

Comunicaciones

En defensa de la diversidad. Literaturas en España

Rachel Coelho Coimbra
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Resumen

La literatura española generalmente está relacionada a la idea de una literatura una. Sin embargo, si la observamos más atentamente, percibimos que su literatura es tan plural como la España misma. Tal pluralidad cultural nos hace pensar en las *literaturas* no solamente en términos de las distintas lenguas de ese país (el catalán, el euskera, el gallego, por ejemplo), sino también de tradiciones regionales que influyen en esas literaturas. En la presente ponencia, intentaremos reflexionar acerca de la diversidad cultural de España y como tal pluralidad sigue presente también en la poesía y en la narrativa allí producida. A partir del concepto de narrativa de Walter Benjamin y Mijaíl Bajtín y de las consideraciones de Gastón Bachelard acerca de la poesía, pretendemos acercar la idea de diversidad a la poesía y a la narrativa producida en España, especialmente en el periodo que circunda la Guerra Civil Española. Poesía y narrativas plurales: medios para que un pueblo plural marque las huellas de su memoria y mire hacia el futuro.

Palabras clave: literaturas en España - diversidad literaria - poesía en España - narrativas en España - diversidad cultural

Aquél que vive para la poesía debe leer de todo. ¡Cuántas veces, de una simple encuadernación, surgió para mí la luz de una imagen nueva! Cuando aceptamos ser animados por imágenes nuevas, descubrimos matices en las imágenes de los viejos libros. Las edades poéticas se unen en una memoria viva. La nueva edad despierta la antigua. La antigua revive en la nueva. Nunca la poesía ha sido tan una como cuando se diversifica. (A poética do devaneio, de Gaston Bachelard, 2006: 25 - 26)¹

Al pensar en la literatura española tenemos generalmente la idea de una literatura una. Sin embargo, si la observamos más atentamente, percibimos que su literatura es tan plural como la España misma: un país de orígenes diversos en cuya historia participaron diferentes pueblos.

A partir de esa diversidad, surgieron lenguas diversas que, con el castellano/español forman parte del universo literario español: el gallego, el catalán, el euskera, por ejemplo. La pluralidad cultural de ese país nos hace pensar en las *literaturas* no solamente en términos de sus distintas lenguas, sino también de tradiciones regionales que influyen en esas literaturas.

Además de eso, acreditamos que la idea de pluralidad cultural aquí mencionada puede ser acercada de la pluralidad que creemos haber en términos literarios, o sea, de la producción literaria realizada en España. En ese sentido, nos referimos no solamente a la pluralidad de temas, sino también a la pluralidad de géneros.

¹ “Quem vive para a poesia deve ler tudo. Quantas vezes, de uma simples brochura, jorrou para mim a luz de uma imagem nova! Quando aceitamos ser animados por imagens novas, descobrimos irisações nas imagens dos velhos livros. As idades poéticas unem-se numa memória viva. A nova idade desperta a antiga. A antiga vem reviver na nova. Nunca a poesia é tão uma como quando se diversifica.” (A poética do devaneio, de Gaston Bachelard, 2006: 25 - 26).

Por esos motivos, pretendemos reflexionar a través de la presente ponencia acerca de la diversidad cultural de España y como tal pluralidad sigue presente también en la poesía y en la narrativa allí producidas. Deseamos todavía acercar la idea de diversidad a la poesía y a la narrativa producida en España, especialmente en el periodo que circunda la Guerra Civil Española (1936 – 1939).

Eso porque tal periodo es un momento de la historia que exige bastante atención, no solamente por su importancia histórica, sino también por su importancia en términos literarios.

La Guerra Civil española marcó el inicio de un proceso que cambiaría completamente el mundo en aquel entonces, al dejar profundas huellas en el pueblo español, así como en toda la Humanidad.

Muchos dicen que ese periodo histórico es *narrado* mucho más a través de la literatura que por el discurso histórico. Por ese motivo, acreditamos que será a través de la literatura que los horrores de la guerra serán relatados.

En situaciones extremas, como las vividas en periodos de guerra, el estado de excepción, o sea, de ausencia de reglas, se establece. Surgen las múltiples posibilidades, incluso para el acto de narrar. Narrar pasa a ser una forma de resistencia, de mantener viva la memoria de un periodo de ausencia de humanidad. Para tanto, hay la literatura, la cual surge como un medio capaz de mantener viva la reflexión acerca de tiempos sombríos, como los tiempos de guerra.

Según el filósofo y lingüista búlgaro Tzvetan Todorov (1939), es “Inútil buscar el origen de las narrativas en el tiempo, es el tiempo que se origina en las narrativas” (1970: 133). Para él, “(...) contar es igual a vivir”² (Todorov, 1970: 127).

Para Walter Benjamin (1892 – 1940), filósofo y crítico literario alemán, “el narrador extrae de la experiencia lo que él cuenta: su propia experiencia o la relatada por los demás” (2010: 201).

De ese modo, contar es vivir, es mantener vivo el sentido de humanidad a partir de las experiencias vividas por aquél que las cuenta o las vividas por otros, pero seguramente revividas por aquellos que entran en contacto con esas experiencias a través de la literatura.

Al pensar en el acto de narrar, lo relacionamos, luego de inicio, a las narrativas, o sea, a las novelas y cuentos. Podríamos mencionar, por ejemplo, diversas obras narrativas producidas acerca de la guerra civil, así como las producidas en los años de dictadura que se siguieron. Por otro lado, creemos que la poesía producida en aquel entonces, y durante los años siguientes (incluso en la actualidad), acerca de la guerra civil, también relata y mantiene viva la memoria de aquellos tiempos sombríos.

Gaston Bachelard (1884-1962) en su obra *A poética do devaneio* (2006), al comentar el motivo por el cual eligió la fenomenología para sus estudios acerca de la poesía, nos explica que:

Y fue de ese modo que elegí la fenomenología con la esperanza de reexaminar con una nueva mirada las imágenes fielmente amadas, tan sólidamente fijadas en mi memoria que ya no sé si estoy recordando o imaginando cuando las reencuentro en mis devaneos. (Bachelard, 1988: 2)³

De ese modo, la memoria sería la materia prima de la poesía, y claro, de las narrativas. Una memoria que, aunque mezclada con recuerdos no tan fieles a la realidad vivida, nos permiten una reflexión acerca de aquellos tiempos de violencia y atrocidades,

“Inútil procurar a origem das narrativas no tempo, é o tempo que se origina nas narrativas.” (TODOROV, 1970: 133).

2 “(...) contar é igual a viver.” (Todorov, 1970: 127).

“O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros.” (Benjamin, 2010: 201)

3 “E foi assim que escolhi a fenomenologia na esperança de reexaminar com um olhar novo as imagens fielmente amadas, tão solidamente fixadas na minha memória que já não sei se estou a recordar ou a imaginar quando as reencontro em meus devaneios.” (Bachelard, 1988: 2)

como los vividos durante los tiempos de hambre en España. En tiempos de guerra, la incertidumbre y la inseguridad abren camino para una búsqueda de sentido, la cual se puede manifestar a través del lenguaje poético, que, según Mijaíl Bajtín (1895-1975), “En la poesía el discurso acerca de la duda debe ser un discurso indubitable” (2010: 94).⁴

Así siendo, la poesía sería capaz de suplir o rellenar los espacios dejados por la incertidumbre que se instala en tiempos de guerra. Son espacios que sirven para la reflexión.

En ese sentido, Bachelard considera la poesía como uno de los destinos de la palabra:

La poesía es uno de los destinos de la palabra. Al intentar sutlizar la tomada de consciencia del lenguaje al nivel de los poemas, tenemos la sensación de que tocamos al hombre de la palabra nueva, de una palabra que se limita a expresar las ideas o sensaciones, pero que intenta tener un futuro. Diríamos que la imagen poética, en su novedad, abre un porvenir del lenguaje. (Bachelard, 1988: 3)⁵

Es por medio de la poesía, y por lo tanto, de la literatura, que se presenta un porvenir del lenguaje, lo cual abre un camino para la reflexión y para el comprometimiento con el sentido de Humanidad, que, la mayoría de las veces, se encuentra enflaquecido en periodos de guerra y violencia.

Según Jacques Derrida (1930-2004), filósofo francés nacido en Argelia, de los sectores del conocimiento, la literatura estaría más apta a atender a lo desconocido, a las sombras que borran el pasado o simplemente dejan de revelar la memoria (Nascimento, 2001: no paginado). Así, para Derrida, la literatura, y por qué no la poesía, juntamente con las narrativas, estarían más aptas a acercarse de las oscuras sombras de lo desconocido, y quizá, de una memoria, que, aunque borrada, se mantiene aún viva.

Y como un *Príncipe destronado* (obra de Miguel Delibes, de 1973), deberíamos destronarnos, o mejor diciendo, desubicarnos, lanzándonos a la mar de posibilidades que es la poesía, como una de las alternativas para el acto de narrar.

Para tanto, podemos recordar la poesía producida en España acerca de la Guerra Civil, y mencionar algunos ejemplos importantes de poetas que contribuyeron con ese *narrar* acerca de la guerra en España a través de la poesía.

Uno de los importantes poetas que contribuye con ese *narrar* es Antonio Machado (1875-1939). Nacido en Sevilla, relata por medio de su poema *El crimen fue en Granada* (1936), el retrato no solamente del asesinato de Federico García Lorca (1898-1936), sino también de la guerra civil española:

El crimen fue en Granada

A Federico García Lorca

I
El crimen

Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.

⁴ “Na poesia o discurso sobre a dúvida deve ser um discurso indubitável.” (Bakhtin, 2010: 94)

⁵ “A poesia é um dos destinos da palavra. Tentando sutlizar a tomada de consciência da linguagem ao nível dos poemas, chegamos à impressão de que tocamos o homem da palavra nova, de uma palavra que se limita a exprimir idéias ou sensações, mas que tenta ter um futuro. Dir-se-ia que a imagem poética, em sua novidade, abre um porvir da linguagem.” (Bachelard, 1988: 3)

Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
(...)

(Machado, 1995: 90-92)

La voz del poema, además de dialogar con la obra de García Lorca, nos hace un retrato de la violencia y atrocidad vividas no solamente por el poeta andaluz, sino también por todos los que fueron perseguidos y asesinados en aquel periodo.

Otro importante poeta que retrata la guerra (de esta vez un poeta valenciano) es Miguel Hernández (1910-1942). Cuando empieza la Guerra Civil, Miguel Hernández apoya a la República, y se incorpora como voluntario en el 5 Regimiento. Es un poeta / soldado que fallece en la cárcel, ya muy enfermo, el 28 de marzo de 1942.

En su obra *El hombre acecha* (1937-1939) tenemos la descripción de aquellos momentos en que Miguel Hernández estaba en los campos de batalla, rodeado muy probablemente de muertos y heridos, fruto todo eso de la guerra:

EL TREN DE LOS HERIDOS

(...)

Silencio.

Para vivir, con un pedazo basta:
en un rincón de carne cabe un hombre.
Un dedo solo, un solo trozo de ala
alza el vuelo total de todo un cuerpo.

Silencio.

Detened ese tren agonizante
que nunca acaba de cruzar la noche.
Y se queda descalzo hasta el caballo,
y enarena los cascos y el aliento.
(Hernández, 1999: 66-67)

La voz del poema describe con detalles el escenario crudo de la guerra, de su agonizante ausencia de humanidad.

Podemos aún mencionar dos *ángeles* que narraron a través de su poesía las atrocidades de la guerra civil: Ángel González (1925-2008) y José Ángel Valente (1929-2000). El primero, nacido en Oviedo (Asturias), y el segundo en Orense (Galicia), retrataron la guerra, el hambre y la violencia de aquel periodo sangriento.

Ángel González en su obra *Palabra sobre palabra* (1965) describe un campo de batalla por medio de un poema de mismo nombre, cuyo lenguaje directo nos deja claras las condiciones de los que sufrieron los años de hambre y de combate en España. Es el poema *El campo de batalla*, en el cual el poeta describe la crueldad de un campo de guerra: "Hoy voy a describir el campo/ de batalla / tal como yo lo vi, una vez decidida / la suerte de los hombres que lucharon / muchos hasta morir, (...)" (González, 1998: 69-70).

José Ángel Valente en *Punto cero: (poesía 1953 – 1979)*, nos recuerda una de nuestras cuestiones iniciales que motivaron este trabajo: la memoria. La memoria se personifica a través de la palabra, hasta llegar al punto cero, que, como aparece en el epígrafe de la obra de Valente: "La palabra ha de llevar el leguaje al punto cero, al punto de la indeterminación infinita, de la infinita libertad" (1998: epígrafe). En *Picasso-Guernica-*

Picasso (1973), la voz del poema considera que la muerte es interminable, y la memoria no puede reposar.

En la actualidad, podemos destacar a otro poeta, el escritor y también periodista gallego Manuel Rivas (1957), que a través de su literatura retoma la memoria de Galicia, como la escuchaba de sus ancestrales.

De acuerdo con Isabel Castro Vázquez (1975), en su estudio acerca de la obra de Manuel Rivas, intitulada *Reexistencia* (2007), Rivas da gran importancia a la recuperación de la memoria, especialmente para resistir a los procesos de globalización por los cuales no solamente pasa Galicia.

En su obra *Balada nas praias do oeste* (1985), Rivas recupera su memoria de lo que escuchaba acerca de la guerra civil y de los tiempos de hambre y miseria por los cuales sus abuelos pasaron: es el poema *Pan negro* (1985). Rivas lo ofrece a sus abuelos, pero también a su hijo, mirando hacia el futuro, “de cara ao futuro”: “En estremecidas humedades de una memoria que no es la mía / voy desgranando el negro pan de los Cuarenta, (...) / No es mía esta memoria.(...)” (1997: 53-54)

Como habíamos mencionado anteriormente, España es un país que desde su formación surge a partir de lo diverso, de la mezcla de culturas.

A partir de tal diversidad, España produjo y sigue produciendo una literatura tan plural como la España misma. Una pluralidad que puede ser observada a partir de los relatos acerca la guerra civil, los cuales se dieron y siguen en construcción a través de las novelas, de los cuentos, y como hemos visto, también a través de la poesía.

Esperamos que la presente ponencia haya, de algún modo, contribuido para la defensa de la diversidad, no solamente en términos culturales, sino también en términos de géneros literarios, en respeto a una literatura diversa como la española. Poesía y narrativas plurales: medios para que un pueblo plural marque las huellas de su memoria y mire hacia el futuro.

Bibliografía

- Bachelard, Gastón (2006). *A Poética do Devaneio*. São Paulo: Martins Fontes.
- Bakhtin, Mikhail (2010). “O discurso na poesia e o discurso no romance”. *Questões de literatura e estética (A Teoria do Romance)*. São Paulo: Hucitec Editora, 85 – 106.
- Benjamin, Walter (2010). “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Traducción: Sérgio Paulo Rouanet. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 197 - 221.
- Castro Vázquez, Isabel (2007). *Reexistencia. A obra de Manuel Rivas*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, S.A.
- González, Ángel (1998). *Palabra sobre palabra*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.
- Hernández, Miguel. *Miguel Hernández*. Disponible en: <http://www.mhernandez.narod.ru/sobrestesitio.htm>. Acceso en 09 may. 11.
- (1999). *Miguel Hernández. Poemas*. Selección de la obra poética por Josefina Manresa. Colaboración de José Luis Cano. Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A.
- Machado, Antonio (1995). *Antología poética*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
- Nascimento, Evando (2001). *A solidariedade dos seres vivos, entrevista com Jacques Derrida*. Disponible en: <http://www.rubedo.psc.br/Entrevis/solivivo.htm>. Acceso en 05 dic. 2009
- Rivas, Manuel (2003). *Do descoñecido ao descoñecido - obra poética (1980-2003)*. A Coruña: Edicións Espiral Maior, S. L.
- (1997). *El pueblo de la noche*. Madrid: Santillana S.A. Traducción: Dolores Vilavedra.
- Todorov, Tzvetan (1970). “Os homens-narrativas”. *As estruturas narrativas*. São Paulo: Perspectiva, 119-133. Traducción: Moisés Baumstein.

Valente, José Ángel (1998). *Punto cero: (Poesía 1953 -1979)*. Barcelona: Seix Barral S.A.

Datos de la autora

Rachel Coelho Coimbra es Graduada en Derecho por la Universidade Federal do Rio de Janeiro y Graduada en Letras (Portugués-Español) por la Faculdade CCAA (Rio de Janeiro). Actualmente, desarrolla sus estudios de posgrado (maestría) en la Universidade Federal Fluminense, en Estudios de Literatura (Literaturas Hispánicas).