

El lenguaje universal en la poesía andaluza de Joaquín Lobato

Mercedes Junquera Gómez

Semblanza en el recuerdo

Joaquín estaba rodeado con un grupo de amigos una tarde anochecida del verano. Pude observar su presencia física, su corta estatura, su pelo enmarañado de rizos romanos que cubrían la pequeña cabeza de niño grande. Yo me senté a su lado para preguntarle, para preguntarme de dónde venían esos picos y valles de su acento marcadamente andaluz. Su voz revelaba explanadas sin fronteras con unos versos que yo creía conocer y cuyo estudio ya había previamente publicado. Joaquín, el hombre, se reía como un niño. Sus risotadas eran cálidas y sus ideas surgían atropelladas, y tenían el efecto de un chiste o una anécdota bien contada que arrollaban con su simpatía. Y menciono esta simpatía de Joaquín, su "*gracia andaluza*", porque hay muchos andaluces, que aunque lo sean, carecen de gracia. Y generalmente ocurría que hubiese un cambio de tema, una nueva asociación de ideas quizás y entonces, con un brusco movimiento de manos, Joaquín partía el aire como aspas de molino buscando entuertos para desafiar. Se formaban intensos argumentos expuestos con su parcialidad crítica. Aparecían pequeños brotes de espuma en la comisura de sus labios y venas azules abultadas bajo la piel broceada del verano...

Todo en Joaquín se expresaba en su voz, para soportar la lógica de su tema. En cierta manera él se inscribía en lo que estaba diciendo o escribiendo, porque expresaba con su lenguaje corporal, como con su lenguaje poético, lo apasionado de su conversación. En su forma de hablar como en la de escribir, había un elemento que

no dejaba de resonar, que estaba imperceptiblemente bajo cada argumento, que mantenía, retenía siempre el poder de atraparnos. En este caso, su voz, era el elemento de la música de fondo, rota a veces, con tonalidades discordes y de gran ternura al mismo tiempo. Yo me preguntaba a qué se debía ese interés mío por escuchar su voz. Entonces comprendí que si no hubiera escuchado y su acento no le identificara con Vélez Málaga, donde había nacido, el mensaje de su poesía perduraría igual en la intimidad de nuestro silencio porque tenía los acordes del verso universal.

En su libro *Antología de las cosas* (1972) escribió:

*Probablemente se me pierda alguna vez
el millonésimo drama de mi sonrisa.
Entonces, conservaré el esquema de mi carcajada de ángel
y guardaré en secreto el tatuaje de mi nombre
para hacer inmortal la voz de mi esperanza.*

*Palidecerá el teorema de lágrimas
que hay en mis ojos.
Palidecerá el susurro de mi nocturna voz cansada
y el funeral de estrellas
que llevo en mis manos. Pero
nunca palidecerá el tatuaje de mi nombre
que hará inmortal la voz de mi esperanza*

En su poemario titulado *Poema del Sur* (1984), Lobato busca sus raíces en el mediterráneo clásico de Grecia y Roma. No hay influencia alguna del mundo de las odaliscas. Su verso nace severo orientado al mundo occidental.

*Ojos de Roma
me
miran con
desengaño
de
siglos*

Séneca

*me invita
a
una copa
y
Machado
derrama
el
vino
sobre
esta (mía) intencionada
inocencia*

(azote amargo del viento)

*azahares albahacas rosales de mis manos
diminuto
reloj
que
tiene
rotas
las
agujas*

*Esqueleto
de
bronce
Ruina
Monte*

Azote amargo del viento

Es precisamente lo universal de Andalucía lo que hay en su poesía. No hay anécdota manida, ni cantar desgarrado. Su verso se estiliza o se quiebra y nace puro, pulcro y meticuloso.

En su poemario *Atardece el Mar* (1993) hay unos versos sinceros y bellísimos dedicados a su entorno mediterráneo, donde el mar, confidente del poeta siente y habla con él, se confraternan y se identifican.

*Qué bellísima melancolía
tienen tus tardes tan lejanas del verano.
Es Navidad y nadie viene a visitarte.*

*Y yo aquí te traigo este champán semidulce
para brindar contigo las celebraciones
pero yo no finjo estrellas
ni hay serpentinas en mis manos.*

Aparece en la poesía del veleño un verso estudiado, aunque de apariencia fácil, él puede crear versos delicadamente alambicados de neologismos, de personajes míticos, con quien podemos saborear su ansia de justicia, su búsqueda de equilibrio, la morbosidad de lo dañino, el goce, la voluptuosidad del momento como si se oquestara una sinfonía de Dvorak, pianísima de silabas y fortísima de versos con chorros de luz.

*Sería terrible saber que lloras por las noches
oh mar, tú que desatas requemadas maromas
y te alzas luego vencedor intrépido y solemne
después de doblegar el yodo rebeldísimo de las rocas*

*Sería terrible saber que lloras por las noches
y que nadie sepa que estás despierto.*

Hay poemas en que el poeta expresa su pasión por la pintura, Lobato es también un gran pintor y en su poemario *Dedicadas formas y Contemplaciones* (1975) dedica su obra a pintores contemporáneos y gráficamente escribe versos que delicadamente quedan suspendidos como un dibujo, zarandeándose casi en mitad de una página. Esos versos de los que caen gotas de silabas, como los restos de espuma de su mar, van creando una poesía pura de innovadoras imágenes transcendentales.

Lobato ha sido poeta desde siempre y se ha visto abocado inexorablemente a la poesía para cuidarla, mimarla e indagarla. Cuando la injusticia del mundo en su devenir existencial llama a su puerta, el poeta se pone la máscara de cada día y en libro *La careta* (1982) nos dice:

*Me busco
entre las nocturnas
miradas
del
paraíso
de
la burla...*

*me
pongo
mi disfraz
de
pierrot entristecido
y*

*prosigo
buscándome
entre
los ciegos
que tocan acordeones*

*Más tarde
me encuentro. Nos
encontramos todos
bajo
los disfraces
y
las serpentinas.*

La poesía de Lobato se viste de luto e inicia y observa un tras-mundo de muerte viva que habita en los versos de su poemario *Infartico* (1982) del cual querríamos hablar.

Infártico

Cuando Joaquín nos habla de su mundo de niño, de sus alborozos inocentes, hay una diáfana luz reveladora de quien a sabiendas de la oscuridad, busca y se complace en la luz.

El presente y el pasado habitan en su obra pero adentrándonos en *Infártico* existen recuerdos de su infancia de tebeos, de paloduz y chicle americano, de aquel niño vestido de marinero a lo Dalí que ahora se rebela de su educación y critica ácidamente las procesiones de Semana Santa, las beatas y los paganos que hacen el camino al Rocío. Lobato levanta la máscara andaluza, cicuta y jazmín, polvo y elegancia, señorío e ignorancia. El presente y el pasado habitan en su obra desanclados de una visión jubilosa. Intenta indagar la realidad para rescatar, ése halito ancestral de tiempo que fluye inexorable desde el pasado y que conduce a un futuro de muerte que vibra extrañamente en su poesía.

*Delante
los
cetros
las
mantillas
y
un dolor
a
zapatos nuevos
(huele a incienso)
detrás
la
vieja descalza
los
que
rezan
la madre
del
hijo enfermo
la
receta
y
la factura
del
médico.*

Para reafirmar su SER lo hace con el verso: la palabra. Como todo gran poeta lo hace volviendo a los elementos constantes de la experiencia humana y de la tradición clásica; tierra, viento, tiempo nube, mar, monte y sol... Con este bagaje reviste su fuerza humana agazapada en el pequeño alelí, en el grito agrio del limón que amarillea la noche y en cuyo contacto el ser humano establece su propio destino. Es la muerte, el devenir, el saberse hombre. Hay una postura antológica, una meditación metafísica en verso, una búsqueda incesante, una penetración acosadora de la realidad para intentar saber el porqué de esos átomos alucinados que nos configuran como hombres o mujeres para la vida, para la nada. Es el tema del ser humano aquí y ahora, sometido a una sociedad injusta y el ser humano sin tiempo ni espacio, proyectados en su dimensión eterna.

*.....y ahora
desprometo la palabra y el juramento
porque me han
destrozado el himno
las putas bienolientes
las manos clavadas
los pies sucios
la trilita
y el escarnio
y las niñas sin chocolate
(porque
me han destrozado el himno)
el cura y la beata y
los hombres de escapularios en el pecho
aquellos
que alzan sus miradas al cielo y
rezan en las procesiones de las patronas de sus pueblos
(porque me han destrozado el himno)
murciélagas carcajadas de palomas.*

Su poesía emana a nivel vital de la tierra misma que ha dado vida al poeta: Andalucía. Poesía intensa, podada de todos los ador-

nos accesorios. Poesía con justa expresividad, en que la anécdota esta cargada de una profunda reflexión en torno a su ser y a su lugar en el universo.

*Cuesta arriba blanquísimo
atardece agosto*

mientras

alguna mujer sentada

en

su

balcón

ensarta en la horquilla

uno

y

otro jazmín

hasta siete

u

ocho bignagas.

Ocurre

una intimidad de airosas luces

por tan de cerca el mar (salitre

y campo) adormece

la postura de la cal y el azulejo

de

los zócalos.

Lo que somos, esos agónicos herbazales, esos ángeles profanados de los que nos habla Joaquín Lobato gravitan flotantes en el silencio, el vacío, o el sueño de lo irreal. Lobato descuajado no huele a tomillo al despertarse y no se conoce a si mismo. Y las cosas, esos elementos de paisaje en que se ancla toda la indagación tenaz del poeta, tampoco aparecen reales o concretas sino envueltas en un escalofrío misterioso que revela otros niveles de existencia

*Me alejo de los niños y de las flores
(encaramando la derrota y su resuello)
marchándome hacia otras gramáticas
escarpadas y oscuras*

Toda la realidad que observa el poeta aparece a veces traspasada por un increíble halo de extrañeza, de irrealidad, de sensación de vértigo o vacío. En *Infártico* el ser humano aparece en algunos valientes poemas como extrañado de su pasado ancestral y un futuro tan misterioso como ese pasado. Las imágenes sobrecogen al lector y le hacen buscar él también su propia identidad. La gente que le rodea, aunque vestida de risa no encuentra espacio para su aposento.

*Aquí. Todos, Sin resol
vernos. (Oh esta geometría inútil de la distancia) Aquí.
Perdidos. A golpe, Siempre. Aquí. Desde donde
fingimos esta tarea de adornar nuestros
labios con tristísima saliva de besos.*

Con una maestría técnica del uso del verbo reflexivo en primera persona: *acompañarme, llamarme, esperarme* o *quedándose o desahogándose* va salpicando la estrofa de imágenes sensoriales, y así Lobato logra una percepción compleja en sugerencias y niveles interpretativos a la realidad palpada, penetrada y transcendida por el microscopio de su sensibilidad. Unas vivencias que se tornan en una “*trasrealidad*” misteriosa y vibrante

*Que no estoy cuando me busco.
Galope desbocado. La intranquilidad de sentirme
y no hallarme. Acobardado perro sin nadie. No
decir a gritos la forma de mi palabra. Ese
verbo huracanado que uno lleva dentro varios segundos al
día.*

Al poeta veleño le desespera el milenarismo existencial que llevamos en la espalda. La imagen de su frágil figura haciendo el servicio militar con un fusil cargado en la espalda se convierte en un símbolo de la vida. En esta poesía en que aparecen por contraste signos de vida, como la albahaca, la sonrisa y el carricoche, se sienten anulados violentamente por signos negativos de desesperanza, inodoros y ratas. Una imagen violenta de la vida misma.

*No puedo
con este fusil que se crece
en mi pecho. Ni
con esta gana de arrancar
los pedazos del mundo
y echarlos
a
rodar por los ríos. Tirar del inodoro y
allá
que las ratas lo disfruten.*

El poeta siente que le habían quitado de un tirón el cesto de albahaca que crecía en sus manos y lo han sustituido, por aquella ametralladora de muerte. Siente la desesperación de ser parte de un mundo en el que está pero del que no forma parte. Sólo puede saber que existe y vive y habla

*Significo, Y es una forma de engañarme.
Lo sé.
lo comprendo.
Pero no me quitéis
el derecho a llenar mis manos de sonrisas.
No tengo otra parcela. Significo, E importa
casi nada si
amanezco igual de triste.
Significo. Sostengo mi condición de mar
y pongo voz de monte en mi palabra.*

Esta afirmación es un triunfo en el camino de la vida. Porque *serse* a través de la palabra, es tanto como *significar*, existir por derecho propio y poder crear un mundo con la palabra que aleja al poeta del abismo existencial y afirma la vida (aunque sea una forma de engañarse). El júbilo de simplemente *ser* y *sentirse siendo*, irrumpe con melancólica fuerza, con sobria humanidad.

*Decido
que*

*todo
es
un sueño
inútil
que el mar es una
pequeña
laguna con
monstruosos
verbos
en el fondo .Decido
que mis manos
están llenas de mentiras
y que los ríos
llevan
sus maldades a
mis costados*

Por supuesto que este canto voluntarioso de decidir por si mismo la realidad que el poeta ve o siente no está exento del vacío, porque atardece el sol y *un quinqué alumbraba entonces su alcoba cubierta de madre selvas....* Pero el poeta despierta y sabe que...

*El silencio no engaña. El
El silencio es una respuesta
honda, demasiado
exacta. Por eso
sabe la postura
que
toman los muertos.*

Si poéticamente entendemos esa tentación de suicidio que nos acucia cada mañana al percibir al ser humano en su limitación de la vida real y si tratamos de encontrar esos retazos de luz que también nos acompañan cada mañana, vemos con júbilo ese *estar siendo* del poeta que con mayor o menor intensidad, nos define la *esencia del ser*; su deseo de no dejar de intentar desentrañar el misterio del que venimos y al que vamos. Y ahí radica el inquietan-

te escalofrió de su poesía, que a veces amonesta al lector, atento a revivir lo acontecido “ con recientes fotografías/ por si me muriera de pronto”...

Porque traigo paralítica la morfología de mis ventrículos.

Me

fugo a la comarca de las hierbabuenas.

Organizo mi reino, Mis poderes. Y

a cada paso me distribuyo por los montes.

Me planto en cada huerto. Me dejo

la postura en cada calle.

Lobato asegura su pervivencia distribuyéndose por los campos a través de su palabra, del fluir escueto del verso esperanzado. Poeta andaluz que de pie, sobre el universo, asume toda su ansia de eternidad.

Atiendo

si

dicen

mi nombre

las

anémonas. O

cuando

llaman

a mi puerta

las palomas.

Me hago el

tonto

cuando los muy

serios

señores

de rabiosas corbatas y

espantosas

calvas

me

señalan.

No soy
obediente. Lo comprendo.
No tengo enmienda. Perdona
el defecto.
Cierro la puerta. No pregun-
ten. No respondo.
Atiendo si dicen
mi
nombre
las crisálidas.

Hasta el mismo final, Lobato luchó con la enfermedad para seguir su actividad creadora. Su maltrecho cuerpo no ha impedido crear en su mente un nuevo libro, el último ya, de su poesía. Era muy exigente consigo mismo y tardaba mucho en revisar sus poemas antes de publicarlos. Y aun quedan muchos sin publicar. Su último libro merece un pequeño comentario.

El aroma del verano

El escribir poemas en un Hospital tiene de insólito que el proceso creativo, secreto e incomprensible por su “irracionalidad razonada” ocurre normalmente sin testigos. Los que tuvimos la suerte de ver a este ingenioso poeta escribiendo o dictando o corrigiendo desde su cama, entre cables y tubos, sin poder casi hablar, tuvimos el privilegio de ver nacer un poema a *trompicones*, *atenazando la garganta*, *saliendo del angustiado y hundido pecho*.

La voz forzada, casi ininteligible repetía frustrada el verso porque debería ser comunicado, ser escrito para hacerlo realidad, para darle vida, se tuviesen o no se tuviesen las palabras perfectas, justas o precisas. Luego sería necesario recuperarse, tener energía, revisar el texto; plasmarlo definitivamente en el papel con la nitidez que él lo percibía. El empeño era tan apasionado como imposible.

Dice la poeta Ana María Fagundo que en ese instante no hay camino de regreso; no hay el “no-poema” porque sería la “no-vida”.

Físicamente le vimos concentrarse obsesivamente en su interior, escuchando la voz que sólo él oía. Atendiendo a su ritmo, revisando los sonidos, la tipografía del verso, trataba de descubrir alguna posible respuesta a las terribles preguntas del dolor y el cansancio de la enfermedad.

*¿Dónde un nolotil
para el alma?
¿Dónde
esa cápsula para
aliviar esa sensación de
herida abierta?
¿Dónde el ataque?
¿Dónde ese mordisco de crueldad
en la planta del pie?*

Por eso el poema aparentemente se vuelve anecdótico, narrativo, con un hilo de vivencias inteligibles y asumibles que las une y las justifica y que al hacerlo ahonda en nuestro ser y nos revela lo que el poeta está sintiendo.

Lo que Lobato nos dice nos configura a nosotros. El lector se siente también doliente y con ansia de vivir y se justifica sintiendo con el poeta la situación, el anhelo, o la melancolía evocada.

*Otra vez
se fue Paris
y
no
estuve
en
Abril.*

Este momento tan personal del poeta es universal porque cada uno tiene su propio poema...Poema que resuena dentro aunque no haya sido escrito, es decir emotivamente compartido con el poeta. Sentimientos que afloran de fuera a dentro, anecdótico y descriptivo aunque también simbólico y por lo tanto revelador.

Oh
estar
aquí
en esta silla de ruedas
casi maniatado,
suspendido
Porque
    las
heridas
    de alegría
no cicatrizan

Los objetos inertes sirven para rastrear el timbre de las enfermeras, o las altas camas de los hospitales, o los pájaros que picotean en la ventana el pan que él no come. Estos objetos sin vida son el telón de fondo de lo cotidiano y produce el choque entre la vida exterior y la enfermedad interior.

El pequeño mundo del poeta en tres meses de hospitalización necesita el sabor local para trascender a lo universal del ser humano. El artista contrasta lo positivo y lo negativo de su circunstancia para con ecos becquerianos desgarrar nuestra empatía con su “*No*” desolador: “Otra vez. / no fue a Paris, Las heridas / de alegría / no cicatrizan”.

Las gaviotas
están ya malheridas de alegría
y
    vuelan
        hacia
            una
                libertad
que yo tal vez no consiga.

La injusticia de esta circunstancia está expresada en sordina, sin estridencias, con un dolor controlado donde siempre cabe la esperanza.

*Me he caído
desde las altas camas de los hospitales
y he sentido
el fuerte golpe en lo más profundo de mi limbo.
Me levantaron
incorporándose de nuevo al lecho
para que aprendiera
que volar tiene sus dificultades.*

El poeta pone su dolor en cuarentena y aunque quisiera volar con su aeroplano lejos y situarse en un valle por encima de las palomas blancas que planean cada mañana delante de su ventana en el hospital, sabe que sería mejor...

*Me olvidaré
por ahora
de la respuesta del aeroplano,
están
los bosques muy densos
y ya
yo
quisiera buscar un aplomo
luchando
con este complejo....*

El poeta no cedió, tuvo que seguir haciendo versos, dibujando aeroplanos y niños marineros en las blondas de papel que tanto apreciaban sus amigos, las enfermeras, los celadores.

*Intentaré dibujar algunas blondas
esta noche para ablandar y ofrecer algo de magia
antes de que vengan a acostarme
y así podrán dejarme más sueltas
las ataduras y los tubos que tan fuertemente me sujetan
como si fuera un andrajoso mártir más
de las películas aquellas de romanos
que echaban en el Principal Cinema local de verano...*

Y Joaquín sueña con volar y visitar París (¡que está tan cerca!) y comer en restaurantes exóticos serenado por la tuna vestida de arlequines que cantan viejísimas canciones de amor.

Y el poeta abre todas las ventanas...“para salvarme de tantas hieles endulzadas y de los largos días de lluvia y demonios”.

El poeta vitalista quiere empezar de nuevo

*Caminar por las aceras interminables
Descargándome
De toda la inútil energía que a veces sostengo
En una tarde de sol y de verano
.....
Camino
camino
camino
y recobro mi fantasía de sol y mi antigua cartera de entonces
después de tanto
y tanto navegar
por tantos y tantísimos mares
mientras
los indios tocaban sus tambores
y un jinete en Doge City galopaba
por un vasto paisaje de libertad y cielo.*

Este libro publicado el año de su muerte 2003 es un poemario que pasa a ser una joya de sensibilidad y sinceridad, en el que no hay ni disonancias, ni rebeldías incontenidas, ni un asomo de impostura, en que el ejercicio “*de seguir viviendo*” se expresa con una ineludible exigencia, como si fuera un compromiso que el escritor hubiera contraído con los lectores y ante todo consigo mismo.