

SESIÓN 9

POESÍA CONTEMPORÁNEA

I. CONTENIDOS:

1. Postmodernismo: Ramón López Velarde y Gabriela Mistral.
2. México, El Ateneo de la Juventud: Alfonso Reyes, Enrique González Martínez y Juana de Ibarbourou.
3. España: Juan Ramón Jiménez, Generación del 27, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández.
4. Los Contemporáneos: Carlos Pellicer, José Gorostiza y Javier Villarrutia.
5. Poesía Hispanoamérica: Cesar Vallejo, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Octavio Paz y Jaime Sabines.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Entenderá la sensualidad y la espiritualidad que manifiesta la obra poética del postmodernismo y los contemporáneos.
- Conocerá el listado de poetas contemporáneos y sus aportaciones estilísticas más significativas a la literatura universal.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Has escuchado hablar de la época literaria conocida como postmodernista?
- ¿Qué poeta contemporáneo conoces? ¿Cuál es tu poesía preferida?
- ¿Qué te gusta la poesía hispanoamericana?
- ¿Qué conoces de la personalidad de Enrique González Martínez?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Postmodernismo: Ramón López Velarde y Gabriela Mistral.

Ramón López Velarde, nació en Jerez, Zacatecas en 1888 y muere en la ciudad de México en 1921. El ámbito de su obra poética tiene como impronta una cierta sensualidad y espiritualidad. Algunas de sus obras son: *La sangre devota* (1961), la cual, muestra el mundo íntimo de su obra. Está también *Zozobra* (1919). El acierto de su poesía está, fundamentalmente, en la conjunción de diversos elementos en un lenguaje que alcanza el equilibrio de los extremos: apetito de los sentidos y religiosidad; visión local de la provincia y concepción de la patria.

A un imposible

Me arrancaré, mujer, el imposible
amor de melancólica plegaria,
y aunque se quede el alma solitaria
huirá la fe de mi pasión risible.

Iré muy lejos de tu vista grata
y morirás sin mi cariño tierno,
como en las noches del helado invierno
se extingue la llorosa serenata.

Entonces, al caer desfallecido
con el fardo de todos mis pesares,
guardaré los marchitos azahares
entre los pliegues del nupcial vestido.

Nota: Para profundizar en algunos textos de la poesía contemporánea, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 9. Allí encontrarás algunos fragmentos obras de estos poetas.

Gabriela Mistral, nació en Vicuña, Chile en 1889 y murió en Nueva Cork en 1957. Tanto por le época en que vive, como por las características de su poesía, Gabriela Mistral (cuyo verdadero nombre es Lucía Godoy Alcayata) desciende del modernismo, sólo que su lenguaje, tierno y áspero a la vez, no aspira al esteticismo de la generación anterior. En cuatro libros de poesía. *Desolación* (1922), *Ternura* (1924), *Tala* (1938), y *Larga* (1954) trata los mimos temas: la muerte del ser amado, la maternidad frustrada, la devoción a la infancia y la pasión por América. Una sintaxis descuidada y el desdén a la perfección formal dan a su poesía un sello que la aparta de cualquier clasificación. En 1945 recibe el premio Nobel de Literatura.

2.1. México, El Ateneo de la Juventud: Alfonso Reyes, Enrique González Martínez y Juana de Ibarbourou.

Se trata de una generación de ensayistas, filósofos y humanistas autodidactas que se inician a partir de la revista *Savia Moderna* (1906). Los miembros de este famoso grupo son: Alfonso Reyes, Julio Torri, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Enrique González Martínez, Martín Luís Guzmán y Luís G. Urbina, entre otros.

Alfonso Reyes, vivó de 1889 a 1959 logra gran reconocimiento por su obras en prosa, en la que utiliza como fuentes la inspiración nacional y civilización azteca. Fue uno de los miembros del Ateneo de la Juventud, algunas de sus obras son: *Cuestiones estéticas*, *Visión de Anáhuac*, *Simpatías y diferencias*, *El deslinde*, *La experiencia literaria*.

Enrique González Martínez, es originario de Guadalajara, Jalisco, México y vivó de 1871 a 1952. Su modernismo fue de introspección y profanidad, ávido más de hondura emocional que de hallazgos puramente auditivos o visuales. Su autobiografía consta de dos volúmenes: *el hombre del búho* (1944) y *La apacible locura* (1951).

Tuércete el cuello al cisne. . .

Tuércete el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda. . . y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. . .

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en al sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

Juana de Ibarbourou, es originaria de Uruguay y vivió de 1895 a 1979. Su tendencia es modernista y los temas más frecuentes en su poesía fueron el amor y la pasión. Manifiesta una habilidad deliciosa para evocar las sensaciones, las pasiones y sentimientos desde la percepción de un cuerpo sensible, vivo y alegre. Sus obras son las siguientes: *La lenguas del diamante*, *Raíz salvaje*, *La rosa de los vientos*, *El cántaro fresco*, *Poemas en prosa*, *Estampas de la Biblia*, *Loores de Nuestra Señora* y *Azar*.

3.1. España: Juan Ramón Jiménez, Generación del 27, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández.

Juan Ramón Jiménez, nació en España y vivió de 1881 a 1958. Su obra poética se define por la búsqueda de la belleza esencial. La búsqueda estética de este escritor lo lleva cada vez más a la “esencialidad” lírica y metafísica. Algunas de sus obras son: *Arias tristes* (1903), *Baladas de primavera* (1910), *Diario de un poeta recién casado* (1916), *Piedra y cielo* (1917), *Estación total* (1939), *En el otro costado* (1942), *Dios deseado y deseante* (1949), *Ríos que se van* (1953) y la más difundida *Platero y yo* (1914).

La noche

El dormir es como un puente
que va del hoy al mañana.
Por debajo, como un sueño,
pasa el agua, pasa el alma.

“**Generación del 27**”. Estos poetas se entregan al disfrute estético a través de su sensibilidad y capacidad de recreación. También la expresión efusiva del sentimiento, legítima antes y después, era motivo de reproche, incluso el dolor resulta tema vedado en sí. Los poetas del 27 son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luís Cernuda y Miguel Hernández, entre otros.

Jorge Guillén, nació en Valladolid, España el 18 de enero de 1893 y muere en Málaga, España el 6 de febrero de 1984. Su lírica representa un esfuerzo consciente, racional y meditado para llegar a la poesía esencial y desnuda, que rechaza todo sentimentalismo y todo acento excesivamente humano. Sus obras poéticas son tres: *Cántico* (1928) *Clamor* (1950) que incluye *Maremagnum*, que van a dar ala mar y *Aura de las circunstancias* y *Homenaje*.

Gerardo Diego, nació en Santander, Cantabria el 3 de octubre de 1896 y murió en Madrid el 8 de julio de 1987. Dio su apoyo al movimiento altruista, y defendió la tendencia creacionista dentro del mismo. Sin abandonar el creacionismo, compone poemas en las más rigurosas formas tradicionales. Entre sus obras líricas destacan: *El romancero de la novia*, *Imagen*, *Soria*, *Manual de espumas*, *Versos humanos*, *Romances*, *Alondra de la verdad*, *La sorpresa*.

Federico García Lorca, nació en Granada, España y vivió de 1898 a 1936. El encanto de su poesía popular está lleno de imágenes y de hallazgos e intuiciones sorprendentes. Su obra dramática, rica en esencias líricas, funde espléndidamente el espíritu popular con la sabiduría teatral, y trasciende así en farsas, o en tragedias, que son capitales en la historia de nuestra literatura dramática. Algunas de sus obras son: *Canciones* (1927), *Romancero Gitano* (1928), *Poeta en Nueva Cork* (1929 y 1930), *La zapatera prodigiosa* (1930) y *Yerma* (1935).

Rafael Alberti, vivió de 1902 a 1999. De ideología marxista y por sus opiniones políticas su obra fue bastante relegada. También escribió teatro, aunque en menos proporción y éxito que la lírica, género en el que destacan sus libros *Marinero en tierra*, *Sobre los ángeles*, *Cal Y canto*, *Pleamar y Retornos de lo vivo lejano*. Otras de sus obras son: *El alba de alhelí*, *Sermones y moradas*, *El poeta en la calle*, *Entre el clavel y la espada*, *La arboleda perdida*, *El adefesio*, *La pintura*, *Ora marítima* y *Sonetos romanos*.

Miguel Hernández, (1910 – 1942). Es un escritor de sorprendente fuerza emotiva. A los veinte años ya se manifiesta el fácil manejo del ritmo y la rima, así como la influencia de los poetas románticos y posrománticos del siglo XIX. *El rayo que no cesa* (1936) constituye su consagración poética. Su poesía se prendió a la lucha social de su pueblo, y simultáneamente cantó a la naturaleza. Tiene obras de amor como “Quién te ha visto y quién te ve”, “Sombra de lo que eras” y “Ser onda, oficio, niña, es tu pelo”. Escribe al dolo y a los niños sin esperanza en “Las nanas de la cebolla” y “El niño yuntero”. Otros libros de poesía son: *El hombre acecha* y *El viento del pueblo*.

4.1. Los Contemporáneos: Carlos Pellicer, José Gorostiza y Javier Villarrutia.

Carlos Pellicer, (1899 – 1977). Su poesía está llena de imágenes pictóricas, en las cuales la plasticidad y luminosidad refleja una manera sonora y sensual de manejar el lenguaje. La riqueza de ritmos y figuras caracterizó en gran medida su poesía. Sus temas van desde los asuntos

descriptivos en relación a la naturaleza, que pueden advertirse en *Colores en el mar y otros poemas*, hasta los exuberantes sentimientos amorosos que se hallan expuestos en *Hora de junio*. Trata asuntos americanistas entre uno y otro libro y los temas religiosos parecen condensar su arte poético en *Práctica de vuelo*.

José Gorostiza, (1901 – 1973). Destacan en su obra el paisaje, el color y el ritmo que dan forma a sus *Canciones para cantar en las barcas*, su contenido muestra el camino de las preocupaciones estéticas. *Muerte sin fin* constituye la síntesis de su universo poético, el cual, plantea el conflicto de la inteligencia, la finitud de la existencia, así como la relación de Dios con la vida humana. Intenta expresar la condición del hombre frente a la condición estética.

Xavier Villaurrutia, (1903 – 1950). Ha tenido una influencia perdurable en relación a la necesidad de renovar continuamente los recursos artísticos, y en particular los poéticos. Se impone un alto rigor técnico que ese expresa en su obra *Nostalgia de la muerte*, *Décima muerte y otros poemas no coleccionados*. Su obra manifiesta la influencia de los poetas franceses, así como su atención hacia algunos pintores de su preferencia. El amor, la muerte y la noche conforman la gran trilogía temática y son temas que reveló con suma sensibilidad e intensidad.

5.1. Poesía Hispanoamérica: Cesar Vallejo, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Octavio Paz y Jaime Sabines.

César Vallejo, nació en Perú y vivió de 1898 a 1939. Su lírica toma dos tendencias centrales: la intimista y lo que podemos llamar su poesía social. Su lenguaje reúne tanto los valores estéticos de las corrientes de vanguardia, como los valores de la cultura hispanoamericana; su poesía abrió nuevos caminos y libertades en el terreno de la composición poética. Represento la figura del poeta revolucionario de su tiempo. Su poesía refleja el más hondo dolor por la injusticia social. Así como la muerte y la ausencia son preocupaciones nucleares de su poesía. Algunas de sus obras son: *Los heraldos negros* (1918), *Trilce* (1922), *Poemas humanos* (1939) y *España, aparta de mí este cáliz*.

Nicolás Guillén, de origen Cubano, vivió de 1900 a 1989. Rebase la expresión pintoresca a favor de un canto de profundos sentimientos de identidad nacional. La manifestación orgullosa y exaltada, tanto de los mitos como de las creencias africanas, tomó un alto sentido en su poesía. En su poesía utiliza un lenguaje sencillo, así como el gran sentido de musicalidad en sus versos. Títulos de su obra lírica: *Motivos de Son*, *Sóngoro cosongo*, *West Indies Ltd.*, *España. Poema en cuatro angustias y una esperanza*, *Cantos para soldados y sones para turistas*, *El son entero*, *Elegías*, *Tengo*, *Poemas de amor*, *Antología mayor*, *El Zoo*, *La rueda dentada*, *Diario que diario* y *Por el mar de las antillas anda un barco de papel*.

Pablo Neruda, nació en Parral, Chile y vivió de 1904 a 1973. En 1924 sorprende al público de Hispanoamérica con sus *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, por la belleza de la sus imágenes y su lenguaje. *Residencia en la tierra* (1935) inicia la etapa surrealista de su poesía, hermética y difícil. La guerra civil española convierte a su poesía en un mensaje abierto contra la injusticia y los problemas sociales. *Odas elementales* (1954) es dirigida a otro tipo de lector. Es uno de los más grandes poetas contemporáneos en lengua española.

Tengo miedo

Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza
del cielo se abre como una boca de muerto.

Tiene mi corazón un llanto de princesa
olvidada en el fondo de un palacio desierto.

Tengo miedo. Y me siento tan cansado y pequeño
que reflejo la tarde sin meditar en ella.

(En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño
así como en el cielo no ha cabido una estrella.)

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe
y hay un grito en mi boca que mi boca no grita.

No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste
abandonada en medio de la tierra infinita.

Se muere el universo, de una calma agonía
sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde.
Agoniza Saturno como una pena mía,
la tierra es una fruta negra que el cielo muerde.

Y por la vastedad del vacío van ciegas
las nubes de la tarde, como barcas perdidas
que escondieran estrellas rotas en sus bodegas.
Y la muerte del mundo cae sobre mi vida.

Octavio Paz, nació en México, D. F. y vivió del 31 de marzo de 1914 al 19 de abril de 1998. Su poesía es una de las más brillantes expresiones de todos los tiempos. La convivencia de las formulaciones teóricas y estéticas representa una constante en la poesía de Paz. Su producción poética se ha reunido por épocas en diferentes volúmenes que abarcan los siguientes títulos: *Libertad bajo palabra*, *Salamanca*, *Ladera Este* y *Vuelta*. Su poesía completa se ha recopilado bajo el nombre de *poemas*; y *Árbol adentro*. Con el título de *El fuego de un día* (1987), Paz ha realizado una amplia selección de obra lírica.

Jaime Sabines, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 25 de marzo de 1926 y murió en la Ciudad de México; el 19 de marzo de 1999. Ha producido una poesía muy peculiar, en su libro *Horas*, manifiesta una rebeldía respecto a las formas y temas comunes aspecto que continúa hasta uno de sus últimos libros *Poesía*, *Nuevo recuento de poemas*. Carlos Monsiváis se expresa sobre la obra de Sabines diciendo “Sabines junta la imprecación, la duda, la ternura, la blasfemia, la anarquía, la celebración de la soledad. (...) el riesgo de Sabines ha sido su inmenso logro: el tono autobiográfico, la capacidad de construir un personaje a base de reacciones, transfiguraciones de la impotencia, recuerdo de tardes inertes y noches de oprobio y tedio”. Lo singular de su poesía está sobre todo en el ritmo y en el manejo poético de temas que rara vez adoptaría el género lírico. Su obra inicia en 1950 con *Horas*, le siguen *La señal*, *Tarumba*, *Diario semanario* y *poemas en prosa*, *Recuento de poemas*, *Yuria*, *Algo sobre la muerte del mayor Sabines*, *Mal tiempo* y *Nuevo recuento de poemas*.

Quando estuve en el mar era marino....
Quando estuve en el mar era marino
este dolor sin prisas.
Dame ahora tu boca:
me la quiero comer con tu sonrisa.
Quando estuve en el cielo era celeste
este dolor urgente.
Dame ahora tu alma:
quiero clavarle el diente.
No me des nada, amor, no me des nada:
yo te tomo en el viento,
te tomo del arroyo de la sombra,
del giro de la luz y del silencio,
de la piel de las cosas
y de la sangre con que subo al tiempo.
Tú eres un surtidor aunque no quieras
y yo soy el sediento.
No me hables, si quieres, no me toques,
no me conozcas más, yo ya no existo.
Yo soy sólo la vida que te acosa
y tú eres la muerte que resisto.