

ENTRE POETAS, UN HOMENAJE A NICANOR PARRA

Conferencista: Federico Díaz- Granados

Moderador: Carlos Jaime Fajardo

Federico Díaz-Granados es hijo de José Luis Díaz-Granados, ambos importantes poetas colombianos. Federico además de poeta es gestor cultural, director del Centro Cultural del Gimnasio Moderno, fue subdirector de la revista de Poesía Golpe de dados hasta la muerte de su director Mario Rivero. Ha publicado varios libros como: Voces de fuego en el 95, Oscuro es el canto de la lluvia en el 97, Álbum de los adioses en el 2006, entre otros. Ha sido antologista de poetas nuevos, traductor de poesía de Jim Morrison, integrante de The Doors y es parte del comité promotor del Festival de Poesía en Bogotá.

ANTOLOGÍA A LA POESÍA

Vivimos unos tiempos adversos para la poesía, unos tiempos en que la sociedad de nuestros países y el mundo marcha a unos ritmos donde a veces lo estético y las emociones humanas quedan relegadas a un segundo plano. Estamos acá para hacerle un homenaje a Nicanor Parra, es volver a hablar de la poesía; es importante que el premio Cervantes haya recaído sobre un poeta porque es un llamado de atención sobre el género. En las primeras semanas de octubre empiezan a aparecer en las casas



de apuesta la lista de favoritos para el Premio Nobel de Literatura, las editoriales saben que si el novelista de su casa gana un Premio Nobel, las ventas se multiplicarán y las reproducciones de las obras se harán en todas las lenguas gracias a este reconocimiento que de una u otra forma canoniza a un determinado autor. Sin embargo, cuando el premio lo recibe un poeta los primeros que se desinflan son los editores. Este año todo el mundo estaba apostando por Paul Auster, Carlos Fuentes, Arturo Pérez Reverte, pero el ganador fue Tomas Tranströmer un poeta sueco que esta con la editorial Nórdica, que es una editorial española y traducidos por un poeta uruguayo Roberto Mascaró, entonces de qué se va a hablar en las reuniones si no conocemos a Tranströmer, sería distinto si el nobel fuera José Saramago, que sus obras las conseguimos en Alfaguara, edición de bolsillo, o Mario Vargas Llosa a quien hemos conocido, lo hemos visto en el Hay Festival.

Entonces, por qué cae el Premio Nobel sobre Tomas Tranströmer, un poeta que venía sonando para el Premio Nobel hace muchos años, de hecho la última vez que fue premiada la poesía en el Premio Nobel fue en 1996 con la polaca Wislawa Szymborska, la gran poeta polaca recientemente fallecida y cuando se lo entregan a Szymborska, ella se sorprende porque pensaba que el premio era para Tomas Tranströmer, como un homenaje en el año 96. Los Premios Cervantes más destacados han sido para poetas, entonces vemos que la función de la poesía está en revitalizar el idioma. El Premio Cervantes es el más importante que se le da a un autor en lengua española, así como el premio Luis de Camoes es el más importante para la lengua portuguesa, todas las lenguas tienen su máximo galardón, el Premio Cervantes es el máximo galardón a una trayectoria, a un reconocimiento, casi que una antesala al Premio Nobel que es mucho más universal. En los últimos años la lengua española ha premiado poetas latinoamericanos como José Emilio Pacheco de México, Juan Gelman de Argentina y ahora a Nicanor Parra el cual fue largamente aplazado y es un premio muy merecido a este inmenso poeta a sus 98 años de edad.

La poesía viene del poiesis griego que es creación, ésta es el origen de todos los géneros literarios; de la poesía épica nace la narrativa; de la poesía lírica nace lo que hoy conocemos como la poesía versificada y de la poesía dramática nace el teatro, entonces hay un momento en que los géneros necesitan volver a encontrar la poesía porque permite dotar de un sentido y de un significado a una lengua dándole una verosimilitud y crea unos ámbitos y atmosferas lo suficientemente cercanas al corazón humano que lo atrapan. ¿Hasta qué punto ese vehículo que es el lenguaje transmite unas emociones e involucra al lector y eso es lo que dota de algo a una obra literaria y lo vuelve literatura? porque le da una categoría estética gracias a la poesía. La poesía a veces se vuelve ilegible, porque los poetas entran en el mundo de lo cifrado, de reflexiones, de involucrar lo que han leído, lo que han viajado, lo que han conocido el mundo y al ser humano, que terminan quitándole cualquier tipo de



emoción. La poesía ha sido desde hace dos mil años el vehículo de las emociones humanas, que hable por mí lo que hubiera querido decir.

Pablo Neruda dice de una manera muy sencilla: "...es tan corto el amor es tan largo el olvido, yo no me contento con haberla perdido...", o cuando Vicente Huidobro dijo: "...irías a ser ciega que Dios te dio esas manos, irías a ser muda que Dios te dio esos ojos...", juega con los sentidos, los órganos que nos permite emocionarnos con el mundo. ¿Por qué un poeta tan vapuleado como Mario Benedetti, sigue siendo el poeta más leído, el que más se vende, sus inventarios de 800 páginas se siguen vendiendo como pan caliente?, la razón es que él es un poeta que de una u otra manera ha encontrado en las emociones humanas y en el corazón humano como decir las cosas que las personas quieren oír, por eso los primeros poemas en memorizar es "...mi táctica es quererte, aprender como sos, quererte como sos..." o "...tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros, de vos...". Todo esto nos permite ver que este homenaje, esta pequeña invitación a leer a Nicanor Parra, no es otra cosa que hacer ese llamado de atención sobre la poesía. Y con eso me quiero detener en Chile, quiero llegar a ese país tan largo, tan sísmico, tan lleno de vinos y de caldillos de congrio a los que le cantó Neruda.

¿Por qué se dice que Colombia no es un país de poetas? En ese sentido hay unas tradiciones. ¿Por qué Brasil da mejores futbolistas que Paraguay o por qué México da mejores cantantes de boleros que Honduras?, eso queda un poco en el terreno del misterio y de cómo las geografías se fueron tejiendo; la tradición literaria colombiana ha sido una tradición literaria que ha dejado unos nombres de poetas muy dignos y muy altos.

Nuestro poeta universal sigue siendo José Asunción Silva, el poeta que abre el siglo XX. Pero eso no se ve tanto en la narrativa con grandes novelas de movimientos que marcaron unos derroteros en la historia de la literatura latinoamericana muy importantes. La María es la gran novela del romanticismo sin duda alguna, La Vorágine es la gran novela de selva, con algunos cuentos de Horacio Quiroga, una novela fundacional es una nueva manera de contar nuestra realidad latinoamericana, por no hablar de cien años de soledad que es prácticamente el gran arquetipo de nuestra mitología americana que identifica a cualquiera de los latinoamericanos con las cosas que están ocurriendo, tres novelistas llegaron a una cima universal, se volvieron una lectura referente y obligatoria, cosa que no ocurrió con los poetas por muchísimas razones.

Se habla de que la tradición poética colombiana como la mexicana fueron muy conservadoras, por esta razón no transgredieron ciertos momentos y asuntos, por ejemplo se habla de cómo la poesía colombiana festejaba los sonetos de "Tierra de promisión" de José Eustasio Rivera, que estaba marcando un derrotero con su "Vorágine", pero que sus sonetos eran más parnasianos, más conservadores, cuando el



mundo estaba festejando la aparición de la tierra baldía de T. S. Eliot, un ambicioso himno al desencanto, al asco que le puede producir al hombre la llegada a la modernidad. Eso se veía reflejado en autores latinoamericanos como en el caso de Neruda, Huidobro, Cesar Vallejo, para mencionar algunos. En ese sentido se veía que Colombia era un país conservador, que el gran asomo de vanguardia y de desacato a ciertas normas lo hacen los nadaístas cuarenta años después que los surrealistas ya habían hecho sus manifiestos, su escándalo y su algarabía.

Sin embargo, es tan confuso tan lleno de amalgamas artísticas donde el video es poesía, donde no queremos ver pinturas sino instalaciones, donde hay una cantidad de nuevas maneras de expresar el arte y las maneras de ver el mundo, cómo esa tradición conservadora ha permitido que sea México y Colombia donde a lo mejor se esté escribiendo la mejor poesía en lengua española en este momento está empezando a cobrar un reconocimiento, los poetas colombianos empiezan a ser publicados y leídos en España, cosa que no ocurría hace 30 años, salvo José Asunción Silva y León de Greiff. Un inmenso poeta como Aurelio Arturo hasta hace 6 u 8 años sale la gran edición de la Unesco preparada por R. H. Moreno Duran que es como un primer reconocimiento. En esa misma línea, Chile tuvo una tradición donde hubo múltiples expresiones, riesgos y desaciertos, pero eso permitió que hubiera unas voces muy fuertes, como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. Los dos poetas: Gabriela y Neruda ganan el Premio Nobel de Literatura, Chile es el único país de América Latina que ha ganado dos premios nobeles de literatura y eso desemboca además en una tradición inmensa para las siguientes generaciones de poetas donde vamos a encontrar a Nicanor Parra.

Sin embargo, el siglo XX arranca con una gran aventura idiomática que es el modernismo, éste movimiento que nace en América y que para muchos es el regreso de las carabelas a España, es devolver el español cargado de ese nuevo sentido, significado, vitalidad y vigor que traía una cantidad de cosas, el comercio con los países árabes. Cómo volvemos a llenar de modismos del árabe después de aquellos diez años de ocupación de la península ibérica, cómo el español se revitaliza y Rubén Darío vuelve a poner la lengua española a la altura de un momento y de un tiempo. Cuando era América la que vivía de todo lo que pasaba en Europa y estos poetas.

Esa primera generación, Neruda, Huidobro y Pablo de Rokha, esos poetas beben inicialmente de los poetas modernistas, de leerlos como les sentimos en sus primeros poemas, en el caso de Neruda uno lee crepusculario, su primer libro a los 17 o 18 años, de donde esta ese famoso Farewell “Desde el fondo de ti, y arrodillado, un niño triste, como yo, nos mira...”, como ahí encontramos unos ecos de ese modernismo que al final se volvió un poco artificioso, pero que en su momento como les digo llenó de vigor la lengua. Hay un poeta como Pablo de Rokha, el poeta mayor de Chile, un poeta con un gran arraigo popular, de Rokha nace hacia finales del siglo



XIX, no recuerdo bien el año, Neruda nace en 1904, Huidobro es un poco mayor que Neruda, Huidobro nace en el seno de una familia muy aristocrática donde lo van a criar para que sea presidente de Chile, su mamá decía: “es que no va a ser presidente, va a ser el rey del mundo”, él nace con esos estímulos mientras Pablo de Rokha nace en una familia muy humilde, de mineros y de obreros, creando una gran influencia en el carácter de Pablo de Rokha. Y Neruda hijo de un ferroviario que tiene que ponerse el seudónimo de Pablo Neruda, después de ver en una enciclopedia un poeta checo que le llama la atención y que se llamaba Jan Neruda, porque su papá no quiere que escriba poemas porque obviamente es un hombre analfabeta y ha enviudado quedando al cuidado de sus dos hijos y no quiere que Neftali Ricardo Reyes Basoalto se dedique a la poesía, pero él empieza a publicar muy joven sus primeros poemas y debe ponerse el seudónimo de Pablo Neruda. Por otro lado, está todo ese comienzo de siglo con ese ambiente que viene de las vanguardias europeas un poco influenciadas por todo el contexto social y político de comienzo del siglo XX, lo que genera una nueva manera de decir las cosas.

Neruda ha publicado sus veinte poemas de amor que le dan prestigio en el ámbito nacional y continental, para ese entonces Nicanor Parra tendría unos 8 o 10 años, él es de una familia muy humilde, muy arraigada en esas costumbres chilenas. Huidobro se ha ido a Europa con toda esa influencia y ese estímulo que tiene y De Rokha es el poeta que empieza a reconocerse en el ambiente chileno; Pablo de Rokha con mucho arraigo entre los mineros y obreros hace sus cantos a las comidas de Chile, sus cantos a los mineros lo que hace que tenga una mayor aceptación entre estos sectores.

Estalla la revolución bolchevique, empiezan los grandes movimientos obreros, los movimientos con tendencia comunista, la fundación de partidos comunistas en el mundo y Pablo de Rokha por supuesto milita en el partido comunista chileno, es un poeta de gran arraigo popular, pero para sorpresa Vicente Huidobro, que es un poeta que viene de la aristocracia chilena empieza a militar en el partido comunista francés, un poco por su cercanía con los autores surrealistas que en su mayoría son militantes del partido comunista, terminan haciendo el gran movimiento por la paz en 1938, en esa década era una moda para los artistas o era políticamente correcto militar en los partidos comunistas de los países donde ellos vivían y Neruda termina militando en éste partido, donde su actividad lo lleva a muchos exilios. Sabato hace una gira por la Unión Soviética y cuando ve como los horrores del stalinismo termina quedándose en París, allí persiguen unos comisarios soviéticos lo que produce un escepticismo y desencantamiento, cosa que se ve a lo largo de su obra, sobre todo en ese libro tan conmovedor y patéticamente hermoso que es “Antes del fin” que todos debemos leer en algún momento.

En 1935 ha regresado Vicente Huidobro de Europa. Él está convencido que es el mejor poeta de la región, ha tenido cerca al surrealismo, al nadaísmo, se ha codeado



con los grandes poetas del mundo y ha regresado a Chile. Pablo Neruda para entonces ya ha publicado su obra cumbre “Residencia en la tierra” después de su periplo por el Asia donde él siente esa desolación del ser humano, el embajador británico le regala el libro “La tierra baldia” de T. S. Eliot, y hace ese himno a la soledad humana que es “Residencia en la tierra”. Pablo de Rokha es un poeta de mucho prestigio, Gabriela Mistral ha publicado algunos de sus poemas y Vicente Huidobro llega con algunos lectores y fans que lo siguen de manera ciega entre ellos dos jóvenes poetas de veinte años, son ellos Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, ellos escriben una antología firmada por ellos, pero monitoreada por Vicente Huidobro, que se va a llamar “Antología de poesía chilena nueva”, una antología cuyo propósito principal es mostrar la figura de Vicente Huidobro como el gran poeta de la región. Hay unos poetas que son surrealistas que se han reunido bajo el nombre “grupo de La Mandrágora” donde están Cruchaga Santa María, Humberto Díaz Casanueva, Rosamel Del Valle y otros poetas, pero allí lo más importante es resaltar esa figura de Vicente Huidobro.

Huidobro ya mira con sospecha a Pablo Neruda, a Pablo de Rokha, desprecia totalmente a Gabriela Mistral ya que no la considera poeta y esta antología sale en 1935 dando inicio a algo que se ha conocido en la tradición chilena como la guerrilla literaria, cuya historia aparece en un libro de Faride Zerán titulado “La guerrilla Literaria”. Sale esta antología de poesía nueva chilena, Vicente Huidobro tiene 25 páginas de poemas y un prólogo absolutamente elogioso, Neruda se le incluyen pocos poemas, de Rokha se le desdeña un poco, y a Gabriela Mistral se le excluye. A partir de este suceso se da inicio a una enemistad entre Huidobro, Neruda y de Rokha, entre ellos, y peleas de sus discípulos, de las cuales eran a través de revistas, enriqueciendo el ambiente literario chileno.

En Chile, esto generó todo un debate estético del cual son hijos poetas como Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Jorge Teillier, Enrique Lihn y nietos de ellos como Roberto Bolaño. cuando uno lee una novela, como “Los detectives salvajes”, que es una novela festejada y aplaudida por el mercado editorial, esta novela que en el año 96 - 97, gana el Premio Herralde de Novela, a los dos años gana el Premio Rómulo Gallegos, la muerte prematura de Bolaño a sus 53-54 años debido a un problema hepático ayudó a que creciera el mito de la novela. Nicanor Parra fue una manera de hacer disidencia de esa guerrilla literaria. Para muchos poetas chilenos él era la opción irreverente, era el no matricularse con ninguno de esos tres poetas oficiales porque de una u otra forma, los tres terminaron siendo poetas muy oficiales y muy reconocidos por la sociedad chilena. Es así como Nicanor Parra se volvió el autor de culto, ya que logró sintetizar la sencillez para decir ciertas cosas con el mismo folclor chileno, cómo en sus antipoemas no solamente esta lo conversacional, ya que la poesía no necesariamente tiene que ser un asunto de canto, sino también un cuento.



Roberto Bolaño termina haciendo el gran homenaje a Nicanor Parra en esta saga de “Los detectives salvajes” y de “2.666”. El primer libro de poemas que escribe Roberto Bolaño “Los perros románticos”, no es otra cosa que una primera imitación como muchos poetas inician su carrera, ellos empiezan calcando, imitando, como lo hacen los pintores, los músicos, un estudiante de arte llega a la facultad de arte y lo primero que hace es que copiar los grandes momentos de Velásquez, de Negret y el renacimiento, para que aprenda geometría, figura humana y proporciones, entre otras, pasa lo mismo con la poesía, uno empieza a buscar una voz para decir las cosas; el primer libro de Neruda era un eco de los modernistas, el primer libro de Huidobro era un eco de modernismo tardío con surrealismo, el primer libro de Nicanor Parra es un libro en el que él quiere rechazar a esos poetas que están de moda en Chile y hace una cosa conversacional un poco más cercana a la poesía norteamericana de la cual es totalmente deudora Nicanor; esa sencillez de la poesía norteamericana donde uno no siente a veces una metáfora, uno siente lo más claro en un poeta como Emily Dickinson, como Edgar Lee Masters, para mencionar solo algunos, uno siente un agua panda y absolutamente clara en su forma de expresar.

Nicanor crea su escuela y queda un poco relegado del esplendor de poetas ya contemporáneos como Gonzalo Rojas. Entonces es esa síntesis, el hombre que viene de una familia folclórica, que canta en estas cuecas chilenas tan bellas y que nos conmueven de Nicanor, Violeta y Ángel Parra. Cómo aparece la poesía contemporánea norteamericana, los grandes momentos de la poesía europea, la chilenidad, lo conversacional, cómo Nicanor es uno de los grandes padres de eso que se viene a imponer en la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, qué es la poesía coloquial o conversacional, que en España la conocemos como la poesía de la experiencia encabezada por el poeta Luis García Montero, dos grandes corrientes, la poesía de la experiencia con la poesía del silencio, donde podíamos ver a poetas como José Ángel Valente o Antonio Gamoneda, poetas que hay que leer dos o tres veces para entrar en su tránsito y en su expresión.

Aparece una antología a finales de los 60 de un crítico argentino que fue el gran investigador de los surrealistas en habla hispana que es Aldo Pellegrini hace la gran antología de la poesía viva y allí incluye a Nicanor Parra y a todos los discípulos de Nicanor que hacen esa poesía conversacional, vemos en Nicanor cómo sus viajes a Estados Unidos, sus estudios, las becas que gana, inclusive la beca que termina en Inglaterra le permite nutrir su poesía de esa fuerza que tiene la poesía anglosajona. Aurelio Arturo decía que a uno le bastaba con leer poesía escrita en inglés para tener una suficiente cultura poética, puede leer a Walt Whitman, a Edgar Allan Poe, hasta Derek Walcott el gran poeta de las Antillas que hace esa gran saga épica que es Omeros para tener una suficiente cultura poética.

En “Morada al sur” se ve esa honda huella de la poesía norteamericana, para otros la poesía rusa es la que tiene esa fuerza y ese dolor de los rusos; en Inglaterra



Nicanor Parra lee a los poetas rusos sobre todo a los del siglo de plata. El siglo de oro de la poesía rusa fue Pushkin, gran poeta romántico, el siglo de plata son estos poetas que fueron contemporáneos a la revolución bolchevique y muchos de ellos fueron marginados porque sencillamente sus poemas no los entendían los primeros comisarios o policías, a Ósip Mandelshtam lo mandan a Odesa a unos trabajos forzados porque en un poema habla de un señor con un bigote, al cual lo relacionaban con Stalin, la policía empieza a perseguirlo y hacer pesquisas, llevando a Aleksandr Blok y muchos de esos poetas a trabajos forzados. Mayakovski se suicida, el gran poeta ruso del siglo XX, Serguéi Esenin y Nicanor Parra hacia los años 50 lee a estos poetas rusos y publica el bello libro de poemas “Las canciones rusas”.

Finalmente, Nicanor marca ese camino con sus juegos de palabras, con su manera de nombrar las cosas con cierta irreverencia y sobre todo una capacidad de burlarse de sí mismo, Además nos invita a ver otra vez la poesía en su esplendor, nos permite volver a la poesía chilena, volver al género de la poesía, ver todo este contexto, entender esas claves y entresijos que hay en una novela como en “los detectives salvajes” que es un gran homenaje a la antipoesía.

