

PRAXIS

Año 1

1975

Nº. 1

Departamento de Filosofía

Universidad Nacional

Heredia, Costa Rica

Coordinador

Olmedo España

Consejo de Redacción:

Lic. Jaime González D.

Dr. Celedonio Ramírez

Dr. Mariano García

Br. Carlos Molina

Br. Alexis Ramírez

Coordinador Artístico

Cesar Barrios

TRES ETAPAS EN LA POESIA DE PABLO NERUDA

Lic. Roberto Carrera Molina

Destacados críticos literarios al realizar el estudio de la obra de un escritor, señalan en su análisis elementos como, métrica, rima, estructura, temas, motivos, personajes etc., todo ello en estricto apego a lo que la misma obra muestra. El enfoque se canaliza a comentar el texto dentro del campo estrictamente literario. De tal manera que, la literatura se explica por la literatura misma, como si la creación literaria y el poeta fueran entes totalmente ajenos, aislados, dentro del marco social donde nacen y se desarrollan.

Se concibe a la literatura como un quehacer individual (y desde luego lo es), en el cual el poeta (tomando este vocablo en el sentido de creador) se mueve, en lugar de adentrarse dentro de la sociedad donde vive. Este criterio pierde validez cuando el escritor vive en una época convulsionada por graves problemas políticos, sociales, filosóficos. Concepción lógica es que el fenómeno que afecta globalmente a la sociedad tenga inmediato reflejo en la literatura, ya que esta es parte integrante del todo social.

Dentro del campo de la ciencia y la cultura occidental se hace una división de las diferentes disciplinas, la física por un lado, la química por el otro, la filosofía con su terreno propio, la historia dentro de sus límites, y también la literatura tiene su propio apartado. Sin embargo, es sabido que los descubrimientos científicos, el pensamiento filosófico, los acontecimientos históricos con su profunda raíz socio-económica, han influido en las corrientes literarias, y en la esencia misma de la creación artística. Esta visión fragmentaria del ser humano y de la sociedad, donde conviene con semejantes, da como resultado un conocimiento científico y arte totalmente mutilado y clasificado en sectores independientes uno del otro.

Si se analiza la poesía de Pablo Neruda partiendo del estudio de sus metáforas, de la lenta musicalidad de sus versos, hasta llegar a un profundo y pormenorizado análisis exhaustivo de la obra, todo dentro de la más moderna técnica de investigación literaria, se está comentando la poesía nerudiana dentro del terreno específicamente literario, lo cual es totalmente válido y se debe de hacer de esta manera, porque de lo contrario, se desvirtúa lo que es propio de la literatura. Pero dentro de la investigación para encontrar la esencia de lo poético en Neruda, éste será más rica en logros si se toma en consideración que la creación poética de Neruda trasciende y salta los límites de lo estrictamente literario para abarcar lo filosófico, lo histórico, lo social. Importantes comentaristas contemporáneos de la literatura han señalado y hecho un llamado sobre lo básico y necesario que es el adentrarse en la captación de la obra de arte y de los factores sociales que condicionan su creación. "El arte es una producción humana social e históricamente condicionada". Hay que agregar que gran parte de la poesía nerudiana es eminentemente realista de acuerdo con la estética marxista y muchos de sus poemas dan a conocer su pensamiento político **revolucionario**, y es además, un poeta que expresa y siente con gran intensidad los problemas sociales y los hechos históricos que conmueven a la América Latina contemporánea.

Neruda en su infancia poética se inicia bajo la tutela del maestro Darío. El modernismo orientará sus primeras andanzas poéticas. Posteriormente la corriente vanguardista lo lleva a un mundo totalmente negativo, de desesperación, desasosiego, sin brújula. Logra superar este período y es cuando logra encontrarse así mismo en su expresión poética y humana, y alcanza su madurez creadora. "El mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado" expresa con gran claridad. Su ideología política ha servido para este viraje radical. Ya su voz poética no cantará a la soledad, a la angustia, a la muerte, sino es el cantar del "hombre con los hombres", po-

esía social y de combate político. Ya no hay autocontemplación sino lucha. Y lo más significativo es que a pesar de la transformación sufrida, Neruda sigue siendo el más grande poeta contemporáneo de América Latina, y un digno sucesor de Rubén Darío. Representa para la poesía hispanoamericana la liberación de las normas establecidas por el modernismo, la maravilla de la imagen audaz y la posición correcta que debe ocupar el intelectual latinoamericano al lado del pueblo su desarrollado.

" Porque, de qué me servirá el canto,
el don de la belleza y la palabra
si no servirían para que mi pueblo
conmigo combatiera y caminara".

La primera etapa poética nerudiana está plasmada en dos poemarios:

Crepusculario y 20 poemas de amor, los cuales reflejan el espíritu del adolescente irascible, desolado, que canta los amorfios de la juventud y proclama su anarquismo ético-estético. Su sensibilidad impetuosa es desacerbada y escapa tumultuosamente de su corazón que recorre desde la melancolía hasta la angustia. En estos versos el "yo poético" está presente: "Puedo escribir los versos más tristes esta noche"; "Soy el desesperado, la palabra sin ecos", pero también es visible la imagen grandiosa: "Llena de las vidas del fuego heredera del día destruido". Procura evitar la idealización y afán de mantenerse dentro de lo elemental: "Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda."; fuerza elemental que da valor a su poesía. Busca siempre la materialización de sus sensaciones en cosas concretas:

" Mi cuerpo de labriego salvaje te socava -
y hace saltar al hijo del fondo de la tierra".

Como es de percatarse es una poesía de honda raíz romántica

la
e . tica caracterizada por su profundidad y desesperación.

nde
de
la-
la-
eb:
su:
Cuando Neruda viaja por Oriente: Java, La india, Birmania, empieza a escribir su primera Residencia en la tierra, - y es entonces cuando su poesía adquiere una nueva dimensión y se torna difícil y hermética que nos muestra la propia visión del poeta pero la mezcla con situaciones personales, no hace autobiografía. Neruda ve el mundo como un naufrago total, en destrucción constante, en desintegración incoherente. El poeta es el úncio que mira la invisible e incesante labor de autodesintegración a que se entregan los seres vivos.

los
" Polvorientos sueños que recorren como jinetes negros, sueños llenos de atrocidades y desgracias.

es
a-
i-
ul-
as
er
He aquí una muestra de una poesía tumultuosa, de alucinación, una visión del mundo muy parecida a las formas de la pintura actual. En ella el sentimiento pugna por encontrar una imagen o comparación con el mundo real, comparación que sale caótica. Es por ello que la poesía de Neruda se llena de incoherencias que tiene su origen en el surrealismo con sus imágenes ilógicas, su enumeración caótica, sus libres asociaciones, Es un poemario materialista porque evita idealizar y sus comparaciones o tienen un carácter gigantesco o se refieren a cosas cotidianas, vulgares, que dentro del ámbito poético adquieren un valor simbólico y una atmósfera angustiosa.

En la tercera Residencia en la tierra muchos de sus poemas tienen carácter social, entre ellos sobresalen, "Reunión bajo las nuevas banderas", "España en el corazón". Su poesía ha recorrido un camino político intenso y combativo y en él encuentra materia para su canto épico, "Sus cantos tendrán la grandeza de la lucha, del fuego y del fervor incondicional!" Neruda encontró su ruta y ya el mundo tiene un sentido para él. Una segunda etapa finaliza y se inicia la tercera.

Pará Amado Alonso Canto General (aunque no lo conoció en

su totalidad), es grandioso y con gran potencia imaginativa" y Raúl Silva Castro la valora como la obra fundamental de Neruda. Contiene un total de 15 cantos que encierran lo completo y la grandeza de la poesía nerudiana, y fue concebida como una especie de gran epopeya americana. Habla de latinoamericana geografía y como pueblo, canta sus gestos heroicos, no a la manera preciosa de Ercilla, sino en la forma más global - procurando la síntesis analítica. Bello intentó algo parecido, ya que concibió a las naciones latinoamericanas como una unidad socio-histórica y cantó a los próceres por haber dado la libertad a nuestro pueblo,

En ella también se encuentran fragmentos u obras menores publicadas por separado: "Que despierte el loñador", en la cual se pronuncia contra los dictadores y la influencia norteamericana. Y en "Alturas de Machu Pichu" se destaca la enumeración de atributos:

- " Manos de puma, roca sanguinaria
-
- Ventana de las nieblas, paloma endurecida.
- Planta nocturna, estatua de truenos.
- Cordillera esencial, techo marino".

En la primera parte del "canto" su vibración poética se dirige a la vegetación americana, la araucania, el ceibo, el tabaco y el maíz.

" Como una lanza terminada en fuego,
apareció el maíz.

Y, además, incluye la presencia de los animales salvajes, la formación de los ríos.

Sobre la naturaleza americana ya formada pero aun virgen, caen "Los conquistadores" que la destruyen y sumergen en eterna agonía. Neruda se encoleriza por ello y de su lirismo brota el insulto y acusa a Cortés, Alvarado, a Valdivia.

En cambio, en "Los libertadores" exalta las acciones de Cau-themoc, Caupolicán y Lauteca; a los insurrectos y libertadores del siglo XIX y a ellos une a los líderes del partido-comunista. Como es de percatarse trata de engarzar la historia antigua y moderna latinoamericana y es su deseo plasmar en su poesía el deseo general de nuestro pueblo subdesarrollado por liberarse del yugo imperialista.

Los que corrompen América son los dictadores, poetas, literatos, diplomáticos y compañías anónimas; y a ellos les dedica en "Las arenas traicioneras" sus más furibundos ataques; empleando términos como: "Hacendados malignos". "Héroes de la borrachera", "Salteadores de bancos", sin dejar en el olvido el combatir la falsa posición "esteticista" de los intelectuales burgueses a quienes increpa:

" Qué hicisteis vosotros gidistas
intelectuales, rilkistas,
misterizantes, falsos brujos
existencialistas, amapolas,
surrealistas encendidas en una tumba, europeizados
cadáveres de la moda...
No hicieron nada sino la fuga: vendisteis **hacinado
destritus**".

Casi al final del Canto General se lee el poema "El gran océano" en el que se destaca el mensaje telúrico que conlleva y revela la importancia del mar junto a la tierra, "sobre la cual desarrolla su vida el pueblo chileno".

Concluye el "Canto" con una serie de patéticas despedidas, entre las más interesantes por la firmeza del acento es la que se titula "A mi partido", en la que sin lugar a duda, Neruda manifiesta su adhesión al partido comunista, como lo testimonia el siguiente fragmento del citado poema.

" Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
.....
Me has vuelto a dar la patria como en un **pacimiendo**.

Me enseñaste a encender la bondad, con el fuego.

.....
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis
hermanos.

.....
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad
de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino
en mi mismo".

Es una actitud firmemente concebida durante muchos años-
de militante del partido, como dice Raúl Silva, "Neruda, poe-
ta comunista confeso y confirmado, sirve a su partido con una
actitud entono reverente de entrega y de entrañable afecto".

Su posición política influye para que él condene su poe-
sía en la que predomine: lo amatorio, la confesión personal,
la melancolía, la sollozante angustia, la negra desesperación.
En repetidas oportunidades Neruda declaró: "Os confieso que-
tampoco aquí quiero ver que se impriman de nuevo aquellos can-
tos". Se siente gozoso por haberle dado la espalda a una se-
rie de sentimientos negativos. Ahora su índole poética es de
"ayudar a vivir al hombre", ahora tiene él una fe robusta y -
altiva que siente y desea comunicar a los demás. La pasión -
política no es obstáculo, ni enturbia su creación poética, to-
do lo contrario la vivifica. El Neruda subjetivo como objeti-
vo, el pulcro como el soez, el político como el apolítico, el
lírico como el épico, él es un genial poeta reconocido por co-
munistas y "anticomunistas".

En Odas Elementales y Nuevas Odas Elementales canta a los
seres humildes, a las cosa cotidianas, simples y elementales:
la cebolla, la alcachofla, el tomate, el traje, la pobreza, el
jabón los calcetines. Todas estas cosas son evocadas en fun-
ción de la necesidad que tiene el hombre de ellas. El tema de
la América virginal reaparece en algunas de sus Odas en las
que exalta la naturaleza americana. Otras Odas están dedica-
das a grandes poetas Manrique, Rimbaud, Walt Whitman, César -

vallejo.

El tema político que nos muestra Las uvas y el viento - es de lo más amplio. En este poemario Neruda ataca a los Estados Unidos por usar armas bacteriológicas que contaminan el agua de los ríos; o dejando caer microbios sobre las poblaciones civiles indefensas. Elogia a China por romper antiguas ataduras y liberarse. El poeta estima que el ejemplo de libertad que China dio, será seguido por otros pueblos, entre ellos los de latinoamérica. Además, capta los problemas más sobresalientes del mundo contemporáneo, tales como, la Reforma Agraria China, la existencia del Berlín dividido, Es en verdad un poemario cosmopolita.

La nota máxima entre los poemas presentes en esta obra - la da su Oda a Stalin titulada "En su muerte", que a pesar de mostrar la estructura de esa forma poética, por tono tan solemne, se asemeja a un canto fúnebre dedicado a un héroe forjador de pueblos. Stalin prosigue la obra de Lenin, es un ser que pone toda su energía al servicio de las necesidades de su pueblo, es el varón modelo al que hay que imitar.

Y en el poema dedicado "A la memoria de Ricardo Fonseca" dirigente comunista chileno, una vez más su fe política se manifiesta más vigorosa que nunca:

"Somos los comunistas, Ricardo. Sonriendo contigo, continuaremos la jornada. Larga es la lucha, pero triunfaremos. Te lo juramos, Camarada".

De este breve recorrido por la poesía nerudiana sale a la luz una distinta concepción del arte poético. En esta diferente visión, los poemas no deben escribirse como un desahogo del "yo" que al exponerse públicamente actúan a la manera de una descarga psicológica, de una catarsis. La poesía debe servir para unir en la fe socialista a la humanidad entera, para hacerles sentir que no están solos, para decirles que la victoria de su causa está cercana, para que sigan combatiendo hasta

lograr la meta deseada. Los versos deben cantar las cosas de las que el hombre ve a su alrededor, aun cuando ellas no sean exquisitas, ni finas, ni excelentes. El credo literario de Neruda queda sintetizado cuando afirma:

"... Son enemigos de la poesía cuantos excluyen de ella la lucha que es también nuestro pan de cada día. (...) Aquellos que, políticamente, quieren amordazarnos, quieren apagar el canto, el eterno canto".

Para Neruda el poeta debe ser combatiendo de una idea política, de una doctrina, de un credo positivo. Ahora bien, su obra no está "enderezada a tratar problemas teóricos de la vida política sino sólo a la creación poética dentro de los cánones del Realismo Socialista",

San José, Costa Rica, 14 de enero 1975.

----- 0 -----