

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
1963 - 1967

Poesía y Ensayo en Jorge Cuesta

T E S I S

QUE PRESENTA

SILVIA FELICITAS VELAZQUEZ ALBARRAN

PARA ACREDITAR EL TITULO DE:
LICENCIADO EN LETRAS ESPAÑOLAS

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

A la mano Eterna por el don de la palabra .

A las manos :
seguras y duras de mi padre ,
tiernas y sedantes de mi madre ,
alegres y retadoras de mis hermanos

A la mano guía , suave y firme
de la Dra. HELENA BERRISTAIN de SALINAS .

A la mano amiga y a tus manos .

G R A C I A S

I N D I C E

	PAGINA
CAPITULO I	
Poesía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX . Influencias posibles , francesas . América . El Modernismo . México , antecedentes . Los Contemporáneos .	1
CAPITULO II	
El poeta . Jorge Cuesta -estatua-. Búsqueda de la poesía pura . Poesía y conciencia en Jorge Cuesta . La poesía diabólica , temida , presentida y creada intencionalmente , Motivos que inspiran la poesía de Jorge Cuesta .	11
CAPITULO III	
La palabra . Las palabras son signos pero también sonidos .- La antítesis en la poesía de Jorge Cuesta .- La palabra y su identificación significativa para el poeta .- La recreación de la imagen .- Jorge Cuesta y el soneto.-Fondo y Forma.	32
CAPITULO IV	
Breves noticias históricas sobre el ensayo .- Su definición , clasificación y finalidades .	55
CAPITULO V	
Obra ensayística de Jorge Cuesta : Ensayos llamados Políticos y Ensayos Literarios .- Características generales y rasgos notables del escritor en esta modalidad literaria . La Epístola .	63
C O N C L U S I O N E S	89
B I B L I O G R A F I A .	98

CAPITULO I

Poesía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Influencias posibles , francesas . América . El Modernismo . México , antecedentes Los Contemporáneos .

En el siglo XIX los movimientos liberales en Europa son determinantes de reacciones políticas y sociales de las que deriva una modificación cultural .

En Francia el poeta ve la disgregación de los círculos cortesanos , vislumbra la necesidad de independizarse y ya como hombre libre , despliega su capacidad interior . Esto hace surgir una serie de movimientos estéticos que van dando importancia a factores de la poesía que antes no pasaban de ser simples medios artísticos . Porque el poeta ya no intenta dar gusto a una minoría ni a una mayoría , sino a él mismo y se va a deleitar en ritmos , imágenes y sonidos : Se recrea en su mundo estético , marcadamente individualista , en persecución de lo novedoso que le hace ser idealista ; características que le dotan positivamente de una nueva libertad estética . No se trata ya de explicar a un dios ni satisfacer su obra creadora ; el poeta de esta época se sabe creador y no hay para él más dios que el que puede lograr en sí mismo .

Las anteriores tendencias culminan en el Movimiento Simbolista . La actividad de los poetas de la generación de 1875 pretende captar la poesía en su esencia , apartándola así totalmente del didacticismo y a la vez tratan constantemente de despojar a la poesía de la emoción sentimental .

El simbolista va en pos de una meta : el símbolo fruto de un estado de vigilia que el pensamiento intenta explicar en una forma natural , el símbolo surge lleno de individualidad y dotado de una riqueza conceptual muy variada . Esto origina un fruto de gran versatilidad racional o irracional puesto que se le adjudicará el sentido que se le quiera atribuir , produciendo así realmente una reacción contra los conceptos definidos y simples de los románticos . El símbolo evoca . Simplemente expresa el concepto sin desfigurarlo, o sea sin interpretarlo para no limitar su valor universal

Los simbolistas introducen el verso libre o "blanco" que en la estructura formal manifiesta , igual que el fondo de la creación simbolista , el camino abierto de la búsqueda , en este caso , de un ritmo sin limitaciones de rima y metro

Los movimientos espirituales importantes en la segunda mitad del siglo XIX son , junto al Simbolismo -1875- , el Parnasianismo -1866- y el Decadentismo -1888- .

El Parnasianismo se basa en la disciplina . Sus seguidores llevan al extremo su fe en la forma , por lo que se les conoce también con el nombre de "formistas" . Su verso es preciso y líricamente elevado , son artistas conscientes de su deber y se someten a inflexibles reglas . Las ideas les preocupan muy poco , son impersonales y objetivos . El movimiento es una reacción contra el subjetivismo

poético , significa el desprecio total por la emoción poética . Su doctrina se manifiesta en la "Revue Fantastique" que fundada por Gábulo Mendés , instituye el lema : "Proscritos los sollozos humanos en el canto del poeta" . Autores importantes del "Parnasse Contemporain" son : Heredia , Leconte de Lisle , Villehervé , Signoret, Coppée , Mérad , Lemogne , Renaurd , Dierx , Cazalio , Blemont , Verlaine y Mallarmé que acogieron con entusiasmo el movimiento simbolista .

El Decadentismo es un brote extraño y degenerado del Simbolismo , un exceso de gran moda que cuenta entre sus seguidores a Baudelaire legítimo simbolista , al conde de Villiers de L'Isle Adam que también participó en el parnasianismo , a Verlaine , Rimbaud , Laforgue , Mallarmé y otros simbolistas que en algunas de sus obras abusan de las tendencias del movimiento original .

En Francia se fincan las bases de la Poesía Moderna que en América se muestra como un inesperado brote llamado Modernismo ; éste movimiento va hacia el futuro , proyectándose vibrante de libertad y entusiasmo , conmoviendo todos los medios literarios . Su estilo es diestro , refinado y complejo . Su poesía se estructura en una base sensorial que da límites indefinidos a la palabra , "se inicia como una estética del ritmo y desemboca en una visión rítmica del universo"(I) .

Este movimiento triunfa en 1896 con "Prosas Profanas"
 (I) Paz Octavio, "Cuadrivio", Serie del Volador, Méx. 1965
 p.29 .

publicación de su máximo representante Félix Rubén García Sarmiento , mejor conocido como Rubén Darío

El agotado mundo hispanoamericano recibe un lenguaje y una sensibilidad de una generación que va en busca de la novedad . La literatura mexicana se inicia en el Modernismo a partir de la publicación de la "Revista Azul", en 1894 y tiene valiosos representantes . La siguen la "Revista Moderna"(1898-1903,1903-1911) y "Savia Moderna"-1906 En 1910 ,surge el Ateneo de la Juventud , base de una cultura contemporánea en busca del pensamiento universal que permita interpretar el propio (el nacional) . Su obra es particularmente intelectual y crítica . Desde 1917 hasta 1923 con las revistas "Pegaso" y "México Moderno" se manifiestan dos "reaccionistas" González Martínez López Velarde , que perfilan nuevas tendencias . De 1922 a 1923 surgen autores que participan en el Modernismo e introducen en él algunas novedades como los haikais ; así sucede con José Juan Tablada , Efrén Rebolledo y Francisco A. De Icaza.

Nuevas inquietudes aparecen con el Vanguardismo , en Francia se inició desde 1870 pero es movimiento propio del siglo XX e incluye pronunciamientos como el Dadaísmo que explora en la negación , por la técnica del automatismo busca la imagen cuyo valor radica en ella misma y para ella misma . Su tendencia irracionalista desbarra; por el extremo de la incoherencia y precipitó una crisis de insatisfacción que hizo a los poetas , desde 1922 , derivar hacia una

nueva búsqueda que irá a terminar , para muchos , en el Surrealismo cuyo primer manifiesto (André Bretón) es de 1924 .

El Surrealismo que pretende saltar por encima de la conciencia montado sobre el "automatismo psíquico puro", para que la expresión sea producto verdadero de una liberación ; 'el pensamiento dicta sin la intervención de la razón y al margen de preocupaciones estéticas o morales y muestra la verdadera personalidad humana en toda su complejidad que abarca , en las profundidades de nuestra psique , la materia de los sueños , los impulsos automáticos , las tendencias latentes , toda la vida psíquica primaria cuya existencia en sordina el poeta advierte y saca a flote y a la que le da una orientación intelectual al transcribirla poéticamente como un resultado de la armoniosa fusión de los contrarios que constituyen la dualidad de nuestro espíritu.

El Ultraísmo que surge en España y es a España lo que el Cracionismo es a Chile , el Futurismo a Italia , el Cubismo a Francia , o la poesía pura a Inglaterra y a Francia , es decir , es una de las maneras de reaccionar contra el exceso de sentimentalismo , contra el romanticismo decadente . Lo que tienen de común estas tendencias es el afán de búsqueda de un lenguaje poético puro, libre de elementos parasitarios , hecho de una cadena de imágenes , de metáforas que ofrezcan en una síntesis ,

fundidos varios estados de ánimo y que produzcan un efecto de simultaneidad y "velocidad especial". En México como Es tridentismo que no fue comprendido en su momento ni ha sido casi estudiado y del que se supone que no dio una gran ca lidad literaria pero que provocó en el grupo de los Con- temporáneos una reacción profesional en contra de su anti intelectualismo . Así cómo actúa el grupo llamado de Con temporáneos , quienes sin negar sus anteriores etapas de influencias europeas -principalmente la surrealista- lo graron obras de mérito en donde se encuentran y fructifi can las fuerzas originales y frescas de la inteligencia y no el producto de los "aficionados al delirio" (según la frase de Baudelaire) . Logran la reconciliación del hom bre con su verdad y no con sus alucinaciones . Labor en la que se gesta la palabra inefable del hombre , la poesía.

Aunque , en general , ser Contemporáneo signifique par ticipar de nuestro tiempo , en particular la generación así llamada se inicia en las revistas literarias : "Ulises" (1927-1928) y "Contemporáneos" (1928-1931) y se caracteri za por su ejercicio serio y sensitivo de la poesía .

Los Contemporáneos.- La nueva poesía intenta demostrar su capacidad de sobrevivir por sí misma , esta buscando un ideal y los medios para lograrlo . Más que por el rigor , es por la dignidad profesional por lo que se cumple el de seo de los Contemporáneos . Esto y no la afinidad de esti los es lo que une a sus seguidores , agrupados en la "ba

talla de las ideas". Blandiendo cada uno su soledad afirman , como Juan de Costeau : " La poesía es exactitud y cifra . Pero la gente halla poético lo inexacto ." (I)

Durante esta época son poetas en actividad Carlos Pellicer , José Gorostiza , Salvador Novo , Xavier Villaurrutia , Bernardo Ortiz de Montellano y Enrique González Rojo . En la Revista "Contemporáneos" inician su búsqueda por diferentes latitudes y altitudes , al igual que en la revista literaria "Ulises" que sólo tuvo un año de fecundidad .

Se van agregando al grupo de los Contemporáneos personalidades como Gilberto Owen , Octavio G. Barrera , Elías Mandino y Jorge Cuesta quien , en 1932 , al fenecer la revista "Contemporáneos" , funda la revista cultural "Examen" que intenta manifestar los valores nacionales .

Los poetas de este grupo son , como todos los jóvenes poetas de lengua española en América , admiradores y seguidores del surrealismo según la cita de Blanca Varela en la "Nouvelle Revue Française" Tienen influencias aunque también se repliegan ; no niegan ser partidarios del afrancesamiento porque ha sido parte de su existencia y , aunque sean juzgados por los nacionalistas , creen en su generación que va en busca de la nove

.....
 (I) "Contemporáneos" No. 1 , junio de 1928 , p. 262
 Fragmentos sobre Chirico , Juan de Costeau .

dad . Consideran que deben conocer la voluntad externa para dirigir la interna . Sus creaciones portan : "las analogías de Nerval , las correspondencias de Baudelaire , la libertad de espíritu de Blake." (1) Sin ellas la literatura mexicana sería diferente , su momento fue de renovación poética consciente y madura como lo prueban sus creaciones que si bien eran de tendencias esteticistas buscaban la significación profunda de la vida y del hombre . De los poetas de esta generación unos son sensitivos , otros filosóficos y algunos más , intelectualistas ; están unidos por una solidaridad , la que proviene de que sus rumbos sean individualistas .

El poeta Contemporáneo , como el poeta universal , pretende definir lo indefinible . Ha contemplado Francia y sus influencias en toda Europa y está contemplando su propio momento de germinación , aún sin definirse y recibiendo críticas . No presiente que su generación dará una nueva dirección a la poesía mexicana , así lo dice desde el 9 de abril de 1927 la palabra del Contemporáneo que motiva este estudio , Jorge Cuesta , y grita a Guillermo de Torre la verdad sobre los "Nuevos Poetas Mexicanos" (2) que , en el contenido del artículo de éste nombre , había ignorado .

Allí no nos habla un autor del Grupo Contemporáneos , habla un joven de 24 años que tiene la carrera de Inge

.....-
 (1) Cita de Octavio Paz a la que hace referencia Frank Dauster : "Breve historia de la poesía mexicana" , Manuales Studium-4, Ed. Andrea , México 1956, p. 150
 (2) "Nuevos Poetas Mexicanos", Guillermo de Torre, La Gaceta Literaria , No. 6 . Madrid , 1927

niero Químico abandonada para dedicarse a seguir y defender a los poetas jóvenes de México . No tiene empleo pero sí mucha dignidad ; tanta , que ésta misma le llevará a realizar en 1928 la "Antología de la poesía mexicana moderna".

Esta es una breve selección de su carta a Guillermo de Torre , publicada en "Revista de Revistas"

"La distancia ampara su juicio de los nuevos poetas mexicanos ; pero a los nuevos poetas mexicanos no los ampara de su juicio . Empiezan por parecerle "personalidades homogéneas" y cuando trata, después , de distinguir las y clasificarlas , tal parece que los mira usted al revés , como si se hubiera servido de una lente o de un espejo sin corrección personal . (Afirma) que "sólo posee unos cuantos libros" y que todo lo hará "barajando sus páginas" . Tan bien las baraja usted , señor De Torre , que atribuye a Pellicer el fragmento de un poema de Novo ... Qué le impide esconder su opinión sobre los antecesores de los nuevos poetas mexicanos? Aquí mismo en México está en el aire lo que usted detiene todavía en su sonrisa ; se sabe muy bien cuáles son los lugares que ocupan Urbina , Tablada , Nervo , González Martínez y López Velarde ... En los poetas jóvenes encuentra usted , como en sus antecesores , un "sostenido sentimentalismo de tono medio" . Las inovaciones las hace usted radicar unicamente "en la técnica , en la estructura verbal"... La prosa de Salvador Novo la considera usted de "oriundez periodística" ; sus versos le parecen todavía inferiores , menos diestros que su prosa ... Y de su poesía se le escapa esa fina sensibilidad , esa calidad fría ... y con todos los pecados de Pellicer -que son muchos- no creo justo que se trate de convertirlo en una resonancia , así sea tenuísima , de la poesía de usted... Cuando dice usted de Villaurrutia que es un JAIYIN , como buen mexicano y filial "tabladista" entonces llego a sospechar que no es una inocente equivocación la que lo confunde , sino mala fe cuyos orígenes ocultos tengo la obligación de respetar . También Juan Ramón Jiménez , Alberti y García Lorca tienen poemas cortos ; esto da derecho para tenerlos como buenos mexicanos y filiales tabladistas? Nada más lejano del haikai que las poesías de Reflejos ... Y en Gorostiza por fin , el rigor lo tiene usted como un compromiso inconveniente , la disciplina , el gusto estricto , dirigido a la mejor tradición española , como una limitación peligrosa para su

juventud...y que son los argumentos que nos inclinan cada vez más a persistir en este mexicanismo que corre el riesgo de alejarse para siempre , al caer dentro de formas clásicas , de la atención que defiende usted con sarcasmos tan afilados ..."

Fra toda una autoridad la persona que exponía las opiniones , enjuiciadas por Cuesta , en las que no se pone muy en alto la situación de la poesía mexicana moderna . Se trataba de Guillermo de Torre , madrileño , graduado como abogado y diplomático , líder del ultraísmo , colaborador en algunas revistas y cofundador de la "Gaceta Literaria" . En su carrera había tenido múltiples cargos culturales y literarios y obtenido el primer premio en el concurso organizado por la Cámara del Libro de Madrid a la mejor colección de críticas publicada en 1935 . Este autor hizo afirmaciones contundentes sobre poetas como Pellicer , Novo , Gorostiza , Torres Bodet y Villaurrutia ; iniciadores del grupo Contemporáneo de quienes dijo De Torre que eran "un grupo sin grupo".

El citado párrafo de Cuesta muestra , por otra parte, que este reputado crítico halló aquí un peligroso contenido capaz de rebatir enérgicamente y en una forma lúcida sus argumentos .

CAPITULO II

El poeta . Jorge Cuesta -estatua- . Búsqueda de la poesía pura . Poesía y ciencia en Jorge Cuesta . La poesía diabólica , temida , presentida y creada intencionalmente . Motivos que inspiran la poesía de Jorge Cuesta .

Aunque todas las opiniones sean contrarias el poeta de cualquier época pretende tener conciencia de sí . Siempre ha intentado hacerlo , la mayoría de las veces sin ser comprendido . Por mucho tiempo no se le permitió ser el dueño de su creación y se le dio el oficio de receptor y transmisor de los mensajes divinos y , por qué no decirlo , también de los mensajes humanos ¿acaso no era ésta la misión del Aeda? Son los "iluminados" , los "escogidos" pero tienen obligaciones ; dicen lo que la gente quiere oír y no lo que ellos oyen y quisieran decir . Sí , muy bien , es su misión divina y más tarde también lo será social , pero su vibración humana ¿cuándo se va a hacer escuchar? Porque el poeta tiene una sensibilidad superior que le mantiene en contacto con el mundo suprasensorial y él puede y logra dar a los incapacitados una parte de ese mundo por medio de los recursos sensibles que tiene a su alcance , las palabras . En sus primeros pasos trata de decir en palabras lo que le rodea , el mundo ; esto resulta inoperante porque el mundo se dice por sí solo . Lo ha reconocido el poeta moderno e intenta decir la palabra por la palabra.

El poeta pretende lograr la expresión , teniendo conciencia de dar algo , de comunicar por medio de un acto libre para abolir la realidad común en la poesía . Poesía es un término que tiene para nosotros el rostro de un sí o de un no perdido por siglos en definiciones .

Podemos afirmar que la poesía se ha acondicionado a la realidad de su época y ha sido definida y capacitada para servir a una actitud religiosa , política o cultural . Actualmente es el momento expresivo por el cual el hombre pretende manifestar su "yo" infinito y universal .

En las Antologías se suele mencionar a Jorge Cuesta , como hombre de "inteligencia cruel y fina"⁽¹⁾ y la mayoría de las veces no ha sido objeto de mayor interés literario . E lías Nandino hace su "Retrato" y logra concretarlo como : "estatua , ciencia , demonio"⁽²⁾ tres palabras que nos seducen e invitan a conocer a un veracruzano (1903 - 1942) de familia acomodada que demostró muy pronto sus inquietudes literarias y científicas templando al mismo tiempo su carácter autoritario y violento . Dominaba en él la afición por la ciencia y estudió química , más su espíritu compren

.....

- (1) Castro Leal Antonio , "La poesía mexicana moderna" Letras Mexicanas-12 , F.C.E , 1953 , p. 308 .
Dauster Frank , "Breve Historia de la poesía mexicana" Manl.-4 , Ed. de Andrea , México 1956 , p.164 .
(2) "Novedades" México en la Cultura , núm. 701 , 19 Agt. 1962 , Homenaje a Jorge Cuesta , Muestrario de las Letras . p. 3

día que la única forma de perpetuarse se encontraba en la poesía y se entregó a ella con un apasionamiento diabólico . Aún no recibía las influencias de los poetas "malditos" cuando era un joven provinciano preocupado ya intensamente por la poesía y por la ciencia . Nació poeta "maldito" , en el se unían fuerzas contrarias y en el lucharon hasta aniquilarle , fue una inteligencia que pretendió dominar el delirio humano y que buscó la razón de su existencia en la racionalidad y se perdió en una pesadilla . Murió en la locura , castigo divino a su intrepidez humana .

Su producción poética nos indica una trayectoria directa y sin variaciones porque Jorge Guesta no fue en ningún momento un poeta inmaduro , su espíritu exigente le llevó a seguir una línea recta pues si pedía tanto a su poesía no podía exigir menos al poeta así que desde sus inicios presenta a sus lectores una poesía en sazón . Su vida en la capital , las relaciones con escritores de formación urbana y la necesidad de ampliar su cultura , fueron presiones que le hicieron definirse en plenitud poética . Cuando inicia su obra literaria no anda en busca de un camino ya tiene establecidos y concretados sus objetivos dentro de su proceso literario ; se dictó formulas y las aplicó en su obra poética , puesto que antes de hacer poesía aprendió cómo hacerla .

Javier Villaurrutia dice de él que es "el más universalmente armado de todos los escritores del grupo."⁽¹⁾

Admite que impuso su inteligencia en un grupo que se distinguió por su sensibilidad . En 1928 aun sin pertenecer al grupo de los Contemporáneos le hacen responsable de la "Antología de poesía moderna mexicana" , la que no dudo que haya sido hecha a iniciativa suya después de conocer las opiniones de Guillermo De Torre sobre el grupo de Contemporáneos . En esta obra la crítica aprecia su gusto moderno , la selección meditada y la honesta visión ; este intento fue tachado también de exagerado y riguroso puesto que provocó discusiones entre Contemporáneos y Estridentistas . No ignoró a muchos poetas porque solamente tocó a los que correspondían a los planos que mejor conocía . La indignación de los ignorados se manifestó en 1940 en la Antología de Manuel Maples Arce, que representando a los Estridentistas ataca a los Contemporáneos . A partir de la publicación de su Antología , Jorge Cuesta se fue haciendo conocido y se le menciona elogiosamente en el Núm. 1 de la revista "Contemporáneos".⁽²⁾

-
- (1) "Novedades" , México en la Cultura , núm.701 , 19Agt. 1962 ; Homenaje a Jorge Cuesta , Muestrario de las Letras . p.3
- (2) "Contemporáneos" Núm.1 , Jun.1928 p.p.76,77 ; "Una Antología Nueva" , Bernardo Ortiz de Montellano .

JORGE CUESTA - ESTATUA - BUSQUEDA DE LA POESIA PURA .

Pertenece a la corriente de los llamados "poetas puros". Sabemos que se considera él mismo un poeta puro a la manera de Valéry que en su creación pretendía lograr una poesía perfecta por medio de la eliminación de elementos o sedimentos maculados . Cuesta intentaba proceder en la misma forma en que se obtiene una purificación química . Pretendía elaborar la poesía concienzudamente hasta que quedara totalmente libre de impurezas y nada menos que limpia de residuos emocionales . En toda literatura existe el pensamiento puro , mas si le estimamos calidad poética es porque en ella la esencia emotiva supera a la esencia consciente del pensamiento . La mente científica de Cuesta apoyó y pretendió plasmar las exigencias de la interpretación de Valéry sobre la "poesía pura" y quizá nunca imaginó que su poesía podía ser "pura" , según la teoría del Abate Brémond⁽¹⁾ porque aunque nunca logró expresar como él hubiera deseado su atormentado e inconforme mundo interior , ha logrado que sus poesías conserven la esencia de sus sentimientos en un inexplicable e involuntario influjo sobrecogedor y lástimoso ; la atracción de su inteligencia sobrevivió , no como fruto racional sino como esencia trágica de un fracaso .

Como Mallarmé , también Cuesta busca en la poesía la

(1) Ramón Xirau, "Poetas de México y España", Bibl. Tenannitla Núm.4 .Ed. José Porrúa T. Madrid 1942 , p. 12 .

Abro de amor a ti mi sangre rota ,
 para invadirte sin saberte amada .
 El íntimo sollozo es negra espada
 que en la dureza de tu luz se embota .

Su entrega se deleita en su propia incapacidad y en el fracaso puesto que no presenta lucha .

Su poesía no da en ningún momento la imagen de la mujer amada , pretende ir más allá en busca de lo verdadero y por lo tanto de lo perfecto :

Honradamente amaba a temblorosas ,
 verdaderas imágenes , dolientes ,
 que te arrancaban vivas de tu carne
 unos ojos incrédulos y críticos .

Presenta el amor pero no la expresión del amor realizado ; su amor es ausente e infeliz , presentimos en él algo que le impide amar . Su amargura es intensa , nunca llega al amor , unas veces porque ese amor le brinda demasiado y otras porque es escaso .

En todos los momentos de su poesía demuestra su gran pesimismo que se extiende y satura las palpitaciones de su vida :

Dividido de mí quien se enamora
 y cuyo amor midió la vida escasa ,
 soy el residuo estéril de una brasa
 y me gana la muerte desde ahora .

Siempre está de antemano vencido y claramente resignado .

La imperfección propia y la del mundo entero han creado en la mente del poeta una inconformidad profundizada en su poesía , en ella descubre por momentos su lucha , porque pretende expresar tan sólo una parte de sus inquietudes puesto que además tienen que complacer a su severidad estilística que las limita . La perfección , su lucha y la imposibilidad , son temas que su poesía deja ver a través de sus exigencias sobrehumanas :

Respira un aire cruel que le limita
 en vago sueño de indagar fecunda ,
 en su materia ingrávida y profunda
 la sombra interna que vivir medita .

Aunque Antonio Castro Leal no encuentre calidad , en el poema "Canto a un dios mineral" (al que me atrevo a llamar suma de su creación poética , porque en él canta al espíritu y a la materia y muestra intencionalmente su lucha científica y moral) de todos modos yo pienso que es un poema valioso cuyo lirismo reside en que desahoga su inteligencia , en que es su intento de mostrar la fusión de la ciencia y la poesía , ya que sólo en la aplicación de ambas puede encontrar cierto conformismo que consuele aunque no solucione el vivir atormentado en su mundo interior:

Como si fuera un sueño , pues sujeta
 no escapa de la física que aprieta
 en la roca la entraña ,
 la penetra con sangres minerales
 y la entrega en la piel de los cristales
 a la luz , que la daña .

En este poema se reúne la mayoría de los temas que
 contiene su anterior producción poética : sus sueños ,
 el tiempo , la muerte , la eternidad; todas las llamas
 de su mente y de su espíritu . Todas esas cosas inter-
 nas que buscaron la expresión exterior que les permi-
 tieran conservarse intactas y perdurables:

Ese es el fruto que del tiempo es dueño;
 en él la entraña su pavor , su sueño
 y su labor termina .
 El sabor que destila la tiniebla
 es el propio sentido , que otros puebla
 y el futuro domina .

A la expresión verdadera se llega después de que la
 mente y el espíritu han trabajado durante mucho tiempo,
 fracasando e intentándolo nuevamente , hasta que queda
 algo de todo ese trabajo interno para que el poeta lo-
 gre conformar un poco su imposibilidad expresiva que le
 es consciente .

"Canto a un dios mineral" , muestra la evolución de
 un sentimiento que nació de una necesidad expresiva que
 el poeta va analizando detalladamente , la expresión ,
 en el primer momento la siente que aparece como una
 "seña"

Capto la seña de una mano , y veo
que hay una libertad en mi deseo
ni dura ni reposa ;

después hace surgir la "duda" :

Una mirada en abandono y viva ,
si no una certidumbre pensativa ,
atesora una duda ;

en seguida aparece como una "figura vacilante" ;

(I)
se apoderan de un mármol de un instante
y esculpen la figura vacilante
que complace a las ondas .

que lucha y su "ilusión retira" :

por qué al museo su ilusión retira
la escultura humillada .

pero vuelve nuevamente ya más "íntegra" :

Íntegra la devuelve al limpio espejo
ni otra , ni descompuesta en el reflejo

vuelve ahora apoyada en la "eternidad" :

' Qué eternidad parece que la fragua,
bajo esa tersa atmósfera de agua ,
...'

después lucha como "transparencia" :

La transparencia a sí misma regresa ,

y como "materia" :

La materia regresa a su costumbre .

porque la expresión se encuentra prisionera en la mente ;

la materia sin luz y sin sonido
que aún no recoge el alma en su sentido
ni supone que hable .

Su intento sigue hasta que consigue entrar en el "len

(I) Así aparece en el original , tomado del vl. I , de
"Poemas y Ensayos" de Jorge Cuesta , U.N.A.M , México
1964 , p. 63

guaje" :

su espuma frágil las burbujas prende ,
y las prueba , las une , las suspende
la creación del lenguaje .

expresión externa que tiene la posibilidad de plasmarse
en la "eternidad" :

Oh , eternidad , oh , huesco azul , vibrante
en que la forma oculta y delirante
su vibración no apaga ,

Ya es "palabra" :

sólo la entraña guarde
y forme en sus recónditas moradas ,
su sombra ceda formas alumbradas
a la palabra que arde .

es "fruto" :

Ese es el fruto que del tiempo es dueño:
en él la entraña su pavor , su sueño
y su labor termina .

CAPITULO III

La palabra. Las palabras son signos pero también sonidos.-
 La antítesis en la poesía de Jorge Cuesta.- La palabra y
 su identificación significativa para el poeta.-La recreación
 de la imagen .- Jorge Cuesta y el soneto .-Fondo y Forma .

Se dice que el hombre somete a la palabra al ponerla al servicio de su emoción aprovechando que está dotada de múltiples valores descriptivos . Su matización enriquece y mueve hacia afuera del poeta sus sensaciones.

También se ha reconocido al idioma como base y medio de la expresión poética aunque nos damos cuenta de que, hasta cierto punto , el poeta se va convirtiendo de dueño de la palabra en su esclavo , puesto que cuando la ha valorizado transfiriéndole su esencia humana , ya viva y movable , ve que se le escapa y niega . El poeta -como Jorge Cuesta lo demuestra- la persigue y domina , más nunca la somete . La palabra existe y es el único medio que tiene el poeta para imprimir en los demás sus movimientos anímicos ; es , en palabras de René Menard , la forma en que " Se trata de hacer explícito cierto movimiento del alma y de darle la expresión transmisible más justa por el sólo uso de las palabras ." (1)

"El sólo uso de las palabras" , que son la potencia más inexplicable y simple que el hombre maneja y a pesar

.....
 (1) César Fernández M. , "Introducción a la poesía" , Colecc. Popular , F.C.E , México 1962 , p.10 .

de que siglo tras siglo , "el hombre entero se juega la vida en una palabra".(1)

Se ha discutido mucho el valor de la palabra , unos afirman que la palabra señala pero no alcanza y otros opinan que no sólo dice al mundo sino que lo funda . No se ha delimitado el uso de la palabra aunque los poetas someten sus ideas y sentimientos al molde de una palabra . Simple signo empleado como material de creación , la palabra se realiza según la capacidad expresiva de cada poeta que la plasma y pretende convertirla en insustituible manifestación tangible de sus sentidos . El poeta comprende su misión y pretende lograrse , mas su teoría no siempre puede ser llevada a la práctica .

Jorge Cuesta muestra en sus ensayos su teoría literaria y en este caso se analizará su concepción del uso de la palabra . Nos lo manifiesta en todo momento , por ejemplo en una afirmación hecha al hablar sobre la poesía de Xavier Villaurrutia , podemos estimar que nos permite evaluar sus teorías literarias cuando afirma que "en este poeta cada palabra acaba de nacer" (Octavio Paz , afirma que "los vocablos se vuelven únicos como si acabasen de nacer".(2)

.....

(1) Octavio Paz , "Las peras del olmo" , U.N.A.M , México , 1965 , p. 34 .

(2) Octavio Paz , "El arco y la lira" , F.C.E , México , 1956 ; ,p.38 .

En otro de sus ensayos Jorge Cuesta dice : "Cobran las palabras el valor original , empírico de su sonido , dulce de sí ; el valor que para el personaje de Proust , en la niñez tenía la palabra Guermantes , por ejemplo , todavía virgen de sus significaciones prácticas y reales". Y no hay mucha distancia entre estas definiciones de la palabra poética y la de Johannes Pfeiffer "Palabras en toda su virginal plenitud de sentido y plasticidad" (I), con lo que se demuestra la ~~amplitud~~ ^{amplitud} y modernidad de la poética que este ignorado poeta y ensayista poseía . Es tima en la palabra al producto original e insustituible de la emoción como un logro de la creación poética; mas existe en él un defecto (que por sí mismo niega al poeta que pudo haber existido en Jorge Cuesta) la sumi sión que rinde a la palabra . Una posible causa de su imperfección poética , sería producida por una exigen cia de la inteligencia porque se aceptan las palabras como una realidad básica que justificaría una teoría que intentaría aplicar la poesía como ciencia ; dice : "La poesía - y más que ninguna , la poesía más literaria de todas - es una sumisión a lo imaginario , pues un mun do puramente poético es aquel en que reina sin restricción

.....
 (I) Johannes Pfeiffer , "La poesía" , F.C.E . , Brev-41 México 1959 , p. 27 .

la palabra y no la cosa , el nombre y no la sustancia .
 Es aquel en que toda cosa es una imagen y toda sustancia es un eco , y en donde lo único que tiene una realidad sensible es la palabra ."

La extrema inteligencia perfeccionista de Cuesta produce que en su poesía las experiencias emocionales dejen de serlo y se vuelvan sólo experiencias verbales que intentan una vez y otra vez plasmar en vocablos lo que se quiere decir , hasta de la misma palabra . Ejemplo es el soneto "Una palabra Obscura" , del que existen tres versiones conocidas en las que podemos observar desde la simple inestabilidad de los vocablos hasta la rectificación repetida de versos enteros . Primeramente analizaremos (de el segundo cuarteto , segundo verso) estas alteraciones

- A) De una palabra obscura desprendidos ,
 la clara funden al ausente coro
- C) De una palabra vaga desprendidos,
 la cierta funden al ausente coro.

Los cambios se reducen a sinónimos obscura-vaga , clara-cierta . La inconformidad de la palabra intenta ser totalmente acertada para expresar la emoción pero ya no son material de la creación sino motivo de ella .

En el primer cuarteto existen estas modificaciones :

- A) En la palabra habitan otros ruidos ,
 como el mudo instrumento está sonoro
y a la avaricia congelada en oro
aún enciende el ardor de los sentidos .
- B) En la palabra habitan otros ruidos ,
 como el mudo instrumento está sonoro
y al inhumano dios interno el lloro
invade y el temblor de los sentidos .
- C) En la palabra habitan otros ruidos .
 como el mudo instrumento está sonoro
y la templanza que encerró el tesoro
el enjambre es sólo de los sentidos .

Están dos versos totalmente modificados ; varían las palabras y se conserva la rima , a excepción de la rima de los versos impares , que se mantiene : ruidos-sentidos . Seguramente esto es producto de la inquietud interna que no logra concretar la idea y la presenta en diferentes acepciones temáticas . En la primera manifiesta la inquietud expresiva ambiciosa , en la segunda ante el "inhumano dios interno" se atemoriza , y en la última , al considerar y razonar la expresión (la que vive gracias a la palabra) muestra su incapacidad porque comprende que la palabra "el enjambre es sólo de los sentidos" , Estas modificaciones son la manifestación tangible de sus intentos por comunicar .

- A) y en el silencio en que zozobra , dura
como un sueño la voz , vaga y futura ,
y perpetua y difunta como un eco .
- B) y en el silencio en que sin fin murmura ,
en el lenguaje , por vivir futura ,
que da vacante a una ficción un eco .
- C) y en el silencio en que se dobla y dura
como un sueño la voz está futura
y va exhausta y difunta como un eco .

El concepto de palabra deseoso de surgir , fue presentado por el poeta pero no logró ser hallado la palabra , enemiga de ella misma , se aprisionó en su mundo de significados ; la rígida inteligencia de su autor no le permitió lograrse . Los poemas de Jorge Cuesta son estrictamente elaborados en el contenido y en la forma ; esto , naturalmente , muestra su insatisfacción literaria pero no es ninguna justificación para el poeta , las palabras deben nacer en la boca del poeta y no recargarse en el proceso de su aparición como signos que terminan creando las mismas imágenes y sus aproximaciones carentes ya de su natural y primario sentido

Es en el fondo de la poesía de Cuesta donde encontramos su obsesión por la perfección humana , y en su

forma poética descubrimos la aplicación material de un rigor propio de su mente científica , en la búsqueda excesiva de aciertos lingüísticos que en toda su obra poética le hacen olvidar que "La poesía transforma radicalmente al lenguaje ; las palabras pierden de pronto su movilidad y se vuelven insustituibles".^(I)

LAS PALABRAS SON SIGNOS PERO TAMBIEN SONIDOS .- El sonido puede poseer una intensidad y una expresividad que superen el significado de las palabras y aún de las frases es elemento de la plasmación pues su manifestación verbal fue procesada rítmica y melódicamente antes de irse articulando sintácticamente

Esta cualidad primordial de la palabra es debida , al paso de la concepción al estado de expresión ; el poeta supera esta barrera y el lector en el lenguaje dado tiene que buscar lo que desee encontrar .

Jorge Cuesta seguramente deseaba como todo buen poeta llevar la emoción más allá de la simple reacción sensorial Admiraba a los simbolistas pero prefirió la sonoridad clásica , la que logran el disciplinado ritmo y el metro ceñido . Porque el simbolismo preten

.....-
 (I) Octavio Paz , "Las peras del olmo" U.N.A.M , Méx.
 1965 , p. 34 .

dió en su expresión la creación de un vocabulario flexible , sugestivo y móvil , capaz de producir significaciones indecisas ; estando éstas tan poco delineadas como los sentimientos y las poéticas sensaciones del alma del poeta , la sonoridad clásica le parecía displicente y hueca . Prefirió el ritmo aéreo y casi imperceptible de los versos impuros y de la rima insinuada . Pretendió que la poesía como la música sugiriera y no describiera .

Nuestro poeta emplea los medios primarios que contienen al ritmo , al metro y a la rima ; mas , si comprendemos su influencia francesa , meditaremos en que no pudo escapar a un inconsciente efecto producido por las lecturas que le invitaron a cantar (sin saberlo , quizá) , con un intenso y sorpresivo ritmo interior que en su poesía determina repentinas libertades sintácticas :

Ya no en sí misma se aloja
la dicha , infiel a su pacto
con ella misma , en el acto
en que el árbol se deshoja .

El hipérbaton en Jorge Cuesta no es un recurso meditado -porque muy pocas veces recurre a él- su uso lo atribuyo a una necesidad rítmica . El siguiente terceto es ejemplo de la construcción más frecuente en Cuesta , el cual demuestra que el hipérbaton como media no

es en él una característica estilística :

La frágil ciencia del acto ,
es la posesión que siento ,
vacante , sobre mi vida .

Marcel Raymond , afirma en su libro "De Baudelaire al Surrealismo" que : "uno de los artículos capitales de la estética simbolista consiste en hacer un uso reflexivo de los recursos musicales de la lengua" .(I)

Si en algún momento la estética simbolista exigió esta cualidad , Cuesta la procuró al pie de la letra, como esteticista y no en una forma inconsciente , deduzco de la afirmación anterior que, aunque no lo haya pretendido , en ocasiones el ritmo libera al lenguaje poético del dominio de una sintaxis demasiado lógica .

Sea por una razón natural o motivada el ritmo de la poesía es más importante que el sentimiento en Cuesta , porque logra sobrevivir a sus estrictas normas mientras que el lenguaje se limita aunque no se agota porque no pierde su cualidad de ser movible y sustituable .

.....
(II) Marcel Raymond , "De Baudelaire al Surrealismo" , F.C.E , México 1960 , pág. 43 .

LA ANTITESIS EN LA POESIA DE JORGE CUESTA .

Otra característica notable en la poesía de Cuesta , es el uso de la Antítesis , se sirve de ella para completar o reafirmar la esencia de una emoción :

Del alma el árido desierto envuelve
libre vegetación , que se disuelve ,
que nace sólo de su incertidumbre .

"Árido desierto" y "libre vegetación" , antítesis que en la expresión del sentimiento crea un ambiente especial que el poeta emplea en su poesía para obtener un equilibrio emocional ; si no usara términos contra puestos , no existiría un contraste tan plástico como el anterior y la intención emotiva sería muy escasa .

La fuerza conceptual no sólo se concentra sino que es antagónica .

A veces las ideas son diametralmente opuestas y realmente se están excluyendo :

Sufro de no gozar como debiera ;
tu lágrima fue el último recelo
que me ascendió los ojos a tu cielo
y me llevó de invierno a primavera .

Con el empleo de esta figura de construcción Cuesta busca un constante equilibrio en su poesía continua mente encontramos ante la primavera el invierno , ante la vida la muerte , ante el pasado el futuro , etc.

Por este procedimiento se llega inmediatamente a

reconocer su preocupación por la fugacidad del tiempo y a perseguir en su obra poética una interpretación de la vida más inmediata y precisa . Como lo observamos nuevamente en los siguientes ejemplos de antítesis :

Que vana entonces la avidez pasada
a su muerte futura desposee .

El rigor que te exige duradera
es más fugaz que tu substancia acaso .

LAS PALABRAS Y SU IDENTIFICACION SIGNIFICATIVA PARA EL POETA .° En su poesía no encontramos la significación individual de las palabras , no les da un sentido emotivo o personal ; simplemente las usa en su significado más general y directo , naturalmente sin apartarlas jamás de su significado esencial y primitivo . Hay palabras que usa con mucha frecuencia pero que no tienen para su poesía otro significado que no sea el usual por ejemplo : árbol ,

Y en vano guarda su variable peso
el árbol y su forma se endurece ,

imita al árbol sus ramas
en pos de una interna fruta ,
con ella misma , en el acto
en que el árbol se deshoja .

Conserva la significación usual de las palabras ,
esto se debe también al uso preponderante de sustanti

vos abstractos que no tienen la flexibilidad simbólica e identificativa que tienen otros sustantivos materiales como la luna , las flores , el cielo o la tierra; pues la vida , la ausencia , el olvido , la muerte , el tiempo , el placer y otros semejantes , no pueden fácilmente tener otro significado que no sea el esencialmente universal ; así dice de la muerte :

el amor se oscurece y se suprime ,
y mira que la muerte se aproxime
a la vana insistencia de mí mismo .

Oh , muerte , ociosa para lo pasado ,
sólo es tu hueco la ocasión y el nido
del defecto que soy de lo que he sido

El lugar de que el alma se retira
es el que el hueco de la muerte adquiere.

La muerte es vana ,
profunda y triste .

Y dice del placer :

Fundido me soñé al placer que aflora ,
pero vive sin mí , pues brilla y pasa ;

En el otro orbe en que el placer gravita ,
dicha tenga la vida y que la enlace ,

Ya no es placer lo que el placer suspende.

El uso de las palabras corresponde a veces a su percepción de lo abstracto y a su contacto con lo in

material :

Hora que fue , feliz , aun incompleta ,
de mí no tiene ya , para ser mía ,
sino los ojos que la ven vacía ,
despojada de mí , sorda y secreta .

La mano , al tocar el viento ,
el peso del cuerpo olvida
y al extremo de su vida
es su rastro último y lento

Otras veces relaciona los órganos que ayudan a percibir con las acciones : "Hoy digo En tus mejillas huelo rosas", "Tanto mi tacto extremas y prolongas" , "Este amor no te mira para hacerte durable" "para escuchar la próxima y suspende a unos labios" otras muchas veces como sucede también a varios poetas Contemporáneos las palabras expresan su lucha por establecer contacto con la naturaleza, con el mundo poblado de objetos que le rodean ; su esfuerzo por trascenderse a sí mismos y comunicar su mensaje :

Yo saqué de mi voz la limpia rosa,
única rosa eterna del momento .
No la tomó el amor , la llevó el viento
y el alma inútilmente fue gozosa .
Carlos Pellicer.

Palpo , escucho , miro
Por todos los ecos
de este laberinto ,
un acento mío
está pretendiendo
llegar a mi oído .
Jaime Torres Bodet .

Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,
 querer tocar el grito y sólo hallar el eco ,
 querer asir el eco y encontrar sólo el muro
 y correr hacia el muro y tocar un espejo .
 Xavier Villaurrutia .

Mis manos te han olvidado
 pero mis ojos te vieron
 y cuando es amargo el mundo
 para mirarte los cierro .
 Salvador Novo .

Los Contemporáneos comulgan en la búsqueda viva , de
 sesperada y materializable de lo indecible . Tendencia
 ésta , que nos hace desconocer al Jorge Cuesta filosófi
 co en el voluptuoso que se muestra en su composición ti
 tulada : "Tus mejillas son rosas" . Transcribo dos cuar
 tetos que se enfrentan en tonos emotivos :

Tus labios , abultados en el beso ,
 si a insípidos tomates comparaba ,
 nunca mordí con sentimiento honrado
 al evocar granadas o ciruelas

Honradamente amaba a temblorosas ,
 verdaderas imágenes , dolientes ,
 que te arrancaban vivas de tu carne
 unos ojos incrédulos y críticos .

Desconozco este arrebatado de Cuesta , puesto que hasta
 en la presentación de su poesía amorosa encontramos su
 pasión calculadora y fría ; posible causa : el contacto
 con sus Contemporáneos más ingeniosos e innovadores

Tomates , granadas y ciruelas , son palabras insólitas en el lenguaje de este poeta , mas demuestra que las influencias son motivadoras y peligrosas aún para los más estrictos y cuidadosos de la estética del vocabulario poético .

LA RECREACION DE LA IMAGEN .- No es individualmente en la palabra donde se concreta la expresión poética , se conjugan los términos y manifiesta ideas que , a pesar de su forma sensible , están dotadas de un poder evocativo , vibrando en energía afectiva individual que se va a dirigir a plasmar su emotividad , por medio de un encadenamiento de signos que han de manifestar el fruto del esfuerzo creador . La imagen es el logro directo y eficaz de la emoción así como la metáfora es el juego incansable de imágenes .

La imagen clásica describe y la simbolista sugiere El poeta ve en la simbolista el medio que hace posible la unión y la continuidad y por lo tanto (en afirmación de Cuesta) "el futuro del sentimiento" en una forma adecuada para la conciencia . Estas son las razones por las que este escritor nos brinda imágenes ricas en sugerencias sin dejar de ser poéticas .El afirma esto al presentar por medio de imágenes la realidad, sí, pero en ellas se necesita entregar una realidad fértil puesto que

Octavio Paz afirma que la imagen "es un recurso desperado contra el silencio " (1) en el caso de Cuesta contra el silencio de la ciencia que nos está brindando la totalidad de su poesía . Si su inteligencia limita y ordena con rigor , también tuvo que escoger la composición lírica más elevada para aprisionar palabras y emociones , el soneto , construcción en la que demostró su maestría poética y en la que sólo perdura la técnica porque este era su ideal ; de no haberlo sido quizá tendríamos en él una poesía más lograda "al introducir la cabeza en los cielos" , porque Cuesta , como hombre lógico , pretendió "introducir el cielo en su cabeza" .(2)

JORGE CUESTA Y EL SONETO.-Prefirió muchas veces el soneto cuya rígida estructura ha sido , a través de ya muchos siglos , familiar y predilecta entre los poetas de habla española . En el siglo XIII cuando España y Francia habían logrado en su lengua obras perdurables , Italia canta su lírica por medio de los trovadores provenzales . En Sicilia nacen el "Sonetto" y la

.....

(1) Octavio Paz , "El arco y la lira" , F.C.E , México, 1956 , pág. 106 .

(2) Citas de Chesterton en "Introducción a la poesía" de César Fernández M. Colecc. Popular, F.C.E , Méx. 1962. pág. 134 .

"canzone" en su mejor expresión .

El Soneto se siguió prefiriendo y adecuando durante mucho tiempo ; en el Renacimiento se hizo rígido y en el Romanticismo , puro . Se dice que "es indestructible , la afinidad del soneto con el ritmo constructivo y con el lenguaje gobernado por el pensamiento".(I)

En España se cultiva con éxito la composición italiana en el siglo XVI y en cuanto al Soneto Petrarquista , autores como Boscán y Garcilazo imitan su idealización amorosa y sus metáforas extremadas . El primer petrarquista fue Íñigo López de Mendoza marqués de Santillana con sus dos sonetos "fechos al itálico modo"; en Francia , Clemente Marot , Ronsard y casi todos los poetas de la Pléiade ; durante los siglos XVI y XVII cultivan el soneto conceptista Góngora , Quevedo y en México Sor Juana ; en el siglo XIX se emplea el soneto para describir a la naturaleza y a fines del mismo , en Francia , alcanza el soneto un nuevo triunfo con los Parnasianos . El siglo XX fue hostil para el soneto que , cada vez más ha dejado de trabajarse ; sin embargo , antes de su casi total descrédito , tuvo un intenso y efímero auge -a partir del Simbolismo y a través del Modernismo- al convertirse en una forma métrica ,

..-.-.-.-.-
 (I) Wolfgang Kayser , "Interpretación y análisis de la obra literaria" , Biblioteca Románica Hispánica , Ed. Gredos , Madrid , 1968 , p. 345 .

dúctil , versátil , elástica , mucho más rica , ya que sufrió modificaciones estructurales que le restaron rigidez al obligarlo a salirse de los cánones clásicos.

En México se cultiva con maestría desde su introducción en el siglo XVI y hasta su transformación en el siglo XIX . Decae con la muerte de Sor Juana pero a fines del siglo pasado , toma nueva vida con Díaz Mirón y Othón , que ya como modernistas , introducen reformas y modalidades notables tanto en la estructura (sobre todo Díaz Mirón) como en tono de lirismo (Othón) para volver a su forma clásica en el grupo "Contemporáneos" así ha mostrado el mexicano su "preferencia por las formas cerradas".

Se define el soneto como la composición lírica en la que se desarrolla la idea en una forma gradual y exacta para finalizar en una sentencia notable : "ha de ser correcto , noble y expresivo"⁽²⁾. No acepta un ritmo caudaloso sino un ritmo que le permita remontar grandiosamente en el último verso y rematar . Para lograrlo pide un lenguaje consciente y ordenado . Es propicio para el análisis íntimo o universal ; ya que su forma ceñida y estricta obliga al poeta a desarrollar sus temas en el mismo plano , también lo precisa a con

(1) Octavio Paz , "El laberinto de la soledad", Cuadernos americanos , 1947 , p.32

(2) Bernabela de San Martín , "Literatura Preceptiva" , Poética vl. III, Ed. Ibérica , 1928 , p.208 .

cluir concretando la idea en un remate gallardo : Por estas exigencias se colige que el hombre que lo cultiva "tiene que ser un artífice"

Está constituido por dos cuartetos y dos tercetos , rimando en los sonetos clásicos : ABBA , ABBA ; ABC , ABC o ABC , CBA . Modernamente se han creado otras muchas combinaciones . El soneto clásico prefiere el verso endecasílabo también conocido como verso heroico , verso largo y verso de soneto , puesto que se afirma que es más sonoro y armonioso . Autores modernos han empleado versos de arte menor y mayor .

Jorge Cuesta encontró en el soneto la composición que limitara su concepción ideal , en la que se concretaran y cristalizaran sus pensamientos porque es la forma más exigente y artificiosa . Sus sonetos son al modo clásico , endecasílabos , y según la influencia moderna de rimas novedosas ; rimando : ABBA , ABBA, AAB , AAB o AAB; , CCB . Doy un ejemplo de este último tipo de rima :

Hora que fue , feliz , aun incompleta , (A)
 de mí no tiene ya , para ser mía , (B)
 sino los ojos que la ven vacía , (B)
 despojada de mí , sorda y secreta . (A)

Se me borra su voz , y no interpreta (A)
 sus ecos póstumos la fantasía , (B)
 que vida ajena y emboscada cría (B)
 en mí dicha más íntima y sujeta . (A)

Prófugo, ausente el gozo en que se apura (A)
 el ocio vivo y la pasión futura , (A)
 no arranca más a mí exterior abismo ; (B)

memoria que se nubla y se suprime (C)
 y mirar que la muerte se aproxime (C)
 a una oscura insistencia de mí mismo. (B)

En el soneto se van aniquilando el tiempo y los sen
 tidos ; se encuentra la muerte y se toca el hombre a sí
 mismo . Plantea la incógnita del ser humano , su desn
 dez oscura .

A pesar de que , como ya determiné , el soneto que
 prefiere Cuesta es el clásico, cultiva también , a veces ,
 el Sonetillo de octasílabos y tiene dos de pentasílabos .
 Reconozco en él un digno representante del soneto , su
 calidad lírica está en la emotividad que se vislumbra
 sólo como desesperación filosófica pero su maestría es
 otra calidad innegable que reside en una elaboración
 cuidadosa, contemporánea de un ambiente que ya empieza a
 ser adverso para esta forma poética .

FONDO Y FORMA .

La poesía busca su identificación en el fondo y la forma , puesto que cada uno debe cumplir conscientemente con su misión porque "una cosa es lo que queremos decir y otra lo que realmente decimos"⁽¹⁾; la forma por su misma dureza impide , en el caso de Jorge Cuesta , la plasmación del contenido . Al hacerlo , un equilibrio se ha roto , porque la forma no ha sabido trascender su esencia al dedicarse únicamente a la construcción formal hasta el grado de amoldar a ella el contenido , tanto que nos impide penetrar en su verdadera y auténtica finalidad . La poesía "original se da únicamente cuando hasta lo "más exterior" tiene una significación interna , y cuando hasta lo "más íntimo" se convierte en forma "⁽²⁾

La armonía del fondo y la forma debe realizarse por medio de la palabra y si ésta , en su afán , se pierde en sus propias exigencias , no puede cumplir ya con su misión , la de representar y concretar la idea, el sentimiento o la sensación .

Las carencias poéticas de Cuesta no son el resultado de deficiencias literarias sino el producto de su

.....

(1) Octavio Paz , "Corriente Alterna" , Siglo XXI , México , 1967 , p.8 .

(2) Johannes Pfeiffer , "La Poesía" , F.C.E , Brev-41, México 1959 , p.89 .

teoría poética que justifica la existencia de tales o cuales procedimientos . La estructuración de su poesía busca ser la representación de un hecho inexplicable que debe lograr una calidad real , Cuesta define la poesía como "... una ficción del lenguaje, un lenguaje figurado pero poesía significa creación y sabemos que no pueden crearse sino realidades."

Más recordemos que el poeta moderno en la poesía , "no dice al mundo sino a la palabra"⁽¹⁾ y que sólo el mundo participa de la realidad así como la palabra "es un puente mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que lo separa de la realidad exterior." (2)

En Jorge Cuesta la poesía no es "palabra" es una realidad apagada , como su existencia que tiene su significación en una serie de fórmulas complicadas que se pueden prolongar pero que se limitan con otra fórmula : Incógnita = a X .

.....
 (1) Octavio Paz , "Corriente Alternativa" , Siglo XXI , Méx. 1967 , p.7 .

(2) Octavio Paz , "El arco y la lira" , F.C.E , México, 1956 , p.36 .

CAPITULO IV

Breves noticias históricas sobre el ensayo .- Su de finición , clasificación y finalidades .

En 1580 publica Miguel de Montaigne una serie de comentarios y conferencias bajo el título de "Essais" utilizando así esta palabra por primera vez con idea de intento , tentativa o cosa incompleta . Sus ensayos , por medio de un tono familiar y personal , están determinando ya las características de esta modalidad , de antecedentes confusos y recientemente concretado en un nombre .

De Francia esta variedad literaria pasa a Inglaterra gracias a los ensayos periodísticos de Adisson y Steele floreciendo ahí con Lamb , Hazlitt y Stevenson . En Francia nuevamente aparece en el siglo XIX con calidad en Gide y Alain (Emile Auguste Chartier). Francis Bacon publica en 1598 sus "Ensayos de moral y política" y determina otra corriente ensayística inductiva e impersonal que no tuvo la popularidad ni la influencia de Montaigne . El ensayo se cultiva con mucho entusiasmo durante los siglos XVIII y XIX. A fines de este último se pone de moda en España con Ganivet , Unamuno , Cossio , Azorín , Ortega y Gasset , D'Ors y Alomar . América se inicia en el ensayo ya en pleno siglo XX , durante el Modernismo ,

teniendo como antecedentes inmediatos , aunque no pró
ximos , a dos románticos : el ecuatoriano Montalbo y
el argentino Sarmiento . En México José Luis Martínez
remonta nuestros antecedentes al siglo XVI pero es en
realidad hasta el siglo XX , como en toda América ,
cuando se reconocen ensayistas como Vasconcelos y Al-
fonso Reyes .

Las influencias europeas dieron origen , en difere-
ntes épocas , a nuestra nueva literatura ; pero también
determinaron a veces un europeísmo perjudicial
que limita al crítico , ése que exige igualdad cualiti-
tativa y cuantitativa en autores europeos y americanos
y que no deja desarrollar nuestra literatura en una
forma individual porque la cree obligada a competir
con la europea . Así en su obra "Del Ensayo Americano",
Medardo Vitier afirma la modestia del ensayo hispanoam-
ericano comparado con la tradición de la ensayística
europea . Debería comparar también la edad de ambas
culturas y valorizar su productos desde las circunstanci-
as propias de cada literatura y de cada autor .

Este tipo de crítica es la que me ha sugerido justi-
ficar la existencia de un ensayista como Jorge Cuesta
ta , que es despreciado sin ser conocido ; porque hay
quienes , al escuchar que su obra aparecía en el "Bole-
tín Mensual Carta Blanca" o en las "Noticias Gráficas"

regatean , por la modestia de tales medios de difusión, la calidad literaria del autor que se desarrolla en un medio adverso y que se expresa al través de los vehiculos que le acercan a las mayorías .

El ensayo es libre en muchos aspectos y eso le ha permitido no sólo amplios campos en su uso como modalidad poseedora de una capacidad expresiva ilimitada , sino que desde que se le definió no suscita polémicas. que han restringido durante determinadas épocas las cualidades de otras modalidades literarias cierto que es producto de un proceso evolutivo (en la poesía y en la novela) el que se limite a tales o cuales circunstancias estéticas el género , y por tanto al escritor , pero cuánta sensibilidad se ha perdido en composiciones sometidas en exceso a una restringida forma literaria de moda ; en cambio el ensayo por su misma maleabilidad se ha situado como una modalidad sin límites y con mayor o menor popularidad , Salvador Elizondo afirma que la novela y el ensayo tienden a desaparecer como géneros literarios (I); respecto al ensayo yo le preguntaría :¿Cómo pueden des

.....-

(I) Es tan común considerar el ensayo , la novela , etc. como géneros literarios , inclusive en textos especializados , que he optado por atenerme a esta denominación a sabiendas de que en realidad estamos aludiendo a variedades o modalidades genéricas

aparecer precisamente aquellas modalidades que disfrutaban de cualidades ilimitadas? En todo caso ¿podría el Sr. Elizondo decir cuáles son los límites del ensayo, si le vemos -desde Montaigne hasta nuestros días- como una "confusión constructiva" (1) tal y como está definiendo a la futura literatura este escritor?

Montaigne define el Ensayo como una materia maleable que acepta que en sus caminos se explore y profundice hasta donde crea conveniente el escritor. Carmelo Bonet define el ensayo con una cita que lo concreta como "bello desorden, libertad de ejecución"(2) y Alfonso Reyes dice que es una "forma de expresión ancilar, un intercambio de servicios entre la literatura y otras disciplinas del pensamiento escrito"(3). Es afín a lo antiguo y a lo moderno porque el ensayo como prosa "es un instrumento de alcance infinito"(4) y sus aplicaciones son igualmente amplias en la temática porque: "El ensayista sale de su asunto, vuelve a él, sale de nuevo, todo con la libertad del pájaro"(5). Al hacerlo reúne una serie de elementos dispersos y trata continuamente, por todos los medios, de hacerlos coherentes y exactos ateniéndose siempre a lograrlo en un espacio lí-

-
- (1) Excelsior, 30 Nov. 1969. "Novela y Ensayo tienden a desaparecer como géneros literarios".
- (2) Bonet Carmelo, "La técnica literaria y sus problemas" Ed. NOVA. núm. 10, p. 30.
- (3) Martínez José Luis, "El ensayo mexicano moderno". Ltrs. Mexicanas-39, F.C.E. Méx. 1958, p. 10.
- (4) J. Middleton Murry, "El estilo literario", F.C.E. Brev-46, 2a. Ed. Méx. 1956. pp. 60, 69.
- (5) Bonet Carmelo, "La técnica literaria y sus problemas" Ed. NOVA. núm. 10, p. 30.

mitado puesto que una característica del ensayista es vigilar la brevedad de su exposición , si bien al hacerlo no agota el tema ni hace de él un análisis pormenorizado porque estaría invadiendo otra variedad suya , como es el tratado que exige ya una estructura y un estudio especializados .

CLASES DE ENSAYOS.-Si intentáramos clasificar el ensayo , encontraríamos desde la simple denominación de "formal" para el que desarrolla un asunto lógicamente , e "informal" para el que asocia ideas libremente (con frecuencia apoyándose en el sentimiento y la imaginación) hasta las clasificaciones específicas como la que presenta José Luis Martínez en su libro sobre "El ensayo mexicano moderno" donde consigna los siguientes tipos :

I.-Ensayo como género de creación literaria : "es la forma más noble e ilustre del ensayo" a la vez invención , teoría y poema .

II.-Ensayo breve, poemático : semejante pero más breve que el anterior . A manera de apuntes líricos , filosóficos o de simple observación curiosa .

III.-Ensayo de fantasía , ingenio o divagación ; estirpe inglesa Exige frescura graciosa e ingenio .

IV.- Ensayo -discurso u oración- (doctrinario) ensayo propio para la meditación e interpretación de las realidades materiales

V.- Ensayo interpretativo es la exposición breve de una materia teniendo como contenido una interpretación verdaderamente original

VI.- Ensayo teórico : aquél que discurre en el campo de los conceptos .

VII.- Ensayo de crítica literaria : presenta a la crítica literaria ingresada en su propio campo .

VIII.- Ensayo expositivo es monográfico y de visión sintética .

IX.- Ensayo-crónica o memorias : ofrece rememoraciones históricas o autobiográficas .

X.- Ensayo breve : es de tipo periodístico .

Creo que la anterior clasificación sólo está delimitando parcialmente una serie de obras creadas , porque cada ensayo brinda nuevas tonalidades ; puesto que son creados en una forma lógica tienen que participar de una clasificación pero no se limitan o determinan definitivamente porque un ensayo puede estar , a la vez , participando de varias de sus modalidades y originando otras .

Las finalidades del ensayo son , como sus dimensiones , el resultado de la interpretación conceptual y de las relaciones que mantiene con otras disciplinas artísticas ; tomando en cuenta siempre el punto de vista y la actitud del escritor .

Medardo Vitier expresa que el ensayo , como género, "ha tenido su auge en períodos de madurez , aunque no siempre de tranquilidad pública" . Al no existir la tranquilidad pública hay inconformes que buscan una voz que exprese sus problemas o son esa voz que trata de hacer llegar al pueblo opiniones y motivaciones de actualidad con emoción y ligereza , dando origen al Ensayo Periodístico o Artículo

Atendiendo a este aspecto del ensayo (quizá el más pobre , pero el más discutido) inicié la clasificación de los Ensayos de Jorge Cuesta desde esta modalidad porque me ha parecido inadecuada y muy limitada la distribución de sus ensayos en dos categorías tan extremas . Es admirable la labor desarrollada por sus recopiladores , pero resulta precipitada su clasificación de Ensayos Literarios y Ensayos Políticos que , además de limitar la ensayística del escritor , crea confusiones tanto entre sus admiradores como entre sus opo

sitores que no encuentran nada de política en su crítica , por la sencilla razón de que no existe . Creo que la intención política no existe en su obra y sólo se ha interpretado esta intención a partir de su elevado tono polémico , lo que no es suficiente para determinar una supuesta calidad política .

CAPITULO V

Obra ensayística de Jorge Cuesta : Ensayos llamados Políticos y Ensayos Literarios .-Características generales y rasgos notables del escritor en esta modalidad literaria .- La Epístola .

La serie titulada "Ensayos Políticos" , se inicia con uno denominado "La política de altura" , en él introduce su opinión y definición de política por medio de una comparación entre ciencia , historia y arte , también considera sus características y sus medios así como habla de su actualización en la aceptación popular , gracias a la vulgaridad propia y general del pueblo que permite continuar y aceptar estos movimientos convencionales en plena degeneración . Así que este ensayo sólo tiene como tema a la política y no como finalidad , en su comparación trata de demostrar que la política como la ciencia , la historia y el arte , para lograr el éxito tiene que complacer el gusto popular .

Su ensayo siguiente titulado "La inseguridad política o la restricción del crédito" , principia a mostrarnos en sus conceptos que no es un economista ni un político sino un humanista , y que sus puntos de vista son amplios y subjetivos Cuesta presente en estos ensayos cómo las tendencias e influencias socialistas y capitalistas tendrán más tarde , sobre

todo la primera de ellas , una vital importancia en el sistema educativo de nuestra nación al decretarse la enseñanza laica .

Jorge Cuesta continuamente examinará una serie de circunstancias contemporáneas que afectan sus conceptos culturales y sociales ; porque no son "intereses políticos" los que defiende sino ideales creados ya durante su formación humana y cultural . La política tiene la cualidad de convencer y dirigir a las masas y una actitud humana que muestra y sugiere a las masas no puede ser política , considero que ésta es la actitud de todo pensador . En todo caso su política es el convencimiento de lo positivo porque muestra los pros y los contras , con apasionamiento pero también con gran visión social , filosófica y cultural . Aceptando dentro de su actitud informativa una participación didáctica pues junto a la exposición particular del asunto , Cuesta incluye una amplia información temática , la que muestra su interés tanto por llevar a las mayorías un conocimiento positivo (reafirmando así su actitud ante el periodismo actual al que considera un medio dedicado a concretar los juicios vulgares que han creado una "mediocre conciencia" que acepta todo lo que la complace) , como por "el ánimo de comunicar determinados criterios en torno

a un asunto" , fin didáctico del ensayo , enunciado por Medardo Vitier en su libro "Del Ensayo Americano".

Luis Mario Schneider ve en Jorge Cuesta "El en sayista por necesidad , polemista sin desafíos , to dos sus artículos obedecen a un mandato por aclarar el caos" (I) pero además es un visionario social que siguió con interés profético las tendencias que cul minaron en el caos educativo en 1935 al implantarse la enseñanza laica . El , desde sus primeros ensayos , enfoca las tendencias socialistas de moda hacia la educación , y no se equivoca .

Observamos que desde 1932 su obra toma una direc ción social pero en defensa del arte pues le inter san las actitudes que sugieren la igualdad entre la técnica y la ciencia como problema educativo y la proletarización del arte como problema estético .

La aparición de sus artículos , espaciados o con tínuos, en el Universal , demuestra que obedecen a una necesidad de actualidad social ; no es un colum nista semanario , lo mismo se dejan de publicar sus ensayos hasta cinco meses , que vuelven a aparecer semanariamente en el Universal . Su crítica es valien

.....
 (I) "Revista de la U.N.A.M" Vol. XVIII, núm. 2 Oct. 1963
 p.6 , "Cinco textos ..." Luis Mario Schneider .

te y , aunque en 1965 Mauricio de la Selva afirme que "no promete"⁽¹⁾ , yo le diría que si los problemas readquirieran actualidad , su crítica también lo haría pues "Toda la ensayística continental aparece , en mayor o menor grado , vinculadas a su realidad sociológica".⁽²⁾

EL ENSAYO LITERARIO.°La calidad de Jorge Cuesta reside primordialmente en su actividad ensayística que nos sigue pareciendo rica , incisiva e inteligente . Yo lo atribuyo a original acatamiento de cánones estéticos . Trabaja su poesía según cierta tendencia y cumple con la calidad que exige la misma aunque nunca lograrse plasmarla en el lenguaje universal : en cambio , estéticamente el ensayo le permite mayor libertad y en esa libertad logra Cuesta proyectar inteligentemente su mundo interior y exterior.

A la afirmación de Inés Arredondo de que "Al escribir Jorge Cuesta se apasiona en tal forma que olvida el planteamiento del ensayo y salta y nos lleva tras un razonamiento"⁽³⁾ yo le respondo con la ya

.....-
 (1) "Excelsior" Diorama de la Cultura, 28 feb. 1965 p.5
 "Asteriscos" de Mauricio de la Selva .

(2) José Luis Martínez, "El ensayo mexicano moderno",
 Itrs. Mexicanas, No. 39, F.C.E, Méx. 1958, p. 20.

(3) "Ovaciones" supl. No. 167, 7 marz. 1965, p. 2 ; "Jorge Cuesta Ensayista" , Inés Arredondo .

dad que creía advertir , en tal forma que terminaba posesionándose de un tono vulgar que tenemos que la mentar en algunos de sus ensayos . Un ejemplo es el siguiente comentario que aparece en el ensayo titulado "La música proletaria"

"Pero Carlos Chávez se ha encontrado con un obstáculo insuperable : su temperamento no es vulgar . Como posee una distinción natural , han sido deslegales e infructuosos los esfuerzos que ha desplegado por hacerse vulgar artificialmente ; por conseguir la admiración de todo hijo de vecino ; por impartir a su música la falta de dignidad necesaria para que se entregue sin resistencia al primer transeúte. Todos los sufrimientos , todas las torturas , todas las humillaciones porque pasa el hombre que quiere hacerse amar a fuerza de quien naturalmente no lo ama , Carlos Chávez se los ha infligido en su deseo desmedido de ser popular . Todo lo ha sacrificado a la ambición de poseer la gloria de Agustín Lara . En el fondo , Agustín Lara es la persona a quien más envidia . Y si hubiera nacido con un temperamento tan callejero como el de este compositor de canciones , hoy estaría satisfecho y feliz , no escribiría sinfonías proletarias , no recurriría a doctrinas sociales que no entiende , para luchar desesperadamente por conseguir lo que cancioneros como Agustín Lara logra sin esfuerzo y sin molestar a los demás."

Insiste nuevamente en manifestar su contrariedad ante las tendencias proletarias que pretenden imprimir en el arte una nueva calidad que le permitiría llegar a las mayorías , la que a juicio de Cuesta resulta ser simple vulgaridad . Su actitud conservadora no encontró en este ensayo la categoría suficiente que requiere el "buen gusto" y se contagió de "vulgaridad".

Su actitud ensayística es defensiva . Atento a las preocupaciones de su época , afrontó , la mayoría de las veces con dignidad e inteligencia , las actitudes contrarias a sus tendencias filosóficas , artísticas , culturales o sociales . Una actitud agresiva justifica en parte el que su crítica sea apasionada ; es más , admira y explica las cualidades de la crítica apasionada en algunos de sus ensayos (como en "El Arte Moderno" y "La Crítica Desnuda") de los que presento los siguientes ejemplos ilustrativos :

En el primer ensayo se refiere a la crítica de Thomas Craven , por la que notamos su fresco entusiasmo :

"Quizá nunca he leído un tan apasionado y tan apasionante libro de crítica de arte como el que , con el título de Modern Art , ha escrito el crítico americano señor Thomas Craven . Pienso que carecería de valor si fuera un libro sereno ; pero esto no sucede , por fortuna . El autor prefiere entregarse en los errores que comete y en los excesos en que hace incurrir su pasión a su pensamiento , y , como el temperamento del señor Craven es particularmente valioso , el lector se complace en notar que los errores y las intemperancias son el contenido más abundante del libro ."

Jorge Cuesta es aquí un "lector que se complace en notar los errores y las intemperancias" , ¿ en dónde está el poeta de la exactitud en la cifra , de la inteligencia lógica ? Sus valores residen en la pa-

sión y en la ironía , porque son la verdadera actividad del inconforme ; "es una pasión que se desconoce" por eso va en busca de ella , creándola y admiriéndola :

"Es sospechoso que un libro de crítica sea recomendado a causa de su pasión . Por lo general , no se concibe sin recelo una crítica apasionada ; pero si es vicioso el juicio de esta crítica , creo que más bien se debe a que se descarga de su pasión que a que la mantiene ... Pues una serenidad falsa es la de la conciencia que no está presente a su tormenta , la de la crítica que no está pendiente de la originalidad de su propia producción . Y admiro la sabiduría , la serenidad , como un riesgo del acto . Admiro la crítica que encuentra su serenidad, su sabiduría , no en el sueño y en la domesticación de su conciencia , sino en la conciencia y en la libertad de su estremecimiento ."

Su justificación abona puntos lógicos sobre la existencia de la pasión ; pero no pensó que la crítica apasionada además de llevar al error lleva a la "vulgaridad" que él mismo tenía por detestable, al momento en que el crítico rebaja su calidad enjuiciadora para ofender en nombre del arte . Afortunadamente este tipo de crítica es escasa en la obra de Jorge Cuesta o muy bien disimulada cuando es elegante su vocabulario ; mas , cuando la encontramos , sentimos cómo lástima la sutileza traviesa a la que nos tiene acostumbrados su crítica . De tal

FILOSOFIA
Y LETRAS

sutileza encuentro una clara evidencia en un ensa-
yo de "ingenio" (pues a mi parecer reúne las cua-
lidades características de esta variedad) que se
encuentra bajo el nombre de la "Crítica del Rei-
no de los Cielos" En él analiza las palabras
de Jesús sobre el Juicio Final

"Al hacer Jesús el anuncio y la descripción del
día en que arribará por fin el reino de los cielos,
conmina fulminante y como si se tratara de una con-
dición específica y necesaria de la llegada de di-
cho reino : "ay , de las mujeres preñadas y de las
que estén criando en aquellos días."

Trata un tema desconcertante pero más sorpren-
dentes son sus conclusiones

"Ahora bien , la relación no se oculta entre
estos términos : la vid y la cepa., el vino y la
sangre de uvas , los ojos bermejos del vino y los
dientes blancos de la leche , y en Isaías , la
miel y la leche , el vino que no embriaga y la
miel o jugo de uvas que no causan saciedad . Por
último , la sangre y la carne de Jesús , que ,
quienes beban y coman de ellas , hallarán la vida
eterna , y que es entregada a sus discípulos pre-
dilectos en forma de vino y de pan , son otras
asociaciones más que parecen estar estrechamente
ligadas entre sí a través del texto sagrado con
las anteriores , y que , cuando se recuerda que la
mujer que está criando , esta produciendo leche ,
y la mujer preñada , sangre ..."

Sus asociaciones son bellas e increíbles y la
conclusión final , lógica :

"no es convidado , ni podría serlo , el verdadero Hombre , ya que él allá encontrará sólo su fin , al ser desviadas de su propia vida la leche con que lo nutren y la sangre con que lo forman , y con ellos el amor y los cuidados que ponen en la vida de sus hijos las madres de la humanidad , sa-
crificadas en masa , como madres , para el gozo de un pequeño pero divino reinado ."

Considero que el ensayo es una modalidad que cul-
tiva Cuesta con acierto en cualquiera de sus varie-
dades ; pues , aunque el anterior ejemplo sea el ú-
nico conocido de este tipo , en que se liberan el
ingenio y la imaginación del escritor , curiosamente
es el resultado de la interpretación literaria de
textos bíblicos el que no le aleja de ser , como en
toda la demás crítica de Jorge Cuesta , el producto
de un análisis textual de la obra en cuestión .Pues
to que la lectura es en él motivo de creación , pues
en una forma directa -a partir de la idea surgida
al penetrar en alguna obra literaria- emprende el
planteamiento de sus conceptos , así al hablar de
"Nietzsche y el Nazismo" ha sido motivado por los con-
ceptos asentados en una antología titulada "Las pá-
ginas inmortales" -con prefacio de Heinrich Mann-
que provoca , a la sola mención de la "enfermedad de
Nietzsche" , la indignada respuesta :

"Confieso una pasión sin límites por Nietzsche . Pero no me dejo arrastrar por lo que me aconseja en contra de los que lo leen , para utilizarlo a su favor . Y es posible imaginar lo que me aconseja , si se tiene presente que una admiración por él no puede desconocer que su gloria fue la de no haber dicho él nada a su favor . Esta "victoria sobre sí mismo" es su grandeza . Y este sacrificio es el que lo lleva a la inmortalidad . No es posible ignorar el sufrimiento de ser inmortal que lo torturó hasta la locura ... Su enemigo era el más fuerte . Y no hay un espectáculo más trágico que el de la necesidad , la lucidez , la penetración , la astucia y la inteligencia que le permitieron vencer . La admiración por su triunfo tiene que ser tanta como la compasión que lo acompaña al doloroso término de su enfermedad ; en la que hay que ver una especie de represalia del "vencido" .

"El Comunismo en la Escuela Primaria" , se origina en conceptos expuestos en el prefacio a la Memoria de la Secretaría de Educación ; trata de aclarar definiciones que han producido múltiples malentendidos :

"Escuela laica" no significa sino que la escuela tiene un contenido propio , que le es exclusivo , y que debe dejarse en libertad ; el concepto de libertad que encierra dicha denominación se refiere ex-clusivamente a la libertad de la función que la es-cuela ya tiene como escuela y no a la que debe tener como política ; y es precisamente el pensamiento religioso el que no consiente que la enseñanza , o sea las ciencias , las artes y las humanidades en general , tengan un contenido por sí mismas , sobre el cual no deba dárseles otro que las supedita a la autoridad eclesiástica , que bien admite ser denomina da socialista . "Escuela laica" quiere decir únic-amente que ya la escuela tiene una finalidad como es-cuela y que por eso debe ser libre y no supeditada .

A "Las Cinco Tentaciones de La Fontaine" de Jean Giraudoux , Jorge Cuesta dedica un ensayo llamado "La Fontaine" en el que comparte y manifiesta las observaciones de Giraudoux , además adjunta una comparación entre La Fontaine , Nietzsche y Lautréamont :

"Mi misión -decía Nietzsche- , consiste en devolver al hombre a su animalidad." Por lo que toca a Lautréamont , ¿ quién deja de ver en primer término en Los cantos de Maldoror las presencias sobrenaturales del animal en el hombre? Ahora bien , el secreto de La Fontaine que Giraudoux nos descubre , es que no fue en la naturaleza campestre donde frecuentó , contempló y amó a los animales de las fábulas ; fue en la naturaleza civil ; sus animales son desde el rey hasta el último cortesano ; sus animales son los franceses ."

Y así , fuera cuestión filosófica , social o literaria la que se expusiera en artículos o textos de su época , estaba la voz y la idea atentas y activas para aceptar o refutar , pues igualmente leía y criticaba obras y autores de respetable tradición que noveles producciones y escritores de su época , como en "Raíz del hombre de Octavio Paz" en donde señala su destino a este gran escritor (quien, guarda para Cuesta respeto y admiración que advertimos en algunos momentos de su obra ensayística)

observemos en el siguiente párrafo , una vez más ,
la gran visión crítica de Cuesta :

"Lo que en la juventud de Octavio Paz me llamó la atención , fue la decisión , la voluntad con que era capaz de exponer su entraña a la voracidad de un objeto . Yo sabía que en una palabra , en una exclamación y en ocasiones hasta en un silencio , suele aparecer , pero también fingirse , la señal que distingue a quien está dando ocasión de que un demonio lo arrebate y la fatalidad lo sorprenda in defenso . Y estaba esperando un libro suyo , como "Raíz del hombre" , que acaba de publicar , para confirmar en su poesía el dominio de un destino so bre él . Ahora estoy seguro de que Octavio Paz tie ne un porvenir . Ya no podrá librarse ."

LA EPISTOLA .

El ensayista emplea y adapta su prosa a las ne-
cesidades temáticas y estructurales , pues nadie
mejor que él puede lograr la forma acertada en don-
de se prolonguen sus conceptos . De por sí el ensa-
yo tiene un tono personal e informal ; porque mu-
chas veces el escritor necesita plasmarse en un a-
cento íntimo y directo puesto que su expresividad
o la situación lo tienen por indispensable , pro-
piamente le hace falta dialogar , entablar un inter-
cambio de conceptos con determinada persona o asun-
to; cuando vive este tipo de sensaciones, el escritor
inmediatamente recurre a la epístola , por medio de

la cual dirige sus sentimientos o ideas con una intención positiva o negativa , según sea el asunto que se pretenda tratar . Jorge Cuesta nos muestra las cualidades de esta modalidad en algunos de sus ensayos , de los cuales veremos un ejemplo positivo cuando el fin de la misiva sea de afinidad conceptual y negativo cuando se desahogue una diferencia de opiniones . Así observaremos elogios o censuras extremas , puesto que el medio permite hacerlo , en cierta forma , directamente

Gracias a las epístolas de Cuesta podemos conocer , un poco más no sólo del escritor sino , también , del ambiente que le rodea y la forma en que él asimila o rechaza . Escuchemos en esta "Carta a Bernardo Ortiz de Montellano" , una vez más las opiniones de Cuesta :

México , 12 de diciembre de 1933 .

Querido Bernardo

La gente acostumbra incluirnos a usted y a mí en un grupo literario al que llaman "la vanguardia" , de "Ulises" , de "Contemporáneos" , por la misma razón que acaso lo llamen también de "Examen" . Es que no se piensa que formamos tal grupo por habernos reunido deliberadamente en torno de una doctrina artística o de un propósito definido ;

no sabríamos decir , hasta ahora , que la literatura es para nosotros una profesión ; menos podríamos decir que es una profesión de fe ; se nos reúne, se nos hace caer en un grupo sencillamente porque se evita o porque no se desea nuestra compañía literaria . Reunimos nuestras soledades , nuestros exilios ; nuestra agrupación es como la de forajidos , y no sólo en sentido figurado podemos decir que somos "perseguidos por la justicia" . Vea usted con qué facilidad se nos siente extraños , se nos destierra , se nos "desarraiga" , para usar la palabra con que quiere expresarse lo poco hospitalario que es para nuestra aventura literaria el país donde ocurre ."

Quizá, muchas veces con la certeza de no ser escuchado Cuesta escribía y publicaba sus cartas , porque su principal deseo era hablar , decir lo que la voz interna dictaba , con soledad , con tristeza, con indignación .Y por su total indignación admiro la "Carta al señor Guillermo de Torre" que ya he citado anteriormente y de la que ahora transcribo la introducción :

Huy señor mío :

No teniendo el gusto de conocerlo sino por algunas de sus obras , poco es lo que me autoriza a dirigirme a usted con estas líneas . Pero si no conocerlo o tan mal conocerlo me lo prohíbe , usted mismo me estimula y me presta de antemano una disculpa . No conoce usted a los poetas mexicanos y , sin embargo , escribe sobre ellos . El trato de una cosa reduce la distancia que le separa de uno ; pero a veces acaba de alejarla . Esto me enseña usted con su artículo "Nuevos poetas mexicano" , publicado en el número 6 de La Gaceta Literaria ; esto es lo que me da confianza de escribirle . Y no me atrevo siquiera a pedirle perdón de una vez , porque

usted mismo habrá de comprender , al fin , que ha sido usted quien ha tenido la culpa ."

La obra ensayística de Jorge Cuesta contiene al igual que su poesía , una calidad líneal puesto que en cualquiera de sus variedades mantiene el mismo nivel intelectual : el que se manifiesta como destreza en el uso de una prosa ágil y elegante y como erudición según la riqueza temática que advertimos en cada uno de sus ensayos .

Dentro de la exposición ya en sus puntos de vista , encontramos que el apasionamiento determina , como cualidad , un lógico desbordamiento conceptual en el que nos encausa por medio de períodos largos y cortos , para precipitarnos sin darnos cuenta al centro de sus inquietudes culturales . El mismo apasionamiento que hechiza , muchas veces se agita y revuelve en su propia fuerza y destruye los conceptos , los que al haber perdido ya su contenido no logran plamarse en una estructura exterior de calidad . Es entonces cuando hallamos en Cuesta una prosa ramplona , la que la mayoría de las veces se caracteriza por las reiteraciones que , a pesar de ser un recurso aceptado , en algunos casos indudablemente empobrecen el ensayo .

C O N C L U S I O N E S

1.-La Teoría Poética de Jorge Cuesta es clara y sistemática , puesto que se ajusta a normas preconcebidas que podemos encontrar definidas en algunos de sus ensayos ; por ejemplo , cuando expresa sus opiniones sobre la creación poética en Edgar Allan Poe , va indicando paralelamente su propio proceso personal de creación al precisar que este poeta :

"Emplea , primero que nadie , un orden meditado que organiza sobre una misma finalidad los objetos reunidos en la obra artística que emprende . Logra ocultar la naturaleza de cada sentimiento ... y al llevar a su poesía un rigor lógico semejante , descubre la necesidad de someterla también a un propósito perfectamente definido ."

Totalmente la aplicación de su teoría literaria se puede concretar en los dos puntos mencionados anteriormente . No hay contradicciones entre ella y la elaboración de su poesía porque en todo momento sigue un orden meditado en la forma y en el fondo lo hace estableciendo una distribución material y un ritmo matemático y , sobre todo , al igual que Edgar Allan Poe , trata de ocultar sus sentimientos puesto que son un resultado inconsciente que tiene que pulir la inteligencia , que es en este caso la regidora

de la poesía . La poesía , en este poeta , es la expresión de un sentimiento cuya finalidad es tratar de eternizarse como algo indefinible por medio del lenguaje poético pero , a la vez , intenta que la poesía comunique , en una forma razonable , lo indefinible .

2.- De las influencias recibidas por Cuesta , son notables las adquiridas del Parnasianismo y en particular del Simbolismo cada una , como explicaré más adelante , tiene una justificación clara o más o menos coherente porque la inteligencia de este poeta le hace proceder en una forma erudita y por lo tanto exacta .

Seguidor de un orden meditado , buscó y encontró la composición poética que reuniera las mismas cualidades , ahora externas , que él creía cualidades propias de la obra artística ; esta composición preferida por Cuesta se va desarrollando gradualmente , se concreta en una forma absoluta y ésta es a la vez considerada como "la creación formal más importante de la poesía lírica" (I) se trata del soneto .

(I) César Fernández M. "Introducción a la poesía" , Colecc. Pop. F.C.E. , México 1962 , pág. 17

Indudablemente que Jorge Cuesta , conocedor y admirador de la literatura francesa , apreció en los parnasianos su éxito en el cultivo de esta forma y la requirió como molde formal de su pensamiento científico . A la vez , como innovador , siguió a los simbolistas en la modernización del soneto , con rimas y metros novedosos .

Jorge Cuesta encontró en el soneto la fórmula más rígida y exacta que concretara en esa misma forma sus pensamientos y que nos hace pensar que como poeta poseía determinadas dotes y que como científico pretendía una elaboración inteligente .

La búsqueda insatisfecha ; la angustia , los sentimientos de culpa , los misterios presentidos y la plena conciencia de su valer , se originaron y alimentaron en las diferentes modalidades del Simbolismo porque no participaba totalmente en una tendencia sino que , de todo aquello que fuera una novedad , seleccionaba exclusivamente lo que era requerido por su estética .

Su expresión se logra porque en los dogmas de una doctrina halló la forma de manifestar una parte de su atormentado mundo interior ; sin embargo ,

se acusa de esterilidad su poesía , por su frialdad y rigidez , afirmación que sólo demuestra que logró sus fines pues su meta era la "poesía pura" a la manera de Paul Valéry y obtuvo en su proceso creativo la poesía que deseaba realizar , manifestando además , aunque sea en una forma reducida , sus dotes emotivas que verdaderamente libera en su obra ensayística como se verá más adelante .

En él existía sensibilidad pero no quería demostrarla ; así que no podemos negar , de todos modos , al poeta que pereció ante el científico durante una constante lucha por la expresión poética que no sólo quería ser emotiva , sino que también pretendía ser inteligible .

Es , en la poesía mexicana , la única muestra de las tendencias europeas que pretendían una realidad poético-científica , y dio ocasión a que se pudiera profundizar , en nuestra literatura , sobre un aspecto interesante y filosófico : el de la perversidad en el arte . Concepción ésta , que da una posible explicación a la creación poética ya que la inspiración sigue siendo una vibración desconocida y continúa que da un saber logrado por no se sabe qué proce

sos , llevado a la luz de la conciencia en plena li
bertad y pletórico de poderes desconocidos que van a
perturbar la resignación del silencio .

3.-Toda la pasión retenida , por admirar y continuar
una estética poética reaccionaria que anulaba total
mente el sentimiento , determinó en Jorge Cuesta una
prosa de altas tonalidades emotivas que con certero
cincel va grabando en nosotros parte de sus experien
cias y conocimientos .

La pasión tiene una función en su obra ensayísti
ca : se da como un rasgo de originalidad , del que el
escritor está enteramente consciente , puesto que en
algunos de sus ensayos argumenta respecto a la pa-
sión y manifiesta sus cualidades , afirmando que es
esencial y justificándola . Estoy de acuerdo con él ;
cuando en la obra artística son afines a la pasión
"la dignidad" y la "seguridad en su instinto" , e-
xisten valores , "aunque (a la vez , se prive)^(I) a
su crítica de un pensamiento correcto". Estas afir
maciones de Cuesta sobre la obra de Thomas Craven

.....
(I) En comillas las palabras originales del texto ,
tomado del ensayo "El arte moderno" , de los
"Poemas y Ensayos" de Jorge Cuesta, U.N.A.M, Méx.
1964 . vl.II , p.177 . Alteraciones entre parén
tesis para referirme específicamente a Cuesta .

son perfectamente adecuadas para determinar las culidades de la crítica apasionada que encontramos en él mismo . Porque para Cuesta la serenidad "limita" y la pasión , además de dar abundancia , permite que en ella se encuentre la verdadera riqueza literaria que se dejó venir en un caudaloso decir .

Y es verdaderamente en esa pasión donde este autor nos brinda la más abierta y nítida posición literaria que sitúa y aclara para nosotros -desde sus conceptos sobre preceptiva poética hasta las más insignificantes noticias que sirven para denotar el medio en que se desarrolla- la literatura de su época , representada en el grupo de los Contemporáneos.

Quede pues , confirmado , que la valía que muchos han reconocido en la obra ensayística de Cuesta , deriva de una marcada calidad emotiva que da a sus juicios amplitud y precisión . Permite que al ser externados sus conceptos sean apreciados en toda su magnitud , positiva o negativa , porque si el acierto es grande , el error lo es también . Y si su poesía tenía como finalidad manifestar con inteligencia lo indecible , en el ensayo pretende desahogar la inteli-

gencia , puesto que esta modalidad permite decir lo que se quiera , en la forma que sea . La libertad del ensayo dio a Jorge Cuesta la medida y la voz .

4.- Quizá lo más notable de su ensayística sea su temática , porque toda ella , aunque se le reconozca en algunas ocasiones como crítica política resulta ser motivada por un sólo incentivo : el arte .

El arte como motivo reúne los más variados aspectos desde la pintura hasta el cinematógrafo , con la crítica referida al autor , el artista o a la obra .

Y ocupando la total esencia de su crítica encontramos un problema estético profundamente relacionado con lo social y cultural , el de la proletarización del arte . Esta cuestión surge en Cuesta al definir su posición crítica ante el capitalismo y el socialismo , movimientos que están presionando en su época y que determinarán un nuevo aspecto en lo económico , en lo político , en lo social y en lo cultural . Son nuevas tendencias , nuevos gustos que proclaman una desconcertante estética , que para los conservado-

res resultará la más escandalosa violación que el "buen gusto" pueda sufrir . Porque si Jorge Cuesta pudo ver y analizar con calma el problema de la enseñanza laica que afectó a la escolaridad y conmovió a la Universidad a base de una tendencia que pretendía igualar la técnica con la ciencia ; no pudo admitir de ninguna manera que se hablara , más aún , que se permitiera la existencia de un "arte proletario" que pretende hacerse popular por todos los medios a su alcance , hasta convertirse como lo afirma Cuesta en un "arte-propaganda"

Continuamente observamos que la principal finalidad de su obra ensayística es resguardar el arte y lo hace con valiosos argumentos que nos permiten situar su posición crítica y no una mal comprendida postura política . Además con su labor pretende elevar el periodismo -en el que participa- , pues según manifiesta él mismo , dice lo que el pueblo quiere oír y no considera que su labor tiene una misión valiosa que cumplir , la de informar y orientar , y que se debe conservar al hacerlo una calidad y una dignidad .

5.- El contraste que ofrece la obra literaria de Jorge Cuesta ha motivado , quizá , el que permanezca ignorado por los literatos mexicanos , de los que una gran mayoría sólo han escuchado su nombre o , cuando más , han leído algún soneto u hojeado ciertos ensayos ; toda esa mayoría tiene razón en olvidarlo porque , realmente sólo se conoce , comprende y concibe a Cuesta en la totalidad de su producción . Porque logró una obra entera , creada en dos planos que nivelan su conducta literaria , puesto que brinda en la poesía una producción que se ha ceñido a cánones estrictos y , en la prosa , cultivando una modalidad tan personal , fresca y maleable como es el ensayo , ha plasmado realmente su emotividad con una voz sin medida . Creo que la obra de este contemporáneo , es una y sola , como su existencia , durante la cual su poesía fue la plena inconciencia de su existir y su ensayística el fin latente de su malograda vida .

#####

B I B L I O G R A F I A

BIBLIOGRAFIA DIRECTA

JORGE CUESTA . Obras Completas , "Poemas y Ensayos"
U.N.A.M , México 1964 . 4 v.

BIBLIOGRAFIA INDIRECTA

ARISTOTELES . "El Arte de la Retórica", Universidad
Nal. de Cuyo, Ed. Mendoza, Perú 1951..

BERNAOLA DE SAN MARTIN. "Literatura Preceptiva" ,
v.111 , Poética .Ed. Ibérica, s.l.1928.

BONET CARMELO . "La técnica literaria y sus proble
mas" , Ed. NOVA, No.10, s.l , s.f.

BOUSOÑO CARLOS. "Teoría de la expresión poética"
Bibl. Románica Hispánica, Madrid, 1952.

BREMOND. HENRI. "La poesía pura" , Ed. Argos , Buenos
Aires , 1947 .

CAMPILLO Y CORREA MARCISO. "Retórica y Poética", Ed.
Botas , México , 1969 .

DAUSTER FRANK . "Breve historia de la poesía mexica
na" , Mls. Studium-4 , Ed. Andrea ,
México , 1966 .

FERNANDEZ MORENO CESAR . "Introducción a la poesía"
Colecc. Pop. F.C.E , México, 1962 .

KAYSER WOLFGANG . "Interpretación y análisis de la
obra literaria" , Bibl. Románica His
pánica , Ed. Gredos , Madrid , 1968 .

LEYVA RAUL . "Imagen de la poesía mexicana contem
poránea" , U.N.A.M , México , 1959 .

MARTINEZ JOSE LUIS . "Literatura mexicana del siglo
XX" , Antg. Librería Robredo , México,
1949 .

"El ensayo mexicano moderno" , Letras
Mexicanas - 39 , F.C.E . México , 1958.

- MURRY MIDDLETON, "El estilo literario", F.C.E ,Brev. 46 , México 1956 .
- ORTEGA Y GASSET ."Meditaciones del Quijote", Colec. Arquero, Rev. de Occ. Madrid 1960 .
- "Espíritu de la Letra" , Rev. de Occ. Madrid 1961 .
- PAZ OCTAVIO , "EL arco y la lira",F.C.E,Méx. 1956 .
- "Cuadrivio", Serie del Volador,Méx.1965.
- "Corriente Alterna".S.XXI, Méx. 1967 .
- "Las peras del olmo" , U.N.A.M,Méx.1965.
- "Puertas al campo",U.N.A.M , Méx. 1966.
- PFEIFFER JOHANNES,"La poesía", F.C.E , Brev-41 ,Méx. 1959 .
- RAYMOND MARCEL,"De Baudelaire al Surrealismo",F.C.E. México 1960 .
- SCKUCHING LEVIN L,"El gusto literario" , F.C.E ,Br. 24 , México 1960 .
- TORRES BODET JAIME,"Contemporáneos",Notas de Crítica, Herrero , México 1928 .
- VITIER MEDARDO , "Del ensayo americano",Tierra Firme, F.C.E , 1945.
- XIRAU RAMON , "Poesía hispanoamericana española",Imp. Universitaria , México 1961 .
- "Poetas de México y España" , Bibl. Te nanitla , No.4 , Ed. José Porrúa T. , Madrid 1942 .
-