

The concept of Surrealism in Hispanic Poetry of the 20th century

Dr. Wassem Hameed Sangoor

Department of panish, College of Languages, Bahdad University

wasseem.hameed@colang.uobaghdad.edu.iq

مفهوم السريالية في الشعر الاسباني في القرن العشرين

م.د. وسيم حميد سنكور

قسم اللغة الاسبانية, كلية اللغات, جامعة بغداد

الخلاصة

راجت فكرة تجديد الأدب الأوروبي بشكل عام، والأدب الإسباني بشكل خاص، بداية القرن العشرين و انعكس ذلك من خلال تبني القطيعة مع معتقدات المدرستين الكلاسيكية والرومانسية اللتان هيمنتا على الساحة الأدبية لعقود خلت. لقد ظهرت العديد من المدارس التجديدية التي رفضت القوالب الأدبية و الشعرية القديمة و تبنت نظريات شعرية لم تكن معروفة سابقا، و كان من بين تلك المدارس المدرسة السريالية. في هذا البحث نعطي فكرة عن المدرسة السريالية في الشعر الإسباني من خلال تناول ظهور تلك المدرسة في النصف الأول من القرن العشرين و كذا التعرض الى أهم خصائصها، كما ندرس السريالية كمفهوم نظري تبنته القوائد الشعرية لاسباني لويس ثرنودا و المكسيكي اوكتافيو باث. الكلمات المفتاحية: لويس ثرنودا، السريالية، المدارس الطليعية، اوكتافيو باث.

Abstract

The idea of renewal in 20th century European literature, in general, and Spanish literature, in particular, was reflected in the break with the foundations and principles of classical and romantic thought that dominated the literary scene centuries ago. This renewal was manifested through the interaction of several literary schools that carried the banner of revolution, change and the rejection of any old poetic model. Of these innovative literary schools, Symbolism, Dadaism and Surrealism stand out, among others. In this article we give an idea about the surrealist school in Spanish poetry, defining its characteristics and its appearance in the literary field of the first half of the 20th century, as well as studying Surrealism as a theoretical concept adopted in some models of the poetic production of Luis Cernuda and Octavio Paz. **Keywords:** Luis Cernuda, Surrealism, Avant-garde Schools, Octavio Paz.

El concepto del Surrealismo en la poesía hispánica del siglo XX

Resumen

La idea de renovar la literatura europea moderna, en general, y la española, en particular, se plasmó en la ruptura con los fundamentos y los principios del pensamiento clásico y romántico que dominaba el panorama literario siglos atrás. Esta renovación se manifestó a través de la interacción de varias escuelas literarias que llevaban la bandera de la revolución, el cambio y el rechazo de todo viejo modelo poético. De estas innovadoras escuelas literarias se destacan, entre otras, el Simbolismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. En este trabajo damos una idea sobre la escuela surrealista en la poesía en lengua castellana, definiendo sus características y su aparición en el ámbito literario de la primera mitad del siglo XX, así también estudiar el Surrealismo como concepto teórico adoptado en algunos modelos de la producción poética del español Luis Cernuda y el mexicano Octavio Paz.

Palabras clave: Luis Cernuda, Surrealismo, Escuelas de Vanguardia, Octavio Paz.

Introducción

El Surrealismo fue un movimiento artístico y literario que alcanzó su apogeo en las décadas de los años veinte y treinta del siglo pasado. Los surrealistas adoptaron una postura contra la realidad y la lógica. El arte surrealista toma los sueños y las ilusiones como base sobre la cual el surrealista construye su arte. Tal arte estaba inmerso

en eventos extraños, acumulaciones imposibles e imágenes sin conexión. El Surrealismo surgió poco después de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, guerra que dejó millones de víctimas y cuyos horrores llevaron a muchos poetas y artistas a pensar que el progreso, que se había producido en algunos campos, la razón y la lógica se fracasaron en forma increíble. Anteriormente, en el año 1916, surgió un movimiento llamado Dadaísmo que se burlaba de la sociedad y sus ideas. El Surrealismo fue, en cierto modo, una continuación del Dadaísmo, pero su perspectiva era más positiva. Los surrealistas creían que el subconsciente constituye la verdadera base de la inspiración y de los deseos humanos. Por ello, los artistas y los poetas no tenían más remedio que expresar libremente sus pensamientos para poder producir sus obras. Ideológicamente, el Surrealismo fue una ruptura con todas las bases establecidas en el plano literario y artístico, y una protesta contra la sociedad y contra las guerras. Este movimiento artístico y literario surgió en Francia e incluyó otros países de Europa, especialmente España. En este trabajo de investigación intentamos dar una idea sobre el movimiento literario surrealista, sus características, su traslado a España y su uso conceptual en la poesía de Luis Cernuda y Octavio Paz.

El movimiento surrealista

La Primera Guerra Mundial y los años siguientes dieron lugar nuevas formaciones sociales, intelectuales y políticas que reflejaron las diversas interacciones y los resultados de los años de la guerra. También dieron lugar movimientos y escuelas ideológicas que intentaron adaptarse con su entorno o rebelarse e inventar otro ambiente especial. La continuada agitación presentó múltiples tipos de reacciones: mientras que hubiera un amplia parte de la sociedad que estaba acostumbrada a vivir en las malas condiciones impuestas por la vida, otro parte era distinta y prefería enfrentar la crisis según su propia perspectiva. En tiempos de guerra, la humanidad ha ido más allá del colapso de edificios y tierras hacia la pérdida del equilibrio social, el oculto de los valores y del yo humano atrás de las ruinas de ciudades. En este clima nació el Surrealismo. El Surrealismo es de origen francés, es el movimiento de buscar lo escondido tras la realidad externa que existe en el mundo de la materia, de los sentidos o de la conciencia, es decir, lo que una persona percibe directamente en el mundo exterior o lo que siente en su mundo psicológico. El Surrealismo no descuida esta realidad, ni la niega, pero no confía en él. Los surrealistas creen que la realidad está contra con todo avance intelectual y moral, y por ello buscan una realidad oculta que se encuentra en lo más profundo del alma sin que la persona sea consciente de su presencia. Es una realidad que existe, pero en el subconsciente, y efecta nuestra personalidad, comportamiento, acciones y reacciones sin que seamos conscientes del mecanismo de este efecto. Entonces es un mundo que existe en lo más allá de la realidad de la persona, pero es invisible y nunca se puede observarlo. El poeta francés André Breton quien formó el movimiento surrealista en el año 1924. En tal año Breton afirmó en su manifiesto que el artista no debe copiar la realidad, sino tiene que pintar sus propios sueños y imaginaciones. Para Breton, los sueños son realidades mentales, y representan la fuerza impulsora secreta detrás de las acciones humanas, por esto son más reales que la vida real. (Breton 1972: 22) A Breton pronto se le unieron poetas y pintores talentosos. El Surrealismo se convirtió en un movimiento internacional que atrajo a artistas y poetas fuera de Francia, la mayoría de ellos visitaron París y algunos permanecieron allá. Aunque tenían la misma ideología, los surrealistas aplicaron varios métodos en su producción, algunos de ellos crearon sus dibujos o poemas para algún propósito, mientras que otros adoptaron la espontaneidad en el sentido de que no pensaban en lo que escribían o pintaban.

Características del movimiento surrealista hispánico

Aunque el Surrealismo surgió, por primera vez en Francia, esto no impide que algunas de las mejores producciones artísticas y literarias surrealistas se formaron en España y América Latina o fueron hechos a manos de artistas o autores de cultura hispánica. En la poesía, muchos poetas de la Generación del 27 escribieron sus mejores poemas en el área surrealista y fueron muy expertos en este campo, podemos mencionar, entre otros, a Federico García Lorca, Luis Cernuda y Emilio Prados. Los poetas españoles no aplicaron el Surrealismo en su sentido rígido, pero mostraron en su producción poética una libertad de las escenas mezclada con una exposición ilógica de las imágenes, y, con ello, lograron un enriquecimiento del lenguaje poético. El Surrealismo no fue sólo un movimiento relacionada con el arte, sino más bien una corriente que dio lugar un cambio total en la vida a través de una liberación completa del ser humano. Este cambio que querían los surrealistas fue dirigido, esencialmente, en dos sentidos:

- 1- Basarse en las teorías de Freud sobre el aspecto psicológico y su efecto en la liberación personal del hombre.
- 2- Al mismo tiempo, el Surrealismo se adoptó el modelo marxista para lograr la liberación social de la burguesía.

Las técnicas utilizadas por los surrealistas en su búsqueda de la liberación total son las siguientes:

- 1- Basarse en los sueños en los campos artísticos y literarios.
- 2- Utilizar las metáforas y el juego de palabras.

3- Utilizar el verso libre en la poesía.

4- Utilizar los términos absurdos y que no son lógicos.(Nadeau 2008: 42-60)

El Surrealismo en la poesía hispánica

El Surrealismo formado por el francés Breton no se apartó, en su concepto y teoría, de los principios manifestados por su precursor cuando se trasladó este movimiento a la literatura hispánica. Los poetas surrealistas se negaron a dedicar la poesía a la realidad desde un ángulo fugaz e incompleto. No miraron la poesía sólo como un reflejo de la realidad material, sino que fueron más allá al abordar la representación espiritual y psicológica del poema. Estamos, pues, ante una poesía que trató la existencia a través de la dualidad de realidad y espíritu. Los surrealistas hispánicos buscaron abordar temas relacionados con el subconsciente, como el caso de los sueños, la ilusión, la casualidad y la extrañeza, que constituyen elementos básicos en el movimiento surrealista. Con estos temas, los surrealistas trataron otro mundo que se fusionaba con el mundo real suyo. Al mismo tiempo, ellos veían en el subconsciente una forma de percibir hechos que la mente no puede percibir. Al tratar con los mundos del subconsciente y de lo invisible, el poeta surrealista se libera de sus fuerzas reprimidas que podrían restringir sus habilidades poéticas. Por lo tanto, no está satisfecho con el mundo de la realidad, que podría frenar su avance hacia el camino del progreso poético. Es un error creer que el Surrealismo es un movimiento completamente libre del control de la mente y la realidad, y también es un error creer que es un movimiento que se inclina completamente hacia la realidad y la mente, pero se queda a medio camino entre la mente y los elementos del subconsciente. A través de lo anterior, los surrealistas rompen las barreras naturales y psicológicas entre el consciente y el subconsciente para crear una realidad superior en la que los elementos de ambos mundos se unen y se mezclan para dominar todos los aspectos del arte y la literatura. El poeta surrealista emplea la imaginación para crear los mundos y las imágenes poéticas que desea. La imaginación le permite al poeta la posibilidad de tratar temas que no pueden abordarse excepto mediante el uso de la imaginación. La imaginación también libera al poeta de las leyes que existen en la realidad y lo libera del poder del tiempo y el lugar. Con esto, la imaginación se convierte en una herramienta que ayuda al poeta a ir más allá de la realidad. El poeta surrealista también recurre al sueño, en el que ve un campo de producción poética más amplio que cuando está despierto. Desde un punto de vista surrealista, el mundo de los sueños y el mundo de la conciencia siempre están entrelazados. La conciencia está presente en el sueño y, por esta razón, una persona puede recordar sus sueños. El subconsciente, a su vez, está presente en la realidad y ejerce su influencia en muchas actividades racionales. Por tanto, los dos mundos de sueños y realidad son vastos para el poeta surrealista. Los surrealistas destacan que los efectos de un sueño no se limitan al tiempo de dormir, sino que están relacionados con la vida diaria y con el subconsciente. Los poetas surrealistas españoles trasladaron muchos de los sueños que vieron en el mundo onírico y los formularon en moldes poéticos. Algunas veces, el sueño constituye un punto de partida para texto poético. Los surrealistas estipularon, al querer utilizar los sueños en los versos, que la memoria del poeta fuera fuerte para recordar el sueño y que la imagen del sueño estuviera claramente definida.(Sebbag 2013: 25-35) En cuanto a la casualidad, los surrealistas creían en ella como una fuerza omnipresente en el proceso creativo poético. Según su opinión, la casualidad es una de las manifestaciones del subconsciente a través de las cuales se realiza el deseo del individuo sin coordinación previa. El humor representa un elemento adicional en la poesía surrealista. Los poetas surrealistas ven el humor una ruptura con las relaciones conocidas con las cosas y una expresión del deseo de libertad y de partida, por lo que lo consideran un acto revolucionario capaz de mover la sociedad y derribar las barreras impuestas por la racionalidad y las costumbres sociales seguidas. Lo consideran, también, un medio temporal para triunfar sobre la desesperación. El amor constituye una de las fuentes básicas de inspiración para el poeta surrealista, ya que ve en él una ascensión de la persona a la trascendencia y representa un reflejo de la realidad de existencia humana. Para los surrealistas, el amor verdadero es el amor liberado que resiste todas las formas de restricciones para seguir en su permanencia. El amor es expresión de lo más profundo de la personalidad humana y es la revolución del alma que une el alma del hombre con el alma de la mujer. Se logra el objetivo poético surrealista a través de la liberación del poeta de todas las restricciones sociales y culturales, así también su liberación de las normas sociales, el racionalismo puro y los valores heredados para alcanzar lo que los surrealistas consideran una liberación de las palabras y del espíritu poético. Liberarse de estas restricciones requiere que una persona sea rebelde contra su realidad y no se adhiera al control completo que la sociedad pueda imponer. Podemos distinguir, entre los poetas surrealistas de cultura hispánica, dos poetas de alta fama: Luis Cernuda y Octavio Paz. Si bien vemos que Luis Cernuda se unió al movimiento surrealista desde sus inicios, en los años veinte del siglo XX, Octavio Paz se unió tardíamente al movimiento, durante su viaje a Francia y trabajar allí como agregado cultural de México, esto fue, aproximadamente, en el año 1945. En este mismo año Paz conoció a Breton, entró

en contacto directo con el movimiento surrealista y se convirtió en uno de los acérrimos defensores. La obra poética de Luis Cernuda fue reunida en una colección poética que llevó el título La realidad y el deseo. Este libro, que contiene once obras de la producción poética del poeta en sus diferentes etapas de desarrollo literario, fue cada vez más ampliado en sus sucesivas ediciones entre el año 1936 y el año 1964. Entre las varias obras de esta colección mencionamos dos que pertenecen a la etapa surrealista de Cernuda: Un río, un amor, del año 1929, y Los placeres prohibidos, del año 1931. Para Octavio Paz, los primeros indicios al Surrealismo aparecieron en su poemario Libertad bajo palabra, de 1949, pero el momento cumbre surrealista de Paz fue bien notado al publicar su ensayo "El Surrealismo" en 1957. En 1959, Paz le dijo a Claude Couffon: "Para mí la influencia ha sido decisiva, pero más como mentalidad, como actitud... He encontrado en el Surrealismo la idea de rebelión, la idea del amor y de la libertad en relación con el hombre." (Reproducido por Fernández 2004: 400) La visión que tenía Paz hacia el Surrealismo no difería mucho de las características esenciales del Surrealismo que mencionamos, y tampoco difería mucho de lo abordado en los poemas de Luis Cernuda, pues ambos recurrían a ese mundo onírico creado por la imaginación del poeta. Creo que los dos, Cernuda y Paz, siguieron el mismo camino surrealista dirigido por Breton, aunque lo planteado por Cernuda fue anterior a lo planteado por Octavio Paz, excepto por adoptar algunas privadas formas de renovación surrealista que sean de acuerdo con la línea general del movimiento. El cultivo de los ejemplares surrealistas, por Cernuda, representó una nueva matiz que se agrega a la estética poética del poeta y una manera de afrontar su conflicto interno; todo esto parece bien aplicado en su libro Un río, un amor. El poeta tuvo una idea completa y profunda sobre la corriente surrealista francesa y asimiló, en su obra, muchos de sus rasgos esenciales, interpretándola en una forma mucho más amplia que fue considerada en la literatura. El poeta sevillano fue atraído, en aquellos años, por el Surrealismo francés, especialmente en lo que se relaciona con su tono antiburgués. 1929 fue el año de la aparición de los primeros poemas surrealistas de Luis Cernuda, así también el año de la aparición de algunos ensayos, escritos por el mismo poeta, en las que defendió de esa nueva escuela literaria. Aunque, a primer juicio, Luis Cernuda parezca un poeta muy aburrido, sobre todo por su pesimismo y su tristeza interna, podemos descubrir en su producción de los años veinte un deseo de experimentar las tendencias vanguardistas, como una consecuencia de una rebeldía contra la realidad vivida. La rebeldía fue plasmada como protestas contra las doctrinas y costumbres que dominaban España en aquel momento:

El honor de vivir con honor gloriosamente,
El patriotismo hacia la patria sin nombre,
El sacrificio, el deber de labios amarillos,
No valen un hierro devorando
Poco a poco algún cuerpo triste a causa de ellos
Mismos.

Abajo pues la virtud, el orden, la miseria
Le vemos en otros versos adhiriendo a la tendencia surrealista y manifestando su rebeldía permanente contra la tradición:

En plena mar, al fin, sin rumbo, a toda vela
Hacia lo lejos, más, hacia la flor sin nombre
Atravesar ligero como pájaro herido
Ese cristal confuso, esas luces extrañas.
Pálido entre las ondas cada vez más opacas
El ahogado ligero se pierde ciegamente
En el fondo nocturno como un astro apagado.

Hacia lo lejos, sí, hacia el aire sin nombre. El contenido general del libro Un río, un amor se basa en la falta del amor entre los humanos, con un sentimiento de pérdida por parte del poeta. El poeta se siente perdido por no tener la capacidad para lograr, en forma completa, sus sueños personales en un mundo en que se convierte el amor en un desafío imposible de cumplir:

Quizá mis lentos ojos no verán más el sur
de ligeros paisajes dormidos en el aire,
con cuerpos a la sombra de ramas como flores
o huyendo en un galope de caballos furiosos.
El sur es un desierto que llora mientras canta,
y esa voz no se extingue como pájaro muerto;

hacia el mar encamina sus deseos amargos
abriendo un eco débil que vive lentamente.
En el sur tan distante quiero estar confundido.
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierto;
su niebla misma ríe, risa blanca en el viento
Su oscuridad, su luz son bellezas iguales.

Conclusión

El Surrealismo, uno de los movimientos renovadores del arte y la literatura de principios del siglo XX, constituyó un importante punto de inflexión en la historia de las vanguardias, pues, las ideas y la originalidad que aportó no eran planteadas en las generaciones poéticas anteriores. El movimiento que se originó en Francia y se trasladó a varios países, entre ellos España, adoptó una única forma teórica y práctica de poesía. En España, los poetas, en su mayoría, siguieron el mismo camino guiado por el fundador de ese movimiento, el francés Breton. La rebelión del movimiento contra la realidad y adoptar el subconsciente, los sueños, el humor y la libertad de las restricciones sociales fueron una reacción a la destrucción que sobrevino a Europa a causa de de la Primera Guerra Mundial, la guerra que dio a lugar una desesperación entre los cultos y una derrota psicológica que le hicieron recurrir al subconsciente en su poética.

Bibliografía

- AA. VV (2013), El Surrealismo y el sueño, Congreso Internacional Museo Thyssen-Bornemisza.
Breton, André (1972), El Surrealismo, puntos de vista y manifestaciones, Barcelona, Editorial Barral.
----- (2012), Manifiestos del Surrealismo, Buenos Aires, Editorial Argonauta.
Cernuda, Luis (2005), Obras Completas, Barcelona, Editorial RBA-Instituto Cervantes.
Fernández, Juan Carlos Rojas (2004), “Octavio Paz y el Surrealismo: una mirada desde el psicoanálisis”, Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIII, núm. 4.
López, José García (1994), Historia de la literatura española, Barcelona, Ediciones Vicens-Vives.
Nadeau, Maurice , Historia del Surrealismo, Buenos Aires, Editorial Santiago Rueda.