

Mercedes Pesado

Tesis de Maestría

"INFLUENCIA DE JUAN RAMON JIMENEZ EN EL GRUPO
DE CONTEMPORANEOS"

Dirigida por el Lic.

Agustín Yáñez.

Alumna de la Universidad Femenina.

1949.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

"INFLUENCIA DE JUAN RAMON JIMENEZ EN EL GRUPO DE
CONTEMPORANEOS".

CAPITULO I: Aspecto General y situación del grupo de Contemporáneos dentro de la poesía Mexicana Moderna. Diversas influencias que han recibido destacando la de Juan Ramón Jiménez.

CAPITULO II: ¿Qué representa Juan Ramón Jiménez dentro de la poesía de habla española? Caracterización de su obra.

CAPITULO III: ¿En qué consiste la influencia que Juan Ramón Jiménez ejerció en el grupo de "Contemporáneos"?

- a).- Confesiones propias. Actitud en su obra crítica.
- b).- Actitud frente a la realidad.
- c).- Temas y formas..
- d).- Técnica poética.

CAPITULO IV: Caracterización de la obra de cada poeta, como su personalidad se antepone a todas las influencias recibidas.

INFLUENCIA DE JUAN RAMON JIMENEZ EN EL GRUPO
DE CONTEMPORANEOS.

CAPITULO I: Aspecto general y situación del grupo de Contemporáneos dentro de la poesía mexicana moderna. Diversas influencias que han recibido, destacando la de Juan Ramón Jiménez.

El tema que me propongo desarrollar es una caracterización de la obra de los integrantes del grupo literario mexicano que ha venido llamándose de Contemporáneos, en razón del nombre de la más importante revista que algunos de ellos publicaron.

De modo particular, por la significación que el punto tiene, me propongo enfocar el tema de la influencia que el poeta español Juan Ramón Jiménez ejerció sobre ese grupo.

Para poder situarlo en el lugar que le corresponde dentro de la poesía mexicana moderna, después de haber visto varios panoramas de dicha literatura, hechos por algunos de los integrantes del grupo mencionado, o por otros críticos, decidí seguir en el desarrollo general, a la Antología de la Poesía Mexicana Moderna editada por Jorge Cuesta, porque me parece que siendo expresión del criterio que podría llamarse "oficial" del propio grupo, es la que mejor muestra lo que sus integrantes pensaban acerca de la evolución y desarrollo de nuestra poesía hasta situarse a sí propios.

La Antología está dividida en tres partes: la primera, integrada por poetas que entran dentro del movimiento modernista (aunque no toda su obra lo sea), en quines los Contemporáneos gustan hallar su raíz: Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo y Luis G. Urbina.

La segunda parte, según Bernardo Ortiz de Montellano, es de gran interés para fijar el sentido actual de nuestra poesía, ya que entran dos poetas que marcan un cambio en nuestra poesía, como son Enrique González Martínez y Ramón Velarde. Estos dos poetas impulsan nuestra poesía hacia nuevos caminos.⁷

Enrique González Martínez, miembro del Ateneo de la Juventud, (grupo de filósofos y críticos que encabezaban José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña y otros no menos distinguidos), tuvo una mayor influencia entre los jóvenes poetas, como nos lo dicen entre otros Jaime Torres Bodet¹,

1.- "El otro altar de nuestro templo disperso de nuestra cultura juvenil mucho menos decorativo y solemne pero más fecundo porque también más íntimo, lo hallábamos en torno de Enrique González Martínez. La inteligencia de Antonio Caso, resplandecía sin duda a la luz escolar de la cátedra, pero al talento y a la sensibilidad de González Martínez, se entregaban todos en la conversación. Rica, entonada conversación de hombre del trópico, más sorprendente aún, para el recién llegado, en un poeta que como González Martínez, había acostumbrado de lejos a sus lectores, a una poesía reflexiva, abstracta, de mayor profundidad que amplitud y de más solidez arquitectónica que animación sensual y colorida. Su ejemplo de honradez humana y artística nos ayudó a superar, cuando menos en el ideal a los poetas menores que fueron sus contemporáneos, y que sin el genio de Darío, quisieron fabricarse una bohemia". R. C. Num. 4, Septiembre 1928, Perspectiva de la Literatura Mexicana actual, Pág. 1 al 33.

Bernardo Ortiz de Montellano, Xavier Villaurrutia¹, y José Luis Martínez².

Enrique González Martínez pertenecía al movimiento modernista y reaccionó contra él. Características de su obra son la profundidad y contención de su espíritu, opuesto a la superficialidad del modernismo, sustituyendo la actitud estética por una actitud heredada del Ateneo de la Juventud, así como también la severidad y responsabilidad de sus deberes. Todo esto no sólo se observa en su obra sino también en los poetas en quienes influyó, sobre todo en el grupo de Contemporáneos, influencia que también es llegada por amistad, como Jaime Torres Bodet nos lo dice (v. nota 1 p. 2); y uno de los integrantes del grupo, Enrique González Rojo, fué su hijo.

Ramón López Velarde es considerado por muchos críticos mexicanos como un caso de excepción en nuestras letras. El es quien hace voltear la cara a los jóvenes, en la defensa y exaltación nacional, "descubre un mundo poético que es la provincia"³; esto mismo lo declaran

1.- "Enrique González Martínez era hacia 1918, el Dios mayor y casi único de nuestra poesía..... " La poesía de los jóvenes en México, pág. 5.

2.- "Algunos de ellos más tarde (habían formado La Falange 1922-1923), revista que seguía la línea ideológica de Vasconcelos y la poética de González Martínez." México y la Cultura, Las Letras Patrias, De la época de La Independencia a nuestros días, Pág. 443

3.- "Martínez José Luis, México y la Cultura, Las Letras patrias, De la época de la Independencia a nuestros días, Pág. 440.

Xavier Villaurrutia ¹, Jaime Torres Bodet ², y Bernardo Ortiz de Montellano ³.

Al igual que Góngora, crea su lenguaje propio. Desgraciadamente algunos de sus continuadores se fijaron sólo en lo que su obra tenía de superficial. Sin embargo, cuenta con algunos seguidores de valor, según los críticos ya dichos y entre otros, Enrique González Rojo ⁴.

1.- "El (López Velarde) abrió, el primero, los ojos de los sentidos para darse cuenta de que la provincia existía. Cantó a la provincia. La pintó con vivas pinceladas -se vuelve un poco justamente al "color local". Descubre sus almas, entregando en su hallazgo su propia sensibilidad y reacciona luego en parpadeos de ironía y de pasión..... "La poesía de los jóvenes en México, pág. 7.

2.- "Ramón López Velarde repitió el viaje de Tablada, pero como Karr, sin salir un minuto de su propio jardín. En tanto que la conquista de uno fué el exotismo, el otro rescató para la poesía sin olvidar la herencia de Francis James -el tributo de la provincia lo que en México puede llamarse, con más razón que en país otro alguno, "poesía del interior". Contemporáneos. Notas de Crítica, Pag. 40.

3.- "Ramón López Velarde es el intérprete de la provincia mexicana y de algunos rasgos de nuestro paisaje." R.C., Núm. 37, Junio de 1931. Esquema de la Literatura Mexicana moderna, Pag. 195-210.

4.- "Los dos aspectos-distintos definidos- de la obra de López Velarde, han corrido diversa suerte. El primero de ellos, superficial, ha constituido

En esta segunda parte de la Antología entran también Rafael López, poeta en cierto modo modernista, enriquecido por resonancias cívicas e históricas. José Juan Tablada y Efrén Rebolledo, trajeron el japonismo a nuestras letras, como nos dice José Luis Martínez ¹.

La obra de Efrén Rebolledo, como dice Villaurrutia ², en algunos momentos parece parnasiana por su frialdad, pero en realidad la característica principal de su obra es el erotismo.

una falange de jóvenes enamorados líricamente de la provincia, sin ahondar en ella, como lo hacía el maestro". R.C. Núm. 2, Julio 1928. Un discípulo argentino de López Velarde, Pág. 215-220.

1.- "Otras tendencias poéticas significativas fueron las de Rafael López y José Juan Tablada. Adicta al ejemplo de Darío y Díaz Mirón y enriquecida de resonancias cívicas e históricas, la influencia de López llegó a poetas como al grupo de la Revista Nosotros. Inusitada curiosidad produjo el japonismo que Tablada y Rebolledo impartieron a nuestras letras." México y La Cultura. Las Letras patrias. De La Independencia a nuestros días, Pág. 44.

2.- "En la pasión erótica encontramos la diferencia específica de Rebolledo, que lo aparta de otros poetas de su tiempo que no lograron vencer el gusto de un parnaso superficial. Lo que Rebolledo parece perder cuando abandona la fría conciencia escultórica preconizada por Autier, y el oficio de artífice de joyas y cálices, lo gana al fin en la expresión perfilada de sus momentos pasionales, en la revelación de una intimidad, en la fuga de una naturaleza ardiente acompañada del nuevo grito." Textos y Pretextos.

Están comprendidos también en esta segunda parte Manuel de la Parra, "poeta de tono menor, musical y suave" ¹. Ricardo Arenales, "poeta que aún conserva la resonancia de la retórica modernista" ².

Alfonso Reyes de quien "su actual temperamento rico en sugerencias, en alusiones, en ausencias, imprime a su poesía un temblor que, en algunos momentos, lo aproxima a nuestros más nuevos poetas" ³.

La tercera parte de la Antología y última está integrada por los poetas, con excepción de uno, que forman el grupo llamado Contemporáneos. La excepción es Manuel Maples Arce, quien representa en México la tendencia futurista; forma con otros poetas el grupo llamado Estredentista, que "Convocaba a los nuevos escritores a la revolución poética; esta poesía contenía un cierto fondo social y pronto sus integrantes disolvieron sus inciertas teorías estéticas en opiniones políticas". ⁴

Habiendo llegado al grupo de Contemporáneos, debemos plantearnos varias cuestiones: ¿Quiénes son estos poetas? ¿Han constituido una escuela? ¿Qué significación tienen?

Lo primero que tendría que decir es que este grupo es el introductor de las corrientes europeas más modernas. Lo forman: Carlos Pellicor, Jaime -

1.- Antología Pág. 82.

2.- Antología Pág. 87

3.- Antología Pág.110

4.- Martínez José Luis. México y La Cultura, Las Letras patrias, De La Independencia a nuestros días, Pág. 443.

Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, José y Celestino Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Enrique González Rojo, Octavio Barreda.

Reciben el nombre de Contemporáneos, como se ha dicho, por la revista del mismo nombre que forman. Revista que apareció de 1928 á 1931, bien que alguno de ellos, Novo, no haya participado en la publicación.

Salvador Novo, Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia y Gilberto Owen, escribieron en la revista Ulises del año de 1927 a 1928. Podríase también nombrar la Falange de 1922 a 1924, que según José Luis Martínez, "seguía la línea ideológica de Vasconcelos y la poética de González Martínez".¹ En 1918, este grupo en su adolescencia había formado el "San-Ev-Ank".

Este grupo no ha constituido ninguna escuela, ni encontramos las mismas características en cada uno de sus miembros; pero se unieron, según Jaime Torres Bodet, "Más que por una tendencia común, por una involuntaria solaridad: el mismo odio a la fórmula, la misma curiosidad de perderse, que hace la belleza de la figura de Simbad en el relato de Las Mil y Una Noches".² Y según José Luis Martínez, "desde sus primeros libros se observa una sensibilidad afin".³

1.- México y La Cultura. (Véase nota 2 de la Pag. 3.)

2.- Contemporáneos Notas de Crítica, Pág. 41.

3.- México y la Cultura, Las Letras Patrias. De La Independencia a nuestros días, Pág. 443.

✓ Dentro de las características semejantes entre ellos, tenemos las siguientes: en primer lugar, en todos se observa una formación en la que intervienen las letras francesas e inglesas; de ahí que encontremos tanto estudios y traducciones de literatos, en primer lugar de poetas, de ambas literaturas.

En segundo lugar, una preocupación literaria en dos sentidos: una en el sentido de los medios que se imponen en su formación cultural, que en primer lugar es literaria, sin despreocuparse de todas las manifestaciones artísticas del arte contemporáneo. Por eso es que casi todos son críticos tanto en poesía como en cualquier otro aspecto literario, de tal modo que nos dejan saber sus preocupaciones sobre el arte nuevo. La otra, en el sentido de que tratan de pulimentar su obra hasta la perfección.

Este grupo llegó a ser uno de los más significativos de nuestras letras, según opinión de alguno de ellos mismos, Xavier Villaurrutia ¹, así como también de José Luis Martínez. ²

1.- "pero por la seriedad y consistencia artística de su labor porque sintetizan en su porción máxima, las primeras realizaciones de un tiempo nuevo es preciso apartar en un grupo sin grupo a Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Salvador Novo, Enrique González Rojo y José Gorostiza. " La poesía de los jóvenes en México, Pág. 5-7.

2.- "Sus primeros libros fueron definiéndose como de una sensibilidad afín y a pesar de sus soledades y sus diferencias llegaron a formar uno de los grupos literarios más idóneos y valiosos". México y la Cultura. Las letras patrias, De la época de la Independencia a nuestros días, Pág. 443.

La actividad principal del grupo fué la poesía, y su aportación principal el perfeccionamiento que se va perfilando a través de la obra de cada autor; por el mismo afán de perfección, algunos de ellos publican escasas obras. Muestra de ello lo tenemos en Jorge Cuesta, quien no publica ningún libro de poesía por no considerarlo digno para ello. ¿La brevedad de la obra de Gorostiza no implica un afán de contención y perfección? El libro de Reflejos, de Villaurrutia ¿no es asimismo una obra de crítica en la que se exige gran perfeccionamiento?

Unidos a las nuevas corrientes europeas no aceptan lo anecdótico.

Casi en todos se observan algunas influencias comunes. La de Juan Ramón Jiménez, desde luego, que a pesar del hermetismo del grupo hay quienes la confiesan abiertamente; y esto es lo que me propongo examinar, ver en qué consiste y cómo fué recibida por cada uno de los Contemporáneos.

Otra de las influencias comunes, y quizá en una mayor escala, es la de las letras francesas sobre todo la de los escritores que escribían en la Nouvelle Revue Française, destacándose Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, Jules Supervielle, Jean Cocteau, Paul Eluard.

Cuando hablé del poeta Enrique González Martínez, aludí a la influencia que ejerció sobre la nueva generación.

De Alfonso Reyes, según José Luis Martínez,¹ el grupo heredó ese

1.- "Mucho deben también a la flexible y rica prosa de Alfonso Reyes y a su incitación hacia todos los caminos del mundo que él ha practicado a lo largo de su admirable prosa "Mexico y la Cultura", Las Letras patrias, De

afán de curiosidad, que es otra de las características del grupo.

Existe también en ellos la influencia de sus contemporáneos españoles que escribían en la Revista de Occidente, del grupo conocido con el nombre de Poesía Pura, según Angel Valbuena y Prat, o Ultraistas, según Federico de Onís y Guillermo de Torre, grupo formado por Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas y Gerardo Diego, todos ellos hermanos de influencia juanramoniana.

Obsérvase también la influencia inglesa de T. S. Eliot.

Algunos de ellos se interesan por el teatro como Villaurrutia y Celestino Gorostiza.

Entre las otras artes, como ya se dijo, les atrae en particular la pintura, y así produjeron y siguen produciendo abundantes notas críticas sobre la pintura actual. En las revistas Ulises y Contemporáneos, encontramos reproducciones de nuestros grandes pintores o algunos dibujos lineales de otros artistas menos importantes.

Me propongo enfocar sólo la poesía y algunas notas de su crítica. ¿Por qué? Porque es aquí en donde se observa la influencia de Juan Ramón, y porque en todos, como ya se dijo, la aportación más importante está en la poesía y en algunos en la crítica, como en Jorge Cuesta y en Villaurrutia.

Según José Luis Martínez, "su legado más importante a nuestras letras

es una escuela de rigor literario, y una curiosidad universal por el arte nuevo, lecciones que han ilustrado provechosamente a sus más dotados continuadores y cuya huella, aceptada o rechazada, ha llegado a señalar a quienes tienen, entre los más jóvenes, una significación." ¹

- 1.- México y la Cultura, Las Letras patrias, De la Independencia a nuestros días, Pág. 444.

CAPITULO II:- ¿Qué representa Juan Ramón Jiménez dentro de la poesía de habla española ? Caracterización de su obra.

Al principiar el Siglo XX se destacan dentro de la literatura de habla española dos tendencias: la del modernismo, que es culto de la forma, reacción frente al realismo y estilización a la vez de las corrientes románticas, que no habían desaparecido en lo esencial; con Rubén Darío, por primera vez se observa un movimiento que sale de América para influir en España.

La otra tendencia representada más concretamente en España por la Generación del 98, cuyos miembros tratan de valorizar a España, continuando unos la tradición española como en la lírica Antonio Machado, bien que la influencia de Darío es unas de sus características en cuanto a los poetas afines a la generación.

Buena muestra de esa indentificación es Juan Ramón Jiménez (1881-), quien abre nuevos caminos a la lírica. Estructuralmente es un romántico: pero la lectura de los poetas simbolistas le ayudan a dar cauce especial a su romanticismo, surgiendo una coincidencia con el modernismo; pero desde un principio se destaca una personalidad bien acentuada, al lado de los realmente modernistas como Villaespesa, Manuel Machado y Salvador Rueda.

Se observan en Juan Ramón Jiménez dos épocas en su poesía. Una que va desde los primeros libros hasta Estío, y la otra a partir de Diario de un poeta recién casado.

Es creador de una nueva lírica, en el momento en que el modernismo se va perdiendo, y busca una poesía sin anécdota, poesía pura, que se observa en la segunda etapa.

De los simbolistas franceses Juan Ramón Jiménez toma la musicalidad

y el valor simbólico de los colores: el blanco significa pureza; el rojo pasión, el amarillo siempre indicará en Juan Ramón el ocaso o algo que con él tenga conexión.

La suya es una poesía melancólica y triste, llena de sentimiento profundo, refinado, que se percibe a través de un ambiente de color y de paisaje; sentimiento de la búsqueda interior descrita por medio de la naturaleza, - como en Paisaje del Corazón. En las Pastorales predomina el elemento descriptivo, con rudimentos de narración. En las Baladas de Primavera se ve el elemento popular aristocratizado.

Características muy particulares de Juan Ramón es que poetiza y aristocratiza las cosas más ínfimas, y que gusta del medio tono lleno de matizaciones exquisitas.

Juan Ramón humaniza la naturaleza en una forma muy particular dándole algo de su propia vida. Su poesía es un constante cambio de caracteres en las cosas, y así al sonido le ve luz, a ésta le escucha sonido, lo que constituye un modo muy original de expresar e interpretar la realidad, o mejor dicho, una diferente actitud frente a la realidad, toda llena de subjetividad.

Según Federico de Onís es "un poeta solitario pero su soledad tiene sutiles contactos con la vida más rica de la realidad y el espíritu".¹

En el libro de Diario de un Poeta Reciencajado, se observa un -

1.- Antología de la poesía Española e Hispanoamericana, Pág. 379.

gran sentimiento del mar, que se identifica con su espíritu. Esta segunda época se prolonga en Eternidades, Piedra y Cielo y en La Estación Total con las Canciones de la Nueva Luz, (1923-1936).

En Estío, Juan Ramón, según Angel Valbuena y Prat, "había producido un poema perfecto, de lo depurado, del valor emocional de la imagen convertido en pura metáfora, sublimación de anécdota."¹

En esta segunda época, Juan Ramón descubre una poesía que habla al alma, en la que la música externa de sus poesías anteriores ya no se escucha, pues se ha hecho interna; poesía de sugerencia, en la que nos dice poco para que nosotros sintamos lo demás, por lo que puede decirse que se trata de una poesía de condensación; poesía que parece oscura, pero que es luminosa al espíritu, ya que nos hace sentir muy hondamente la pasión, el sentimiento de naturaleza y paisaje; nos llama a la meditación, nos comunica una ansia por lo eterno, por una soledad llena de paz espiritual. Poesía que quiere ser día a día más pura y desprendida de lo circunstancial, pues lo importante no es la anécdota, sino la belleza del conjunto de imágenes y metáforas, poesía que por sí sola se mantiene, pues no necesita de ningún elemento extraño a ella.

Al mismo tiempo Juan Ramón se nos presenta como crítico de su propia obra, exigiéndose gran perfeccionamiento.

Creador de una nueva sensibilidad poética, abre nuevos caminos a la poesía, y por lo tanto es un innovador no sólo de la sensibilidad, sino -

1.- Historia de la Literatura Española, pág. 890.

también de la versificación; su poesía de versos cortados, lo original de su música verbal, hecha de muchos silencios que ayudan a la sugerencia propuesta.

Evidente y poderosa es la influencia juanramoniana, principalmente sobre los poetas que le son cronológicamente sucesivos, tanto en España como en el ámbito de la lengua Española.

La influencia que Juan Ramón ejerció en Federico García Lorca, la encontramos según Federico de Onís ¹ en el primer libro del poeta cordobés; según Angel Valbuena y Prat ², está en lo que su poesía tiene de esfumante; yo añado que aparte de la influencia señalada, existen algunas imágenes en las que la influencia juanramoniana es palpable, por atribuir cualidades propias de unas cosas a otras, obsérvense los siguientes ejemplos:

Olivares soñolientos
bajan al llano caliente.

García Lorca.

Me da luz en mi espíritu,
luz pasada por mirtos vespertinos

Juan Ramón J.

Qué olor y qué dolor de flores amarillas,

Juan Ramón J.

1.- "Empezó a escribir a los 17 años, bajo diversas influencias, modernistas, clásicas, y románticas entre las que se notan en la parte de su poesía juvenil recogida en su primer libro, las de Salvador Rueda, Juan Ramón J. y los Machados." Antología de la poesía Española e Hispanoamericana, Pág. 1101.

En Alberti la influencia de Juan Ramón se observa en algunos detalles técnicos, según Angel Valbuena y Prat.¹

En Gerardo Diego, dicha influencia se observa en el colorido, que en ocasiones usa los mismos tonos que Juan Ramón, dándoles el mismo empleo, y en la musicalidad.

Jorge Guillén, "parte de la última obra de Juan Ramón, pero sus contornos precisos, su calidad intelectual, aséptica, le diferencia de la melodía íntima emocionada, que aún en las formas más abstractas, no falta en el maestro andaluz", según opinión de Angel Valbuena y Prat.²

En Salinas obsérvase también una influencia juanramoniana.

Esto apenas esbozado, nos hace llegar al tema central de las presentes páginas: la influencia de Juan Ramón Jiménez en la poesía del grupo mexicano que tuvo principal expresión en las revistas Ulises y Contemporáneos.

2.- "Comienza por la consecución de un mundo infantil, de miniatura delicada unido a las últimas formas de una poesía esfumante, de influencia clara de Juan Ramón." Historia de la Literatura Española, Pág.925.

1.- "Advertimos como a diferencia del mundo Juanramoniano que aún aparecía en los comienzos de Lorca, Alberti surge aséptico optimista sin mirar al pasado, aunque en detalles técnicos guarde relación con Jiménez, dictando una lección de poesía nueva exclusivamente novocentista." Historia de la Literatura Española, Pág. 930.

2.- Historia de la Literatura Española, Pág. 981.

CAPITULO III:- ¿En qué consiste la influencia que Juan Ramón Jiménez ejerció en el grupo de Contemporáneos?

a).- Confesiones propias.- Actitud en su obra crítica.

Para determinar si en un poeta existe la influencia de otro lo primero que se tiene que hacer es ver si el poeta que para nosotros es influido, ha leído la obra del poeta que influye.

En este caso concreto, por lo que se refiere a este aspecto, no hay duda que todos los integrantes del grupo de Contemporáneos hayan leído a Juan Ramón, no sólo porque en estos tiempos la cultura general, en ellos más profunda, alcanza un radio bastante grande de universalidad. Además, como ya dije, Juan Ramón representa un cambio en la poesía de habla española junto con Rubén Darío, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Enrique González Martínez, como Xavier Villaurrutia¹ nos lo dice en el prólogo de Laurel, Antología de la poesía moderna en lengua española.

Claro es que de este modo todos los poetas posteriores pusieron los ojos en ellos.

Encontrar la influencia que Juan Ramón ejerció en este grupo de Contemporáneos no es fácil, puesto que en cada poeta no sólo existe esta in-

1.- "Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Lugones y Enrique González Martínez, seis poetas, tocados o no por el modernismo, anuncian por su actitud meditativa, por su soledad o influencia de su soledad, o por su influencia, o por su rigor ejemplar o por una tendencia hacia la pureza de expresión poética tiempos nuevos y mejores para la poesía". Laurel Antología de la poesía moderna en lengua española, Pág. 17.

fluencia y además, todas las influencias han sido asimiladas bastante bien aunque en unos mejor que en otros, y todos han sabido desarrollar su personalidad bastante pronto, sin dejar translucir en muchos casos las influencias recibidas, pero sin embargo hay ocasiones y sobre todo en algunos poetas en que la influencia de Juan Ramón resulta notoria y es lo que me propongo desarrollar.

Lo primero es la propia confesión. Si algunos de los componentes del grupo no confiesan abiertamente haber recibido esa influencia, hay otros, por el contrario, que sí declaran proceder de la poesía de Juan Ramón; y en las notas de crítica mutua ellos mismos encuentran esta influencia común.

Tanto en la revista Ulises como en Contemporáneos y posteriormente en El Hijo Pródigo, así como en algunos libros: Textos y Pretextos y La poesía de los jóvenes en México, de Xavier Villaurrutia; Contemporáneos, Notas de Crítica, de Jaime Torres Bodet; etc., se encuentran confesiones respecto a las influencias recibidas, por el grupo, y en especial sobre la de Juan Ramón Jiménez.

Algunas de estas confesiones son directas como la de Gilberto Owen que la encontramos en la revista de El Hijo Pródigo: "Me arrancó a estocadas de lógica poética de la raíz juanramoniana de que mi adolescencia no se avergonzaba y acoséndome en un rincón con Gide y Valery -que a su vez fueron sus dos influencias mayores". (El Hijo Pródigo v.III, Núm. 12, marzo, Encuentros con Jorge Cuesta, Pág. 140.)

Otros no confiesan directamente dicha influencia, pero la reconocen

en sus compañeros. Oigamos a Jaime Torres Bodet: "Ha sido preciso que este columpio nos devuelva de las villas francesas de Jammes y de Samain, tan húmedas de lágrimas, al suelo áspero de Soria (Antonio Machado) o a la tierra aldea andaluza de Juan Ramón Jiménez, para que los nuevos poetas de México puedan sentir directamente los problemas de la lírica española, a la que pertenecen por derecho propio y no como los contribuyentes de una colonia lejana." (Contemporáneos Notas de Crítica, Pág. 35). El mismo autor en otra ocasión nos habla de sus poetas preferidos entre los que se encuentra Juan Ramón: "Si me dieran a clasificar a los poetas que amo, haría desde luego, con ellos dos grupos distintos. Reuniría en uno a Keats, a Verlaine, a Juan Ramón Jiménez, a Francis Jammes. Serían estos los poetas de emanación, los que nos envuelven y nos borran como la niebla esfuma, adelgaza y acaba por destruir el paisaje que invade. Su poesía no se toca, se respira. Ibamos a ella con un alma determinada y regresamos con otra distinta. Pero podemos decir que haya en verdad alguno capaz de regresar de esta poesía?" (Contemporáneos Notas de Crítica, Pág. 57.) El dedicarle un capítulo a la caracterización del autor mencionado, y en la forma que lo hace, ¿No muestra todo esto una confesión de influencia? (v. obra citada, Pág. 69.)

Jorge Cuesta nos dice que Xavier Villaurrutia y Gilberto Owen confiesan abiertamente la influencia de Juan Ramón: "Como Villaurrutia, Owen confiesa con orgullo que procede de Juan Ramón Jiménez, quien les parece el más puro poeta actual de habla española."

(Antología de la Poesía Mexicana Moderna, Pág. 212.)

Jaime Torres Bodet en el Cuadro de la Poesía Mexicana Moderna, nos dice: "De la influencia de Juan Ramón es también testigo la obra de otro de nuestros jóvenes: Xavier Villaurrutia. En tanto que la porción del lirismo de Juan R. Jiménez que Gorostiza elige es la porción meridional de Estío y Sonetos Espirituales, Villaurrutia trabaja sobre la bantera celeste de Piedra y Cielo y de Eternidades". (Contemporáneos Notas de Crítica, Pág.43)

Hemos visto como ellos mismos reconocen la influencia que trato de encontrar en su poesía, ahora veamos alguna opinión extraña al grupo, que reconozca la misma influencia y tomemos la de un contemporáneo suyo, Manuel Maples Arce, quien nos dice que tanto en Villaurrutia como en Jaime Torres Bodet, existe influencia juanramoniana: "Tras de la elegancia adolecida de la Condesa de Noailles, trata luego de reproducir la voz callada de las fuentes de Juan Ramón Jiménez:" (Antología de la Poesía Mexicana Moderna de - Manuel Maples Arce, Pág. 313.), (con respecto a Jaime Torres Bodet). Con respecto a Xavier Villaurrutia: "Sirviéndose de la inversión como método poético, adopta de Juan Ramón Jiménez el procedimiento de cambiar las formas en sonidos y los sonidos en colores, transformando las sensaciones audibles en cálidas, táctiles, pero sin que consiga jamás capturar su emoción. Lo que él llama y reconoce como influencia, demasiado visible en sus Reflejos, es más bien la luz de una impresión directa que toma constantemente del mismo foco de irradiación. Reflejo o tornavoz, esta poesía es una lenta y minuciosa substracción a la obra juanramoniana, a través de todas sus épocas." (Antología de la Poesía Mexicana Moderna, de Manuel Maples Arce, Pág. 364.)

Pasemos a otro punto. Hallar la influencia teórica, esteticista de Juan Ramón en la producción crítica de los Contemporáneos, o sea la expresión de sus teorías relativas y estéticas en general.

En primer lugar concuerdan en la concepción que tienen con respecto de la poesía actual, en el sentido que dicen que la poesía contemporánea tiene mucho de preciosismo, que tiene conexión con la poesía de Góngora. - "El preciosismo contemporáneo tiene las mismas raíces psicológicas que el antiguo: la misma repugnancia a la naturalidad. Se muestra el mismo paralelo que existe entre Góngora y Mallarmé, preciosistas autores de sus propios unversos poéticos", escribe Jorge Cuesta,¹ y añade: "Cuando el espíritu prefiere las virtudes de afirmación, llega para él, como llegó para el filósofo alemán Nitzche, una época clásica. Pero, entretanto, tiene que servirse de esa lógica artificial que lo distingue para asegurar su integridad. Tiene que construirse como Góngora, como Mallarme, Juan Ramón J., un universo estrictamente propio"..... "Esta necesidad de construirse un lenguaje personal para representar el mundo; de improvisar todo un sistema para coger una impresión aislada; para dibujar laboriosamente un objeto; de adaptarse diversamente a los aspectos mudables de las cosas; para detener su realidad fugitiva, es característica del arte nuevo. Cada artista se encierra dentro de su originalidad y usa de puentes propios para comunicarse con la vida. Por eso es que parece que lo que pretende no es la posesión de la realidad, sino un -

1.- Artículo sacado de la revista Ulises, Pág. 44.

nuevo modo de poseerle, y que ésta ha pasado a ser el instrumento en vez del objeto de su sensualidad." ¹

Por su parte, Torres Bodet escribe: "Cuando se habla de decadencia en la poesía contemporánea se demuestra incomprensión del problema actual de la literatura toda. La poesía no ha sufrido ni más ni menos que la novela o que el teatro. Todos los géneros están en crisis de transformación. Lo que ha muerto no es la poesía la novela o el teatro del siglo XIX, sino el espíritu integral de esa civilización escéptica cuyo exponente más acentuado fué el positivismo. Los poetas, los grandes poetas de América que hicieron su labor en los primeros quince años de esta nueva era no justifican la supuesta decadencia actual. Ellos también no fueron sino el último estallido de la poesía lírica del echocientos, con sus defectos y con sus cualidades más limitadas." ²

A su vez Bernardo Ortíz de Montellano dice: "Porque la poesía nueva no es una escuela -ya que fácilmente puede descubrirse a los imitadores - es un camino de personalidad; una retórica, dentro de la más completa libertad sin reglas aparentes. La verdadera poesía de hoy tiende a una perfección mayor en cuanto a su técnica propia y a una verdad más pura y exacta en cuanto al contenido. Se apoya en la imagen como nunca insólita y por eso desconcertante, hurga en el misterio más allá de la realidad conocida, como la ciencia aplicando sus oídos más finos y los ojos más penetrantes de su sensibilidad para encontrar su propio ritmo de acuerdo con la lógica poética distinta de la lógica usual. Es una poesía descubridora - y este afán se une

1.- Artículo sacado de la revista Ulises, Pág. 45.

2.- Contemporáneos Notas de Crítica, Pág. 29.

a la gran poesía de siempre - sujeta a sus propias, rigurosas leyes y es, además una sociedad secreta adonde el lector sólo puede ingresar a condición de esforzarse por ser él también sujeto de poesía, o liberto de sueños; pero siempre evadido y fuera de la realidad cotidiana." ¹

Pero en donde nos muestran una mayor afinidad de espíritus y es quizá por lo que se consideren tan unidos es esa necesidad de perfección, de la que ya hablé, perfección que se exigen a sí mismos y unos de otros, que se observa tanto en su poesía como en su crítica, veamos lo que dice Owen: "Entramos Cuesta y yo al grupo de Contemporáneos o Ulises, dentro del cual Cuesta se situó como su crítico más escrupuloso y exigente, siendo críticos casi todos los que lo formaban"..... . "La crítica normó su vida." ² Y ahora escuchemos a José Gorostiza: "En suma, que Sueños marca, de veras, el punto de ascensión del gran poeta que puedes ser con sólo llevar hasta los detalles la voluntad de perfección que parece animarte ahora." ³ Perfección que la consideran como una de las características de la poesía contemporánea. Ese afán de tocar el poema hasta la rosa como lo hace Juan Ramón, poesía intelectual en el sentido de perfeccionamiento, heredada de Juan Ramón y de la que habla tanto Valery. Tanto la obra crítica como poética de Cuesta, de Villaurrutia, de Gorostiza, Novo, Torres Bodet, etc. ¿no muestran un gran perfeccionamiento y cuidado que se exigen?

1.- R.C. Núm. 26-27 julio-agosto 1930, Rama Valery, Mallarmé, Góngora, Pág. 91-95.

2.- El Hijo Pródigo, Núm. 12, Encuentros con Jorge Cuesta, Pág. 138.

3.- Una botella al mar, Conversación epistolar a propósito del -

Tanto Juan Ramón como los escritores del grupo a que me he venido refiriendo son estetistas y críticos dentro de su obra poética, como más tarde lo veremos al analizar la huella de Juan Ramón en nuestros poetas.

Tienen conciencia ellos mismos de no formar una escuela, que están unidos quizá por que se sienten aislados o rechazados por los demás, así se nombran "Grupo sin grupo", ¹ "Grupo de Soledades", ² o como dice Owen: " el rechazo iba a ser la característica, el común denominador de un grupo de escritores solitarios, unidos por el rechazo de otros -de quienes temían el contagio de inquietudes que su pereza encontraba peligrosos y que preferían no compartir -, de unos solitarios que formaban una agrupación de expulsados, o para decirlo con una frase de Cuesta, una agrupación de foragidos." ³

Además de considerarse rechazados, grupo sin grupo, etc, se dan cuenta de ser el grupo más valioso, capaz, de más sinceridad y consistencia artística, muestra de esto lo tenemos en Villaurrutia, ⁴ y Bernardo Ortiz de Montellano. ⁵

libro Sueños, Pág. 24.

1.- V. X. La poesía de los jóvenes en México, Pág. 5-7.

2.- T. B. J. Contemporáneos Notas de Crítica, Pág. 41.

3.- El Hijo Pródigo, Núm. 12, Encuentros con Jorge Cuest. Pág. 137.

4.- Véase Nota 1, Pág. 8.

5.- "Los poetas de la tercera parte, (refiriéndose al grupo de Contemporáneos), los nuevos, se distinguen por su calidad propia distinta entre sí, y por la formación personal ascendente, continuando, las más puras direcciones

¿No tiene significación la afinidad de gustos por los mismos poetas? ¿No es que todos vean la poesía desde un mismo punto de vista? De los poetas modernistas sus predilectos son Manuel José Othón y Salvador Díaz Mirón. De Manuel Gutiérrez Nájera son pocos los versos gustados para Xavier Villaurrutia ¹ ; Cuesta deja fuera de su Antología a Gutiérrez Nájera.

Coinciden también en algunas notas con respecto a Ramón López Velarde, y Enrique González Martínez como es el considerar a ambos poetas de gran valor y significación dentro de nuestra poesía, como es el reconocer la influencia de los dos para con los jóvenes poetas, y otros puntos que quedaron estudiados al tratar a cada poeta en el capítulo primero.

He tratado de hacer resaltar los contactos que se observan en la obra del grupo de Contemporáneos para determinar su actitud crítica, que es bastante común entre ellos. ¿A qué se debe esto? , a que existe algo en el fondo de su ideal estético que creo que es en todos el mismo; y es algo de

de las nuevas líneas estéticas. Sus semejanzas de grupo son mucho menos acentuadas que las de la lírica joven de España". R.C. Núm. 1, junio, 1928, Pág. 76-81.

1.- "¿Cuándo tendremos -me decía Alfonso Reyes- una selección de la obra de nuestros líricos? No las obras completas sino las poesías mejores. Pienso que bastarían unas cuantas páginas. Othón ocuparía el mayor número. Díaz Mirón, Neruo, González Martínez, Tablada, López Velarde, tendrían derecho a figurar con unas cuantas poesías. Gutiérrez Nájera, ¿Porqué no decirlo? - unos cuantos versos apenas." R. Ulises, Cartas a Oliver.

lo que ya he hablado antes, algo, que han heredado de Juan Ramón, el fin de perfección que persiguen tanto en sí como en los demás, y en esto es en lo que encuentro influencia de dicho autor en la obra crítica de los integrantes del grupo a que me refiero.

b).- Actitud frente a la realidad.

Ahora analizaremos en que consiste la influencia juanramoniana dentro de la obra poética misma de los Contemporáneos de México.

Tres serán los aspectos en que nos basaremos: 1.- Actitud frente a la realidad: 2.- Temas y formas: 3.- Técnica poética.

No voy a tomar a cada autor por separado; mejor será analizar cada inciso en todo el grupo, haciendo las comparaciones necesarias en ellos y Juan Ramón.

La mayor influencia se observa casi en todos, como lo veremos, en sus primeros libros, la cual cada vez va desapareciendo, y en los últimos libros la influencia es nula o casi nula, porque la personalidad de cada poeta se ha antepuesto a toda clase de influencias.

Además en unos existirá una mayor influencia que en otros. Los poetas más influenciados o que mejor revelan la influencia son: Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano y Enrique González Rojo; disminuye en Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia y José Gorostiza; y es nula o casi nula en Novo y en Cuesta.

Analizaremos primero la actitud poética frente a la realidad. Entendemos por actitud frente a la realidad, la manera como cada poeta expresa su modo particular de interpretar la realidad que lo circunda.

Como ya lo he dicho, dentro de las características poéticas de Juan Ramón, está la de ser creador de una nueva sensibilidad poética, y esto es debido a que su poesía nos muestra un modo diferente de intuir la realidad, de ahí que busque nuevas formas de expresión, nuevas imágenes, para lo cual cambia la lógica poética y atribuye caracteres propios de unas cosas a otras usando de adjetivos y sustantivos contrarios, encontrando conexiones nuevas, sorprendentes entre las cosas; así dirá "Un agudo cuchillo - de luz agria y equívoca"; "que la aurora, el sol agrio- me da en el corazón lo mismo que en una roca viva". etc.; o también humanizará la naturaleza de una manera muy particular, ya que parece que Juan Ramón, le imprime, le transmite algo de su propia vida; ; Qué ternura tiene el último sol para las hojas secas! "; "Latía el parque, mudo;" etc. Usa tonos nuevos para el colorido de la poesía, como son el violeta, el malva, el morado; el oro siempre indicará el sol del crepúsculo, o del otoño.

Cosa muy característica de su poesía es la forma como trata de evadir esa realidad que lo circunda, ya sea mediante símbolos, otras veces haciendo que su poesía sea abstracta, y otras veces poetizando lo cotidiano, es decir que lo que él ve diariamente nos lo presenta en diversa manera que como es, ya que él lo transformó mediante el don poético.

Pues bien, en todo esto se advierte la huella sobre los poetas mexicanos. He aquí algunos casos.

Cambio de caracteres propios de unas cosas a otras mediante adjetivos contrarios. He tomado algunos ejemplos para comprobar lo que me propongo o sea mostrar la influencia juanramoniana, en este aspecto.

Iré analizando a los poetas por orden de influencia, y así a quien le corresponde primero es a Jaime Torres Bodet, quien nos da nuevas imágenes mediante la atribución de las cualidades propias de unas cosas a otras. Veamos los siguientes ejemplos:

De Canciones

Parece olorosa

la luz de la luna.....

Canciones Pág. 25.

..... en la paciencia gris,

de aquella playa sola,

Amiga fragante, Pág. 61.

De La Casa

El cielo se mate por la puerta.

la carta, Pág. 13.

Que blancura doliente

la de tus manos muertas sobre la seda mustia

La enferma, Pág. 53.

huesos como el silencio de una selva dormida

El armario, p. 95

De Los días

Había un hilo opaco en su voz de cristal

Fealdad, Pág. 116.

Ojos lentos

La payita, Pág. 118.

En tus manos el oro muerto de una azucena

y tu alma -tranquila como un agua- en mis manos

Cartas 25 de junio, Pág. 134.

Al salir a la calle

siento la madrugada en la piel de mis labios

como una fruta ácida...

Adios, Pág. 141.

De Poesías

por los hilos de la luna.....

¡ La brisa peina el cantar!
En Jalapa, Pág. 13.

de Blombo

De noche, cuando cantaba,

Olía su cabellera

a luz, como un despertar

de pájaros en la selva

La doble, Pág. 47.

El saúz que podía ser de plata,

es sólo de silencio deshojado.

El pintor, P. 111.

Olía a trigo en septiembre el sol

Verano, Pág. 119

De Destierro

El silencio de las mujeres

tiene el color de la luz que les barniza los ojos.

Abecedario, Pág. 19.

En Carlos Pellicer también se observa esta influencia. Veamos los siguientes ejemplos.

De Hora y 20

Todo danza sobre las manos nuevas. Todo

en una música lenta. Todo

en un aire de oro

Nocturno de Constantinopla, Pág. 69

De Camino

Sabor de octubre en tus hombros

de abril tu mano de olor

A la poesía, Pág. 9.

el agua se hace negra

de silencio y de frescor.

El agua, Pág. 12.

Hay una sed de naranja

junto a la tarde todavía muy alta.

Estudio, Pág. 27.

Con la voz descalza.

Brujas, Pág. 63.

De Hora de Junio

del fruto verde a los frutos maduros

las distancias maduran en penumbras

que de pronto retoñan en tonos niños

Esquemas para una oda tropical, Pág. 9.

De Recinto

Manzana aerea de las soledades,

bocado silencioso de la ausencia,

palabra en viaje, ropa del invierno

que hará la desnudez de las praderas.

XII - Pág. 43.

De Exágonos

Gracias, doña desilusión,

Curazao está otra vez enfrente, vive al día

de su fortuna azul y verde.

XIII. Pág. 14.

El turno es ahora el de Bernardo Ortiz de Montellano, a quien también influyó Juan Ramón en este aspecto.

De Avidez

Como el viento dorado de las tardes de abril

Tenacidad, Pág. 67

De El trompo de siete colores

con el tierno maiz de tus palabras.

.....
en la tierra interior de tu mirada

.....

Se hizo la noche al fin y a campo ardiente olías

Paisaje de un día de viaje, Pág. 37

De Sueños

vestida de ciudad hata los huesos

Primero Sueño, Pág. 24

Aire que muerdo a gritos y cuchillos

Segundo Sueño, Pág. 48

..... de

un viento sin espaldas

Letra Muerta, Pág. 52.

De Muerte de Cielo Azul.

Aire sin soplo de ternura verde.

En donde se habla del cuerpo sometido a
la anestesia, Pág. 15

Ahora el turno es de José Gorostiza; sólo observaremos esta influencia juanramoniana en su primer libro.

De Canciones para cantar en las barcas.

E iluminado por el espejo que brilla

todo un campo de luz en las horas morenas.

Nocturno, Pag. 25.

Córdoba

De mi ciudad sonora

vine al pueblo de tibia somnolencia,

donde saben a sal los labios de la aurora

Mujeres, Pág. 29

Noche, madre sombría,

de nubes negras y relámpagos ágiles

cuyos gritos de luz al mar doblégan.

Borrasca, Pág. 31.

tiene un sabor de sal mi pensamiento
Pausa, I. Pág. 27.

Mas la luna, con ser
de luz a nuestro simple parecer,
nos parece sonora
cuando derraman sus manos ligeras
las ágiles sombras de las palmeras.
Nocturno, Pág. 47

En Xavier Villaurrutia también se observa la influencia de Juan Ramón en este aspecto; observaremos los siguientes ejemplos.

De Reflejos

En el sueño reíamos
al sol naranja, agrio
en los ojos, húmedo
en las sienas,
Sueño, Pág. 11.

El aire que vuelve de un viaje,
lleno de dorado calor,
se hiela en un marco para ser espejo
y cuadro de comedor,
Interior, Pág. 27.

y el silencio se mueve
y vibra
en torno de llama blanda
Amplificaciones, Pág. 41.

Ahora pasemos a Enrique González Rojo en quién también se observan - algunos ejemplos que muestran esta influencia.

De Espacio

en un contenido silencio esmeralda.
Bosque de ninos Pág. 52

El perfume era un sueño
desordenado y triste;
la luz era sombra sonora como un canto.
Primavera, Pág. 147.

De El puerto y otros poemas.
La luz se hizo sonora.
Pág. 73.

Pasando a Salvador Novo, en quien como en Enrique González Rojo, los ejemplos son muy escasos, pero que sin embargo nos sirven para demostrar la influencia a que me refiero.

De XX Poemas

Esta ola de viento
sabe a torso y a hombros desnudos
y a labios y huele a miradas.
Nafragio, Pág. 97.

De Espejo

Epifania reía y corría
y al fin abrió la puerta
y dejó que la calle entrara en el jardín.
Epifania, Pág. 23.

Ahora comparemos todos estos ejemplos con los siguientes de Juan Ramón y veremos la conexión que existe entre ellos por lo ya dicho antes.

De la Antología Poética

La lluvia deja solitaria los jardines. Pág. 82.
.....
En el sopor azul e hirviente de la siesta.
.....
el jardín arde al sol Pág. 88.
.....
Qué tristeza de olor de jardín. Pág. 174.
.....

que olor y dolor de flores amarillas. Pág. 135.
.....

.... Todo lo bello que se pierde
eterniza su fuga, ardiendo de armonía. Pág. 142.
.....

Las golondrinas van en las olas indolentes. Pág. 150.
.....

Retamas mustias son el único ornamento
de las arenas tristes. Pág. 151
.....

Solo un albo silencio, Pág. 153.
.....

El ocaso también de par en par abierto.
bulle y palpita, como un suburbio sonoro. Pág. 152.
.....

Hueles a acacia mustia. A veces, me la un manto
tus ojos de poniente; y en avara demencia,
recorres, cada instante el decaído encanto.
-;magnolia, azucenón!- de tu rubia opulencia. Pág. 204.
.....

Cuando tus manos
de luz mustia, los envuelvan
con esos sudarios de
tu amarilla decadencia, Pág. 206.
.....

Horas sucias, obscenas, cual la pared de Rita.
frías duras obtusas, igual que estos guigarros
que en la sombra del sol del domingo indolente,
entre cerco de yerba, están ciegos, pensando.
¿Piensan? Nadie los pisa Son. Un niño pobre
dilata mis tristezas con su acordeón largo,

y parecen que lloran en la doliente luz
 y parece que evoca no sé que puertos entre los vasos
 del cafetín. Pág. 174.

Un agudo cuchillo

 de luz agria y equívoca. Pág. 84.

Humanización de la naturaleza. Juan Ramón Jiménez no es el primero que acude a la humanización o personificación de la naturaleza para expresar estados subjetivos; pero si lo hace en forma distinta, que es lo que hace que su poesía lleve una marca de originalidad y personalidad distintiva, pues es ta nueva humanización de la naturaleza es la que influyó a nuestros poetas. Esta humanización en ocasiones tiene conexión con el cambio de caracteres - propios de unas cosas atribuyéndoselos a otras.

En este campo el de mayor influencia es Fernando Ortiz de Montellano; - seguirá Jaime Torres Bodet; el tercer lugar le corresponde a Carlos Pellicer; después seguirá González Rojo y por último Gorostiza. Veamos los siguientes ejemplos.

De Ortiz de Montellano:

De Avidez

Al abrir mi ventana, una ráfaga

de cuentos antiguos sentí suspirar.....
La linterna mágica, Pág. 21.

En la piscina el agua perezosa

Los peces de colores, Pág. 25.

Tarde enferma de sombras.....
 Pág. 81

De El trompo de siete colores.

y de la tierra en junio,

cuando se oye latir

la sien del mundo.

A nuestro amor le falta..... Pág. 19

El viento, lento y sin ganas

se quedó sobre unas palmas.

Croquis Pág. 25.

hasta el pueblo ojoroso de ventanas

Día de campo, Pág. 71

De Red.

Los árboles más altos, urgidos por el viento

están derribando el día.

Eded, Pág. 33.

Un tren expreso, rápido cruzó sentido con-

trario-tachando con gruesa línea

negra mi perfecto dibujo y extendiendo la

mancha de tinta de su respiración en el pai-

saje.

Aire libre, Pág. 61

Polvo de los bolsillos de la tierra.

Primero Sueño, Pág. 17.

El turno es ahora de Jaime Torres Bodet.

De Canciones

La primavera de la aldea

bajó esta tarde a la ciudad

con su cara de niña fea

y sus vestidos de percal.

Pág. 17.

La tarde cae lentamente

sobre el dolor de la ciudad vacía

y se pobló de sombra el alma rubia
de los pálidos lirios de la sierra.
Impresión de otoño, Pág. 29.

De La casa.

La casa está completa. Quisimos, al hacerla,
darle un sentido bello. Por eso está radiosa,
por eso un alma late dentro de cada cosa
y cada piedra luce con una luz de perla.
La casa, Pág. 7.

De Los días

¡Otoño! Se adelgaza
la brisa, entre los sauces
y el alma es como un libro no leído
en las manos abiertas de la tarde.....
Otoño, Pág. 43.

De Biombo.

El mar estaba llorando
contra las puertas del alba.
Playa, Pág. 43.

De Destierro.

Cuando habla,
se oye como resbalan
los dedos finos de los sauces sobre las teclas del agua
Biografía, III Pág. 109.

que la boca del aire ya no puede
tocar sin vaho, disolver sin mancha.
Hielo, Pág. 111

Pasemos ahora a los ejemplos de Carlos Pellicer.

De Hora y 20.

Cuando los árboles entraban a la casa
húmedos de aurora y con una mirada

ponían azul lo que era blanco.
Paisaje, I

La soledad está pensando

junto a la ventana.

Paisaje, Pág. 31

De Camino

El mar que la enamora

y el aire que la ve desnuda:

La tierra, Pág. 14.

De Recinto.

Inutilmente las piedras

aprietan con manos claras

las tuberías vidriosas

en que se organiza el agua.

Romance de Tilantongo, II. Pág. 70.

El cuarto lugar le corresponde a Enrique G. Rojo, observemos estos ejemplos.

De Espacio.

y un ágil viento de la aurora

que abanica el orgullo de las palmas:

En la tierra por ti desconocida, Pág. 49.

¡Oh sol de invierno, moribundo:

has hundido tan hondo tus puñales,

que en un postrer aliento

la ensangrentada tierra empaña el aire!

Ocaso, Pág. 95.

Ahora viene José Gorostiza en el que se encuentran dos escasos ejemplos en este aspecto, uno de los cuales correspondería más bien al inciso anterior, los cuales en ocasiones se confunden, pues casi en el fondo son la misma cosa.

De Canciones para cantar en las barcas.

Primavera! delicia se difunde en el aire

rosa de la madrugada
y entre las olas niñas
de pie ligero como pluma de pájaro
Luciérnagas, Pág. 53
¡Qué anegado de gritos
está el jardín!
Iza la flor su enseña, Pág. 33.

Los siguientes ejemplos bastarán para dar idea de la humanización de Juan Ramón, para que veamos claramente el contacto entre este poeta y los nuestros.

De la Antología poética.

No quedó más que un vago cristal como un desierto,
sin nada y lleno de nostalgias infinitas! Pág. 14.
.....
Latía el parque, mudo Pág. 19
.....
¡Qué ternura tiene el último
sol para las hojas secas! Pág. 24.
.....
En la luna hay algo que sufre,
entre un nimbo divino de plata Pág. 27.
.....
En la siesta de julio Pág. 149.
.....
cuando la tarde va quedándose dormida Pág. 128.
.....
los turbios cristales desvanecidos, lloran Pág. 131
.....
Bajo el puente ferroso, él sol, en fuga opaca,
pasa una amarillenta pesadilla. Pág. 153.
.....
En torno sueña el campo solo. Pág. 154.
.....
Otoño cansado y tísico. Pág. 206.

Colorido.- El uso de los tonos característicos en la poesía de Juan Ramón es muy personal y en este aspecto su actitud frente a la realidad será también algo que demuestre gran subjetivismo.

Como ya lo dije antes, Juan Ramón usa tonos muy poco usados antes y - sobre todo desde el momento en que él los usa nos da la impresión como si - fuesen algo muy personal en él. Pues bien nuestros poetas usan esos mismos tonos, y así el oro lo emplearán, como Juan Ramón para indicar el sol del crepúsculo, del otoño; el malva, el violeta y el morado, se hacen epítetos característicos, habituales.

Ahora bien el orden de los poetas variará, pues aquí aparece en primer término Torres Bodet, aunque debería ser Carlos Pellicer, por ser el de mayor colorido; el segundo lugar le corresponderá a Enrique González Rojo, después seguirá Pellicer, luego Ortiz de Montellano, seguirá Gorostiza y Villaurrutia.

Ejemplos de Torres Bodet:

De Canciones

en una tarde de oro del trópico feliz
Amiga fragante, Pág. 61

De Poemas

Amarillo cansado de la tarde,
más que color suspiro,
Crepúsculo, Pág. 81

¡Otoño! Un oro dulce que dora el pensamiento.
Otoño, Pág. 91

De Los días

¡Irse por las calles hondas,
entre una niebla morada
Calles, Pág. 68.

..... Un suave
momento en que los grises se funden, en un lento
matiz, con violetas..... El corazón no sabe
si ha renacido mayo o va a morir octubre.....
Matiz, 147.

De Blombo

En la boca, marchita por la fiebre,
una totalidad malva
Despertar, Pág. 25

por la vereda malva de los cerros,
.....

bendice el lago de las aguas de oro.
Acuarela, 51.

El heliotropo a fuerza de ser malva,
Opera cómica, Pág. 63.

Ejemplos de Enrique González Rojo.

De Espacio

Cobre de los instrumentos
en las cuerdas de oro del día.....
Mar de la tarde, Pág. 12.

De color violeta
sería la techumbre de las casas;
Nieve, 41.

Arenas de la playa,
fugitivas,
granos de oro por los rayos
del sol de la alegría.
Arenas, Pág. 57.

Yo tallaba el cristal ciego
por el áureo vapor del sol.
Se adhería la luz a la luz
en aquella cortina de oro.
Ventana de sol, Pág. 99.

Violetas,

que se ocultan
en la hierba de sus pestañas.

.....

y más oro

en los muslos, porque pinta el sol la seda
de los musgos.

Mujer desnuda, Pág. 127.

-Me gusta la tela violeta del mar.

Arenas, Pág. 190

De El Puerto y otros poemas.

Una llama es el oro del crepúsculo, Pág. 73.

Ejemplos de Carlos Pellicer:

De Piedra de sacrificio.

Las granas rocas están de oro,
las montañas en verde y morado.
Tercera vez, Pág. 18.

De Hora de Junio.

Y la voz tenía noticias de tierra
y su desnudez era en espiral,
Sus últimas líneas llegaban al cielo,
azules, moradas, violetas,
La voz, III Pág. 99.

De Recinto

Chorrean espumas de oro
del día que fué a estrellar,
Las canciones de Peñíscola, Pág. 87.

teatro al mediodía morado de recuerdos.
Lutos por Antonia Mercé, Pág. 167.

De Camino

Hay azules que se caen de morados
Estudio, Pág. 27.

Semejabas nazareno

toda en morado hasta el pie
Elegía, Pág. 37.

Ahora es el turno de Gorostiza.

De Canciones para cantar en las barcas.

¡Has visto flechar las garzas
a las nubes!

Me recuerdan

si diste al aire los brazos
cuando salimos de tierra
y el biombo lila del aire
con tus adioses se llena.

Romance, Pág. 42

Las acuarelas malvas del crepúsculo.
Luciérnagas, Pág. 53.

Ahora a los de Xavier Villaurrutia.

De Reflejos

¡También en la noche rueda
sonando el agua incansable!
y hay una luz tan morada
tan salpicada de oro
que parece media tarde.

Noche, Pág. 71

Ejemplos de Ortiz de Montellano.

De Avidez

El otoño se acerca dolido en su porfía,
pródigo en oros vivos y sepias deslavados:
Pensemos en octubre, Pág. 85.

Ahora observaremos los siguientes ejemplos de Juan Ramón para que veamos las semejanzas.

De la Antología Poética.

Y bajo el malva y el oro.

se han recogido los árboles Pág. 33.
.....

Hay un oro dulce y fresco
en el malva de la tarde, Pág. 33.
.....

Malvas, rosada, celestes,
las florecillas del campo. Pág. 80.
.....

Verdeoro el jazmín,
el ocaso oro viejo, Pág. 84.
.....

Malva ya el sol, en su tintear de suspiros. Pág. 118
.....

Penumbras malvas son las sombras. Pág. 152.
.....

El azahar es celeste; los redondos claveles
de sangre son morados; Pág. 170.

No se vaya a creer que Juan Ramón sólo emplea estos tonos en su poesía, la que es muy variada en colorido; pero yo solo anoto éstos, porque son los que necesito para mostrar la influencia, ya que los otros colores son más comunes en otros poetas como en los modernistas.

Manera de evadir la realidad.- El uso de los símbolos es muy constante en la poesía de Juan Ramón, ya que mediante ellos puede evadir la realidad, cosa muy característica en la poesía contemporánea.

Así pues, el uso del símbolo en la poesía se observará en nuestros poetas; pero aquí es difícil determinar si el uso de símbolos en la poesía les viene por influencia juanramoniana, ya que este uso se observa también en la poesía de González Martínez, quien también dejó su huella en los poetas de quienes nos venimos ocupando, de ahí que sólo citaré aquellos ejemplos que más semejantes parezcan a los de Juan Ramón, y éstos son los que ya sea por sugerencia, o símbolo nos dicen cosas profundas, que van más allá de lo que están diciendo; pero a la sugerencia que aquí me refiero no es la lograda -

por recursos técnicos, de versos cortos y de silencios sino la lograda por el simbolismo, o lo velado de la poesía, o que por la misma forma de la imagen sugiere mucho.

Tomaremos en primer lugar a Jaime Torres Bodet, luego a Enrique González Rojo, seguirá José Gorostiza y por último Ortiz de Montellano.

Ejemplos de Torres Bodet:

De Los días.

Ojos en que parece que quedó amaneciendo

Y en que la vida aún no ha comenzado.....

Las mujeres del pueblo, Pág. 114.

Estoy solo. Mañana va a empezar la cosecha.

Tras del año fecundo, la alegría esperada...

Un agrio viento silva por mi ventana estrecha,

y pienso, entre la sombra: Yo no he sembrado nada...

Cosecha, Pág. 160.

De Poemas.

¡Ah, quién me diera el color

capaz de teñirme el alma!.....

Verdes, Pág. 79.

De Biombo

Con la luna llena,

corazón, barquero, saliste a pescar....

Regresas vencido:

tus redes cayeron al fondo del mar.

Cantar, Pág. 21.

Venía de lejos,

y su andar completaba su canto.

La miré en los ojos.

Eran tan claros sus ojos, tan claros

que sentí, en lo más tibio del alma,
la frescura de un huerto regado.
Canción, Pág. 29.

¡Ay, que si más mi cuerpo se levanta,
más mi sombra se ahoga!
La sombra, Pág. 55.

De Cripta.

Enterrado vivo
en un infinito
dédalo de espejos,
me oigo, me sigo,
me busco en el liso
muro de silencio. (Búsqueda de sí mismo.)
Dédalo, Pág. 7.

Una antorcha enemiga
Alumbra-mientras duermes- el profundo
túnel de que de mi amor a tu alma lleva.
Túnel, Pág. 48.

Ejemplos de Enrique González Rojo.

De Espacio.

Llamaba el mar,
y yo seguía hundiéndome
cada vez más..... (Esta poesía es toda un símbolo)
Buzo, Pág. 21

Nave de color de fuego
que sobre los mares del cielo zozobras,
en el incendio de tu propia llama
se va llegando la hora
de que se esparzan tus cenizas
a los puntos cardinales de la sombra....
Nube del ocaso, Pág. 107.

Rojo dardo lumínico del viento
que se clavó en la sombra
como en el alma se clavó el deseo. (El rojo es símbolo
de pasión como en Juan Ramón.) Primavera, Pág. 147.

En José Gorostiza el simbolismo de Muerte sin fin es mucho más intelectual y más complicado. Remontándonos a su primer libro, estos son algunos ejemplos:

.....
De canciones para cantar en las barcas.

Cuando se mira los faroles rojos
en la orilla del mar,
mi pescador, el de profundos ojos,
pone sus negras redes a pescar.

.....
Pez de luna bruñida no se pesca,

pescador. (toda la poesía es un símbolo que signi

fica, o mejor dicho que sugiere la búsqueda de la felicidad)

Pescador de Luna, Pág. 23.

El mar, el mar!

Dentro de mí lo siento.

Ya solo de pensar

en él, tan mío

tiene sabor de sal mi pensamiento.

Pausa, I. Pág. 27.

De Ortiz de Montellano sólo presentaré un ejemplo, porque aunque en su poesía exista el símbolo, sólo este lo considero representante de tal influencia.

Navego -pequeña imagen- por los dos
océanos de tus ojos pacíficos y atlánticos.

Si naufragara no sabría que preferir: ex-

plorar tierra adentro o descender al fondo del océano.

Red, Madrigal, Pág. 69.

Ahora veamos estos ejemplos de Juan Ramón:

De la Antología poética.

Viniste a mi, lo mismo
que se viene el almendro en marzo crudo,
rosa, malva, nevado sobre el campo
en tierra negra aún,
¡Oh primavera de la primavera!
¡Después, la primavera
ya no eras tú, ya no eras tú!
Eternidades, Pág. 270, 12.

Limpio iré a ti,
como la piedra del arroyo,
lavado en el torrente de mi llanto,
Espérame tú, limpia
cual una estrella tras la lluvia
-la lluvia de tus lágrimas-
Eternidades Pág.271, 16.

Cobré la rienda,
de la vuelta al caballo
del alba;
me entré, blanco, en la vida.
¡Oh, cómo me miraban,
locas,
las flores de sí sueño,
levantando los brazos a la luna!
Eternidades, Pág. 273, 23.

¡Cuánto tardas en salir,
sol de hoy, sol de hoy!
¡Sal, que me ahogo!
¡Que parece que me están

reteniendo el corazón!

¡Sal, que me ahogo!

De Piedra y Cielo, Amor, Pág. 290.

¡Siempre, después, qué contento

cuando me quedo conmigo!

¡Lo que iba a ser mi minuto

fué corazón, mi infinito!

Piedra y Cielo, Pág. 302, 37.

¡Hojita verde con sol,

tú sintetizas mi afán;

afán de gozarlo todo,

de hacerme en todo inmortal! . .

Piedra y Cielo, Pág. 306, 49.

Otra manera de evadir la realidad o mejor dicho de profundizarla es presentar una poesía abstracta. El segundo estilo de Juan Ramón, tiene dentro de sus características, la de ser en momentos una poesía abstracta, - pero por más abstracta que quiera ser esa poesía, siempre irá acompañada de gran sentimiento e intimidad. Ahora bien en nuestros poetas también encontramos poesía abstracta, en ocasiones alejada de la de Juan Ramón, como en el caso de José Gorostiza, cuya Muerte sin fin, más intelectual, más cercana a Velery y a Eliot; la influencia en este aspecto no será tan notoria como en los ejemplos antes vistos.

Citaré ejemplos de poesía abstracta tanto de nuestros poetas como de Juan Ramón.

Ejemplos de Torres Bodet:

De Los Días.

todo huele a provincia, a sol dormido

desde hace mucho tiempo en las maderas,
y el corazón parece estar tendido
a secar en las cuadras del olvido
por no sé que piadosas lavanderas....

Cartas, 20 de Junio, Pág. 127.

¡Oh, si tuviera tacto el pensamiento
para palpar la redondez del mundo,
el rumor de los cielos transparentes,
el pensar agobiado de las frentes
y el viaje del suspiro vagabundo...

Voluntad, Pág. 145.

De Biombo

Encendí, esta mañana
más temprano que nunca
la lámpara del alba
sobre tu lecho,
y puse el alma, oscura, de pantalla.

Despertar, Pág. 25.

pone en mis manos el atardecer
la fresca bata de oro y de crespón
que señiré a tus hombros sonrosados
cuando salgas, desnuda,

Acuarela, Pág. 51

Una mano invisible descorrió,
como el telón pintado de un teatro,
la cortina del sol.
Opera Cómica, Pág. 63.

y como una fruta pesada
-rompiendo el tallo del silencio-
rueda la tarde en la yerba pisada.....
Trópico, Pág. 87.

Era, primero, un temblor
confuso del corazón,
una duda de poner
sobre los hilos del agua,
el pie
desnuda de la palabra.
Música, Pág. 115.

Ejemplos de Carlos Pellicer:

De Camino.

El sabor del mar
en tus besados hombros trasatlánticos
es un sabor que me pone a cantar,
.....
El mar lleno de tu sabor,
Elegía, Pág. 48.

Con la voz descalza
y el camino extranjero, sin preguntas,
te ando y te desando,
ciudad semilunar, aduana de la luna
.....
Concierto Breve (Brujas), Pág. 63.

la marina unge tonos de remanso
para que el cielo con azules lave
la turbia plenitud de mi descanso.
Elegía VIII, Pág. 62.

Y el viento de la noche
juntó nuestras miradas. Yo sentía
la alteración sutil de cada brote.
El encuentro, Pág. 72.

Y en la muda sorpresa de mi sangre
el espejo creador abrió su foco
y salieron del baño las imágenes.
El encuentro, Pág. 72.

Ejemplos de Xavier Villaurrutia:

De Reflejos.

El aire juega a los recuerdos:
se lleva todos los ruidos
y deja espejos de silencio
para mirar los años vividos.
Aire, Pág. 202.

La soledad se agranda
como las sombras
en la sábana del muro,
como las caras de ayer
asomadas para dentro
en el marco de sus ventanas.
Amplificaciones, Pág. 205.

Yo sólo sé
que en el plato de porcelana
está el vaso para mi sed.
y sin pedirle más sabor, que sea fría,
me bebo en cada vaso un día.
Interior, Pág. 207.

Tengo sed,
De qué agua?
Agua de sueño? No.

de amanecer.

Agua, Pág. 211.

Ejemplos de José Gorostiza:

¡Agua, no huyas de la sed, deténte!

Deténte -oh claro insomnio- en la llanura

de este sueño sin párpados que apura

el idioma febril de la corriente.

.....

Detén, agua, tu prisa, pues en tanto

te ciegue el ojo y te estrangule el canto,

dictar debieras a la muerte zonas:

.....

que por tu propia muerte concebida,

sólo me das la piel endurecida .

¡oh movimiento, sierpe! que abandonas.

De la revista Mensajes líricos de Mé-
xico, Pág. 49.

Te contienen -oh forma- en el suntuoso

maro que opones de encarnada espuma,

al oscuro apetito de la bruma

y al tacto que te erige luminoso.

De la revista Mensajes líricos de Mé-
xico, Pág. 49.

Ejemplos de Ortiz de Montellano:

De Sueños:

En la noche sin tierra de tus ojos

despegados del agua y de los peces

los sueños incineran

muros de espesa hierba

lirios eternizados en el centro del hombre.

.....

Vibra junto a los ojos

la guitarra profunda de los huesos

mar de olvido rupestre y secas mariposas

Sueño de Amor, Pág. 59

De Red

Niño feliz el viento marinero infla el
acordeón de las colinas para que, so-
bre cubierta en el S.S. "Otoño" dance la nu-
be más ligera a la vista del puerto juglar
que, en la bahía, juega con antorchas y cu-
chillos luminosos.

Espejismo, Pág. 34.

En Jorge Cuesta también encontramos poesía abstracta, pero como en él
la influencia de Juan Ramón apenas si se nota, lo paso por alto, así como la
poesía abstracta de Novo, tan diferente de la de Juan Ramón.

Ejemplos de Enrique González Rojo:

De Espacio.

Giró el disco de Newton.
La vida se hizo blanca,
y en la cortina de la hoguera,
fría y sin llama,
las mariposas de los colores quemaron sus alas.
Nieve, Pág. 41

Resbalaron los astros heridos
por las agudas flechas de los mástiles,
y la brisa clavó sobre el cuerpo
su menuda mordida de áspides
Soplo de mar, Pág. 105.

Nave de color de fuego
que sobre los mares del cielo zozobras,
en el incendio de tu propia llama

Se va llegando la hora
de que se esparzan tus cenizas

A los puntos cardinales de la sombra.....

Nube de ocaso, Pág. 107.

Ahora obsérvense estos ejemplos del poeta español.

¡Espera, Luz, espera!

-y corro ansioso, loco.-

¡Espera, Luz, espera!

-Espera, y cuando voy

a llegar a su lado, se oscurese,

fría.-

¡Espera, Luz, espera!

-Y me echo al suelo, como un niño,

llorando para mí, y sin verla ya:

Espera... luz.... espera!...

Eternidades, Pág. 269, 7.

Te conocí, porque al mirar la huella

de tu pié en el sendero,

me dolió el corazón que me pisaste.

Corrí loco: busqué por todo el día,

como un perro sin amo.

.....¡Te habías ido ya! Y tu pie pisaba

mi corazón, en un huir sin término,

cual si él fuera el camino

que te llevaba para siempre.....

Eternidades, Pág. 271

¡Encuentro de dos manos

buscadoras de estrellas,

en las entrañas de la noche!

se sienten sus blancuras inmortales!

¡Con qué inmensa presión

Dulces, las dos olvidan

se buscan sin sosiego,

y encuentra, un instante,
en su cerrado círculo,
lo que buscaban solas.
¡Resignación de amor,
tan infinita como lo imposible!
Eternidades, Pág. 271, 17.

Cierra, cierra la puerta,
como a ella le gustaba.....

¡Que se encuentre a su agrado su recuerdo!
Eternidades, Pág. 278, 37.

Fin aristocratizante en la poesía, Otro de los temas que podrían entrar en el inciso de actitud frente a la realidad, es que las cosas más insignificantes y comunes se toman para poetizarlas, así un tren, un silbato, un reloj, un perro, una rueda de fortuna, etc., son temas poéticos; para Juan Ramón un burro es objeto de confianza, de poesía; la realidad es una y el poeta la ha cambiado, la ha visto de un modo diferente, muy particular, muy subjetivo.

Observemos ejemplos de nuestros poetas y de Juan Ramón para ver el parentesco y la influencia en este campo.

En Jaime Torres Bodet el tono popular de sus poesías toma acentos aristocratizantes. Como lo veremos en siguientes ejemplos, la influencia de Juan Ramón, en este aspecto, es bastante notoria.

De La Casa.

Por eso, entre sus cejas grises
sus ojos son tan tiernos que parecen mojados;
que parecen violetas mojadas todavía
del rocío del bosque, en un día de invierno
El Perro, Pág. 31.

Estoy mirando que oran sentadas en el hueco
de la puerta, las viejas sirvientas familiares
y entre sus manos flacas, como de lino seco
oigo temblar las cuentas lentas de sus collares;

y pienso, entre la dulce caricia de la luna,
qué fin halló en mi alma esa niñez querida.....
Las sirvientas, Pág. 119.

De Los Días.

Yo no he sentido nunca esta delicia
de las parejas pobres
que se paran a ver en los cristales
de los aparadores,
en las tardes del sábado, unas joyas
baratas y unas cuentas de colores.....
Sábado, Pág. 31

Desde la ventanilla hemos visto una vaca.
Todo el campo, vacío,
en torno de ella, estaba.....

Enorme, dulce, quieta,
sobre la tierra blanda,
¡y la leche del mundo
en sus ubres doradas!
La Vaca, Pág. 53.

Es el hombre del pueblo al que todos, en estas
horas de dura prueba que las cosas nos dan,
se acercan con ternura.... El que triunfa en las fiestas
y reparte, con todos, su alegría y su pan.
Un hombre, Pág. 93.

De Poemas.

Naranjitas de oro,

que trae, en su canasto,
una niña que viene
cantando desde el alba:
"Naranjitas de china,
no me compra naranjas?...."
.....
Sol.... Provincia.... canciones.....
¡Esa niña que pasa
no comprende que, a gritos,
va vendiendo mi infancia!
Naranjas, Pág. 69

En González Rojo tenemos ejemplos de tono popular aristocratizado, y de cosa vulgar poetizada.

.....
De Especio.

En la tierra por ti desconocida,
los pescadores de la madrugada
van cogiendo las redes de la costa
y extendiendo las velas de sus barcas,
.....
En la tierra por ti desconocida,
hoy hecharon a vuelo las campanas,
y el cura paternal dice su misa
bajo el claro fulgor de la mañana.
En la tierra por tí desconocida. Pág. 49.

Yo tallaba el cristal ciego
por el áureo vapor del sol.
Se adhería la luz a la luz
en aquella cortina de oro. (Es aquí poetizando un tema tan vul-
gar como es el limpiar vidrios)
Ventana de sol, Pág. 99.

La muchacha más linda,
La muchacha más linda,
La muchacha más linda,

-Si me dieras tu amor- le dije un día-,
llenaría tu senda con blandura de rosas
y con perlas de canto y poesía.
Ganción, Pág. 123.

Existen también animales en la poesía de Ortiz de Montellano, pero no los poetiza como Juan Ramón, sino más bien son temas populares pero con cierta profundidad y transcendencia, de ahí su fin aristocratizante. como el de Juan Ramón.

De Red.

Rodeado de blusas agraristas y rebozos
inocentes hace salir de la haula a los pá-
jaros adivinadores, que con el pico de cera,
arranca de una cesta los papelillos de co-
lor de la buena fortuna. Avidamente lee, el
jugador, en tres líneas de imprenta, el os-
curo sentido de la vida.

¡Por cinco centavos!.....

¡Pájaros adivinadores, decidme el secre-
to de la golondrina; más me interesa su des-
tino -viajera, libre- que el mío propio!
Pájaros adivinadores, Pág. 37.

Vivía feliz en una selva verde. Eran su-
yos los árboles, la tierra y el arroyo de
aguas transparentes donde metía el pico, corvo, para beber.
El Loro, Pág. 23.

En Xavier Villaurrutia la influencia en este aspecto se observará solo en los temas, que son bastante comunes. Tales son un tranvía, unos silvatos, un reloj, Etc.

De Reflejos.

Lejanos, largos
-de qué trenes sonámbulo?-

se persiguen como serpientes,
ondulando.

Silbatos, Pág. 108.

Casas que corren locas
de incendio, huyendo
de sí mismas,
entre los esqueletos de las otras
inmóviles, quemadas ya.

Tranvías, Pág. 109

Qué corazón avaro

cuenta el metal

de los instantes?

Reloj, Pág. 112.

Encontramos en la poesía de Gorostiza un tono característico popular pero con fines cultos, debido a que ese tono de su poesía es por influencia de Góngora, por lo que si se le encuentra conexión con el de Juan Ramón, es debido a que Juan Ramón también tiene influencia de Góngora. Gorostiza, en este aspecto tendrá conexión con Juan Ramón en el sentido de poetizar lo vulgar, lo común y corriente como es una barca, el faro, etc.

De Canciones para cantar en las barcas.

Las casitas de cuatro pisos

debían secar la ropa

recién lavada

sobre los tendederos

azules de la madrugada.

Acuario, Pág. 39. (Qué cosa tan vulgar poetizada en tan bella forma).

Duermen las cosas. Al salir, el alba
parece sobre el mar una burbuja.

Y la vida es apenas

un milagroso reposar de barcas

en la blonda quietud de las arenas.

El Alba, Pág. 45.

Rubio pastor de barcas pescadoras.

El faro, Pág. 50.

Ahora pasemos a Juan Ramón; presentaré ejemplos de tono popular aristocratizado y de poetización de animales, y de cosas comunes.

De la Antología Poética.

¡Qué tranquilidad violeta,

por el sendero, a la tarde!

A caballo va el poeta.....

¡Qué tranquilidad violeta!

La Dulce brisa del río,

olorosa a junco y agua,

le refresca el señorío....

la brisa leve del río.....

A caballo va el poeta.....

¡Qué tranquilidad violeta!...

El poeta a caballo, Pág. 66.

Verde verderol,

¡endulza la puesta del sol!

Palacio de encanto,

el pinar tardío

arrulla con llanto

la huída del río.

Allí el nudo umbrío,

tiene el verderol.

Verde verderol,

¡endulza la puesta del sol!

Verde verderol, Pág. 67, 10.

¡Qué quietas están las cosas,

y qué bien se está con ellas!

Por todas partes, sus manos

con nuestras manos se encuentran.

Cuántas discretas caricias,

qué respeto por la idea;

cómo miran, estasiadas,

el ensueño que uno sueña!

¡Cómo les gusta lo que a uno

le gusta; cómo se esperan,

y, a nuestra vuelta, qué dulces

nos sonrían, entreabiertas!

¡Cosas -amigas, hermanas;

mujeres-, verdad contenta,

que nos devolvéis, celosas,

las más fugaces estrellas!

Cuarto, Pág. 57.

De Platero y Yo.

La chiquilla del carbonero, guapa y sucia

cual una moneda, bruñidos los ojos negros

y reventando sangre los labios prietos entré la

tizne, está a la puerta de la choza, sentada en

una teja, durmiendo al hermanito

Vibra la hora de mayo, ardiente y clara co-

mo un sol por dentro. En la paz brillante se oye el hervor de la olla, que cuece en el campo, la brama de la dehesa, la alegría del viento del mar en la maraña de los eucaliptos.

Sentida y dulce, la carbonera canta:

 Mi niño se va a dormir
 en gracia de la Pastora....

Pausa. El viento.....

 y por dormirse mi niño
 se duerme la arrulladora....

El viento.... Platero, que anda manso, entre los pinos quemados, se llega, poco a poco....

Luego se echa en la tierra fosca y, a la larga copla de madre, se adormila, igual que un niño.
La arrulladora, Pág. 49.

c).- Temas y Formas semejantes.

Ahora veremos la influencia de Juan Ramón sobre los Contemporáneos en cuanto a temas y formas semejantes.

Ya vimos que hay semejanzas de imágenes entre las de Juan Ramón y nuestros poetas por el uso de adjetivos contrarios, es decir por una alteración de la realidad. Ahora vamos a ver semejanzas entre las imágenes del grupo citado y las de Juan Ramón por otros recursos.

Juan Ramón utiliza en su poesía por ejemplo, el verbo lamer, refiriéndose al sol en una forma muy bella:

Solo tu me acompañas, sol amigo.

Como un perro de luz, lames mi lecho blanco;

y yo pierdo mi mano por tu pelo de oro,

caída de cansancio.

Estío, Convalecencia, Pág. 246, 26

El empleo pasa nuestros poetas si no en forma igual, por lo menos de manera que recuerda bastante a Juan Ramón.

Saquemos a la noche una tajada

que resbale sabores en la lengua

cuya humedad lamida de luceros

tenga sobriedad iluminada

del vino desgarrado de los puertos.

.....

Las palmeras danzaron sin moverse y el agua

que lamía la sombra de la danza,

iba y venía, iba y venía, iba y venía

y sin mudar de voz cambiaba las espumas.

Carlos Pellicer.- Horá de Junio, Invitación marítima,
Pág. 15.

Con una sonrisa me acerqué a su playa

de veinte metros de largo;

Con una sonrisa contemplé sus ondas

que me lamían los zapatos;

Enrique González Rojo, Espacio, Lago, Pág. 29.

Otras veces la influencia se observará en que las formas de las imágenes tienen en su construcción una semejanza. Veamos los siguientes ejemplos.

De Juan Ramón:

El techo del vagón tiene un albor-de donde?

y los turbios cristales desvanecidos lloran

Melancolía, Pág. 131, 5.

De Villaurrutia:

Deshace julio en vapor los cristales

de las ventanas del agua: y del aire:

Reflejos, Cezanne, Pág. 35.

De Pellicer:

La tortuga terrestre

carga encima un gran trozo

que cayó cuando el sol se hacía lenguas.

Hora de Junio, Pág. 11.

Tenemos además bastantes ejemplos de semejanza de imágenes ya sea en su conjunto o parcialmente, porque la idea que se desprende de ellas, recuerda bastante a Juan Ramón.

El siguiente ejemplo es semejante, con la diferencia de que en Ortiz de Montellano es un tema infantil, y el de Juan Ramón expresa ideales estéticos:

Después, en pos de aquélla mariposilla oscura

correr, para que deje sus alas en las manos.

Ortiz de Montellano. Avidez, Pág. 29.

Mariposas de luz

la belleza se va cuando yo llevo

a su rosa.

Corro, ciego tras ella.....

La medio cojo aquí y allá....

¡Sólo queda en mi mano

la forma de su huída:.....

Juan Ramón. Piedra y Cielo, Pág. 302, 36.

En el siguiente ejemplo se encontrará conexión con Juan Ramón sólo en lo que se desprende de la idea.

Se transparentan los árboles!.....

Ortiz de Montellano. Son de Altiplanicie, Ant.
Jorge Cuesta, Pág. 158.

¡Los árboles deslumbrantes

.....

¡Las cosas que ellos nos dicen!

¡Los inmensos imposibles

que nos transparentan!

Juan Ramón. El silencio de oro, Pág. 202, 3.

Pasan girando entonces barcos desmantelados

los cuchillos del aire se entrecruzan:.....

Ortiz de Montellano, Sueño de Amor, Pág. 60.

Un agudo cuchillo

de luz agria y equívoca; orna el medroso instante

Juan Ramón. Poemas mágicos y dolientes, Pág. 89.

El siguiente ejemplo de Ortiz de Montellano también es semejante al del poeta español porque la idea en ambos es de desconcierto.

Habré desembarcado, sin saberlo,

anoche en algún puerto?

Tengo curiosidades de viajero

y como un niño, para mí, todo es nuevo.

.....

Para mí todo es nuevo. Han cambiado mis ojos

o la vida ha cambiado:

Ortiz de Montellano, El Trompo de siete colores, Pág. 29.

El río pasa por debajo
de mi alma, socabándome.
Apenas me mantengo
en mí. No me sostiene
el cielo. Las estrellas
me engañan; no, no están
arriba, sino abajo, allá en el fondo.....
Soy? Seré?
Seré, hecho onda
del río del recuerdo.....

¡Contigo, agua corriente!

Juan Ramón, Piedra y Cielo, Pág. 292, 8

De Torres Bodet comparando con los de Juan Ramón respectivamente.

Esta tarde te escribo.

Es mi segunda carta de este día
afuera llueve, llueve en la alegría
de las praderas, llueve sobre el vivo
rojo de los geranios del balcón,
y también, lo confieso llueve en mi corazón.

Torres Bodet, Los Días, Pág. 129.

... El agua lava la yedra;

rompe el agua verdinegra;

el agua lava la piedra....

Y en mi corazón ardiente,

llueve, llueve dulcemente...

Juan Ramón.- Olvidanzas, Pág. 56.

y el sol entre las calabazas

de los tejados, como un perro,

duerme, cuidando de las cosas...

Torres Bodet.- Blombo, Pág. 85.

Sólo tu me acompañas, sol amigo
como un perro de luz, lames mi lecho blanco.
Juan Ramón.- Estío, Pág. 264,6

Huías..... Pero era en mí
y en tí de quien huías.
Torres Bodet, Cripta, Pág. 51.

¡Huyes pero es de tí!
Juan Ramón Jiménez

En Enrique González Rojo:

Una bandada de peces voladores,
como una procesión de puntos negros,
te arroja su mancha de tinta.....
Espacio, Pág. 11.

En Juan Ramón:

¡Las golondrinas sobre el mar! Negro de oro
en el azul, a veces, de idílicos ostratos!
Historias, Pág. 150, 4.

El siguiente ejemplo tiene cierta conexión con el de Juan Ramón, pero con la diferencia de que en éste no hay anécdota, en tanto que en González Rojo sí la hay y no se trata de una poesía abstracta como la de aquel. La conexión está en lo de las manos que buscan algo.

Las manos inútiles agarran el viento,
desesperadas por la derrota
gritamos al unísono,
y nuestra voz se impregna de olvido
y de zozobra.....
Espacio, Pág. 167, Enrique González Rojo.

¡Encuentro de dos manos
buscadores de estrellas
en las entrañas de la noche!
se sientan sus blencuras inmortales!
Juan Ramón, Eternidades, Pág. 271.

En los siguientes ejemplos se observará la conexión que existe entre las imágenes de Villaurrutia y de Jiménez en el modo de concebirse.

Muy abajo, muy pequeño,

junto al domingo

fatigado,

siguiendo la nube

¡Dios fuma tras de la montaña!

Villaurrutia, Reflejos, Pág. 51.

Trotaban los pollinos,

oyendo ya los gritos de los niños del pueblo.....

Dios estaba bañándose en su azul de luceros.

Juan Ramón.- Historias, Pág. 149.

En el siguiente ejemplo es difícil poner el ejemplo respectivo del español, porque esta poesía reúne varias cosas; semejanza en cuanto al color, en cuanto a la forma, y en cuanto a la profundidad.

Lenta y morada

-pone cjeras en los cristales

y en la mirada.-

Villaurrutia.- Reflejos, Alba, Pág. 109.

Ahora veamos el siguiente ejemplo de Pellicer:

Se hizo de oro el silencio.

.....

Piedra de sacrificio, Pág. 35.

Es de oro el silencio. La tarde es de cristales.

Juan Ramón.- El silencio de oro, Pág. 201.

Algunos de los temas constantes en la poesía de Juan Ramón se observarán en los poetas de quienes nos venimos ocupando. Así son temas constantes en algunos de ellos el silencio, la soledad, el amor espiritual, la tristeza, la búsqueda de lo eterno y verdadero.

Existirán diferencias en la manera de tratar los temas porque por ejemplo para Juan Ramón tanto la soledad como el silencio son apetecidos siempre, en tanto en algunos de nuestros poetas estos temas son símbolo de tristeza o inconformidad.

Veamos los temas.

Juan Ramón en un grupo de poesías del libro Melancolía nos habla de un viaje y así nos va describiendo las estaciones y pueblos por donde va pasando, los distintos paisajes, etc. Este mismo tema aparece en Jaime Torres Bodet quien describe paisajes, aldeas, etc. Obsérvense los siguientes ejemplos:

El vagón se detiene en mitad de la noche.

Cielo. Sombras espesas. Árboles en la vía.

...Entre una niebla húmeda, unas voces inquietas,
y las nubes sangrientas sobre la luna lívida...

Detrás de los cristales ¡Qué pálidos, los rostros
blancos de los viajeros! ¡Y sus ojos que miran!

¡Y ese silencio duro de las horas hostiles

que con lápidas negras pesan sobre la vida!

Torres Bodet.- Los Días. Pág. 53.

Brisa. El tren para. De la estación recién llegada,
como una rosa inmensa se va lanzando la tarde.

En la bruma vibrante del poniente amarillo,
tristes cristalerías señolientas se abren.

El paraje romántico, lírico, inesperado;
campanas nunca oídas endulzan el instante.....

Quisiera el corazón, cual un niño indolente,
quedarse..... aunque se fuera.....

Pero el tren, sorbo, parte.

Juan Ramón.-Melancolía, Pág. 132,7

La soledad, tema constante, muy amado y lleno de paz espiritual para Juan Ramón también es tomado por Torres Bodet, pero en éste la soledad no es tan querida como lo es para aquel:

Provincia.... Soledad apetecida
y no obstante cruel... Un sol lozano,
un acre olor a vida....
Torres Bodet.- Los Días, Pág. 127.
¡Soledad! ¡Soledad! Todo es claro y callado....
Sólo turban la paz una campana, un pájaro...
El amor vive lejos... Sereno, indiferente,
el corazón es libre....
Juan Ramón.- El Silencio de oro, Pág. 201, 1

En Jaime Torres Bodet, también encontramos esa sensación de tristeza y melancolía, pero con la diferencia que en Juan Ramón es muy constante el tema, en tanto que en Jaime Torres Bodet no.

Las cinco..... En la estación,
con el alma apretada
de un dolor imprevisto, vuelvo la vista al pueblo:
-"Si volveré?"... -"¡Quién sabe!" El tren arranca....
Torres Bodet, Los días, Pág. 141.
Ya el árbol no es de hojas secas,
ya el árbol sólo es de sol.
-¡Arbolito que era ayer
de oro yerto de dolor!-
Ya el árbol se ha resignado
a su sereno morir.
Juan Ramón.- Arte Menor, Pág. 95, 5.

Otros de los temas es el silencio;

El silencio destierra toda inquietud sonora,
y el silencio se hace para escuchar mejor.....
González Rojo.- El puerto y otros poemas, Pág. 64.

Así podría yo detenerme
sin hastío
oír sólo el silencio y mirar el aire incoloro
y poroso.

Villaurrutia.- Reflejos, Pág. 51.

De noche, el oro
es plata.

Plata muda el silencio

de oro, de mi alma.

Juan Ramón. El Silencio de oro, Pág. 202-2.

La luz y los cristales constituyen otro motivo poético, con la diferencia que en Juan Ramón la luz le ayuda a dar transparencia a sus imágenes, como que la luz tiene en Juan Ramón vida en cambio en González Rojo, su luz es en ocasiones abstrakta.

Ella y la luz caminan juntas.

a cada paso tiembla un espejo.

En el recinto de cristal

se apaciguan los rumores del tiempo.

.....
Va envuelta por la luz.

La empuja el viento.

González Rojo.- Espacio, Pág. 83.

Luz en la selva en sombra te has perdido?

¡Que el sol se fué, luz en la selva en sombra!

Luz, mira, ! te has quedado

jugando con las verdes hojas!

Di, que harás ya si el sol tuyo se fué?

... Luz, ven a esta hoja

blanca, y mi sentimiento

oscuro, eternamente, niña rosa, dora.....

Juan Ramón. El Silencio de oro. Pág. 203.

Juan Ramón, como lo vimos al caracterizar su obra es crítico de su poesía, de la cual nos da sistemáticamente una teoría, lo que hallamos también en algunos de nuestros poetas:

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia;
y la amé como un niño.
luego se fué vistiendo
de no sé que ropajes;
y la fuí odiando, sin saberlo.
llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros....
¡Que iracunda de yel y sin sentido!
... Más se fué desruidando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda....
Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!.....
Juan Ramón.- Eternidades, Pág. 268, 5.

Mariposa de luz,
la belleza se va cuando yo llego
a su rosa.
Corro, ciego, tras ella....
La medio cojo aquí y allá...
¡Sólo queda en mi mano

la forma de su huída!

Juan Ramón.- Piedra y Cielo, Pág. 302, 36.

¡Canción mía,

canta, antes de cantar;

dá a quien te mire antes de leerte,

tu emoción y tu gracia;

emánate de ti, fresca y fragante!'

Juan Ramón.- Piedra y Cielo, p. 290, 3.

Ahora pasemos a nuestros poetas:

Quiero un verso tranquilo como el ambiente claro

de un cuadro de provincia, y retratado en él,

un rostro conocido, bajo el risueño amparo

de un sombrero de paja rubia como la miel.

.....

Y ningún artificio.... Todo fácil, ameno,

espontáneo... nacido de la eterna verdad...

En medio la vida, un remanso sereno,

¡y humanidad! ¡humanidad! ¡humanidad!

Torres Bodet.- Los Días, Pág. 85.

Eres la compañía con quien hablo

de pronto, a solas,

Te forman las palabras

que salen del silencio y del tanque de sueño en que

me ahogo,

ciego hasta despertar.

Tu mano metálica

-endurece la prisa de mi mano

y conduce la pluma

que traza en el papel su litoral:...

Villaurrutia. Poesía Ant. de J. C. Pág. 203.

Te contienen -oh forma- en el suntuoso

muro que opones de encarnada espuma,

al oscuro apetito de la bruma
y al tacto que te erige luminoso.
.....
Igual a tí, si fiel a tu diseño,

colmas el cauce de tu ausencia fría:
igual, si emanas de otros tu, la mía,
que sueña en las moradas de mi sueño.

José Gorostiza.- Mensajes Líricos de México, Pág. 50.

El tema de amor es tratado por nuestros poetas en varias formas. Aquí me refiero a la expresión que recuerda al poeta español, para quien la penetración íntima no necesita de manifestaciones externas; el amor es espiritual, profundo, no necesita decirse, sino sentirse aún en la amistad:

¡Amistad verdadera, claro espejo
en donde la ilusión se mira!

.....
Siento esa tarde Antonio
tu corazón entre la brisa.

.....
Antonio, sientes esta tarde ardiente,
mi corazón entre la brisa?

Juan Ramón.- Laberinto, Pág. 126, 9.

Aun cuando el mar es grande,
como es lo mismo todo,
me parece que estoy ya a tu lado....

Ya sólo el agua nos separa,
el agua que se mueve sin descanso

¡el agua, sólo, el agua!.....

Juan Ramón.- Diario de un poeta recién casado, Pág. 248, 4.

Ahora veamos los siguientes ejemplos de nuestros poetas:

La amada, dulcemente, se aproxima a la mesa
.....
Son tristes?, me pregunta. Está tan habituada
.....

¡Tristes! No necesito decírselo. ¡Lo siente!
Torres Bodet.- La Casa, Pág. 19.

Ahora que sólo miramos y miramos
en éxtasis los ojos y el corazón desnudo,
Yo sé que todo instante supremo será mudo . . .
González Rojo.- El puerto y otros poemas, Pág. 54.

La dicha de no hablarse cuando se ama tanto
alza el brillo del tiempo, se ve pasar el aire.
De las miradas caen tesoros a las manos
y la luz es un fruto que devora el paisaje.
Pellicer.- Camino, Pág. 32.

Otra de las características que nos presenta la poesía de Juan Ramón es una gran profundidad, tanto de sentimiento como de pensamiento; en algunos de nuestros poetas también encontramos esa profundidad de poesía.

¡Que cerca y del alma
lo que está tan inmensamente lejos
de las manos aún!
Juan Ramón.- Diario de un poeta recién casado, Pág. 246, l.

En tí estás todo, mar, y sin embargo,
¡Qué sin ti estás qué solo,
que lejos, siempre, de ti mismo!
Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, y van y vienen,
besándose, apartándose,
en un eterno conocerse,
mar, y desconocerse,
Eres tú, y no lo sabes,
tu corazón te late, y no lo sientes.
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!
Juan Ramón. Obra citada, Pág. 249, 6

La veo, y se me llena de transparencia el alma.

.....

¡Es un agua tan honda el agua de la casa!

¡Tiene un sentido humano su claridad tranquila!

Torres Bodet.- La Casa, Pág. 65.

¡Ay, qué manos tan frías,

tus manos en mis sienes!

.....

Cómo puedes, con ellas ir tocando la vida

si en su blancura inerte

llevas siempre ese río de aguas hondas

y este olor de cipreses?...

Torres Bodet.- Poemas, Pág. 77.

Presiento que algún día

esta tristeza mía

ya no será flaqueza sino sabiduría.

Habré vaciado el alma de toda vanidad;.....

Ortiz de Mon.- El Trompo de siete colores. Pág. 17

Callar en ti, cuando la noche es verdaderamente

noche.

.....

Ortiz de Montellano.- Sueños, Pág. 71

El mar, el mar!

Dentro de mi lo siento:.....

José Gorostiza.- Canciones para cantar en las barcas.

Pausa, Pág. 27.

¡Ponga Dios una lenta lágrima de mujer

en los ojos del mar!.....

José Gorostiza.- Canciones para cantar en las barcas.

Elegía, Pág. 35.

Duermen las cosas, Al salir, el alba

parece sobre el mar una burbuja.

Y la vida es apenas

un milagroso reposar de barcas

en la blanda quietud de las arenas.....

José Gorostiza. Obra citada, El Alba. Pág. 45.

d).- Técnica poética.- Como hemos visto Juan R. es un innovador de la lírica moderna, no sólo en cuanto a la sensibilidad poética sino también en cuanto a la versificación, y así veremos que gran parte de su obra es una poesía de sugerencia lograda unas veces por versos cortados por comas, puntos suspensivos, silencios, etc; otras veces por la intercalación de versos interrogativos, admirativos, entre guiones, entre comas, que parece que no vienen a caso, pero que en realidad lo que hacen es sugerir; o bien se logra la sugerencia por pequeñas poesías, en las que sólo apunta la idea para que uno la complete o bien quieren ser pequeñas definiciones de una cosa sin importancia, pero que en realidad lo que quieren decir es algo más profundo, que va más allá de lo que se dice.

Pues bien, veremos la influencia juanramoniana en este aspecto sobre los poetas del grupo de Contemporáneos, influencia que comprobaremos con los ejemplos siguientes:

Sugerencia mediante versos cortados por comas, silencios, puntos suspensivos, etc.

Pondré en primer lugar varios ejemplos de J. Ramón y luego de los manuscritos para que se observe la influencia.

Pasan toda, verdes, granas.....

Tú estás allá arriba, blanca.

Toda, bullangueras, agrias....

Tú estás allá arriba, plácida.

Pasan arteras, livianas.....

Tú estás allá arriba, casta.

Juan Ramón.- Estío. Pág. 235-1.

A qué quieres que te hable?

Deja, deja.....

Mira el cielo ceniciento, mira el campo
inundado de tristeza.

¡Si, te quiero mucho, mucho!

.... ¡Ay, aleja

tu mejilla de mis labios que se cansan!....

Calla, calla; mi alma sueña.

¡No, no llores; que tu llanto
me da pena!

¡No me mires angustiada, no suspires;
tus suspiros me impacientan!

-Mira el vaho que se alza
de la tierra.

¡Pobre tierra; cuánto frío! No parece
una hermosa virgen yerta?

Y allá arriba, y fulguran
las estrellas soñolientas, como luces
que acompañan a la muerta.....-

¡Cuánta bruma, cuánta sombra!

Cierra, Cierra

los cristales. ¡Siento un yelo por el alma!

Por qué, pálida, me besas?

Qué? Qué quieres? Que te bese?

.... Deja, deja.....

Mira el cielo ceniciento, mira el cuerpo

inundado de tristeza.

Juan Ramón.- Primeras Poesías. Paisaje del Corazón.

Pág. 12, 4.

Grité, lloré, lepegué loco....

La rosa dulce se quedó llorando.

Me despertó de un grito, aún con lágrimas...

¡Todo era falso!

Sí, sí; más donde volveré ya a ver la

rosa de luz que se quedó llorando?

Juan Ramón.- Eternidades. Pág. 281, 48.

En Jaime Torres Bodet:

¡Y nada ha sucedido desde la tarde horrible

en que llovía tanto detrás de las vidrieras!

Estás junto a la mesa... Son las cinco... Me esperas...

¡y tienes en tus manos la flor de lo imposible!...

La Casa, Pág. 100.

Pasos.... Manos que se oprimen

y, como siempre, el regreso...

Paisaje que ví una tarde,

Bajo el ocaso de un beso....

Los Días, Pág. 65.

Entonces, será hora de comprender, Diremos:

"¡Si estábamos bogando en un mismo lugar!

- "Mira, y es el crepúsculo... Deja caer los remos".

- "¡Quiera Dios que nos vuelva la corriente a extraviar!

Los Días, Pág. 157.

¡Río en el amanecer!

¡Agua de tus ojos claros!

Caer-¡subir! en lo azul

transparente.... casi blanco

Cielo en el río del alba.

-Mi amor en tus ojos vagos-

Oh, naufragar

-¡ascender!-

¡siempre más hondo!

Poemas, Pág. 75.

En Carlos Pellicer:

Blancos. Playas. Tiempo.
y redoblada su llegadera
tarde o temprano a las bodas marítimas.
Brazos. Senos Vientre.
Y se despertaba
porque en el acto fértil las gaviotas
gritaban y el pelícano
hinchó la navecilla de su pico
plata, giros, luces
en el acuarium de la buena pesca.

Hora de Junio, Pág. 19.

Un empleado aduanal se queja de la primavera.

Me saluda, desde su avión, Leonardo.

Un suspiro, Otro suspiro. Atonas!

Exágonos XVII, Pág. 19

En Enrique González Rojo.

Sangre en el camino.....

La tierra embriagada

bebe de ese vino.....

Espacio, Pág. 76.

Sentado a la orilla del lago,

pasaré mi vida lanzando a las ondas guijarros,
guijarros.....

.....
Y todo será tan limpio, tan claro:

las aguas profundas, los días de mayo,

la luz en los ojos, la fuerza en el brazo,

y siempre cayendo guijarros, guijarros.....

Elegías Romanas, Pág. 14.

Sugerencia lograda por la intercalación de frases que parecen que so-
bran pero que en realidad lo que hacen es sugerir:

Ejemplos de Juan Ramón:

Saco mi esperanza, igual
que una deslumbrante, joya,
de mi corazón -su caja-
la paseo entre las rosas,
lo mismo, como a una hija,
una hermana, o una novia,
la miro infinitamente,
... y la guardo, otra vez, sola.
Estío, pág. 239, 10

Quisiera clavarte, hora,
igual que una mariposa,
en su corazón,

Tus áureas
ilusiones revolcarán
-¡un día siquiera!- sobre
su sangre helada e indócil.....
-Adonde irás hora mía,
mariposa no prendida?-
Estío, Pág. 242, 17.

A veces, creo que despierto
de mi misma vigilia, y que con ella
-sueño del mediodía-
se van monstruos terribles
del horizonte puro.
Estío. Pág. 243, 19.

-Es cual una tormenta
de duermevela, cuyo trueno
no se supiera nunca
si fué verdad o fué mentira,-
Se me abre el corazón y se me ensancha, como
el mar mismo. La amenaza
huye por el oriente
a sus pasadas nubes.

El mar sale del mar y me hace doblemente claro.
Diario de un poeta resiencasado. Pág.259-27.

Ahora veamos los de nuestros poetas:

De Jaime Torres Bodet:

La casa con sus cuatro ventanas a la calle,
una calle de pueblo, triste y un poco angosta,
tiene el olor mojado de las casas de costa...
(¡Ay, mi casa de niño, se me perdió en el valle!....)
La casa, Pág. 14.

-Te acuerdas de ese lunes?

-El domingo hubo baile.....

(La semana del año
en el alma no cabe).....
Los días, Pág. 40.

Fin de semana.... Tarde, Víspera de domingo.....

Nada, nada recuerda, en esta paz areste,
el rumor de los días de la ciudad lejana.

Domingo: ¡un ala suave que nos toca la frente!
Los días, Pág. 70.

Por todo lo que la vida

ha puesto de catarata

-en el alma y en el alba-
huías.... Pero era en mí. Cripta, Pág. 51.

Ejemplos de Ortiz de Montellano:

Neblina:

dime quien viene.

-La boca que tiene sed;

¡ay, los ojos que no duermen!

.....
En el pozo negro, frío,

guardo la duda.....

-Endereza, pez, al río:

¿me interesa su conducta? ...

De la Ant. de Cuesta, Pág. 161.

Las ramas leñadoreas amontonan en el

poniente haces de nubes y en los zocos de

las montañas arrojan toda la gracia de la

luz para incendiarla -¡recuerdos del bos-

que!- convirtiendo en cenizas la estopa

transparente.

Red, Pág. 33.

A cuatro sueños encima de tus mublados ojos

hundido en la sombra de hierba sin pasos de la

noche

ahogado como mi propio gritocopaco

(vibración y latido, hélice de mi pensamiento)

atraído por soledades grávidas de inercia

donde el árbol no crece ni sube la marea

Sueños, Pág. 74.

Ejemplos de Xavier Villaurrutia:

El cielo y el agua

la vía, la vía,

-Vidas paralelas-

piensan, ¡ay! encontrarse en la ciudad. Reflejos, Pág. 95

y el silencio se mueve
y vibra en torno de la llama blanda,
como el ala-de qué presagio?
de qué insecto?- que acaricia,
que enfría, que empequeñece.
Reflejos, Pág. 98.

Sugerencia debida a composiciones cortas en las que muchas veces sólo
es apuntada la idea, y otras son definiciones de cosas, pero en realidad lo
que hacen es delinear lo profundo.

Ejemplos de Juan Ramón Jiménez.

Cada momento nuevo juzgue,
solo, todo lo otro. Apaga
tus anteluces:.....
Eternidades, Pág. 276, 33.

No sé con qué decirlo,
porque aún no está hecha
mi palabra.
Eternidades, Pág. 267-1.

El lucero del alba?
O es el grito
del claro despertar de nuestro amor?
Eternidades, Pág. 269-6

tú, lo grande, anda, descansa
en honor, de lo pequeño;
que su mundo está en su hora
y tu hora es el universo.
Eternidades, 270-10.

El dormir es como un puente
que va del hoy al mañana
Por debajo, como un sueño,

Pasa el agua. Eternidades, Pág. 270-11.

¡Cuán extraños

los dos con nuestros instintos!

... De pronto, somos cuatro.

Eternidades, Pág. 270-13.

¡No le toques ya más,

que así es la rosa!

Piedra y Cielo, El Poema, Pág. 248)-1.

Ahora obsérvense éstos de nuestros poetas:

De Jaime Torres Bodet:

La vaca lame y lame la piel de los becerros.

El sol besa los charcos de la tierra mojada;

La primavera canta a través de los cerros....

¡Amémonos, Amalia!

Los Días, Pág. 53.

Vas a llorar pronto.

Ya el cielo se hace

chiquito en tus ojos.

Biombo, Pág. 17

Duerme ya, desnuda.

El sueño te viste.

mejor que una túnica.

Biombo, Pág. 71.

Me tuviste miedo.

Me había pintado, en las rosas, de rojo

de rojo los dedos.

Biombo, Pág. 127.

A la parroquia.

van los naranjos....

van a tus bodas?

Biombo, Pág. 135.

Leimos su nombre un día

en una novela. Debe
oler a melancolía.
Biombo, Pág. 195.

De Xavier Villaurrutia:

Lejanos, largos,
-de qué trenes sonámbulos?-
se persiguen como serpientes,
ondulando...
Reflejos, Pág. 108
Casas que corren locas
de incendio, huyendo
de sí mismas,
entre los esqueletos de las otras
inmóviles; quemadas ya.

Reflejos, Pág. 109.

Tengo sed.
De qué agua?
Agua de sueño? No,
ode amanecer...
Reflejos, Pág. 113.

Lenta y morada
Pone ojeras en los cristales
y en la mirada...
Reflejos, Pág. 114.

2 Ejemplos de O. de Montellano:

Una historia. Dos letras
que bordaron tus manos en mi vida.
¡Abecedario de las cosas muertas
en el pañuelo blanco de los días!
El Trompo de siete colces, Pág. 21.

Si el picaflor conociera
a lo que tu boca sabe.....!
Obra citada, Pág. 48.

Iluminados y oscuros
capulines de tus ojos,
como el agua de los pozos
copian luceros ilusos.
Obra citada, Pág. 49.

Cuando te poco parece
que el mundo a mí se confía
porque en tu cuerpo amanece,
desnudo pétalo, el día.
Obra citada, Pág. 50.

Ejemplos de Gorostiza:

Ruedan las olas frágiles
de los atardeceres
como limpias conaciones de mujeres.....
Canciones para cantar en las barcas, Pág. 46.

A veces me dan ganas de llorar,
pero las suple el mar.
Obra citada, Pág. 46.

Rubio pastor de barcas pescadoras.
Obra citada, El Faro, Pág. 50.

.....

Colorido.- Juan Ramón se vale del colorido como recurso para presentar
nos estados subjetivos muy suyos, influencia bien sensible en Carlos Pellicer.

Juan Ramón nos dice: "Díos está azul." (Mañana de la Cruz, Pág. 61.

Pellicer nos dirá: "Yo estoy azul de ausencia" (Hora y 20, Pág. 53.

Jiménez con un sólo color nos da la pintura de un paisaje; como que
quiere hacer una sinfonía de color. Torres Bodet, hace lo mismo,

pero en otro color, obsérvense los ejemplos:

Abril venía lleno
todo de flores amarillas:
amarillo el arroyo,
amarillo el vallado, la colina,
el cementerio de los niños,
el huerto aquel donde el amor vivía.
El sol unjía de amarillo el mundo,
con sus luces caídas;
¡ay, por los lirios áureos,
el agua de oro, tibia;
las amarillas mariposas
sobre las rosas amarillas!
Guirnaldas amarillas escalaban
los árboles; el día
era una gracia perfumada de oro,
en un dorado despertar dá vida,
Entre los huesos de los muertos,
abría Dios sus manos amarillas:

Juan Ramón.- Poemas mágicos y dolientes.- Pág. 85,1.

Antes de la lluvia, verde
húmedo de la enramada;
verde plata de las hojas
y verde triste del alma.

Matices en añ color:

música en las miradas.

¡Ah, quien me diera ese verde
que dá luz a la esmeralda,
regogimiento a la fuente
y hondura leve a la playa!

¡Ah, quién me diera el color

capaz de teñirme el alma!....

Torres Bodet.- Poemas, Pág. 79.

Otra de las características de la poesía de Juan Ramón es el medio - tono, es decir, que aunque existan antítesis, no son violentas. Poesía moderada en tanto es medida, ya que si se trata de algo alegre, no será extremo so lo mismo que si se algo triste, no será desgarrador. Pues en ésto es semejante a la poesía de González Rojo:

Tristeza dulce del campo,

la tarde viene callendo.

De las praderas segadas,

Llega un suave hor a heno.

Los pinares se han dormido

sobre la colina, el cielo

es tiernamente violeta.

Canta un ruiseñor despierto.

Vengo detrás de una copla

que había por el sendero,

copla de llanto, aromada

con el olor de ese tiempo!

copla que iba llorando

no se que cariño muerto,

de otras tardes de septiembre

que olieron también a' heno....

Juan Ramón.- Pastorales, Pág. 43, 1.

¡Oro nuevo

de la aurora!

Oro viejo

del poniente;

saeteros

encontrados,

de mi pecho

jadeante,

viejo y nuevo!

Juan Ramón,- Arte Menor, Pág. 93, l.

Ahora observamos estos ejemplos de González Rojo, para ver que su poesía también es de medio tono:

Alegre, tranquilo,

acaricias la nave.

Tan sereno

como el monte,

tu guardián eterno.

La leve música del agua,

se confunde con el silencio,

Claro murmullo,

como el lento pasar de pájaros

en vuelo.

La espuma de tus ondas

bañan la luz y el fuego

del sol, que las adorna

con los colores del espectro.

Espacio, Pág. 11.

Ahora éste de antítisis ligera:

El ruiseñor pedía

el hilo de luz de una estrella,

para la música aprisionada

en la cárcel de las tinieblas.

En la ~~har~~monía de las sombras
sonaba su querella
como el rumor de las aguas claras
en las profundas cisternas.

Espacio, Pág. 118.

Lento era el baño de la luz. Absorta
mi alma se cubría de oro y sol.
Antes pesaba el cuerpo, pero ahora
el mar volviómelo ligero,
tal como el aire y la canción

Espacio, Pág. 21.

Con esto quedó esbozada de una manera general la influencia que Juan Ramón ejerce en nuestros poetas. Ahora bién esta influencia a ninguno perjudicó; es decir, ninguno es un simple copista, porque aunque existe dicha influencia y otras, al lado de ellas está su expresión personal que vence a toda clase de influencias; ya que cada poeta trata de ser original, y como veremos en el capítulo siguiente, encontraremos características bien acentadas en cada poeta que destacan su personalidad, y así uno será poeta de la inteligencia, otro de la sensación, del colorido, etc.

CAPITULO IV.- Características propias de cada autor. Cómo su personalidad se antepone a todas las influencias.

Una vez que hemos bordado sobre la influencia que Juan Ramón Jiménez ejerció en el grupo de Contemporáneos, pasaremos a la caracterización de la obra de cada uno de los componentes del grupo.

Tomaremos a cada autor por separado siguiendo un orden alfabético, pero antes haremos las conexiones y comparaciones necesarias.

Veamos primero las conexiones y características generales del grupo aunque algunas de estas conexiones quedaron antes apuntadas someramente.

La poesía de todos tiene ciertas características que se pueden considerar conectadas con las nuevas inquietudes de la literatura universal. En poesía por lo tanto, México está al día.

La poesía contemporánea participa de un cierto preciosismo que obedece como el antiguo, el de Góngora, al odio a la naturalidad espontánea: de ahí ese gusto por lo artificioso y de que cada poeta se construya un mundo poético a su manera, como lo han hecho Góngora, Mallarmé y Juan Ramón Jiménez; que cada poeta nos muestre mundos de sensibilidad nueva.

Se creen sus propios lenguajes y sus nuevas técnicas poéticas, como vimos que lo había hecho Juan Ramón. Nuestros poetas toman todas estas cosas pero a su vez aportan nuevas cosas, buscan su originalidad, sus artificios propios y también la manera de expresar estados subjetivos muy particulares, para lo cual se exigen gran perfeccionamiento y gran pureza de expresión, que es otra de las características de la poesía moderna.

Se dice que esta poesía es oscura. De acuerdo, si se quiere encontrar en todos la misma lógica poética, pues como ya dijimos, cada poeta nos muestra un mundo muy diferente de expresarse; de ahí que se les tenga que leer detenidamente y con cuidado; una vez que se ha penetrado al mundo de cada poeta, luce la claridad.

Se trata de una poesía de alusiones indirectas, abstratas, de símbolos, de sugerencia, o sea que el poeta apunta sólo la idea para que uno halle lo demás; de nuevas y distintas imágenes que brotan de lo subjetivo y del nuevo sentido poético de la vida y del mundo. Poesía que huye de lo anecdótico para quedarse con la pureza de expresión. Busca ser valiosa por sí sola.

Motivo característico de la literatura contemporánea, del que también están tocados nuestros poetas, es el tema freudiano del subconsciente, del mundo de los sueños, de la anestesia, y de recuerdos en confusión.

Con estas ideas, abordemos el estudio de cada poeta.

Jorge Cuesta.

La obra poética de este autor es muy corta, está coleccionada y publicada en la revista Tierra Nueva, de 1942. Las composiciones que integran esta revista son sonetos con excepción de una sola de ellas.

¿Tiene algún significado la parquedad de sus poesías? Yo creo que esa parquedad se debió a la exigencia de perfeccionamiento que se pedía tanto a sí mismo como a sus compañeros.

Analicemos esta personalidad tan admirada por algunos de sus amigos. El es quién representa dentro del grupo como Owen nos lo dice " el más es crupuloso y exigente crítico-siendo críticos casi todos los que lo forman- y como su poeta más acendrado".¹ Como antes lo hemos visto, su mayor actividad la encontramos en la crítica, notas que las hallamos en la Revista Ulises y en la Antología editada por él mismo. En ellas se observa un sentido crítico muy fino, él es quién caracteriza la obra de sus compañeros en la Antología y en otras notas, dándonos juicios muy acertados. Además tiene crítica sobre la poesía moderna, es un hombre que se da cuenta de la época en que vive, de la etapa por la que va pasando la literatura, como nos lo muestra su nota crítica en Ulises sobre el preciosismo contemporáneo.

Pero hagamos a un lado estas divagaciones y pasemos a analizar su obra poética que es la que nos interesa.

1.- El hijo pródigo, Encuentros con Jorge Cuesta, Núm. 12.

A pesar de ser tan escasa la obra de este poeta, nos damos cuenta de la clase de poesía y de su manera de concebir la vida.

La influencia de Juan Ramón no se observa, o si la hubo alguna vez, es difícil encontrarla. En cambio si tiene influencia de Valery y Gide.

¿Cuáles son las características de su poesía? La inteligencia juega el papel más importante en ella. Cuesta es el hombre que contempla la vida, los problemas de ella, y que después de varios razonamientos llega a la conclusión que la inteligencia es lo único que perdura de la palabra escrita, pero que ella misma, la inteligencia, es la que conduce al hombre a ver que no es nada; es pues la negadora de todo; poesía que es un constante reflexionar sobre la conciencia de la nada; en la que se palpa y se siente la destrucción inevitable de todo para quedarse en la nada. Obsérvese el siguiente ejemplo:

Al gozo en que la fruta se convierte
sobrevive la sed que la desea:
es avidez nomás lo que se crea
del estéril consumo de su suerte.

Cava en ella la tumba en que se vierte
y ella misma se nutre y se recrea,
voraz y sólo con su propia muerte.....

La poesía de Cuesta parece oscura por sus difíciles razonamientos y sintaxis, pero después de leerla varias veces nos es clara:

Suaviza el sol que toca su blancura,
disminuye la sombra y la confina
y no tuerce ni quiebra su figura

el ademán tranquil que la inclina.

Resbala por la piel llena y madura

sin arrugarla, la sonrisa fina

y modela su voz blanda y segura

el suave gesto con que se combina

Solo al calor y la exterior fragancia

su caracter acuerda su constancia

y su lenguaje semejanza pide;

como a su no dibuja y cuida

sino la música feliz que mide

el dulce movimiento de su vida.

Dibujo.

En el fondo de su poesía se descubre un hombre que sufre, un alma que se siente vacía:

Que sombra, qué compañía

impalpable, más cercana,

al abismo de mañana

el paso me contenía,

si está la vista vacía,

y una desierta ventana

sólo es una presa vana

de las cadenas del día.

del tiempo, estéril contacto

con el arrepentimiento

en que se parte y se olvida

la frágil ciencia del acto,

es la posesión que siento,

vacante, sobre mi vida.

Por los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que se trata de una poesía conceptuosa, en momentos abstracta, de difíciles razonamientos y de gran profundidad.

Otras veces su poesía nos muestra la fugacidad de la vida y un ansia por aprisionarla, pero que termina al darse cuenta de la existencia de la nada:

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

Poesía que en ciertos momentos es filosófica ya que nos muestra sus reflexiones sobre la renovación constante que se opera tanto en nosotros como en las cosas:

Fué la dicha de nadie esta que huye,
este fuego, este hielo, este suspiro.
Pero qué más de su evasión retiro
que otro aroma que no se restituye?

Una pérdida a otra sustituye
si sucede al que fuí nuevo respiro,
y si encuentro al que fuí cuando me miro
una dicha presente se destruye.
.....
Entre la sombra y la sombra
mi rostro se ve y se nombra
y se responde seguro,

cuando en medio del abismo
que se abre entre yo y yo mismo,
me olvido y cambio y no duro.

La poesía de Cuesta no falta de fineza suaviza, junto a la recreación en las sombras, en la nada, en los sueños:

La mano explora en la frente
del sueño un rastro perdido,
mas no su sombra, su ruido
latir contra el tacto siente.

.....

Si bien el sueño murmura
que al fin su nada perdura
sobre un tacto ciego y frío

que su espesor no sondea
y solamente rodea
el rumor de su vacío.

Otro:

Tanto mi tacto extremas y prolongas
que al fin no toco en ti sino humo, sombras, sueño, nada.
como si fueras diáfana
o se desvaneciera tu cuerpo en el aire,
miro a través de ti la pared
que suspende los ojos en el vacío
y por encima de las cosas en movimiento.

Otra de las características de la poesía de Jorge Cuesta es la contención de emoción que de ella se desprende; de nuevo es la inteligencia la que regula. Se siente al leer la obra de Jorge Cuesta una falta de emoción, la cual realmente no es que falte sino que está contenida, regulada, al grado que él quizo. No demuestra esto un dominio poético? Esto trae aparejado que su poesía en ciertos momentos parezca fría, lo que en realidad no -

es verdad, pero si en algunos momentos sentimos que alguna de sus poesías tiene cierta frialdad, es debido a la seguridad de sus razonamientos y a la sinceridad frente a la realidad:

Piedad no pide si la muerte habita
y en las tinieblas insensibles yace
la inteligencia lívida, que nace
sólo en la carne estéril y marchita.

En el otro orbe en que el placer gravita,
dicha tenga la vida y que la enlace,
y de ella enamorada que rehace
el sueño en que la muerte azul medita.

Sólo la sombra sueña, y su desierto,
que los hielos recubren y protejan,
es el edén que acoge al cuerpo muerto

después de que las águilas lo dejan.
Que ambas tienen la vida sustentada,
el ser, en gozo, y el placer, en nada.
Paraiso encontrado.

Esta poesía nos muestra al mismo tiempo, que para Cuesta la inteligencia es lo único que vale, pero que "nace solo en la carne estéril y marchita", por lo que acaba en la nada, lo mismo que lo que de donde procede (la carne).

Parece que Cuesta en su poesía sintiese la proximidad de la muerte, la que pronto le llegó.

Su aportación a la poesía son unos cuantos sonetos en los que muestra gran contención y consistencia artística, que no deben desaprovechar los jóvenes poetas. Y es, una vez más repito, una muestra de poeta consciente de su deber artístico.

Enrique González Rojo, 1899.

Otro de nuestros poetas desaparecidos, pues la muerte se lo llevó pronto.

De su obra poética analizaremos: El puerto y otros poemas, (1923), Espacio, (1926), y Elegías Romanas (1941).

De la influencia Juanramoniana no diré nada puesto que ha sido estudiada en el capítulo anterior. Se encuentra también una influencia francesa.

Su obra poética se inicia con El puerto y Otros Poemas, libro de poesías cuya característica principal, es que se trata de una poesía del interior, es decir, que encontramos a cada momento paisajes internos:

Me miraron sus ojos, y sentí su mirada
clavarse eternamente,
imperiosa y segura,
en mi vida presente
y en mi vida futura.....
y ciego, desde entonces, prosigo mi jornada;

Para qué mis pupilas?.....

Ya no quiero ver nada!

.....
Dejadme que prosiga a ciegas mi jornada.

No ignoro que alguien dice en mi camino: es bella
la luz, del sol radiante,
y más bella
la estrella;
deslumbrante
la luna tranquila y plateada... ..

Yo callo, y con el dedo puesto en la boca, pienso:

mi luz es más hermosa, su fulgor más intenso....

¡Para qué mis pupilas! ¡ya no quiero ver nada!
A Ciegas, Pág. 33.

La naturaleza le servirá unas veces para describir su paisaje interno y otras veces como simple decoración:

Ejemplo de lo interno: Entre el mutuo pensar y la distancia,
El misterio tendió lazos afines,
y las almas, al par que los jardines,
eran silencio, vaguedad, fragancia.....
El Amor y las sombras, pág. 41.

Ejemplo de simple decoración. Lejos de la conciencia de la hora
marchábamos tranquilos, sin premura;
la noche era quizás helada, oscura,
¡pero en el corazón, era la aurora!
Obra citada.

Poesía que es simbólica ya que lo exterior, en algunos momentos será símbolo de lo interior: Alguien sabe lo oculta que se halla mi fuente

toda risa y murmullos en la tarde feliz,
cuando cantan las aves en el árbol potente
que prolongan los campos fecundos su raíz.
La Fuente, Pág. 56.

Mientras la mano incauta la estrella sostenía,
un movimiento, brusco precipitóla al mar;
y eché entonces las redes de la esperanza mía,
y cogí de las ondas, con mi melancolía,
una inquietud sin tregua y un imposible afán
La estrella de Mar, Pág. 15.

Han salido los términos interior y exterior; pues sí la poesía de este libro es una constante mezcla de lo interno con lo externo:

¡Oh, mi anhelo interior que revienta
en ocasiones de azul, claridad
y que no calmaré hasta que sienta

el canto del mar.....
Frente al mar, Pág. 9.
En el cofre de metal, con cerradura
de complicada y fiel manufactura,
hoy escondo tu risa y mi quebranto;
A solas, Pág. 52.

Uno de los temas principales del libro es un amor espiritual, que en los otros libros se va a convertir en un amor más carnal que espiritual, - amor que está cimentado en el intercambio espiritual, que no necesita de palabras, pues solo le basta la comprensión íntima:

Y muestra porque ha mucho esperé entre la sombra
tus ojos que me miran
tu labio que me nombra....

Ahora que tan sólo miramos y miramos
en éxtasis los ojos y el corazón desnudo,
yo se que todo instante
supremo será mudo.

En silencio, Pág. 54.

Se observa también en este primer libro un gusto por lo aristocratizante, junto a la sencillez:

Yo pude hacer un verso limpio de inútil llanto,
.....
No entregarlo a las turbas que envilecen, y en tanto
que dormitan los ímpetus y la fe se desploma,
recogerlo en mi lírico huerto de desencanto
con su leve perfume de olvidada redoma.

y lanzarlo desnudo, sin adornos ni manto,
sin fantásticas luces de Lutecia o de Roma,
Verso, compendio lírico, Pág. 71.

Con esto se caracterizó de una manera general el primer libro de González Rojo ahora analizaremos:

Espacio: Encontraremos características observadas en el libro anterior pero en otra forma, además observaremos características nuevas.

La interioridad de la poesía anterior no ha desaparecido del todo pero se encuentran en otra forma. Si antes era una poesía del interior y simbólica, ahora lo es pero profunda, que sus símbolos nos sugieren cosas más profundas de lo que están diciendo como en las siguientes poesías:

Lento era el baño de la luz, Absorta
mi alma se cubría de oro y sol.
Antes pesaba el cuerpo, pero ahora
el mar volviómelo ligero,
tal como el aire y la canción.

Llamaba el mar,
y yo seguía hundiéndome
cada vez más y más.....

El Buzo, Pág. 21.

Más las manos inútiles tallaban el cristal
con su doble capa de luz y de aurora.
El viento iba cantando por las calles
la canción que no quise comprender. .
Ventana de luz, Pág. 99.

La sugerencia se observará también en la música, es decir, que su poesía sugiere música. Obsérvense los ejemplos siguientes:

La leve música del agua,
se confunde con el silencio.

Claro murmullo,
como el lento
pasar de pájaros
en vuelo.

Mar del amanecer. Pág. 11.

Lo que antes era fino concierto,
hoy es una sinfonía:
cobre de los instrumentos
en las cuerdas de oro del día.
Mar de la tarde, Pág. 12. etc.

Como vemos como que nos hace oír la música del mar, mediante la sugere -
rencia de la misma en sus expresiones.

El amor espiritual del libro anterior se ha convertido en un amor más
sensual que espiritual obsérvense los siguientes ejemplos.

-Si te diera mi amor- me respondía-,
si te diera mis senos, si te diera mi cuerpo,
si te diera mi alma, nada me quedaría.
Canción, p. 123.
Hay dos rosas dormidas

con turbador ensueño
en las magnolias impasibles
de tus senos.

Mujer desnuda. Pág. 127.
Sobre la tímida blancura

de tus hombros, persiguen mis labios,
en confusión ardiente de caricias,
los últimos arpegios románticos?
Música, Pág. 159.

Uno -

de los temas predilectos será el mar, otro la luz que juega un papel muy im -
portante en su poesía, hay un gusto y persistencia tanto por ella como por
los cristales:

En el recinto de cristal
se apaciguan los rúmoreos del tiempo.
Cristales, Pág. 86.

Yo tallaba el cristal ciego
por el aureo vapor del sol.
Se adhería la luz a la luz

en aquella cortina de oro.

Ventana de sol. Pág. 99.

Como vemos trata de que su poesía sea brillante, que agrade a los ojos.

Nos presenta también una poesía de dibujo de claros contornos, muchas de sus poesías como que están hechas para la pintura.

Nos dá notas de tacto, de dureza para el tacto, busca lo que agrade a los sentidos externos. ¿Qué ha sucedido con la poesía de González Rojo? Que su poesía ha sufrido un cambio, es decir, está tratando de introducirnos a un paisaje externo, real como antes lo había hecho de su paisaje interno. Pero no se vaya a creer que sólo esta poesía es para los sentidos, también encontramos notas de profundidad, por lo tanto en este libro se observa una mezcla de poesía para los sentidos con poesía de cierta profundidad. Ya González Rojo en este libro trata de introducirnos en una nueva visión de la realidad, mediante los sentidos llegar a lo profundo.

Obsérvanse notas de delicadeza y finura alejadas de la vulgaridad que todo este grupo odia, cosa que ya se había observado en el libro anterior.

Los ejemplos citados bastarán para darse cuenta que la poesía de González Rojo es de medio tono, ésta es una característica que se observa a través de toda la obra del poeta.

Pasemos ahora a Elegías Romanas:

Semejantes serán las características que encontramos en este poema, pero notándose una mayor seguridad y dominio técnico.

Se nos presenta González Rojo en ciertas poesías como un escultor, ya que se desprende de ellas la frialdad de la estatua y la vida que le imprime el artista: "La luz polvo de mármol,/ la aurora sol del tiempo,/ y la sombra de tres columnas blancas/ sobre tu falda./ Ya sólo tú, Juturna,/ vives inútil por inútil sólo,/..... Ya solo tú, Juturna, / hecha silencio, olvido,

estatua." (Juturna), Pág. 4.

Se nota también lo material unido a lo espiritual, a lo íntimo: "Ca
da paso en las piedras sordas / no me aleja de ti. Es un regreso / a la
memoria, frío litoral del tiempo. / Distante me eres por la imagen, / pe
ro cercana por el recuerdo"..... (Vía Appia) Pág. 6.)

Dentro de las notas que habíamos observado antes tenemos la nota de
sensualidad en el amor; la persistencia de la luz que hace que su poesía
sea para los sentidos; el juego del cristal le da cierto brillo a su poesía
de ahí que sus colores predilectos sean el plateado, el color claro: "Muda
pasión de atardecer resbala / en tamizada luz, íntima escala, / diurna Sele
ne, plateada vía. /..... Fijo de claridad, limpio de bruma, / el río
prisionero de la espuma / rompe la diamantina telaraña. / En el movil cris
tal en que se ahogan / prisa y afán, los ojos interrogan / su espejo de
crepúsculo y montaña." / Características también ya observadas te
nemos el medio como y el gusto por la sencillez pero con tendencia a lo
culto; de ahí que nos muestre cierta antipatía por el bullicio moderno: La
go quisiera ser / como este lago : / espejo de las nubes, / asombro de los
prados / Y silencio también, silencio y frío. / De vez en vez el
canto / del pastor, / el sonido monótono del báculo, / el desfile paciente/
del rebaño / ----- ; Por qué llegas, viajero, / sonando / la estruendo
sa bocina / delauto ! "

Diré como cosa última que varias de sus poesías parecen decirnos su
presentimiento de la muerte a la que no parece temerla.

José Gorostiza. 1901.

Poeta de limitada producción poética puesto que solo ha publicado - dos libros: Canciones para cantar en las barcas, 1901 y Muerte sin fin, 1931.

Nos volveremos a hacer la pregunta que nos hicimos ante Jorge Cuesta. A qué se debe la escasez de su poesía? Pues se debe al mismo motivo que en Jorge Cuesta, a la exigencia de perfección que se exige a sí mismo, lo mismo que a sus compañeros. Muestra de esto lo tenemos en el libro que se llama Una Botella al Mar, Conversación epistolar a propósito del libro Sueños de Ortiz de Montellano.¹

Analizaremos primeramente, Canciones para cantar en las barcas, luego pasaremos a unos sonetos publicados en la revista Mensajes Líricos de México, y por último veremos su obra fundamental, Muerte sin fin. La influencia de Juan Ramón en Gorostiza se observa sólo en su primer libro. Se puede decir, que aun en este primer libro es difícil encontrar tal influencia, pero sin embargo en ciertos momentos, la huella de Juan Ramón se observa en la poesía de Gorostiza como lo vimos en el capítulo anterior.

Dentro de las características de Canciones para cantar en las barcas, encontramos que hay algunas poesías que tienen un tono musical que recuerda al Góngora de las Canciones: "No es agua ni arena / la orilla del mar. --- El agua sonora / de espuma sencilla, / el agua no puede formarse la orilla, / --- y porque descanse / en muelle lugar, / no es agua ni arena / la orilla del mar.... (La orilla del mar, Pág. 11)

1.-"En suma que "Sueños" marca de veras, el punto de ascensión del gran poeta que puedes ser con sólo llevar hasta los detalles la voluntad de perfección que parece animarte ahora."

Esta influencia es debida a que Gorostiza prefiere volver los ojos a la tradición española del siglo XVI, debido a que su sensibilidad encontró eco en esos moldes, anticipándose en 1918, a los poetas españoles de hoy, entre ellos Alberti, que hacen lo mismo, como lo hizo notar Cuesta en su Antología.

La música de la poesía de Gorostiza es interna, que se escucha mejor con el espíritu que con los oídos.

De la lectura de Canciones para cantar en las barcas se desprende que se trata de una poesía elaborada y pulida cuyas imágenes nos dejan un recuerdo profundo tanto por su belleza como por su limpieza. Obsérvense los siguientes ejemplos: "Siete varas de nardo; sólo un aroma, / una blancura de paloma. / Se alegra el mar /"..... (Se alegra el mar. Pág. 13). " La Luz, la luz sumisa, / (si no fuera/ la luz la llamaran sonrisa)/ al trepar en los muros, por ligera, / dibuja la imprecisa / ilusión de una blanda enredadera. / ¡Ondulada, danza, y trémula se irisa! / ----- Y la ciudad con íntimo candor, / bajo el rudo metal de una campana / despierta a la inquietud de la mañana, / y en gajos de color se deshilbana. / (La Luz sumisa, Pág. 33.)

José Gorostiza, como Villaurrutia nos lo dice, "Crítico de sí mismo sabe tocar como Juan Ramón Jiménez, su poesía hasta la rosa." ¹

1.- Textos y Pretextos, Un Poeta, Pág. 80.

Otra de las características de la obra de Gorostiza es esa profundidad que se observa en toda su obra aunque el asunto que trate sea de por sí trivial. Poesía a la que no le bastan y por lo tanto no se quedan en los sentidos, que busca lo espiritual, y lo profundo.

Sus grandes temas serán la tranquilidad del mar, el reposar de barcas: "Y la vida es apenas / un milagroso reposar de barcos / en la blanda quietud de las arenas ". / (El Alba, Pág. 45.)

Poesía en la que su melancolía y tristeza está expresada por leves símbolos. Así la naturaleza le servirá de pretexto para expresar sus sentimientos tristes y melancólicos: "Noche, madre sombría, de nubes negras y relámpagos ágiles, / cuyos gritos de luz al mar doblégan: / Menesteroso de silencio, pido tres palmos de la orilla / desolada /, de donde pueda regresar sencilla, / como un fuego marino, la mirada." / (Borrasca, Pág. 31.) Y otras veces como simple pretexto de poesía: "Rubio pastor de barcas pescadoras." (El Faro, Pág. 50). Siempre encontraremos en las poesías de Gorostiza la nota de interioridad, espiritualidad y en ocasiones de nostalgia marina, ya sea expresada en forma directa: "Pero puso el Señor, / a lo largo del día, / escena de dolor, / y agudo clavo de melancolía." / (Luz sumisa, Pág. 33); o mediante símbolos "La Barca morena de un pescador, / cansada de bogar, / sobre la playa se puso a rezar: / ¡Hazme, Señor, / un puerto en las orillas de este mar!" / (Oración, Pág. 49). (esta poesía puede ser símbolo del alma).

Los símbolos de la poesía de Gorostiza unas veces son fáciles de entender, pero otras veces el mismo símbolo sugiere, es decir que el símbolo puede representar varias cosas. La sugerencia se observará también en la música, es decir, habrá algunos momentos que la música nos sea sugerida por lo que la poesía exprese: "Tu silencio es agudo como un mástil. / haré de viento orífice. / Y al roce inmaterial de nuestras pausas, / en los atardeceres del otoño, / nunca sabremos

si cantaba el mástil/ o el viento mismo atardeció sonoro"/ (Otoño, Pág.55).

La poesía de Gorostiza es necesario leerla varias veces para gustar de ella, porque hay que sacar el valor y tono de cada palabra de cada silencio, de cada verso; de aquí que en muchas ocasiones parezca oscura.

Esta poesía de Gorostiza está tocada de un gran subjetivismo, lo que le da gran originalidad. Hay momentos en que sentimos latir el alma de las cosas inertes, gracias a que el poeta les imprime algo de su vida. " Tal vez nadie la habita / ni la quiere,/ y acaso nunca la vivieron hombres;/ pero su lento corazón palpita/ con profundo latir de resignado,"/... (La casa del olvido, Pág. 19)

Gorostiza con pequeños detalles da una situación completa: "Ruedan las olas frágiles/ de los atardeceres/ como limpias canciones de mujeres./" (La tarde, Pág. 46.) Como vemos en estas cuantas palabras nos da el paisaje y estado de la tarde.

El colorido de su poesía también está tocado de esa misma subjetividad, el color también le ayudará a simbolizar y así por ejemplo el negro algunas veces indicará tristeza: El dolor me sangraba el pensamiento,/ y en los labios tenía,/ como un raso negro, mi lamento./ Las azules coníferas de la melancolía/ derramaron sus frágiles cestillos, y el sueño se dolía con la luna de lánguidos lebreles amarillos/ Colorido que más bien es de brillo y de luz, que hace que sus imágenes sean transparentes, eternas, luminosas:"¡Las luces de las luciérnagas/ iban a licuarse todas en un hilo de agua tierna./" (Romance, Pág. 41)

Otra de las características de la poesía de Gorostiza es la nota de fineza, de aristocratamiento, de delicadeza, nota que se observará en todas sus poesías a pesar de que tome temas cotidianos como: "Las casitas de cuatro - pisos/ debían de secar la ropa/ recién lavada/ sobre los tendederos/ azules de la madrugada./ " (Acuario, Pág. 39), como vemos mediante la abstracción -

que hace los tendederos aristocratiza la faena de secar la ropa, cosa completamente vulgar. Esta nota de aristocratamiento se dará unas veces por la transparencia de las imágenes, otras veces por la selección de las palabras o por el tono musical, que nunca raya en lo popular o folclorista.

Termina el libro de Gorostiza con una poesía en la que él mismo expresa los temas y sentimientos de su poesía, es pues teorizador: "José Gorostiza: / del mar y del viento / es tu poesía. / ---- Perla fina, aroma / de luna en la brisa, / desliza en el alma / tu melancolía. /" (Final, Pág. 57.)

Tratemos ahora los sonetos, publicados por Mensajes Líricos de México.

Estos sonetos son conceptuosos que nos muestran la gran sensibilidad del poeta, en los que se ve una poesía que sugiere, poesía abstracta, en la que canta a la forma: "Te contiene -oh forma- en el suntuoso / muro que opones de encarnada espuma, / y al tacto que te erige luminoso / (Mensajes Líricos de México, Pág. 50). Ejemplo de imágenes novedosas: ¡Agua, no huyas de la sed, de ténete! / Deténete -oh claro insomnio- en la llanura / de este sueño sin párpados que apurá / el idioma febril de la corriente. /" (Mensajes Líricos de México", Pág. 51). Como vemos en ésta poesía se empiezan a observar características que veremos en su siguiente libro.

Hemos llegado a la obra fundamental de Gorostiza Muerte sin Fin.

Es un poema en el que el poeta nos dice sus pensamientos, más bien nos muestra su concepción de lo que es la vida, en una forma musical. Gorostiza nos dice que todo lo que vive, y está en el mundo proviene de una substancia eterna; y que tendrá que desaparecer, todo lo de este mundo irá cayendo en una "Muerte sin Fin", la misma inteligencia "Soledad en Llamas", está sometida a esa destrucción inexorable, pero para Gorostiza no se llega solo a la nada, sino que para él está Dios, siente a Dios.

Este poema está muy elaborado, se desarrolla en los momentos antes de dormirse, es decir en un insomnio como él nos lo dice. He tratado de dar una idea de lo que es el poema, ahora trataré de caracterizar la poesía del mismo.

Las características poéticas de este poema serán algunas de las que ya observamos en Canciones para cantar en las barcas, pero aquí ahondadas unas y otras desaparecidas. El canto al estilo de Góngora sólo la encontramos en una poesía que contrasta con el resto del poema: "Iza la flor su enseña, / agua, en el prado / ¡Oh, qué mercadería / de olor alado! / ¡Oh, qué mercadería / de tenue olor! / ¡cómo inflama los aires / su rubor! /" (Iza la flor la enseña!, Pág. 33), aquí ese canto interior de Canciones para cantar en las barcas, se hundirá en las regiones de lo abstracto, poesía por lo tanto de música interior: "¡Sí, es azul! ¡Tiene que ser azul! / un coagulado azul de lontananza, / un circundante azul amor de la criatura, en donde el ojo de agua de su cuerpo / que mana en lentas ondas de estatura / entre fiebres y llagas; / en donde el río hostil de su conciencia / ¡agua bofa, mordiente, que se tira, / hay, incapaz de cohesión al suelo!(Pág. 14.)

De ahí que su poesía sea abstracta y difícil, que sea necesario leerla varias veces, y con cuidado. Se trata de una poesía simbólica cuyo símbolo principal es el agua que significa la substancia y al comunicarse en las vasos, somos los hombres: "lleno de mí -ahito-me descubro / en la imagen atónita del agua, / que tan solo es un tumbo inmarcesible, / un desplome de ángeles caídos / a la delicia intacta de su peso, / que nadie tiene / sino la cara en blanco / unida a medias, ya, como una risa agónica, / en las tenues holandas de la nube / y en los funestos cánticos del mar / -más resabio de sal o albor

de cúmulo/ que ola prisa de acosada espuma,/ No obstante- oh paradoja- cons-
treñida/ por el rigor del vaso que la aclara,/ el agua toma forma./ En él
se asienta, ahonda y edifica,/ cumple una edad amarga de silencios/ y un re-
poso gentil de muerte niña,/ sonriente, que desflora/ un más allá de pájaros/
en desbandada/ En la red de cristal que la estrangula,/ allí, como en el
agua de un espejo, se reconoce:/..... ..(Pág. 9-10-11). Substancia que se
va destruyendo como el agua se deshace.

Se trata de una poesía cuyos temas son profundos, filosóficos, teoló-
gicos ya que es un constante razonar en lo que es la vida y a donde vamos a
parar.

Otra de las características de esta poesía es el arte que tiene para
hacernos sentir las cosas, las imágenes traducen perfectamente bien sus ideas,
sensaciones, pensamientos, sentimientos, etc., y así cuando quiere dar la
impresión del sueño que lo invade lo logra perfectamente bien: "Mas nada ocu-
rre, no, solo este sueño/ desorbitado / que se mira a sí mismo en plena mar-
cha/" (Pág. 26.); cuando quiere expresar la fatalidad de la muerte, o como se
va destruyendo y acabando todo, lo expresa con un cierto estremecimiento que
nos lo transmite: "Pero el ritmo es su norma, el solo paso, / la sola marcha
en círculo, sin ojos;/ así, aun de su cansancio, extrae / ¡Oh:/largas cintas
de cintas de sorpresas/ que en un constante percer enérgico,/ en un morir
absorto, / arrasan sin cesar su bella fábrica/ hasta que -hijo de su misma
muerte, / gestado en la aridez de sus escombros-/ siente que su fatiga se
fatiga,/ se erige a descansar de su descanso/ y sueña que su sueño se repite,
irresponsable, eterna, muerte sin fin de una obstinada muerte,/ sueño de gar-
za anochecido a plomo / que cambia sí de pie más no de sueño/, que cambia sí

la imagen, / mas no la doncellez de su osadía/ ¡Oh inteligencia, soledad en
llamas!/. (Pág. 26-27).

La poesía de este libro de Gorostiza se caracteriza también, como el anterior por la transparencia, luminosidad, brillo, perfeccionamiento y belleza de las imágenes. Así como también por su subjetivismo y originalidad: "Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, / por un Dios inasible que me ahoga, / mentido acaso / por su radiante atmósfera de luces / que oculta mi conciencia derramada, / mis alas rotas en esquirlas de aire./.... (Pág. 9)

En este libro de Gorostiza se observa la influencia de Vallery y de T. S. Elliot.

Este libro de Gorostiza por su calidad poética es uno de los mejores libros publicados últimamente, según opinión de Antonio Castro Leal, y según José Luis Martínez, puede competir en su perfeccionamiento y elaboración con las Soledades, de Góngora y con los Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz.

Salvador Novo. 1904.

Dentro del grupo de Contemporáneos es él quien mejor expresa la vida moderna, que la siente con cierta tristeza y odio a la maquinización, de ahí esa ironía y humorismo tan personales en él; pero no se vaya a creer que toda su poesía es eso, veremos como evoluciona su poesía, siendo en el primer libro XX Poemas, (1925) más irónico, humorístico que en los dos siguientes, en que se va perfilando un poeta que había escondido su espíritu erótico, y que es expresado en Nuevo Amor, (1948) en el que nos muestra versos de amor espontáneos, de lo más hondo y sentidos. Espejo (1933), en el libro intermedio veremos al poeta estudiante, en el que se adivinan las cua-

lidades poéticas de Novo.

La influencia de Juan Ramón se observa muy poco en él como ya lo vimos, en cambio se nota una influencia francesa de Cocteau, así como también de las literaturas inglesa y norteamericana.

Característica esencial en Novo es esa facilidad que tiene para expresarse, ese dominio poético, él se impone una cierta forma de poesía y la expresa fácilmente como lo veremos, al ir analizando sus obras.

XX Poemas: La primera impresión que se tiene de este poema es que se trata de una poesía, muy moderna en el sentido que sus expresiones están llenas de novedad y arbitrariedad en la construcción como lo vemos en los siguientes ejemplos: "Los nopales nos sacan la lengua/ pero losmaizales por estatu-
ras / con su copetito mal rapado / y su cuaderno debajo del brazo / nos salu-
dan con sus mangas rotas. / Viaje, Pág. 10); "Este muchacho sol/ -;ni pare-
ce aún ciudadano! -/ madruga / la escuela no le importa / y echa la vieja -
Inés./ (esa erupción en su cara, sabios, / es juventud.)/ ----- Y ya que
llega al sucio lecho llena las sábanas de sangre / como las chicas/ (pero su
hemorragia es nazal)"./ (Sol, Pág. 13); "Romperé mis anteojos verdes/ y el sol
bailará para mí/ como un niño idiota que busca/ el juguete que naufragó./"
(Naufragio, Pág. 17.); "Flota en el cielo acuo/ espuma blanca de jabón./ La
ciudad se seca los rostros / con deshilados de neblina / y abre los párpados
de acero." / (Temprano, Pág. 26) Como vemos en estos ejemplos existe también
arbitrariedad en la lógica poética, hay humanización de la naturaleza y cambio
de caracteres , pero no las conecté con Juan Ramón debido a que carece de la
nota de sentimiento íntimo que se observa en el poeta andaluz, como vemos ve
de diferente modo la vida.

Observamos también una poesía llena de ironía y humorismo pero que
trae aparejada cierta profundidad, porque precisamente en esa ironía y humo-
rismo trae escondida la tristeza y sufrimiento de la vida moderna de la que

trata en algunos momentos de escapar: "Que me impregne/ el vendaval de las horas! / Huyo de los hongos cúpulas/ paraguas paracaídas y caídos./" (Naufragio, Pág. 17) "Hasta el sol/ se ha vuelto capataz de tu trabajo/ y todo el día derrite / tu vergüenza y tu agotamiento. / Las gaviotas contrabandistas/ son espías o son aeroplanos / y el buque se hunde/ -sin que tú intervengas-/ todo el mundo se salva en andaderas.. / ¡Oh mar, ya no puedes/ hacer un sindicato de océanos/ ni usar la huelga general,/ arma los batallones de tus peces espadas, / vierte veneno en el salmón_ y que tus peces sierras / incomuniquen los cables/ y regálale a Nueva York/ un tiburón de troya / lleno de tus incógnitas venganzas!"/... (El mar, Pág. 23); podría citar más ejemplos pero entonces todo se volvería citas. Es asimismo una poesía, que esconde al hombre de sentimientos hondos que se verán aparecer en los libros siguientes.

Temas de su poesía serán el cine, una cana, el mar, un naufragio, el sol, etc. que le servirán de pretexto para hacer reflexiones de lo que es la actualidad: "Primera cana / súbita/ has sido como un saludo frío / de la que se ama más./.... No he de ocultarte a nadie/ todo el mundo pasará junto a mí/ sin sospecharte, absurda./ Sólo yo he de saber de ese tesoro./--- Ahora escribiré algunas cosas humorísticas: /te me olvidarás en tanto/ saludo a numerosas personas / y si el peluquero te descubre /me explicará científicamente tu presencia / y me recetará una lición."/ (Primera Cana, Pág. 16).

Usa palabras propias del cine, en algunos casos mal sonantes o alejadas de sentido poético: "Nuestro ombligo/ va así para los filatelistas!" (Almanaque, II, Pág. 15); como también observamos algunas imágenes alejadas de sentido poético pero que él les dá cierta poesía con su ingenio.

Otra de sus características es que intercala frases ya sean en inglés

o en francés.

La poesía de este libro también sugiere mediante versos cortados o interrogativos, o entre guiones.

Espejo.- La poesía de este libro ha dejado de ser humorista e irónica. Sus composiciones son anécdotas de los recuerdos de su niñez y juventud, así nos hablará de la escuela, de sus amigos de escuela, de sus primeras impresiones poéticas: (El primer odio, Pág. 23); de temas como la geografía, la historia, que le sirven de pretexto para presentarnos, en aparente frialdad y simplicidad pensamientos hondos y profundos: "; Mueran los gachupines! / Mi padre es gachupín / el profesor me mira con odio _ y nos cuenta la Guerra de Independencia / y cómo los españoles eran malos y crueles / con los indios -él es indio / y todos los muchachos gritan que mueran los gachupines ./ Pero yo me rebelo / y pienso que son muy estúpidos. / Eso dice la Historia/ pero como lo vamos a saber nosotros ?/" (La Historia, Pág. 9).

Novo como ya lo indiqué antes pasa de una cosa a otra con gran facilidad y naturalidad, esto demuestra su dominio poético ya que vemos que su poesía va surgiendo fácil y espontáneamente, así pasa de la expresión de lo que es su vida a la vida moderna, de la que nos indica el efecto que produce en él es vida: "Por las calles había / en carteles rojos y en bocas ásperas / extrañas palabras / que se grababan en mi cerebro como enigmas / y había acciones y efectos / cuyo motivo me preocupaba indagar"/.... (Palabras extrañas, Pág. 27). "Por esta puerta grande hemos llegado / yo les temía a esos hombres rápidos de la estación / todos ellos se ofrecen para algo / y los automóviles / Yo me perdería aquí, sólo. /.... (La Ciudad, Pág.43)

Novo nos presenta en este libro poesías rápidas casi sin ninguna puntuación, otras veces en cambio versos cortados por puntos suspensivos o -

admiraciones o interrogativos propios para la sugerencia.

Nos dá imágenes llenas de originalidad y sentimiento: "Epifanía reía y corría / y al fin abrió la puerta / y dejó que la calle entrá en el jardín" / (Epifanía, Pág. 12.) "Amar es percibir, cuando te ausentas, / tu perfume en el aire que respiro, / y contemplar la estrella en que te alejas / cuando cierro la puerta de la noche. / " (Amor, Pág. 33.) Esta poesía sirve al mismo tiempo para demostrar al poeta erótico que hay en Novo, nota que se observará constantemente en el siguiente libro.

Novo en cierto modo nos presenta su teoría de la poesía, la cual ante todo debe ser sincera, que tenga una experiencia vívida, y que salga del interior, del alma: " Yo puedo hacer versos perfectos, / medirlos y evitar sus asonancias, poemas que conmueven a quien los lea / y que les hagan exclamar : ¡ Que niño tan inteligente ! --- Yo les diré entonces / que los escribí cuando tenía once años : / no he de decirles nunca / que no he hecho sin darles la clase que he aprendido / de todos los poetas. / Tendré una abilidad de histrión. / para hacerles creer que me conmueve lo que a ellos. / -- Pero en mi lecho, solo, dulcemente, / sin recuerdos, sin voz / siento que la poesía no ha salido de mí. " / (La poesía, Pág. 29)

Nuevo Amor : La poesía de este libro ha dejado de ser humorística completamente y se ha convertido en emocional, amorosa, sensitiva, y profunda.

El tema principal será el amor el que es tratado en varias formas espiritual y puro; desdeñado y por lo tanto triste : " Al poema confío la pena de perderte. / He de lavar mis ojos de los azules tuyos, / faros -- que prolongaron mi naufragio. / He de coger mi vida deshecha entre tus manos, / leve girón de niebla / que el viento entre sus alas efímeras dispersa. / Vuelva la noche a mí muda y eterna, / del diálago privada de

de soñarte, / indiferente a un día / que ha de hallarnos ajenos y dis -
tantes. " (Pág. 11): sensual: "Te arranqué de la tierra por las raíces
ebrias de tus manos / y te he bebido todo. ¡Oh fruto perfecto y deli -
cioso ! / Ya siempre cuando el sol palpe mi carne / he de sentir el rudo
contacto de la tuya / nacida en la frescura de un alba inesperada, /
nutrida en la caricia de tus ríos claros y puros como tu abrazo," /
(Pág. 7).

En ocasiones su poesía apela a los sentidos: "Este perfume intenso
de tu carne / no es nada más que el mundo que desplazan y mueven los glo -
bos azules de tus ojos / y la tierra y los ríos azules de las venas que
aprisionan tus brazos. / " (Pág. 5); pero otras veces nos da sensaciones
externas para llegar a lo profundo, a lo espiritual, ya sea en el sen -
timiento de amor "Unico amor, ya tan mío / que va sazonando el Tiempo; /
que bien nos sabe la ausencia / cuando nos estorba el cuerpo !/--- Mis
manos te han olvidado / pero mis ojos te vieron / y cuando es amargo el
mundo / para mirarte los cierro /..... " (Pág. 21), o en cualquier otro
tema, de ahí que nos dé una poesía llena de profundidad y reflexiva en pen -
samientos transcendentales; "Fué un soplo el que nos puso a danzar en la
danza, / polvo hecho gozo, cogimos de la mano el polvo gozoso / y so -
ñamos sueños, y algunos escribimos sueños..... " (Poema, Pág. 19).

La poesía de este poema es una constante comparación de él o de su
amada con la naturaleza la que le sirve como pretexto para darnos bellas
imágenes en las que hay gran subjetivismo, modernidad y originalidad
en la forma de expresarlas, así como también profundidad; "La renovada
muerte de la noche / en que ya no nos queda sino la breve luz de la con -
ciencia " (Pág. 1). "Hoy no lució la estrella de tus ojos En tí
mi soledad se reconcilia / para pensar en tí. "..... (Pág. 9); "Mi ofren -
da es toda tuya en la simiente / que secaron los rayos de tus soles"/...(Pag.10)

Esta poesía es simbólica y de sugerencia ya que una misma cosa se puede interpretar de varias formas, o bien intercala versos interrogativos propios para sugerir.

Se vuelve a observar de nuevo ese dominio de Novo en cuanto a la forma de poesía que se impone: "Me dije: tengo que escribir un hondo poema y he de expresar en él todo el dolor que sufro / ante la evidencia de que envejezco /. He de mojarlo en estas lágrimas / de los ojos que ven sin esperanza / que la vida da bellos frutos / y van luego al espejo/ a contemplar una falsa sonrisa / y un cuerpo torpe y sin gracia. " (Poema interrumpido, Pág. 17). En él vemos que él mismo se siente capaz de imponerse una cierta poesía y lo logra. Este mismo ejemplo puede servir para darnos idea como Novo llega también a esa destrucción inevitable de todo.

Por último diré que su poesía también cae en expresiones abstratas como lo observamos en los siguientes ejemplos : "Cuando las rocas del tiempo opriman nuestros pechos / qué angustiosos recuerdos poblarán nuestro desesperado silencio ! / " (Pág. 19); "Dentro de estos cuatro muros / pretendí ocultar mi dicha : / Pero el fruto, pero el aire / cómo me los guardaría? / " (Pág. 12).

Bernardo Ortiz de Montellano: 1899-1949.

Bernardo Ortiz de Montellano, poeta de reciente muerte, fué el director de la revista Contemporáneos, en la que dejó no pocas notas críticas sobre poesía moderna, y sobre nuestra literatura.

Su obra poética va pasando por diversas etapas que se observaran a través de sus libros : Avidez, 1921, El Trompo de Siete Colores, 1925, - Red, 1928, y sus dos obras fundamentales: Sueños, 1933, y Muerte de Cielo Azul, 1937.

Dentro de las influencias recibidas, aparte de la de Juan Ramón -

ya estudiada, tenemos la de Amado Nervo y González Martínez en sus primeros libros, y en sus dos últimos, una influencia francesa de Valery, -- Eluard, y la del poeta inglés Eliot.

Ahora analizaremos cada obra por separado, para determinar las características principales de su obra.

Avidez: En la poesía de este primer libro, se observa la influencia de González Martínez y de Nervo, como Jaime Torres Bodet nos lo dice. La influencia ejercida por Nervo en Ortiz de Montellano, lo tenemos en cierto misticismo, pero Montellano gusta de la mezcla de lo sagrado con lo profano: "Esta caricia azul, ¡Oh sí!, de luna/ que cristaliza el mundo, es la sonrisa/ de sus ojos -altar para una misa- / de sus labios-rosal de mi fortuna-./" (La nube, La sonrisa y el amor..... (Pág. 59).

De González Martínez, la influencia consistirá en la parte de interioridad de su poesía, que es a veces el canto a la vida interior.

La primera parte de este libro consiste en presentarnos un mundo infantil en el que se observa, a veces, unas reflexiones con cierta malicie de adulto. El tono de la poesía de esta primera parte también es infantil.

El amor de la poesía en este libro, es un amor espiritual en el que también se observa esa mezcla de lo sagrado y lo profano: "Así es el ara de tu amor, propenso / a la piedad, en donde tu alma canta / la oración más contrita, porque pienso / que hay algo en tí de Semana Santa. " (Elevación, Pág. 47.) Para nada interviene la nota sensual en este libro.

También se observa en la poesía de este libro una preferencia por la rosa, rosales, es decir, poesía romántica en algunos momentos : "Cantarán las alondras en mi alborada : / ¡milagro ! dirá absorto el corazón....

/cuando el cándido fuego de tu mirada / aclare los abismos de mi pasión."
(Cuando..... Pág. 43.) "¡Oh corazón romántico que apresuras las co -
sas, / no temas..... el otoño no empañará tu fuente : / por sus cris
tales diáfanos va la vida inocente / y el rosal que se cuida tie
ne intactas sus rosas ! " (Pensemos en Octubre..... Pág. 85) "Rosal
donde el ensueño se colora; / lirio en que se depura el ideal; / nido para
las alas de la aurora; / " (Jarín Inaccesible, Pág. 89).

Esta poesía no falta de cierta ternura: "Un diálogo conciso de in-
consciente ternura / que la emoción deshoja en latidos hermanos /
después, en pos de aquella mariposilla oscura / correr, para que deje
sus alas en las manos. /....." (Amor de Niños, Pág. 29)

Se observa también en determinados momentos, un simbolismo y así el
árbol será símbolo de su vida, o la gaviota de su amada.

Analicemos ahora "El Trompo de Siete Colores"

Las características poéticas de este libro serán algunas, las mismas
que en el anterior : La influencia de Neruo sólo se observa en dos poemas,
en cuanto al tema : "Todo me dió la vida, / menos conformidad. / " (Lec-
cción, Pág. 15)

El tema infantil que se había observado en el libro anterior, también
lo vemos aquí, pero acompañado de una nueva modalidad, que es el tono popu-
lar, y unas veces con cierta profundidad : "Mañana, domingo, / se casa
Benito / con un pajarito..... / ----- Mañana, domingo, / nos vamos al
campo. / Llevaremos un pollo bien frito / y un vinillo rojo / ¡Lo
mejor del año ! / --- ; Un día de descanso ! / --- Mañana, domingo, /
nos vamos al campo : / ; adonde no lleguen las ondas de radio !. (Lo me-
jor del año, Pág. 53). Ahora veamos el ejemplo de tono popular infantil
en cierta profundidad : "Naranja dulce, limón partido, / ; ay, que a
eso sabe lo que te pido ! / ---- Dulce naranja y agrio limón:/ las dos

mitades del corazón. / --- Amor en una y en otra olvido, / i ay, que a eso sabe lo que te pido ! " (Amor y Olvido, Pág. 55).

Otras de las características de la poesía de Ortiz de Montellano, es una gracia maliciosa de su poesía como lo vemos en los siguientes ejemplos: " Tírame una lima, / tírame un limón; / entrégame, niña, las llaves / de tu corazón. / ---- Con la lima y el limón / tendré tu carne y tu aroma, / ni me vasta ni me sobra, / Y quiere tu corazón. / --- Las llaves dan el secreto, el jugo lo dá el limón, / verás, como yo lo entiendo, / qué gusto tiene el amor. / " (Amor como yo lo entiendo, Pág. 63); "Fruta que el pájaro pica / no madura ya. / Amor que no se complica / se va. / " (Fruta, Pág. 65); y en ciertas ocasiones es gracia maliciosa va acompañada de cierta melancolía, Además nos da indirectamente ciertas observaciones humanas de adulto en temas juveniles y aún infantiles.

El amor uno de los temas principales de la poesía tanto de este libro como en el anterior, se verá tratado de varias maneras. El amor del todo espiritual ya no se observa; pero si tendremos poesías en las que nos da las primeras impresiones del amor de un adolescente y del hombre: " Un amor fugitivo, atolondrado, / la primera pasión / que nos deja en los ojos la huella del pecaso. / Un amor fugitivo. - ; Cosas del corazón!-/ Un dibujo de amor desdibujado. / ---- La primera lección el primer vuelo / por el negro dominio de las hadas ; / lo que será mañana ritornelo / y ahora son las primicias perfumadas / de la primer amante. / - La que a pesar de todo no olvidaremos nunca / como nunca olvidamos la novia de estudiante : / capítulo fugaz de una novela trunca. - /..... " (Párvulo Amor, (Pág. 9). Nos dará también muestras de un amor sensual basado en el goce de los sentidos, en la nota de tacto : "Cuando, alegre, vuelves, / roja con mis besos, / sintiendo el rebozo de seda en los senos / como una caricia de mis toscos dedos ; / caminando al borde de tus pensamientos

..... / --- Sólo el pirú sabe, / porque nos ha visto / con sus peque -
ñitos ojos encendidos, / sólo el pirú sabe / lo que ha sucedido. " (Se-
creto, Pág. 59).

Sus poesías en ocasiones, nos mostrarán cierto simbolismo, cierta
sugerencia, puesto que lo que nos está diciendo es símbolo de algo más
profundo : "Amiga, segaremos / espigas saludables de viento; / Humé-
das de luceros; / y se cabe en el hueco / de tu mano, llevémonos / el mig
terio del mar. / ; Nos hace tanta falta en la ciudad! " (Cosecha, Pág.31);
"Ansiedad para mi sed, / hueledenoché, amor mío,) el beso es nomás la
red..... / ; Yo quiero beberme el río ! " (Letra para un cantar, Pág. 62) .

Característica esencial de este libro es el mexicanismo. Mexicanis-
mo sugerido en ocasiones por el paisaje propio de Mexico : "Suspira el
viento goloso / en el seno de la tarde / que arrastra fino rebozo / por
los campos que Dios guarde. / Los magueyales matizan / con verdes moños
la tierra, / y, a lo lejos se divisan / los contornos de la sierra /
La sierra que abre los brazos / protegiendo la campiña : / la de los
maizales laso, la de la amapola niña. / " (Paisaje, Pág. 41): otras
veces por el uso de palabra y colores propio del suelo mexicano : "Del
barro fresco de un lago / más hondo que mi canción, / tienes la color
y el vago / olor a jarro con flor. / ---- Ansiedad para mi sed / tras -
pora tu barro triste / y el beso es nomás de red / con que a tu amor me -
prendiste / " (Letra para un cantar, Pág. 61.)

También se observa en este libro la búsqueda de valores espirituales
junto al gusto por los sentidos por lo exterior. Ejemplo de búsqueda
de valores espirituales : "Presiento que algún día/ esta tristeza mía /
ya no será flaqueza sino sabiduría. / Habré vaciado el alma de toda vani-
dad; / " (Pág. 17), Ejemplos de poesía para los sentidos : "Si el picaflor
conociera/ a lo que tu boca sabe....!/" (Pág. 48), "Cuando te toco parece/

que al mundo a mí se sentía/ porque en tu cuerpo amanece./ despide pétalo,
el día./" (Pág. 50)

Red: Diremos ante todo que este libro no está compuesto por versos, pero si se observa en la prosa de él, una cierta asonancia.

Los temas de las composiciones del libro algunos se habrán de repetir, pero aparecen temas y características nuevas que persistirán en sus dos últimos libros.

Dentro de los temas observados podemos ver la persistencia en su poesía, del tema infantil, dentro del cual podemos observar descripciones de las más variadas, como es el vuelo de un aeroplano, el camino de una araña equilibrista, la vida de las palomas, etc.

El tema infantil también lo vemos unido al tema popular pero con cierta profundidad, como se ve en Pájaros adivinadores y Lotería.

Es la poesía de Ortiz de Montellano, de nubes, flores, pájaros, mariposas, etc. Los animales, en su poesía, los deja como tales no les imprime ningún sentimiento, como lo hace Juan Ramón. Ya que los animales en la obra de Ortiz de Montellano son simple pretexto, en cambio en Juan Ramón, como que les comunican sentimientos humanos, como ya lo vimos en el capítulo anterior.

Otra cosa que observa en este libro, es el fin de aristocratamiento en temas de los más vulgares, ya sea imprimiéndoles cierta profundidad, o por la manera como tales temas son tratados : "Cuando las manecillas del reloj - ; manos insasibles ! - señalaron el horizonte, inició el tren su marcha velando, con humo, viejas imágenes. Saltaban los segundos, como la música de los pájaros, entre los árboles y el viento desenrollaba el gobelino del paisaje a través de la rejilla de la ventana". (Aire libre, Pág. 61.)

La nota de mexicanismo mediante el paisaje, o por definición de colores de las cosas mexicanas, o por uso de palabras autótonas, que ya se había observado en el libro anterior, se observa de nuevo como lo veremos en los siguientes ejemplos: "Entre las hojas de color de montaña gris, morado, el maíz aprieta los dientes de sus granos exactos: sonrisa de la mazorca inmóvil. Envuelto en la montaña del zarape gris, morado, encima la nieve del sombrero de palma descubre, el indio, los granos de maíz cuando sonrío - sonrisa de la mazorca inmóvil- y el cinturón de balas cuando defiende su sonrisa " (Dibujo, Pág. 56;) "El color y la música del barro adherido a las raíces aéreas de las manos ; el dibujo de aromas jeroglíficos retenido en el viento de la memoria; el relieve de líneas y paisajes grabados en la obsidiana de nuestros ojos, guardan, para siempre, los tres tiempos del verbo de mi vida." (Historia, Pág. 70)

Ahora bien dentro de las características no observadas anteriormente tenemos lo velado de sus composiciones en algunas ocasiones : "Te descubrí en el vapor de mi cisterna y en la frialdad del agua antigua y en el silencio que se ahueca detrás de mis ojos, pero no pude asirte como a la manzana el sabio.

¡Burbuja de innecesario tallo que se escapa a sí misma ! " (Descubrimiento, Pág. 27). El uso de palabras nuevas como semáforo. (V. Pág. 26).

Introduce a los ojos en su poesía, como antes lo hizo con el tacto: "Todo - ¡goce y tiempo ! - para mis ojos. " (Aire libre, Pág. 61).

El humo, nota de cierta persistencia en este libro, le sirve en ocasiones para dar cierta forma arquitectónica a su poesía. (V. Pág. 65)

Dentro de los temas nuevos, el más importante por ser persistente

en sus libros siguientes, es el tema de los sueños, en él trata de introducirnos al mundo del subconsciente; "... Entonces yo tenía los años que me faltaban para morir. Caminando de puntillas pasé del cuadro negro, sin despertar, al cuadro blanco en donde se aprenden los límites del arte y lo ilimitado del deseo. Las siete cabezas, sembradas de ojos en un carrizal de pestañas, me seguirán, cortadas, por todos los rincones del juego y, obstinadamente, me rodeaban con los brazos de sus miradas y las brasas de sus bocas. (Voluptuosidad. Licor en la copa. Seno en la mano curva, hueca que enciende la noche con su tacto.) "(Ultimo sueño, Pág. 47). Como vemos pasa de una cosa a otra igual que en los sueños. Cosas fantásticas suceden como en los sueños. Obsérvese como Ortiz de Montellano realmente logra comunicarnos esa sensación de sueño, cosa que en el libro siguiente se apreciará mejor.

Sueños. - Este poema de Ortiz de Montellano está dividido en tres partes que él mismo nombró: Primero Sueño, Segundo Sueño, y Sueño de amor.

En este poema Ortiz de Montellano se supera con respecto a sus anteriores libros. Nos encontramos aquí con una poesía bien lograda de originales y difíciles imágenes, un Bernardo Ortiz de M. diferente en cuanto a la profundidad y la concepción.

Primero Sueño: En este primero Sueño Ortiz de Montellano trata de darnos la sensación del sueño. En él las cosas se suceden de una manera incoherente como realmente sucede en los sueños. Además está la cosa ilógica, lo increíble y la heroicidad del que sueña, porque casi siempre el que sueña es el héroe, en este caso concreto él, reanima a la niña muerta.

La poesía de este primer sueño es realmente bella, ya que encontra-

mos imágenes en las que nos da situaciones completas y bien logradas como las siguientes: "Polvo de los bolsillos de la tierra, / Polvo de los siglos descalzos / por escalar pirámides / y abrir el corazón a los magueyes; / barro de los apuestos puntos cardinales, / lodo para el jacal, el jarro, el aire / seis meses afinado, cuando llueve. /"(Primero Sueño, Pág. 17) ; "La vi pasar la frente de lo frío, / armar ciudades que derriba un pájaro / en la época de lluvia de los ríos. / ocultas las ventanas y los senos siniestros los portales y los labios / vestida de ciudad hasta los huesos. / " (Primero Sueño, Pág. 23-24), obsérvense como el verso fluye espontáneo y rico en justas palabras.

Poesía que es difícil de entender ya que no dice las cosas directamente, existe el simbolismo y se llega a interpretar la poesía de este primer sueño, y de los siguientes, gracias al argumento que antecede a cada sueño. Como ya dije es poesía simbólica llena de alusiones indirectas por lo tanto poesía velada: "Remeros de tres en tres / blancos de manta los cuerpos roja la piel, / remeros, todos mortales, cantan y bailan con un ritmo arquitecto, / de cuerpo recto / sin pies. / " (Obra citada, Pág. 25).

El mexicanismo, nota característica de los libros anteriores, se observa también, pero aquí en una forma más ceremoniosa y llena de tristeza, tan propia en el mexicano, ya no es el aspecto alegre del infantilismo popular, es el reflexionado y profundo, es decir, las notas de mexicanismo que se observan en este Primero Sueño son precisas exactas inconfundibles de uno de los aspectos del carácter mexicano; unas veces serán dadas por el paisaje, otras por nombres y cosas mexicanas: "Jacal de tres juguetes, / arco de flores, / la ofrenda del cadáver: / cuatro amarillas velas de sempasochil. / ¡Ay! tres niñas sentadas de falda larga / con rebozos de trenzas, / baila que baila. / ".... (Obra citada, Pág. 19) Nos da tam-

bien características propias del indio, como es la cosa supersticiosa tan propia en él : "Tallo de mano hechicera / grano de ajonjolí, / para el mal de ojo / gusano de seda abrojo reptil. / " (Primero Sueño , Pág. 20)

Poetiza cosas vulgares y sucias pero muy mexicanas como lo es el Río del Consulado, y un jacal, : "Río del Consulado, / por tus orillas vamos / el indio, el andaluz, el mexicano, entre nubes de pájaros, / apenas en talones apoyados, / que en el nublado foro de los sueños / se - confunden las huellas de los pasos../...." (Obra citada, Pág. 18).

A través de este Primero Sueño, existe un cambio de tono que se distingue a primera vista, es que intercala una copla de tono español: "(El aroma del clavel / en aquel aire sonaba / a monótona tonada / que ha muchos siblos cuidará / para a su medida hacer / el tono de la guitarra.)" (Obra citada, Pág. 22) (Esta copla se le atribuye al andaluz que lo acompaña en su sueño, que lo identifica con García Lorca.)

Segundo Sueño: Este Segundo Sueño, relata momentos antes, en y después de la anestesia. Poema que es una constante angustia de la muerte. Porque para Ortiz de Montellano, la anestesia es precisamente lo que más se parece a la muerte como él mismo nos lo dice: "Precisamente porque la anestesia es la falta de sensación es lo que más se parece a la muerte, y es por esto un acto sensacional".¹ Es este poema búsqueda de lo desconocido que es la muerte : " Para que el sueño con sus pies descubra / La morada precisa de la muerte / Tiene el ojo conciencia de lo inerte / Y la voz. el silencio y la penumbra/ " (Segundo Sueño, Pág. 41)

Realmente logra darnos esa angustia de lo que es la muerte, al decirnos como nos va abandonando todo : "Mi nombre mi edad mi cuerpo / Ese que fui le he olvidado soy el alma que me hice/ y el cuerpo que me han quitado./ por el silencio a flor de mis entrañas en donde se -

1.- Una Botella al mar, Pág. 49.

évapora lo sentido / entre lunas, calor, sangre y paredes / desciendo verdinegro y aturdido." (Segundo Sueño, Pág. 36-37)

Nos da pensamientos profundos de la vida y la muerte, trata de explicarse la unión de la carne con el espíritu, de lo que es el hombre.

Todo esto lo hace con bellas y justas imágenes en las que realmente sentimos lo que hizo que sintiésemos, y así sentimos primero el abandono propio de la anestesia, luego la incoherencia del pensamiento durante la anestesia y por último la alegría del vivir al sentir de nuevo la vida. Para todo esto va usando de los medios necesarios, así usará de los contrastes para dar mayor efectividad a lo que trata de expresar: "Ni vivo ni muerto - sólo / El alma que me dice no la encuentro / Sin sentidos, despierto / Con mi sangre dormido / Vivo y muerto / Perdido para mí pero para los otros / hallado, junto, cerca, convivido, / con pulso, sangre, corazón, ardiendo..... " (Obra citada, Pág. 38). Usará la incoherencia de palabras, para lograrla en el pensamiento: "alúcida veloz clara ceñuda / desnuda sofocada misteriosa / menuda pura impura -- deseada / " (Obra citada, Pág. 44) . Y aludirá a los sentidos sobre todo del tacto y de los ojos para darnos la impresión de vida de alegría: "Luz que del sueño vuelve-forma viva, / insistente mirar de la mirada / absorta, nueva, día / y por primera vez iluminada/ " (Obra citada, Pág. 47). "Diluido en alegría / encuentro justo el mundo que se toca/ se mira y me ~~compara~~, / el multiforme y único / el mundo de mis piernas y mis brazos / discípulos del ojo maestro de distancias. /....." (Obra citada, Pág. 48).

Este Sueño, es difícil de entender pero gracias al argumento podemos interpretarlo.

Hay un poema que está intercalado entre el Sueño que acabamos de analizar y el último, o el de Amor, que se llama Letra Muerta. Se trata de un fragmento de otro de sus sueños, en él lleva la técnica de los -

anteriores. Nos da la sensación de vacío y tristeza a pesar de ser difícil de entender.

Sueño de Amor : El tema principal de este sueño como su nombre lo indica es el amor. Amor que nos es presentado en varios aspectos. Como en un sueño habla el subconsciente, la voluntad no interviene para nada, así él nos mostrará abiertamente su sueño de amor carnal; pero no sólo es eso el sueño, también encontraremos en él las reflexiones entre lo material y lo espiritual del amor; es una constante búsqueda de lo verdadero entre el cuerpo y el alma : "sales del mar oculto de la vida / sangre de la ribera descarnada / donde a ciegas te busco entre el cuerpo y el alma. " (Sueño de Amor, Pág. 70). El amor carnal el sensual culmina con la voluptuosidad y la muerte, según palabras de él mismo. ¹

Para él el sueño, es comparable a la muerte, en ciertos momentos, pero no tanto como lo es la anestesia.

Encontramos aquí también simbolismo que ayuda a lo velado de la poesía: " No eres más que una flor ni menos que una nube. / Concédeme la luna de tus desnudez para emboscarme noche. " (Obra citada, Pág. 62). La noche es para él en algunos momentos representante de la muerte: "Callar en tí cuando la noche es verdaderamente / noche. " (Obra citada, Pág. 71)

Poesía en la que se mezcla lo espiritual con lo sensorial ya que casi toda la poesía de este Sueño , es un canto a la vida de los sentidos: del tacto, la caricia: "Inusada caricia / tus brazos y mi cuerpo / conciencia de mi tacto / delicia descubierta en la espiral tersura de tu seno / de tallo ennegrecido. " (Obra citada, Pág. 63); no dejando de intervenir en algunos momentos la vida del espíritu.

Encontramos de nuevo el uso de contraste para lograr mayor efectividad en las imágenes. Otra de las características principales de esta parte

1.- Una Botella al mar, Pág. 51.

es el uso de juego de palabras, que no están por demás, sino que tienen un fin determinado y es para lograr distintos matices en un mismo pensamiento. " Si desnudos caímos a la isla continente / de nuestros de - siertos y nuestros desaciertos/..... "(Sueño de Amor, Pág. 68) Para Ortiz de Montellano esto tiene un fin determinado, no por simple gusto lo hace, como nos lo dice en Una Botella al Mar.¹

Hemos llegado al último libro de Ortiz de Montellano, Muerte de Cielo Azul, poema compuesto de catorce sonetos.

El tema principal de este libro es el diálogo constante en nuestro cuerpo de lo que es la vida y la muerte. Para Bernardo es muy difícil "separar la vida y la muerte, lo orgánico de lo inorgánico, lo que pertenece al cuerpo y lo que es nadamás su profunda oscuridad", esto nos lo dice en el argumento que antecede al poema. Nos dice también que "Fuera de la poesía es difícil entender, sin separarlos y oponerlos, fenómenos que parecen contradictorios como lo vivo y lo muerto, el cuerpo y lo que no es el cuerpo, pero en la obscura profundidad adonde nos invierten los sentidos, a veces, están la vida y la muerte, el cuerpo y lo que no es el cuerpo inseparablemente juntos." Ortiz de Montellano deja pues en manos de la poesía la explicación de fenómenos tan difíciles y oscuros, de ahí lo conceptuoso y velado de su poesía.

Una vez que hemos dicho de lo que se trata el libro pasemos a la - caracterización de su poesía.

Encontramos en esta poesía expresión de lo engañoso que es lo orgánico así como también de sus características propias, como lo es que sólo esté "ávido de delicias."

1.- Una Botella al mar, Pág. 55.- "Ustedes que han logrado tan bellos juegos de palabras saben que valen cuando obedecen a una necesidad de expresión.... Y es una necesidad de expresión la que me guía en los "Sueños" a usar algunas veces las temidas analogías.".....

Encontramos características que ha habíamos encontrado en el libro anterior : nos hace sentir sensaciones desconocidas, de muerte, de falta de sensación: "Este cuerpo sellado por la inercia / Vivo sin voz ausente, sin sentido, que al grito de los hombres no despierta y el sueño arrastra a su secreto sino /..... " (Muerte de Cielo azul, Pág. 15)

Hay que entender lo que Ortiz de Montellano quiere expresar con inorgánico, vida de espíritu, todo esto significa para él , la vida de la muerte.

Es ésta, una poesía difícil de entender, filosófica, llena de simbolismos y alusiones indirectas: "Oreja de la muerte vida / Acorde secular de mi desvelo / No separa rosa de su cielo / Que una mano deshoja y otra cuida " (Obra citada, Pág. 29)

Los sentidos juegan un papel muy importante en su poesía como ya lo hemos visto en sus otros libros, aquí ellos son los que nos llevan a la profundidad, en donde vemos y comprendemos cosas que antes no las habíamos observado: "En la tiniebla fascinada veo / lo que mis ojos a la luz le niegan / Y a la vida devuelve su olor negro / ---- Y el pensamiento tonifica voces / Que otras veces no oí, que parpadean / En la noche profunda de mis noches / (Obra citada, Pág. 11)

Aparece aquí de nuevo, tanto el uso de contrastes como el juego de palabras, en bellas imágenes, tanto para lograr mayor efectividad en lo que quiere expresar, como para darnos diferentes matices de su pensamiento.

Se observa de nuevo, el tema de los sueños, que le sirven para la expresión de sus reflexiones tan profundas y conceptuosas; que le ayudan a entender y comprender el mundo inorgánico, porque precisamente gracias a los sueños y a la anestesia él pudo comprender lo difícil que es separar la vida y la muerte.

Este libro y el anterior nos muestran como Ortiz de Montellano llegó

a una poesía muy diferente a la de sus primeras obras; de ese infantilismo llegó a la consecución de su propia personalidad.

Carlos Pellicer.- 1897.

El de mayor edad dentro de los poetas que integran este grupo. Su obra es solo poética y empezó a aparecer desde 1914 en revistas según lo afirma José Luis Martínez. Dentro de sus obras publicadas examinaremos : Piedra de Sacrificio, 1924; que es posterior a Colores en el mar y otros poemas 1921, cuyo ejemplar me fué imposible conseguir, así como también el de Seis, Siete Poemas, 1924. En segundo lugar examinaremos Hora y 20 publicado en 1927; luego Camino 1929; le seguirá Hora de Junio, 1937; después Recinto y otras imágenes, 1941; Exágonos 1941; y por último Sonetos a la Virgen.

Dentro de las influencias recibidas tenemos la de Juan Ramón que quedó estudiada en el capítulo anterior. Su poesía nos hace pensar en ser de formación modernista pero pronto consigue su propia expresión llena de innovaciones y esto es lo que lo une con los Contemporáneos, de quienes se había separado en un principio en cuanto a su formación, pues como lo veremos en sus obras él prefiere darnos una poesía de paisaje exterior, poesía de sensualidad y de colorido, antes de ser intelectual. Pero he dicho intelectual y no falta de sentimiento, ya que su poesía no es solo para los sentidos sino que también llega al corazón como lo observaremos.

Piedra de Sacrificios.- Este libro nos muestra varias cosas: Primero que se trata de un poeta para quién la naturaleza existe, de ahí que su poesía sea ante todo descripción de paisajes y ciudades en todas formas aún como se ven desde aviones.

Paisajes que estarán llenos de colorido, de un colorido claro y preciso, lleno de vida y goce; paisajes en que nos da la naturaleza tropical y exuberante de su América. Las ciudades nos las describe por la cosa característica de cada una de ellas.

Los sentidos juegan un papel muy importante en su poesía, ya que es para recrear tanto la vista como el tacto, el gusto, el oído, porque también su poesía sugiere música popular. Es una poesía en la que no sólo se ve la admiración y la descripción de la naturaleza sino también un amor hacia ella.

En segundo lugar encontramos un hombre que cree en su América por la que siente gran cariño, pero no deja de reconocer sus males, de ahí que sea la poesía, de este libro, un canto a América, unas veces llenas de optimismo y otras de tristeza porque reconoce sus males. Poesía que es también el canto a los hombres grandes de América, como a Bolívar, a Darío, a Cuauhtémoc. Pellicer es un admirador de Bolívar, ya que a través de toda su obra se observa una gran admiración hacia él. Otras veces su poesía es la expresión de un cierto recelo hacia el norteamericano de quienes cree que dependen las desgracias de la América Latina: "Te estranguló con mano higiénica / el yanqui cínico y brutal. / Civilizáronte y perdiste / tifo, alegría y libertad. / Cuba divina / tierra naval y bailarina, / entre el danzón de tu apogeo / corre la sombra de ruina. " (Cuba, Pag. 31.)

¿ Que nos demuestra ésto ? Que Pellicer no solo es un poeta del paisaje exterior, sino que también lo es del corazón, porque nos comunica tanto el amor hacia América como el amor hacia la naturaleza, a la que une con su alma, y nos deja sugerir pensamientos profundos y llenos de sentimiento:

"Un poco de tristeza en este día clarísimo, / en este día de recuerdos un poco de tristeza. / El corazón se llena de silencio / y el mundo se vuelve una perla. / Cielo blanco y nube azul. / palabra suave de la belleza./"
(El Puelto, Pág. 9.)

En tercer lugar se descubre un poeta cristiano no sólo por los temas que trata, sino también por los sentimientos tan profundamente cristianos y llenos de amor hacia Cristo, que en momentos se observan : "Bienaventurados los que sufren / porque ellos serán consolados. Y descendió de su trono de la montaña, / humilde, como el sol en el campo. / Todo el mundo tenía / el corazón en la mano. "..... (Historia, Pág. 34). Se descubre también un poeta de espíritu viajero, ya que algunas de sus poesías son la descripción de los lugares por donde va pasando, así tenemos paisajes de toda la América, en los siguientes libros observaremos paisajes y descripciones de no pocas partes del mundo.

No faltan las novedosas, originales y bellas imágenes: "El cielo de los Andes / es tan azul, que el alma sube / gozo continental y alas audaces."..... (Piedra de Sacrificios, Pág. 8); Campanas que parecen de la media / noche..... Sobre la Catedral / sepia y sola, / acorde colossal cual de una inmensa ola / rompiendo en bronce y en cristal. / "..... (Obra citada, Preludio, Pág. 10); "La noche, lentamente se desnuda para dormir sobre mi corazón." / (Obra citada, Divagación del puerto, Pág. 11)".... y el cielo era / una enorme mirada suspendida por el ruido sutil de los planetas / ".... (Obra citada, Suite Brasileira, Pág. 21); " Y es así como en este día / con el sol roto entre mis manos /..... " (Obra citada, Pág. 40).

Hora y 20:- Libro en el que observaremos características vistas en el anterior. Carlos Pellicer como ya lo he dicho anteriormente se desprende del modernismo, del que pronto sale. Trae a nuestra poesía un nuevo tono

que ha dejado de ser el medio tono para convertirlo en un tono lleno de color, y viveza, ayudado por la novedad de las imágenes: "que jugarán sus tantos y sus cuentas / sobre las mesas vivas de las olas / blancas de amarse y verdes de tormentas / "..... (Hora y 20 , Variaciones sobre un tema de viaje, Pág. 13.) "En las divinas horas / en que el paisaje se vacía, / -todo se lo han llevado las nubes /, /Los objetos de familia, / las palabras íntimas."..... (El Recuerdo, Pág. 39); "La que se sabe torna sol afina / las ruedas luminosas de su cuello / con mirar hacia atrás a su vecina. / Le da al sol la mirada / y escurre en una sola pincelada / plan de vuelos a nubes campesinas /.... " (Obra citada, Pág. 41) etc.

Se nos muestra de nuevo el poeta paisajista pero ya no es sólo de América, ni del trópico, sino que lo es de todas partes por donde su espíritu viajero, va pasando, parece que Pellicer trata de comunicarnos su ansia de viajar. Del trópico nos da su sensualidad y exuberancia: "Sueño. Desnudez. Aguas sensuales. / Las ceibas se estilizan. Nacen tres mil cedros"/.... (Obra citada, Pág. 105)

Se observa de nuevo al poeta cristiano y creyente que habita en su ser, expresado en sentimientos, en algunos casos de arrepentimiento y humildad: "Toda la noche oré. Corrió mi vida / mezquina y ambiciosa. / Y en buena sombra pude quemar antorchas y secar la herida / . (Obra citada, Pág. 20)

Característica persistente en Pellicer, es su admiración y afecto por Bolívar que se observará en todos sus libros como ya lo dije.

Su poesía además de ser de dibujo por el colorido, el cual es muy abundante y vivo que en ocasiones es simbólico. " La inevitablemente blanca/ sabe su perfección" (Obra citada, Pág. 44); y que en otros casos es inventado,

es decir que se inventa los colores mediante diversas expresiones: "Qué agua esta que tifie de azul casi vencido / las olvidadas manos sobre la flor del viaje? / "(Hora y 20, Pág. 65). "Sus mujeres y sus flores / hablan el esperanto de los colores. / Como amenaza lluvia, / se ha vuelto morena la tarde que era rubia/ " (Obra citada, Pág. 91); es además de dibujo lineal, o de forma de objetos porque nos presenta poesías que son verdaderos cuadros, o si no alude a los instrumentos propios del dibujo, y a veces nos dá también dibujos de paisajes estilizados: "Bebe en la fuente/ y se bebe a si misma y se adelgaza / cual un poco de brisa en una lente / que recoge el paisaje /" (Obra citada, Pág. 44)

Como ya lo indiqué antes, esta poesía, es tanto para los sentidos - (por el color y por el dibujo para los ojos, para el tacto, para el gusto, para el oído por su musicalidad), como para el corazón por la expresión de sus profundos sentimientos: "Música de entonces, / ternura inexpressada, / alma en el alma, / tardes para las selvas / y soledad inmensa de una palabra ! " (Obra citada, Pág. 35.)

Aparece un nuevo tema, el amor, al que trata en varias formas: Divino al hablar de Cristo, y el profano, pero en forma espiritual y pura: "Tu ausencia ha dejado sobre las piedras / una florecita que tal vez es negra". (Obra citada, Pág. 39).

Se observa en este libro la combinación de lo abstracto y lo concreto en una forma acertada. "Se mece y trina / tu recuerdo / en la fina - hebra del silencio / disminuyendo el fondo de la noche / en la diáfana sombra del recuerdo" (Obra citada, Pág. 35.).

Camino.- Tercer libro de Carlos Pellicer que voy a examinar; en él pone de manifiesto características observadas anteriormente y otras nuevas.

Dentro de las características observadas volveremos a encontrarnos con el poeta que nos pinta a los paisajes por donde va pasando; con el poeta que utiliza para sus dibujos no solo el colorido, el cual en él es cambiante: "Aguas horizontales / con hombres y peces y nubes./ Aguas azules, y verdes, / espacio palpitante." (Camino, El agua, Pág. 12). "En los tobillos húmedos te enciende / la serenata el paso afarolado / y el rojo en los azules se desprende." (Obra citada, Pág. 39); sino también la forma, y así nos dará longitudes (aguas horizontales); o bien nos da pinturas de frescos.

En la descripción de ciudades aparte de hacerlo como lo había hecho antes, encontramos que toma a la ciudad como si fuese una persona, o bien, se siente una mezcla íntima de él y la ciudad: "Y estoy en tí. / Casi como en mí dentro de pocos años. / Y pasa un minuto y ya siento / los recuerdos del porvenir! / Eres una ciudad / o uno de mis mejores recuerdos ! / " (Obra citada, Brujas, Pág. 63).

De nuevo se observa al poeta para quién los sentidos juegan, sino la parte principal en su poesía, sí una gran parte, ya que para Pellicer son necesarios para poder llegar al interior, ellos son los que comunican la vida interior con la exterior: " (Como Santa Lucia, / llevaba yo los ojos en las manos / para ver de tocar lo que veía)" (Obra citada, Pág. 40) "Así en los ojos dicen / lo que solo el aroma del encuentro / hace oír a la rosa " (Obra citada, Pág. 39); "Temor de abrir los ojos y no verte / desbordarme los ojos con tu carne mirada /" (Obra citada, Pág. 42)

Encontramos una poesía en la que la naturaleza, se hermana con el poeta.

De nuevo se observa la unión de lo abstracto y lo real en bellas imágenes: "Y yo besé en el aire tus cabellos / que la peineta gótica subyuga/ cuando el sol pide sol al blondo de ellos. / " (Obra citada, Pág. 42.)

"Y tu encuentro de hoy en el olvido / esférico de mi soledad. / " (Camino, Elegía, Pág. 48).

La poesía de este libro se ha hecho más complicada, pues ya no es tan fácil de entender como lo era en sus libros anteriores.

Encontramos el símbolo como medio para indicarnos como piensa el pintor al hacer su cuadro, (toda la poesía de La Hora de David es un símbolo de lo que dije, Pág. 50), o simplemente lo que dice es símbolo de su vida : "Tendida a oros, mi vida estaba jugada en reinas sobre tus manos."/

Pellicer nos presenta bellas y novedosas imágenes ya sea por la manera de expresarlas o porque emplea medios nuevos para hacerlas; "Infinito perdón, voz luminosa. / El agua en el desierto subió muda, / huella de luz en la noche azarosa. / " (Obra citada, Pág. 20); "Tienes una sonrisa que en las noches de luna / se posaba en mis hombros igual que una paloma./" (Obra citada, Pág. 30); "Todo vibró en tus huellas arenas de sonrisa. / " (Obra citada, Pág. 31.); "En la mesa de vidrio los poemas / brillan hue - llas de brisa cruzada de palomas. / " (Obra citada, Pág. 31): " ; Qué tristeza de tres razas/ quemas mujer ! " (Obra citada, Pág. 36). También nos da nuevas concepciones de las cosas como lo vemos que lo hace del mar: "Me complace mirarte desnudo, echado en ti mismo, / ordenando tus nautas imágenes / " (Obra citada, Pag. 46).

El tema del amor empieza a tomar una mayor importancia e incremento, lo vemos tratado en forma espiritual : " Con miedo besé tu rostro, / tú me besabas con miedo..... / Y así fué todo un tesoro / de castidad y silencio. / " (Obra citada, Pág. 35); en forma triste: "Al dulce corazón la noche arranca / secreto sollozar. Y nadie sabe / que yo te amo, silencioso, ciego. / " (Obra citada, Pág. 57); o bien nos hace sentir un amor profundo, hondo, para el que vale más el silencio que la elocuencia:

"La dicha de no hablarse cuando se ama tanto / alza el brillo del tiempo, se ve pasar el aire. / De las miradas caen tesoros a las manos y la luz es un fruto que devora el paisaje. / " (Camino, Pág. 32).

Hora de junio: En este libro encontramos de nuevo al poeta paisajista, del color, de la alegría, del goce de los sentidos y de la luz en su poesía: "Palmera real, cintura luminosa, rodeos de la danza / final de todo viaje / a cielo azul. Se pierde la esperanza / y una palmera real es el paisaje " (Hora de Junio, Pág. 43); "Por qué si ya estoy lleno de mi mismo / quiero de tí la brisa, el agua, toda / tu ser en mi , profundo, de tal modo que yo sea el abismo de tu abismo? / (Obra citada, Pag.79)

Pellicer le da al paisaje vida y movimiento: "Invitar al paisaje a que venga a mi mano, / darle a beber el sueño del abismo / en la mano espiral de cielo humano. " (Obra citada, Pág. 59)

Encontramos también al poeta que está enamorado de la poesía y de la naturaleza, parece como si se adueñase de ella: "Poesía, verdad, poema - mío, / Poesía, verdad de todo sueño, / nunca he sido de tí más corto dueño / que en este amor en cuyas nubes muero. " (Obra citada, Pág. 49).

Alguien ha dicho que la poesía de Pellicer no es de dibujo, pero ya hemos visto que no sólo por el colorido es de dibujo, sino también porque alude a formas y dimensiones : "Los grupos de figuras / equilibrio con onzas de poema / -la voz lineal y las palabras mudas-. / Los grupos de palmera / - idénticos detalles - siguen las curvas altas del poema" (Obra citada, Pág. 37).

Parece que Pellicer trata de hacer teoría de sus poesías porque -

nos expresa pensamientos en los que indica que la poesía depende del arbitrio y subjetivismo del poeta : "Yo rebose los cántaros del río , / paré la luz en los remansos viejos / di órdenes a todos los reflejos: /" (Hora de Junio, Pág. 49). Además en momentos nos da a entender que la naturaleza es la que le hace su poesía: "Aire, junio en los aires ya predice / las imágenes muertas en la oscura / piedad de las palabras que apresura / la sola poesía que no quise " (Obra citada, Pág. 47); "Ven al poema lindero, / a limitar la hermosura con tus trazos verdaderos. " (Obra citada , Pág. 75).

Como característica que lo une con los contemporáneos, es el gusto por la sencillez junto al perfeccionamiento: "Yo quiero arder mis pies en los braceros / de la angustia más sola, / para salir desnudo al poema / con las sandalias de aire que otros poros / inocentes le den ". (Obra citada, Pág. 2)

Las imágenes bellas y novedosas no faltan en este poema: "La esbeltez de ese día / será la fuga de la danza en ella " (Obra citada, Pág.2) "Vuelvo a tí, soledad, agua vacía, / agua de mis imágenes, tan muerta, / nube de mis palabras, tan desierta, / noche de la indesible poesía, " (Obra citada, Pág. 29); "Cuatro niños / dejan en sed la fuente jardinera / y se llevan el agua con sus tintas jugada" (Obra citada, Pág. 33); "Llegan del desierto carabanas de estrellas" (Obra citada, Pág. 44.)

En la poesía de Pellicer encontramos una mezcla de toda clase de asuntos, así pasa de lo ordinario a lo poético, de autos a las nubes, palomas, al mar, noches llenas de poesía, une lo griego con lo mexicano en la leyenda, y así dirá: "Apolo ha muerto. / Haced salir la Aurora a medianoche / seguida del divino Quetzacoatl. " (Obra citada, Pág.91).

La poesía de Pellicer es en momentos de sugerencia ya sea mediante versos cortos o cortados o bien intercalando versos complementarios-

entre guiones, o simplemente lo que está diciendo, nos sugiere algo más profundo: "Amor así tan cerca de la vida, / amor así, tan cerca de la muerte /..... Hiéreme así, dejándome en la herida / la sangre que no cuaja ni la muerte / - la llaga con la sangre de la vida- / Ya estás herido por mi propia suerte / y somos la catástrofe emprendida / con todo nuestro ser desnudo y fuerte / " (Hora de Junio, Pág. 93.)

Se observa en Pellicer una predilección por el mes de junio como algunas de sus poesías nos lo muestran, así como también el título de libro, cosa que se seguirá observando en el libro siguiente: "Junio, jardín de junio, yo no quise / sino solo una voz de ternura, / besar el aire que en sus ojos dura / y soltar en mis labios lo que dice . " (Obra citada, Pág. 47).

Una misma palabra es empleada varias veces en un mismo poema para lograr varios efectos: "Lindo lindero / cuando lo que linda linda / con la cintura que quiero /. Por la cintura primero, / con la cintura después. Cintura cinta lindero. " (Obra citada, Pág. 75.)

Recinto y otras imágenes:- Libro en el que Pellicer nos da dos conjuntos de poesías: Recinto, y Otras Imágenes. Examinaremos cada parte por separado.

El tema principal del poema Recinto, es el amor, el que es tratado en varias formas : espiritual, para el que el silencio juega gran papel: " Y estuvimos así, sin sola / palabra que apedreara aquel silencio " (Recinto, Pág. 36). Nos presenta también un amor en el que se observa cierta malicia, pero muy superficial: "Que se cierra esa puerta/ por donde campos, sol y rocas quieren vernos. / Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra / a mirar como niños maliciosos /, la timidez de nuestras dos caricias / que no se dan porque la puerta, abierta/ (Obra citada, Pág. 17).

El paisaje lo encontramos aquí también, pero unido al sentimiento de amor ya no es solo el paisaje objetivo sino que va unido al corazón, ya que si este está alegre así será su paisaje: "Con cuanta luz camino/ junto a la noche a fuego de los días. " (Recinto, Pág. 29) Pero sin embargo en ciertos momentos, encontramos paisajes objetivos.

Encontramos que esta poesía a pesar de ser de amor espiritual, también está basada en los sentidos, ya que en la poesía de Pellicer tanto los ojos como los demás sentidos entran constantemente, y mediante ellos llegamos a las cosas del espíritu: "Yo te digo callando, / lo que el alma en los ojos dice solo " (Obra citada, Pág. 14). "Tu eres más que mis ojos porque ves / lo que en mis ojos llevo en tu vida. / Y así camino ciego de mí mismo / iluminado por mis ojos que arden, / con el fuego de tí" (Obra citada, Pág. 33)

El color tan persistente en su poesía, nos es dado con una nota más, de movimiento cambiante : "Ornea el medio día sus colores, labrados panes para el ojo / que comulga en ruedas de molino / " (Obra citada, Pág. 21)

Otras imágenes.- En estas poesías, Pellicer ha vuelto a ser el poeta paisajista, fresco, de alegría, vivo de la naturaleza tanto tropical como de mar: "Tilantongo era una tierra / donde solo el sol reinaba. / Era una fiesta frutal / como de mesas muy anchas " (Otras imágenes, Pág. 75) ; " Y el mar sacaba la espuma / de donde no la había . / Y la espuma las espumas / y espumas la poesía, " (Obra citada, Pág. 93).

Su poesía comunica frescura por la juventud que de ella emana así como también calor del trópico: "Fuego a fuego de sus ojos / el sol fuego fulguraba / A veces medio cielo / flecha y fuego se trocaban / y el fuego se consumía y la flecha se quemaba / " (Obra citada, Pag. 75).

Para Pellicer como ya lo vimos en el libro anterior, el mes de ju nio es su predilecto, ya que es el més de las frutas del calor, del pai saje lleno de luz: "Hora de junio a tiempo fruta viva / dió y a tu ma no va de sangre llena. / Cuélgala en tu retoño limpio, llena / tu mano con su fuerza ya cautiva. / " (Otras Imágenes, Pág.123); "Donde encon trar una palabra nueva / para tí, junio, que las traes todas ? /" (Obra citada, Pág. 162)

De nuevo se nos presenta el poeta enamorado de la poesía y de la naturaleza: "Bebí en tus manos la sed / ; Insaciable era el desierto! / ; Solo la distancia es fiel, al horizonte secreto ! " (Obra citada, A la poesía, Pág. 174).

En este libro se observa una nota de mexicanidad, y es que dentro de sus temas tiene unas leyendas mexicanas, expresadas con gran poesía y fuerza (V. pp. 72-86-71.)

El tema de amor va acompañado de tristeza, cosa que en Recinto no se había observado: "Esta noche de lunas y soledades, / con cuanto amor el corazón te piensa ! / Siento la vida lívida y suspensa / en cítaras de esbeltas claridades . " (Obra citada, Pág. 153); "Alguna vez suspirarás, alguna / noche de soledad oirás mi queja / tuya hasta el cora - zón como ninguna " (Obra citada, Pág. 151)

En ocasiones, Pellicer, nos presenta una poesía que sugiere tanto por sus pensamientos profundos como por el uso de símbolos.

Encontramos también poesía de dibujo, porque nos habla como si en realidad él estuviese pintado plásticamente o bien alude a dimensiones y proporciones, cosa que ya se había observado anteriormente.

El colorido en estas poesías es algo como si fuese movimiento que no está fijo obsérvese los siguientes ejemplos: " En los cielos aventu - ras / color corre en nubes blancas / y en un hilo que platea la luna

su vida salva. " (Otras imágenes, Pág. 75); "Llega un color quemado, / hacia el eje del aire horizontal / disfrazado de pájaros. " (Obra citada, Pág. 113.)

Esta poesía está formada de imágenes con fines aristocratizantes por las palabras que emplea para formarlas, así como también llenas de novedad, característica persistente en Pellicer: "Mueve su pecho la brisa / y de lo inmóvil la garza, / vive su esbeltez su ritmo " (Obra citada, Pág. 67). "¿Qué aguas condensa / la nube que te oculta en esta inmensa / noche de soledad en que me invades ? " (Obra citada, Pág. 63); "Nadie llegó hasta mí con ese paso / de tu esbeltez en mármoles reflejos /..... Cristal de sangre cuya luz traspasa /, tu cuerpo enardecido de reflejos; / tu cuerpo de reflejos circunflejos, / tu cuerpo oscuro desenvuelto en raso." (Obra citada, Pág. 147).

Exágonos. - Alguna de sus poesías de este libro nos presenta un Pellicer un poco distinto, que se da cuenta de la vida moderna y trata de poetizarla y así poetizará los salvavidas, las máquinas, etc. Pero a pesar de todo encontramos al poeta del color del paisaje, de la alegría, de los sentidos, del amor el cual es profundo, espiritual y sincero, que en ocasiones va acompañado con el silencio, que tiene conexión con lo eterno.

Su poesía en momentos emana cierta ternura dulzura y fineza; " Ama da, déjame ver la luna / en tu mirada . / Atame con tus cabellos. / " (Exágonos, Pág. 10.)

Este poema en ocasiones es de poesía abstracta, y otras, solo apunta la idea, y lo demás lo deja a la imaginación.

Lo interno será explicado mediante lo externo: " Esta noche perdí todos los trenes / en la vaga hecatombe de mi corazón. " (Obra citada, Pág.17)

Las bellas imágenes no faltan en este breve poema en las que -

logra darnos situaciones completas y llenas de sentido poético: "Tienes una estrella en los labios, en la amada, / Ese beso..... Ese beso / estuvo ayer en tu mirada. " (Exágonos, Pág. 9); "La catedral que se apodera de la noche / y la vuelve colonial. " (Obra citada, Pág. 15)

Encontramos dos cosas que habían aparecido en Piedra de Sacrificio ; el tema del respeto y admiración hacia Bolívar, al que le dedica un canto lleno de profundidad y de tristeza; y el sentimiento de amor a la América Latina; "Patria, oh América Latina, / mi corazón está lleno de angustia. / La noche es honda y la aurora aún ni trina, / (La Selva avanza, cruje, estruja). / Tiembla una voz para anunciar la vida...../ Mi corazón está lleno de angustia. " (Obra citada, Pág. 16)

Como vemos se puede observar como Pellicer presiente algo nefasto para América, pero expresado en forma velada.

Sonetos á la Virgen.- El tema de estos sonetos es desde la Anunciación hasta la coronación en el cielo, de la Santísima Virgen María, pasando por su estancia en Nazaret, en el Establo, al pie de la Cruz y en la Sepultura de su Hijo.

En estos sonetos Pellicer nos muestra su gran devoción hacia la Virgen, y su fé de católico que ya se había observado antes.

En ellos Pellicer nos muestra paisajes y poesía, de acuerdo con lo que describe y así tendremos paisajes angelicales, apacibles en el momento de la Anunciación: "¿ Con qué mano de luz - y así no leve - / las manos arcangélicas llevaron / el gran Lirio de Dios y deliraron / bajo la luz que su presencia llueve ? " (Sonetos a la Virgen, Pág. 214); en el momento de la muerte de su Hijo Jesús, la naturaleza será desgarradora: - "En un trueno se hundió la empobrecida / grandeza de los cielos . El tumulto / babea el pus de sus semblantes estulto, / sangra en su hocico

la sangre podrida. / Cunde la muerte repleta de vida. / Hiede el odio
cadáver insepulto. / del Gólgota el altar - tremendo culto - / cruje ba
jo la Cruz enriquecida. " (Sonetos a la Virgen, Pág. 220); y así escoge
el paisaje adecuado para cada circunstancia. Muchas veces no dirá de don
de es el paisaje pero uno lo adivina por las notas que de él dá: "Pirámide
solar de calor vivo / faraónicos cielos le señala; / todo el cielo taló
viento que exhala / muerte a la nube y al dejado olivo. " (Obra citada,
Pág. 219). Como se ve inmediatamente se nota que se trata de Egipto.

A pesar de ser un tema tan espiritual en ocasiones su poesía está
hecha para los sentidos: "Ojos para mirar lo no mirado ; / oídos para oír
lo nunca oído. / Ritmo de más nivel, no fué sonido; "..... (Obra citada,
Pág. 223).

Su poesía es tanta para la luz y la alegría como a la tristeza según el
momento que trate. Como en todos sus libros se observarán novedosas y be
llas imágenes en las que logra situaciones completas.

Esta poesía en ocasiones es de alusiones indirectas, y de aparente
contradicción.

Jaime Torres Bodet.- 1902.

Hemos llegado a Jaime Torres Bodet, cuyos méritos no los tenemos sólo
en la literatura, sino también como uno de los mejores hombres públicos con
que cuenta México actualmente, cosa que es reconocida por el extranjero co
mo lo prueba el puesto que está desempeñando dentro de la UNESCO.

Pero a nosotros lo que nos interesa es el aspecto literario --

y dentro de este, el poético.

A través de todos sus libros se ve la evolución que va sufriendo su obra poética, pasando de una sencillez lírica de sus primeros libros, y de una intimidad sentimental, a una perfección bastante más complicada, en cuanto a técnica y pensamiento.

Iremos estudiando cada uno de sus poemas para determinar bien sus características poéticas. Las obras que estudiaremos serán : Canciones 1922, La Casa 1923, Los Días 1923, Poemas 1924, Blombo 1925, Destierro 1930, Cripta 1937, y Sonetos 1949.

Espíritu abierto a las influencias francesas, entre ellas a las de Marcel Proust, según Manuel Maples Arce, y la de los poetas que escribían en la Nouvelle Revue Française. La influencia Juanramoniana es bastante notoria en él como lo vimos en el capítulo anterior.

Canciones:- La poesía de este primer poema está hecha de expresiones directas, claras sencillas: "De todas las casas / sale, con el sol / niños que parecen / vasos de ilusión. / --- Corren por las calles, / juegan en el sol, / van regando rosas / en su corazón ! " ----- (Canciones, Pág. 103).

En esta poesía el tema principal es el amor, el que en algunos casos es espiritual, y aquí nos dirá sus confecciones y sus recuerdos. En otros casos será un amor sensual el objeto de su poesía, pero siempre al lado de la naturaleza, de ahí que nos de bellas imágenes en este tema: "Soñemos en sus ojos llenos / de una miel tibia de bondad / y en la dulzura de sus senos / temblorosos de humanidad. " (Obra citada, Pág. 73.)

Se trata de una poesía de luz, de flores, de primavera, llena de sentimiento, de imágenes en las que intervienen la sencillez, la deli

cadeza, la ternura y la dulzura.

El color preferido de Torres Bodet en este libro, es el azul, de ahí que su poesía tendrá la claridad y transparencia del cielo : "El arroyo está cantando / porque me has mirado tú / y en el sol de tu mirada / todo el agua se hace azul. / " (Canciones, Pág, 43)

Como vemos en este libro no se observan expresiones complicadas en cuanto a la técnica al pensamiento, como después se observará.

La Casa:- Es un poema en el que el autor describe desde la casa construída con amor por el mismo, hasta las cosas más insignificantes e insignes que hay en ella, pasando por las personas que la habitan.

Poema de expresiones directas, fáciles de comprender, tratándose en su mayor parte de una poesía anecdótica.

En este libro Torres Bodet poetiza las cosas más insignificantes y vulgares imprimiéndoles gran vida y sentimiento: "Sobre la mesa blanca, unidos dulcemente, / el pan de la mañana y el vaso en que se irisa / el sol recién dorado. Que el agua de la fuente / parezca ya bendita para empezar la misa. " (La Casa, Pág. 37). Poetizará también los animales, a la manera de Juan Ramón, es decir, imprimiéndoles sentimientos humanos: "Por eso, entre sus cejas grises / sus ojos son tan tiernos, que parecen mojados; / --- que parecen violetas mojadas todavía / del rocío del bosque, en un día de invierno....." (Obra citada, Pág. 32).

Es una poesía la de este libro llena de intimidad y en ocasiones triste y melancólica: "No sé, pero en la noche, oigo sobre la arena / pisadas misteriosas..... ; Están llenando el pozo / unas mujeres -- tristes, con un mirar de pena ! / En la alta noche, escucho su trágico sollozo..... " (Obra citada, Pág. 113).

El amor en este poema es profundo y sincero, interviene muy poco el aspecto sensual, ya que solo en una poesía deja asomar cierta malicie.

Encontramos también una poesía que denota gran fineza y delicadeza, cosa que ya lo habíamos visto en el libro anterior.

La unidad de este poema consiste en la intimidad y profundidad de sentimiento, que es expresada a través de cosas tanto cotidianas y aún vulgares, como lo son las sirvientas, los animales, una mesa, una lámpara, unas macetas, etc., como de cosas de por sí poéticas como lo son las flores, el agua, los recuerdos y el amor.

Alude a Francis James en una de sus poesías, de ahí que deba tener influencia de él, además lo tiene dentro de sus autores predilectos como ya lo vimos.

En la última poesía del libro se observa una nota que después será persistente en su poesía, y es la mezcla de lo abstracto con lo concreto.

Los Días:- La poesía de este libro es de nuevo el canto a la vida cotidiana. En ella se observa el horror y el tedio por la monotonía, de ahí que Torres Bodet, exprese en algunas de sus poesías una ansia de evasión y cambio, porque piensa que lo monotonó le hará perder lo que tiene de espíritu: "Ah, sí, yo hubiera sido una fuerza rebelde, / ; una gran voz de júbilo en la aurora ! / Pero, entretanto, vámonos..... es la hora de irnos, / la hora de vivir, la hora sorda / de trabajar, de amar o de morir..... / ¿Y el alma ? - El alma, sí. Me acuerdo ahora / No sé ya donde la dejé. Sin duda / me estorbaba para ir entre las cosas." (Los Días, Pág. &)" ; Oh ! ¿Qué reloj pudiera, un día, / no

sonar la hora de siempre ? / ¡Oh! ¡Qué dolor, qué amor podría / mater -
esta palabra: "Siempre"?" (Los días, Pág. 22).

Encontramos junto a una joesía anecdótica y de expresiones directas y sencillas, una poesía de sugerencia, de pensamientos hondos y profundos, así como también de expresiones veladas: ---- "Ojos en que parece que que dó amaneciendo / y en que la vida aún no ha comenzado..... / " (Obra citada, Pág. 114).

En ocasiones la poesía de este libro es triste y melancólica. Observamos de nuevo, la poetización de lo vulgar, característica muy acentuada en la poesía de Torres Bodet.

En ocasiones trata de hacernos sentir las cosas por la efectividad de las imágenes y así nos hará sentir el clima, como se observa en el ejemplo siguiente: "Amada, en estos versos que te escribo / quisiera que encontraras el calor / de este pálido cielo pensativo / que estoy mirando, al recordar tu amor. / --- Que sintieras que ya julio se acerca, / - que el oro está naciendo de la mies, / y que oyeras zumban la mosca terca / que oígo volar en el calor del mes...../ " (Obra citada, Pag.125). Trata de describir las estaciones con las características de ellas y así la primavera mediante el amor, el estío mediante la sensualidad, el otoño mediante su colorido, y el invierno mediante la tristeza.

Obsérvese también que su poesía emana una dulzura melancólica, en determinados momentos: "- " ¿ Qué pudiera narrarte, niña, que te interese ? " / le digo..... " Soy un hombre que te ha visto pasar. / Me han gustado tus ojos suaves en que parece / que hay la dulzura lenta de la yerba que crece...../ ; Pero tú estas tan lejos ! Te gusta -

más el mar..... " / " (Los días, Pág. 96).

El tema de amor va acompañado de dulzura, de sentimiento, o de recuerdos tristes o alegres; es un amor que por lo general es espiritual, pero que no deja de observarse en algunos momentos, la nota de sensualidad.

Característica que luego será de las principales en Torres Bodet, es la combinación feliz de lo abstracto y lo concreto; "Más allá de la aurora presentida / está el amanecer de mi ternura, / más allá de la vida : / " (Obra citada, Pág. 150)

Encontramos también la combinación de composiciones cortas, con grandes.

Poemas.- Las poesías que critico de este libro, son las que se encuentran en el libro de Poesías publicado en 1926; de ahí que sean muy pocas pero nos bastan para la caracterización de este libro.

En este poema las características principales son algunas que ya se observaron anteriormente, como son la mezcla de lo abstracto y concreto; otra será la sugerencia que es lograda ya sea por medios técnicos, de versos cortados de puntos suspensivos, o bien lo que está diciendo nos indica cosas más profundas: "Cielo en el río de alba / - mi amor en tus ojos vagos - / oh, naufragar / - ¡ascender ! - / ¡siempre más hondo ! / ¡Más alto! / Río en el amanecer..... " (Poemas, Pág. 75).

El colorido es la parte principal en este poema. Mediante él, logra dar una variedad de tono a su poesía; los colores más usados son el azul, verde y el amarillo, el oro, colores que darán a su poesía la transparencia del azul, por otro lado las esperanza del verde, y por último el amarillo nos dará el calor. Además utiliza un solo color en una de sus poesías para darnos una especie de estudio en un color, medio técnico -

que lo había empleado Juan Ramón, quien lo hace en amarillo, ahora Torres Bodet, lo hará en verde (Obsérvese en el capítulo anterior el ejemplo respectivo).

Para Torres Bodet la unión verdadera nada la acaba.

Es esta poesía de una mayor modernidad que en las anteriores, en cuanto a las expresiones. Existen también poesías cortas muy características en él.

Biombo:- La poesía de este libro se va alejando de la sencillez de sus primeras poesías, para hacerse cada vez más honda profunda y abstragta; ha dejado de ser la poesía sencilla y se ha convertido en una poesía que elude a la realidad directamente, mediante artificios, por ejemplo trata de explicar su corazón o cosas internas mediante la naturaleza, haciendo comparaciones muy bellas: " ¡Ay, / quería romperse el mar / contra las puertas del alba / por entrar / a la tierra oscura, amarga, / por entrar / a la tierra de mi alma ! ../ " (Biombo, Pág. 44); o usando adjetivos contrarios cosa que ya lo había hecho antes, pero que en este libro es más persistente; además esta poesía es una constante mezcla de lo abstracto y lo concreto en una forma bien lograda, pondré dos ejemplos solamente : "En la colmena del reloj / se adormeció el enjambre de las horas . / Olía a trigo de septiembre el sol " (Obra citada, Pag. 119); "Se reventó la cuerda del silencio / en la lira de plata del alba."(Obra citada, Pág. 95.)

Encontramos algunas composiciones que lo que nos dicen es pretexto para decirnos algo más profundo, más trascendental, característica que será persistente en los libros siguientes.

Su poesía es en algunos momentos propia para la sugerencia, lograda por composiciones cortas, en las que solo apunta la idea: ----

"Vas a llorar pronto. / Ya el cielo se hace / chiquito en tus ojos. "
(Biombo Pág. 17); "A la parroquia / van los naranjos..... ¿ Van a tus
bodas ?" (Biombo, Pág. 135).

En la poesía de este libro abundan las imágenes originales, bellas y llenas de elegancia, nota muy característica en Torres Bodet.

En una poesía que a pesar de ser en ciertos casos sólo para los sen
tidos, no se queda en ellos sino que va al fondo llega alma: "Venía de
lejos. / Sotenían sus hombros trigueños / un cántaro fresco.... . /
; Te hubiera querido besar en la piel de esos hombros / la huella del ba
rro, a través del percal de la blusa, / la huella olorosa del agua en
la tierra porosa / que entreabre a la brisa del huerto, después de la
lluvia, / la roja eglantina y el lirio morado!" (Obra citada Pág. 30.)

El fin aristocratizante de su poesía, nota que se ha venido obser
vando desde el primer libro, al tratar de poetizar lo vulgar, lo cotidia
no, aquí de nuevo se observa ya que une lo vulgar con lo fantástico -
y con los temas bastante cultos; lo simple de los cuentos de hadas se -
une con lo complicado de la mitología y así estará junto el nombre de la
Scherezada y del Polifémo al de Blanca Nieves.

En esta poesía se confunde la música con la pintura, Torres Bodet a
pesar de darnos una poesía tan musical no por eso desdeña la pintura, de
ahí que nos dé un colorido en el que logra gran efectividad: "Al racimo
de la luz / su postrera uva morada / arranca la tarde azul, / y ya se
escuchan las flautas / del agua en la oscuridad, / cuando volvemos al
alma / del viaje por los sentidos / - ; música, tono, fragancia; - /

del viaje por los sentidos / que ha sido esta tarde clara. " (Biombo, Pág. 155).

Destierro.- En este libro Torres Bodet se ha construido su propia lógica de tal manera que a momentos parece que esta poesía está diciendo cosas que no tienen sentido como : Perdóname en la resignación de las sillas / que devoran pausadamente a sus propietarias / y quiéreme en la fidelidad del espejo / que no se decide a contar / lo que pienso de la mariposa disecada en un almanaque / de mil ochocientos noventa / una dama de caireles difíciles en cuyo nombre sangraban / " (Destierro, Pág. 33), pero es que él en estas insignificancias quiere indicar algo más profundo, tomándose la libertad de hacer esto porque quiere hacernos sentir la sensación del sueño al igual que Ortiz de Montellano, pero menos consciente que en este último.

Torres Bodet trata de introducirnos en su mundo mediante nuevas formas poéticas logrando darnos muchos ejemplos de originales y bellas imágenes, en las que logra presentarnos situaciones completas, sensaciones nuevas.

Este libro en su mayoría está hecho de esa mezcla de lo abstracto y lo concreto tan propio en él, en ocasiones será su poesía del todo abstracta : "De tus manos abiertas / caían secas las hojas últimas de las palabras. / Y se hacía la sed, en torno a tí / cóncava y de cristal, columna blanca / en cuya redondez / el deseo - al girar - se adelgazaba. " (Obra citada, Pág. 78).

Temas constantes en este poema son el silencio, por quien se le ve una gran admiración, pues cree que el silencio le ayuda mucho a la poesía; otro tema es el sueño y así en algunas poesías las cosas se suceden

arbitrariamente como en los sueños, ya que trata de darnos la sensación de ellos. La soledad es otro de sus temas pero no en la forma de Juan Ramón, ya que éste la añora en tanto que Torres Bodet trata de explicarla y describirla.

Es una poesía en la que la realidad es aludida, unas veces dando rodeos para decir las cosas y otras veces mediante alusiones indirectas o con símbolos ya que lo que está diciendo nos indica otras cosas más profundas: "Y quedamos de pronto sostenidos / - en este mar en donde nadie flota - / de una cadena lógica de ausencias, / como el buzo de sangre aborescente / de la sierpe del aire que lo sigue. " (Destierro, Pág. 851); o bien la realidad es eludida por otro medio usado ya en sus libros anteriores, el cambio de caracteres propios de unas cosas a otros.

La anécdota no es esencial en esta clase de poesía, es lo que menos importa.

Esta poesía parece difícil de entender a simple vista pero una vez que se ha leído varias veces la comprensión es más clara.

El colorido en esta poesía no es real, es decir lo usa sólo como artificio: "La hoja de la retama / cortada el color de tiempo / con plata, para el verano. / Con oro, para el invierno." (Obra citada, - Pág. 31)

La poesía de este libro nos da situaciones completas nos presenta las cosas como si las viésemos por ejemplo nos dá los movimientos de una bailarina de una manera muy precisa: "Pero de pronto vuelves / del torbellino de las formas / a la inmovilidad que te acechaba/ y ocupas, / como un vestido exacto, / el hueco de tu propia figura. " (Obra citada Pág. 46.)

En este poema Torres Bodet usa palabras técnicas modernas en cosas poéticas para expresar la vida moderna, y así usará de la palabra ra-

dio, teléfono, automático, etc.

Encontramos aquí un Torres Bodet, estetista, que nos da su idea sobre la poesía actual. La musicalidad de sus libros anteriores la encontramos aquí en determinados momentos.

Cripta:- Este libro se caracteriza porque su poesía es honda, simbólica, en la que se esconde algo más allá de lo que se está diciendo: - "En qué luz principias, / repentina dicha ? / Con qué luz te pones, / - sol de media noche ? / " (Cripta, Pág. 35.) Huías..... Pero era en mí / y de tí de quien huías. / " (Obra citada, Pág. 51). De nuevo se encuentra la mezcla de lo abstracto y lo concreto, en bellas imágenes, aunque predomina más la poesía abstracta. Se trata de una poesía difícil de entender a primera vista, de sugerencia ya que tenemos imágenes que nos sugieren cosas distintas a las que está diciendo el poeta.

La anécdota, como en el libro anterior ha desaparecido completamente para dar cabida a una poesía reflexiva, honda, en la que perdura la búsqueda de lo eterno. Esta poesía es en ocasiones triste y melancólica, la soledad es símbolo de tristeza en él : "Porque, en todas las cosas, / ensayas de la noche que anticipas / la paulatina y lenta pérdida, / despidiéndote vives / - aprendiz de fantasma - en una eterna prisa por ascender a esa terraza / donde te buscarán los que no esperan / hallarte, suspirando, / tras de las puertas rápidas que cierras. " (Obra citada, Soledad, Pág. 37).

La descripción de paisajes es solo convencional y abstracto pero no real, como lo era antes : " ¿ Por qué te has puesto a pensar / de pronto, Sol, en voz alta, / esa fuente, ese jardín, / y este rostro de mujer / - desnudo, pálido, lento - / en la mañana de plata ? / No grites, Sol, no declames... .. / " (Obra citada, Paisaje, Pág. 68).

De nuevo en este libro se observa el uso de palabras que expresan la vida moderna como son ascensor, teléfono, avión, etc.

Sonetos: - Último libro publicado por Torres Bodet, en el que da muestras de una poesía bien lograda, que ya se había observado desde Cripta, en él observaremos características ya estudiadas en los libros antes vistos.

La primera impresión que nos da este libro es que se trata de una poesía moderna, que aparentemente le falta emoción pero esto es debido a que no se adentra en ella, porque una vez que es bien interpretada se nos presenta distinta.

Libro formado en su mayor parte de poesía abstracta o combinación de lo abstracto con lo concreto, característica que hemos venido observando casi desde sus primeros libros; es una poesía que trata de llegar al fondo de las cosas, nos da un sentido diferente de poesía llena de profundidad, de reflexiones, de constantes pensamientos de lo que es el ser, de sus cambios, de la nada, del mundo y de todo, ya no es esa poesía que se gozaba en expresiones sencillas: "Viví sin ser..... Y sólo me asegura, / entre tanta abstención, de que no he muerto / la fatiga de mí que hallo en las cosas, " (Sonetos, Pág. 55); "corola de mi espíritu suspenso, / ¿Por qué si te comprendo te deshojo / cuando vives no más porque te pienso ? / " (Sonetos, Otra Rosa, Pág. 74).

Encontramos otras características que se han venido observando a través de toda su obra, el simbolismo, y la sugerencia, porque nos dice unas cosas para que se entiendan otras : " ; Y cómo, entre sus fuegos, te deslizas, / frío de la verdad: único instante / en que, sin lucidez, la luz no es nada ! " (Obra citada, Pág. 22)

Unido a la profundidad de su poesía nos presenta en ciertos momentos una notas que apelan a la sensación, a lo externo, pero que en realidad van a lo profundo.

Poema que nos presenta bellas y originales imágenes, algunas de ellas de gran modernidad en su forma de expresión, o por los adjetivos usados, o bien por la manera de ser construídas : "Nada me matará -Muerte tan lenta - / sin el ser que, por dentro, me devora. " (Sonetos, Muerte, Pág. 27): " Acaba el sol por declinar. Los rasos / de la luz se desgarran - sin estruendo / y del azul que ha ido enmudeciendo / afloran ruinas de horas en pedazos. / " (Obra citada, Pág. 50).

Existe complicación tanto en la estructura como en los pensamientos expresados de ahí la dificultad en su comprensión, en ocasiones, se tiene que leer varias veces una poesía, para ver con claridad lo que trata de expresarnos.

Encontramos el uso de contrastes para lograr mayor efectividad en sus poesías. Los temas son tanto abstracto como reales, pero todos expresados en forma conceptuosa. El tema de amor es tratado en forma transcendental y simbólica que le sirve para que su poesía sea reflexiva. (Ella muerta le ayuda a encontrarse a sí mismo que es la única forma de vivir.)

Xavier Villaurrutia. 1903.

Ultimo de los poetas a quien voy a tratar en este estudio del grupo de Contemporáneos, no porque sea el de menor importancia ni mucho menos, si no porque es el último a quien le corresponde dentro del orden alfabético por el que me he guiado.

Villaurrutia es otro de los críticos del grupo, a quien se le deben varios estudios críticos dentro de los cuales denota gran -

sagacidad y sentido crítico muy fino, al lado de gran inteligencia.

Dentro de la literatura abarca también el teatro pero nosotros sólo veremos el aspecto poético.

Se nota aparte de la influencia de Juan Ramón ya estudiada y observada en Reflejos, una influencia francesa de Jules Supervielle, Paul Eluard y Jean Cocteau.

Sus poemas publicados y que examinaremos son : Reflejos, 1926, Nostalgia de la Muerte 1938, Décima Muerte 1941, y Canto a la Primavera y Otros Poemas, 1948.

Reflejos:- Libro que denota gran perfección; que trata de presentarnos las cosas vistas a través de un espejo, de un cristal, de ahí que se tenga que construir su lenguaje propio para el caso, presentándonos imágenes en las que nosotros sentimos la sensación de ruptura, o de la frialdad del agua: "Eres como el agua, un rostro movido, ¡ay!, cortado / por el metal de los reflejos. " (Reflejos, Pág. 7) " ¡Ay!, como si alguien / golpeara en el agua, tu rostro se hundía / y quebraba ! ¡Ay, como si alguien / me hundiera el acero / del agua ! " (Obra citada, Pág. 7); "El Sol! / Hace trizas / los espejos, y, hechos / azogue y vidrio / los empuja y los derrite. " (Obra citada, Pág. 75).

Este poema nos presenta una poesía que es para los ojos y el tacto, es decir, capta muy bien los objetos y los dibuja, usando el colorido en forma exacta: "Paisaje inmóvil de cuatro colores, / de cuatro límpidos colores : azul, lavado azul de las montañas / y el cielo, / verde, húmedo verde en el prado / y en las colinas, y gris en la nube compacta, y amarillo. " (Obra citada, Pág. 83). Como se ve es una poesía que parece dibujada para el goce de los ojos. No se conforma con eso sino que -

también es crítico en este aspecto como lo muestra la poesía llamada Cezanne.

Paralelamente a la sensualidad de su poesía está la profundidad y la reflexión. En ocasiones se trata de una poesía que es simbólica y en otros momentos que sugiere. La sugerencia dada por medios técnicos ayuda en ocasiones a la profundidad: "La luz se va con el tren / silbando, enrollada en humo. / Apenas si en las colinas unta un brillo. / ¡ay! Y nos vamos pensando lejos, con el tren silbando, / sin movernos ni cansarnos, / Ay y nos vamos pensando / sin volver a donde estamos. " (Reflejos, Pág. 79); "Casas que corren locas / de incendio, huyendo / de sí mismas, / entre los esqueletos de las otras / inmóviles, quemadas ya " (Obra citada, Pág. 109)

Los temas son mujeres vistas en cuadros, paisajes como de naturaleza muerta, o bien un frutero, así como también estados de ánimo de los que se vale para hacer profundas reflexiones y presentarnos como en sus mujeres de cuadros una poesía muy nueva en la que como artista que es, canta a la belleza tratando de fijarla, de que no se pierda.

Villaurrutia nos presenta también imágenes en las que la belleza y la subjetividad no falta: "El aire juega en los recuerdos: se lleva todos los residuos / y deja espejos de silencio / para mirar los años vividos " (Obra citada, Pág. 23.)

Como medios técnicos en Villaurrutia encontramos el juego de palabras y de ideas, pareciendo que existe contradicción en lo que dice, cuando en realidad no la hay, para lograr diferentes matices en un pensamiento. Para el mismo efecto usa los contrastes: "Qué dulce el agua / disolviendo soles ! / Que fría / hirviendo siempre ! " "Llévame contigo tan lejos / que, en el camino, olvide / las palabras. / Llévame contigo

tan cerca, sin camino, no tenga palabras. / " (Obra citada, Pág. 87).

Se observa en Villaurrutia a pesar de su aparente frialdad un vacío y gran soledad, una ansia por el cambio por lo nuevo : "El agua sin quehacer / se hastía . / La nube de viajar, se cansa. / El camino, el camino / no quisiera llevarnos a casa. / ¡Otra vida ! ¡Otra vida ! (Reflejos, Pág. 47.)

A Villaurrutia no le falta una característica común a todo el grupo, que en unos se observa más que en otros, el fin aristocratizante de su poesía.

Nostalgia de la Muerte:- Villaurrutia en este poema nos introduce a un mundo poético compuesto de nocturnos, nostalgias cuyos temas principales serán el amor, el sueño, la muerte, estatuas de mármol a las que trata de reanimar, y estados psicológicos. Predomina en su poesía una especie de desolación y vacío, es decir, como si la inteligencia fría fuese la que le hiciese su poesía, pero ayudada por el corazón, porque atrás de la aparente frialdad se esconde gran emoción o ansia de calor : "¿Qué voz, que sombra, que sueño / despierto que no he soñado / será la voz y la sombra / y el sueño que me han robado ? / "(Nostalgia de la Muerte, Pág.14)

Villaurrutia logra introducirnos en un mundo en el que realmente se siente una sensación de eternidad, de angustia, de tristeza, de vacío, de muerte: " oh cuando todo ha muerto / tan dura y lentamente que da miedo / alzar la voz y preguntar "quien vive " / dudo si responder a la muda pregunta con un grito / por temor de saber que ya no existo / - porque acaso la voz tampoco vive / sino como un recuerdo en la garganta/ y no es la noche sino la ceguera / lo que llena de sombra nuestros ojos" (Obra citada, Pág. 33).

Al tratar los sueños unas veces son simple pretexto para dejarnos -

entender otras cosas; pero otras veces nos muestra un sueño, logrando darnos la sensación de él, que es un estado semejante al de la muerte.

El amor es tratado en forma sensual, unido con la sensación de dureza y frialdad que caracteriza a la poesía de este libro.

En esta poesía la realidad es eludida callendo en la abstracción y en esta forma el campo será mayor: "No, no es la rosa rosa / sino la rosa increada, / la sumergida rosa, / la nocturna, / la rosa inmateria, / la rosa hueca/....." (Nostalgia de la muerte, pág. 50); además trata de llegar al fondo de las cosas, de ser profunda y en ocasiones simbólica: "Prisionero de mi frente / el sueño quiere escapar / y fuera de mí probar / a todos que es inocente. / Oigo su voz impaciente, / Miro su gesto y su estado / amenazador y airado. / No sabe que soy el sueño / de otro: si fuera su dueño / ya lo habría libertado" (Obra citada, Pág. 23).

Aparece de nuevo la característica de dibujo en la poesía de Villaurrutia de ahí que se base en sus dos sentidos predilectos, la vista y el tacto, que le sirven para llegar a la profundidad de las cosas: "¡Todo! / circula en cada rama / del árbol de mis venas, / acaricia mis muslos, / inunda mis oídos, / vive en mis ojos muertos, / muere en mis labios duros." (Obra citada, Pág. 11); "Es la rosa del tacto en las tinieblas, / es la rosa que avanza enardecida, / la rosa de rosadas uñas, /" (Obra citada, Pág. 50).

Obsérvase también el juego de palabras y de ideas necesarias para la efectividad, logrando en esta forma sutilezas en sus pensamientos: "cuando la vida o lo que así llamamos inutilmente / y que no llega sino con un nombre inencombrable / se desnuda para saltar al lecho / y ahogarse en el alcohol o quemarse en la nieve / cuando la ví cuando la vid cuando la vida / quiere entregarse cobardemente a obscuras / sin decirnos siquiera el precio de su nombre" (Obra citada, Pág. 32).

Poesía de gran subjetivismo y originalidad, a pesar de las influencias recibidas pero de las que logra desprenderse pronto, para conseguir su propia personalidad.

Décima Muerte:- Poema breve que es un canto a la Muerte, su gran tema, compuesto por diez décimos, un poema a la poesía, un nocturno y un poema dedicado al amor.

Es un poema filosófico que se pregunta y duda de la realidad de su ser, en esto yo encontré conexión con Calderón de la Barca, ya que éste se pregunta si la vida es sueño y el otro si existe o no existe, como se ve Villaurrutia llega más lejos que Calderón; ejemplo de Calderón : "¿Qué es la vida, Un frenesí, / ¿Que es la vida ? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / " (La vida es sueño, Pág. 118) ejemplo de Villaurrutia: "El miedo de no ser sino un cuerpo vacío / que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar, / y la angustia de verse fuera de sí, viviendo / y la duda de ser o no ser realidad. " (Décima Muerte, Pág. 4)

Para Villaurrutia la muerte en un principio es un misterio de la que poco a poco se va adueñando, porque se va apoderando de ella, como para aprisionarla, es de la manera que trata de dominar la angustia que siente ante ella. Y así nos hace sentir la muerte en otra forma, no triste sino con cierta ansia: "En el roce, en el contacto, / en la inefable delicia / de la suprema caricia / que desemboca en el acto, / hay el misterioso pacto / del espasmo delirante / en que un cielo alucinante y un infierno de agonía / se funden cuando eres mía / y soy tuyo en un instante. / " (Obra citada, Pág. 11.)

La poesía de Villaurrutia en gran parte se basa en los sentidos acude a la sensación para lograr un mayor contraste con un tema tan frío y -muerto como lo es la muerte : " Si tienes manos, que sean / de un tacto

sutil y blando / apenas sensible cuando / anestesiado me crean; " (La Décima muerte, Pág. 7) ; " porque en mi propia saliva / fundes tu sabor sombrío, / y a cambio de lo que es mío / me dejas sólo el temor / de hallar hasta en el sabor / la presencia del vacío. " (Obra citada, Pág. 12).

Poesía que en momentos es abstracta y que nos tiene en tensión, que logra gran perfección como nos dice José L. Martínez. "Poeta de obra breve e intensa cultivada hasta la perfección, Villaurrutia sabe dar a sus hallazgos la máxima tensión expresiva. Dispone las palabras de sus poemas, como las piezas justas de una máquina, consiente hasta el exceso del valor poético de cada uno de ellos." (México y la Cultura, Las Letras Patrias, De la Independencia a nuestros días, Pág. 444)

La inteligencia se pregunta y trata de desnudar todo, se responde que es la poesía, su ser, la Muerte, el amor.

El amor que trata es un amor sensual, después de habernos dejado sentir la angustia que en él le produce tanto la muerte como el amor: "Amor es una insólita lujuria / y una gula voraz, siempre desierta." (Obra citada, Pág. 17).

La poesía de Villaurrutia está formada por bellas imágenes. Usa el juego de palabras y en ocasiones nos presenta contrastes que se deshacen en la concepción o sugerencia de lo que trata de presentarnos : "Qué prueba de la existencia / habrá mayor que la suerte / de estar viviendo sin verte / y muriendo en tu presencia ! / Esta lúcida conciencia / de amar a lo nunca visto / y de esperar lo imprevisto; / este caer sin llegar es la angustia de pensar / que puesto que muero existo . " (Obra citada, Pág. 5); "si mi muerte te da vida / y goce mi frenesí, / ¡qué será, Muerte, de tí / cuando al salir yo del mundo, / deshecho el nudo profundo, / tengas que salir de mí?" (Obra citada, Pág. 13).

Canto a la Primavera y otros poemas, - Se abre este poema con un canto a la primavera en el que parte de concepciones sencillas y bellas: "La primavera sube / de la tierra ! Es el sueño / el misterioso sueño de la tierra dormida, / fatigada y herida " ; para terminar en unas de mayor complicación; que va desde lo muerto pasando por lo material del hombre hasta llegar a lo espiritual. Para Villaurrutia la primavera es símbolo de vida, amor y belleza.

El tema principal de este poema es el amor, el cual es tratado en la misma forma que trató a la muerte, es decir, de una manera fría, reflexiva y queriendo dar esa impresión de dureza tan buscada por él: "Mi sed no saciada, / y la guardo congelada / para un alivio futuro /. Acaso una boca ajena / a mi secreto dolor / encuentre mi sangre, plena, y mi carne, dura y fría, / y en mi acre y dulce sabor / sacie su sed con la mía. " (Canto a la primavera y otros poemas, XXIII).

Al entrar en juego la inteligencia hace que su amor sea angustioso y para tratar de evitar lo cambiante, el movimiento del mismo, la inteligencia, trata de ser cautivadora: "Amar es prolongar el breve instante / de angustia, de ansiedad de tormento / en que, mientras espero te presiento / en la sombra suspensivo y delirante. / ; Yo quisiera anular de tu cambiante / y fugitivo ser el movimiento, / y cautivarte con el pensamiento / y por él sólo ser tu solo amante : " (Obra citada, XXVII).

En determinados momentos su poesía se convierte en un juego de conceptos: "Por el temor de quererme / tanto como yo te quiero, / has preferido, primero, / para salvarte perderte. / Pero está mudo e inerte / tu corazón, de tal suerte / que si no me dejas verte / es por no ver en la mía / la imagen de tu agonía: / porque mi muerte es tu muerte. " (Canto

a la Primavera y Otros Poemas, XXXII).

Se trata de una poesía en algunos casos abstracta, de razonamientos y algunos transcendentales : "¡ Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido ! / Pero alguien en la angustia de una noche vacía, / sin saberlo él ni yo, alguien que no ha nacido / dirá con mis palabras su nocturna alegría / " (Obra citada, Estancias, LI).

A la frialdad se contraponen lo angustioso, cosa que nos tiene en tensión, por lo tanto es anulada esa frialdad tan anhelada por él : "Mi amor por ti ¡no murió! / Sigue viviendo en la fría, / ignorada galería que en mi corazón cavó. / Por ella descendiendo y no / encontraré la salida, / pues será toda mi vida / esta angustia de buscarte a ciegas, con la escondida/certifumbra de no hallarte. / " (Obra citada, XXXIII).

Villaurrutia trata de definirse a sí mismo, él se concibe ante todo inteligencia como lo prueba en el siguiente ejemplo: "Agucé la razón / tanto, que oscura fué para los demás / mi vida, mi pasión / y mi locura./ Dicen que he muerto . / No moriré jamás: / ¡ Estoy despierto ! " (Obra citada LV).

Villaurrutia nos presenta imágenes en las que logra gran efectividad, reafirmando la idea como se observa en el siguiente ejemplo : "Si nuestro amor está hecho / de silencios prolongados / que nuestros labios cerrados / maduran dentro del pecho ; / y si el corazón deshecho / sangra como la granada / en su sombra congelada, / ¿Por qué, dolorosa y mustia, / no rompemos esta angustia / para salir de la nada ?" (Obra citada, XXXI).

Con esto quedó caracterizada de una manera general la obra de cada poeta en la que vimos que no sólo existe una influencia juanramoniana, sino que también se observan otras influencias como antes lo dije, entre ellas la francesa, que existe en una mayor escala, pero que sólo la enuncié debido a que el objeto principal de la presente Tesis es sacar a la luz la influencia juanramoniana.

Además observamos cómo cada poeta logra sobreponerse a todas las influencias recibidas, para lograr bien pronto su propia expresión, aunque unos más pronto que otros.

BIBLIOGRAFIA

- CUESTA, JORGE. Poesía. Tierra Nueva. México, 1942.
- GONZALEZ ROJO, ENRIQUE. El Puerto y otros poemas. México, Editorial mundo, 1923.
- GOROSTIZA, JOSE. Canciones para cantar en las barcas. México, Editorial, Cultura, 1925.
- GOROSTIZA, JOSE. Muerte sin fin. México, Ediciones Loera y Chávez, 1939.
- NOVO, SALVADOR. Ensayos. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1925.
- NOVO, SALVADOR. Poesías Escogidas. México, Cuadernos México Nuevo, 1938.
- NOVO, SALVADOR. Espejo. Poemas antiguos. México, - Taller de la mundial, 1933.
- NOVO, SALVADOR. Nuevo Amor. México, Nueva Voz, 1948.
- ORTIZ DE MONTELLANO, BERNARDO. Avidez. México, Librería Cultura, 1921.
- ORTIZ DE MONTELLANO, BERNARDO. El Trompo de siete colores. México, Editorial Cultura, 1925.
- ORTIZ DE MONTELLANO, BERNARDO. Red, México, Contemporáneos, 1928.
- ORTIZ DE MONTELLANO, BERNARDO. Muerte de cielo azul. México, Cultura, 1937.
- ORTIZ DE MONTELLANO, BERNARDO. Sueños. México, Contemporáneos, -- 1933.
- PELLICER, CARLOS. Piedra de Sacrificios. México, Editorial Nayarit, S.A., 1924.
- PELLICER, CARLOS. Hora y 20. París, Editorial París América, 1927.
- PELLICER, CARLOS. Camino. París, Ediciones Estrella, 1929.

PELLICER, CARLOS. Hora de Junio. México, Ediciones Hipecamo, 1929-1936.

PELLICER, CARLOS. Recinto y otras imágenes. México, Edi. Tezontle, 1941.

PELLICER, CARLOS. Exágonos, México, Nueva Voz, 1941.

TORRES BODET, JAIME. Canciones. México, Editorial Cultura, 1922.

TORRES BODET, JAIME. La Casa. México, Herrero hermanos Sucesores, 1923.

TORRES BODET, JAIME. Los Días. México, Editorial Herro Hnos. Suc., 1923.

TORRES BODET, JAIME. Poemas. México, Herrero Hnos. 1924.

TORRES BODET, JAIME. Biombo. México, Herrero, 1925.

TORRES BODET, JAIME. Poesías. México, Espasa-Calpe, S.A. 1926.

TORRES BODET, JAIME. Destierro. Madrid, Barcelona, Espasa-Calpe S.A., 1930.

TORRES BODET, JAIME. Cripta. México, Ediciones Loera y Chávez, 1937.

TORRES BODET, JAIME. Sonetos. México, México y la Cultura, 1949.

VILLAUURUTIA, XAVIER. Reflejos. México, Editorial Cultura, 1926.

VILLAUURUTIA, XAVIER. Nostalgia de la muerte. Buenos Aires, Sur, 1938.

VILLAUURUTIA, XAVIER. Décima muerte y otros poemas no leccionados. México, Nueva Voz, 1947.

VILLAUURUTIA, XAVIER. Canto a la Primavera y otros Poemas. México, Nueva Floresta Editorial Style, 1948.

ALBERTI, RAFAEL. Antología poética. (1924-1940). Buenos Aires, Editorial Lozada, 1942.

- CERNUDA, LUIS. La Realidad y el deseo, Poesías - completas. México, Arbol Editorial Séneca, 1940.
- GARCIA-LORCA, FEDERICO. Romancero Gitano (1924-1927). Buenos Aires, Editorial Losada, 1943.
- GUILLEN, CARLOS. Cántico Fe de Vida. México, Litoral, 1945.
- JIMENEZ, JUAN RAMON. Antología Poética. Buenos Aires, - Editorial Losada, S.A., 1944.
- JIMENEZ, JUAN RAMON. La Estación Total con las canciones de la Nueva Luz. (1923-1936) Buenos Aires, Editorial Losada, S.A. 1946.
- JIMENEZ, JUAN RAMON. Platero y yo.
- APOLLINAIRE, GUILLUME. Calligrammes. Sizième édition. Lagny Sur-Marne, Gallimard, n.r.f., 1945.
- ELIARD, PAUL. Les mains libres. Montrouge, Gallimard n.r.f., 1947.
- LANNES, ROUGER. Jean Cocteau. Lyon, Editions Pierre Segher, 1945, Poètes d'aujourd'hui, Núm. 4.
- PARROT, LOUIS. Paul Eluard. Deuxième édition. Clichy, Editions Pierre Seghers, 1946. Poètes d'aujourd'hui, Núm. 1.
- SUPERVIELLE, JULES. Choix de Poèmes. Lagny-Sur-Marne, - Gallimard, n.r.f., 1947.
- SUPERVIELLE, JULES. A la nuit. Paris, Editions de la - Bacconnière, 1947, Les cahiers du - Rhône.
- GUESTA, JORGE. Antología de la poesía mexicana moderna. México, Contemporáneos, 1928.
- MAPLES ARCE, MANUEL. Antología de la poesía mexicana moderna. Roma, Poligrafía Tiberina, - 1940.
- ONIS, FEDERICO. Antología de la poesía española e-hispanoamericana (1882-1932), Madrid, Centro de estudios históricos, 1934.

VILLAURRUTIA, XAVIER. Laurel. Antología de la Moderna en lengua española. México, Laberinto Editorial Séneca, 1941.

A L'ENSEIGNE DES MUSES. Anthologie de la Poésie Française de Claude a nos jours, Montréal Editions Bernard Valiquette.

DIEZ CAÑEDO, ENRIQUE Juan Ramón Jiménez en su obra. México, El Colegio de México, 1944.

ORTIZ DE MONTELLANO, HERNARDO. Una botella al mar. México, Rueda 1946.

TORRES BODET, JAIME. Contemporáneos, notas de crítica. Herrero, 1928.

VILLAURRUTIA, XAVIER. Textos y pretextos. México, La Casa de España en México. 1940.

VILLAURRUTIA, XAVIER. La poesía de los jóvenes en México. México, Edición de la revista Antena, 1944.

MARTINEZ RENDON, M.D. Mensajes líricos de México 18 poetas. México, Talleres tipográficos de la Lotería Nacional, 1936.

MEXICO Y LA CULTURA. México. Secretaría de Educación Pública. 1946.

RAYMOND MARCEL. De Boudelaire an Surrealisme. Paris. Librairie José Corti. 1947.

CONTEMPORANEOS. Revista. México. Contemporáneos 1928-31. Núms. 1-2-4-7-12-16-26-27.

EL HIJO PRODIGO. Revista. México 1943. Núm. 12.

REVISTA DE LITERATURA MEXICANA México 1940. Núm. I

ULISES. México. 1927-28.