

HUMANITAS

ANUARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

*Capilla de la Señora
Biblioteca Universitaria*

15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

1974

Toda la casa de Isla Negra está inundada por una colección de barcos en miniatura de todas formas y estilos sin faltar los armados dentro de botellas. Además Neruda fue un gran maricólogo. Su colección de conchas fue enorme.

EL AMOR, LA MUJER Y EL MAR EN LA POESÍA DE PABLO NERUDA

LETICIA PÉREZ GUTIÉRREZ M.L.E.
ITESM

EL TERCER LATINOAMERICANO que recibió el Premio Nóbel de Literatura (1971) fue Pablo Neruda. Junto con Gabriela Mistral, su maestra, y su amigo Miguel Angel Asturias forman la representación de las letras hispano-americanas en el concierto universal de los Premios Nóbel.

Nativo de Parral, república de Chile, Neruda se refiere a su familia en estos términos: "Mis tatarabuelos llegaron a los campos de Parral y plantaron viñas. Tuvieron unas tierras escasas y cantidades de hijos. En el transcurso del tiempo esta familia se acrecentó con hijos que nacían dentro y fuera del hogar. Siempre produjeron vino, un vino intenso y ácido, vino pipeño, sin refinar. Se empobrecieron poco a poco, salieron de la tierra, emigraron volviendo para morir a las tierras polvorientas del centro de Chile".

Pablo Neruda edificó una de sus casas en un pedazo de la costa chilena cercana al puerto de Valparaíso denominada Isla Negra. Neruda compró esta casa a un viejo capitán de navío que la construía para su familia. Es un pedazo de playa con grandes rocas en donde rompe el mar furiosamente. Toda la casa está adornada con motivos de mar: conchas marinas, el timón de un barco, ventanas redondas; al segundo piso se sube por una escala de cuerdas como las de los barcos. En la casa se encuentran tres mascarones de proa, uno en forma de Medusa, otro más pequeño llamado la "María Celeste" y otro en el patio de la casa. A uno de estos mascarones dedicó Neruda el Soneto LXVIII, en que exalta la figura de la "niña de madera" que no llegó caminando.

*La niña coronada por las antiguas olas,
allí miraba con sus ojos derrotados:*

*sabía que vivimos en una red remota
de tiempo y agua y olas y sonidos y lluvia,
sin saber si existimos o si somos un sueño.*

Toda la casa de Isla Negra está inundada por una colección de barcos en miniatura, de todas formas y estilos, sin faltar los armados dentro de botellas. Además Neruda fue un gran malacólogo. Su colección de conchas marinas era una de sus pasiones. El mismo relata en sus *Memorias*: "Tuve las especies más raras de los mares de China y Filipinas, del Japón y del Báltico, caracoles antárticos y polimitas cubanas, o caracoles pintores vestidos de rojo y azafrán, azul y morado, como bailarinas del Caribe... Exageré mi caracolismo hasta visitar mares remotos. Mis amigos también comenzaron a buscar conchas marinas, a encaracolarse. En cuanto a los que me pertenecían, cuando ya pasaron de quince mil, empezaron a ocupar todas las estanterías y a caerse de las mesas y de las sillas. Los libros de caracología o malacología como se les llama, llenaron mi biblioteca. Un día lo agarré todo y en ocho inmensos cajones los llevé a la Universidad de Chile, haciendo así la primer donación al alma mater. Ya era una colección famosa. Como buena institución sudamericana, mi Universidad los recibió con loores y discursos y los sepultó en un sótano. Nunca más se han visto".

Su quehacer poético está contenido en más de treinta libros, el primero publicado en 1926 y el último en 1962. Sus libros han sido traducidos a ochenta idiomas y entre todos son cerca de quinientas ediciones.

En sus poemas ha tocado infinidad de temas, entre los que destacan: el amoroso, el existencial, el amor a su tierra, la naturaleza, el anhelo, la muerte y otros; pero entre ellos sobresale su ardiente amor por el mar. Esta vinculación del poeta con el mar se ahondó cuando se fue a vivir a Isla Negra. Allí, en contacto con el mar, florece espléndido su plectro. En el Soneto LXXXV, con la pupila atenta, vuelto al mar y al espectáculo de esa naturaleza indómita, contempla que

*Del mar hacia las calles corre la vaga niebla
como el vapor de un buey enterrado en el frío,
y largas lenguas de agua se acumulan cubriendo
el mes que a nuestras vidas prometió ser celeste...*

La lluvia azota también a Isla Negra y la inunda con su voz clara y diáfana:

*La gran lluvia del Sur cae sobre Isla Negra
como una sola gota transparente y pesada,
el mar abre sus hojas frías y la recibe,
la tierra aprende el húmedo destino de una copa.*

(Soneto LXVII)

Muchas veces Isla Negra se encuentra cubierta por la bruma del mar y el poeta observa cómo la neblina invade la costa y también su casa:

*Neblina, espacio o cielo, la vaga red del día
crece con fríos sueños, sonidos y pescados,
el vapor de las islas combate la comarca,
palpita el mar sobre la luz de Chile.*

...adiós, caen las lágrimas de la naturaleza.

(Soneto LXXIV)

Isla Negra fue el refugio preferido de Neruda. Allí en contacto con el mar, se tonificaba su espíritu y brotaba incontenible su poesía. "El cielo es una red cuajada de peces sombríos." "El temporal al desatarse 'arremolina' hojas oscuras y suelta todos los barcos que anoche amarraron al cielo." Fueron para el poeta esos días pasados junto al mar "radiantes días balanceados por el agua marina" donde "el viento del mar caza errantes gaviotas".

En estrecha vinculación con el mar se encuentra la poesía amorosa de Neruda, en varios de sus libros entre los cuales destacan los *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, *Estravagario*, *Los versos del capitán* y *Cien sonetos de amor*. Allí en conjunción admirable se explaya el estro del poeta.

Centrando nuestro estudio en los libros que ahondan y enraizan su temática en el amor y que marcan la trayectoria desde su juventud hasta su madurez, observamos en la poesía erótica de Neruda tres aspectos: la íntima conexión que se establece entre el amor y el mar; la relación profunda mujer-mar; y los sentimientos del poeta empapados por el agua salina.

En los *Sonetos de amor* define Neruda este sentimiento que avasalla todo, que derrumba montañas, que arrostra heroísmos. En el soneto LXXXVIII exclama:

*Oh amor, rosa mojada por sirenas y espumas,
fuego que baila y sube la invisible escalera
y despierta en el túnel del insomnio a la sangre
para que se consuman las olas en el cielo,
olvide el mar sus bienes y leones
y caiga el mundo adentro de las redes oscuras.*

En el soneto XII tratando de descifrar lo que es amar y preguntándose qué significa la entrega, hace una admirable comparación:

*Ay, amar es un viaje con agua y con estrellas,
con aire ahogado y brucas tempestades de harina:
amar es un combate de relámpagos
y dos cuerpos por una sola miel derrotados.*

El amor no sólo es un viaje que se emprende o un combate de relámpagos; es más. Neruda llega a identificar el amor con la impetuosidad de las olas del mar en los Sonetos LXI y XV:

*Cuando el amor como una inmensa ola
nos estrelló contra la piedra dura,
nos amasó con una sola harina...*

*Porque el amor, mientras la vida nos acosa,
es simplemente una ola alta sobre las olas.*

Y en el mar su amor se explaya porque un 8 de septiembre escribe:

*Hoy el mar tempestuoso
nos levantó en un beso
tan alto que temblamos
a la luz de un relámpago
y, atados, descendimos
a sumergirnos sin desenlazarlos.*

La periodista chilena Lenka Franulic ha dicho que Neruda es el poeta del amor y que "le puso nombre al amor". Toda la obra del poeta respira un clima erótico. Se han hecho muchos estudios sobre su poesía. Volodia Teitelboim en una entrevista que le hiciera en 1943 se expresaba así del poeta: "Su genio viviente le ha hecho la voz mágica del hombre en el amor,

y en el combate, en la guerra por su destino y su libertad; la voz humana del mar, el cielo y del más profundo misterio del planeta".

Y ¿cómo es la mujer que Neruda describe tan prolijamente en sus versos? En sus poemas las comparaciones entre la mujer y el agua se suceden en forma interminable. "Por eso tú saliste del sur como una isla poblada y coronada por plumas y madera." El poeta dirá con alegría: "Busco el sonido líquido de tus pies en el día", tus "pies claros que resbalan navegando en la espuma"; y las manos son tan blancas y bellas "como si en la mañana del mar fueran creadas". Todo en la mujer le atrae. Dirigiéndose a Matilde le dice tiernamente: "Mi fea, el mar no tiene tus uñas en su tienda".

La mujer que Neruda describe en sus poemas canta y llora, sufre y goza, y tiene en su boca "la sonrisa del agua". Esa es la imagen de la mujer que el poeta entrega en su poesía. La mujer y el mar engendrados de vida. Vitalidad y alegría. La mujer con sus cantos se une a la interminable sinfonía que el mar entona cuando las olas se estrellan furiosamente en los peñascos. La mujer canta de cara al viento, enhiesta, altiva: "He dicho que cantabas en el viento / como los pinos y como los mástiles". Y ríe y allí "junto al mar en otoño, / tu risa debe alzar / su cascada de espuma". Pero hay algo en la mujer que atrae hondamente al poeta y esto son los ojos: "las ventanas del alma" como dijeran los poetas. Y aquí la identificación ojos-mar es total y completa:

*Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes
que olean como el mar a la orilla de un faro...*

Y en el poema "Inclinado en las tardes..." expresa:

*Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes
a tus ojos oceánicos.*

A la mujer, "niña, venida de lejos, traída de tan lejos... Quejumbre, tempestad, remolino de furia (que) cruza encima de mi corazón", a esta mujer es a la que Neruda canta. Mujer que lleva en sí "la embriaguez de la ola", que está "eternamente en fuga como la ola". Mujer-mar. Mujer que se escapa, que es vida y agua, que es lluvia y ola:

*De la ola, una ola y otra ola,
verde mar, verde frío, rama verde,
yo no escogí sino una sola ola:
la ola indivisible de tu cuerpo.*

La "Canción desesperada" es uno de los poemas en donde alienta con mayor ímpetu esta unión del amor-mujer-mar. En una conferencia inédita que Neruda proporcionó a su secretaria y biógrafa Margarita Aguirre, con-
signa que este poema fue escrito en Puerto Saavedra. El poeta escuchaba en esos momentos todos los ruidos del mar: el embate de las olas en los acantilados, los gritos de las gaviotas, el sonido sordo del mar. Sostiene Angel Valbuena Briones que este poema "resume el mensaje desabrido que se deduce de la relación amorosa cantada en el libro. No cabe la comunicación. La experiencia física, tan intensamente descrita en el poema noveno, no rompe la soledad". Alfredo Lozada explicando este poema dice que "es un sostenido 'farewell' en que el hablante, náufrago una vez más en su sentimiento del tiempo y de la ausencia, rememora en húmeda hora a la ausente, a la que amó y perdió".

*Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy.
El río anuda al mar su lamento obstinado.*

*Abandonado como los muelles en el alba.
Es la hora de partir, ¡oh, abandonado!*

*Sobre mi corazón llueven frías corolas.
¡Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos!*

*En ti se acumularon las guerras y los vuelos.
En ti alzaron las alas los pájaros del canto.*

*Todo te lo tragaste, como la lejanía,
como el mar, como el tiempo. ¡Todo en ti fue
naufragio!*

En muchos de los sonetos de amor menciona Neruda la relación íntima entre mujer y mar. La mujer se sumerge en el mar y se confunde en él como la perla en la concha. Las metáforas surgen claras, nítidas, con gran economía de léxico que busca siempre la exacta dimensión en el vocablo:

*Hermosa, reverbero de la indeleble espuma,
deja que tus caderas impongan en el agua
una medida nueva de cisne o de nenúfar
y navegue tu estatua por el cristal eterno.*

(Soneto IX)

La reiteración de Isla Negra en la poesía de Neruda se vuelve motivo poético. Allí está la mujer presente también.

*Mientras la magna espuma de Isla Negra,
la sal azul, el sol en las olas te mojan,*

*...mientras tú sales del mar, desnuda,
y regresas al mundo llena de sal y sol
reverberante estatua y espada de la arena.*

(Soneto de Amor XIX)

En otros poemas Neruda invita a la mujer a conocer los secretos del mar: "Ven a tocar el fuego del azul instantáneo", le dice en el Soneto XXIV.

El mar y la mujer, motivos estéticos en el paisaje, son para Neruda inspiración, camino, senda. Derroteros por donde su poesía se vuelve íntima, sentida, emocionada. En el Soneto de Amor XXXIV, mar y mujer se unen en un motivo filial. La mujer es náyade e hija del mar:

*Eres hija del mar y prima del orégano,
nadadora, tu cuerpo es de agua pura,
cocinera, tu sangre es tierra viva
y tus costumbres son floridas y terrestres.*

*Al agua van tus ojos y levantan las olas,
a la tierra tus manos y saltan las semillas,
en agua y tierra tienes propiedades profundas
que en ti se juntan como las leyes de la greda.*

*Náyade, corta tu cuerpo la turquesa
y luego resurrecto florece en la cocina
de tal modo que asumes cuanto existe.*

*Y al fin duermes rodeada por mis brazos que apartan
de la sombra sombría, para que tú descanses,
legumbres, algas, hierba: la espuma de tus sueños.*

Neruda se define personalmente como "el poeta del amor" y se retrata en sus poemas. Cuando Mariano Alatorre en un estudio crítico publicado en *Zig Zag* (1924) afirmó que en *Veinte poemas de amor y una canción*

desesperada hallaba "muchas imágenes bonitas y originales, pero se preguntaba si la amada del libro no era un truco literario", Neruda contestó que había contado en el libro su vida y "el amor de algunas mujeres queridas". En 1962 les dio nombres a las dos: Marisol y Marisombra. En sus *Veinte Poemas*... el poeta evoca sus estados anímicos de melancolía, tristeza, desolación, soledad. Aún no ha llegado el verdadero amor. Son escarceos de juventud. Es un Neruda apasionado con cierto dejo de romanticismo y patetismo de adolescente:

...para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.

Los versos del capitán fue un libro que en 1954 despertó el interés de la crítica. El poeta iba forjándose y cantaba a una mujer, pero sin decir su nombre.

El siguiente paso en su trayectoria amorosa lo constituye el libro *Las uvas y el viento*. En ese libro el poema "Sé construir cantando" menciona una historia de amor empapada en agua salina:

...Yo de mar y de tierra
te construí cantando.
Necesité tu boca, el arco puro
de tu pequeño pie, la cabellera
de cereal quemado.
Yo te llamé y viniste de la noche,
y a la luz entreabierta de la aurora
encontré que existías
y que de mí como del mar la espuma
tú naciste, pequeña diosa mía.

Pero aún el nombre de la musa inspiradora permanecía en el secreto. Cuando el anonimato no fue ya necesario, Neruda menciona su nombre; así es como en *Estravagario* (1958), en el poema "Pido silencio", escribe:

Matilde mía, bienamada,
no quiero dormir sin tus ojos,
no quiero ser sin que me mires:
yo cambio la primavera
por que tú me sigas mirando.

Cien sonetos de amor marca un nuevo estadio en su trayectoria. Allí se encuentra un Neruda diferente, distinto. No en vano han pasado cuarenta años. El poeta ya en plena madurez está seguro de sí mismo. Dice a su amada: "Surgí para vivir entre tus manos / me levanté del mar a tu alegría".

En el Soneto XLIX se vuelca todo su sentimiento y su alegría de vivir. En plena posesión del amor rompe el silencio para decir: "por eso canto al día y a la luna / al mar, al tiempo, a todos los planetas / a tu voz diurna y a tu piel nocturna".

El caminante ha llegado ya al fin de su senda, y la suprema aspiración brota incontenible y se vierte en el Soneto XLIX. Es su testamento, su legado, su última voluntad, su postrer deseo:

Quando yo muera quiero tus manos en mis ojos:
quiero la luz y el trigo de tus manos amadas
pasar una vez más sobre mí tu frescura:
sentir la suavidad que cambió mi destino.

Quiero que vivas mientras yo, dormido, te espero,
quiero que tus oídos sigan oyendo el viento,
que huelas el aroma del mar que amamos juntos
y que sigas pisando la arena que pisamos.

Quiero que lo que amo siga vivo
y a ti te amé y canté sobre todas las cosas,
por eso sigue tú floreciendo, florida,

para que alcances todo lo que mi amor te ordena,
para que pase mi sombra por tu pelo,
para que así conozcan la razón de mi canto.

Pablo Neruda llegó a las letras de Hispanoamérica en un momento crucial. Momento de cambio, de exploración de caminos. Todo su quehacer poético marcha por un arduo camino, un largo itinerario de viajero incansable. En su poesía ha legado a la humanidad un documento viviente: "la historia de una conciencia en su enfrentamiento con el mundo". Pero una historia que todavía se sigue escribiendo, que va descubriendo y explorando senderos poéticos que le llevan a trascender y a decir "si me preguntan qué es mi poesía debo decirles: no sé; pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo".

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, Margarita, *Genio y figura de Pablo Neruda*, Edit. Universitaria de Buenos Aires, 1964.
- AMADO, Alonso, *Poesía y estilo de Pablo Neruda*, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1951.
- LOZADA, Alfredo, *El monismo agónico de Pablo Neruda*, México, Edit. B. Costa Amic, 1971.
- NERUDA, Pablo, *Obras completas*, Buenos Aires, Edit. Lozada, 1962.
- VALBUENA BRIONES, Angel, *Historia de la Literatura Española*, IV, Barcelona, Edit. Gustavo Gili, S. A., 1962.

INTENTO DE CARACTERIZACIÓN OBJETIVA DE LA OBRA POÉTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

DALETH DE HOYOS F.
Escuela de Letras
ITESM

INTRODUCCIÓN

LA CARACTERIZACIÓN OBJETIVA que se trata de lograr, se intentará asociando al autor un conjunto de promedios, tablas y gráficas que provienen del aprovechamiento de los métodos estadísticos. Como antecedente se dará una breve descripción de los modelos estadísticos más simples.

Es evidente que este tipo de análisis es gradualmente más difícil mientras más subjetividad hay en una determinada situación humana o más desconocimiento de una situación en la naturaleza.

Sin embargo, se ha intentado con cierto éxito la caracterización de actividades como las siguientes:

- Variación del tamaño de las colas o líneas de espera.
- Fallas de maquinaria.
- Predicción del clima.
- Composición geológica del subsuelo.
- Macro y microeconomía.
- Diagnóstico psicosomático.
- Interpretación de legislación.
- Estructura musical.
- Estructura de algunas artes plásticas.
- Psicología.
- Identificación de la paternidad de escritos.
- Efectos y eficiencia de la comunicación por teléfono, televisión, etc.
- Efectos y eficiencia de la propaganda.