

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LIC. EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS

LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA EN DOS POEMAS

DE MANUEL MAPLES ARCE

Tesina que para optar el grado de
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas

Presenta:

María Elena De la Torre Monterrubio

Asesor: Lic. Eduardo Casar González

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

Principalmente a Eduardo Casar por su atención, su el tiempo y su trabajo dedicados.

A Enrique Flores, Arnulfo Herrera, Antonio Gallo y Mario Magallón a todos ellos por su ayuda con el tiempo, por su rapidez de lectura y corrección, y por el interés que dedicaron a mi tesina y a mi apresurada titulación.

A Samuel Gordon, Ricardo Palma e Israel Ramírez por su sincero apoyo.

A mis padres y a mis hermanas por el apoyo brindado siempre, porque es un logro también gracias a ellos.

A Edoardo, Andrea, Daniela, Fabián, Margarita, Adriana, Emma, Lucy, René, Mariana, Itzel (las dos), Maya, Gaby, Fernando, Oscar, Tayde, Lore, Elvia, Arthur, Mina, Elía, Camila, Pili, a los amigos del fútbol, y a todos aquellos que siempre me muestran una sonrisa.

A los mejores maestros de la vida: Caperucho, Camilo, Confianzas y Confianzudo, porque siempre tienen una mirada de aliento.

A mis abuelos, que aunque ya no están aquí, siguen estando.

ÍNDICE

I INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I	8
MARCOS DE REFERENCIA	8
1 EXPOSICIÓN METÓDICA	8
1.1 Definición del aspecto sociológico-literario	8
1.2 Las Vanguardias	10
2 CONTEXTUALIDAD HISTÓRICO-CULTURAL	15
2.1 Contexto histórico-social	15
2.2 Contexto literario	20
2.3 Las vanguardias en México	21
2.4 Los Contemporáneos	22
2.5 Agorismo	24
2.6 El Estridentismo	25

CAPÍTULO II	27
1 El movimiento estridentista	27
1.1 Poetas estridentistas	
1.2 La poética estridentista: el lenguaje y sus temas	32
CAPÍTULO III	34
1 Manuel Maples Arce	34
1.1 Semblanza de su obra, influencia, estilo y estructura	35
1.2 Manuel Maples Arce y su poesía social	38
1.3 Exposición sociológica en dos de sus poemas	39
CONCLUSIONES	67
BIBLIOHEMEROGRAFÍA	70
Diccionarios y Enciclopedias	
Directa	
Semi-directa	
Indirecta	

INTRODUCCIÓN

La poesía es uno de los géneros más olvidados por los lectores, muchas veces se dice que por su dificultad de expresión. No sé a qué se deba el olvido de la poesía, pero creo que es una parte importante en la literatura, en las artes y en la vida de los hombres. La poesía no es sólo un conjunto de palabras, la poesía nos lleva a expresiones de experiencias vividas, nombradas con formas diferentes y puestas en la música de las palabras.

En la literatura mexicana como en muchas otras literaturas hay artistas y movimientos que han sido olvidados o bien poco estudiados. Uno de ellos es el Estridentismo. Creo que esto se debe a la ruptura que los poetas de este movimiento hicieron con la estética del arte de su época.

En este trabajo intentaré hacer un estudio de una parte importante del arte mexicano, y a uno de sus grandes artistas; asimismo, indagaré en los aspectos de tipo social, que el artista plasma en su poesía como una queja por la situación de algunos grupos marginados en su país.

La literatura siempre es una representación de la realidad y, aunque toma formas ficticias, su gran cometido siempre es representar lo que se vive, y en algunos casos hacer denuncia de la condición humana. El papel sociológico no sólo en la literatura, sino en todo el arte es casi inevitable.

Dicho lo anterior puede resultar comprensible para los lectores que me dé a la tarea de estudiar los poemas “El vals del peyote” y “Revolución” de Manuel Maples Arce, ya que la denuncia que hace en ellos tiene un papel importante para su época y aún sigue vigente.

A lo largo de la lectura se encontrarán conceptos de apoyo para facilitar el acceso a las ideas aquí expresadas. Se dará un breve panorama histórico-cultural de la década de 1920 en México, y se harán anotaciones de acontecimientos históricos y artísticos internacionales que influyeron la vida del Estridentismo.

Apenas en el siglo pasado, la poesía dio un verdadero giro en su lenguaje y en su estética; ello como consecuencia de los movimientos de vanguardia que surgieron en Europa. En México se creó un movimiento autóctono, que tuvo influencia de otras vanguardias europeas, pero que tomó su propio camino en el arte de la creación.

En el capítulo II se dará un panorama del movimiento estridentista, y se hará mención de su estética, de sus integrantes, de sus temas, etc.

En el capítulo III se plasmarán aspectos de la vida y obra de Manuel Maples Arce. Y, por último, se desplegará un análisis sociológico de dos poemas de Maples Arce: “El vals del peyote” y “Revolución”.

Ciudad Universitaria, abril de 2005

CAPÍTULO I

MARCOS DE REFERENCIA

1 EXPOSICIÓN METÓDICA

1.1 DEFINICIÓN DEL ASPECTO SOCIOLÓGICO-LITERARIO

“Según la sagaz distinción de Henry James, la literatura aspira a reflejar la realidad *profundamente*, no exactamente”¹. “Parecen ser los románticos los que subrayan claramente las relaciones entre la literatura y la sociedad [...] la literatura es una expresión de la sociedad”²

El papel de la literatura siempre ha sido reflejar el mundo, la literatura no se crea a partir de algo desligado de la realidad; es cierto que cada visión de la realidad es subjetiva, pero también es cierto que la sensibilidad de un escritor lo lleva a plasmar en su literatura aspectos de la sociedad que son importantes para los demás hombres. En la literatura siempre se dejan ver problemáticas comunes en la vida de los seres humanos, y por lo tanto, de la sociedad en que viven, es decir, la literatura es testigo de las almas de los hombres y de su sociedad; se inmiscuye en la filosofía, en la psicología, en la política, en todo.

¹ Andrés Amorós. *Introducción a la literatura*, p.51

² *Ibidem.* p. 92

Entre la vida y la literatura hay una fuerte conexión. La literatura se nutre de la vida, habla de ella y la expresa de forma más detallada. Todas las obras de arte nacen de la vida y buscan retratarla de tal manera que le dan un sentido no sólo a las letras, sino también al hombre y a la vida.

La literatura presenta diferentes problemáticas de la humanidad, las detalla y da juicios, es una perspectiva, aunque no la única vía para resolver las contradicciones del hombre. “La literatura, fiel a su papel de siempre, sigue preguntando y planteando las grandes y pequeñas cuestiones que afectan al hombre, aunque no sea capaz (¿quién podría hacerlo?) de darles respuesta satisfactoria”³.

La literatura se caracteriza por tener mayor facilidad, entre otras artes, para “encerrar y expresar valores humanos, culturales, filosóficos, históricos, etc.”⁴, ya que la palabra significa y dice a los hombres, los lleva a una reflexión de sí mismos y de lo que los rodea.

La literatura plantea cuestiones sociales, y ella misma puede ser objeto de estudios sociales. Es un reflejo de costumbres, ambientes, modos de pensar, creencias y problemas que atañen a los hombres; es una de las formas más refinadas de expresión de una sociedad.

La obra literaria nace de un solo hombre, pero éste es un sujeto social, que no hace más que transcribir con un lenguaje específico lo que vive y ve a diario en su entorno. Las obras literarias retratan al mundo con

³ *Ibidem.* p. 65

⁴ *Ibidem.* p. 68

sus hombres, sus ambiciones, sus paisajes (internos y externos), sus bondades, es decir, con toda su problemática. Esos retratos son sin duda el reflejo de muchos de los lectores y sus problemas, o los problemas de su sociedad; ellos se encuentran en la obra literaria, porque ésta es parte de la realidad; la literatura puede servir “para la toma de conciencia colectiva ante una determinada situación”.⁵

La obra literaria es un producto social y una obra de arte. La vigencia de la literatura se debe a que siempre refleja problemas que son inherentes al hombre. Como producto social tiene la tarea de hacer críticas a la sociedad, esto acompañado de recursos estilísticos que dan belleza y un peculiar vigor a la lectura y que dan mayor fuerza a la crítica de lo narrado. La literatura es la escritura del mundo, es la escritura de todo lo que concentra al hombre y su sociedad, es la belleza y la fealdad, es el bien y el mal, es el todo tratado con magnificencia en el lenguaje y en sus detalles.

1.2 LAS VANGUARDIAS

Al lado de los movimientos literarios que surgen en el siglo XIX, se dan algunas rupturas estéticas en escritores como Whitman, Poe, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Verlaine y Mallarmé; los cambios que llevan a cabo en la estética literaria abren paso a tendencias colectivas, es decir, que a partir de nociones individuales de los escritores mencionados, los venideros

⁵ *Ibidem.* p. 93

tomarán los diferentes rasgos de todos, los unirán y los intensificarán en su obra de tal forma que se empezará a crear una nueva estética de la que después participarían más escritores, y de ellos surgirán los movimientos de vanguardia.

El término proviene del francés *avantgarde* (vanguardia) y fue el nombre con que se designó a algunos movimientos artísticos surgidos en Europa desde 1906 y que se sucedieron hasta 1939. Se dice que son movimientos de ruptura porque remueven los modelos estéticos establecidos; son un conjunto de reacciones contra todo lo tradicional del arte y, en particular, con el movimiento que los antecedió directamente. Significan un cambio de creencias o de la manera de expresión, son subjetivismos audaces en busca de una estética diferente.

Los postulados de estos movimientos son: negación del pasado estético, originalidad, actitud cosmopolita, mezcla entre las diferentes artes. La propuesta de estos movimientos siempre se hizo a través de manifiestos de un arte nuevo.

La literatura de vanguardia tiene posiciones subversivas con ideas revolucionarias, credos estéticos radicales, ideas especiales de la sintaxis frente a las tendencias conservadoras y busca una relación con las demás artes, aboga por terrenos mixtos o interdisciplinarios. El principal cometido de las vanguardias es perturbar la idea de literatura hasta antes establecida.

Estos movimientos se iniciaron después de Primera Guerra Mundial, por lo que se puede pensar que los artistas cambiaron entonces su perspectiva de ver la realidad, el arte y la estética, ya que en ese momento el arte se alejó de los cánones establecidos para plasmar las nuevas realidades, es decir, un mundo de destrucción, tecnología, pobreza, confusión, desilusión, etc.

Los movimientos de vanguardia con mayor importancia en Europa fueron:

- *Futurismo*, creado por Filippo Tommaso Marinetti; en su manifiesto hace una fuerte crítica al arte italiano de su tiempo y lo tilda de retórico y vacío. Su movimiento se caracteriza por exaltar la mecánica y la técnica, sus temas eran: el dinamismo, la velocidad, la máquina, el avión y el elogio de un futuro mecanizado en beneficio del hombre. Optaron por la destrucción de la sintaxis y la puntuación, prefirieron la sucesión de palabras en libertad.
- *Dadaísmo*, creado por Tristán Tzara. Se dice que el término proviene del balbuceo de los niños *dada*; pero también que es el nombre francés que se le asigna al caballito de juguete. Surge en Zurich en 1916 como repudio a los movimientos artísticos anteriores, incluidos el futurismo y el cubismo. Su estética era la del absurdo, lo ilógico, lo destructivo; era un grito que desafiaba a la razón del hombre, aquella razón que desembocó en la guerra. Este movimiento pretende que todo se aniquile, que se llegue a la nada para así crear un nuevo estado de las cosas. Es un nihilismo artístico en el que el azar juega un papel importante.

- *Surrealismo*: surge como influencia del dadaísmo. Se publica su primer manifiesto *La Revolution Surrealiste* en 1924 dirigido por André Breton. Este movimiento desdeña la realidad, y se interesa por aquellos pensamientos en los que la razón no se encuentra; no tienen interés por ninguna norma estética o moral. Sus principios incorporan la teoría del inconsciente y de los sueños. Plantean un tipo de escritura desligada de la lógica del lenguaje, rápida y automática; no tiene que ser dirigida por la razón, sino que debe inspirar al hombre sentimientos y reacciones inconscientes.

- *Cubismo*, aparece en 1907 con el cuadro *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso. Este movimiento compenetra planos, crea una simultaneidad en la visión; “su propuesta es una proliferación de las ideas de formas discontinuas, la acción puede donde se quiera, no tiene principio ni fin, todo es relativo”⁶.

Las vanguardias llegan a los países latinoamericanos de forma muy similar entre sí,

Las fuentes no son precisamente directas, sino que se dan por medio de revistas y periódicos, que como datos curiosos insertan de vez en cuando alguna que otra crónica de un escritor visitante o residente en un país de Europa, sobre un *ismo* o un autor de vanguardia⁷

⁶ Alicia de J. Giacinti Comte. *Literatura mundial*. p. 302-303

⁷ Luis Mario Schneider. *El estridentismo o una literatura de estrategia*. p.

En Chile aparecieron con Vicente Huidobro quien en 1916 sentó las bases del Creacionismo; ahí mismo Pablo Neruda se encarga de divulgar las vanguardias con las revistas *Vértice* y *Caballo de bastos*; Jorge Luis Borges llevó a Argentina ecos ultraístas al participar en las revistas *Proa* y *Martín Fierro*; y Nicolás Guillén en Cuba formó una vanguardia que se inspiró en el arte y la condición social de los negros para su escritura de tipo combativa. En México se dice que se dieron tres movimientos, el estridentismo, los contemporáneos y el agorismo.

En los movimientos de vanguardia cada grupo aporta una nueva visión del mundo y un nuevo estilo, los contemporáneos, es un grupo que carece de estas características, por lo tanto, no puede considerarse como una.

A pesar lo anticanónicos y de las rupturas que hicieron con el arte anterior, los movimientos de vanguardia “dejarán su huella permanente y, por muy heterodoxos y antiacadémicos que hayan querido ser, se incorporarán a la tradición viva de la historia literaria”.⁸

Su incorporación al arte y la huella que dejaron dieron pauta a la literatura contemporánea, a un nuevo estilo de escritura, que hasta la fecha se ve reflejado en los escritores contemporáneos.

⁸ Andrés Amorós. *Ibidem*. p. 60

2 CONTEXTUALIDAD HISTÓRICO-CULTURAL

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

El siglo XX se inició con guerras; la de mayor impacto fue, sin duda, la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Este acontecimiento representó un parteaguas en la historia del mundo; dejó ver devastación, destrucción, hambre, ambición, alianzas, etc. Los principales contendientes de la guerra fueron Alemania e Inglaterra, aunque otros países también se vieron involucrados. Su principal lucha fue para subyugar territorios y mercados.

En estas fechas se empezó a notar con mayor intensidad hasta dónde podían llegar los hombres y los gobiernos con tal de tener el poder y someter a otros; también se vislumbró más la atrocidad de la ambición.

La ambición del hombre no fue sola, se acompañó de la tecnología; así, el dominio de los otros era más fácil y las guerras se volvieron más sangrientas; en ese momento fue más fácil matar mayor cantidad de hombres con menor esfuerzo y de forma rápida y eficaz.

México se vio marcado no sólo por la Primera Guerra Mundial, la tecnología y la destrucción, sino también por su propia lucha: la Revolución Mexicana (1910-1921).

La Revolución Mexicana buscó la destitución de Porfirio Díaz, presidente de México desde 1877 hasta 1911. Durante estos largos años, la parte más pobre de México se vio sumergida en injusticia y mayor pobreza.

Para la parte adinerada de la sociedad, el porfirismo resultó bien por un tiempo, ya que ésta ansiaba la paz y la reconstrucción económica, reconstrucción que se dio principalmente con una férrea administración y la construcción de ferrocarriles. Pero sólo se benefició a la parte rica del país. La riqueza que se logró en el porfiriato fue gracias a la explotación y el despojo de los pobres. La profunda división de las clases sociales en la sociedad mexicana y el enorme incremento de las clases pobres, terriblemente afectadas por la inmovilidad social. Los pobres fueron más sumergidos en su pobreza y los ricos se hicieron más ricos.

El mexicano se vio negado y el extranjero enaltecido. Díaz quería introducir en la cultura mexicana aspectos franceses y estadounidenses; los primeros se aprecian en la música, en la arquitectura y en algunas costumbres que adopta la clase adinerada del país. Y los segundos se advierten en la parte industrial del país. El estadounidense logró buenos puestos en compañías mexicanas, ya que no se le pedía ningún requisito para ingresar en ellas, en cambio al mexicano se le hacían rigurosos y exhaustivos exámenes. Las empresas extranjeras también gozaron del poder de Díaz, ya que eran exoneradas de muchos de sus pagos y obligaciones.

A pesar de la dificultad que tuvieron los mexicanos para ascender en la pirámide social, hubo jóvenes que lograron hacer estudios en diferentes campos. Pero siempre había nuevas barreras que impedían la movilidad social. Cuando las nuevas generaciones buscaron destacarse en la vida pública e intentaron acercarse a los puestos del gobierno, se encontraron

con un gobierno endurecido desde la raíz, los cargos públicos eran pocos y ya todos estaban ocupados.

Los jóvenes advirtieron la petrificación de la sociedad mexicana, y al observarse sin un lugar en ella, optaron por sacudirla para renovarla, de lo contrario no tendrían cabida en ella.

La renovación se vio en las últimas elecciones del Porfiriato, ya que por primera vez desde hacía treinta y tres años, más partidos políticos contendieron para diputados y senadores, sin lograr ningún escaño. En cuanto a la presidencia, todos los nuevos partidos estuvieron de acuerdo con la reelección de Díaz, siempre y cuando éste dejara libre la elección de vicepresidente. Díaz no hizo caso a la petición e impuso la reelección de Ramón Corral.

La petrificación social, la pobreza y el autoritarismo tanto en el gobierno como para la elección de gobernantes, llevaron a un mal generalizado en el país; ello desembocó en la rebelión iniciada por Francisco I. Madero, la Revolución Mexicana, que seis meses después llevó a la caída del régimen de treinta y cuatro años que instauró Díaz.

Desde su refugio en el exilio Madero “formulaba y hacía penetrar en México su plan revolucionario. Denuncia el fraude electoral de junio; desconoce los poderes constituidos, él mismo ocupará la presidencia en forma provisional hasta la realización de nuevas elecciones...”⁹. Otros de los oponentes que luchaban al lado de Madero fueron Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur del país.

⁹ Eduardo Blanquel. *Historia mínima de México*. p. 138

Madero, sucesor de Díaz, tenía que resolver los problemas legados por el dictador, es decir: la explotación de obreros y campesinos; la influencia de Estados Unidos en la política mexicana, y los intereses extranjeros que había defendido Díaz. En su gobierno todo se debía hacer de acuerdo con la ley, y no con la fuerza. No logró consolidar el poder. En el congreso estaban situados muchos intereses porfiristas y revolucionarios. Los inversionistas extranjeros se vieron afectados porque el gobierno maderista no los eximía de sus obligaciones. Todos aquellos afectados por el gobierno de Madero, se unieron con el ejército porfiriano, de manera que asaltaron el poder y Madero fue asesinado por el entonces ministro de guerra Victoriano Huerta, el mismo que usurparía la presidencia.

Huerta siempre careció de fuerza social debido a la forma en que llegó al poder y porque en su gobierno no había una verdadera restauración. Su gobierno no fue eficaz a pesar de los programas de los intelectuales y políticos que se le aliaron. Huerta siempre estuvo ligado a la política internacional de los Estados Unidos, y cuando ésta cambió de rumbo, Huerta tuvo que sostenerse con sus propias fuerzas.

Los revolucionarios se reagruparon con Venustiano Carranza y se encaminaron a una lucha para restaurar el país; pronto vencieron a Huerta y lo obligaron a dejar el poder en julio de 1914.

Carranza inició su mandato en 1914; se empeñó por consolidar un gobierno poderoso que lograra transformaciones políticas y económicas; y se propuso restablecer la soberanía nacional.

El gobierno de Carranza logró avances, pero muchos de los problemas nacionales seguían latentes: el problema agrario, las ambiciones de los nuevos caudillos. México era un mosaico de exigencias y problemas, para los cuales había pocas soluciones. Los revolucionarios inconformes, empezaron a tener fricción con Carranza, que apaciguó los ánimos de sus adversarios por medio de la violencia.

La oleada de violencia se pacificó con la elaboración de la Constitución de 1917; en ésta se establecieron la educación laica, el dominio de las riquezas del país, y los derechos laborales de los trabajadores.

La época carrancista culminó con el choque que tuvieron los revolucionarios. A diez años de iniciada la revolución, los grandes personajes que habían iniciado la lucha, Madero, Zapata y Carranza, ya no existían.

Para 1920 México había logrado una era más pacífica, aunque los gobiernos no habían logrado solucionar problemas como el reparto de tierras, la fijación de salarios mínimos, la expropiación de latifundios y la creación de servicios públicos como escuelas, hospitales, etc. Durante las presidencias de Álvaro Obregón y Elías Calles se logró que el gobierno fuera estable y se comenzó a reconstruir el país, "México vivía sin duda una época de transformaciones inusitadas. Su rostro moderno comenzaba a

perfilarse”¹⁰. Es durante este período que se dio un gran avance en la educación, cuando se hizo cargo de esta secretaría José Vasconcelos; se creó el Partido Nacional Revolucionario que intentaba unir a los revolucionarios y evitar disputas por el poder. Fue también durante estos gobiernos que se dio otro período de violencia debido a la Guerra Cristera.

Como se puede ver, históricamente el movimiento estridentista está marcado por los cambios, la violencia y la tecnología. La visión de la estética que quedó en los hombres que fueron partícipes de estas luchas, cambió debido a lo que vieron y vivieron, a su contacto con el mundo, con la realidad; la violencia y la injusticia los marcaron, y a la estética se incorporó lo grotesco del mundo.

Las diferentes guerras dieron a “la humanidad un clima de inestabilidad y despertaron sentimientos de angustia que obligaron a los escritores a replantear sus ideas, rechazando el pasado y a tratar de vivir el momento”¹¹. Las guerras llenaron de pesimismo al hombre y su arte.

2.2 CONTEXTO LITERARIO

En Europa como ya se dijo, se dieron muchos movimientos de vanguardia, como el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo; todos ellos con gran interés por dejar atrás las antiguas formas de hacer literatura, todos ellos creando y proponiendo nuevas formas.

¹⁰ *Ibidem.* p. 148

¹¹ Alicia de J. Giacinti Comte. *ibidem.* p. 302

La literatura tendió al psicoanálisis, al surrealismo y a las aberraciones de lo grotesco. También trató de analizar los problemas sociales, interpretar el alma de las masas y la marcha de la civilización.

En la literatura mexicana el panorama de 1900-1914 fue diferente. Durante esta época la literatura siguió los cánones establecidos, en la poesía se mantuvo el dominio del modernismo y en la prosa el realismo-naturalismo.

En este mismo período surgió el Ateneo de la Juventud, grupo de escritores que veneraban la cultura y las letras, abogaban por un retorno a la filosofía y al arte, revaloraban las letras clásicas, y fueron grandes aficionados a autores ingleses, franceses, alemanes y españoles. Entre los integrantes de este grupo se encuentran: Julio Torri, Pedro Henríquez Ureña, Martín Luis Guzmán, Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Saturnino Herrán, Diego Rivera, Gerardo Murillo, entre otros. Todos los creadores del Ateneo se caracterizaban por su nacionalismo.

El período que comprende de 1915-1930 es de transformación e insubordinación para la literatura, debido a las vanguardias, aparecieron el estridentismo, los contemporáneos y el agorismo.

2.3 LAS VANGUARDIAS EN MÉXICO

El vanguardismo europeo llegó a México con José Juan Tablada, y desembocó en tres formas según algunos críticos de la literatura, el estridentismo, los contemporáneos y el agorismo. El grupo de los

contemporáneos frecuentemente no es considerado por la crítica como un movimiento de vanguardia. El movimiento agorista no goza de renombre, pero eso no quiere decir que no haya existido.

A los tres movimientos les tocó vivir el momento de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el inicio del muralismo mexicano. Políticamente se vivían en México los años de Obregón y Calles.

El arte cambió, por lo tanto, la literatura también, dejando atrás parámetros establecidos. Esta nueva literatura se enfrentó con un mundo nuevo, en el que todo valía, en el que se contempló lo más ínfimo y grotesco. Esta forma de creación rebuscó en el interior de los hombres, de la sociedad y de su tecnología, hizo una única cosa de todo, porque al fin el hombre, la sociedad y su creación (tecnología) se conjuntaron y significaron el avance y retroceso del hombre.

2.4 LOS CONTEMPORÁNEOS

Este grupo nació en 1919, cuando Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano fundaron el segundo "Ateneo de la juventud" junto a José Gorostiza y Enrique González Rojo; no fue una generación homogénea, en ella se reunían los ya mencionados y Carlos Pellicer, Octavio G. Barreda, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen y Salvador Novo.

Crearon revistas, entre las que se encuentran: *La Falange* (1922-1931), *Ulises* (1927-1928), *Contemporáneos* (1928-1931).

“Les caracteriza su preocupación exclusivamente literaria y los límites que imponen a su formación cultural”¹². Tenían gran interés por las letras francesas, españolas, inglesas y estadounidenses de su época.

Como antes mencioné, las críticas están muy divididas en cuanto a la clasificación de éste grupo como un movimiento vanguardista. En mi opinión el grupo no puede ser considerado como vanguardia, ya que no cumple con las características que dichos movimientos desarrollaron; por ejemplo: no tienen un manifiesto, no hacen mención de la tecnología y conservan mucho de la estética modernista, es decir, no hay ese tipo de innovación en su arte.

Sin importar en donde se encasille a este grupo, se tiene que tomar en cuenta que su literatura contribuye de manera muy considerable a la literatura mexicana.

Es grande el aporte que hizo el grupo al desarrollo teatral en México, ya sea por las traducciones que realizaron de las obras de Gide, Cocteau, O'Neill y Giradoux, como por las puestas en escena y la enseñanza de la técnica teatral, o bien por las piezas que escribieron algunos integrantes del grupo. Debido a que tenían gran interés por el arte, muchos de ellos empezaron a hacer crítica de artes plásticas, música y cine. El mayor impulso se lo dieron a la poesía “...así pudo ser posible la extraordinaria y variada aportación poética que han legado a nuestras letras”¹³, de autores como Gorostiza, Pellicer y Villaurrutia.

¹² José Luis Martínez. *Literatura mexicana del. Siglo XX. 1910-1949*. p. 30

¹³ *Ibidem*. p. 31

A pesar de la calidad de su literatura, muchos los criticaron por la homosexualidad de algunos de sus integrantes y por su cosmopolitismo frente al desinterés por el arte mexicano, y por la supuesta indiferencia que denotaban sus escritos ante la problemática del país.

2.5 AGORISMO

Este movimiento inició a mediados de 1929. Su estudio se centró en las condiciones de lucha social en el mundo y en México; se caracterizó por objetar el estado de las cosas imperante en la época y, por cuestionar la condición social.

Entre sus filas se encontraban: María del Mar, Gilberto Bosquez, Luis Octavio Madero, Gustavo Ortiz Hernán, José María Benítez, Lil-Nahi, Héctor Pérez Martínez, Manuel Gallardo, Martín Paz, Alfredo Ortiz Vidales, etc.

Las actividades del grupo estaban dirigidas al servicio del pueblo y de la clase obrera mexicana; su trabajo intelectual era dirigido a las masas, sus objetivos eran profundamente humanos. Su arte debía interpretar la vida cotidiana.

Sus propuestas estéticas eran hacer literatura sin temas narcisistas, romper con la teoría estética anterior, humanizar el arte, reflejar lo social más que lo individual y, homologar el arte a la acción social.

Sus publicaciones fueron *Vértice* (1929) y *Agorismo* (1929). El Agorismo fue un movimiento breve que se dio a conocer muy poco, culminó en 1930.

2.6 ESTRIDENTISMO

Los *ismos* se extendieron rápidamente por Europa y llegaron a América. En la década de los veinte José Juan Tablada introdujo la influencia del vanguardismo en México, poco después se formaría el estridentismo.

El estridentismo fue el primer movimiento de vanguardia que surge en México. Se cree que se adoptó el nombre de estridentismo porque se quería romper con la monotonía de una vida artística todavía corroída por el provincianismo (poesía posmodernista), es decir, buscaba hacer un ruido insoportable, buscaba escandalizar al mundo artístico, buscaba nuevas bases de la estética.

Este movimiento invita a la ruptura del arte y a la creación de algo nuevo, en todas las representaciones artísticas. El movimiento surgió en Jalapa, Veracruz, durante los últimos días de diciembre del año 1921, con el *Manifiesto Actual No. 1*. En la escandalosa publicación de su primer manifiesto, documento firmado únicamente con el nombre de Manuel Maples Arce, se grita “Muera el cura Hidalgo, Chopin a la silla eléctrica, viva el mole de guajolote”.

Las corrientes que lo nutren provienen del futurismo y el dadaísmo; se puede apreciar en la irreverencia hacia el arte clásico y en la admiración

por la belleza de las máquinas. El estridentismo pretendía dar a conocer el mundo tal y como es, lleno de máquinas, de ruido y acero. Este movimiento respondió a la preocupación por renovar el arte mexicano.

Estos escritores buscan “la novedad en el ritmo y la expresión, huyen de toda ortodoxia, pugnan por la audacia de pensamientos e imágenes, sostienen credos estéticos radicales y no se detienen ante ningún obstáculo de carácter gramatical o de preceptiva...”¹⁴

¹⁴ Sergio Howland Bustamante. *Historia de la literatura*. p. 246

CAPÍTULO II

1 EL MOVIMIENTO ESTRIDENTISTA

Nació con el *Manifiesto Actual No. 1* del poeta Manuel Maples Arce durante los últimos días de 1921.

El documento incluye un “Directorio de Vanguardia”, y hace un llamado a todos los artistas de la época para crear un arte nuevo. El movimiento no sólo contuvo en sus filas a escritores, sino también a artistas plásticos, pintores, escultores, fotógrafos, tales como Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez, Jean Charlot, Germán Cueto, Diego Rivera, Fermín Revueltas, Xavier Guerrero, Máximo Pacheco, Guillermo Ruiz, entre otros.

El estridentismo tuvo como dos grandes influjos el futurismo y el dadaísmo. Lo que más admiraron los estridentistas del futurismo y del dadaísmo era el asombro que les causaban las máquinas y la irreverencia hacia el arte clásico. Otras influencias del estridentismo, fueron el surrealismo, el cubismo y el arte abstracto.

El primer manifiesto y el ruido que provocó, anunció una nueva literatura y una total renovación estética; fue una declaración de principios, un golpe al tradicionalismo, al costumbrismo, al modernismo y a sus decadentes epígonos plagados de cisnes y princesas. El *Actual* se dio a conocer pegado en las paredes de la Ciudad de México. El manifiesto se tituló *Actual numero 1 “Hoja de vanguardia. Comprimido Estridentista de*

Manuel Maples Arce". Está constituido por un prólogo, catorce puntos y una fotografía del autor. El prólogo gira alrededor de la palabra ÉXITO, y en esta misma se hace mofa del espíritu patriótico y religioso. Era también una invitación para que los artistas se unieran al movimiento de renovación artística.

El documento contiene catorce puntos, en los cuales se expresa: 1) que no hay una sola estética, sino que todo depende de las "relaciones y coordinaciones" que se hagan de las cosas. 2) La técnica del arte para los medios de expresión debe ser cualquiera que ayude a enunciar los sentimientos. 3) Las máquinas son motivo para crear arte, hablar de la tecnología es de mayor importancia que hablar de señoritas. 4) Exalta todas las grandes construcciones del hombre como puentes, máquinas, etc. 5) El autor y el crítico de arte deben ser sinceros, y no dejarse llevar por cuestiones establecidas. 6) Exaltar la belleza de los automóviles, los rótulos, los anuncios, las fachadas, etc. 7) En éste se refiere al arte como una combinación de diferentes formas artísticas, como una totalización de "las emociones interiores y sugerencias sensoriales en forma múltiple y poliédrica"¹⁵. 8) Cuestiona "el significado de la emoción como fuente primordial de la creación estética"¹⁶. 9) Se queja de aquellos escritores que siguen la línea estética clásica, y también de aquellos que los publican. 10) Hace un llamado a la cosmopolitización de los hombres. 11) Llama a una destrucción de todas las teorías del arte, deben crearse teorías propias. 12)

¹⁵ Luis Mario Schneider. *El Estridentismo, México 1921-1927*. p. 44

¹⁶ *Ibidem*. p. 12

El arte se debe hacer para el momento, no pensando en permanencias. 13) Hace burla de los críticos de arte que no se renuevan y sólo hacen su crítica basándose en elementos estéticos clásicos. 14) Felicita a todos aquellos artistas que van a crear algo nuevo y renovado para el arte.

Este documento buscaba renovar y actualizar al arte, un arte estancado, que según parecía, lo único que hacía era describir.

El 15 de julio de 1922 apareció el primer libro estridentista: *Andamios interiores* de Manuel Maples Arce, en él se puede ver una nueva temática, original y de lenguaje vanguardista; como mencionaría Arqueles Vela en *El Heraldo de México* “Para comprender a Maples Arce [...] Hay que arrancarse el cerebro y lanzarlo al espacio. Hay que arrancarse el corazón y echarlo a rodar bajo los túneles interazules...”¹⁷

Fueron de gran relevancia las publicaciones que hechas en *El Universal Ilustrado* durante la dirección de Carlos Noriega Hope, gracias a este periódico los escritos estridentistas y los de todos los jóvenes de entonces tuvieron mayor difusión.

El *Manifiesto Actual No. 2* apareció el primero de enero de 1923 en Puebla, a la firma de Maples Arce se sumaban las de Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, M.N. Lira, Mendoza, Molina y doscientos nombres más. En este se pedía la participación de la juventud intelectual del estado de Puebla y la adhesión a las filas triunfales del estridentismo. El tono del movimiento seguía siendo incendiario, panfletario, provocador. Por medio de insultos a héroes nacionales, sacudían las conciencias más

¹⁷ *Ibidem.* p. 14

tradicionales; también llenaban de insultos al grupo de los contemporáneos. Este manifiesto es más breve que el primero, pero más violento.

El movimiento publicó dos revistas *Actual* e *Irradiador*, las cuales desaparecieron en 1923; a parte de estas dos se editaron algunos libros y otros escritos en el *El Universal ilustrado*. Cuando desaparecieron sus revistas, el movimiento se quedó sin órgano difusor; en un intento por mejorar la difusión, el 12 de abril, en la inauguración del Café de Nadie, se hizo una exposición del estridentismo, el evento se propagó y eso ayudó a que el movimiento se diera a conocer mucho más.

En el *Actual* número 3 se empezó a advertir un espíritu de homogeneidad vanguardista. A partir de este número la crítica comenzó a tomar en cuenta a esta generación intelectual. Éste surgió en 1923

no aporta sustancialmente nada nuevo a la teoría estridentista; su única importancia estriba en haberse lanzado en otro rumbo geográfico del país, es decir, como mera difusión¹⁸

En 1926 se hizo un cuarto manifiesto, *Chubasco estridentista*, en 1926 durante el III Congreso Nacional de Estudiantes; en éste se habla de crear para 1926 una universidad estridentista, un teatro, la publicación de nueve libros, y para 1927, se dijo que el estridentismo había inventado la eternidad. En este manifiesto ya no se postulaban nuevas cosas para la estética del movimiento. En 1926 se publicó la revista *Horizonte*, año en el que gozó de bastante difusión.

¹⁸ *Ibidem.* p. 25

Muchos de los integrantes del movimiento comenzaron a tomar cargos públicos; en la revista *Horizonte* las colaboraciones cada vez se enfocaban más a ideología social; tenían mayor acción en los congresos estudiantiles y en la militancia que enaltecía los logros de la Revolución Mexicana; todo esto como testimonio de que el movimiento estridentista se dejó de interesar por la estética y que fijó su mirada en la política.

Los estridentistas apoyaban el gobierno de Heriberto Jara en Veracruz. Pero en septiembre de 1927 éste militar comenzó a tener problemas, se le presentó una crisis política y fue derrocado del poder. Consecuentemente, el estridentismo se tuvo que retirar rápidamente de Xalapa. Los estridentistas habían sido protegidos por Jara, pero caído éste, los estridentistas regresaron a la Ciudad de México, y poco a poco se dispersaron. El estridentismo vio su fin con la caída de Jara, aunque ya desde entonces sus integrantes habían decidido terminarlo.

1.1 POETAS ESTRIDENTISTAS

Entre las filas del movimiento estridentista se encontraban escritores como Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, Luis Martín Loya, Febronio Ortega, Humberto Rivas, Luis Ordaz Rocha, Miguel Aguillón Guzmán, Salvador Reyes, Luis Quintanilla, Salazar Medina, Miguel N. Lira, Moisés Mendoza. Ellos fueron algunos de los escritores que dieron existencia y fuerza al movimiento, entre ellos se encuentran poetas, prosistas, dramaturgos.

1.2 LA POÉTICA ESTRIDENTISTA: EL LENGUAJE Y SUS TEMAS

El estridentismo es una subversión en contra de los principios reaccionarios que estandarizan el pensamiento de la juventud intelectual de la América¹⁹.

La literatura estridentista era nueva, renovadora, visiblemente orientada hacia el futuro; buscaba redefinir la estética, era un movimiento de reacción contra la literatura y principalmente contra la poesía en boga, buscaba una ruptura con lo establecido, quería imponer una contemporaneidad. De tal forma que fijó su atención en todo lo que rodea al hombre, todo aquello que él mismo ha creado; si el posmodernismo de Enrique González Martínez había colocado al búho en el lugar del cisne modernista, los estridentes estaban dando un salto cualitativo al imponer al pájaro mecánico (el aeroplano) como símbolo o emblema de su estética.

Su poesía intentaba la transformación de la imagen y centraba sus esfuerzos en la semántica poética, aunque también el léxico y su relación con la sintaxis eran importantes. La estética que planteaba este movimiento, se centraba en un nivel semántico, en la naturaleza de los procedimientos de significación poética, en sus imágenes.

La poética estridentista, en general, manejaba tres tipos de imágenes, que son las siguientes:

- La imagen *simple*: liga la poesía con la poesía anterior y no presenta ningún aspecto novedoso.

¹⁹ *Ibidem.* p. 17

- La imagen simultánea: (utilizada también por creacionistas y ultraístas, por el futurismo y el montaje cinematográfico) imágenes basadas en la estética *cubista*; en éstas el mundo se expresa mediante un rompimiento de las leyes naturales. La realidad que ha sido fragmentada siempre se puede recuperar, armada de forma diferente, pero plasmada estéticamente.

- La imagen indirecta o abstracta: está estrechamente vinculada con el arte abstracto. En estas imágenes la realidad no cuenta, lo expresado dinámicamente no posee un correlato objetivo.

Eran esencialmente renovadores y por eso atacaban y zaherían a los escritores tradicionalistas o conservadores, y odiaban a quienes concebían cualquier estética como definitiva²⁰.

En la poética de los estridentistas se encuentran dos vertientes: la primera se da en los orígenes del movimiento, y hace referencia básicamente a las maquinarias, a la tecnología, al dinamismo, etc; en la segunda se dejan las imágenes de la modernidad y se toman en cuenta los aspectos de las consecuencias de la modernidad, es decir, pobreza, injusticia, problemas que aquejan a la humanidad debido a su ambición.

²⁰ *Ibidem.* p. 35-36

CAPÍTULO III

1 MANUEL MAPLES ARCE

Manuel Maples Arce, poeta y crítico, nació en Papantla, Veracruz, el primero de mayo de 1900.

Realizó sus primeros estudios en Tuxpan, y en la Ciudad de México obtuvo el título de abogado, por la Universidad Nacional en 1925. En la Sorbona, en París, realizó estudios sobre literatura francesa e historia del arte.

A los veintisiete años fue secretario general del Gobierno de Veracruz (1925-1928), durante su desempeño en éste, dio gran impulso a la cultura y realizó una campaña de ediciones, principalmente literarias y educativas, también en este periodo publicó la revista *Horizonte*,

Después fue elegido diputado a la Legislatura local y, más tarde, al Congreso de la Unión y murió en la ciudad de México el 26 de junio de 1981. Fue consejero técnico de Narciso Bassols, secretario de Educación Pública. También desempeñó diferentes cargos públicos en Hispanoamérica y en Europa; fue embajador de México en Japón y en Beirut.

Formó el movimiento estridentista cuando publicó el *Actual núm. 1*, primer manifiesto estridentista, al que siguieron otras publicaciones de vanguardia con las que intentó una revolución literaria al romper con la vieja tradición poética y experimentar nuevas formas de expresión. Después del

movimiento revolucionario, México tenía un aire de renovación, que se dio también en el arte; Maples Arce hizo posible la renovación en el arte, junto a otros artistas. Él mismo decía que el estridentismo era la única herencia cultural de la Revolución.

1.1 SEMBLANZA DE SU OBRA, INFLUENCIA, ESTILO Y ESTRUCTURA

POESÍA:

- *Tintas de abanico*, México, 1920.
- *Andamios interiores* Ed. Cultura, México, 1922.
- *Urbe*, Andrés Botas e Hijo, México, 1924.
- *Poemas interdictos*, Horizonte, Xalapa, 1927.
- *Metrópolis*, (trad. al inglés John Dos Passos), T.S. Book Company, New York, 1929
- *Memorial de la sangre*, Talls. Gras. de la Nación, México, 1947.
- *Las semillas del tiempo: obra poética 1919-1980*.

ANTOLOGÍA:

- *Antología de la poesía mexicana moderna*, Poligráfica Tibetana, Roma, 1940.

ENSAYO:

- *El paisaje de la literatura mexicana* , Edit. Porrúa Hnos., México, 1944.

- *El arte mexicano moderno*, México, 1945
- *Peregrinación por el arte de México (Ciudades, obras, monumentos)*, Buenos Aires, 1952
- *Incitaciones y valoraciones*, Cuadernos Americanos, México, 1957.
- *Ensayos japoneses* , Editorial Cultura, T.G., S.A., México, 1959.

RELATO:

- *A la orilla de este río*, ilustr. De Leopoldo Méndez, Ed. Plenitud, Madrid, 1964.
- *Soberana juventud*, Edit. Plenitud, Madrid, 1967.

PRÓLOGOS:

- Germán List Arzubide, *Esquina*, poesía, México, 1924.
- *Siete cuentos mexicanos*. Selec. y pról. Manuel Maples Arce. Panamá: Bibl. Selecta, 1946.

Como ya mencioné las influencias de Maples Arce son las vanguardias que se dieron en Europa y en Latinoamérica, sus escritos están llenos de imágenes cubistas y futuristas, por supuesto con su toque estridentista.

Fue Maples Arce quien sentó las bases teóricas que sustentan el arte y la poesía estridentistas.

Esta vanguardia busca que se tomen en cuenta las inquietudes espirituales y todo el complejo espiritual de emociones y fuerzas suprasensibles del hombre²¹.

En su poesía nos entrega un coherente y complejo retrato del mundo, mediante una serie de imágenes aparentemente desorganizadas, que trascienden la lógica, lo puramente racional. Es necesario afirmar que la esencia del cambio de esta poesía no radica en los objetos a los que hace referencia, en el mundo moderno que describe, sino en las imágenes que utiliza para describirlo; renovó esa naturaleza de la imagen y cierto mecanismo que sustenta la significación poética.

La obra estridentista de Maples Arce se puede dividir en dos: una es la que sigue todos los pasos marcados por la vanguardia, y que pertenece a la primera etapa del autor; y la otra es en la que deja algunos elementos del estridentismo, pero sigue tratando temas como el hombre y la sociedad. Estos poemas fueron escritos en la última etapa del autor. En los poemas de la primera etapa el lenguaje es un poco rebuscado, aunque siempre claro, mientras que en la segunda etapa el lenguaje es más sencillo.

En los escritos de la primera etapa encontramos mención de elementos de la modernidad, la velocidad y la tecnología; la forma del discurso puede estar medida o ser en verso libre; cuando utiliza el verso libre es para dar mayor rapidez al poema, de tal forma que contenido y forma tienen una misma velocidad, y eso confiere mayor fuerza al tema.

²¹ Manuel Maples Arce, *Soberana Juventud*, Editorial Plenitud, Madrid, 1976, p. 188

En los de la segunda etapa el elemento estridentista que permanece es el tema de la condición humana; tiene una nueva forma de narrar en la que los elementos de la modernidad y la tecnología quedan fuera, pero no quedan fuera sus consecuencias en el mundo.

El tipo de verso que utiliza Maples Arce no presenta ninguna innovación importante, por el contrario, utiliza alejandrinos clásicos divididos en hemistiquios, de manera tal que algunos versos son heptasílabos; también utiliza el verso libre y las cuartetas.

1.2 MANUEL MAPLES ARCE Y SU POESÍA SOCIAL

La poesía de Maples Arce que estudio en este trabajo sigue vigente: representa problemáticas que en nuestro tiempo siguen agobiando al hombre. Por eso me parece importante desempolvar estos poemas y presentarlos.

Los estridentistas, como ya se mencionó, se ocuparon también de política y de justicia social en sus escritos “El estridentismo incursionó en la protesta, utilizó, y no asiduamente, un lenguaje de solidaridad con la causa obrera o campesina de México...”²²

Los estridentistas dejaron de hacer arte por simple estética, y convirtieron sus obras en una renovación temática y estilística que se preocupaba por lo que acontecía en su sociedad.

²² Luis Mario Schneider. *Ibidem.* p. 34

Casi inconscientemente, el estridentismo va inscribiéndose en un orden más orgánico, a la vez que va conformándose no sólo en puras teorías estéticas, sino también en un plano social y político [...] el estridentismo busca afirmarse en una verdadera realidad nacional. Ya no se trata de perseguir el escándalo un tanto gratuito con la idea de provocar reacciones que inquieten el ambiente artístico, sino de buscar apoyo en el orden social como justificación del quehacer creativo²³

En los escritos de Maples Arce se nota la indignación por la inequidad y la injusticia social, y creo que si sus sentimientos o sus saberes ante esto fueran superfluos, no escribiría de la forma que lo hace. Los dos poemas que examinaré son una protesta ante la sociedad mexicana que olvida una parte de sí misma, que olvida a los indígenas, o bien, que olvida a aquellos pobres que lucharon por el bien de todos en la revolución.

1.3 EXPOSICIÓN SOCIOLÓGICA EN DOS DE SUS POEMAS

El primer poema es “Revolución”, pertenece al libro *Poemas interdictos*, publicado en 1927. Como se puede ver este poema corresponde a la primera etapa del autor, en él encontraremos temas y palabras que alcanzan los preceptos marcados por los manifiestos estridentistas.

“REVOLUCIÓN”

El viento es el apóstol de esta hora interdicta.
Oh épocas marchitas
que sacudieron sus últimos otoños!
Barrunta su recuerdo los horizontes próximos
desahuciados de pájaros,
y las corolas deshojan su teclado.

²³ *Ibidem.* p. 14-15

Sopla el viento absoluto contra la materia
cósmica; la música
es la propaganda que flota en los balcones,
y el paisaje despunta
en las veletas.

Viento, dictadura
de hierro
que estremece las confederaciones!
Oh las muchedumbres
azules
y sonoras, que suben
hasta los corazones!

La tarde es un motín sangriento
en los suburbios:
árboles harapientos
que piden limosna en las ventanas;
las fábricas se abrasan
en el incendio del crepúsculo,
y en el cielo brillante
los aviones
ejecutan maniobras vesperales.

Banderas clamorosas
repetirán su arenga proletaria
frente a las ciudades.

En el mitin romántico de la partida,
donde todos lloramos
hoy recojo la espera de su cita;
la estación
despedazada se queda entre sus manos,
y su desmayo
es el alto momento del adiós,
Beso la fotografía de su memoria
y el tren despavorido se aleja entre la sombra,
mientras deshojo los caminos nuevos.

Pronto llegaremos a la cordillera.

Oh tierna geografía
de nuestro México,
sus paisajes aviónicos,
alturas inefables de la economía
política; el humo de las factorías
perdidas en la niebla
del tiempo,
y los rumores eclécticos
de los levantamientos.

Noche adentro
los soldados,
se arrancaron
del pecho
las canciones populares.

La artillería
enemiga, nos espía
en las márgenes de la Naturaleza;
los ruidos subterráneos
pueblan nuestro sobresalto
y se derrumba el panorama.

Trenes militares
que van hacia los cuatro puntos cardinales,

al bautizo de sangre
donde todo es confusión,
y los hombres borrachos
juegan a los naipes
y a los sacrificios humanos;
trenes sonoros y marciales
donde hicimos cantando la Revolución.

Nunca como ahora me he sentido tan cerca de la muerte
pasamos la velada junto a la lumbre intacta del recuerdo,
pero llegan los otros de improviso
apagando el concepto de las cosas,
las imágenes tiernas al borde del horóscopo.

Allá lejos,
mujeres preñadas
se han quedado rogando
por nosotros
a los Cristos de piedra.

Después de la matanza
otra vez el viento
espanta
la hojarasca de los sueños.

Sacudo el alba de mis versos
sobre los corazones enemigos,
y el tacto helado de los siglos
me acaricia en la frente,
mientras que la angustia del silencio
corre por las entrañas de los nombres queridos.

El poema está escrito en verso libre, esto da mayor fluidez al poema: le da la velocidad que necesita. El ritmo del poema no es muy armonioso, presenta varias rupturas, es estridente, va entrecortando los versos y lleva la velocidad como de quien va viajando en un tren y va visualizando diferentes paisajes y vivencias con velocidad. El poema no es fijo, presenta cambios que se suceden dentro de hombres que luchan por su condición, lleva un avance que se nota en la narración, presenta diferentes paisajes que se suceden uno tras otro, que llevan una secuencia, pero al final del poema a pesar de todo aquello que se avanzó, el hombre regresa a su antigua condición.

El poema siempre mantiene el mismo ritmo sonoro, pero cambia de intensidades en cuanto al contenido. Se inicia fuerte haciendo un llamado, sigue con el grito de revolución y lucha, después desciende cuando la revolución se frustra, va bajando de ánimos cuando la revolución y las muertes se ven perdidas en la nada, para terminar sutilmente con la muerte de la esperanza. El poema presenta principio, desarrollo y final, también maneja espacio y tiempo: México y su revolución.

Es un poema que nos presenta un discurso acerca de los ideales de la revolución, y para hacer su discurso nos narra los acontecimientos que se van sucediendo en ella. El narrador, en algunos momentos parece impersonal, pero en otros casos nos habla en primera persona. En el final del poema aparece y se nos presenta con toda la preocupación de la desesperanza ante una mejor condición de los hombres.

El título ya es demasiado sugerente para el tema. En el diccionario se dan algunas definiciones de esta palabra, Revolución: movimiento circular en el que un móvil vuelve a su posición inicial. Cambio violento en las estructuras políticas, sociales o económicas de un Estado. Cambio completo.

Parece que el título que da Maples Arce se refiere a todos los significados posibles de la palabra, ya que todo se inicia como un cambio completo y termina en un movimiento circular en el que el cambio fueron sólo las muertes, pero no la condición social o humana.

El viento es el apóstol de esta hora interdicta.
Oh épocas marchitas
que sacudieron sus últimos otoños!
Barrunta su recuerdo los horizontes próximos
desahuciados de pájaros,
y las corolas deshojan su teclado.²⁴

El viento es quien propaga y se queja del tiempo de miseria para los derechos de los hombres, tiempos de calamidad que han removido el sentir de los hombres que quieren terminar con su sufrimiento lleno de escasez y muerte; ellos sólo tienen una sospecha de lo que puede haber después. Dentro de su sospecha hay una irremediable lucha con la muerte por la libertad.

Sopla el viento absoluto contra la materia
cósmica; la música
es la propaganda que flota en los balcones,
y el paisaje despunta
en las veletas.²⁵

El viento sopla y remueve el universo, los hombres hacen un llamado desde sus casas, desde el seno de la sociedad y lo gritan a todos, para que todos tengan el conocimiento de las injusticias que están sufriendo y, ya a sabiendas de los abusos, puedan levantar su voz y su quejo “y el paisaje despunta/ en veletas”, esto es como si los hombres tomaran posición y sacaran sus banderas, como si el paisaje fuera el futuro en el que los hombres han decidido tomar una dirección y quieren que todos lo sepan.

²⁴ Manuel Maples Arce. *Poemas interdictos*. p. 66

²⁵ *Idem*.

Viento, dictadura
de hierro
que estremece las confederaciones!
Oh las muchedumbres
azules
y sonoras, que suben
hasta los corazones!²⁶

El viento es tan fuerte, es el movimiento, la renovación del aire, el revoloteo del polvo que mueve a todos los hombres, pertenezcan al estatus que pertenezcan; el viento estremece a los hombres, rompe uniones, porque cada hombre mira hacia una mejor perspectiva que puede ser la peor para otro, cada uno toma su ideología. Las muchedumbres azules pueden hacer referencia a la vestimenta de mezclilla, que en aquellos tiempos era la atuendo de los obreros.

La tarde es un motín sangriento
en los suburbios:
árboles harapientos
que piden limosna en las ventanas;
las fábricas se abrasan
en el incendio del crepúsculo,
y en el cielo brillante
los aviones
ejecutan maniobras vesperales.²⁷

Los hombres de los suburbios, de los pueblos, los más desprotegidos y violentados, son los que emprenden la lucha por el cambio. Se miran en todos lados, tan naturales y roídos. Las fábricas arden, sus obreros envueltos en ira se inflaman e incendian como el cielo del

²⁶ *Idem*

²⁷ *Idem.*

crepúsculo. Los pobres se levantan, se enciende su lucha contra la desigualdad. Los aviones pueden ser la representación de las ilusiones de los hombres, la luz que refleja el material del avión, es la esperanza que se levanta de la tierra.

Banderas clamorosas
repetirán su arenga proletaria
frente a las ciudades.²⁸

Se alzan las banderas, van acompañadas de discursos en defensa de los desvalidos, sus reclamos se oyen en todos lados, llegan hasta las ciudades.

En el mitin romántico de la partida,
donde todos lloramos
hoy recojo la espera de su cita;
la estación
despedazada se queda entre sus manos,
y su desmayo
es el alto momento del adiós,
Beso la fotografía de su memoria
y el tren despavorido se aleja entre la sombra,
mientras deshojo los caminos nuevos.²⁹

En este verso se puede decir que el autor nos sitúa en una estación de tren, en la cual se dan cita los hombres para partir hacia la lucha por la igualdad, la estación es el lugar de despedida, de llanto, de miedo, el lugar al que tal vez ya no vuelvan porque en otra estación les aguarda la muerte, es por eso que la estación se queda en pedazos entre las manos, porque

²⁸ *Idem.*

²⁹ *Ibidem. p. 67*

es sólo una ilusión, porque no se sabe si habrá regreso; ahí mismo los hombres desfallecen ante el adiós, ante lo incierto. Besa el recuerdo del adiós, el último momento que, como una fotografía, quedará intacto, el último sentir de confianza ante aquello que conocen; el tren sale corriendo lleno del terror de los hombres que lleva consigo, lleno del pavor a lo desconocido, a lo oscuro, a los nuevos lugares, a la lucha y a la muerte.

Pronto llegaremos a la cordillera.
Oh tierna geografía
de nuestro México,
sus paisajes aviónicos,
alturas inefables de la economía
política; el humo de las factorías
perdidas en la niebla
del tiempo,
y los rumores eclécticos
de los levantamientos.
Noche adentro
los soldados,
se arrancaron
del pecho
las canciones populares.³⁰

La cordillera es una serie de montes unidos, el poeta habla de una unión. Enaltece la geografía de México, que es un lugar abundante pero que carece de experiencia en economía política; por lo tanto, toda aquella abundancia se desperdicia, y hasta las fábricas permanecen grises en el olvido, en aquellas promesas de mejoría que no llegan. Los que se han levantado por lograr que haya una marcha en el país, ya tienen sus

³⁰ *Idem.*

esperanzas vacías, desahuciadas, y han arrancado de sus pechos aquel amor por México, se han arrancado “del pecho/ las canciones populares”

La artillería
enemiga, nos espía
en las márgenes de la Naturaleza;
los ruidos subterráneos
pueblan nuestro sobresalto
y se derrumba el panorama.³¹

La artillería enemiga nos vigila, aquí se puede interpretar que la artillería enemiga es Estados Unidos ya que menciona que están al margen de la naturaleza, es decir en la frontera. Los ruidos subterráneos pueden ser aquellos mexicanos que desean su propio bien y no el de su país, por lo tanto, llenan a los demás de sobresalto y hacen que se derrumbe el panorama de una verdadera revolución, de un verdadero cambio.

Trenes militares
que van hacia los cuatro puntos cardinales,³²

Las luchas siempre son de diferentes bandos, cada cual pelea por sus ideales, sin considerar a los otros. El hombre es egoísta, por lo tanto, sólo mira su bien, sin importar los medios que utilice para llegar a él. Todos van hacia puntos diferentes porque no consideran al otro.

al bautizo de sangre
donde todo es confusión,
y los hombres borrachos
juegan a los naipes

³¹ *Idem.*

³² *Ibidem. p. 68*

y a los sacrificios humanos;
trenes sonoros y marciales
donde hicimos cantando la Revolución.³³

Esta estrofa está ligada con la anterior por medio de una coma, por lo mismo retomaré la idea anterior. Los diferentes bandos luchan entre sí, todos buscan cosas diferentes, y buscando sus ideales se van llenando de sangre las manos, se bautizan ante la muerte, y ya no saben dónde están o qué quieren, la sangre y la muerte los llena de confusión, y les duele la muerte aunque no sea suya, y pretenden olvidar con el alcohol; perdidos en el revoloteo de la confusión juegan a enfrentarse y a los sacrificios humanos, beben para olvidar su desdicha y sus manos llenas de sangres.

Nunca como ahora me he sentido tan cerca de la muerte
pasamos la velada junto a la lumbre intacta del recuerdo,
pero llegan los otros de improviso
apagando el concepto de las cosas,
las imágenes tiernas al borde del horóscopo.³⁴

Los que pelean están confundidos, esto los acerca a la muerte, y lo único que pueden hacer al sentirse perdidos es recordar, porque sólo el recuerdo está intacto ante el miedo. Los otros llegan y se borra el recuerdo, se borra la cordura, llega la maraña del caos y los deja otra vez sin saber hacia dónde van y qué logran, les quitan la ilusión, y para recuperar una esperanza matan.

³³ *Idem.*

³⁴ *Idem.*

Allá lejos,
mujeres preñadas
se han quedado rogando
por nosotros
a los Cristos de piedra.³⁵

Las mujeres preñadas pueden interpretarse de dos formas, la primera: que son las mujeres que esperan a sus hombres; y la segunda: como la esperanza de que la sociedad cambie y sea equitativa. En ambas interpretaciones está presente la esperanza de aquellos que oran y ruegan a “Cristos de piedra”, Cristos que no ven, no escuchan, ni se compadecen, es decir, que la esperanza es casi nula. Las mujeres y su esperanza se quedan vacías ante un Dios que no protege y que deja latentes las injusticias y las muertes.

Después de la matanza
otra vez el viento
espanta
la hojarasca de los sueños.³⁶

Han muerto muchos, otra vez el viento sopla, el aire cambia, y aquellos sobrevivientes se espantan, y sus sueños se asustan y se van despavoridos a protegerse en el olvido. Corren de la lucha que no les da nada más que la muerte.

Sacudo el alba de mis versos
sobre los corazones enemigos,
y el tacto helado de los siglos
me acaricia en la frente,
mientras que la angustia del silencio
corre por las entrañas de los nombres queridos.³⁷

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

En este último verso se hace un llamado a aquellos que obran por avaricia, el autor dice abiertamente que espera que sus versos sacudan a aquellos que explotan; y después cae la cuenta de que a pesar de tantos siglos de injusticia, los injustos no aprenderán a respetar, es por eso que el tacto de los siglos es frío y helado, porque no hay una especie de calor que le dé aliento, al contrario el frío de la muerte, la desesperanza y la injusticia son quienes lo acarician y lo matan. El silencio del que habla en el párrafo anterior, ese silencio en el que los sueños están, ese silencio que pretende el olvido y no lo logra, se convierte en angustia que carcome las entrañas de todos aquellos hombres que intentan la justicia y la dignidad para todos.

El título del poema es bastante revelador, porque significa cambio por una parte, y por otra significa movimiento que vuelve a su posición normal; hay una revolución en el poema y en la sociedad, en la que se lucha y se muere por un cambio, cambio que se ve frustrado por la misma avaricia del hombre, cambio que no sucede, cambio que sólo significa lucha y muerte para regresar a la injusticia, cambio que no tiene esperanza de ser, que se ha mutilado, el cambio inexistente para hombres pisoteados y sin Dios.

³⁷ *Idem.*

EL VALS DEL PEYOTE

El segundo poema que analizaré es “El vals del Peyote” incluido en *Estrofas para un amigo*, poemas escritos para el 80 aniversario de Germán List Arzubide. Este poema pertenece a la segunda etapa del autor, por lo tanto en él se verá un lenguaje diferente al del poema anterior. Elegí este poema porque hace un año conocí un pueblo llamado Peyote, ubicado en San Luis Potosí, el poema me remitió de inmediato al lugar que conocí. Sé que cuando Maples Arce escribe: “Si vas por el desierto hay un pueblo en cuclillas,”³⁸ no se refiere a un pueblo como algo espacial, sino como un grupo indígena; aun así todo el poema me recuerda el lugar que conocí y la gente que lo habitaba, aunque en este lugar no todos fueran huicholes.

“EL VALS DEL PEYOTE”

Si vas por el desierto hay un pueblo en cuclillas,
no preguntes qué hace: viendo está maravillas.
En bermejos crepúsculos y lívido de tedio
para su vida entera de espera sin remedio.

Si Xochipili te ofrenda un ramo de flores,
no es la primavera de los suaves alcores:
son tan sólo los cardos de ásperos desiertos
envueltos en el polvo de los recursos muertos.

Si alguien por el camino te grita ¡Adelante!
es porque falsa ruta hace en el mismo instante.
Pero tú no por eso vas a fruncir el ceño,
pues sabes que sí, es no, donde la vida es sueño.

³⁸ Manuel Maples Arce. *Las semillas del tiempo. Obra poética 1919-1980*. p. 112.

Los pesos que ti ves flotando en los mercados
como peces de plata que parecen volar,
son turbios espejismos de remotos pasados,
una ópera ñoña que nadie ha de cantar.

Los emblemas de gloria, blasones y colores
que ondulan contra el cielo y tomas por banderas,
son tan sólo tendidos de pobres lavanderas
que lavan en un charco su ropa y sus amores.

La lujosa chatarra por la calle estragada,
y los barcos de vidrio que no saben flotar,
son infames ludibrios de una mascarada
que no limpian los siglos ni las aguas del mar

Las flores y los frutos de nuestra cornucopia
que contemplan tus ojos como sueños de miel,
¿qué son sino quimeras de nuestra triste inopia,
los terrones del tiempo, del milagro la hiel?

Si hasta el fin de la noche te llega una sonrisa
Y la patria te dice que quiere hacerte honor,
Es la voz del fantasma vago de Mona Lisa
Que se acerca de punta, y en tu alma desliza
Un arsénico dulce, un engaño en su flor.

Ese vals que escuchaste transportado de gloria
¿es la vida que gira y girar es vivir?
A las vueltas del tiempo, repasando tu historia,
te responden las olas que girar es morir.

¡Ay, amigo del alma, que crees ser el maligno!
¡Que las ascuas son rosas que acarician tus pies!
¡Inocente del mito que te asombras del signo,
que pierdes el horóscopo y ves lo que no es!

No creas a tus ojos si hacia ellos aflora
la princesa oferente, cuyo nombre es Flor,
que llevaba en su seno para el rey una aurora
junto con el hijo de su blanco licor;

ni a Ilhucamina, que asoló las Huastecas,
y en las Guerras Floridas fue el Gran Flechador;
ni tampoco al sangrante, lapidado de Chalma,
el más triste y tiznado charrasqueado del alma;
ni a Marina y Cortés, el de las piernas chuecas,
que torturó a Cuauhtémoc con vil iniquidad;
ni a la divina Eulalia de los piadosos huesos
despreciada por sabios sin sapiencia ni sesos.
Los miles de payasos que te hablan con muecas,
Moctezuma, el monarca de la "silla de oro"
y su largo cortejo abigarrado y sonoro
son sólo los delirios de una oscura ebriedad.

Pero si un día acaso por el camino llanero
ves que vienen hablando un noble caballero
y un rústico montado en un burro, zaguero
--el primor, el ejemplo de nuestra humanidad—
límpiame bien los ojos, ríndeles el sombrero,
has visto a Don Quijote y a Sancho, su escudero:
viste la eternidad.

Allá lejos, muy lejos hay un pueblo perdido
entre cactus, breñas y un nevado volcán.
Una inmensa corriente de podre lo ha tendido,
la náusea, el olvido y las piedras por pan.

Tú, como los huicholes, espera las auroras,
y mira cómo pasa la danza de las horas.³⁹

El poema empieza con una pregunta retórica al lector, pero en los versos sucesivos, del dos al seis, a pesar de que parece hablar al lector no se dirige a él: el discurso muestra que se dirige al pueblo huichol. En el séptimo verso el autor se inserta y nos inserta (la parte occidental de México) en el poema. Los versos octavo y noveno van dirigidos a los

³⁹ *Ibidem.* p. 112-114

huicholes. En el décimo verso el autor habla al lector. Los versos once, doce y trece se dirigen a los indígenas y al lector. En el último verso se dirige al lector. Los diferentes versos se refieren a personas diferentes, creo que el autor lo hace para ponernos en el lugar del indígena y para unificar la identidad del mexicano que somos todos.

El lenguaje del poema es sencillo, no presenta elementos estridentistas, de lo contrario parece acercarse más a la naturaleza. Es un poema acompasado, creo que es necesario el ritmo ya que el título del poema necesita versos armoniosos. La mayor parte del poema está escrito en cuartetos, aunque algunos versos son diferentes, como estrofas de canción lírica (16 versos) más coda de seis versos con un quebrado.

En la mayoría de los versos se maneja la contraposición: primero da una cara buena de la vida y después llega al desencanto. Cada cuartilla está dividida en dos, la primera parte da una esperanza, y la segunda niega cualquier posibilidad de mejoría

Creo que el título que da Maples Arce es porque el poema es un ritmo, unas notas que nos llevan al conocimiento de este pueblo y de sus problemas. También puede ser por la forma en que se baila el vals, se dan muchos giros y siempre se repite el mismo paso; como explicaré más adelante la historia de este pueblo se repite una y otra vez, no cambia, son sólo giros; es como ver la historia en espiral, que es como se ve la historia en algunas comunidades indígenas.

El poema es un giro en el que se empieza con la esperanza y el desencanto y termina en esperanza y desencanto; cada verso hace lo

mismo es esperanza y desengaño. El poema es como una pieza musical que se compone de pequeñas notas, los versos, pero siempre está encaminado hacia un mismo fin, la desilusión y la fatal espera en la nada.

La primera estrofa del poema es la siguiente:

Si vas por el desierto hay un pueblo en cuclillas,
no preguntes qué hace: viendo está maravillas.
En bermejos crepúsculos y lívido de tedio
pasa su vida entera de espera sin remedio⁴⁰.

Aquí primero se sitúa al lector en un lugar, éste es el desierto; en este lugar vive un pueblo (los huicholes), está en cuclillas y viendo maravillas, seguramente aquí hace referencia a que han comido peyote, por esto dice que no pregunte qué hacen, y él mismo comunica que están viendo maravillas. Los huicholes pasan su vida viendo pasar los días; están llenos de desgana debido a la situación de extrema pobreza en que viven, y aun así esperan que haya algo mejor, pero se sabe que en sus vidas no va a haber mejoría, porque no hay quien se ocupe de sus problemas, por lo tanto seguirán sufriendo pobreza y marginación, por eso “esperan sin remedio”.

Si Xochipili te ofrenda un ramo de flores,
no es la primavera de los suaves alcores:
son tan sólo los cardos de ásperos desiertos
envueltos en el polvo de los recursos muertos⁴¹.

⁴⁰*Ibidem.* p. 112

⁴¹*Idem.*

En esta segunda estrofa se menciona a la Diosa de las Flores, y dice que si ella tiene la amabilidad de ofrecer flores (vida), es decir, que tengan por muy poco una mejoría en la calidad de vida, no quiere decir que hay abundancia o un mejor porvenir. Las flores son vistas como algo bueno en el desierto, como algo vivo, pero no son flores las que se ofrecen a estos hombres, son plantas con espinas que no dan nada, que dejan las manos vacías, son sólo plantas que tienen que resistir a los extremos del clima y de la vida, los huicholes son como ellas, no les queda más el infortunio, la sequía. La mención que hace de la diosa indígena tiene que ver con el pasado que se ha querido cambiar, y que en lugar de abundancia da carencia.

Si alguien por el camino te grita ¡Adelante!
es porque falsa ruta hace en el mismo instante.
Pero tú no por eso vas a fruncir el ceño,
pues sabes que si, es no, donde la vida es sueño⁴².

Si hay una mejor ruta por la que se puede seguir, por la que se puede ir “¡Adelante!” Y no quedarse en el mismo lugar o retroceder, no es porque exista dicha ruta, sino porque puede aparecer una esperanza, pero se sabe que ésta es efímera, estos hombres saben que en su vida no existe la mejoría, por esto al mismo instante se olvida la quimérica ruta; aunque no por eso se debe enojar el indígena, porque sabe que lo que ve es una esperanza, es un sueño que no va a trascender, no va a ser real, de hecho es todo lo contrario, no tienen más que resistir.

⁴² *Ibidem.* p. 112-113

Los pesos que ti ves flotando en los mercados
como peces de plata que parecen volar,
son turbios espejismos de remotos pasados,
una ópera ñoña que nadie ha de cantar⁴³.

El dinero que hay en México es inalcanzable, flota, se resbala de las manos como los peces, estos dineros vuelan, no se ven realmente, y en la imaginación “son turbios espejismos”; de los pesos queda sólo el recuerdo de otros tiempos, y es tan lejano aquel tiempo que el recuerdo ya es borroso; los pesos son algo que nadie puede ver o tocar, es como si no quisieran tenerlos, “una ópera ñoña que nadie quiere cantar”, pero en realidad no es que no los quieran, sino que es algo inalcanzable para ellos.

Los emblemas de gloria, blasones y colores
que ondulan contra el cielo y tomas por banderas,
son tan sólo tendidos de pobres lavanderas
que lavan en un charco su ropa y sus amores⁴⁴.

En este pueblo no hay gloria, ni escudos que ondulen para demostrar la magnificencia de un pueblo rico, lo que se pensaría son banderas de colores con escudos, no son más que sus ropas que están tendidas, son ropas “que lavan en un charco...”, porque ni siquiera tienen un lugar donde vivir adecuadamente, ni los servicios básicos para una vivienda, por esto lavan en un charco. Los charcos son siempre de agua sucia y son turbios, las lavanderas aparte de lavar ahí sus ropas, también lavan sus amores; esto es, las vivencias y las desventuras para ellas y para los que aman, para su pueblo en general. Porque en las comunidades indígenas se busca

⁴³ *Ibidem.* p. 113

⁴⁴ *Idem.*

un bienestar común, se llega al bien individual por medio del bien de la comunidad.

La lujosa chatarra por la calle estragada,
y los barcos de vidrio que no saben flotar,
son infames ludibrios de una mascarada
que no limpian los siglos ni las aguas del mar⁴⁵.

En esta comunidad todo es ruina, asolamiento, destrucción; lo que queda del pueblo son daños de guerra, una guerra intensa y en silencio que ha vivido a lo largo del tiempo, que ha causado mucha destrucción y aniquilamiento, la guerra de la marginación y el racismo, del etnocidio de los pueblos. Los “barcos de vidrio” los interpreto como ilusiones, estas no pueden salir a flote, se ahogan en el intento, los hombres de este pueblo no tienen ilusiones, éstas son para ellos solamente burlas y falsedad, que no logran borrar la pobreza, una pobreza indisoluble que se ha fijado e incrustado en ellos; por más que pasen los años, y ellos piensen en otras mejores cosas, la pobreza no se irá, se quedará y los verá morir, porque se hundan como su barco de ilusiones, los hunde la marea de los más, de los que los marginan.

Las flores y los frutos de nuestra cornucopia
que contemplan tus ojos como sueños de miel,
¿qué son sino quimeras de nuestra triste inopia,
los terrones del tiempo, del milagro la hiel?⁴⁶

Aquí se habla de la abundancia de la parte occidentalizada de México, una abundancia que a los huicholes no les pertenece, porque han

⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ *Ibidem.* p. 124.

sido despojados de ella, por lo tanto, la miel de los mexicanos es sólo quimera y hiel para los indígenas.

Si hasta el fin de la noche te llega una sonrisa
Y la patria te dice que quiere hacerte honor,
Es la voz del fantasma vago de Mona Lisa
Que se acerca de punta, y en tu alma desliza
Un arsénico dulce, un engaño en su flor⁴⁷.

Maples Arce deja ver aquí la desventaja que tienen los indígenas en el país, y se burla de la patria que discrimina y extermina a sus hijos por ser diferentes. Si alguna vez alguno de estos indígenas llega a creer que le depara algo bueno, o que su patria le ayudará y le dará el respeto que merece, es sólo un delirio, es algo fantasmal; lo que su patria, personificada con Mona Lisa, haría es acercarse amistosa, silenciosa y cautelosamente con una sonrisa que disfraza sus intenciones de envenenar las almas indígenas con el pensamiento occidental. Creo que la personificación que hace de la patria es tal vez porque la sonrisa de Mona Lisa es muy tenue, perversa y misteriosa. El gobierno se acerca como amigo, ofrece ayuda, pero su ayuda no es bien intencionada, de hecho siempre trata de sacar provecho.

Ese vals que escuchaste transportado de gloria
¿es la vida que gira y girar es vivir?
A las vueltas del tiempo, repasando tu historia,
te responden las olas que girar es morir⁴⁸.

⁴⁷ *Idem.*

⁴⁸ *Idem.*

El vals es las vidas de los huicholes, una vida que como en el vals da giros, es repetición, es reiteración de la vida miserable, una y otra vez vuelve a suceder el hambre, la pobreza, la discriminación, la muerte. Cuando se mira al pasado se puede ver que desde hace mucho sigue siendo lo mismo, y al mirar al pasado se sabe cual es el futuro, es decir: la muerte.

¡Ay, amigo del alma, que crees ser el maligno!
¡Que las ascuas son rosas que acarician tus pies!
¡Inocente del mito que te asombras del signo,
que pierdes el horóscopo y ves lo que no es!⁴⁹

En este verso el autor habla al lector, le dice que su olvido ha creado la muerte en los indígenas, pero que su culpa no será más que un pequeño dolor comparado al de los indígenas; también lo acusa de haber creído en el mito del pasado glorioso de los indígenas y en el presente marginarlos. Dice que la preocupación y el malestar que podamos sentir por la situación indígena no son más que rosas que nos acarician los pies, es decir, no es nada a comparación del sufrimiento de los indígenas. Nos menciona como inocentes ante la historia que nos han contado los gobiernos, pero nos dice que cuando vemos la realidad nos asombran las injusticias que han sufrido los indígenas.

No creas a tus ojos si hacia ellos aflora
la princesa oferente, cuyo nombre es Flor,
que llevaba en su seno para el rey una aurora
junto con el hijo de su blanco licor;
ni a Ilhucamina, que asoló las Huastecas,

⁴⁹ *Ibidem.* p. 113-114

y en las Guerras Floridas fue el Gran Flechador;
ni tampoco al sangrante, lapidado de Chalma,
el más triste y tiznado charrasqueado del alma;
ni a Marina y Cortés, el de las piernas chuecas,
que torturó a Cuauhtémoc con vil iniquidad;
ni a la divina Eulalia de los piadosos huesos
despreciada por sabios sin sapiencia ni sesos.
Los miles de payasos que te hablan con muecas,
Moctezuma, el monarca de la "silla de oro"
y su largo cortejo abigarrado y sonoro
son sólo los delirios de una oscura ebriedad⁵⁰.

Aquí se hace referencia a varios personajes históricos, al glorioso pasado indígena que se nos ha hecho ver como el mundo indígena en su totalidad, Maples Arce exhorta a los indígenas a que hagan saber que los indígenas son más que eso, que viven y han vivido años con esa máscara que sólo los a ocultado y dejado en el olvido, en el pasado que ya no son.

Pero si un día acaso por el camino llanero
ves que vienen hablando un noble caballero
y un rústico montado en un burro, zaguero
--el primor, el ejemplo de nuestra humanidad—
límpiame bien los ojos, ríndeles el sombrero,
has visto a Don Quijote y a Sancho, su escudero:
viste la eternidad⁵¹.

En este verso se dirige al indígena y al lector, y dice que si un día en la desolación de su tierra, ven a Don Quijote y a Sancho, es decir, a la fantasía y a la realidad conversando, el punto medio, la armonía o bien "el ejemplo de nuestra humanidad", debe mirar bien, con los ojos limpios y

⁵⁰ *Ibidem.* p.114

⁵¹ *Idem.* p. 114

debe procurarlos, esto es, mantener el equilibrio, la perfección, la eternidad. Aquí creo que el autor puede estar buscando una unión de los mexicanos, y una unión de lo que en realidad son los pueblos indígenas en México, es decir, pasado y presente. Las palabras de este verso pueden estar relacionadas también con los efectos que tiene el peyote sobre los huicholes, cuando hacen sus ceremonias juntan la difícil realidad en cuanto espacio físico, con la fantasía en la que se encuentran en un mejor estado y en un lugar mejor; en este momento hacen convivir ambos mundos: el real y el fantástico, y es aquí donde llegan al éxtasis y alcanzan la eternidad.

Allá lejos, muy lejos hay un pueblo perdido
entre cactus, breñas y un nevado volcán.
Una inmensa corriente de podre lo ha tendido,
la náusea, el olvido y las piedras por pan⁵².

Describe qué tan lejos está el pueblo del que habla, y es tan lejano que muchos no se enteran de su existencia, para muchos hombres es un lugar inexistente. Este pueblo está perdido en la memoria de los demás mexicanos, y no solamente está perdido sino que ha sido ocultado entre más “cactus, breñas y un nevado volcán”, no basta con los que hay en el desierto, el gobierno ha puesto más obstáculos para que nadie los pueda ver, los ha aislado y arrinconado para que nadie se entere de su sufrimiento, de sus diferencias, de su pobreza y de sus muertes. La patria los esconde, la madre patria parece avergonzarse de sus hijos, pero el autor hace énfasis de que el lugar existe.

⁵² *Idem.*

Es un pueblo que ha sido invadido por podredumbre, que está lleno de pus y de mal; sus males son la pobreza, la marginación, el abuso y el maltrato, todos estos males han “tendido” al pueblo, lo han enfermado y ahora lo tienen recostado en su lecho de muerte, con náuseas y con hambre, le han cambiado por piedras el pan.

Tú, como los huicholes, espera las auroras,
y mira cómo pasa la danza de las horas⁵³.

Al final el autor invita a esperar un mejor tiempo y concluye con un solo mirar del tiempo que va a pasar frente a nosotros, el tiempo se va a mover, pero los hombres seguiremos postrados en la misma pobreza de la condición humana y en el mismo lugar.

Este poema de Maples Arce es uno de los últimos que escribió, en él no se nota un estridentismo total en el que hable de máquinas, tecnología y otras cosas del mundo moderno. En este poema se enfoca más a la visión de un pueblo en desesperanza. Maples Arce hace una denuncia al olvido de los indígenas que mueren por simple olvido. Se burla de la patria y de los gobiernos, pone en tela de juicio el trato que han dado los diferentes gobiernos a los indígenas a lo largo de la historia. Creo que con la visión que nos da de este pueblo, no sólo hace mención de él, sino que se adentra en el alma de muchos hombres, y hace mención de la condición humana y de su entorno.

⁵³ *Idem.*

Interpreté la mención que el autor hace del peyote y de su utilización, y si es que estoy en lo correcto, creo que toma este elemento como algo normal (tal como es para los huicholes), no ve mal la utilización de estimulantes para una diferente concepción de la realidad. No es repetitivo en este tema, y es por eso que da tal fuerza a la mención del mismo.

Éste es un poema social en el que el autor trata de defender una parte de su país que ha sido olvidada, en el que reconoce al indígena como parte de México, lo reconoce como mexicano con costumbres, lengua y tradiciones diferentes. Al leer este poema no se debe olvidar que Maples Arce luchó mucho por la educación y la dignificación de todos aquellos hombres que carecían de sus derechos y de una vida digna.

Es un poema circular, no despliega principio, desarrollo y final, lo que nos exhibe es una narración de la condición de un pueblo desconocido para muchos, nos da a conocer las atrocidades por las que ha pasado. El poema es un discurso demostrativo que nos muestra la inequidad social y el olvido de la patria hacia sus hijos, que quiere hacer conciencia del lector, que intenta decir que los indígenas siguen vivos y cómo es que viven, pretende borrar la imagen del pasado glorioso del indígena que tenemos, porque los indígenas no son sólo eso, son ese pasado pero también son estos del presente.

El autor maneja espacialidad, pero no temporalidad. Nos sitúa en el desierto, entre los montes, en el lugar donde se encuentran los huicholes. Creo que el poema carece de temporalidad intencionalmente, ya que los males que aquejan a este grupo han sido desde antes de la llegada de los

españoles hasta la fecha, es decir que desde antes de que surja la nación y ya surgida ésta, han sido despojados, humillados, olvidados, han pasado a ser la parte vergonzosa de México, aunque sean parte de su raíz. El etnocidio viene de mucho tiempo atrás, y a la fecha no ha desaparecido, por lo tanto, el poema debe tener ausente la temporalidad y seguir vigente.

Maples Arce con este poema intenta borrar esa máscara que se les ha impuesto a los indígenas, la máscara que dice que no existen y que son sólo el pasado. La contraposición que hace en los diferentes versos puede interpretarse con esta misma intención de decir que sí hay grandeza, pero que eso fue en el pasado, ahora es diferente, y esa gloria del indígena ha desaparecido y se ha convertido en miseria y desventura. La anáfora en los versos da la misma intención, la repetición que se ha escrito en la historia y en la imagen del indígena por parte de los gobiernos, y la repetición que se hace para decir que no hay gloria en las comunidades indígenas que lo que hay es pobreza y muerte.

CONCLUSIONES

Como se puede observar a lo largo del trabajo, las vanguardias fueron movimientos que se sucedieron debido a cambios violentos en la vida de los hombres, que se vieron transmigrados al arte. El siglo veinte se vio lleno de nuevas formas para el hombre, no sólo en luchas sino también en su adelanto tecnológico y logros científicos que contribuyeron a un cambio social, político, económico y cultural que revolucionó al hombre y a su sociedad.

El arte de principios de siglo dio un salto en los cánones estéticos, tomó como principales temas la tecnología, la irracionalidad, el dinamismo, etc., pero todo en función del hombre, el hombre surgió siendo el centro del arte, pero ahora va acompañado de todo aquello que ha construido y destruido, ahora inmerso dentro de la modernidad que destruye, construye y destruye.

La renovación que insertó el estridentismo en el arte mexicano, resultó de gran importancia para la literatura en México, ya que fue el primer movimiento que implantó una nueva forma de concepción del arte, una nueva forma para crear que siguió siendo estética y planteó modelos nuevos, preocupados por el hombre dentro de la modernidad, con todo el sentido y alcance que tienen las palabras y las situaciones.

La literatura es reflejo de la sociedad, y muchas veces el autor es vocero de injusticias que aquejan a los hombres. Éste es el caso de Maples Arce, de los poemas que traté en este trabajo y de muchos otros de sus escritos. Con la lectura de los poemas tratados se evidencian diferentes problemas que han aquejado a los mexicanos, como son: problemas de racismo, etnocidio, marginación, injusticia, pobreza, revolución fallida. El autor expone los lugares en los que los problemas se presentan, pero esos problemas son universales, se presentan en cualquier lugar del mundo.

La denuncia de Maples Arce es en contra de los abusos que se hacen entre los hombres, es una denuncia a la condición humana en la que se vive.

Me parece importante mencionar que en ambos poemas se trata el tema de los giros y de regresar al mismo lugar, es como si el autor viera en la historia del mundo una historia circular, como lo es en la concepción indígena; el autor deja de ver la historia como algo lineal. Al ver que siempre ha habido injusticias entre los hombres a lo largo del tiempo, que las vejaciones han perdurado y siguen siendo comunes en las diferentes sociedades, no queda más que ver que la historia se repite, y que no hay una salida, y que cuando los violentados dejen de sufrir violencia y tengan una mejor condición social, serán ellos quien ahora serán injustos con los otros. Parece que hace un análisis de la condición del hombre, que es egoísta y busca siempre su bienestar, sin importar los medios que utilice para llegar a su fin.

Los símbolos que el autor maneja siempre van encaminados hacia una denuncia de la monstruosidad del hombre. El hombre que por medio de la modernidad ha encontrado mejoras en su vida, no ha logrado más que sumergirse más en la indiferencia y en la tecnología, esta última lo ha llevado a la mayor ambición y destrucción de lo natural, tanto del hombre como de lo que lo rodea. El hombre parece haberse robotizado al compás de su tecnología, parece haber perdido su condición humana que es lo que lo caracterizaba, por lo tanto, ya no se fija en aquellos desvalidos, ya no pretende una revolución con cambios, lo único que pretende es acumular mayor riqueza y poder.

Al notar la condición humana de los hombres, el autor no hace más que sentarse a escribir la realidad y sus injusticias, no hace más que presentar la parte humana de la civilización, que en últimas fechas se tiene olvidada.

BIBLIOGRAFÍA

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

ALBOUKREK, Aaron y Esther HERRERA, *Diccionario de escritores hispanoamericanos. Del siglo XVI al XX*. México, Edición Larousse, 1991, 306pp.

BERISTAIN DÍAZ, Helena. *Diccionario de retórica y poética*. México, Ed. Porrúa, 1985, 508pp.

COOPER, J.C. *diccionario de símbolos*, Versión de Enrique GÖNGORA PADILLA, 2ª. edición, México: Gustavo Gili, 2002, 198pp.

ESTÉBANEZ CALDERON, Demetrio, *Diccionario de términos literarios*, Madrid: Alianza, 1999, (Referencia, 002. El libro universitario) 1134pp.

ORTÍZ OSÉS, Andrés y Patxi Lanceros (bajo la dirección de). *Diccionario interdisciplinar de hermenéutica*. 3ª. edición, revisada, Bilbao: Universidad de Deusto, 2001. (Serie filosofía, vol. 26). 882pp.

Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*, 6 vols., 19ª. edición, Madrid: Espasa Calpe, 1970.

DIRECTA

MAPLES ARCE, Manuel. *Las semillas del tiempo*. México, CONACULTA, 1990, 185pp.

_____. *Poemas Interdictos*. México, Ed. Horizonte, 1927, 85pp.

SEMIDIRECTA

MAPLES ARCE, Manuel. *A la orilla de este río*. Madrid, Ed. Plenitud, 1964, 287pp.

_____. *El paisaje en la literatura mexicana*. México, Ed. Porrúa, 1944, 82pp.

_____. *Incitaciones y valoraciones*. México, Ed. Cultura, 1956, 219pp.

INDIRECTA

AMORÓS, Andrés. *Introducción a la literatura*. Madrid, Castalia, 1989, 238pp.

BERISTAIN DÍAZ, Helena. *Análisis e interpretación del poema*. México: UNAM, 1989, 180pp. (Cuadernos de seminarios de poética, 12)

BEUCHOT, Mauricio. *El ser y la poesía: el entrecruce del discurso metafórico y el discurso poético*. México, Universidad Iberoamericana, 2003, 152pp.

BOUSOÑO, Carlos. *Teoría de la expresión poética*. [4a. Edición, aumentada] Madrid: Gredos, 1966, 618pp.

COSÍO VILLEGAS, Daniel *et al.* *Historia mínima de México*. [3ª. edic.] México. El Colegio de México. 1983, 179pp.

FERNÁNDEZ MORENO, César. *Introducción a la poesía*. México, FCE, 1962, [2ª. reimp. 1983], 143pp. (Colección Popular, 30)

GIACINTI COMTE, Alicia de J. *Literatura mundial*. México, Universidad de Aguascalientes, 2003, 545pp.

HOWLAND BUSTAMANTE, Sergio. *Historia de la literatura mexicana*. México, Trillas, 1965, 283pp.

LEIVA, Raúl. *Imagen de la poesía mexicana contemporánea*, México, UNAM, 1959, pp. 65-73

LIST ARZUBIDE, Germán. *El movimiento estridentista*. México, FEM, 1982, 106pp.

LUJAN ATIENZA, Ángel Luis. *Cómo se comenta un poema*. Madrid: Síntesis, 2000, 271pp. (Teoría de la literatura y literatura comparada, 22)

MARTÍNEZ, José Luis. *Literatura mexicana del siglo XX. 1910-1949*. México, Antigua Librería Robredo. 19491910-1949, México, FCE, 1990.

MATA SANDOVAL, Rodolfo. *Dos operaciones textuales de vanguardia: Manuel Maples Arce y Oswald de Andrade*. [Tesis de licenciatura, México: UNAM], [1990]

MENDOCA TELES, Gilberto y Müller-Bergh, Klaus. *Vanguardia Latinoamericana. Historia, crítica y documentos*. Madrid, Iberoamericana, 2000, Tomo I México y América Central, 357pp.

MERCENARIO ORTEGA, Mariana. *La exploración de una figura estridentista: La metáfora de Manuel Maples Arce*. [Tesis de licenciatura, México: UNAM], [1997]

MONGUIÓ, Luis. *El concepto de poesía en algunos poetas hispanoamericano*. Revista Hispánica Moderna, año XXIII, núm. 2, abr. 1957, pp. 109-132.

MORA, Francisco Javier. *El ruido de las nueces: List Arzubide y el estridentismo mexicano*. Alicante, Ed. Universidad de Alicante, 1999, 177pp.

NICOL, Eduardo. *Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía*. México: Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 1990, 182pp.(Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filológicas, 16)

PAZ, Octavio. *El arco y la lira: El poema, la revelación poética, poesía e historia*. México, FCE, 1956, 287pp.

_____. *La casa de la presencia. Poesía e historia. Obras completas*. [2ª. edición], México: Círculo de lectores/FCE, 1992, 619pp. (Letras Mexicanas)

PÉREZ PAREDES, María del Refugio. *La coherencia en el discurso poético de Manuel Maples Arce*. [Tesis de licenciatura, México, UNAM], [1997]

PFEIFFER, Johannes. *La poesía*. [Trad. Margit Frenk Alatorre], [3ª. edición] México- Buenos Aires: FCE, 1959,136pp. (Breviarios 41)

POUND, Ezra. *El arte de la poesía*. [Versión de José VÁZQUEZ AMARAL], Joaquín Mortiz, 1990, 131pp. (Serie del volador)

RICO CERVANTES, Araceli. *El estridentismo otra alternativa a la cultura de la Revolución Mexicana*. [Tesis de licenciatura, México, UNAM], [1978]

SALAS TARERO, María del Carmen. *Estridentismo mexicano y modernismo brasileño: dos proyectos de vanguardia*. [Tesis de licenciatura, México, UNAM], [1990]

SAAVEDRA SANDOVAL, Luis Martín. *Tradición y ruptura: las constantes estilísticas en el poeta y el río de Manuel Maples Arce*. [Tesis de licenciatura, México, UNAM], [1998]

SCHNEIDER, Luis Mario. *El Estridentismo. La vanguardia literaria en México*, México, UNAM, 1999, 205pp.

_____. *El Estridentismo o una literatura de estrategia*. México, CNA, 1997, 583pp.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. México, FCE, 2002, 748pp.

SUCRE, Guillermo. *La máscara de la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana*. [2ª. edición, corregida y aumentada], México: FCE, 1995, 394pp. (Tierra Firme)

VELA, Arqueles. *Análisis de la expresión literaria*. [6ª. edición], México: Porrúa, 1987, 225pp. (Sepan Cuántos..., 243)

VERANI, Hugo J. *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. (Manifiestos, proclamas y otros escritos)*, [3ª. edición], México: FCE, 1995, 284pp. (Tierra Firme)