

LIBROS

● Lorena Paz Valderrábano Bernal

POR LOS LABERINTOS DE LA POESÍA: SIGLO XX, LA RENOVACIÓN DE LA PALABRA

el poema es una careta que oculta el vacío,
¡prueba hermosa de la superflua grandeza
de toda obra humana!

OCTAVIO PAZ

La literatura es objeto de múltiples estudios, particularmente en las décadas más recientes, si bien desde la antigüedad clásica y en el transcurso de la historia ha preocupado a filósofos, poetas, filólogos y estudiosos formales, quienes se han ocupado de revisar sus funciones y relaciones sociales así como de construir variados y complejos métodos de análisis y crítica literarios, los cuales, sin dejar de lado contextos históricos, sociales, filosóficos y lingüísticos, centran su atención en el valor estético de cada texto.

No obstante el grado de especialización del estudio y la crítica literarias, es práctica común la lectura que, despojando al producto literario de sus implicaciones propias, lo convierte en el pretexto para dejar que afloren fenómenos y estructuras ideológico-culturales: dogmas, clisés, prejuicios, imposición de interpretaciones y valores dictados por terceros: sean medios electrónicos o prácticas docentes de diferentes niveles educativos, por mencionar algunas, que empobrecen o distorsionan el sentido y el valor de un texto.

Ante este tipo de circunstancias es reconfortante encontrar materiales de divulgación literaria como el No. 4 de la colección "Acordeones", editada por la Universidad Autónoma del Estado de México y que constituye la publica-

ción más reciente de Eugenio Núñez Ang: *Literatura del siglo XX (poesía). Algunos movimientos representativos*. Este texto no es el primero del autor en la colección aludida, pues anteceden sus trabajos de teatro y narrativa, cada uno con valiosos aportes particulares.

El texto de Núñez Ang entrega al lector, lo mismo aficionado amante de la poesía que joven estudiante preparatoriano, una riquísima selección de movimientos y expresiones poéticas cuyo punto de partida se remite al periodo entre las dos guerras mundiales, de 1914 a 1939. Esta elección no es arbitraria, sino que atiende "con insistencia [...] movimientos que lograron permanecer; posteriormente revisamos algunas agrupaciones generacionales, de identidad sexual o racial o económica que tuvieron rasgos comunes y, finalmente, algunos autores que han sido de fundamental importancia en el desarrollo de la literatura del siglo XX." (p.10)

Uno de los aspectos relevantes en el trabajo de Núñez Ang es que, más que la mera enunciación cronológica o la descripción escueta de cada movimiento, obra, texto o autor, por un lado, pone de manifiesto una actitud crítica desde la cual se contextualiza, se interpreta y se saborea cada material, y, por otro, sugiere actividades que involucran el desempeño intelectual del lector que, a riesgo de abusar en la extensión de la cita, me permito ejemplificar:

Muerte sin fin es el poema del eterno movimiento vital: cada uno de los elementos fluye para, inmediatamente, transformarse en ese flujo circular, de muerte sin fin: el agua se metamorfosea en nube; ésta en lluvia para volverse río, mar, nuevamente nube. El tiempo se hace instante que ya es hora, año, siglo, eternidad; el lenguaje es palabra; ésta, oración, discurso, poema, silencio. Veamos un fragmento de este largo poema.

[...]

Los invitamos a intentar un análisis de este difícil pero bellissimo poema. Encuentren, por ejemplo, en los primeros versos cómo Gorostiza nos plantea uno de los grandes problemas de la existencia humana: qué somos, cuál es nuestra relación con el mundo circundante. ¿Qué significa la "conciencia derramada", "las alas rotas", ese "torpe andar a tientas por el lodo"? (pp.62-63)

Este tipo de acercamientos al texto literario podrían parecer semejantes a los que cualquier lector con cierta experiencia estaría en condiciones de plantear; sin embargo, detrás de ellos se encuentra la consistencia de la metodología para el análisis, instrumento mediante el cual la lectura permanece apegada al texto, a su significación y a su valor.

Con recursos de este tipo, *Literatura del siglo XX...* ofrece una versión de amplia gama de movimientos literarios que inician con los de vanguardia. Las razones de la subversión contra las insuficientes nociones de forma y contenido, contra esquemas caducos y asfixiantes son explicados con detalle a partir de la urgente necesidad de afirmar el presente, de romper con lo convencional, de aprovechar las innovaciones de la ciencia y de preservar la

conciencia de la fragilidad de la vida, brutalmente evidenciada por las guerras.

Así, el texto de Núñez Ang nos lleva de Italia, con el futurismo de Felipe Tomás Marinetti, al arte de Gerardo Diego y Pedro Garfias en España, con su ultraísmo; del creacionismo de Huidobro al intimismo de la poesía pura o esencial de Pedro Salinas y Jorge Guillén. Del cubismo al existencialismo, al surrealismo y otras escuelas, expresiones todas que con mayor énfasis diluyen distancias entre la pintura, la filosofía, la vida cotidiana, la vida.

Cada poema, cada fragmento seleccionado por el autor de nuestro acordeón representa un verdadero agasajo, tanto por el texto elegido como por el análisis y la crítica que le acompaña. De este modo, informa que a la expresión de los grandes conflictos de la conciencia: "estilización y huida de la realidad, abandono del elemento emotivo, desprecio por las pasiones humanas, actitud minoritaria, quehacer estético como juego al desdeñar toda intención didáctica del arte" (p.45) de los vanguardistas se impone el imaginario social de generaciones signadas por los estragos y explosiones de las grandes conflagraciones: la generación del 27 española, constituida por profesores universitarios, críticos y eruditos cuyas tendencias políticas los arrojaron o al exilio o la persecución.

El contexto del México inmediato a la revolución da paso a poetas cuya preocupación remite a "problemas estéticos, hacia una nueva disciplina intelectual" (p.57); así, es posible deambular por los versos de Carlos Pellicer, José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y Gilberto Owen, principales representantes de una generación, la de "Contemporáneos", paradójico "grupo de soledades", "grupo de amigos", "grupo sin grupo" (p.57) contextualizado estética, cultural y socialmente por Núñez Ang en su exhaustiva complejidad.

De ahí pasa a la literatura norteamericana, de la que señala: "sin duda, la literatura, el cine, la plástica, la música norteamericana del siglo XX, por varias razones, y muy poderosamente la estética y la artística, contribuyeron con aportaciones relevantes" (p.71) a un vigoroso movimiento: la generación *Beat*. De esta dice: "*Beat Generation*. El término se atribuye a Jack Kerouac y sus amigos. Se ha supuesto, proviene de un sentido religioso *beatness*, *beatitude*, y sugiere la inocencia, bendición y éxtasis del ángel *hip* que aspira a la unidad con el Uno" (p.72). Poemas de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y Gregory Corso ilustran las producciones de esta generación.

De ahí, el autor instala a sus lectores en el apartado de "Manifestaciones sociales en la poesía a partir de los años sesenta", donde encontramos los ecos de la otredad: las minorías que se oponen al ideal del mundo feliz y le recuerdan que la realidad es múltiple y diversa:

“Black is beautiful” (en las sociedades racistas, la doble discriminación de la mujer de color fue sintetizada en un slogan contracultural: “Dios es negra”), “Orgullo gay”, “Chicano power”, “¡Que vivan los estudiantes!”, “La imaginación al poder”, serán algunas consignas que derivarán en propuestas literarias, en manifestaciones poéticas, narrativas, dramáticas y hasta gramaticales, donde cada sector lanzará y arriesgará lo propio. (p.82)

Nicolás Guillén es voz de la poesía negra y la memoria del guerrillero, Ensema Nsang de los obreros de Guinea, Abu-Salma del pueblo palestino. Por su parte, Margie Piercy, María Mercedes Carranza, Marta Defilpo, Ana Rossetti y Rosario Castellanos muestran que en Norteamérica, Colombia, Argentina, España o México, la poesía escrita por mujeres tiene mucho qué exhibir del mundo y su realidad.

La poesía gay, la poesía lésbica, tienen presencia y exigen su espacio; autores de literatura gay como Luis González de Alba, Manuel Ramos Otero, Victoria Enríquez despojan al lenguaje de cualquier posible camuflaje puritano y expresan, en sus versos, sus ansiedades y los conflictos por el ser amado.

Igualmente, el movimiento del 68 y la literatura chicana (que, por cierto, reclama de Eugenio Núñez uno de sus estupendos estudios) se hacen presentes en este acordeón.

Finalmente, el último apartado, no por breve menos importante y significativo, ofrece al lector una muestra de la escritura poética del sida; de México, de Chile o de Cuba, llegan las voces que dan cuenta del impacto de esta enfermedad, el dolor y la muerte que conlleva.

Con todo y lo variado de la selección tanto de escuelas, autores, tendencias y movimientos poéticos, Eugenio Núñez Ang está consciente de que su trabajo, de 140 páginas no es suficiente para albergar la riqueza y los significados de la producción poética del siglo; por eso, en sus “consideraciones finales” sugiere una larga lista de autores, pintores, músicos clásicos, jazzistas y rockeros que permiten adentrarse más en los interminables, a veces tortuosos, a veces sublimes, del arte contemporáneo.

No cabe duda que el texto de Eugenio Núñez Ang es un gran acierto editorial de la UAEM para cualquier lector que busca respuestas en la poesía. **LC**

Eugenio Núñez Ang, *Literatura del siglo XX (poesía). Algunos autores y movimientos representativos*. UAEM (Col. Acordeones No.4), Toluca.