La poesía de Sergio Hernández: un pliegue del sur*

MARIO RODRIGUEZ F.**

LA INTERPRETACION

Sergio Hernández es un poeta semi-secreto, semi-clandestino de la provincia chilena, que desde los márgenes, alejado de todo bullicio y estruendo, escribe una poesía de voz baja, casi una poesía del susurro, que modula, sin dramatismo, una subjetividad trizada por la presencia del desamparo y la muerte.

Y a propósito de trizadura, *fragilidad* puede ser el término que defina mejor esta poesía de la media voz. Fragilidad del alma y sus laberintos, del cuerpo y sus pasiones, fragilidad, en rigor, de la vida tan expuesta a los grandes golpes del desamor, la soledad y los males del cuerpo.

Símbolos de esta fragilidad son en la poesía de Hernández el acuario y el estanque, que reflejan fugazmente imágenes amadas deshechas con rapidez por el viento del mal que sopla, aunque haya una voluntad de permanencia, como ocurre en el poema "Imagen", en que se comienza afirmando la perdurabilidad de la amada: En mi estanque interior, tu imagen no se borra, para terminar aceptando su esfumamiento: huye una

^{*}Trabajo correspondiente al Proyecto Fondecyt Nº 1970888. "Los discursos del pliegue y despliegue: Una lectura situada de la poesía chilena moderna".

^{**}Mario Rodríguez F.: Profesor de Literatura Chilena e Hispanoamericana en la Universidad de Concepción.

gaviota / hacia otros mares / y es tu sonrisa / la que parte / y es tu mirada la que parte.

El acuario, a su vez, representa a la infancia, también como un mundo frágil, que desde el pasado remoto envía sus señales luminosas, acentuadamente láricas en la nostalgia con que se recuerda los juegos infantiles, pero desacralizadoras, en la rememoración amarga de "riñas", "cansancios" y "desfondados sueños" que también fueron parte de ese mundo. La coexistencia en el mismo espacio de una positividad mágica y de otra realistamente amarga, apunta a la raíz, al origen, al fundamento de esta poesía: la ficcionalización de un mito relativizado por una cotidianidad opresora y gris.

Sólo veo un texto en que se consigue la plena ficcionalización mítica: "Vuelo", que, en rigor, es una experiencia casi mística en la que el sujeto alcanza la unión con la divinidad. Sin embargo, este poema ha tenido dos versiones: la primera constaba de un verso final –borrado en la que examinoque lo cambiaba todo: "y soy un pobre profesor que nunca tendrá automóvil".

Sin duda que la ironía rupturista del enunciado desacralizaba toda la magia construida por el texto, obligando a una nueva lectura y a usar distintos parámetros de interpretación. Cuando así se lo hicieron ver al poeta, éste decidió sacar el verso, lo que tal vez fue una lástima porque desapareció el mecanismo de contradicción o relativización que examinamos, pero, sin duda, el poema ganó en expresividad, más acotadamente, en el expresar con belleza una experiencia humana profunda.

LA OPERACION

Lo expuesto hasta aquí se inscribe fatalmente en el comentario: "el decir por fin lo que ya estaba articulado silenciosamente *allá lejos*" (Foucault); o más simplemente, decir como si fuera por primera vez aquello, que sin embargo había sido ya dicho. Se trata, en otros términos, de la fatalidad de la *interpretación*.

En busca de un desvío, no de una superación interpretativa, propongo una suerte de herramienta, no para construir una teoría, sino para operar en este proceso de subjetivación poética que estamos examinando, me refiero al pliegue¹.

¹Gilles Deleuze. El pliegue. Leibniz y el barroco. Barcelona, Paidós Studio, 1989.

Una de las líneas de la promoción del 50, a la que pertenece Sergio Hernández, está marcada por la tentativa de recuperar y articular una subjetividad dispersa, diseminada, por las prácticas vanguardistas. Se trata, ahora, de volver a conferirle una forma al mundo, de retomar la posibilidad de consignarle una identidad al sujeto; para conseguirlo se descomplejiza el discurso vanguardista oponiendo a la heterogeneidad de sus procedimientos una operación homogenizadora: la narración de un mito.

Ella puede ser la narración del mito del poeta, como en Teillier, (el poeta "como guardián del mito"), del mito de la infancia, como en Hernández, de la Biblioteca y la amistad, como en Lastra, de la compañera y el pueblo innumerable, como en Efraín Barquero.

En otros términos, se destensan, se descomprimen, se desenvuelven los pliegues con los que el vanguardismo había enrollado la subjetividad y el discurso poético. Se lleva a cabo, entonces, un des-pliegue.

El desplegamiento significa, en primer término, que la narratividad se instala como el procedimiento dominante –cada uno de los textos de Hernández es un pequeño relato– y no es azaroso que un poema se titule "Cuento". Ello se expresa en el privilegio de una sintaxis lineal –no envolvente como en el vanguardismo– en un predominio de las figuras de contigüedad, como la metonimia, en un rechazo a las agramaticalidades y a la invención de palabras; en fin, a la idea vanguardista de "abrir una lengua extranjera en la propia lengua".

Sin embargo, el rechazo más relevante, repito, de esta línea de la generación del 50 (distinta radicalmente a la realizada por su integrante mayor, Enrique Lihn), es al carácter internacional o planetario de las vanguardias. Hay, por el contrario, en Teillier, Hernández, Barquero, etc., un rescate de las culturas locales, el que se da en sus textos en lo que podríamos llamar una "poética del Sur".

La poética proviene de una imaginación creadora que a partir de una materialidad geográfica precisa, el sur de Chile, trata de reconstruir, a través de una memoria nostálgica, un espacio de plenitud donde las palabras y las cosas guardan todavía un parentesco ancestral y la semejanza ordena todos los saberes.

El despliegue de esta materialidad habitada por el lenguaje de la semejanza se efectúa mediante algunos paradigmas que funcionan como componentes simbólicos: el agua (y sus materias diversas que van desde las nubes, la lluvia, los ríos y arroyos y estanques hasta el arcoiris), la casa natal,

el árbol (en Sergio Hernández fundamentalmente el aromo), la rotación de las estaciones, etc.

En relación al sujeto, el despliegue constituye una figura poética diametralmente opuesta a la del vanguardismo; si ésta, en términos generales, podría ser calificada de agresiva: poetas que luchan a muerte –basta leer sus manifiestos– para conseguir su propio espacio creador, escapando de la influencia paralizante, a su juicio, de los antecesores, en el caso de la figura del poeta, en la línea generacional que exploramos, es acentuadamente pacífica: poetas que han suscrito un pacto con los mayores, que manejan sin dramatismo la ansiedad de las influencias, que han renunciado a la "primera oportunidad" (la autoprivación) en aras de una segunda posible que, en fin, han sublimado la agresividad.

Los poetas pacíficos se atribuyen oficios concordantes con su actitud: bibliotecarios, vagabundos, pastores, botánicos, labradores; en oposición a los ejecutados por los poetas guerreros: soldados, honderos, guerrilleros, francotiradores, etc.

No cabe duda de que Sergio Hernández es un poeta pacífico. La ironía que recorre algunos de sus textos es un leve pinchazo, nunca sangriento, ni sarcástico; se trata de un hablar irónico sobre una situación irónica, es decir de la metaironía.

El oficio del poeta es más bien aquí una forma de ser: "yo soy como las plantas o los árboles", reiteradísima en varios textos, que apunta al deseo del sujeto de confundirse e integrarse al hálito poderoso de la naturaleza que atraviesa reinos y tiempos. Se quiere ser un signo más de la vida natural, representada en la escritura primordial de la que hablaban los poetas clásicos, que creían ver el mundo como un libro en el que era posible "leer" la naturaleza, escrita meticulosamente desde arriba hasta abajo.

Lo anterior revela que existe en Hernández y en su línea generacional (Teillier, Lastra, Barquero) una operación de retorno del expulsado llevada a cabo por las vanguardias y los antipoemas —ya que no en los poemas— de Parra: la de la escritura de la semejanza y la del poeta como intérprete de esa escritura.

Este retorno que supone una vuelta a la escritura de la semejanza, no debe entenderse como un retorno de lo *mismo*, sino como un retorno *diferido*, en el que lo que vuelve ya es *otro*.

El retorno de lo *mismo* transformado en *otro* se produce porque el poeta moderno ha perdido la inocencia y sabe que está construyendo una utopía

con los fragmentos dispersos de un mito de la escritura; por ello tiene conciencia que el intento está derrotado de antemano, pero no quiere renunciar bajo ningún punto de vista a él, porque hacerlo sería enfrentarse sin resguardo alguno a las fuerzas de la finitud: la nada, el vacío, la muerte, que operan en la vida, el trabajo y el lenguaje.

El mito es un pliegue, un adentro que resguarda del carácter destructivo del afuera, esa zona de turbulencia, huracanada, en que las singularidades no tienen forma ni cuerpos visibles.

En la poesía de Hernández el afuera es una dimensión dominada por las muertes parciales: cada día trae como consecuencia al sujeto la pérdida o degradación de una parte de su ser: "lloro por los días que perdí"... "y sobre todo pensar/ que aún pertenecemos/ a esta pequeña parte de la muerte/ que hemos llamado vida".

Esta concepción de las muertes parciales no es nueva en la poesía chilena; desde ya está presente en Neruda, aunque con una complejidad mucho mayor, ya que en el autor de *Residencia en la tierra* se presenta como una negación de la idea clásica de la muerte: un momento crucial que le otorga sentido final a la existencia del sujeto. En Neruda no hay tal sentido.

Las muertes parciales en Sergio Hernández, y en general en los poetas de los lares, no se definen en relación a esa muerte violenta "vestida de almirante" incapaz de otorgar sentido, sino a una esperada y pacífica muerte final que integra al poeta (transformado en signo-punto, coma ilota de una escritura *local*) a ese orden familiar en que una torre, una morada, una fuente son todavía profundamente humanas.

Habitar en este mundo en que cada hogar y cada árbol está marcado por una señal humana, en que centellea un sentido en cada cosa, significa para el poeta habitar un orden (como dijo Teillier: "yo no soy poeta de la aventura, sino del orden"); pero como ésta es una poesía en movimiento, de pliegues y despliegues, de un ir y venir, en el orden se desliza constantemente la amenaza del desorden, ya que basta cruzar la delgada línea en que comienza o termina al Sur (el ir y el venir) o la infancia para habitar otro mundo: el del desarraigo.

Y como en rigor, Hernández vive en el pliegue de la línea, en el borde, su poesía es *simultáneamente* arraigo y desarraigo, mito e historia y en su escritura conviven la semejanza y la diferencia, el pliegue y el despliegue.

Sergio Hernández.

Selección de textos de S.Hernández

INCÓMODA MANERA

Más allá de lo que vemos siempre de este ir chocando un poco unos con otros por encima del honrado trabajo o de la simple estafa al margen de los funcionarios de bar y cacho de la mujer del hombre o de lo humano hay un mundo que no es el paraíso propiamente y que es mi mundo.

ESTÁ BIEN...

Está bien
está bien
todo está bien
sólo que el hambre mata niños
y en la oscura humedad
crecen los muertos
y sin embargo está bien todo
y es grato haber llorado entre cipreses
embriagarse de tiempo
refrescar con amigos y cervezas

las blancas noches de verano anclar el corazón en algún puerto incorporar un poco de sol al alma que habitamos entretejer de amor las noches y los días y sobre todo pensar que aún pertenecemos a esta pequeña parte de la muerte que hemos llamado vida.

IMAGEN

En mi estanque interior, tu imagen no se borra. Tu propio viento a veces, riza el agua y son también hojas tuyas las que caen, pero tus ojos nunca se deforman.

Es posible que ya nada suceda entre nosotros.
Ahora, la tarde entera es el estanque huye una gaviota hacia otros mares y es tu sonrisa la que parte y es tu mirada la que parte, pero tus ojos nunca se deforman.

CUENTO

La brisa vespertina viene acariciando los ciruelos tenue imperceptible muda hace llover pétalos lentos las graves palmeras son columnas con capiteles de abanicos catedrales inconclusas sin incienso sin monjes y sin ritos me he puesto triste sin quererlo para ahuyentar el llanto les contaré a los pájaros un cuento yo quise ser un día un tallo largo muy robusto y muy alto adherido a mi tronco hubiera ascendido el mundo hasta los astros quise ser el árbol más grande de la tierra florecido en otoño en invierno en estío en primavera tan alto habría sido que por flores tendría las estrellas ahora estoy aquí me observo nada tengo

aquí termina
el cuento
desde todos los puntos
han corrido hasta mí
todas las penas
se me desploma el pensamiento
bajo la tierra
irremediablemente triturado
soy una débil raíz
hecha de nervio.

EL CANCEROSO

El canceroso aunque con algunos dolores disfrutaba de sus últimos días una inyección por la mañana dos o tres por la tarde algunos amigos con sus rostros especialmente acomodados a las circunstancias irrumpían en su habitación se conversaba del tiempo de los increíbles progresos de la ciencia médica de lo mejorado que estaba el semblante del paciente de los proyectos de reforma agraria de los conflictos entre marxismo y capitalismo de los últimos viajes espaciales a lo que el canceroso respondía con un discreto silencio ya que él a través de la ventana observaba un ciruelo florido

ACUARIO

Mi infancia es un acuario inaccesible un ebrio país de trompos y palomas al que es preciso llegar con traje blanco en una mañana azul de sol volcado yo no daría ya con los caminos pero recuerdo algunas cosas bandas de circo en tardes de novena noches de riñas y cansancios dando conmigo en un desfondado sueño sin contorno cuando pasaba el regimiento abandonaba mis juguetes rotos y era mi corazón todo mi cuerpo después vino la bruma en espirales un día mi madre y los guijarros dieron un seco ruido de infinito el tiempo frente a mí empuñó las manos soltó pájaros negros en mis ojos y un trozo de sol cayó de entre los labios la tarde es un sollozo contenido mi infancia es un acuario.

NORTE DESIERTO

Ancla en la soledad más desolada,
Antofagasta enciende sus crepúsculos,
arde en el mar
el grito de sus tardes
derramando azafrán
sobre los cerros.
Este es el norte sol
todo silencio;
más antigua es la tierra
en esta tierra.

Este es el norte sol todo desierto; me parece aquí el hombre más humano, más solo en su tarea de estar solo. Como faro en el mar canta el pimiento.

Sólo la tierra reina en esta tierra; el árbol es aquí niño extraviado, un pájaro sin canto que sueña ensimismado con praderas y ríos de otros cielos.

Sólo la tierra sola es la que reina tierra más tierra y tierra y pura tierra y en la soleada soledad salada, la más pequeña brizna es una selva.

Señor...

Señor dime si existes te pregunto en la noche del desamparo y la amargura mientras mis propios demonios me clavan a esta cruz invisible con los horrendos martillos de la culpa.

ALGUNA VEZ

A Rogelio de la Fuente

Aquí en el sur sólo el aromo enjoya la mano del invierno y el tiempo es la lluvia lo que la lluvia al tiempo la tarde es a la tarde lo que el mar es al viento tardes noches y días deshojándose muy lentos sólo el aromo surge bujía rutilante cabellera de miel abeja grande lámpara desgreñada niño amable toma mi corazón aromo tierno aromo rey linterna del invierno álzate en sol alumbra las tinieblas.

HAY UN NIÑO SOLO

Hay un niño solo
que canta en una plaza sola
de una noche sola
y gorjea como un pájaro
tirando guijarros
a mi alma
que se extiende
en rugosos círculos concéntricos.

SÓLO EN ESTE CONTACTO...

Sólo en este contacto nos unimos en esta mordedura nos queremos ardemos juntos como un pequeño infierno descubrimos el mundo en este rato y no queremos morir o desearíamos morir siempre que el paraíso pudiera ser este momento qué desatado furor de carne y fuego fugaz como el suicidio de una estrella magnífico temblor cósmica entrega.

DOCUMENTO PSIQUIÁTRICO

Lloro por los días que perdí y que pasaron esquinando mi vida lloro por los días en que no anduve como otros con las bellas muchachas en las cálidas tardes del verano lloro por el posible daño que pude ocasionar a los que más quise lloro por mis sublimes por mis involuntarios y urgentes y perentorios crímenes lloro por el absurdo que ha significado toda mi ternura lanzada a los cuatro puntos cardinales y que no tuvo eco y que se estrelló con el odio y la mezquindad y la ciega roca de las pobres gentes a quienes sin embargo amo y perdono lloro justamente por mi inconfortable ternura celeste anzuelo con el que también he recogido hermosas perlas adheridas al fondo del fango y del abismo.

LLUVIA

¿Quién canta detrás de los cristales? nadie canta detrás de los cristales sólo la lluvia cae entre las tumbas y los muertos lejos de despertar parecieran dormir a velocidades increíbles

ULTIMO DESEO

Antes de dejar de respirar antes de retirarme definitivamente de este juego no pongan ni siquiera un Cristo entre mis manos pon tu sonrisa y tu mirada y que eso sea el paraíso.

VUELO

Quien no se haya tendido bajo un bosque de pinos frente al mar y entregado a la tierra jamás sabrá nada de sí mismo ni dónde está y errados serán sus pasos por bares y tabernas porque nunca verá el sigiloso tránsito de las constelaciones que se desplazan fulgurantes por los cielos altísimos yo estoy ahora bajo un bosque de pinos junto al mar como todo es Dios yo soy Dios y esta noche gobierno las galaxias tendido y acodado en uno de los polos de la pequeña tierra deslumbrante es el bellísimo paisaje de los universos ahora los pinos han dejado de rezar y entonan solemnes cantos gregorianos yo estoy en Dichato (Chile).

ORACIÓN

En mi nombre y el tuyo pongo en mi corazón esta cruz negra lo hago también por los desesperados de todas partes por los huérfanos del verdadero amor por los perdidos y humillados por los que no encontrarán almohada para reposar la cabeza por los que araron en el desierto y sembraron en la roca por los que en vano estiraron el brazo para recibir la escurridiza moneda de la felicidad por los febriles y los insomnes por los atormentados y los culpables por los tímidos y los vacilantes por los que besaron el rostro vacío de la soledad por los que ansiosos de ternura encontraron el odio y el rechazo en fin en mi nombre y el tuyo pongo una inmensa cruz en el polo sur y otra en el polo norte.

Moscas

Las moscas juegan ajedrez
en el pobre mesón
parecieran no tener preocupación alguna
ni grandes problemas metafísicos
pero siempre andan rondando
la muerte
y la miseria
como si Dios las hubiese creado
a nuestra imagen y semejanza.

YO SOY COMO LAS PLANTAS...

Yo soy como las plantas o los árboles que nunca han sabido quiénes son y echan flores o espinas o atrapan insectos ellos están ahí simplemente (como yo en mi tierra) y no les interesa ser astronautas ni andar apretujados en los metros o en los autobuses de las grandes urbes por las noches albergan a los pájaros o contemplan humildes el universo recibiendo amorosamente el rocío de la madrugada cuando mueren regresan al vientre materno para nacer de nuevo en cualquier forma es bueno ser planta o árbol porque de ellos será el reino de los cielos.

Inéditos

a Jorge Teillier in memoriam

I

Pulsando sus mandolinos y entonando sus cánticos, los evangélicos han cruzado la anocheciente tarde de domingo Una nostalgia incierta se ha quedado en nosotros como moradas violetas del invierno en tumbas olvidadas y un rumor metafísico se ha esparcido en el aire

H

Pasó la plenitud
que nunca fuera tanta
unos pocos fulgores
ardiendo como ascuas
y unas gotas de pena
que van cayendo
al alma
algo se nos va yendo
en esta tarde amarga
y esas piedras que brillan
al fondo
de la infancia
fueron los días plenos
de la noche estrellada.

Un saludo para Nicanor

Desde el ocaso alumbras Nicanor de estas tierras pelusilla travieso del barrio Villa Alegre payaso metafísico del gran circo del mundo Doctor Honoris Causa estudiante de Oxford irrumpiste de pronto en el templo sagrado laceando santos y derribando altares confiesa que te has defecado largamente en "el blanco lirio y colorada rosa" ;"Puede verse la hora en una flor" Nicanor? En todo caso te agradecemos tanta bofetada ingeniosa a los pequeños burgueses tanta gracia folklórica tal vez irrepetible tus buenas intenciones ecológicas tu sabio escepticismo tu manera simpática de aceptar la vejez y la muerte gracias por todo desenfadado intérprete de este fin de siglo de este mundo querido poblado de cloacas.

ADIVINANZAS*

Agua, agua, agua murciélago para el agua.(1)

Viajo en trenes y en aviones y jamás tengo intenciones.(2)

Pueblo que corre entre los campos sólo en ciudades para su tranco.(3)

Blanca soy y hacia los mares llorando voy.(4)

Salta redonda corre y se arrastra entre unos hombres que la maltratan.(5)

Lamo el suelo y con las brujas emprendo el vuelo.(6)

Zumba en el aire gira en la mano baila desnudo el desvergonzado.(7)

^{*}Libro para niños con ilustraciones de Milka Marinov, de próxima aparición.

Tapiz del cielo lumbre de la tierra parpadea tu luz en las alturas y siendo tú la luz huyes del sol en busca de la luna.(8)

Erase un erizo
que cayó a la tierra
érase una mano
que lo echó en un saco
érase la lluvia
y un niño gritando
era una delicia
muy encapsulada
en una cajita
muy bien barnizada.(9)

Hay unas señoras muy trabajadoras y unos haraganes muy pelafustanes y una señorita muy fina y bonita y llena de afanes a la que obedecen las infatigables y los holgazanes.(10)

SOLUCIONES

- El paraguas
 La maleta
 El tren
 La nieve
 La pelota
- 6. La escoba7. El trompo8. La estrella
- 9. La castaña
- 10. La colmena (abejas, zánganos y reina)