

TEMA 11

La literatura hispanoamericana: Poesía de S XX (César Vallejo, Octavio Paz, Pablo Neruda).

Durante el siglo XX la literatura hispanoamericana ha alcanzado su mayor repercusión internacional. Hasta el siglo XIX la literatura americana había tenido un carácter básicamente colonial, pero a partir de ese momento, tras la independencia de los distintos países, se fue gestando una literatura propiamente nacional o continental.

Pueden fijarse tres etapas en la literatura hispanoamericana, que afectan a todos los géneros, pero que estudiaremos ahora aplicándolas a la poesía: **el Modernismo de final de siglo XIX; la Vanguardia, comienzo de la modernidad; y la renovación narrativa y poética de los cuarenta.**

Modernismo y Posmodernismo

En Hispanoamérica, el Romanticismo perduró durante bastante tiempo y, aunque también el Realismo tuvo un protagonismo en su desarrollo literario, el Modernismo surgió a la vez como rechazo a la mentalidad utilitaria del positivismo, propio del realismo, y como una cierta continuidad natural del Romanticismo tardío. Como ya vimos en el tema correspondiente, el Modernismo literario español tiene su origen en Hispanoamérica. Aquí el movimiento surge a partir de la publicación del *Ismaelillo*, de José Martí. Con esta obra se inicia una renovación estética que apunta en dos direcciones: renuncia a la retórica del Romanticismo hispanoamericano con la búsqueda de una nueva expresión que se halla en la literatura europea contemporánea, especialmente en la francesa, y, como reacción al materialismo y la deshumanización que dominaba el mundo, consistía en la recuperación del trascendentalismo romántico europeo. El florecimiento modernista hispanoamericano viene impulsado por el cubano **José Martí** y por el nicaragüense **Rubén Darío**, cuya obra, además de un gran valor en sí misma supuso el referente para la lírica hispana de las dos orillas del Atlántico. No fueron estos los únicos representantes modernistas, pero sí quizás los más representativos. Cada uno con sus particularidades, pero por encima de éstas, características comunes que servían para dar cohesión por encima de las diferencias a la literatura. Pronto se experimenta un cierto cansancio de las exageradas retóricas modernistas y se tiende a una expresión más sencilla, esta nueva corriente poética es el **Posmodernismo**. En él habría que incluir los primeros libros de Pablo Neruda y de César Vallejo, aunque no son los únicos representantes.

El Vanguardismo

Algunos poetas posmodernistas comienzan a incluir, con el paso del tiempo, experimentos vanguardistas en sus textos, influidos por las vanguardias europeas. En los diferentes países americanos se crean revistas y grupos que difunden los ismos europeos y otros creados allí. Entre los numerosos movimientos vanguardistas hispanoamericanos, los de mayor trascendencia son el Creacionismo chileno, con Vicente Huidobro, el Ultraísmo argentino con Jorge Luis Borges, el Estridentismo mejicano, además de otros grupos que defienden la poesía pura, y entre todos destaca la figura de César Vallejo, con una personalidad tan particular que es inclasificable en ningún grupo.

César Vallejo (Perú 1892- París 1938)

Nació en 1892 en la sierra peruana. Sus orígenes sociales fueron humildes. Siempre se sintió marginado por su procedencia y por ser mestizo en un país donde se discriminaba por cuestión de raza. En su poesía y en su vida se mostró siempre muy sensible ante las situaciones de dolor e injusticia y presentó en todo momento una fuerte conciencia de clase. Su primer libro poético, *Los heraldos negros* (1919) está lleno de influencias modernistas, sin embargo los temas cotidianos de algunos textos y el uso de una lengua sencilla nos alejan de ese movimiento. En él se revela una triste visión del mundo y de los hombres. En *Trilce* (1922) hay una ruptura total con esta poesía, continúa el pesimismo pero el lenguaje está más cerca del vanguardismo. Nos hallamos frente a una lengua rota, desarticulada, muchas veces difícil de comprender, que produce sensación de caos y angustia. Escribe después algunos libros en prosa, pero ya no volverá a publicar ningún libro de poemas en vida, aunque siga escribiendo poesía. Todo lo hace ya exiliado, jamás volverá a Perú. Vive en París, son años de intensa concienciación política. Viaja a España, entre otros lugares, y sus poemas se llenan de todas estas vivencias y se produce una rehumanización en sus textos vanguardistas.

Su última poesía, como decíamos, se publicó póstumamente, entre ellas *España, aparta de mí ese cáliz*. Un libro sobre la Guerra Civil española. Aquí lo vemos solidario y esperanzado en la acción colectiva. En los demás poemas publicados después de su muerte, se puede observar una evolución, aún persisten las imágenes insólitas, pero el sentido general se hace más comprensible. El dolor del hombre en el mundo y las angustias personales subsisten también, pero hay un acercamiento al sufrimiento del hombre concreto, con el que el autor muestra su solidaridad, adoptando un compromiso social y político.

Pablo Neruda (Chile 1904-1973)

Vivió en España entre los años 1934 y 1937. donde desempeñó un importante papel en la poesía del momento. Para él su estancia en nuestro país fue trascendental porque su experiencia durante la Guerra Civil lo llevó a un compromiso social de gran relevancia. En 1971 recibió el premio Nobel de Literatura. En la obra de este poeta la crítica ha establecido 4 etapas:

- Sus inicios modernistas. Pertenece a este momento su obra más conocida, *20 poemas de amor y una canción desesperada*. Se trata de un poemario que recoge toda una tradición de poesía amorosa, que arranca del Romanticismo y llega al Modernismo. En la obra se adivinan ecos de las muchas lecturas de poetas como Quevedo o Cervantes.
- Lejos de Chile sufre una profunda crisis existencial que lo lleva a buscar una nueva expresión, más personal, con la que mostrar su profunda desolación. La obra más representativa de este momento es *Residencia en la tierra*.
- En su tercer momento poético, Neruda deja atrás su visión negativa del mundo, una vez que tras su estancia en España ha conocido el compromiso político, la ayuda al otro. En este periodo desaparece el hermetismo de su poesía. La obra más importante es *Canto General*. Se trata de un extenso poema donde Neruda se refiere a la Naturaleza anterior a la presencia del hombre en la tierra y a los sucesos más importantes de la historia americana. En otros poemas de esta época vemos cómo el poeta va pasando de una poesía de compromiso político y de preocupación por el otro a unos versos más intimistas que muestran sus sentimientos personales.
- Tras su muerte, se han publicado los ocho libros de poemas que dejó escritos en esa misma línea intimista de la etapa última.

Poesía hispanoamericana después de las vanguardias

La lírica camina por vías distintas a partir de los años 20 y 30 -lo hemos visto en estos poetas, que no es diferente de la de otros autores-. La rehumanización de la poesía encuentra una vía muy original en la llamada *poesía negra o afroantillana* : una muestra más de la americanización de la vanguardia. En general la poesía negra muestra un mundo donde reinan la sensualidad y el vitalismo, a la vez que se denuncia la situación de marginación en que viven los negros y mulatos. Unos de los poetas más importantes es el cubano **Nicolás Guillén** (1902-89).

Otro camino de la rehumanización de la poesía es el del compromiso político. Es el caso de **José Lezama Lima** (1912-76), quien encuentra su forma de expresión en el estilo hermético, cuyo precedente es el neogongorismo español de finales de los 20. Su poesía ha sido denominada trascendentalista, con ella busca llegar hasta el origen de la existencia.

También es trascendente la poesía del mejicano **Octavio Paz** (1914-1998). Este autor ha sabido adaptarse a las nuevas corrientes espirituales y sistemas de pensamiento según los descubre por sus lecturas o por el contacto directo a través de sus múltiples viajes –era diplomático-. Esto ha hecho que su poesía sea un ejemplo de la poesía del siglo XX. En sus primeros libros se observa un tono neorromántico de raíz posmodernista. Fue también un hombre comprometido políticamente, su estancia en España durante la guerra fue determinante para esto. Pasó después a París, a finales de los 30, lo que lo llevó a tomar contacto con el Surrealismo, primero y después con el Existencialismo, que impregnarán su poesía. Se trata de una escritura llena de pesimismo. Este va desapareciendo tras sus años de estancia en la India, la poesía se convierte entonces en un arte capaz de aprehender la armonía en el universo. Su lírica posterior supone una especie de regreso a la poesía meditativa: una reflexión sobre la existencia y sobre las posibilidades de la escritura para conocer. En 1990 recibió el Premio Nobel.

La intelectualización y el sentido trascendente de la poesía no son las únicas tendencias de la poesía hispanoamericana de mediados de siglo, aunque sí las más características. Otros muchos poetas siguen distintos caminos poéticos, uno de los más conocidos es el de la llamada antipoesía que propugna el poeta chileno **Nicanor Parra** – Premio Cervantes 2011-.

Últimas décadas

Durante los últimos años, quizá porque no tenemos la perspectiva histórica necesaria, no se ven corrientes dominantes sino una notable pluralidad de tendencias. Por otro lado, una poesía con ese alto número de figuras relevantes desde principios de siglo, parece sufrir en los años sesenta un cierto oscurecimiento, quizá debido a la mayor atención prestada a la novela de esos momentos. Una excepción es sin duda Borges argentino (1899-1986), que después de sus comienzos ultraístas pareció abandonar la poesía para entregarse más a la narrativa. Pero a partir de esos sesenta escribe poemas con palabra precisa, conceptistas, que encierran las mismas obsesiones metafísicas y existenciales que caracterizarán sus cuentos.

En los últimos años diversidad de líneas poéticas (surrealismo, existencialismo, trascendentalismo, barroquismo, denuncia social, indigenismo...) y diversidad de poetas (entre otros **Mario Benedetti**, **Álvaro Mutis**, **Juan Gelman** –Premio Cervantes de 2007-).