estos sotos con presura,
Y, yéndolos mirando,
Con sola su figura
Vestidos los dejó de hermosura⁴⁹.

Podemos concluir de este recorrido histórico, como en La importancia del amor cortés, para la poesía y el amor; el legado provenzal fue doble, afirma Octavio Paz “las formas poéticas y las ideas sobre el amor”⁵⁰

⁴⁹ DE LA CRUZ, Juan,Santo. Cántico espiritual y otros poemas. Barcelona: Planeta,2000.p.23

⁵⁰ PAZ, La llama doble.Op.cit.p.100

“Aunque entre estos poetas hubo personalidades notables, lo que cuenta realmente es su obra colectiva. Las diferencias individuales, con ser profundas, no impidieron que todos compartiesen los mismos valores y las mismas doctrinas. En menos de dos siglos estos poetas crearon un código, todavía vigente en mucho de sus aspectos, y nos legaron la forma básica de la lírica de occidente.”⁵¹

Y más adelante concluye:

“La historia del “amor cortés”, sus cambios y metamorfosis, no sólo es la de nuestro arte y de nuestra literatura: es la historia de nuestra sensibilidad y de los mitos que han encendido muchas imaginaciones desde el siglo XII hasta nuestros días. La historia de la civilización de occidente.”⁵²

Encontramos en esta historia del amor un hilo conductor, que va tejiendo toda una tradición, que nos lleva a mirar los orígenes del amor; nos enfrentamos a conocer esta experiencia humana, profunda y arrebatadora, qué nos lleva a preguntarnos ¿de donde, ese sentimiento que nos lleva a vivir lo otro, a nosotros mismos, a encontrarnos o a disolvernarnos, a estremecernos hasta lo mas íntimo de nuestro ser, ese sentimiento que hemos aprendido a tener no solo en nuestro cuerpo, sino en el alma, pues alguien tuvo la osadía de unir el amor a esa parte de nosotros que no puede ser arrancada, para llevarlo más allá de la vida y muchas veces de la muerte?, este asombro al descubrir en el amor, un principio tan poderoso que nos lleva a la duda de pensar que no solo fueron mitos, pensamientos, explicaciones, sino, que son y siguen siendo elementos de verdad que vienen unidos a los hombres desde sus inicios. Pues el amor se ha reconocido como el sentimiento más grande y más valioso en nuestra humanidad.

⁵¹ Ibid.,p77

⁵² Ibid.,p100,101

Podemos ver como, a pesar de que han cambiado ciertas visiones acerca del objeto del amor; la belleza, el amado, la amada y las condiciones especiales que rodean una época; ha subsistido en el ser humano esa necesidad vital de cantarle al amor, de expresarlo, de vivirlo.

Erotismo y poesía, se han transformado paralelamente y han estado tan estrechamente ligados, que no podríamos saber cuál hubiese sido su desarrollo, si esta relación no se hubiera dado desde el principio. Amor y erotismo, parecen tener un mismo comienzo y la poesía unida a los mitos y a los poemas primeros, canta este comienzo y luego va explorando todo aquello que se va uniendo en el recorrido histórico, develando misterios, asuntos, momentos, comprometiéndose en cada época, con las expresiones y sensaciones que se pueden ir convirtiendo en arte poético, pero un arte que ha manifestado una historia.

¡Oh! Debes saber, dulce amor, que siempre sobre ti
Escribo; que vos sois mi eterno tema.
Todo mi arte es volver sobre palabras viejas
Para mostrarte una y otra vez ¡siempre!

Así como el sol, que es todo los días nuevo y viejo, así mi amor te repetirá eternamente lo ya dicho.⁵³

⁵³ SHASKEPEARE. Poemas. Barcelona : Planeta, 2000. p. 77

CAPITULO II

RELACIÓN ENTRE POESÍA Y EROTISMO, COMO EXPERIENCIA DEL LENGUAJE

Erotismo y poesía ¿por qué erotismo y poesía son experiencias que están relacionadas, cómo se vinculan, cuáles son sus rasgos esenciales, en qué consiste su unidad?

Quiero empezar a responder esta pregunta con la siguiente reflexión de Octavio Paz, en su libro *La llama doble*:

La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal. Ambos están constituidos por una oposición complementaria. El lenguaje sonidos que emite sentidos, trazo material que denota ideas incorpóreas es capaz de dar nombre a lo más fugitivo y evanescente: la sensación; a su vez, el erotismo no es mera sexualidad animal; es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora. El agente que mueve lo mismo al acto erótico que al poético es la imaginación. Es la potencia que transfigura al sexo en ceremonia y rito, al lenguaje en ritmo y metáfora.⁵⁴

Podemos observar dos elementos fundamentales presentes en el erotismo y en la poesía. La metáfora y la imaginación; a partir de estos elementos creamos algo nuevo y distinto: “la imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos; la poesía erotiza el lenguaje y al mundo porque ella misma, en su modo de operación, es ya erotismo. Y del mismo modo. El erotismo es una metáfora de la sexualidad humana. ¿Qué dice esa metáfora? Como todas las

⁵⁴ PAZ, Octavio. *La llama doble*. Op. Cit. p. 10

metáforas, designa algo que está más allá de la realidad que la origina, algo nuevo y distinto de los términos que la componen”⁵⁵

Así puede apreciarse en estas imágenes de Octavio Paz:

Toca tu desnudez en la del agua,
Desnúdate de ti, llueve en ti misma,
Mira tus piernas como dos arroyos,
Mira tu cuerpo como un largo río,
Son dos islas gemelas tus dos pechos,
En la noche tu sexo es una estrella,
Alba, luz rosa entre dos mundos ciegos,
Mar profundo que duerme entre dos mares.⁵⁶

Qué puede significar, “toca tu desnudez en la del agua”, la poesía y el erotismo inventan o descubren una realidad; “desnúdate de ti, llueve en ti misma”, esa realidad que descubren, que se experimenta a través de los sentidos, produce sensaciones que trasciende el lenguaje y la realidad en su cotidianidad, la poesía toca el lenguaje y el lenguaje se convierte en una revelación. Nuevas imágenes, nuevas formas de la realidad, “mira tus piernas como dos arroyos”, el poema nos revela aquello que parece oculto, pero que a través de la poesía puede dejarse ver. En el poema, podemos escoger cualquier fragmento y se nos revelará la poesía, como esa metáfora que entrega el poeta, que se le ha revelado en palabras, en sensaciones, en verdades.

Igual que en la poesía, el erotismo inventa o descubre una realidad; esa realidad se experimenta a través de los sentidos y no se queda sólo en sensaciones, alcanza a ir más allá, aun más allá de lo que podemos comprender, es una

⁵⁵ Ibid., p10

⁵⁶ PAZ, Octavio. Poemas (1935-1975). Barcelona: Editorial Seix Barral, 1981. p.29

realidad que nos supera, nos inventa y nos revela aquello, que parece oculto o que realmente puede estarlo.

Llevar el lenguaje y la sexualidad a otras dimensiones más profundas, es la realidad de la poesía y el erotismo y ¿cómo lo hacen? a través de una exploración, de un excavar del lenguaje y la sexualidad, una búsqueda diferente, desconocida, que nos entrega nuevos despliegues de realidad; permitiendo muchas veces el desbordamiento en el lenguaje y en la sexualidad.

Tus dos pechos entre mis manos

Agua otra vez despeñada.⁵⁷

Octavio Paz

¿A donde va el lenguaje en este poema? ¿Que nuevos caminos explora? Pareciera que el poema elevara el lenguaje y lo impulsara a volar fuera de sí, de su destino, de su función primera; vemos como en este poema el lenguaje logra tomar nuevos parajes, nuevas formas, nuevos caminos, cómo va despojándose de su ropaje de siempre y creando nuevas realidades.

La relación de la poesía con el lenguaje es similar a la del erotismo con la sexualidad, en el poema, el lenguaje abandona su fin natural; la comunicación, y en el erotismo la sexualidad abandona su fin natural, la procreación; el erotismo, cambia la metáfora sexual, que dice reproducción, por una metáfora erótica que es indiferente a la perpetuación de la vida, e igual sucede con el lenguaje en el poema “los significados se congelan o se dispersan; de una y otra manera, se niegan. Las palabras no dicen las mismas cosas que en la prosa; el poema no aspira ya a decir sino a ser”⁵⁸

⁵⁷ Ibid.,p377

⁵⁸ PAZ Octavio. La llama doble, Op. Cit. p.11

La poesía realiza un nuevo juego del lenguaje, en donde las palabras se crean y se recrean, de una manera nueva, diferente. Aspiran a decir, a expresar, inventando formas, sentidos. De pronto; el tacto ve, los ojos tocan, el olfato siente y se devela el juego que hace el poema con las palabras, con el lenguaje, con su materia prima.

Cuerpo entero

Separar el tacto de las manos
hacia un repertorio disidente de ejercicio de menos.

Tocar sólo tu voz
Después: sólo tu olor
Después: solo tu luz
Después:

Lo inacabado en tu presencia
Un desconocimiento,
y volver a calzarme al tacto
para tocar tu cuerpo
para tocar en tu desnudo.

Lo desnudo también de desnudez.⁵⁹

Ulalume González de León

La mirada a este poema, nos lleva a intuir, a reconocer, a entender, que la poesía teje el lenguaje, como el telar teje los hilos creando la tela.

Palabra, voz exacta

⁵⁹ ULALUME, Gonzalez de Leon. Poemas Ulalume. Op. Cit. (consulta: 14 marzo 2010)

Y sin embargo equívoca,
Obscura y luminosa;
Herida y fuente: espejo;
Espejo y resplandor;
Resplandor y puñal,
Vivo puñal amado,
Ya no puñal, si mano suave: fruto.⁶⁰

Octavio Paz

¿Y que teje el erotismo? la sexualidad, que se manifiesta a través del cuerpo y los sentidos. Como afirma Octavio Paz, “La experiencia poética nos revela nuestra condición primaria y original, y eso que se nos revela se convierte en creación ¿y que creamos? Nos creamos a nosotros mismos, a nuestro propio ser “el poeta crea el ser”⁶¹ el ser es algo que se hace, que no se nos está dado, la nada lo fundamenta, y esto lo obliga a que se tenga que estar creando a cada instante “nuestro ser consiste sólo en una posibilidad de ser”⁶². Esta carencia y conquista hace que el hombre sea carencia de ser, pero también que sea conquista del ser. “el hombre está lanzado a nombrar y crear el ser. Ésa es su condición. Poder ser. Y en esto consiste el poder de su condición”⁶³

En su libro poemas 1935-1975, Octavio Paz refiriéndose en uno de sus poemas a la poesía, nos enuncia lo siguiente:

Sube desde lo más hondo de mí,
Desde el centro innombrable de mi ser,
Ejercito, marea.
Creces, tu sed me ahoga,

⁶⁰ PAZ, POEMAS., Op.Cit. p.37

⁶¹PAZ, El arco y la lira., Op.cit. p.154

⁶² Ibid.,p.154

⁶³ Ibid.,p154

Expulsando, tiránica,
Aquello que no cede
a tu espada frenética.⁶⁴

Octavio Paz

La poesía es cambio, transformación, es búsqueda, el hombre en si mismo es indagación, es camino, es encuentro, Walt Whitman nos dice:

<esta mañana, antes del alba, subí a una colina para mirar el cielo poblado y le dije a mí alma: cuando abarquemos esos mundos, y el conocimiento y el goce que encierran ¿estaremos al fin hartos y satisfechos?

Y mi alma dijo: no una vez alcanzados esos mundos proseguiremos el camino>⁶⁵

Esta creación se comparte por igual en la poesía y en el erotismo, Rilke nos dice que las obras del espíritu proceden de las de la carne “la fecundidad es “una”, porque la obra del espíritu procede de la obra de la carne y comparte su naturaleza. Ella no es más que la reproducción- de algún modo más misteriosa, más llena de éxtasis, mas <eterno> de la obra de la carne”.⁶⁶

Al ser la poesía y el erotismo creación, el poema nos propone una forma diferente de comunicación, como el erotismo nos propones una manera diferente de sexualidad, en el poema podemos encontrar lo que el poeta quería expresar, pero se puede encontrar otras cosas, igualmente sucede en el erotismo, hay mucho más que sexo.

Ojalá, pudiera vivir solamente
en éxtasis, haciendo el
cuerpo del poema con mi
cuerpo, rescatando cada frase

⁶⁴ PAZ, Poemas, Op. Cit. p.104

⁶⁵ WHITMAN, Walt. Hojas de Hierba. Op. Cit. p. 18

⁶⁶ RILKE, María. Cartas a un joven poeta. Colombia: Epigrama, 2003.p. 27 y 28

con mis días y con mis semanas, infundiéndole al
poema mi soplo a medida
que cada letra de cada palabra
haya sido sacrificada
en las ceremonias del vivir.⁶⁷

Alejandra Pizarnik

La poesía encanta el lenguaje y el erotismo encanta la sexualidad; la vida creativa que comparte está muy cerca, siendo experiencias que llegan a crear otras realidades; así como el lenguaje se convierte en una piel, puede decirse, que el erotismo se convierte en un lenguaje, especialmente en un lenguaje poético, que nos comunica otras realidades, el lenguaje de la poesía acaricia el ser del otro.

Barthes en fragmentos de un discurso amoroso, nos expresa:

El lenguaje es una piel; yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras a guisos de dedos, o dedos en las puntas de mis palabras. Mi lenguaje tiembla de deseo. La emoción proviene de un doble contacto; por una parte, toda una actividad discursiva viene a realzar discretamente, indirectamente, un significado único, que es “yo te deseo”, y lo libera, lo alimenta, lo ramifica, lo hace estallar (el lenguaje goza tocándose a si mismo); por otra parte, envuelve al otro en mis palabras, lo acaricia, lo mimo, converso acerca de estos mimos, me desvivo por hacer durar el comentario al que someto la relación.⁶⁸

Aparece un nuevo elemento que relaciona poesía y erotismo, el deseo, se acaricia, se roza sobre si mismo. “poesía y erotismo nacen de los sentidos pero

⁶⁷ PIZARNIK; Alejandra. Obras escogidas. Medellín: Holderlin, 1996.p. 92.

⁶⁸ BARTHES, Roland. Fragmentos de un discurso amoroso. México: Siglo Veintiuno, 1998 .p. 82

no terminan en ellos. Al desplegarse, inventan configuraciones imaginarias: poemas y ceremonias”⁶⁹

Dejadme, dejadme abarcar, ver unos instantes
Ese mundo divino que ahora es mío,
No como lo soy yo mismo,
Como lo fueron otros cuerpos que estrecharon mis brazos,
Como la arena, que al besar los labios
Finge otros labios, dúctiles al deseo
Hasta que el viento lleva sus mentirosos átomos.⁷⁰

Este poema Cernuda, nos comunica lo que es su propia experiencia:

El instinto poético se despertó en mí gracias a la percepción más aguda de la realidad, experimentando, con un eco más hondo, la hermosura y la atracción del mundo circundante. Su efecto era, como en cierto modo ocurre con el deseo que provoca el amor, la exigencia dolorosa a fuerza de intensidad, de salir de mí mismo, anegándome en aquel vasto cuerpo de la creación. Y lo que hacía más agónico aquel deseo era el reconocimiento tácito de su imposible satisfacción⁷¹

En la experiencia poética igual que en la experiencia amorosa se da esa experiencia de otredad, la vida se resuelve a cada instante, Paz nos dice que:

Tocar ese cuerpo es perderse en lo desconocido; pero, asimismo es alcanzar tierra firme. Nada más ajeno y nada más nuestro. El amor nos suspende, nos arranca de nosotros mismos y nos arroja a lo extraño por excelencia: otro cuerpo, otros ojos, otro ser. Y sólo en ese cuerpo que no es el nuestro y en

⁶⁹ PAZ, La llama doble, Op. Cit.p.12

⁷⁰ CERNUDA, Op. Cit.p.102

⁷¹ CERNUDA, Luis. Poesía y literatura I y II. Barcelona: Biblioteca breve de bolsillo, 1971. P 152

esa vida irremediabilmente ajena, podemos ser nosotros mismos. Ya no hay otro, ya no hay dos. El instante de la enajenación más completa es la de la plena reconquista de nuestro ser. También aquí todo se hace presente y vemos el otro lado, el oscuro y escondido, de la existencia. De nuevo el ser abre sus entrañas.⁷²

“la voz poética, la “otra voz”, es mi voz. El ser del hombre contiene ya a ese otro que “quiere ser”⁷³. El otro ya esta en nosotros mismos, “ser es erotismo”⁷⁴. La inspiración saca al hombre de si mismo, para ser todo lo que es, todo lo que desea. “La voz del deseo es la voz misma del ser, porque el ser no es sino deseo de ser”⁷⁵

Todo amor es fantasía;
El inventa el año, el día,
La hora y su melodía,
Inventa el amante y, más,
La amada. No prueba nada,
Contra el amor, que la amada
No haya existido jamás.⁷⁶
Antonio Machado

En todo lo anterior, se nos da una mezcla aparentemente indivisible de lo que es el poema, el amor, el erotismo, el deseo; se agita todo esto en una unidad.

⁷² PAZ, El arco y la lira, Op. Cit.p.135

⁷³ Ibid., p. 180

⁷⁴ Ibid.,p.180

⁷⁵ Ibid.,p.180

⁷⁶ COBO BORDA; Op. Cit.p.28

¿Hasta donde llegamos para encontrar respuestas? Esta pregunta es quizás más importante que las respuestas mismas. Pensar por donde camina el ser, asegurar que cuando buscamos estas repuestas, el ser camina en una cuerda floja.

Estas experiencias traspasan al ser, son experiencias íntimas, que comparten un mismo inicio, un asombro, un discurrir, un camino que se abre para poder afirmar, sin duda alguna, que poesía y erotismo, son experiencias similares y uno de esos hilos que los une incondicionalmente, es el lenguaje.

Poesía y erotismo, son experiencia del lenguaje; en el prologo del libro, el erotismo de Bataille, se reconoce que al estudiar el erotismo no puede hacerse desde el punto de vista de la ciencia, porque no se puede mirar separadamente, hay que mirarlo unido a la historia de las religiones y a la historia del trabajo, a la unidad del espíritu humano. Podemos concluir, que: “El erotismo no puede ser considerado más que si, al considerarlo, es el hombre el que es considerado.”⁷⁷

La poesía y el erotismo son prácticas exclusivas de los hombres, que lo impulsan a buscarse a si mismo, para poder trascender más allá de su propio ser y poder adentrarse en el ser de otros; en una búsqueda fuera de sí, que termina siendo la búsqueda de si mismo, el encuentro y el desencuentro consigo mismo.

Para sentirme, necesito sentirte,
Para descubrirme necesito que me descubras,
Al tocar tu cuerpo descubro mi propio cuerpo
Y al descubrirme, te descubro unido a mí.

Los esfuerzos de Bataille, al escribir el libro fueron precedidos por el libro de Michel Leiris, en donde se expresa que el erotismo es considerado como una

⁷⁷ BATAILLE, Op .Cit., p 18

experiencia, ligada a la vida, “no como objeto de una ciencia, sino una pasión, algo mas profundo “una contemplación poética” ⁷⁸

Como no entender este poema, como experiencia ligada a la vida, a la pasión y a una contemplación poética.

El tigre

Soy el tigre.

Te acecho entre las hojas
anchas como lingotes
de mineral mojado.

El rio blanco crece bajo la niebla. Llegas.

Desnuda te sumerges,
Espero.

Entonces en un salto
de fuego, sangre, dientes,
de un zarpazo derribo
tu pecho, tus caderas

Bebo tu sangre, rompo
tus miembros uno a uno.

Y me quedo velando
por años en la selva

⁷⁸ Ibid., p 18

tus huesos, tu ceniza,
inmóvil, lejos
del odio y de la cólera,
desarmado en tu muerte,
cruzado por las lianas,
inmóvil en la lluvia,
centinela implacable
de mi amor asesino.

Pablo Neruda⁷⁹

⁷⁹ COBO BORDA Juan Gustavo, O.p Cit.241.

Capítulo III

RELACIÓN ENTRE POESÍA, EROTISMO Y LO SAGRADO

Este lazo que une a la experiencia de la poesía con la experiencia del erotismo, se encuentra atravesado también por otro lazo, el de la experiencia sagrada, que no podemos dejar pasar de largo, porque existe o se da un hilo conductor que une estas experiencias y hace que tengan semejanzas profunda e inseparables.

Paz nos lo expresa de la siguiente manera:

En toda experiencia de lo sagrado se da un elemento que no es temerario llamar “sublime” en el sentido Kantiano* de la palabra. Y a la inversa: en lo sublime hay siempre un temblor, un malestar, un pasmo y ahogo, que delatan la presencia de lo desconocido e inconmensurable, rasgos del horror divino. Otro tanto puede decirse del amor: la sexualidad se manifiesta en la experiencia de lo sagrado con terrible potencia; y éste en la vida erótica: todo amor es una revelación, un sacudimiento que hace temblar los cimientos del yo y nos lleva a proferir palabras que no son distintas de las que emplea el místico. En la creación poética pasa algo parecido: ausencia y presencia, silencio y palabra, vacío y plenitud son estados poéticos tanto como religiosos y amorosos. Y en todo ellos los elementos racionales se dan al mismo tiempo de los irracionales sin que sea posible separarlos sino tras una purificación o interpretación posterior. Todo esto nos lleva a presumir que es imposible afirmar que lo sagrado constituye una categoría a priori, irreductible y original, de la que proceden las otras. Cada vez que intentamos aislarla nos encontramos con lo que parecía distinguirla está presente también en

*Kant explica que lo “sublime” es una totalidad inhumana que nos sobrepasa. Como el espectáculo del mar sin fin, de la montaña solemne o los espacios ilimitados de la estepa.

otras experiencias. El hombre es un ser que se asombra; al asombrarse, poetiza, ama, diviniza.⁸⁰

Los poetas fueron los primeros en descubrir esta unión, ese origen común, en estas experiencias el hombre se siente separado de sí y la búsqueda de esa unidad original es la que hace que volvamos una y otra vez a indagar; desciframos esa unidad en un instante y al instante la perdemos, “extrañeza y reconocimiento, elevación y caída, horror y devoción, repulsión y fascinación tienden a resolverse en unidad”.⁸¹ .

Todo respira, vive, fluye:

La luz en su temblor,

El ojo en el espacio,

El corazón en su latido,

La noche en su infinito.⁸²

Octavio Paz

El erotismo y lo sagrado caen en la categoría de lo indecible y para lo indecible, el lenguaje poético, la poesía comunica lo más íntimo del hombre y en lo más íntimo del hombre, está la experiencia sagrada y la experiencia erótica, Bataille nos dice “Mi intención es, al contrario, considerar en el erotismo un aspecto de la vida interior, si se quiere de la vida religiosa del hombre”.⁸³

Al confundirse estas experiencias, recordamos a los poetas místicos que relacionan hermosamente, el erotismo con lo sagrado, haciéndolas experiencias humanas y sagradas, que se sugieren bellamente:

⁸⁰ PAZ, El arca y la lira, Op. Cit. p. 142

⁸¹ Ibid.,p.13

⁸² PAZ, Octavio. Poemas, Op.cit. p.46

⁸³ BATAILLE, Op.Cit. p. 50

Y cómo el ser que poseo,
de su ser le recibía.
Reclinarla he yo en mi brazo,
y en tu amor se abrasaría,
y con eterno deleite
tu bondad sublimaría.

San Juan de la Cruz⁸⁴

¿Se habla de una relación con otro ser humano o de la relación con Dios? no se distingue, pues en toda experiencia amorosa hay algo sagrado, y en toda experiencia sagrada hay algo amoroso, en toda experiencia con el otro, hay algo de divinidad y en toda experiencia con Dios, hay algo de humanidad.

Hace tal obra el amor
después que la conocí,
que, si hay bien o mal en mí,
todo lo hace de un sabor,
y el alma transforma en sí;
y así, en su llama sabrosa,
la cual en mí estoy sintiendo,
apriesa, sin quedar cosa,
todo me voy consumiendo.

San Juan de la Cruz⁸⁵

Pero lo sagrado y el erotismo, se encuentra unido a nuestra cultura y de ello también depende la forma de expresarse, Paz nos recuerda:

⁸⁴ DE LA CRUZ, Juan. Santo. Op Cit. p. 50

⁸⁵ Ibid.,p82

Lo sagrado trasciende la sexualidad y las instituciones sociales en que cristaliza. Es erotismo, pero es algo que traspasa el impulso sexual; es un fenómeno social, pero es otra cosa. Lo sagrado se nos escapa. Al intentar asirlo, nos encontramos que tiene su origen en algo anterior y que se confunde con nuestro ser. Otro tanto ocurre con amor y poesía. Las tres experiencias son manifestaciones de algo que es la raíz misma del hombre. En las tres late la nostalgia de un estado anterior. Y ese estado de unidad primordial, del cual fuimos separados, del cual estamos siendo separados a cada momento, constituye nuestra condición original, a la que una y otra vez volvemos. Apenas sabemos qué es lo que llama desde el fondo de nuestro ser.⁸⁶

Donde vibra el instante:

La cima de los besos,

La plenitud del mundo y de sus formas.

Octavio Paz ⁸⁷

En este reconocimiento de las semejanzas, que encontramos en Paz, podemos encontrar en Bataille, un eco similar, en el encuentro de estas experiencias.

Bataille, reconoce tres formas de erotismo, el de los cuerpos, el de los corazones y el sagrado; él nos dice, que hay que tener en cuenta que todo erotismo es sagrado, porque hay una búsqueda de continuidad del ser, más allá del mundo inmediato, que es esencialmente religiosa y que en occidente se confunde con la búsqueda, el amor a Dios.

⁸⁶ PAZ, El arca y la lira, OP. Cit. p.136

⁸⁷ PAZ, Poemas, OP. Cit. p. 30

“Hay un secreto del erotismo que en este momento me esfuerzo en violar. ¿Sería esto posible sin acudir primero a lo más profundo, sin acudir al corazón del ser?”⁸⁸

Reconocemos, semejanzas muy profundas entre las reflexiones de Bataille y las reflexiones de Paz, ellos afirman que; el erotismo, lo sagrado y la poesía, no se pueden estudiar por separado, por contener lo más íntimo de nosotros mismos, como Bataille nos dice, “el corazón del ser”⁸⁹.

El encuentro de esta expresión “el corazón del ser”, nos permite pensar esta búsqueda en el contacto con la vida; lo erótico, lo sagrado y lo poético, nos indaga en lo más profundo de nosotros mismos, nos acerca a la vida de una manera íntima, sensible, nos acercarnos al otro, al reconocerlo, descubrimos no solo nuestras semejanzas, sino el abismo que hay entre un ser y otro, y en cierto sentido, el abismo es la muerte. Esta muerte permite luego el renacimiento de nosotros mismos, ese juego que se establece entre vida y muerte, bordea lo poético, lo sagrado, lo erótico.

Bataille afirma “Todos sentimos lo que es la poesía; nos funda, pero no sabemos hablar de ella”⁹⁰ y más adelante nos dice;

“La poesía conduce al mismo punto que cada forma del erotismo, a la indistinción, a la confusión de objetos distintos. Nos conduce a la eternidad, nos conduce a la muerte y, por la muerte, a la continuidad: la poesía es la eternidad, es la mar, que se fue con el sol.”⁹¹

¿A que nos conduce la poesía? Al mismo punto que cada forma de erotismo, a la indistinción, a la continuidad, nos conduce a la eternidad, nos lleva a ese mundo

⁸⁸ BATAILLE, OP.Cit.,p.29

⁸⁹ Ibid.,p29

⁹⁰ Ibid.,p39

⁹¹ Ibid.,p40

interior, que no mide el tiempo de los relojes, hay un tiempo intemporal que se descubre en lo poético, en lo erótico y en lo sagrado. Momentos de eternidad.

Su cuerpo dejarán, no su cuidado:
Serán ceniza, mas tendrá sentido,
Polvo serán, mas polvo enamorado.

Francisco de Quevedo⁹²

En Bataille y Paz esta presente el erotismo, lo sagrado y la poesía, entrelazada de tal manera que se mezcla estos términos, que muchas veces no podemos distinguir de que se está hablando, eso le pasa al lenguaje de la poesía, ¿de que hablamos? de erotismo, de lo sagrado o de poesía.

Hablamos de nosotros mismos, de lo más íntimo de nuestro ser, hablamos de poesía.

En la noche a tu lado
las palabras son claves, son llaves,
el deseo de morir es rey.

Que tu cuerpo sea siempre
Un amado espacio de revelaciones.

Alejandra Pizarnik⁹³

⁹² COBO BORDA, Juan Gustavo. Op Cit.p.105

⁹³ Ibid.,p361

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se intenta establecer las profundas relaciones que existen entre el amor, el erotismo, lo sagrado y la poesía, como expresiones del espíritu humano, profundas y asombrosas, que se han ido uniendo a través del tiempo a la historia del hombre, y que están expresadas de una manera íntima, por un lenguaje poético que enuncia lo más profundo del hombre: sus pasiones, sus sueños, sus secretos, y amores. Estos se van tatuando en nuestra vida y van construyendo todo aquello que somos y todo lo que nos ayuda a descubrir, los caminos esenciales de nuestro ser.

Platón nos muestra en el banquete, las distintas posturas que se tenían en la época griega sobre el amor. El amor como un Dios, un demonio, un mito, una realidad, un deseo; pero Platón escoge en su filosofía el amor como una búsqueda, que nos conduce a lo más puro y significativo, a la verdadera belleza. Para realizar dicha búsqueda, Platón se vale de un lenguaje poético y filosófico, y con él, va describiendo las distintas naturalezas del amor; esto nos permite trazar un recorrido histórico y continuarlo a través del tiempo.

Las uniones que construimos entre el amor, el lenguaje, lo erótico y lo sagrado, nos dan profundas semejanzas. El lenguaje empieza a entremezclar todos estos significados de tal manera, que pareciera que todas pueden llegar a confundirse en un solo lenguaje, que nos lleva a vivir el amor como una experiencia espiritual y física, mas allá de nosotros mismos.

Transitamos caminos de creación; lenguajes, sentimientos, expresiones, van aflorando desde el interior; estas sensaciones que parecen agolparse a veces, y

que necesitan expresarse, se encuentran en la poesía como un lenguaje que nos libera y atrapa a la vez, como lo vemos en este poema de Pablo Neruda.

Pudo esta página quedar sin escribir, como muchas de este cuaderno tuyo quedarán. Por qué la escribo? Nada sabría decir de mí ni de nadie. Es la hora de siempre. Mi alma, una raya derecha e infinita, sin comienzo y sin fin⁹⁴.

El amor, el erotismo y lo sagrado poseen tal fuerza creadora, que terminan haciendo de nosotros, una unidad que puede expresarse en lo poético.

⁹⁴ LOYOLA Hernán. Neruda. La biografía literaria. Chile: Seix Barral Biblioteca Breve, 2006.p.144 y155

BIBLIOGRAFÍA

- BAUDELAIRE, Charles. El spleen de París. Medellín: Susaeta 1994. 164p.
- BARTHES, Roland, Fragmentos de un discurso amoroso. México D.F: Siglo Veintiuno, 1998 .142p.
- BATAILLE, Georges. El erotismo. Barcelona: TudQuets, 1992. 378p.
- CERNUDA Luís. La realidad y el deseo (1924-1956). México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1980. 389p.
- COBO BORDA, Juan Gustavo. Lengua Erótica. Bogotá: Villegas Editores, 2004 .473p.
- DE LA CRUZ, Juan, Santo. Cántico espiritual y otros poemas. Barcelona: Planeta, 2000. 93p.
- HESIODO. La teogonía. Barcelona: edicomunicaciones ,1995. 123p.
- LOYOLA, Iván. Neruda. La biografía literaria. Chile: Seix barral, 2006.565p. (Biblioteca Breve)
- LUQUE Aurora. Los dados de eros. Antología de la poesía erótica griega. Madrid: Hiperión, 2000. 1224p.
- MORALES, Gregorio. Antología de la literatura erótica. El juego del viento y la luna. Barcelona: Espasa, 1998. 1224p.
- PAZ, Octavio. El arco y la lira. Bogotá: fondo de cultura económica, 1998. 305p.
- _____.La llama doble. Bogotá: Seix Barral, 1993. 223p. (biblioteca breve)

_____. Poemas (1935-1975). Barcelona: editorial Seix Barral, 1981. 719p.

_____. El arco y la lira. Bogotá: fondo de cultura económica, 1998. 305p

_____. El arco y la lira. Bogotá: fondo de cultura económica, 1998. 305p

_____. Poemas (1935-1975). Barcelona: Seix Barral, 1981. 719p

PIZARNIK, Alejandra. Obras escogidas. Medellín: ediciones Holderlin, 1996.156p.

PLATÓN. Obras selectas. Diálogos. Madrid: Edimat, 2000. 669p.

RILKE, María. Cartas a un joven poeta. Medellín: Epigrama, 2003. 58 p.

SAFO DE LESBOS. Poesía de Safo< disponible en:
<http://sepiensa.org.mx/contenidos/l-safo/safo.htm>> (consulta: 10 octubre 2010)

SHASKEPEARE. Poemas. Barcelona: Planeta, 2000. 94p.

SOTO POSADA, Gonzalo. Diez aproximaciones al Medioevo: Universidad Pontificia Bolivariana, 1999. p 207.

ULAULE GONZÁLEZ DE león poemas<disponible en
<http://amediavoz.com/Gonzalezulalume>> .htp (consultado 27 de enero de 2010)

_____. <http://amediavoz.com/gonzalezulalume.hth#cuerpoentero> (consulta: 14 marzo 2010)

VALBERDE, José Mario. Movimientos literarios. Barcelona: Aula abierta salvat, 1981. 70p.

WHITMAN, Walt. Hojas de hierba. Barcelona: Juárez editor, 1969.162p.