

La poesía,
reino autónomo

Roberto
**FERNÁNDEZ
RETAMAR**

Roberto Fernández Retamar

Es uno de los intelectuales más ricos y prolíficos de la cultura latinoamericana del siglo XX. Poeta, ensayista y crítico literario cubano, su producción abarca más de una veintena de obras poéticas y otro tanto de obras de reflexión crítica sobre la literatura y la cultura de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX.

Miembro de la generación poética del grupo *Orígenes*, ha sido sin embargo más conocido como protagonista principal del debate intelectual desde la revolución cubana. Su famoso ensayo *Calibán* (1971) ha sido uno de los más emblemáticos para la interpretación de rol del intelectual latinoamericano desde la perspectiva revolucionaria y, junto con una sólida reflexión ensayística, lo ha colocado como una referencia insoslayable en la cultura crítica latinoamericana. Ha dirigido la revista y la institución cubana *Casa de las Américas*, la última hasta la actualidad.

Libro
Universitario
Argentino

Índice

Noticia	9
1	11
Situación actual de la poesía hispanoamericana	13
Antipoesía y poesía conversacional en Hispanoamérica	33
La poesía en los tiempos que corren	50
Para presentar <i>Poesía joven de Cuba</i>	68
Mínima introducción a la poesía española del siglo xx	72
2	77
En torno a la obra poética de Alfonso Reyes	79
Tercera antología de Juan Ramón Jiménez	85
Por los extraños pueblos de Eliseo Diego	89
En los ochenta años de Regino E. Boti	91
El caso Rubén Martínez Villena	113
Para leer a Vallejo	120
Presencia de Vallejo en Cuba	131
Neruda: otra cosa más difícil	144
Elogio natural del Moro	151
El hombre que es Domingo	157
Carta a Cintio Vitier	161
Prólogo a Ernesto Cardenal	164
Sobre/para Jaime Sabines	179
Pacheco: Fin de siglo	187
Rubén Darío en las modernidades de nuestra América	191
Rafael Alberti y el retorno de lo vivo lejano	215

Contra el verso retórico y ornado	233
Dulce María Loynaz y Nicolás Guillén en su siglo	241
Nicolás Guillén: hispanidad, vanguardia y compromiso social	249
Gonzalo Rojas: América es la Casa	262
Sobre la alegre imaginación de Arturo Corcuera	267
Cancioncillas de Fina García Marruz	269
Sobre el poeta Pedro Mir	272
3	277
Gabriela con La de Ojos Profundos	279
Muerte de Reyes	281
Supervielle, El Desaparecido del Sena	284
Adiós a don Ezequiel	289
Con Roque	291
Una página para Saint John Perse	294
Wichy: una parte de mí	295
Borges y el recuerdo	297
Ante la tumba de Fayad Jamis	298
Raúl en su Cuba y en su noche	300
Ante la tumba de Dulce María Loynaz	302
Primeras palabras sobre Cintio muerto	304

Noticia

Hace algo más de sesenta años publiqué mi libro *La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953)* (La Habana, Ediciones Orígenes, 1954). Desde aquella fecha he escrito no pocos textos sobre poesía, varios de ellos recogidos en dos libros cubanos hoy completamente agotados: *Cuando un poeta muere* (Matanzas, Ediciones Vigía, 1994) y *La poesía, reino autónomo* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000). En este que ahora ve la luz con el título del segundo, pero mucho más amplio que los anteriores, he incluido materiales panorámicos en la primera parte; en la segunda, otros sobre autores u obras, y en la tercera, breves páginas hechas ante la muerte reciente de algunos creadores.

No es solamente el asunto lo que unifica a estas páginas. Es también, o sobre todo, la certidumbre, para valerme de las definitivas palabras de Martí, de que [l]a poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras aquella les da el deseo y la fuerza de la vida.

Ahora bien, entre los primeros y los últimos de estos textos median más de cinco décadas, y sería absurdo creer que en tan amplio lapso no haya experimentado cambios en mis puntos de vista. Solo que no me es fácil decir cuáles preferiría hoy, y ni qué decir mañana. Ezra Pound escribió: “Uno de los placeres de la edad madura es *descubrir* que uno tenía razón, y que uno tenía mucha más razón de la que creía tener, digamos a los diecisiete o a los veintitrés años.”

En cuanto al título del libro, hace algún tiempo dije, y reitero ahora, que creo que la poesía, en última instancia, tiene un reino autónomo: un reino que no es reducible a otros reinos, ni filosóficos ni religiosos ni políticos. Una obra poética (artística en general) no es necesariamente buena o mala porque comparta o discrepe de ciertos puntos de vista. Se puede leer con satisfacción a los buenos poetas que no comulgan con nuestras ideas religiosas, filosóficas, políticas o deportivas. ¿Hay que ser católico para admirar a Dante, comunista para admirar a Brecht, monárquico para admirar a Álvaro Mutis? En lo personal, tengo una concepción trágica de la vida, una concepción poética de la vida. Y tengo un gran respeto por la poesía, a la que considero, como Cardoza y Aragón, la única prueba concreta de la existencia del hombre.

Como, salvo raras y explicables excepciones, he dispuesto los textos (algunos levemente modificados) en el orden cronológico de su producción, quien leyere se hará su propio juicio.

R.F.R.

La Habana, abril de 2015.

Zona de Crítica es una serie dedicada a la crítica literaria que ofrecerá estudios recientes sobre la literatura latinoamericana, así como colecciones de ensayos inéditos o recopilaciones de textos de los críticos literarios más importantes de la producción continental.

Los desvíos proliferantes, las relecturas incisivas y las contaminaciones fecundas que traza el presente volumen de ensayos sobre poesía hispanoamericana, recortada desde la tradición cubana, configuran modos de un gesto crítico-poético fundamental: el de volver desde el rastro de la episteme poética a reinventar genealogías en el mapa literario latinoamericano. Lejos de agotadas antinomias, la vigorosa escritura del texto se inscribe en la zona intersticial de la reflexión cultural donde confluyen crítica y *poiesis*, donde el ensayismo más que un género, configura un modo de pensamiento, de experimentación y de metaforización teórica.

El trabajo nos convoca a pensarlo en la enmarañada red del debate contemporáneo acerca de la autonomía/post-autonomía de la obra literaria en el cual el autor interviene, aún a su pesar, para producir un giro sutil. Volver a pensar esos textos desde la erudición retamariana, desde su provocadora inteligencia, nos devuelve aquel fundamental vitalismo de nuestra tradición poética, vitalismo hecho de ética y amorosa aventura.

Nancy Calomarde

Universidad
Nacional
Villa María

9 789876 1993678