

Revelación: Poesía y poema en el Arco y la lira y La llama doble de Octavio Paz.

Revelation: Poetry and poem in El Arco y la lira (The arc and the lyre) and La llama doble (The Double Flame) by Octavio Paz

Javier Johannes Armijo Timmermans¹

1 Universidad de La Serena.
Magister (Candidato) interdisciplinario de estudios Latinoamericanos

Artículo recibido: 26-Agosto-2008 **Aceptado:** 28-October-2008 **Publicado:** 19- Diciembre-2008

RESUMEN

El análisis de la concepción literaria en Octavio Paz es un tema frente al que pocos investigadores han sentado bases claras acerca de su interpretación y objeto temático. Esto ha acarreado la problemática sobre la interpretación y proyección del tema en la visión de la literatura del autor, tanto personal como comunitaria, en lo ensayístico y poético. Con el objetivo de exponer la concepción de lo literario en el autor, poesía y poema están íntimamente ligados entre sí, como constante objeto de su estudio. El corpus de análisis de este trabajo esta remitido en primer lugar a la obra ensayística "El arco y La Lira" en donde se caracterizará el concepto de poesía y poema, sobre el que se establece un análisis de carácter cualitativo, centrándose en sus elementos característicos y de cómo estos se desenvuelven en la obra poética. Posteriormente en "La Llama doble", se analiza el objeto amoroso en sí (relación sexo, erotismo y amor), en su comunión con el lector mediante una relación íntima y eje central en su concepción de la literatura además de ensayos sobre el tema en relación al metatexto.

Palabras clave: Literatura de identidad, Objeto Poético, Revelación poética, Metatexto.

ABSTRACT

The analysis of the literary conception Octavio Paz is an issue front of which few researchers have established a clear basis on its interpretation and thematic object. This has brought the problems concerning the interpretation and projection of the subject in the view of literature of the author, both personal and communal, in essay and poetry.

With the aim of expose the concept of literature in the author, poetry and poem are closely linked together, as a constant object of his study. The corpus of analysis of this paper is first submitted to the essays "The Bow and the Lyre" where will be characterized the concept of poetry and poem, about establishing a qualitative analysis focusing on its characteristic elements and how they are developed in the poetry.

Later in "The Double Flame", love object is analyzed itself (relationship sex, lust and love), in communion with the reader through an intimate and central axis in his conception of literature and essays on the subject in relation to metatext.

Keywords: Literature identity, poetic object, poetic revelation, Metatext.

Introducción

La contextualización de la poesía moderna sería imposible sin establecer un juicio crítico sobre su objeto temático y su propósito en el ámbito literario desde lo narrativo hasta lo poético tomando como eje unificador a la creación basada en la inspiración. Para establecer una comprensión del fenómeno poético es necesario situar conceptos claros y definidos sobre poesía y poema. Por ello, es Octavio Paz quien acerca estos conceptos para la interpretación del lector.

El uso del lenguaje, aspecto central en el sistema expresivo del texto enunciativo poético, es un puente necesario para comprender su significación e intencionalidad. El amor, como manifestación esencial de la poesía, responde a una relación de dependencia con el medio y el “otro” (el lector). A su vez, expuesto como resultado de un proceso a especificar, entendiendo a la poesía como perpetuación del ser humano en un espacio que le es ajeno, siempre en búsqueda de su esencia, siendo mutable y finito.

Por ello es que las obras “El arco y la lira” en conjunto con “La llama doble” son fundamentales. La primera porque establece un sistema de análisis frente a la visión de literatura de Paz, que entabla un análisis crítico sobre el objeto literario (poesía) y luego la segunda que actualiza después de cincuenta años el fruto de análisis e inspiración en la temática de análisis del autor y la aplica a una realidad, surtidor de todo: El amor.

En este sentido el objetivo de este análisis es establecer un juicio crítico y asertivo sobre la concepción literaria (poética y poesía) en la obra de Octavio Paz, creando así márgenes frente a como la concepción literaria poética es presentada y de qué manera está presente en la reflexión sobre la poesía y su manifestación en la creación literaria actual.

Sobre este tema es de capital importancia situar a una de las voces más autorizadas en este ámbito como lo es la del Nobel antes mencionado quien mediante el trabajo analítico y descriptivo sitúa a la poesía como eje catalizador de diversos fenómenos literarios y de interpretación sobre el ser humano y su entorno.

La temática de la poesía es controvertida en su formulación y hace referencia a numerosos conceptos y procesos decodificatorios acuñados desde la liberación del “yo interior”, hasta la experiencia de acercamiento, de la catarsis a la contención. Jamás “apropiación” de aquello que es sublime e inasible mediante el entendimiento humano.

Sólo aquello que es posible de ser experimentado por el ser humano, según el autor, es capaz de ser descrito y condensado mediante el lenguaje inconsciente de la emoción. Esta es la misión del Arco y la Lira: intentar trazar el sendero sobre el que la palabra y la vivencia se hacen una en la poesía. De cómo la poesía existiendo en todo aquello que vivimos y “está” en el mundo, es materia informe sobre la que el lenguaje establece una trascendencia, forma inexcusable y necesaria para ser hecha poema.

Sobre este tema, se expondrá en forma descriptiva la concepción del autor sobre los conceptos de Poesía y Poema, en su visión de la crítica literaria, estableciendo características, diferencias y similitudes entre sí, que posibilitan la creación del poema mismo. Posteriormente, identificar y analizar aquellos elementos que configuran las claves armónicas para comprender el poema junto con su íntima y a la vez compleja situación de dependencia para crear la obra poética.

Seguidamente en “La llama doble”, la conjunción de elementos anteriormente expuestos en la primera obra, conforman finalmente una unidad. Esta, expresada en el amor y todas sus manifestaciones, conformadas en forma piramidal desde el sexo, el erotismo y el amor, como metáfora de sí misma. En este sentido “La llama doble” es una obra capital que hacia el final de la vida del autor recoge lo aprendido y vivenciado en otras obras.

De esta manera la unión entre poesía, texto poético y lector (decodificador), re-crea dicha pirámide en forma análoga siendo la última dependiente del anterior y así sucesivamente, creando una relación íntima entre poesía y poema, relación cóncava y convexa .

Finalmente la comunión entre lector y texto queda establecida mediante la interpretación y la conformación del metatexto. Esto, como resultado de procesos decodificatorios es central dentro de las formas heterogéneas de diversos textos poéticos en la crítica literaria del autor.

En este sentido la referencia a contextos y circunstancias provoca una reflexión frente a lo que inspira la creación poética y es justamente este aspecto al que hace referencia el metatexto como un procedimiento de referencia colectivo, no único ni exclusivo del ser humano, sino que conjuntamente con nosotros, el medio nos habla y establece un lenguaje en directa relación con nosotros, siendo esta una realidad indivisible en la existencia del hombre en relación con su medio.

Concepción del objeto literario en Octavio Paz: Poesía y Poema El Arco y la Lira

Poesía: Conceptualmente, la ambigüedad y múltiples acepciones conceptuales de este término son difíciles de congeniar, sin embargo con el fin de sentar las bases acerca de la concepción del objeto literario en Octavio Paz diremos que corresponde a una experiencia innata, (como lo es el lenguaje) de podernos expresar y hacer referencia sobre el medio circundante, un proceso decodificador sobre el que se busca descifrar lo velado por el mundo sensorial.

Arbitrariamente se tienden a confundir y desdibujar los márgenes entre un concepto y otro. Es innegable la correspondencia y vínculo entre la una y la otra, y sobre esta mutua dependencia debemos dejar en claro que su diversidad poética es una unidad autosuficiente sobre la que ella misma es fruto y propósito en sí misma.

Octavio Paz hace referencia a diversos autores desde la antigüedad clásica representada por Eurípides y Sófocles pasando por Lope de Vega y los románticos del siglo XIX para centrar un concepto clave que le es común a todos: el uso de la *techné*, frente a la que el mismo Aristóteles hace referencia al nombrarla como una acción a partir de la cual el hombre produce una realidad como influencia e interpretación del arte en sí.

Esta creación artística está referida no sólo al gran concepto de arte en la concepción del objeto literario en Paz, sino también al de ramas que lo nutren como afluentes y que posibilitan la primera gran distinción entre poesía y poema: La técnica¹ como un procedimiento cuya tarea es la de desarrollar una posible perfección, siendo en cada poema la unidad única que cada creador ha construido y frente a la que la visión de literatura en Paz se constituye. Un camino por sobre el cual sólo el autor es capaz de transitar.

Para el autor, con esta técnica se hace el intento de apropiación de una realidad y perpetuación del mismo en el tiempo mediante lo literario (oral-escrito). Consecuentemente como método analítico, el lenguaje para Octavio Paz (1998), es clave al identificar un lenguaje común entre obra y estilo.

1 Sobre la “técnica poética”, el autor establece una unión entre ella y el estilo, siendo entendida como una manera común de un grupo de artistas y a un momento de creación. El estilo, como punto de partida de cada acto, punto de inspiración y elemento que marca el trascender de la obra en relación a su creador. El estilo que el poeta utiliza y adapta es una referencia al fondo común de su época, un “espejar” sobre la interioridad del “hombre” de su época. Un reflejo de su visión y sensibilidad lo comprueba al referirse a Sor Juana Inés de la Cruz en México en donde establece el parangón con este “reflejar” de su época.

Al igual que la obra poética, toda creación humana es producto de un proceso que mediante el uso del lenguaje en específico el literario, (de ahí su análisis literario) nutre de trascendencia y de un momento inalterable al humano que lo crea. Es este sentido, el de perpetuidad al que el autor alude. Por ejemplo el concepto de imagen, tropo literario que alude al carácter irreplicable de la obra literaria y de lo que la hace ser más que un simple lenguaje enunciado. De la misma manera que una escultura de mármol es capaz de reflejar un concepto epocal o conceptual (estético), puede cumplir su finalidad estructural en una escalera siendo cada uno de sus peldaños también funcional.

Sin embargo, el carácter del lenguaje con el que se maneja dicho “elemento”, la *techné* es su significación, es la que lo distingue de ser un mero objeto y pasar a ser un objeto poético, poseedor de elementos que metafóricamente son a la escultura o pintura como sus “colores”, “formas” y “notas”.

Sobre la trascendencia de este lenguaje poético y en contraposición con el de uso cotidiano o diario del mismo, Paz, (1998) establece una relación de cercanía entre lo hablado y la poesía, destacando su carácter de atemporalidad, afán de ser trascendente, es decir de hacerse referencia en ese contexto y perdurable mediante la metáfora, como estrategia característica de su uso. Por otro lado, la obra literaria artística es intento de perdurabilidad y de ser perenne en el tiempo, un acto reflexivo sobre lo que lo rodea y sí mismo.

La precisión utilizada en el uso del vocablo en la visión literaria del autor, es condición inexcusable en contra de la ambigüedad del término y se expresa en el uso específico de significantes. De esta manera el lenguaje recobra su sentido metafísico, del ser, una vuelta a la representación de circunstancias y en donde la palabra poética vuelve a ser imagen, lo representado.

En este sentido el afán del poeta respecto de la poesía es la de hacer trascender la limitación del lenguaje y en palabras de Paz(1998), “...recobrar su naturaleza original. Ser un servidor del lenguaje...”².

Mediante este trabajo de búsqueda el lector entra en contacto con el centro del poema. La experiencia del poema es también la experiencia histórica de un momento en particular y a su vez el ansia de perpetuarla en la nebulosa del tiempo.

2 En este punto Octavio Paz establece una relación análoga entre creador- artesano y poeta al situar la creación e investigación histórica y filológica en la poesía. Esta relación análoga significa una correspondencia y búsqueda de sentido en lo interno mediante la lectura, ya que cada lector busca algo en el poema. Al encontrarlo en “él”, es que lo ha encontrado en sí mismo.

Sobre esto, la secuencia en la que El Arco y la Lira han sido estructurados está configurada por tres temas:

- 1-) Sobre el decir y expresión poética.
- 2-) La temática de los poemas.
- 3-) La forma de comunicar el decir poético.

La vía de acceso a esta perpetuidad e inmersión en el tiempo original de la existencia está dada por la poesía. Es esta la que representa al ser humano en su auto creación no sólo poética sino más aún en aquello que lo trasciende en el tiempo.

Al decir que las cosas se apoyan o establecen en sus nombres, hablamos de una realidad y de un contexto creado por ese mismo lenguaje. Son justamente los tropos o figuras literarias quienes hacen aflorar la filosofía sin palabras. Es aquí donde aparece la metáfora y el uso del lenguaje simbólico.

La connotación simbólica es también lenguaje, eso sí, a la espera de ser descubierto, permanece inmanente en el texto para ser explorado. El uso del lenguaje crea un aprendizaje que comienza con el uso empírico de las palabras que revelan el saber mediante la palabra llave, unión de palabra y realidad, lo representado.

En este aspecto, el lenguaje verbal ya sea oral o escrito, para el autor en la obra, cumple una función similar en cuanto a representar un objeto o situación mediante el lenguaje. Este a su vez se forma una condición de la existencia del hombre, no como un objeto sino desde el punto de vista explícitamente literario y no en un sentido exclusivamente lingüístico.

El poema

En al año 1998 el arco y la Lira Octavio Paz es re-editada y en ella se reformula el concepto de lenguaje como condición humana inexcusable en su representación objetiva del mundo que le rodea.

Este lenguaje -habla humano es comprendido como el desarrollo del lenguaje animal, pudiendo las palabras también ser estudiadas como objetos de la ciencia de la naturaleza³. Además de ser básicamente distinto del animal, Paz, (1998) sitúa una similitud o topoi común entre uno y otro tipo de lenguaje (Ferrada, 2004)

3 Octavio Paz, El Arco y la Lira, duodécima impresión, 1998, pag.32.

Ella estaría situada en relación a la capacidad de expresión y sobre tres conceptos básicos como la indicación, emoción y la última de uso esencialmente humano, la representación.

Las metáforas antes mencionadas están en directa relación con la sustancia última y alimento del poema, esta es el habla que yergue al poema, es su fundamento, pero no su propósito último, no es poema. Esto es, la representa pero no es el centro de ella, sino un puente comunicador entre la imagen y la expresión poética.

La distinción entre poema y expresiones poéticas está referida al esfuerzo por aprehender y trascender el idioma mediante el uso de expresiones poéticas que viven en el uso cotidiano del habla de los seres humanos, quienes en el acto de hablar y desenvolverse crean lenguaje.

Esto es, obras que pasando por el cedazo de la poesía se transforman en poemas. Octavio paz refiere lo siguiente: "...La distinción entre el poema y esas expresiones poéticas radica en lo siguiente: El primero (el poema), es una tentativa por trascender el idioma y las expresiones poéticas, en cambio, viven en el nivel mismo del habla y son el resultado de las palabras en las bocas de los hombres."⁴

La búsqueda de nuevas y poderosas realidades que faciliten la representación está dada también con la imagen poética a la que el autor refiere especial cuidado al señalar que la significación y valor epistémico de un término provoca la imagen adecuada, armonía de vocablos que conforman la obra poética.

Toda imagen poética independiente de su género literario cristaliza realidades opuestas entre sí (relación significante -significado). Es justamente este el propósito de la imagen poética en Paz. El establecer vínculos metatextuales⁵ (más allá del texto) es dar a conocer la identidad de lo poético, lo contrario, lo oblicuo. En este sentido la verdad de la imagen poética no puede ser verdad, sólo es un reflejo de ella debido al sentido metafísico de la obra poética (inmaterial), que no dice lo que es, sino más bien lo que podría ser. Es decir una utopía, un Imposible ser .

4 Octavio Paz, *El Arco y la Lira*, duodécima impresión, 1998, El lenguaje pag.35, La relación poética pág137

5 Gérard Genett, *Palimpsestos*, 1982.

Respecto de este punto Paz (1998) nos refiere una interesante reflexión: “...El poema es el lenguaje en tensión: en extremo de ser y en ser hasta el extremo.”⁶

Queda expresada aquí el sentido de la imagen significación y no significación la imagen poética principio y fin de ella misma, su propósito en sí. La imagen poética representa aquella imposibilidad lógica del ser, una vinculación de opuestos y contradicciones.

El lenguaje como materia subyacente a lo poético es el sentido y nexo entre nosotros y a lo que nos referimos. La referencia entre signo y objeto debe estar en concordancia, en lógica con el mundo.

Con respecto a la imagen poética puede ser esto y más, es decir un coordinar entre lo lógico e inverosímil para que convivan en una misma realidad, prueba de ello pueden ser el Arte Poética de Vicente Huidobro, quien es en repetidas oportunidades citado sobre este tema, tanto en caligramas, acrósticos, etc.

El lenguaje en este caso indica y representa, mientras que el poema no explica ni representa sino que presenta, expone una realidad. Es esta la conclusión a la que el autor llega al examinar el concepto de Imagen. Es por ello que el poema adquiere una relación alquímica y de transmutación. El hombre cambia su imagen, se hace ver como otro en la poesía. Él es su propia imagen, la poesía es imagen y entrar en el ser.

La revelación poética en la concepción literaria de Octavio Paz.

Cobra un especial realce dentro del ensayo *El arco y La Lira*, la preocupación que se le da al concepto de comunión poética y realce de los procesos decodificatorios, previa recitación poética. Esta recepción del texto poético recrea la imagen y se sirve a su vez de elementos para verbales del lenguaje al servicio de lo literario. En palabras del autor “... así el examen del poema nos lleva al de la experiencia poética” (Paz, 1998).

A su vez el uso de la cadencia poética transporta al ser humano a la imagen de lo místico entendiéndose como un acto de complicidad y estrategia sensualista y de analogía con tiempos pretéritos, sin pretender explicar científicamente que es la poesía, sino más bien trazar así sus caminos. Paz (1998) establece que la mejor forma para comprender a la poesía es por sí misma y en sí misma.

⁶ Octavio Paz, *El Arco y la Lira*, duodécima impresión, 1998, La imagen. pag. 111.

La estrecha relación del hombre, su creación y afán de perpetuidad, en este caso mediante la literatura revela la inseparable relación de él y sus objetos. Paz, destaca en especial el carácter cambiante del ser humano, nunca idéntico a sí mismo, siempre susceptible al cambio. Es por esto que se crea a las instituciones, entre ellas la institución arte, encargada de establecer la interdependencia entre el objeto arte y el medio.

Entre estas instituciones, la religiosa es una equiparable a la de la poética, ya que en su sustancialidad, remite al sentimiento interior, el recogimiento, expresión del intimismo y lo fundamental, la comunión con el lector.

De este fenómeno somos parte implícita contribuyendo a la perpetuación en el “otro” (Bürger, 1987), de lo literario de hacerlo partícipe del fenómeno. Un proceso de asimilación frente a lo divino y lo poético. El ser humano converge en sentir lo mismo.

Asco y apetito, terror y amor, repulsión y fascinación entre otros, son conceptos que desde la antigüedad se han fundido acrisoladamente en la mente de las personas sobre aquello que es fruto de veneración y de prudente distancia, de sumo respeto siempre referido a lo religioso. Desde Júpiter devorando a sus hijos, pasando por la diosa Kali en India hasta los espectros y seres mitológicos latinoamericanos como los de Chiloé en Chile, quienes representan también esta sabiduría popular “comulgada” y “reverenciada” por todos.

Es esto a lo que el autor se refiere con arribar a la otra orilla, el llegar a cifrar la compleja relación temporalidad y ritmo en relación a la correcta interpretación del texto poético. Sobre el llegar al estado de revelación poética mediante el asombro, un *Alétheia* poético.

Para Paz, la revelación poética se presenta en un intento de la apropiación de la divinidad mediante la consagración de lo poético. Es mediante esto que se presenta la comunión con el lector, en un incluirlo en la creación poética. En relación a lo poético la poesía no es interpretación de la existencia humana sino más bien una fuente inagotable de condiciones que propician imágenes y sentidos llenos de significación como actos poéticos.

Este reflejo de los actos poéticos pueden encontrarse en aspectos duales como la vida y la muerte, temas que son recurrentes en el ámbito poético. La muerte como algo inseparable de nuestra realidad está en constante unión con la vida. Un vínculo indisoluble y que perpetua el ciclo original de la realidad. Prueba de ello según el autor es la relación de casi todos los pueblos prehispánicos, en especial la de los aztecas, en la que se ha perpetuado hasta

nuestros días en el “día de muertos”. Por el contrario a lo que la mayoría del occidente-europeo considera, la muerte dice estrecha relación un proceso necesario para la competición mayor de un ciclo. El vivir es un morir. Por lo tanto vivir es dar la cara a la muerte.⁷

“...La inspiración es lanzarse a ser sí, pero también y sobre todo es recordar y volver a ser.” (Paz, 1998)

El proceso de elaboración de la poesía dice estrecha relación con la sociedad en la cuál es creada. Esta relación esta presente según el autor desde una perspectiva contradictoria⁸. Por un lado afirma y niega el habla, debido a que se sirve de ella para ser comunicada y además intenta mediante ella, perpetuar al hombre y por otro lado no hay sociedad sin poesía y la sociedad no puede realizarse nunca como poesía en sí misma, nunca es poética. Una sociedad sin poesía carecería de lenguaje y todos dirían lo mismo, plantea el autor.

La unión entre poesía y sociedad se da en cuanto a que la poesía y su lenguaje son maneras de expresión para la sociedad y ésta necesita de aquello “poético” para referirse a sí misma tal como se comenta respecto de la estatua de marmol y su realidad a nivel estético o funcional. Esta relación deja de manifiesto algo indisoluble en la que el poema es la vida social, representa su imagen y la mantiene en el tiempo tal como lo hacen los poemas épicos ya sean orales o escritos entre otros.

La crítica y concepción literaria del autor sobre este punto establece que la comunidad creadora del texto esta en la pluralidad de voces presentes en el texto poético estableciendo la uniformidad y simil entre la conciencia y la realidad.

La llama doble

El insertar la obra *La Llama Doble* dentro de este análisis no es al azar. Siendo la primera obra de este trabajo editada el año 1956 y posteriormente re editada numerosas oportunidades, fija las bases conceptuales del autor y su concepción de poesía y el poema.

⁷ Octavio Paz, *El Arco y la Lira*, duodécima impresión, 1998, *La revelación poética*. pag. 151.

⁸ Octavio Paz, *El Arco y la Lira*, duodécima impresión, 1998, *Epilogo*. pag. 253.

A su vez la llama doble establece un nexo íntimo y revelador sobre la apreciación de la concepción literaria del autor hacia el final de su vida, enfocada en la temática del amor y el erotismo sirviéndose de eje catalizador y unificador al sexo como agente motivador, de impulso para numerosas manifestaciones literarias. Desde la óptica de la creación poética, la poesía como fenómeno nos hace tocar lo inmaterial, aquello indescriptible que de manera silenciosa se abre paso hasta nosotros.

Respecto de la visión que Octavio Paz (1993), establece sobre la expresión del amor mediante la palabra, señala que las imágenes generadas son equivalentes al sexo como agente motivador que impulsa otras manifestaciones poéticas. De ahí que sitúe a la poética corporal y erótica verbal (de seducción) como un eje indivisible, sobre el que la unión de palabra, acción e imagen se hacen una.

La imagen poética es una manifestación de la realidad que se muestra en el abrazo de realidades opuestas y esta imagen opera como elemento seductor, sensualista y atrayente sobre el lector.

Como se señaló anteriormente, elementos verbales y para verbales juegan un papel implícito en la configuración de esta realidad. Una erotización del lenguaje es necesaria al momento de establecer también el nexo o comunión para la tríada, lector, texto poético e imagen poética, todas convergentes en una, la poesía.

El uso del tema de la sexualidad es básico en el ensayo de “La Llama Doble”. Es un punto de inicio, materia básica para estructurar el lenguaje poético al señalar que la relación entre poesía y lenguaje es tan antigua y semejante como la del erotismo y la sexualidad debido a que el poema es una cristalización del verbo, lenguaje que manifiesta lo poético. La poesía coloca entre líneas a la comunicación utilizando el erotismo como herramienta para re-producir lo poético.

Paz (1993) comienza hablando sobre el sexo y su poderosa atracción, como un agujero negro en el espacio, todo va hacia él y proviene de él. Sin embargo las formas que le siguen, erotismo y amor están consideradas como formas derivadas del sexo y su instinto, motor absoluto del eje amoroso.

Estas cristalizaciones o condensaciones son la cúspide de un triunvirato, una pirámide en la que la sexualidad es el motor que impulsa el proceso en forma inicial. El erotismo como estrategia de seducción del lenguaje y su articulación cargada de retórica y elementos suasorios para luego dejarse ver en forma pura, esencial, como extracto alquímico de esta unión mayor.

Las fronteras de la sexualidad están demarcadas por sí misma, no sólo por la atracción hacia otros individuos sino más bien por el acoplamiento, unión de opuestos complementarios. La línea divisoria entre la sexualidad y el erotismo, se identifica como la irrupción, el descontrol y el ansia de posesión desmedida. Mientras que el erotismo desde el punto de vista poético, pasa por la fantasía, la creación de metáfora y transfiguración de la imagen, una variación eterna y sin cesar de un instante para mantenerlo en perpetuidad en el tiempo, poesía.⁹ El erotismo es constante variación creación ininterrumpida, pulsión creadora, mientras que el sexo en sí siempre es el mismo. Sexo y poesía reflejos de realidades.

Como propósito, el erotismo en lo poético pretende domar al rebelde y eterno espíritu del sexo. Este intento, constante en su génesis para Paz (1993) es la labor poética misma, ponerlo al servicio productor del germen poético. Semilla incontenible y creadora. Una fuente irreductible de energía. Para el autor, es necesario que este dominio sobre el sexo sea efectivo. El desborde de esta energía traería consecuencias fatales, producto de su descontrol y desbordamiento, de la misma manera que el poder y energía en una sociedad necesita ser encauzado para producir frutos. Este “pararrayos”, catalizador energético es la poesía, es un aspecto fundamental en la concepción literaria del autor.

El amor, como forma sublimada en sí y para sí corresponde a un nivel superior, a una esencia platónica de la concepción amorosa. El erotismo como transfiguración de la sexualidad es literario, es creación poética, no desaparece la energía primaria, se transforma, la poesía se hace poema.

Conclusión.

El análisis de las obras revela una visión crítica sobre la concepción de los estudios literarios del autor basados en dos obras que establecen un eje central en su obra. Permitiendo situar a nivel evolutivo la creación Paziana con un cuestionar y crítica constante sobre su literatura, inspiración y objeto temático.

A nivel reflexivo ambas obras ensayísticas crean un margen frente al que la

⁹ En la Llama Doble al igual que El Arco y la Lira, la unión simbiótica de conceptos y elocuencia lógica de argumentos hace aplicar la dependencia de un concepto hacia el otro para ser explicado. En este caso sexualidad - erotismo y poesía - poema. Se provoca concordancia entre ambos paralelos.

creación literaria es constante reflexión sobre sí misma. En las obras aquí tratadas de Paz convergen su visión y concepción de estudios con la poética que profesa y crea, entendida como un cuestionarse sobre el tema literario y su entrañable objeto inspirador dentro de él como elemento perpetuador de la realidad y condensador sobre el entendimiento y reproducción de la realidad en forma alegórica, de significante y significado.

El lenguaje poético como condición paradójica del ser humano es medio para reflejar y representar su otredad, así también la inspiración. No como experiencia que se siente sino que se dice. Una simple sensación o experiencia que expuesta por palabras representa a la experiencia. Esta experiencia respecto de inspiración se da sobre representar lo nombrado, en el desentrañar mediante el uso de palabras con valor epistémico.

Este vincular y reflejar realidades establece una relación particular con el Eros, semblanza entre el poeta y filósofo, como comunicador de la obra con el receptor final, el lector. Un comunicador entre luz y oscuridad, una lucha sempiterna y serpenteante entre Kukulcán y Quetzalcóatl, búsqueda sin tregua de la realidad, lucha entre la obscuridad y la luz.

El hecho de reflexionar sobre el concepto de Eros y establecer análisis sobre él, no es tarea fácil. Sobre este personaje, Paz (1993) señala el carácter solar y nocturno, metafórico, de éste, todos pueden sentirlo, sólo unos pocos pueden verlo. El aporte de “La llama doble” en este sentido es el de condensar y verbalizar una unión entre la concepción literaria del autor y el objeto sobre el que crea su literatura y poesía.

Si bien es cierto Paz durante su vida creó poesía, es en el texto ensayístico donde manifiesta su creación. Un análisis, del tema literario y del motor primigenio que lo posibilita, lo poético. De acuerdo a esto, “La llama doble”, crea el ambiente sosegado de reflexión sobre el objeto temático poético, poseyendo una teoría de la expresión, atendiendo al desarrollo del pensamiento crítico personal.

En esta consideración, ambas obras validan la concepción crítica, el trasfondo último de lo literario: representación de realidades. El autor mismo en las ediciones posteriores de “El arco y la lira señala” que su concepción después de múltiples análisis sigue estando básicamente igual, quizás con visiones más integradoras sobre temas y objetos de reflexión literaria. De esta manera mantiene congruencia entre su visión y objeto de estudio como hilo conductor de la eterna red bordada de palabras.

BIBLIOGRAFÍA

Bürger, P. (1987). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Edicions 62 s/a.

Ferrada, R. (2004). Construcción de una identidad crítica latinoamericana: Octavio Paz o la ideología del texto. *Literatura y lingüística* (15), 27-46.

Paz, O. (1993). *La llama doble*. México: Seix Barral.

Paz, O. (1998). *El Arco y la Lira*. México, D.F.: Fondo de cultura Económica.