

ESTÉTICA Y BREVEDAD EN EL HAIKU

ALFONSO CISNEROS COX*

Director de la Revista *Lienzo* y profesor de Apreciación Musical y Apreciación Artística de la Universidad de Lima.

El haiku se caracteriza por ser un poema breve de tres versos (5,7,5 sílabas) que gracias a su síntesis capta el instante de lo que nos rodea, manifestando la esencia más pura y directa de la realidad, de lo que podríamos denominar el encanto sutil, en donde el lector es parte fundamental como recreador de estas imágenes.

Mientras escribo
la tinta disminuye
pero el mar se incrementa

GIORGIO SEFERIS

El haiku debe ser sugerente, capaz de conmovernos apelando a esa parte no visible que el Cosmos encierra y que nos une a la más pura esencia de nuestro entorno. Esta forma poética parte de un principio que es la alusión a la naturaleza. Trata de captar el instante de este mundo ante el inefable misterio del Universo, de la verdad que se puede percibir solamente por la intuición, la sensibilidad y la sugerencia.

Un charco:
La calle inundada
de cielo

ALFONSO CISNEROS COX

En la brevedad de estos textos hay una suerte de percepción filosófica que nos ilumina, que nos da como chispazos estéticos y finalmente nos conmueve.

Pájaro y mariposa
desconocen esta flor:
cielo de otoño

BASHO

Como observarán, por su brevedad son muy intensos. Son imágenes que nos pueden dejar como suspendidos por un tiempo porque poseen esa energía de conmover a través del instante.

La tinta en el papel.
El pensamiento
deja su noche

JAVIER SOLOGUREN

El haiku tiene una relación directa con las vivencias inmediatas tratando de abolir la parte racional, e ir directamente a la esencia, al corazón de las cosas, al elemento más significativo y directo del placer estético.

REJA

cuál es la luz
cuál la sombra

BLANCA VARELA

En los haikus podemos apreciar que responden al sentimiento más íntimo de la filosofía zen. Sus temas sugieren la fugacidad del tiempo, la fragilidad de la vida, la contingencia y sutileza de sus manifestaciones más inmediatas.

¡Ah! Si me vuelvo
ese pasante
ya no es sino bruma

SHIKI

A muchos artistas de este hemisferio les cuesta romper con esa concepción intelectual heredada de la cultura occidental y enfrentarse al mundo que los rodea representado por la naturaleza, porque la naturaleza es un misterio: el sonido del viento, el murmullo del agua, los amplios matices del blanco.

Aroma de aguas.
Inútil ya cortar
Un crisantemo

BASHO

La sugerencia es lo más importante en este tipo de composiciones. El haiku se limita a la sensibilidad. Al sentimiento de lo inmediato, a ese instante que nos conmueve y que es el misterio: suave tamiz de luces y sombras que se entremezclan y se revelan al mismo tiempo como la vida y la muerte.

* Alfonso Cisneros Cox, Lima (1953). Ha publicado nueve libros de poesía, cinco de los cuales destinados al haiku: *Espejismos del alba* (1978); *Láminas* (1979); *Lomas* (1981); *Lomas*, versión ampliada con *Xilografías* de Joel Meneses (1985); *Natura Viva*, ilustrada con fotografías de José Casals (1992); *Voces mínimas*, compilación de haikus (1997).

Este camino
nadie ya lo recorre;
salvo el crepúsculo

BASHO

Susuki recuerda que el haiku es una especie de iluminación lograda por un choque de contrarios propios de la filosofía zen, pero agrega: "Un haiku puede ser grave o alegre, religioso, satírico, amoroso, piadoso, irónico o melancólico, pero siempre deberá implicar el más alto sentimiento poético".

Una flor caída
a su rama la veo regresar;
¡más no, era una mariposa!

MORITAKE

Es por eso que muchos poemas que parecen curiosamente pasivos van destinados a nosotros para que especifiquen la verdad apenas dicha. Como dice Octavio Paz: "La imperfección es la cima" y completa: "Esa imperfección que se ha visto no es realmente imperfecta, es voluntario inacabamiento. Su verdadero nombre es conciencia de fragilidad y precariedad de existencia; conciencia de aquél que se sabe suspendido entre un abismo y otro".

Noviembre...
las cigüeñas pensativas
paradas en fila

KAKEI

Hablar de los mecanismos de sentido del haiku es difícil, a pesar de lo breve de sus estrofas. Generalmente se alude a una descripción en sus dos primeros versos, para luego romper la continuidad de lo expuesto en el tercer verso, denominado por muchos estudiosos como el *factor sorpresa*, ya que desarticula el esquema lógico, impregnándole sugerencia y amplitud.

Sobre una rama seca
un cuervo se ha posado:
atardecer de otoño

BASHO

D. J. Vogelmann agrega lo siguiente: "Las contadas palabras de un haiku dicen siempre mucho menos que el silencio que las rodea o penetra..." Debe tenerse en cuenta que el silencio acentuado de antes y después del haiku es valor esencial del haiku mismo.

Alondra del campo
su voz cayó de lo alto,
y nada queda...

BASHO

A lo que agrega Roland Barthes: "La poesía es ordinariamente para nosotros el significante de lo *difuso*, de lo *inefable*, de lo *sensible*, ya que el silencio es para nosotros un signo de plenitud del lenguaje".

El mundo del rocío
es un mundo de rocío, sin embargo
sin embargo...

BASHO

Existen cuatro principios primordiales que rigen la estética de la poesía oriental: El *sabi*, el *wabi*, el *mono-no-aware* y el *yugen*.

El *sabi* está impregnado por el espíritu de sencillez y de austeridad. El aislamiento actúa como forma de internamiento y depuración, para poder observar con más profundidad las cosas que nos rodean.

El estanque antiguo
Salta una rana
El ruido del agua

BASHO

El *wabi* representa el espíritu de soledad; aquella percepción conmovedora del lugar común. Este principio participa como un homenaje a lo humilde.

Noche de primavera:
Un transeúnte
Sopla su flauta

SHIKI

El *mono-no-aware* es la esencia de tristeza que nos deja el sentido de fugacidad de las cosas; ese sentir que hemos perdido algo que tuvimos. El haiku es tal vez la poesía donde este principio se siente con mayor fuerza porque para aquellos que aprecian el haiku, lo sentimental va acorde con lo intenso.

Ved, ved las luciérnagas
quisiera decir,
pero estoy solo

TAIGI

Y el *yugen* refleja el sentido de la quietud mística de las cosas. Sentido metafísico que se puede conseguir con la meditación. El *yugen* nos sugiere el sentimiento de una honda comunicación con la naturaleza. Un descenso hacia las profundidades.

Eco

¡Hey! -clama el hombre solitario
 ¡Hey! -responde la solitaria montaña

SEISENSUI

Son estos principios los que nos ayudan a percibir la esencia del haiku: el punto de partida. La sensibilidad no se comprende, nace en cada uno de nosotros como seres mortales afectados y admirados por la existencia y que como parte del universo tendemos a nombrar las cosas para poseerlas y trascenderlas.

Admirable aquél
 que ante un relámpago
 no dice: ¡la vida huye!

BASHO

Datos sobre los poetas

- BASHO(1644-1694), Japón.
- ALFONSO CISNEROS COX (1953), poeta peruano.
- ISSA (1762-1826), Japón.
- MORITAKE (1472-1549), Japón.
- OCTAVIO PAZ, renombrado poeta y ensayista mexicano. Obtuvo el Premio Nobel en 1990. Además de sus ensayos sobre el haiku japonés tradujo un célebre libro de Matsuo Basho bajo el título de "Sendas de Oku".
- SEISENSUI (1884-1952), poeta contemporáneo japonés que llevó la exigencia de libertad en el haiku sin regirse a las reglas tradicionales.
- GIORGIOS SEFERIS, Premio Nobel de Literatura 1963.
- SHIKI (1867-1902), Japón.
- JAVIER SOLOGUREN (1921), poeta peruano.
- BLANCA VARELA (1926), poeta peruana.
- VOGELMANN, estudioso del Budismo Zen y del haiku.
- ZUZUKI, de nacionalidad japonesa, estudioso del Budismo Zen. Ha publicado varios libros sobre el tema.