

Gigia Talarico

**La Santa Hermandad de
la Orquídea
Acto Primero de la
Poesía Viva**

La Santa Hermandad de la Orquídea

O acto primero de la poesía viva americana

Por Gigia Talarico

“La palabra es la casa del ser”

Heidegger

Según **Heidegger**, el lenguaje es la casa del ser, considerado no a modo de signo o cifra, sino que todo lo que existe es parte de ésta casa por la que siempre transitamos y también hacia la cual siempre estamos en camino, **Remo Bodei** agrega que solo allí se puede representar lo más íntimo, el recinto mismo del corazón. Se podría citar a **Nietzsche**, a **Foucault** y a muchos otros filósofos y especialistas, pero, a quienes hoy quiero mencionar, en esta inmensa casa, es a un grupo de exploradores de la palabra y de su espacio que en el año 1939, buscaron nuevas vías para avanzar hacia el corazón mismo de ésta que tanto nos importa.

Hace casi setenta años, en plena ebullición de los movimientos de vanguardia, tres jóvenes amigos poetas, todos ellos argentinos, **Godofredo Iommi**, **Efraín Tomás Bo** y **a Juan Raúl Young**, al ver frustrado un viaje a Europa debido a la segunda guerra mundial, junto con los poetas **Gerardo Mello Mourao**, **Abdías do Nascimento** y **Napoleón Lopes Filho**, todos ellos brasileros, forman una alianza poética y planifican un cambio de rumbo hacia el Amazonas.

Son éstos jóvenes de veinte años, estudiantes de matemáticas, economía, otros, simplemente en busca de sí, quienes bajo la consigna de **“Dante o nada”**, conforman la cofradía poética **“La Santa Hermandad de la Orquídea”**. Luego de revisar sus escritos y llegar a la conclusión de que lo que habían creado hasta entonces no era lo que ellos

buscaban de la poesía, quemaron todo en una plaza pública, en un acto simbólico, una hoguera inicial que para ellos se constituye en el acto primero de la poesía americana, al que nominaron “Pacto de la Victoria” en honor al bar de ese nombre, donde la decisión de éste rito iniciático, había sido tomado. Se comprometen además, a mantenerse unidos, y a que cada mañana, cada uno de ellos, estando juntos o separados, como un ritual, repetirían los nombres del resto de los integrantes, cosa que hacen por el resto de sus vidas.

Deciden llamar a esta alianza, “**La Santa Hermandad de la Orquídea**” porque la orquídea no tiene vida propia; bella, se sustenta del árbol, así como ellos querían alcanzar lo divino, de lo cual, según las palabras de **Gerardo Melo Mourao**, aspiraban a alimentarse. Quizás la juventud no les dejó ver en ese momento, la magnitud que alcanzaría esta aventura, ni prever el compromiso que acababan de asumir con la poesía.

En 1940, inician su viaje por el Amazonas viviendo todo tipo de dificultades tanto físicas como económicas, según relata **Juan Raúl Young** en una carta escrita a **Abdías Do Nascimento**, en 1978, en la que rescatan sus recuerdos de este viaje.

“.....en nuestros ratos de ocio pasábamos en torno a Godo quien nos leía La Divina Comedia, escrita en italiano antiguo. Godo leía, traducía y hacía su interpretación existencialista, que era la filosofía que en ese momento nos conformaba y la interpretábamos como un viaje ontológico, es decir, como la construcción del ser de Dante ...”

Esta aventura por Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y finalmente Argentina, en canoa, barca, a pie, a lomo de mula o como se pudiese avanzar en ese tiempo, -considerando el estado de las rutas y ríos, por lo que ellos terminan por llamar el mar interior de América - y que parece ser el primer antecedente de este tipo de travesía en Sudamérica, es también el inicio de una alianza, que bajo la consigna de “**Dante o nada**”, toma como premisa la relación con la poesía en tanto inaugura los lugares, los ve,

comprende sus vicisitudes y sus condiciones geográficas.. En la travesía que realizan los estudiantes de la **Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el año 2001**, Visitan a **Mello Mourau**, quién comenta a **Marcelo Araya**, docente y acompañante de los estudiantes, que él comparaba a la **Santa Hermandad de la Orquidea** con los **Bandeirantes**, pues tal como ellos, habían seguido el Rio San Francisco para ganar territorios. Me atrevo a agregar, que los Bandeirantes lo hacían en pos de la conquista, los Hermanos Orquídeos, incorporando espacios al territorio de la palabra.

Antes de terminar ese viaje, **Gofrado Iommi**, atacado por la malaria que contrae, debe volver desde Iquitos, Perú, a Buenos Aires; **Juan Raúl Young**, dramaturgo y gran amigo suyo, le acompaña y hacen escala en Santiago, donde deciden visitar a **Vicente Huidobro**, por quién sienten profunda admiración.

Este viaje cambiará el rumbo de la vida de Godofredo Iommi, quién en sus visitas a la casa de **Huidobro** en Cartagena, frecuentada también por los poetas Eduardo Anguita y Braulio Arenas, los leales al poeta, se enamora de la entonces esposa de Huidobro, **Ximena Amunátegui**, mujer varios años mayor que él, muy interesante además de hermosa, con quien termina partiendo a Buenos Aires apenas unos años después. Huidobro a su vez, había huido con Ximena, cuando era apenas una chiquilla de 15 años, hija de una rica familia de la alta sociedad santiaguina, dejando por ella a la que había sido su esposa por catorce años, y a sus cuatro hijos, causando esto conmoción y da que hablar por largo tiempo a la burguesía chilena; tanto, que ahora es difícil separar lo real del mito en que se transformaron. El padre de **Huidobro** no volvió a dirigirle la palabra y la familia de **Ximena** lo amenazó de muerte. Frente a esa amenaza, debe escapar a París y luego a Nueva York desde donde planificó la huída. Probablemente nunca imaginó que ella lo abandonaría años después por un dotado y joven discípulo. Cabe mencionar la importancia de rescatar a éste personaje femenino y misterioso, lleno de cualidades tanto humanas como intelectuales, a quién **Lipchitz**(1), en los años treinta, le dedica una escultura. Esta mujer que llegó a compartir con dos grandes poetas del siglo veinte, y sobre la cual, como persona, tenemos tan poca información, como seguido pasa con

grandes mujeres que han convivido con grandes hombres. Muerto **Vicente Huidobro** en 1948, **Godofredo** y **Ximena** vuelven a Chile donde terminan por instalarse.

Son décadas de crecimiento, creación y aventura para estos poetas. Todos ellos participan de expediciones poéticas organizando actos y lecturas y produciendo poesía viva, **Godofredo Iommi**, crea "**La Phalene**" (2) un grupo artístico callejero que realizaba actos poéticos por las calles y avenidas, ataviado de collants rojas y pañuelos atados al cuello. De la poesía de **Iommi** dice **Michel Deguy**, uno de los más importantes representantes de la poesía francesa actual:

“...el juego de palabras, su explosión silenciosa, poema cada vez allí donde se arriesga el fin del mundo a todo punto grato...”

Napoleón López Filho después de errar por el mundo en busca de aventuras, de casarse, de tener dos hijos y, según palabras textuales de **Abdias do Nascimento**, abrir un hermoso campo de poesía religiosa, hace votos y se recluye como Caballero de la Virgen. **Abdias do Nascimento**, quién había quedado impresionado de encontrar la misma discriminación racial de su país en el Perú, decide luchar contra la discriminación racial, y toma la bandera de la liberación racial en Brasil, desviando su obra de las redes consagradas y de los valores establecidos, valorizando la cultura afro-brasilera no solo en su país, sino frente a América y el mundo. Es poeta, pintor de gran reconocimiento y senador de la república de Brasil, Doctor Honoris causa por la universidad del Estado de Bahía. **Gerardo Mello Mourao** gana espacio como uno de los poetas más importantes de su país, y es reconocido tanto en Brasil como en Portugal, como el último poeta épico de la lengua portuguesa, fue **candidato al Premio Nóbel 1979**, y gana en 1999 el **premio Jabuti**, con "**Invención del Mar**". Todos ellos dejan obras trascendentes, como **Amereida**(3) - un trabajo colectivo, producto de una travesía, , que al decir de **Alberto Cruz**, crearon juntos con el resto de los participantes - o como la obra de **Efraín Thomas Bo**, "**Los cuadernos del Hombre verde**", una búsqueda por medio de los sentidos en lo más íntimo del ser :

El ascenso y descenso por el frondoso árbol de la memoria nos devuelve una gesticulación perdida del coraje. ¿Por qué es un coraje repetido – se pregunta el hombre verde - en la memoria líquida del transparente furor que el alma goza, rescatada?

Hay algunos poetas de otros lugares del mundo, que al decir de **Gerardo Mello Mourao**, se hicieron heréticos después, participan estrechamente con la Santa Hermandad de la Orquídea; entre ellos, **Jonathan Boulding**, quien entre otras cosas, alquila el Royal Albert Hall, donde, al lado de **Gerardo Mello** y de **Vanesa Redgrave** envuelta en una bandera de Cuba, declamaban poemas frente a miles de asombrados ingleses. Otro, sería **Edison Simmons**, nacido en Panamá, en una familia probablemente de orígenes europeos e hindúes, poeta itinerante y controversial, que hace de las travesías su forma de vida permanente, desde América hasta Asia, participando en China – debido al régimen – de peligrosas lecturas, pasando seguido por París, donde solía quedarse. En los últimos años de su vida pintaba fervientemente y en una carta a su amigo **Gerardo Mello Mourau**, le dice:

”lo que pinto no es arte, sino una red de presagios, de signos y de cifras”.

A él, **Mello Mourao** le dedica un hermoso escrito póstumo, “**Os Olhos do Gato o Retoque inacabado**”, según el cual, **Simmons** creía firmemente en la existencia del libro del saber infinito, que recorre el mundo desde hace milenios, acaso el libro del conocimiento - o el del desconocimiento - primigenio, y cuya sola visión tendría poder iniciático y permitiría la lectura de las antiguas lenguas en que está escrito, ampliando el espíritu y la posibilidad de crear. Siempre según este escrito y según **Mello Mourao**, en el, **Simmons** aseguraba que ese texto que habría pasado por las manos de muchos seres extraordinarios, también había pasado por las de **Godofredo Iommi** y de **Alberto Cruz** quienes lo guardaban celosamente, y se quejaba del egoísmo de no compartirlo con él. **Eduardo Lago**, Premio Nadal 2006, también se inspira en **Edison Simmons** para el personaje principal en su novela “Llámame Brooklyn”; dice de él, “quería un personaje

que escribiera por el puro amor a escribir, no por el reconocimiento, y él, desde su personalidad tan controversial, encajaba perfecto(4)

El mismo **Godofredo Iommi**, en el año 1952, es invitado a trabajar en la **Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso**; sumándose así a un grupo de profesores con ideas distintas sobre la enseñanza. También es invitado poco después, **Claudio Girola**, escultor. Con quien mantiene una gran amistad, además de algún grado de parentesco. El modo de trabajo de este nuevo equipo de profesores es asombrosamente efectivo y uno de los resultados más impresionantes es la **Ciudad Abierta de Ritoque**, que **Godofredo Iommi** y el gran arquitecto **Alberto Cruz** fundan junto a otros arquitectos, poetas, filósofos y escultores después de una travesía y de la publicación de **Amereida**. Este lugar es conocido en el mundo como un ejemplo de arquitectura, arte, y también de cierta forma, de poesía. Así, **Valparaíso** se convierte en el lugar preferido de los hermanos orquídeos y algunos otros cercanos simpatizantes. quienes a partir de entonces guardan fuertes lazos con **Chile** y con la **Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso**. Un buen ejemplo de esto son **Michell Deguy** y **Francois Fedier**, importante filósofo y traductor de Heidegger, quien publica, enseña y comparte, visitando al equipo durante varios años. Tocaré éste tema en una segunda parte.

La consigna “**Dante o nada**”, es la exhortación a la vida y al emprendimiento superando toda educación que nos aleje del camino de la creación, una empresa de vida que también es un acto colectivo y festivo alejado de la individualización extrema que proponía y sigue proponiendo, cada vez con más fuerza, la sociedad actual.

Esta exhortación se nutre de la necesidad de abrir una ruta americana, fruto tanto de la integración de la cultura de sus pueblos como de la cultura occidental, de la cual la intelectualidad de la época estaba impregnada (y cuya disciplina está marcada por el pensamiento y por la estructura infalible del saber, sometida al rigor de los espacios y los tiempos, apostando siempre al trabajo y con la esperanza de recompensas futuras) es a la cual la juventud europea creadora de entonces, sacude con los cambios. Es allí donde

estos jóvenes poetas apuestan, a la creación de una épica americana, a la búsqueda de un diálogo intercontinental, una expresión poética propia que refleje la identidad y realidad de los pueblos respetando sus diferencias e individualidades, y donde el poeta sea itinerante y tenga carácter juglar. No se trata solo de escribir, sino de hacer poesía, de apropiarse de los espacios, de rescatar el sentido poético implícito en los comportamientos verbales sin sustituir el fondo originario de la lengua y el ritmo del lenguaje desde su misma esencia.

Estos amigos de personalidades y caracteres tan distintos, que guardaron tan entrañable amistad y que hicieron más de sesenta años de camino juntos, ya fuese físicamente o a la distancia, mantuvieron la consigna de “Dante o nada”, no como un manifiesto, sino como una invitación al juego, al desdoblamiento, a mantenerse cercanos a lo sobrenatural, a la búsqueda de la perfección poética a modo de íntimo fundamento.

Es importante mencionar la fuerza del rol de **Mello Mourao** en los lazos que mantuvieron los integrantes de La Hermandad a través de los años. En la travesía 2001 que los estudiantes realizan a Brasil, poco después de la muerte de **Godofredo Iommi**, **Mello Mourao**, recibe a los cien participantes en su departamento (5), allí realizan un acto dedicado **Iommi** y leen uno de sus poemas. Ese día, después del acto, les comenta, el carácter humano del poeta y algunas de las aventuras del viaje por el Amazonas. Es el último contacto de **Mello Mourao** con personas relacionadas con la escuela de Arquitectura de la **Pontificia Universidad Católica de Valparaíso** antes de su muerte, y muy probablemente el último acto de los tantos ofrecidos en honor a sus amigos.

De los poetas que iniciaron **La Santa Hermandad de la Orquidea**, tan cercanos a ella, solo vive **Abdías Do Nascimento**, **Juan Raúl Young** falleció recientemente. **Boulding** y **Simmons**, tan cercanos a ella, también fallecieron. **Gerardo Mello Mourao**, en una lectura en **Valparaíso**(6), dijo que los hijos de algunos de ellos, que viven actualmente en París, serían también orquídeos. Esperemos entonces, que la maravillosa aventura del hacer poético que ofreció al mundo la generación orquideana del siglo XX, alimente el espíritu de este nuevo tiempo y que más hermanos orquídeos, sigan sumándose a la

aventura de la palabra y quizás, a la búsqueda del libro iniciático que, de acuerdo con el relato dedicado por **Mello Mourao** a **Edison Simmons**, se lee a luz de los ojos del gato.

- 1 - Lipchitz, Gris y Huidobro tienen una profunda amistad. En 1921, Huidobro incluye sus obras en la revista *Creación*, junto con las de Braque, Gleizes, Gris y Picasso
- 2 - La "PHALENE" se denomina el juego poético o ronda abierta a la voz y figura de todos los que quieran participar, por aquello de Lautreamont "La Poésie doit être faite par tous et non par un". Ronda iniciada en Valparaíso en el año 1953, cumplida a través de toda Francia, Irlanda, Inglaterra, Delfos, Cuma, Istambul, Munich. Y en América, desde Tierra del Fuego hasta Villamontes en Bolivia; desde Santiago de Chile hasta Vancouver en Canadá. la última fue realizada en Francia el 25 de Junio 1969, por un grupo de poetas, pintores, filósofos y estudiantes
- 3 - **Amereida** poetas, arquitectos, pintores, filósofos, de los cuales algunos pertenecían a la Santa Hermandad, otros como Michel Deguy Fracois Fedier, - que eran muy cercanos a ella ha sido reeditada varias veces por la Universidad Católica de Valparaíso y comentarla merece varias páginas, por lo cual me limito a una breve cita y los invito a la lectura de una segunda parte, o a la de la obra completa.
- 4 - Entrevista a R. Lago, premio Nadal 2006
- 5 - Marcelo Araya, Profesor acompañante en esa travesía
- 6 - Cito a Gerardo Melo Mourao "...mis hijos, los hijos de los otros hermanos, como los hijos de Godo, están en esto de la Santa Hermandad..."

Agradezco a **Manuel Sanfuentes**, Poeta y diseñador de Objetos, y a **Marcelo Araya**, Diseñador de Objetos, ambos profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes además de su amistad, me brindaron su colaboración.

Gigia Talarico

Gigiatalarico.net
