

AURORA LUQUE

Nació en Almería. Pasó su infancia en Cádiar, pueblo de la Alpujarra granadina. Estudió Filología Clásica en Granada y es profesora de griego antiguo en Málaga. Traductora de griego y editora.

Como poeta ha obtenido con su última obra *Un número finito de veranos* el Premio Nacional de Poesía 2022. Otros poemarios importantes son: *Hiperionida* (1981), *Carpe noctem* (1992), *Carpe amorem* (2007), *La siesta de Epicuro* (2008), *Gavieras* (2020) y la Antología *Homérica* (2022). Según Jaime Siles Aurora Luque es la más griega de todas las escritoras modernas.

Canción para Vinicio Capossela, bibliotecario del barco y pirata cantante

A estribor huele a whisky,
huele a ron a babor.

A estribor el *cardumen*,
el profeta y su tribu,
César y su legión,
la manada, el enjambre,
el avaro a estribor.
A babor el filósofo,
La *pensatriz* y *Basho*,
Circe con Robinsón.
Y el *Ulises de Dante*
Con *Nausica* a babor.

A estribor vive el novio
y el pirata a babor.

A estribor se oye el puerto,
las campanas y el baile,
las nanas y el reloj.
A babor vientos crudos,
guitarras submarinas,
la *Atlántida* en rumor,
la *gaviera* y sus libros,
delfines a babor.
A estribor *poseidones*,
galones, *galeones*
repletos de doblones.
A babor robinsones,
canciones, desazones
en ebrios corazones.

A estribor vira *Apolo*
y *Dioniso* a babor.

Un número finito de veranos. 2022

OTROS POEMAS DE AURORA LUQUE

FRUTA DEL DÍA Tienes que vivir vidas. No la tuya, no sólo la acordada, también las aledañas, las pospuestas, las previas, las futuras. Las quiero todas ya, recolectadas, a punto de morder, de entrar en boca, de ablandarse en la lengua. En esa cesta hay uvas esenciales, cerezas infantiles, húmedas fresas que prometen bosques, ese sabor a verde ciruela del verano y una pulpa dorada, inmasticable. Cómete ya tu propio cerebro fatigado: es la fruta del día.	TEMPO El tiempo se detuvo. Cerré los ojos: quise guardar esa armonía intocada. Y el sueño se prolongó en la aurora como una rama frágil. Cierta estrella nocturna permaneció en las hojas. El tiempo se detuvo ante una luz. Y he de cambiar mi sangre por el espacio mítico de un sueño.
CÍRCULO VICIOSO Pondré mi oído en tu cuerpo. Pondré mi verso en tu oído. Pondré tu cuerpo en mi verso. ABDERA He nacido en provincia con desierto y con un mar estéril. No he surcado su agua ni su arena. No merezco tener tierra natal. Pero de tarde en tarde -cuando el amor despoja- rememoro esas garras de roca soleada, la embestida de luz y su secreto de silencio y de ardor. Y me pido a mí misma desvivir con urgencia.	EPITAFIO Si de algún modo muero, en las crudas heladas del olvido o de muerte oficial, reléeme esta nota, por favor, y quémala conmigo. La vida no iba en serio ni siquiera más tarde. Y no se tarda mucho en comprender que se trataba sólo de unos juegos para aparcar la muerte. Ni siquiera fue un río pues me tocaron tiempos muy duros de sequía aunque el mar esperaba, siempre radiante, al fondo. He creído en los mitos y he creído en el mar. Me gustaron la Garbo y los rosales de Pestum, amé a Gregory Peck todo un verano y preferí Estrabón a Marco Aurelio.

COMENTARIO DE “CANCIÓN PARA VINICIO CAPOSSELA, BIBLIOTECARIO DEL BARCO Y PIRATA CANTANTE”

1. Comprensión del poema

En este poema-canción de Aurora Luque vemos la fusión y la relación entre música y poesía. El poema tiene estructura de una canción, con la intención o el deseo de que lo cante Vinicio Capossela, cantautor italiano (1957).

En el poema descubrimos al personaje poético, un pirata en un barco, que en su viaje reparte su carga entre estribor (lo apolíneo) y a babor (lo dionisiaco), a través de una enumeración de elementos literarios, mitológicos y relacionados con el mar. Idea que ratifican los dos últimos versos: *A estribor vira Apolo / y Dioniso a babor*.

La complementariedad de forma y contenido es clara en el poema, por eso las desarrollaremos conjuntamente.

El poema tiene estructura de canción con estribillo (*A estribor huele a whisky, / huele a ron a babor*), que se repite con variaciones a la mitad (*a estribor vive el novio / y el pirata a babor*) y al final (*A estribor vira Apolo / y Dioniso a babor*). Las dos glosas entre los estribillos enumeran lo que se encuentra a cada lado del barco. En la primera (v. 3 al 12) hay un contraste entre la carga de estribor, más en plural, y la de babor, más individual. A estribor nos encontramos elementos plurales relacionados con la religión, (*el profeta y su tribu*) con el ejército o la guerra (*César y su legión*), la manada, el hambre y finalmente el dinero, significado en el avaro, que se repetirá en la segunda glosa con los galones repletos de doblones. A babor encontramos: el filósofo, la pensatriz (referencia a La pensatriz salmantina, revista literaria de 1777, escrita por Escolástica Hurtado y que denuncia y reivindica la posición de la mujer en la literatura), Basho (poeta japonés, maestro del haiku), Circe con Robinson (ambos personajes de una isla— ella en la Odisea de Homero, él en la novela de Defoe—), el Ulises de Dante (que en La divina comedia el autor lo sitúa en uno de los anillos del infierno), y Nausica (personaje también de la Odisea, que encuentra a Ulises en una playa y lo lleva a la presencia de su padre, el rey Alcínoo).

En la segunda glosa (v.15 al 28) encontramos el mismo reparto a ambos lados del barco. A estribor quedará el puerto, las campanas, el baile (simbólicamente quizá los recuerdos, lo dejado, el pasado...); a babor vientos crudos, guitarras submarinas, la Atlántida (el continente perdido), la gaviera y sus libros (recordemos que uno de los libros de Aurora Luque se titula *Gavieras*), los delfines... que pueden representar el viaje, el futuro, la libertad... En la segunda parte de la misma glosa y gracias a la repetición de la rima (v.23-28) se produce un ritmo vertiginoso, acompañado de la paranomasia del v.24 “galones, galeones”. Finalmente “los ebrios corazones” del v.28 nos llevan directamente a esta posición dionisiaca del v.30 (Dioniso, dios del vino).

El poema, dadas sus referencias mitológicas y literarias, nos permite el acercamiento y la profundización en la mitología (Ulises, Circe, Nausica, Apolo, Dioniso) y a la literatura (pensatriz, Basho, Dante, Robinson Crusoe...)

De modo que será fundamental para comprender el poema resolver las dudas literarias y mitológicas o simplemente de vocabulario (cardumen, galeones, doblones...) para poder situar a ambos lados del barco y del personaje poético los elementos enumerados. Y así descubrimos que el pirata cantante lleva a un lado del barco o de sí mismo lo apolíneo: lo ordenado, lo apacible, lo convencional, lo definido, lo racional, lo claro... y lo dionisiaco: lo misterioso, lo caótico, lo inesperado, lo oscuro, lo creativo, lo tumultuoso, lo sensorial... como dos maneras de ver la vida, y que Nietzsche consideró como las dos líneas fundamentales del arte.

2. Creación de un poema

Para la creación de un poema por el alumnado partiremos de la temática, la estructura y la métrica del poema analizado, y ofreceremos una serie de pautas para la creación que desarrollaremos en mayor o menor medida con arreglo a nuestro particular enfoque didáctico.

El poema puede tener forma de **canción con estribillo y glosa**. Y en su estructura es importante hacer una **enumeración** de elementos que podamos agrupar en dos lugares, bien espaciales (delante-detrás, arriba-abajo, izquierda-derecha, mar-montaña, campo-ciudad...) bien temporales (día-noche verano-invierno, ayer-hoy, pasado-futuro...) o bien simbólicos o cualquier idea bimembre que proponga el alumnado.

Es importante la elaboración de un buen estribillo porque condicionará y cerrará la estructura del poema. En cuanto a los elementos de la enumeración pueden ser referencias de su vida personal, experiencial, literaria, cultural, mitológica...

Finalmente, en cuanto a la métrica, os proponemos el uso de la rima de forma regular cada cierto número de versos. Y al empleo del verso heptasílabo, como aparece en el poema. (También puede hacerse en octosílabos, ritmo más natural a nuestro oído)

A es-trI-bor- vi-ra A-po-lo 7

A ES	TRI	BOR	VI	RA A	PO	LO
---------	-----	-----	----	------	-----------	----

Y- Dio-ni-so a- ba-bor +1 7

Y	DIO	NI	SO A	BA	BOR	+1
---	-----	----	---------	----	------------	----

ESQUEMA SILÁBICO DEL RITMO HEPTASÍLABO (para el estribillo)

(recuerda las sinalefas en una misma sílaba, la sílaba sexta tiene que ser tónica, por lo que si termina en aguda debe ser 6+1 y dejar en blanco la última sílaba)

Ficha de actividades

A COMPRENSIÓN

1. Este poema tiene forma de canción tanto por el título como por su estructura. Localiza los estribillos e indica las diferencias que encuentras en los tres. Y mide los dos primeros versos.
2. El ritmo del poema lo marcan los versos, que son todos de ____ sílabas o _____, y la rima: señálala en el poema. ¿Qué sensación produce?
3. En el barco encontramos a cada lado una serie de elementos; elabora dos listados, uno con lo que hay a babor y otro con lo que hay a estribor.
4. En grupos de dos, busca información sobre las palabras en cursiva para poder entender mejor el poema.
5. La autora ha situado a un lado del barco lo apolíneo y al otro lo dionisiaco, que son los dos estilos básicos del arte, ¿a qué lado ha situado cada estilo?

B CREACIÓN

6. El poema puede tener forma de **canción con estribillo y glosa**. Y en su estructura es importante hacer una **enumeración** de elementos que podamos agrupar en dos lugares, bien espaciales (delante-detrás, arriba-abajo, izquierda-derecha, mar-montaña, campo-ciudad...) bien temporales (día-noche verano-invierno, ayer-hoy, pasado-futuro...) o bien simbólicos o cualquier idea bímembre.
 - A. Lo primero es decidir claramente de lo que queremos escribir y elegir el lugar real o simbólico donde queremos situarnos.
 - B. Para la glosa elaboramos dos listados de objetos, ideas, recuerdos, experiencias... que iremos agrupando a cada lado.

C. Proponemos un estribillo con dos versos heptasílabos:
(recuerda: las sinalefas se colocan en una misma sílaba, la sílaba sexta tiene que ser tónica, por lo que si termina en aguda debe ser 6+1 y dejar en blanco la última sílaba)
