

MOHSSINE, Assia. La pátria insomne. Obra híbrida. In: **Revista Épicas**. Ano 3, Número Especial 2, Set 2019, p. 1- 7. ISSN 2527-080X.

LA PATRIA INSOMNE OBRA HÍBRIDA

Assia Mohssine¹

1.

“La poesía no cambia nada/es un espejo/donde se mira/el que cambia” [A poesia não muda nada / é um espelho / para onde você olha / o que muda]. Os versos lapidários de Víctor Manuel Cárdenas se fortalecem quando a poesia enfrenta a realidade mais dolorosa. Carmen Boullosa (1954) é autora de um poema corajoso (*La patria insomne* [A pátria insone], 2011), uma epopeia invertida, que lança ao mar a ideia de uma pátria “impecável e diamantina” para oferecer um terreno baldio que, na insônia, promove inquietação e ansiedade. A jornada reconstrutiva do eu lírico/narrador, através da memória íntima e coletiva, faz com que se entendam as engrenagens que formam as várias canções do poema e a maneira pela qual o discurso poético não é oferecido como planta facilmente decorada, mas como porta de entrada para um jardim cheio de carrapichos. O consolo que resta é que chegarmos à luz após a mais espessa escuridão.

¹ Professora-doutora. Atua na Université Clermont-Auvergne, França. Membro do CELIS, do Instituto Internacional de Sociocrítica (IIS) e do CIMEEP – GT 4.

La patria insomne é um extenso poema híbrido, onde o épico é confundido com o elegíaco, dentro de uma estrutura que reconcilia passado e presente, espaço e tempo, memória íntima e memória coletiva. Os vinte e dois poemas que compõem a obra abrigam, do ponto de vista épico-elegíaco, versos corrosivos comprometidos com a pátria em sofrimento. O ponto de partida dessa epopeia inversa é a rebelião do eu lírico/narrador diante da “*muerte de un sueño*” [morte de um sonho] – resultado da demagogia do discurso oficial na guerra contra o narcotráfico – e a jornada que ele empreende nos caminhos da memória pessoal, histórico e cultural para investigar – e resgatar – a verdadeira face da nação. Nessa jornada desencantada pelo passado mexicano, aparecem genealogias e memórias, paisagens de mustangues marrons percorrendo prados e, em seu entrelaçamento, imagens, atitudes e valores que criptografam o espírito nacional. Diante da necessidade de “tocar a pátria”, Boullosa pretende “cortar uma fatia do épico”, como fez o poeta paradigmático da pátria Ramón López Velarde. No entanto, aquela “épica sordina” [épica muda] em que o poeta de Jerez elogiou a “Patria impecable diamantina” [Pátria impecável diamantina], projetando nela o ideal feminino, parece velejar aqui pelas ondas do cântico de lamento com respiração épica. Sem ceder ao desespero, a voz poética chega à palavra sonora que definitivamente perturba a pessoa anestesiada, o verbo que acorda a pessoa adormecida, a metáfora que a incomoda, a perturba, a perturba e a faz feliz. O poema “*fechado en un baño de sangre*, – nos diz Boullosa – *es un poema ruidoso, áspero, doliente [...] y, al mismo tiempo, tiene toda la belleza auditiva de lo que guarda mi memoria*” [datado em um banho de sangue, é um poema alto, duro e triste [...] e, ao mesmo tempo, tem toda a beleza auditiva do que guarda minha memória]².

Finalmente, *La patria insomne* reúne, por um lado, a preocupação de renovar a composição poética, a partir de sua estrutura e conteúdo formais – misturando a tonalidade elegíaca com a alusão épica – e, por outro, a construção de um novo significado da pátria e da mexicanidade. Esse aspecto da hibridação não é exclusivo desse poema, é a proposta do épico renovado pelas mulheres em sua reivindicação de contar o épico de um país não épico, como François Lyotard viu em sua oportunidade.

² Carmen Boullosa, in *La Jornada*, 4/09/2012, art.-cit.

2.

“La poesía no cambia nada/es un espejo/donde se mira/el que cambia”. Los versos lapidarios de Víctor Manuel Cárdenas cobran mayor fuerza cuando la poesía se enfrenta a la realidad más dolorosa. Carmen Boullosa (1954) es autora de un poema valiente (*La patria insomne*, 2011), una epopeya inversa, que arroja por la borda la idea de una patria “impecable y diamantina” para ofrecer un páramo que, en el insomnio, propicia el desasosiego y la zozobra. El viaje reconstructivo del yo-lírico/narrador por la memoria íntima y colectiva hace entender los engranes que forman los diversos cantos del poema y la forma en que el discurso poético no se ofrece como una planta de fácil ornato sino como puerta de entrada a un jardín lleno de abrojos. El consuelo que nos queda es que salimos a la luz luego de las tinieblas más espesas.

La patria insomne es un poema extenso híbrido donde lo épico se confunde con lo elegíaco dentro de una estructura que reconcilia pasado y presente, espacio y tiempo, memoria íntima y memoria colectiva. Los veintidós poemas que lo componen albergan, desde la perspectiva épico-elegíaca, versos corrosivos comprometidos con la patria doliente. El punto de partida de esa epopeya inversa es la rebelión del yo lírico/narradora ante la “muerte de un sueño” – resultado de la demagogia del discurso oficial en guerra contra el narcotráfico – y, el viaje que emprende por los senderos de la memoria personal, histórica y cultural para indagar – y rescatar – el verdadero rostro de la nación. En este desencantado recorrido por la mexicanidad pretérita, aparecen genealogías y memorias, paisajes de mustangos cimarrones recorriendo praderías, y en su entreveramiento, imágenes, actitudes y valores que cifran el espíritu nacional. Ante la necesidad de “tocar patria”, Boullosa se propone “cortar a la epopeya un gajo” tal y como lo hiciera el paradigmático poeta de la patria Ramón López Velarde. No obstante, aquella “épica sordina” en la que el poeta jerezano alababa a la “Patria impecable diamantina”, proyectando sobre ella el ideal femenino, pareciera navegar aquí por las olas del canto de lamento con aliento épico. Sin ceder a la desesperación, la voz poética acude a la palabra altisonante que alborote definitivamente al anestesiado, al verbo que despierte al dormido, a la metáfora que lo moleste, lo perturbe y lo alebreste. El poema

“fechado en un baño de sangre, – nos dice Boullosa – es un poema ruidoso, áspero, doliente [...] y, al mismo tiempo, tiene toda la belleza auditiva de lo que guarda mi memoria”.

En fin, en *La patria insomne* confluyen, por una parte, la preocupación por renovar la composición poética, desde su estructura formal y contenido, – al mezclar la tonalidad elegíaca con la alusión épica –, y por otra, la construcción de un nuevo significado de la patria y de la mexicanidad. Este aspecto de la hibridación no es exclusivo de este poema, es la propuesta de la épica renovada por mujeres en su pretensión de contar la epopeya de un país no-épico, como en su oportunidad lo vio François Lyotard.

(Assia Mohssine – Université Clermont-Auvergne/CELIS/IIS/CIMEEP)

3.

“*La poesía no cambia nada/es un espejo/donde se mira/el que cambia*”. “*La poésie ne change rien/c’est un miroir/où se regarde/celui qui change*”. Les vers lapidaires de Víctor Manuel Cárdenas résonnent avec plus de force lorsque la poésie fait face à la réalité la plus douloureuse. Carmen Boullosa (1954) est l'auteure d'un poème vaillant (*La patria insomne* [La patrie insomniaque], 2011), une épopée inverse, qui jette par-dessus-bord l'idée d'une patrie “impeccable et diamantine” pour offrir une image apocalyptique qui devient, pendant l'insomnie, source de tourment et d'anxiété. Le voyage reconstruteur du je lyrique/narratrice révèle les engrenages que constituent les différents chants du poème et la manière dont le discours poétique est élaboré, non pas comme une simple plante décorative, mais comme l'entrée d'un jardin envahi par les ronces. La seule consolation qui nous reste est que nous atteignons la lumière après avoir traversé les ténèbres les plus épaisses.

La patria insomne (2011) est un poème long hybride qui se refuse à tout ordre. Sa structure réconcilie à la fois l'épopée et l'élégie, le passé et le présent, l'espace et le temps, la mémoire intime et la mémoire collective. Les vingt-deux poèmes qui le composent constituent, depuis la perspective épico-élégiaque, un poème long unitaire où les vers corrosifs font écho à l'appel de la poète à la résistance. Le point de départ de cette épopée inversée est la rébellion du Je lyrique/narratrice devant la “*muerte de un sueño*” [la mort d'un rêve] – résultat de la démagogie du discours officiel en guerre

contre le narcotrafic – et, le voyage qu'elle entreprend à travers la mémoire personnelle, historique et culturelle avec la volonté d'explorer – et de déceler – le vrai visage de la nation. Au cours de ce voyage désenchanté dans les méandres du passé mexicain, des généalogies, des mémoires enfouies et des paysages parcourus par les mustangs sont présentés de façon imbriquée à des images, des attitudes et des valeurs codifiant l'esprit national. Le besoin d'atteindre et de "toucher la patrie" conduit la poète à récupérer des traits du genre épique en s'inscrivant dans la lignée du paradigmatique Ramón López Velarde. Cependant, l'"épopée en sourdine" dont s'est servi López Velarde pour célébrer la patrie "parfaite et pure", tout en l'associant à un idéal féminin, semble ici rudement ébranlée, orientant l'image d'un chant de lamentation soutenu par le souffle épique. En passant par l'alliance de la mémoire intime et la mémoire collective, la poète affronte le défi de transmuter la patrie insomniaque en une nation revivifiée. Sans céder au désespoir, la voix poétique fait appel au verbe haut qui sort l'anesthésié de sa torpeur, à la métaphore qui le gêne, le perturbe et le rend heureux. Pour Boullosa, le poème est "*fechado en un baño de sangre*" [daté dans un bain de sang]. "*Es un poema ruidoso, áspero, doliente [...] y, al mismo tiempo, tiene toda la belleza auditiva de lo que guarda mi memoria*" [C'est un poème fort, dur et triste, [...], mais en même temps, il contient toute la beauté auditive enfouie dans ma mémoire]³.

Bref, *La patria insomne* fait converger en son sein, d'une part le souci de renouveler la composition poétique dans sa structure formelle et ses contenus, par un mélange de la tonalité élégiaque et de l'allusion épique, d'autre part, une nouvelle manière de dire la patrie et la mexicanité. Ceci étant, la question de l'hybridation n'est pas exclusive de ce poème, c'est la proposition de l'épopée renouvelée par les poètes femmes, dans leur prétention de raconter l'épopée d'un pays non épique, comme l'a pertinemment écrit François Lyotard.

(Assia Mohssine - Université Clermont Auvergne/CELIS/IIS/CIMEEP)

4.

³ Carmen Boullosa, in *La Jornada*, 4/09/2012, art.-cit.

“La poesía no cambia nada/es un espejo/donde se mira/el que cambia” [Poetry doesn't change anything/it's a mirror/where you look/the one that changes]. The lapidary verses of Víctor Manuel Cárdenas become stronger when poetry faces the most painful reality. Carmen Boullosa (1954) is the author of a brave poem (*La patria insomne* [The insomniac homeland], 2011), inverted epic, that throws the idea of an “impeccable and diamantine” homeland overboard to offer a wasteland that, in insomnia, promotes restlessness and anxiety. The reconstructive journey of the I-lyric/narrator through the intimate and collective memory makes one understand the gears that form the various chants of the poem and the way in which the poetic discourse is not offered as an easily decorated plant but as a gateway to a garden full of ticks. The consolation that remains is that we come to light after the thickest darkness.

La patria insomne is an extensive hybrid poem where the epic is confused with the elegiac within a structure that reconciles past and present, space and time, intimate memory and collective memory. The twenty-two poems that compose it house, from the epic-elegiac perspective, corrosive verses committed to the suffering homeland. The starting point of that inverse epic is the rebellion of the I lyric/narrator in the face of the “death of a dream” – the result of the demagoguery of the official speech in war against drug trafficking – and, the journey he undertakes – on the paths of memory personal, historical and cultural to investigate – and rescue – the true face of the nation. In this disenchanted journey through the Mexican past, genealogies and memories appear, landscapes of Maroon Mustangs touring meadows, and in their interweaving, images, attitudes and values that encrypt the national spirit. Faced with the need to “touch homeland”, Boullosa intends to “cut a slice to the epic” just as the paradigmatic poet of the homeland Ramón López Velarde did. However, that “epic mute” in which the Jerez poet praised the *“Patria impecable diamantina”* [Impeccable Homeland and diamantine], projecting on her the feminine ideal, it seems to sail here by the waves of the song of lament with epic breath. Without giving in to despair, the poetic voice comes to the high-sounding word that definitely upsets the anesthetized person, the verb that wakes the sleeping person, the metaphor that bothers him, disturbs him and makes him happy. The poem *“fechado en un baño de sangre”* [dated in a bloodbath] – Boullosa tells us – *“Es un poema ruidoso, áspero, doliente [...] y, al mismo tiempo, tiene toda la belleza*

auditiva de lo que guarda mi memoria” [Is a loud, harsh, mournful poem [...] and, at the same time, has all the auditory beauty of what keeps my memory]⁴.

Finally, *La patria insomne* brings together, on the one hand, the concern to renew the poetic composition, from its formal structure and content, – by mixing the elegiac tonality with the epic allusion –, and on the other, the construction of a new meaning of the homeland and of the Mexicanity. This aspect of hybridization is not exclusive to this poem, it is the proposal of the epic renewed by women in their claim to tell the epic of a non-epic country, as François Lyotard saw in his opportunity.

(Assia Mohssine - Université Clermont Auvergne/CELIS/IIS/CIMEEP – English translation by Christina Ramalho)

⁴ Carmen Boullosa, in *La Jornada*, 4/09/2012, art.-cit.