

Análisis de Dos Poemas Espaciales de O. Paz “Aspa” y “Concorde” a Partir de las Coordinadas del *Y Ching*

Los *Discos visuales*¹ son, hasta la fecha, el ejemplo más patente de poesía y ritmo espaciales en la obra de Octavio Paz. Varios de los poemas que contienen aparecen en forma lineal en *Ladera este*,² lo cual facilita el contraste de las dos versiones de poemas como “Juventud” (p. 98), “Concorde” (p. 96), “Pasaje” (p. 112) y un fragmento de “Maithuna” (p. 116) cuyo título en uno de los *Discos* es “Aspa”.

Paz utiliza los trigramas del *Y Ching*³ como “modelos” o “sets” que le permiten entregarse a una suerte de juego creador de acuerdo con el concepto que las doctrinas tántricas o el surrealismo, por ejemplo, tienen de este vocablo. El mismo Paz nos lo dice en “Poesía en movimiento”:

Me decidí a usar el *Y King* —como guía, no como oráculo— por varias razones. En primer término, porque une a la idea de cambio la complementaria de facilidad. (Y significa mutación y fácil). Aplicar los signos del movimiento a una situación en movimiento es más fácil que tratar de entenderla con categorías y conceptos inmóviles. Además es un método que ha hecho sus pruebas conmigo; si me ha servido para escribir poemas (y no soy el único, el músico John Cage también usa el *Y King*), ¿por qué no emplearlo como sistema de coordenadas? No le atribuyo valor sobrenatural ni rigor científico. No es una revelación y sus reglas no son menos arbitrarias e hipotéticas que las de la crítica marxista o estructuralista, estilística o fenomenológica. Como todos los juegos obedece a

¹ Octavio Paz, *Discos visuales* (México, Era, 1968).

² —, *Ladera este* (Joaquín Mortiz, México, 1969).

³ *Y Ching* (New York, The New American Library, 1971).

leyes precisas. Como casi ningún otro juego, estimula la percepción y la imaginación.⁴

Los *Discos visuales* contienen poemas cuyo ritmo depende no sólo de la estructura prosódica y semántica de los mismos, sino de elementos externos, espaciales. Depende de los dibujos de Vicente Rojo, del diseño de los discos, de la tipografía, de los colores, y de la geometría de la lectura (verticalmente y de arriba hacia abajo en "El agua baja hacia los árboles"; horizontalmente o con movimiento quebrado como en "el viento por los caminos", etc.) Los *Discos visuales* le deben también mucho al tantrismo y a sus mandalas. Ahora bien, el ritmo es un componente vital del *Y Ching* y del tantrismo, así como los espacios en blanco que forman parte de éste. La dinámica del cambio en el *Y Ching* está formada por la alternancia de los principios "Yin" (femenino y pasivo) y "Yang" (masculino y activo). A estos principios corresponden la pareja tántrica de "Karuna" y "Prajna", siendo el primero la pasión, el lado masculino de la realidad, y el segundo la sabiduría y el lado femenino de la realidad. Ambos forman parte de un todo único y son intercambiables. La unión de "Prajna" y de "Karuna" es "Sunyata": "La vacuidad... vacía de su vacuidad" mientras que "Maithuna" es la unión sexual. (*Ladera este*, notas, p. 181.)

"Aspa", uno de los poemas contenidos en los *Discos visuales*, y que forma parte de "Maithuna" en *Ladera este*, puede interpretarse de acuerdo con la estructura espacial de los trigramas del *Y Ching*, según la cual cada uno de los ocho trigramas originales corresponde a un punto en la rosa de los vientos. En "Aspa", el número 1, que corresponde al norte, también corresponde al trigrama "K'an" (según el rey Wen) y al trigrama "K'un" (según Fu-Hsi), mientras que los trigramas correspondientes al sur serían respectivamente "Li" (rey Wen) y "Ch'ien" (Fu-Hsi). El primer hexagrama, según el rey Wen, se encuentra en el punto de intersección de las dos coordenadas: "Li-K'han" (de sur a norte o de abajo hacia arriba), y éste sería "Wei-Chi" (antes de la terminación). Sus componentes son: arriba, "Li" (fuego, brillo, belleza); abajo "K'an" (agua, pozo, peligro). Si cotejamos este hexagrama con el de la versión de Fu-Hsi, que nos da "Pi" (estancamiento) y que está compuesto por "Ch'ien" arriba (cielo, lo creativo, hombre activo) y "K'un" abajo (la tierra, hembra, pasiva, receptiva) vemos que se complementan. "Aspa", como muchos otros poemas de Paz, identifica a la unión sexual con la

⁴ Octavio Paz, *Poesía en movimiento* (México, Siglo Veintiuno Editores, 1966), p. 25.

creación poética, al vértigo con la fijeza, al vacío con la plenitud, a la comunión con la soledad. Al girar, el disco transpone a los símbolos masculinos los femeninos y viceversa. Así como el día "en plena mañana" se transforma en el día "en plena noche". El poema termina con los cuatro brazos del aspa multiplicando cuatro veces la palabra "aspa", mientras se repite el verso entero anulando toda polarización: "Aspa/Fijeza plantada en un abra". El aspa, por su parte, es una (brazo de molino) y varias al girar, formando también una cruz griega, un signo de multiplicación. Es "Yin" y es "Yang": fijeza y movimiento, hombre y mujer. Es la "Fijeza plantada en un abra" del verso siguiente. "Abra" siendo aquí: ensenada, golfo, apertura despejada de montañas, valle, grieta del terreno, etc.; que es también la "jaula de sonidos" del primer verso: jaula de imágenes cuyo símbolo es la hendidura sexual o "yoni": "en una piedra hendida/ palpo la forma femenina" ("Vrindaban", p. 57), escribe Paz, y explica: "ciertas piedras son signos de la gran diosa sobre todo si su forma alude a la hendidura sexual (yoni)".

En "Concorde" (que aparece también en *Ladera este*, dedicado a Carlos Fuentes, p. 96), el poema deriva su simbolismo del hexagrama "Ching" (pozo), compuesto a su vez por la unión (o más bien por la intersección, lo que explica la palabra "coordenadas" utilizada por Paz) de dos trigramas: "K'an" (pozo, hoyo, abismo, peligro, agua) y "sun" (dócil, penetración, bosque, viento). Omito aquí las relaciones de parentesco, irrelevantes para entender los poemas de Paz. "Sun" pertenece al "Yin", y "K'an" al "Yang". "Yin" simboliza, por medio de una línea interrumpida, al principio femenino del universo, mientras que "Yang", representa al principio masculino representado por una línea horizontal ininterrumpida. "Yin" es débil, mientras que "Yang" es fuerte. Sin embargo, al entrar en juego el movimiento, esta polarización puede invertirse. "Yin" sólo es débil en relación a "Yang" y viceversa. De acuerdo con las reglas del *Y Ching*, las líneas del hexagrama se trazan de abajo hacia arriba, y forman dos trigramas que pueden, a su vez, modificarse y formar uno o dos trigramas distintos si obtenemos tres "Yin" o tres "Yang" para trazar una de las líneas. Lo importante es que existe un trigramas superior y otro inferior que son necesarios para establecer las coordenadas que nos darán el nodo o hexagrama correspondiente. En el caso de "Concorde", Paz escribe:

Arriba el agua
Abajo el bosque

y estos versos en los *Discos visuales*, se transforman en:

ARRIBA

E

L

A

G

U

A

A

B

A

J

O

EL BOSQUE

El símbolo "agua" pertenece al trigramma "K'an" y "bosque" a "Sun". Por otra parte, "arriba" es masculino y "abajo" femenino. El disco simboliza a un mismo tiempo el cambio cíclico, la alternancia y la simultaneidad. Los dibujos de Vicente Rojo representan un diagrama que sugiere dos pozos invertidos y gemelos en forma de T, en el interior de los cuales se encuentra el texto del poema. Al girar, el disco superior nos revela, a través de las aperturas en forma de T también, el tercer verso del poema: "El viento por los caminos", que en el disco aparece como:

E

L

V

I

E

N

T

O

P

O

R

L
O
S

S
O
N
I
M
A
C

Paz ha invertido los trigramas: El viento es uno de los atributos de "Sun", el principio femenino; y se encuentra ahora en la parte superior del disco, mientras que los caminos, que simbolizan al peligro (atributo de "K'an" y masculino) están impresos en la parte inferior del disco. La tipografía añade a la impresión visual de movimiento de "viento por los caminos", que a su vez contrasta con la fijeza, la inercia y la quietud del pozo (símbolo también del vértigo en la poesía de Paz):

QUIETUD

D
E
L

P
O
Z
O

EL CUBO EL AGUA
ES NEGRO ES FIRME

Nos hallamos frente a una representación visual de la unión de los contrarios. El pozo, al ocupar la parte superior del disco, es un atributo masculino y simboliza, al mismo tiempo, a la vulva femenina. El agua adquiere también un valor femenino al aparecer en la parte inferior del poema (el cubo es un símbolo femenino de acuerdo con el *Y Ching*.) En nuestra lengua sucede lo inverso, siendo femenina el agua y masculino el cubo. El adjetivo firme, además, multiplica las características

masculinas del agua y crea una imagen insólita mientras que el color negro le presta al cubo su misterio de sexo femenino. Los colores, tan importantes en las doctrinas tántricas, se han neutralizado. Además, de acuerdo con el *Y Ching*, si el cubo no fuese firme, este sería un presagio adverso, ya que el agua no podría llegar a la superficie. Debemos añadir que el intercambio visual de atributos, que forma parte del juego poético en el que participa el lector, es más fácil en los *Discos visuales* que en la unidimensionalidad del texto que aparece en *Ladera este*. Por último, en la cuarta parte del poema, "el agua", "baja hasta los árboles". Los árboles son atributos femeninos del bosque. En la parte inferior del verso tenemos al "cielo" que "sube hasta los labios". Los labios simbolizan al sexo femenino, mientras que el abismo invertido o "cielo" es un atributo del trigramo masculino. Este disco es un poema erótico que conduce al lector a través de los estadios simbólicos del "maithuna"⁵ que culminan en la unión sexual y poética de los contrarios.

MONIQUE J. LEMAITRE

Tufts University

⁵ *Ladera este*, pp. 116-121, y nota p. 181. Cf. el capítulo V de Heinrich Zimmer: *Philosophies of India* (Princeton University Press, 1969).