Claudia Ruiz Gustafson

mi vida en poemas

Claudia Ruiz Gustafson

“Mi poesía es una manera de navegar la vida, una forma de profundizar mis experiencias y alcanzar nuevos niveles de entendimiento y evolución para mi alma. Mis poemas no han sido escritos con la finalidad de ceñirse a ningún estilo o tradición literaria, ellos son expresiones de mi vida interior, escritos, muchas veces, en tiempos de inmensa tristeza, estrés, durante profundas experiencias emocionales o espirituales. Algunos poemas están en inglés, otros en español y otros son una mezcla de ambos. Escribo porque tengo que escribir mientras espero. Admiro a muchos poetas pero tengo a Magda Portal y a Blanca Varela, mis compatriotas, en un pedestal.”

“My poetry is a way to navigate life, a way to deepen my experiences and reach new levels of understanding and evolution for my soul. My poems have not been written with the purpose of adhering to any style or literary tradition, they are expressions of my inner life, written, many of them, in times of immense sadness, stress, during deep emotional or spiritual experiences. Some poems are in English, others in Spanish, and others are a mix of both. I write because I have to write while I wait. I admire many poets but I have Magda Portal and Blanca Varela, my compatriots, on a pedestal."

Genesis

Who by the water
remember the void,

Perhaps if you drink
not from the glass of oblivion
and stay
awake long enough.

But know:
the rain
is not the ocean,
the passing
of time
won't make you
a sage.

Instead it will reveal
the silver threads,
the deep blue shadows,
like an impressionist painting
seen from far away

But if you stay long enough,
before words were spoken
and drink
from the other glass.
Awaiting:
genesis.

Tanto va el cántaro al agua o
Ese querer arrancarse de raíz

Un mundo suspendido

en la madrugada del tiempo.

Una rutina de días.

Me escondo detrás de una palabra

me sacuden los vientos de marzo

y las lluvias de abril con sus augurios.

Vaivén de horas perdidas.

Silencio

Misterio

Quebranto.

Ese querer ser y no ser.

Esas ansias de no volver.

Me mudé del sur al norte

Ahí, llorar de palomas
Aquí, graznar de gaviotas

The Hero's Journey

Can you hear
the call to adventure?
Under the sycamore trees
and constellations
of ancient dust,
at the verge of light.

Can you hear
the river underground?
In the woods,
in the shadows,
at night:
when there's no one
you can lie to.

Can you hear
the mourning doves?
Your cells aching
to go beyond
the threshold
of your unlived life
and fight the dragons
of your imagination
with alchemy.

Can you feel
the rising wind,
tearing up
your dead
branches?

Can you feel
the grey smoke
of past bonfires,
burning heresy?

To taste the wounds
of your strength,
with elation.

To learn the secrets
of the cicadas,
and turn acorns
into stars.

Until She comes,
the one with
no beginning
and no end,
let us drink
from the cup
of atonement.

Only then
we return
home,
again.

An Ancient Voice

A plume, a stone, a broken seal.
A river of words to reveal
Why can't I feel you?

A bird, a cup, an unmade bed
Another day that unfolds
What are you hiding?

A path, a wave, an opened door
Crossroads wherever I go
Where is your kingdom?

A tree, a hill, a quiet house
Nothing that time cannot heal
Why am I trembling?

A spell, an ankh, an ancient voice
Maybe I am finally awake
Or am I dreaming?

Harta

Harta

estoy de hablar un

lenguaje ex-tra-tierra

Harta

estoy de oír voces de espuma

que se es-fuman en el agua

No quiero saber del aroma del té que

derramaste por la mañana.

Ni cómo te sentiste

cuando regalaste

eso que ya no te sirve

Dime algo real, posible

que me haga cabalgar

en un unicornio azul

por los cielos de mil galaxias

Anima

In the primal lands,

a shapeless shadow

of ancient archetypes.

I am the utterance

of my own name,

she claims.

She dwells inside a castle

in an island of mirrors,

forsaken.

I am the whore and the

holy one,

she says.

Through the mountains,

past the blood moon

under the flowing waves.

I am the honored one

and the scorned one,

she screams.

Named and unnamed,

in legends and tales

in music and myths.

I am the silence that is

incomprehensible,

she whispers.

Unknown to us all,

until the rain comes down

like thunder.

Ouroboro

Por las noches,
cuando me drenan los pulmones de niebla y garúa,
vuelvo a ti
mi calle Barranquina

Como una balsa onírica
exploro uno a uno
los lugares de mi niñez:

la reja blanca
la tiendita en la esquina
la verdulera en su carcacha
la casa de mi abuela
con su vestido naranja
su árbol de higo
las moras que cubrían de sangre las veredas
y nuestros dedos
las flores blancas que chupábamos como cañitas
el callejón
el emolientero, el panadero, la tamalera,
el afilador de cuchillos:
música para los dientes
azúcar, clavo y canela...

Me detengo frente al parque,
veo mi ventana
desde donde observé pasar la vida,
donde rayos del sol
gastaban mis días
mientras yo me ponía una curita
allí:
en el sin-sentido
en lo in-coherente
en lo in-diferente
en la in-conciencia

tras luego echarme en mi cama
en posición de ouroboro

¿De qué color es la tristeza?

Que existe en el parque

donde ya nadie juega

Trilogía

Soy un experimento de la conciencia

Soy una fuente que cometió suicidio

Soy una oportunidad miscelánea
en un espacio alterno

Soy una equivocación des-equilibrada

Soy una dualidad de quimeras

Soy la que está sentada en la audiencia
cuando se abre el telón

Soy la fuente que se volvió a llenar

Soy la que recoge plumas de aves migratorias

He sido reina y pordiosera
He sido hombre y mujer
He vivido en cuevas y mansiones
He amado y odiado
He sido sacerdotisa y asesina
He sido ladrona y filántropa
He sido amiga y enemiga
He sido hermosa y monstruosa
He sido sabia e ignorante
He sido mi salvadora y mi carnicera

Seré el león que recobra su memoria

Seré el aire que se mete en los cajones

Seré la emanación del Nazareno

Seré el espejo que refleja las copas de los árboles

Seré el sendero que se bifurca

Seré el quartz de mi memoria

Seré el que muere cuatro veces

Seré la que grita con la boca cerrada

Un mar

Desde la pared terracota espera
tu hierba luisa

Desde el tocador de tu cuarto,
la venus negra

Desde las baldosas,
tus perfumes
y tu dama de blanco

Desde la antigua chimenea
llora el viejo,
mientras el guapo musita una canción

Desde la terraza
tu verde planta,
la que tocaba el cielo
y te acariciaba
cada que salías a tu jardín.
Ya no respira

No volvieron los pájaros verdes
a sus juntas del mediodía

Ni el olor a jazmín
asomarse por las noches de febrero

Tampoco regresó la mariposa de ojos negros

Se silenció el jazz y los boleros
y las campanas que por ti tocaban.

Los que pasaban por ahí
dicen que la casa lloró un mar,
un 22 de enero.

Dark Woods

Walking

in the middle of

my life, one day,

I got lost.

Dark woods,

creatures I thought I knew

but didn't,

rituals I seemed to imagine

but couldn't,

I didn't stay lost

for long,

the sun peeked out

too soon,

and then I saw the path

to nothingness.

Feathered Monks

Yesterday
I put on my wings
went by the window
and flew to the wires
of Edgell and Rt. 9,

Aligned myself like a
musical note on a scale
concealing my identity
from the pigeons

I saw cars, many cars
faces, thousands of faces
rushing up and down Edgell Rd.
looking down at bright phones
looking sadly at dark skies
going where?

The pigeons loved the frenzy
of humans,
found it amusing,
relaxing
until one starts the dance
and the others follow:
circles, spirals, waves
ellipses, up and down
acrobats in the air

Only to return
like feathered monks
to their hypnotic states:
quietly, perfectly aligned
like musical notes
on a scale.

If I died tonight

I would take with me

that day

by the sea

Sabian Reflections

On A Vast Staircase Stand People Of Different Types, Graduated Upward / Visité muchas iglesias en autobús / Cuando era niña escribía poemas de simples almas / El niño de pelo rojo tira mostacillas en el aire / Recojo caramelos del suelo y me los como

In The Sanctuary Of An Occult Brotherhood, Newly Initiated Members Are Being Examined And Their Character Tested / Le pedí a dios que se mueran abuelita / No así no hijita / Le dije que quería ser su amiga / No salieron las palabras de mi boca / No me conoce y ya me odian

Deeply Rooted In The Past Of A Very Ancient Culture, A Spiritual Brotherhood In Which Many Individual Minds Are Merged Into The Glowing Light Of A Unanimous Consciousness Is Revealed To One Who Has Emerged Successfully From His Metamorphosis / Encontré la respuesta a mi pregunta en un libro que tú dejaste arrumado en la repisa del último cuarto / No entienden nada mamá / Hablo y no oyen nada / Aún no soy mariposa

A Veiled Prophet Speaks, Seized By The Power Of A God / Empecé a pensar cuando tenía 3 años / Estaba sentada en una mesa junto a la ventana en nuestro cuarto de Manuel Corpancho / Una niña me pellizcaba en el nido / Un chupetito de regalo

In A Huge Tent, A Famous Revivalist Conducts His Meeting With A Spectacular Performance / En Egipto viví una vida larga pero no tan larga / Antes vivía en una casa de tres pisos / Caminaba con muletas / Era coja como mi nombre

Black And White Children Play Together Happily / Estás tocando mi ventana / Yo me escondo debajo de mi cama / Me gusta que me toques / Pero no él / El viejo me mira ahí y me besa en la boca / Lodo y agua: mi karma

A Crystal Gazer / Cuando leía tu libro tapaba la cubierta / No creo que moriste en Cachemira / Nací en Jesús María / Jesús y María se aparecen en sueños / Poirot también / Como un cangrejo desnudo saliendo del mar

A Seeker After Occult Knowledge Is Reading An Ancient Scroll Which Illumines His Mind / Llegó un minuto antes de la medianoche para reventar tres cohetones e irse / Me separaron de mi mar / Nunca entendí a Nietzsche / Me dicen loca

A military band marches noisily on through the city streets / Mi mamá me hizo una falda con cortinas viejas / Azul marino con flores muy grandes / Mi cubrecama es el vestido de una muñeca rubia / Los niños de la cuadra se burlan

A lion-tamer rushes fearlessly into the circus arena / Un león corría paralelo a mi auto en la Vía Expresa / No pude tomar fotos / Mi mamá corría hacia el lugar prohibido / Hacia la izquierda / Un león empuja el columpio de una niña

The gate to the garden of all fulfilled desires / Solo tengo un deseo / Tengo que aprender lecciones / Camino con miedo / ¿Aún me quieres? / Bajo el cielo púrpura no escuché tus palabras

A child giving birds a drink at a fountain / ¿Quién quiere jugar ligas? / No / Tú no / Nunca olvidaré las naranjitas agri-dulces del Chifa Kuo Wha / Aún era inocente / Los pájaros caen muertos / El perro ladra en el techo

This poem, in which I reflect on my own Sabian symbols, was created using automatic writing.

La huesera

Mujer,
mujer tardía
sumergida
vives en tinieblas
esperando la muerte

Mujer,
mujer malentendida
no te avergüences
de tu sombra
una luna gibosa te llama
para fundirte con el plenilunio

Mujer,
mujer bruja
dentro de ti está lo que buscas.
Recoge tus huesos.
Enmienda tus alas.

Mujer,
mujer gitana
baila, baila,
aúlla
para ahuyentar
a la muerte

Confession

I was twelve, unripe
like a fruit not plump enough
to fall
on the ground
yet.

Tell me, the priest said
Did someone touch you?
No, but I lied to my mother,
stole coins from my father's pocket.

But tell me, the priest insisted
Did someone touch you?
his American accent
cutting the silence
of the quiet chapel.

No, but I didn't walk the dog
so he jumped
from the rooftop
and broke his rib.

He closed his eyes,
made the sign
of the cross and said
ten Padre Nuestros and
ten Ave Marias.
Be a good girl now.

Samsara

I thought once about giving up.

A box of pills,

A bottle of rum.

Goodbye world.

But parents have six senses.

I was rushed to the ER

Where I grabbed the hand of a nurse

and asked her:

“Would you like to be my friend?”

The ancient of days
unveils a red moon.

Foretelling the end,
we howl.

Hospital Breaks

Una ventana, los pies rojos de una muñeca, la enredadera
De lejos, panales de abejas
de cerca
vidas insignificantes

Camino entre ellos risas llantos
la historia de la humanidad

Pájaros negros planean su día
en las ramas de dos árboles de eucaliptos

Una ardilla tricolor me roba una sonrisa
que mis ojos mojados borran

Camino entre los panales me pesa el mundo
Estoy tan lejos y tan cerca

Regreso una y otra vez
veinti seis
veinti siete
veinti ocho

Al lugar donde casi todo acaba para mi

Evolving

Some days I want to be a wild bird

Or just turn invisible

And be free, really free.

Other days I just want not to be seen

by mortal eyes

And be ethereal, boneless.

Most days I feel the time is near

When I will be both

Free and ethereal.

Don’t ask me

Don’t let your first question be:
Where are you from?
The land that heard my first cry
Can’t tell much about me,

Like
The secrets I hide,
Why I trust my wings,
The ghosts that I fight,
Why tears fill my eyes,
The songs I sing aloud when I know I’m alone

Don’t ask me where I’m from. No, don’t ask me that yet.
My face is a mirror reflecting your gaze
The answers you seek just won’t come that way
Don’t ask me about my land, my roots, my beginnings
If you want to know me, then ask better questions,

Like
Do you dance in the rain?
Are you afraid of the unknown?
Do you have recurring dreams?
Have you unmasked the false prophets?
What stories do you tell in the dark of night?

Under the spell of the moon

tied to the ocean tides

and the cycles of my womb.

Then back to the moon.

Interior House

Sometimes at night
I visit a house of marble and glass
always the same house

Every night
secrets reveal themselves
one at a time

Tall windows in the foyer
where the sun peeks
making all things golden and fuzzy

A splendid staircase
like those seen
in fancy mansions

In the cellar:
a grand piano
dark red velvety upholstery
somber like my grandmother's house

The kitchen is sometimes large and infinite
sometimes narrow and oppressive
to get there I have to cross a bridge
overlooking the cellar

To go upstairs
I never use the main staircase
only the back narrow one
by the patio
where I can lose myself
in the upstairs labyrinth of
forbidden rooms

To get to the bedroom
I enter a tiny opening
above floor level
always to encounter
a bright space
of lined up, unmade beds

Outside amid the gardens
a most riveting
majestic structure
with dome shaped ceiling
bright inside
although no windows
tall ceilings
uneven floors
impossible walls
always some kind of work in progress
under the dome.

Sleepwalkers

I see them daily

I see them everywhere.

Even if I scream, they wouldn't notice me

They wouldn't hear me

Men and women walking

In the Garden of Good and Evil.

They think they know, they judge

But they don't see past clouds.

Like sleepwalkers

Stepping on living creatures,

Careless, not seeing, not feeling

Just walking.

My Last Day

A coastal town swept in fog,
A looming sense of sadness
Moon peeking above
Waves hitting the rocks.

Memories spent by the sea
arrived like burning waves.
Why if I never return
to this coastal town?

Abysmal thoughts of loneliness.
The icy air froze my tears
while I was saying goodbye
to my coastal town.

Inside, my head is spinning.
Instead, I drift away, alone
into an unknown world.

Crimson, Indigo and Red

What should I tell the earth?
I still remember
your last summer night,
drinking from the moonlight
and the silent sky.
I was there the day
they pronounced your fate:
A cheap transaction,
a shake of hands.

What should I tell the earth?
I saw when they came
to measure you,
to take your pictures
I ran away when
the death machines arrived
then returned too soon
to see your limbs
neatly piled, tied with rope.
I smelled death
and senseless sacrifice.

What should I tell the earth?
which now holds your graves
where only last autumn, you-
a couple of majestic maples
stood, coloring the landscape
crimson, indigo and red.

Solo sé
que pasé
más de la mitad
de mi vida
escondida
de la vida.

A Tribute to Cecil, the Lion

Beyond the Zimbabwe canopies
A sunny day across the plains
Mane flowing like a halo in the air
You were majestic, running free.

That day a hunter came for you
Who wanted your hide and your mane
He needed to feel like a man.
He needed to feel like a lord.

He used bait to lure you away
The arrow struck. You had to crawl
Intense pain you had to bear
Far away from your two prides.

For forty hours you walked in pain
Crisp winter grass under your paws
Your golden coat stained with red
Wandering through the barren lands.

“Farewell my cubs, my lioness

Warm dusty African sunsets

Our magic dark glittery nights

It’s time to leave this savannah.”

A bullet struck; he took your life

The entire world heard your last roar

Within me a bellow grew

I am not the same

You made me strong.

El profeta (On Love)

Derretirse en las entre-capas de un espiral que se eleva,
mientras truenos retumban en mi lado racional

Saber que no existe el castigo,
sólo el translúcido líquido del ámbar

Estar herido de tanto amar,
tres de espadas en mi tirada

Sangrar hasta vaciarse,
como ese cangrejo en mi carta de La luna

Despertarse al amanecer con el olor a café,
palo santo, una pizca de miedo

Descansar a la hora del mediodía,
embriagada de sol y sueños lúcidos

Regresar día a día a beberse la luz,
turquesa, púrpura, blanca

Y luego re-encontrarse con los que saben,
detener el espiral

En algún lugar

Everyone runs.

I remain still, dazed.

Somewhere between the vast sea

and the blue sky,

In the land of dreams.

Fading away,

  Filled with questions.

Mystery sinking into my skin.

  Seeping, burning.

    Still alone,

      Still waiting.

mi vida en poemas

Claudia Ruiz Gustafson