

Poemas de José Ricardo Chaves y obra plástica de Isidora Kauak Aguad¹

José Ricardo Chaves (Costa Rica, 1958)

Miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, con un trabajo enfocado sobre todo al estudio del romanticismo y del esoterismo en el siglo XIX y principios del XX, tanto en Europa como en América. De tal campo de investigación, han resultado diversos libros de ensayo como *Andróginos. Eros y ocultismo en la literatura romántica* (2005) y antologías comentadas como *Hermes espírita. Narrativa esotérica de México (1870-1930)* (2024). Como cuentista, ha publicado *Cuentos tropigóticos* (1997), que mereció el premio Aquileo J. Echeverría, entre otros libros, y como novelista, *Faustófeles* (2009), inspirado en el contexto teosófico de Costa Rica, y *Tránsito de Eunice* (2018), basado en la poeta costarricense inmigrada a México; cuyo turbulento itinerario también recrea en uno de los poemas aquí reunidos, los cuales pertenecen a su primer libro de poesía *Escribir hasta el fin del mundo* (2025).

¹ Agradecemos a la artista e investigadora Isidora Kauak Aguad la curaduría de esta sección.

Isidora Kauak Aguad (Chile, 1995)

Al investigar y escribir sobre arte, no creo estar anulando mi propia práctica, por el contrario. Cuando la sociedad me hace saber que el valor de las cosas depende de su fin práctico y que éste debe ser medido a través de modelos cuantificables, en mi búsqueda por comprender cuál es el valor del arte, aparecen, desde la descomposición, fuegos fatuos que iluminan, que me abrazan y me consuelan. Tomo consciencia de que no estoy sola, de que, en un espacio y tiempo distinto al mío, otros ojos reconocieron la potencia abrasadora de las imágenes y otras voces sostuvieron valientemente palabras enardecidas que hasta hoy inmortalizan el impulso transmutativo del arte. Me hablo a mí, artista, a ti, colega, a quien lee, a quien observa y, a quien lo necesite, no permitamos que nos hagan olvidar que el arte, a través de cualquiera que sea la forma en que se experimente, actúa sobre el pensamiento y la realidad, y participa activamente en la construcción de la visión que se tiene sobre el mundo.

Artista visual e investigadora independiente. Magíster en Artes por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Integrante del Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo Occidental desde América Latina, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo explora las relaciones entre el Esoterismo Occidental y el arte contemporáneo. Ha expuesto sus obras en diversos espacios e instituciones culturales y ha participado en encuentros académicos especializados, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente desarrolla dos proyectos de investigación y creación con apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

1.

Pájaros del tarot*

Si una golondrina no hace verano
¿cuántas de ellas se necesitarán
para lograr el milagro de la luz
el sopor lúcido de la mística
el encandilamiento del agua?
Vuelan golondrinas como cartas de tarot
arcanos que anuncian
tempestades y laureles
augurios alados del cambio de estación.

* Estos poemas, extraídos con permiso del autor, pertenecen al poemario recientemente publicado: José Ricardo Chaves, *Escribir hasta el fin del mundo*, Costa Rica, Uruk Editores, 2025.

La tristura de mi tierra

Provengo de una tierra encuevada en la selva
con genealogías cruzadas:
judíos sefardíes conversos
salidos de Sanlúcar de Barrameda
errantes desde tiempos de Caín
europeos ibéricos
huetares y bribris tropicales
africanos caribeños
chinos de Cantón.
Mis dioses van de Yavé a Sibú pasando por Changó.
El fruto es este cuerpo de arcilla, musgo y saudade.
En mí llueve todos los días.
Cuando las nubes se abren
entra un rayo de luna
y brilla una estrella audaz.
Un trópico mudo repta en mí
sin pájaro que cante
ni sapo que silbe su celo.
La lluvia cae en el lago de mi memoria
en el manglar y en el volcán
en silencio. Naturaleza áfona, quieta:
lágrimas de mi obra en negro
lodos de una tierra triste.

5.

Simbólica del sueño, de Schubert

Yo también debo mi
visión al fervor del sueño
cuando, cuerpo caído
se vuela en la penumbra de una tarde casi noche.
Silencio sublunar...
Gotas de agua lagrimean en la tina de baño sideral.
También está el sueño del mediodía
canicular, pegajoso
lleno de ladridos, gritos de niños y tictaques fabriles.
Es un sueño mecánico, digestivo
aunque en él también se vuela y se asciende: canábasis.
De día o de noche
no importa
debo mi ceguera
al fervor del sueño.

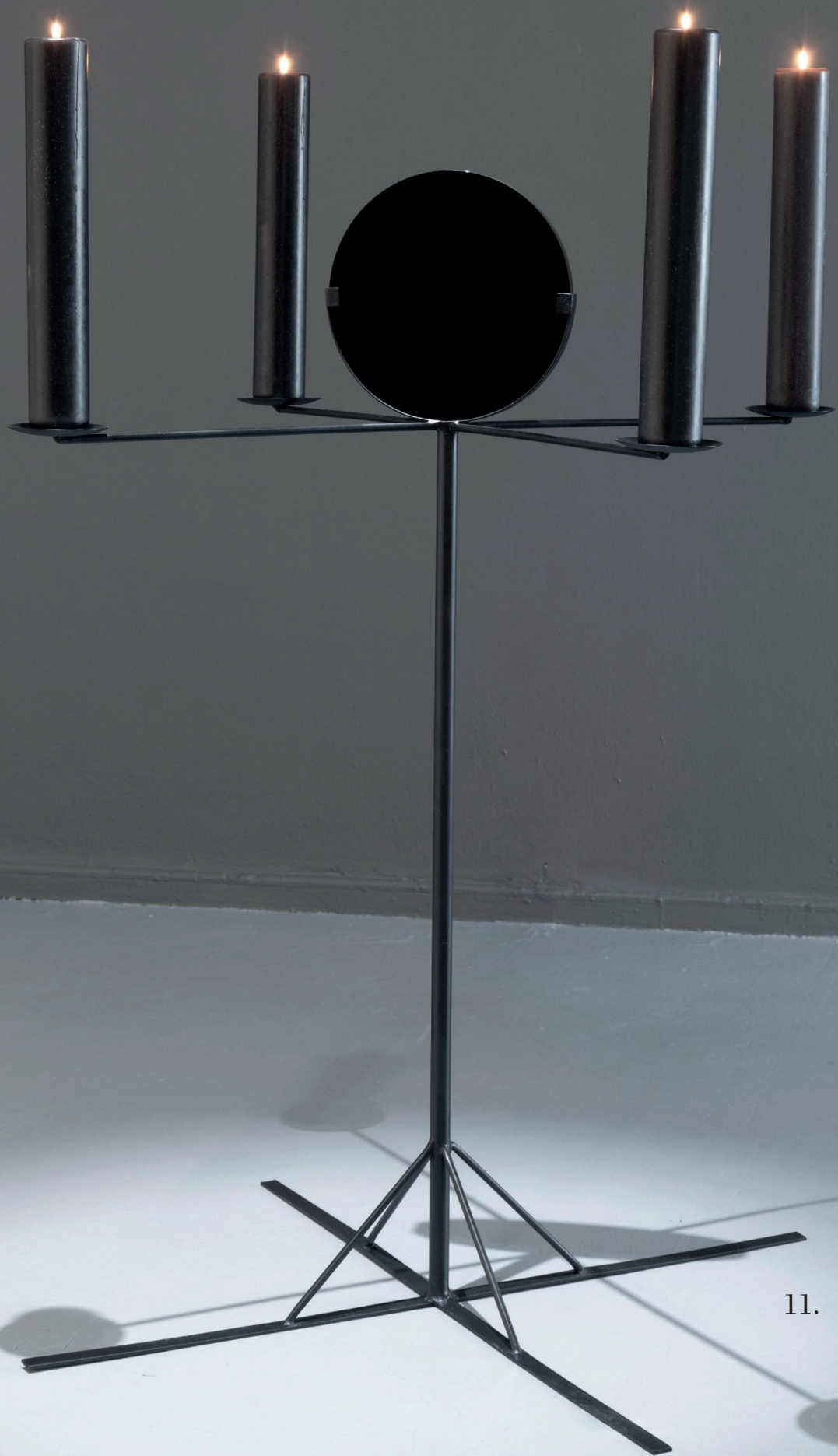

El final de Eunice

Dicen que en la ciudad de México
en 1974
después de escribir poesía, de hacerse poesía
verbo ebrio, *resplandiciente*
con esa su ebriedad de navío a la deriva
o bajo la tormenta
al meterse a la tina
Eunice Odio resbaló desde lo alto de una metáfora de fuego
cayó al agua creciente
se golpeó la cabeza en el borde duro de su exilio
naufregó, se apagó.
Dicen...
Yo prefiero creer en su ángel rosacruz
(tal vez el San Miguel Arcángel
que Elena Garro le enseñara a invocar)
ese ángel salió del poema
la tocó en la frente
púsole alas a los lados
y la echó a volar.
Y voló.

12.

Piedra angular

(variaciones steinerianas*)

¡Pequeña gran alma humana!
tú vives en las partes que a través del espacio
te llevan a la totalidad de un mar sin orillas:
en ningún momento olvides tu corazón despierto
siempre atento en su sosegado abismo
a esa incesante matriz de mundos
donde se genera temporalmente
tu propia identidad
en un sistema mayor.
Sólo así vivirás verdaderamente
en ese cosmos que habita en cada ser humano
dentro del caos aparente que oculta armonías.
Pues obra el impulso seminal en las alturas
manifestándose desde la profundidad
del sublime arquitecto de los mundos.
Ustedes, espíritus poderosos
querubines, serafines, tronos:
hagan resonar desde lo más alto
lo que hace eco en lo más bajo.
Se escucha en el éter hermético:
de lo abismal se genera lo humano.

* Homenaje/traducción/versión/transfiguración de *La piedra fundamental* de Rudolf Steiner (1923), escrita tras la visita al Goetheanum, en Dornach, Suiza, en junio de 2023 (nota del autor).

Esto es oído por los espíritus elementales
de los cuatro puntos cardinales
de las cuatro sustancias madres:
que hombres y mujeres puedan oírlo.

¡Pequeña gran alma humana!
tú vives en el latido del corazón y en el respirar de los pulmones
los que con el ritmo del tiempo
te llevan a sentir tu propia esencia.
Practica la contemplación espiritual
en quietud serena y eremita
ahí donde la galopante
actividad del mundo
une tu propio campo limitado
con el campo sin límites del cosmos:
entonces verdaderamente percibirás
el trabajo silencioso del alma.
Pues obra la voluntad esférica del Todo en todo
armonizando las almas en los ritmos varios del mundo.
Espíritus luminosos
dominios, virtudes, potestades:
que lo que en Oriente se encienda
en Occidente cobre forma.
Se escucha en el éter hermético:
en el todo sin límites, vida y muerte se espejean:
no existe la muerte pero nada hay inmortal
no existe la vida pero nada hay muerto.
Esto es oído por los espíritus elementales
de los cuatro puntos cardinales
de las cuatro sustancias madres:
que hombres y mujeres puedan oírlo.

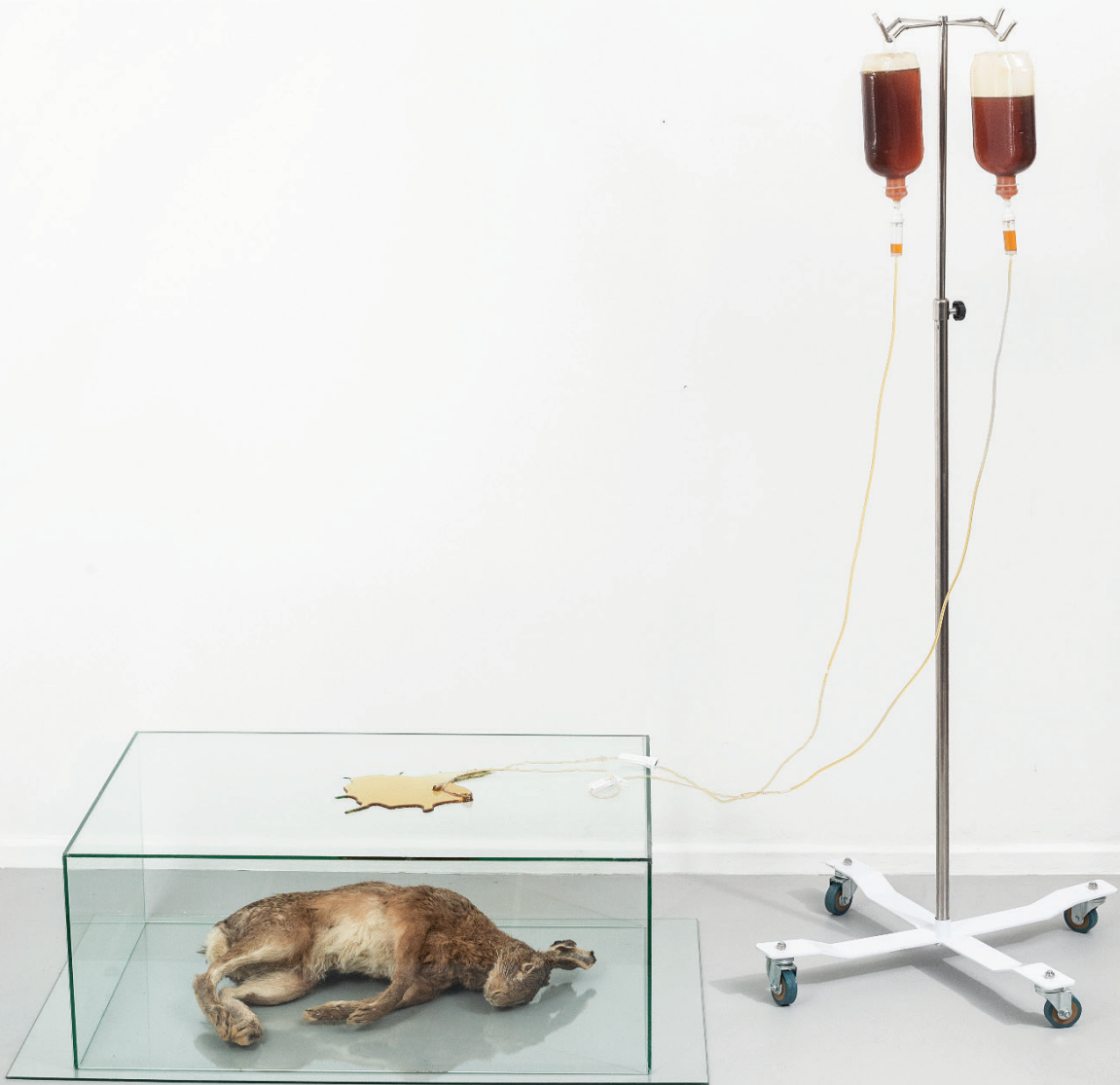
¡Pequeña gran alma humana!
habitas en tu cabeza silenciosa
desde cuya atalaya de hueso
se revelan ante ti torbellinos imaginales
ascendidos por tu torre vertebral:
practica la visión profunda
quietando el pensamiento ahí
donde por tu libre albedrío
las cráteras eternas de los dioses
derraman su luz eónica
sobre tu centro vacío:
solo entonces se establecerá verdaderamente
la piedra axial del espíritu humano.
Pues reinan los postreros pensamientos del Gran
Abismo en el ser del mundo en espera de quieta luz.
Espíritus de lo alto,
arcontes, arcángeles, ángeles:
que lo que es oído en las alturas
lo sea por correspondencia en lo bajo
sabiendo que el alma despierta
en la quietud activa del Todo.
Los espíritus elementales oyen esto
desde los cuatro puntos del universo:
que hombres y mujeres también lo oigan.

En el giro del tiempo
descendió la luz del Alto Abismo a la corriente terrena del ser.
La obscuridad de la noche siguió su senda.
La naciente luz del día

surgió en las almas humanas
luz que entibia
los corazones sobrios de los pastores
luz que ilumina
las cabezas sabias de los yoguis.

Luz profunda,
sol central,
calienta nuestros corazones
alumbra nuestras mentes
para que sea benéfico
lo que hagamos
desde nuestros florecidos corazones
y lo proyectemos espontáneamente
desde nuestras mentes penetrantes

Solsticio de invierno 2024

Índice de obras de Isidora Kauak Aguad

1. *Clarividencias. Formas de pensamiento I*, 2024. Escultura, cerámica gres negra.
2. *Cuatro elementos*, 2022. Imagen alquímica, réplicas de hongos, dos espigas, cráneo de paloma blanqueada y pluma de gallo negro. 37x47x7 cm. Registro fotográfico: Sebastián Vilensky.
3. *Oráculo. Serpientes como lengua*, 2024. Escultura, cerámica.
4. *Presencias*, 2023-2024. Fotografía digital impresa en Canson Photo Luster, 310. 55 x 80 cm.
5. *Exolvuntur. Espíritus brotando*, 2023. Instalación. Ramas de árbol, yeso y arcilla.
6. *La carga infinita*, 2022. Escultura, 11x14x105 cm. Registro fotográfico: Pía Bahamondes
7. *Mal augurio. Pies no me fallen ahora*, 2021-2022. Instalación, medidas variables. Registro fotográfico: Pía Bahamondes
8. *Sin ojos*, 2018. Escultura, 30x45x60 cm.
9. *Bardo*, 2019-2021. Instalación, 80x80x150 cm. Registro fotográfico: Pía Bahamondes.
10. *Hueso negro*, 2022. Imagen alquímica, cráneo de paloma, pigmento de hueso, pluma de gallo y ojo de vidrio. 37x47x7 cm. Registro fotográfico: Sebastián Vilensky.
11. *Dispositivo Enoquiano*, 2025. Escultura. Estructura de hierro, círculo de obsidiana y cuatro cirios de cera. 160 cm x 120 cm. Registro fotográfico: Jorge Brantmayer.
12. *Albedo*, 2018. Fotografía digital impresa en Canson Photo Luster, 310. 110 x 80 cm.
13. *Presagios. Estudios dentales*, 2023 - 2025. Escultura. Cerámica gres, láminas de oro. Medidas variables.
14. *Revela tus perlas II*, 2022. Escultura, 48,5 x 47 x 7,5 cm.
15. *Despierta*, 2021-2022. Escultura. Liebre naturalizada, miel, equipos médicos y caja de vidrio. 165x60x150 cm. Registro fotográfico: Pía Bahamondes.
16. *Responderán los senderos de luz y sombra*, 2025. Escultura. Astas de ciervo, esferas de obsidiana, cerámica, madera, estuco. Registro fotográfico: Sebastián Vilensky.