

**Lecturas comentadas de
Enrique González Martínez y
Enrique González Rojo por
Enrique González Rojo Arthur
con motivo de la exposición de
*Los Contemporáneos***

2016

A principios del siglo XX, por primera vez en la historia, la literatura hispanoamericana en general, y la mexicana en... dejó de recibir la influencia..., y, trastocando las cosas, hizo que las letras latinoamericanas se convirtieran en el elemento... y repercutieran en...

La corriente latinoamericana que encarnó este mov. fue el... y tuvo como sus más preclaros repres., además del nicaragüense..., su jefe..., al argentino Leopoldo..., al uruguayo Julio... al boliviano Ricardo... entre otros.

En México para no hablar de Gutiérrez..., que suele ser considerado un..., tenemos a Díaz Mirón, Nervo, Urbina, José Juan Tablada, Efrén Rebolledo, Rafael López y EGM.

El modernismo que era una reacción contra...tenía muchos méritos. Había roto con las formas ortodoxas de la... y la sensiblería ingenua y manida de los románticos españoles. Había introducido una nueva manera de ver las... y echaba

mano de metáforas e... para lograr una nueva...

Pero, no tanto en Darío, como en muchos seguidores, se fue cayendo en lo que podemos llamar un decorativismo superfluo.

Se hablaba de “cisnes vagos”, “claros clarines”, de “la marquesa Eulalia”, del “abate joven de los madrigales” o de la “princesa o las princesitas”.

EGM reacciona contra esto y opone al cisne de lo puramente decorativo y superficial, el búho, el ave de... diosa de la...

“Tuércele”... es un manifiesto...

Se puede decir que EGM es un modernista que lleva a esta corriente a hacerse una...y con esto abre las puertas al...

Sin esta apertura no serían posibles ni López Velarde, ni los estridentistas, ni los contemporáneos. Empiezo mi lectura por el famoso...

TUÉRCELE EL CUELLO AL CISNE. . .

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda. . .y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. . .

Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

“Tuércele el cuello...” es un bello soneto. Pero también es un programa, una guía para la acción creativa del propio EGM.

El resultado de torcerle el cuello... y elevar a primer plano el ave de..., símbolo del conocimiento y del rechazo a la frivolidad, son los siguientes poemas “Irás sobre la vida de las cosas”, “A veces una hoja desprendida” y “Psalle et sille”

Irás sobre la vida de las cosas...

Irás sobre la vida de las cosas
con noble lentitud; que todo lleve
a tu sensorio luz: blancor de nieve,
azul de linfas o rubor de rosas.

Que todo deje en ti como una huella
misteriosa grabada intensamente:
lo mismo el soliloquio de la fuente
que el flébil parpadeo de la estrella.

Que asciendas a las cumbres solitarias,
y allí, como arpa eólica, te azoten
los borrascosos vientos, y que broten
de tus cuerdas rugidos y plegarias.

Que esquives lo que ofusca y lo que asombra
al humano redil que abajo queda,
y que afines tu alma hasta que pueda
escuchar el silencio y ver la sombra.

Que te ames en ti mismo, de tal modo
compendiando tu ser, cielo y abismo,
que sin desviar los ojos de ti mismo
puedan tus ojos contemplarlo todo.

Y que llegues, por fin, a la escondida
playa con tu minúsculo universo,
y que logres oír tu propio verso
en que palpita el alma de la vida.

A veces una hoja desprendida...

A veces una hoja desprendida
de lo alto de los árboles, un lloro
de las ninfas que pasan un sonoro
trino de ruiseñor, turban mi vida.

Vuelven a mí medrosos y lejanos
suaves deliquios, éxtasis supremos;
aquella estrella y yo nos conocemos,
ese árbol, esa flor son mis hermanos.

En el abismo del dolor penetra
mi espíritu, bucea, va hasta el fondo,
y es como un libro misterioso y hondo
en que puedo leer letra por letra.

Un ambiente sutil un aura triste
hacen correr mi silencioso llanto,
y soy como una nota de ese canto
doloroso de todo lo que existe.

Me cercan en bandada los delirios...
¿Es alucinación..., locura acaso?
Me saludan las nubes a su paso
y me besan las almas de los lirios.

¡Divina comunión!... Por un instante
son mis sentidos de agudeza rara...
Ya sé lo que murmuras, fuente clara;
ya sé lo que me dices, brisa errante.

De todo me liberto y me desligo
a vivir nueva vida, de tal modo,

que yo no sé si me difundo en todo
o todo me penetra y va conmigo.

Mas todo huye de mí y el alma vuela
con torpes alas por un aura fría,
en una inconsolable lejanía,
por una soledad que espanta y hiela.

Por eso en mis ahogos de tristeza,
mientras duermen en calma mis sentidos,
tendiendo a tus palabras mis oídos
tiemblo a cada rumor, naturaleza;

y a veces una hoja desprendida
de lo alto de los árboles, un lloro
de las linfas que pasan, un sonoro
trino de ruiseñor, turban mi vida.

Psalle et sille

Quema a solas- ia solas!- el incienso
de tu santa inquietud, y sueña, y sube
por la escala del sueño...Cada nube
fue desde el mar hasta el azul inmenso.

Y guarda la mirada
que divisaste en tu sendero- una
a manera de ráfaga de luna
que filtraba el tamiz de la enramada-;
el perfume sutil de un misterioso
atardecer; la voz cuyo sonido
te murmuró mil cosas al oído;
el rojo luminoso
de una cumbre lejana;
la campana
que daba al viento su gemido vago...

La vida debe ser como un gran lago
cuajado al soplo de invernales brisas,
que lleva en su blancura sin rumores
las estelas de todas las sonrisas
y los surcos de todos los dolores.

Toda emoción sentida,
en lo más hondo de tu ser impresa
debe quedar, porque la ley es esa:
no turbar el silencio de la vida,
y sosegadamente
llorar, si hay que llorar, como la fuente
escondida.

La culminación de estos poemas hechos bajo el signo del búho y en que se muestra tal vinculación del poeta con la naturaleza que algunos críticos han calificado a EGM de... lo encontramos en el famoso poema “Cuando sepas hallar...”

Cuando sepas hallar una sonrisa...

Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;

cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni informe, ni incoloro, ni lejano,
y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio
sea como potente microscopio
que va hallando invisibles universos,

entonces en las flamas de la hoguera
de un amor infinito y sobrehumano,
como el santo de Asís, dirás hermano
al árbol, al celaje y a la fiera.

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y de cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo
y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,
bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;

y besarás el garfio del espino
y el sedeño ropaje de las dalias...
y quitarás piadoso tus sandalias
por no herir a las piedras del camino.

Sobre mi padre Enrique González Rojo miembro fundador de... escribe Salvador Elizondo, que era...: “La admonición paterna que clamaba por una mayor profundidad de la poesía fue pospuesta en los primeros libros de EGR en favor de las virtudes más inmediatas de la técnica poética: la agudeza verbal o la nitidez de la imagen. Es el único poeta culto que ha conseguido hacer algo digno con la poesía popular de la forma “corrido” en su *Romance de José Conde*, el poema más bello -tal vez por eso el único verdadero- que se ha escrito acerca de la revolución de 1910. Rescató también para nosotros en poemas de exquisita tersura un género en cuyos repulidos mármoles rayó sus iniciales Goethe, las “Elegías romanas” y fue, en la pléyade de los “Contemporáneos” el único en tratar el tema que, según Valéry, es el más difícil de toda la poesía: el de la luz.”

Así como EGM consideraba a sus dos primeros libros como “la hora inútil”, pienso que el primer libro de mi padre (*El puerto*) representa su prehistoria poética. En el segundo (*Espacio*) empieza a oírse su voz propia y hay un cierto parentesco con los primeros libros de sus compañeros de

generación. Voy a leer cinco pequeños poemas de este libro en los que se nota la gallardía de la expresión, la sensibilidad de un verdadero poeta y un cierto tono irónico que no era habitual por entonces.

Fiesta de toros

a Bernardo Ortiz de Montellano

En esta sortija,
en lugar de la Plaza de Toros,
contemplaremos la mejor corrida.
La colocamos en la mesa
para mirar su maravilla,
y la rodeamos con las verdes hojas
de los árboles de la campiña.

De alguna pálida faceta
haremos salir la cuadrilla:
caballitos del diablo picadores
con las agujas más finas,
y envueltos en capas de rosados pétalos,
minúsculos toreros artistas.

Se van a lidiar esta tarde
seis bravas hormigas.

Les pondremos sobre los hombros
musgo, en lugar de banderillas,
y en el último tercio perecerán clavadas
en el agudo garfio de una espina.

Tu y yo silbaremos algún pasodoble
para animar la corrida;
tu y yo aplaudiremos los lances más bellos,
y en nuestra alegría,
yo cantaré la canción más hermosa
y tú alumbrarás con tus ojos mi vida...

¿Qué ocultas en el seno,
muchacha?

El Sol, con indiscreta

mirada,

rasgó la tela fina

y blanca.

¡Tendrás que esperar la noche

para salir tapada!

SILENCIO DEL LAGO

Lago quisiera ser
como este lago:
espejo de las nubes,
asombro de los prados.

Transparencia y quietud,
en lo más alto
del monte que se yergue
sobre la arruga del barranco.

Y silencio también, silencio y frío.
De vez en vez, el canto
del pastor, el sonido monótono
del báculo,
el desfile paciente
del rebaño.

¡Por qué llegas, viajero,
sonando
la estruendoso bocina
del auto!

CIVILIZACIÓN

Me acerqué a la orilla
del lago:
líquida flor de invernadero
mínimo receptáculo
de las aguas sonoras y libres
para la danza y para el canto.

Convertido por las multitudes
en una estación de verano,
su agua burguesa se recrea
con los gritos y los agasajos
de las cincuenta personas
que toman en ella su baño.

Con una sonrisa me llegué a su playa
de veinte metros de largo;
con una sonrisa contemplé en la arena
olas humildes en su halago;
y todo con una sonrisa,
¡pequeño mar civilizado!

Chapala, 1924

La frescura, la gracia, la profundidad del texto y la riqueza de la expresión hacen del poema “Guijarros” uno de los poemas más importantes del libro *Espacio*

GUIJARROS

A Bernardo J. Gastélum

Qué haré yo con tantos guijarros?

Son duros y lisos, redondos y claros.

¿Qué haré yo con tantos guijarros?

Con ellos podría construir un palacio
o tender un puente sobre el lago.

Con ellos podría -hondero fantástico-
derribar uno a uno los astros.

Contando el tesoro; pasará mil años.

¿Valdría la pena contarlo?

Y luego, ¿qué haría con tantos guijarros?

Las ondas transcurren con un solo cántico
las hojas se caen del árbol,

los vientos murmuran de paso.

Y mientras, ¿qué hago con estos guijarros?

Sentado a la orilla del lago,

pasaré mi vida lanzando a las ondas guijarros,
guijarros...

Miraré los círculos que se van formando,
creciendo primero y después borrando.
Oiré cómo se hunden cantando.

Y todo será tan limpio, tan claro:
las aguas profundas, los días de mayo,
la luz en los ojos, la fuerza en el brazo,
y siempre cayendo guijarros, guijarros...

La obra póstuma de EGR -el cual falleció en el año de 1939- presenta dos características relevantes: una manera culta y una manera popular, como ocurre con Góngora y otros poetas del clasicismo español. Por falta de tiempo, no leeré más que un ejemplo de cada una de estas facetas. En primer lugar presentaré a ustedes el *Estudio en cristal*, probablemente el poema más acabado de mi padre, que lo entronca con el artepurismo francés de Valéry y Mallarmé y en alguna medida con los poemas Muerte sin fin de Gorostiza y Canto de un dios mineral de Jorge Cuesta.

ESTUDIO EN CRISTAL

Agua profunda ya, sola y dormida,
en un estanque de silencio muda.

Más allá dé tu sueño; la memoria
en una tersa aparición de lago,
en una clara desnudez de cielo,
en reposo y sin mácula de nube.

Sobre tu lecho, diálogo de frondas
con sílabas maduras en la tarde;
la joven rama verde que se enjuga
los dedos de esmeralda entre tus linfas,
traza arrugas de círculos fugaces
que liman la quietud de la ribera.

A la frase del viento que se moja
y roza con sus alas este olvido,
el sueño, el despertar, el sueño solo,
y la imagen del sueño que resbala
por tu impoluta claridad de espejo

Nace un tiempo sin alas, tiempo inútil,
encadenado a la falaz orilla
y quietas las gacelas de las horas.

La par presencia de los ojos hunde
en los vivos cristales la saeta,
que hiere reflexiva a quien la manda;
el lumínico vaso se desborda
y hay una blanca y segadora luna
que nada entre las ondas de improviso.

Surge la línea de horizontes nuevos,
yace el rojo crepúsculo de antaño
entre las fauces del dragón marino;
y el verde mar de la leyenda copia,
en su azogada plenitud nocturna,
la lividez del astro como perla.

No más color. Lo negro está en la noche,
y apacienta sus tímidos rebaños
de sombras, por las sombras de la ruta,
y hacia los prados límites del miedo.

Bajo dosel de mármoles felices,
en la hora precisa de los mármoles,
la segura mañana se despierta,
los cabellos desata, y ¡oh prodigio!,
va floreciendo en el palor del nardo
la bella y sola y plácida blancura.

En el cristal, la frente que se inclina,
purificada en su amplitud serena,
raudo bajel por las eternas aguas.
Ayer no más, flotaba entre las olas
víctima de los vientos implacables
y presa de los ciegos torbellinos.
¡Hasta cuándo, Señor, la misma lucha!
¡Hasta cuándo este vértigo!, las rotas
jarcias sin vida, las informes velas,
el mástil loco y el timón sin rumbo.

¡Sólo Un milagro!... Y el milagro vino
exhalando los ángeles su aliento
más que el viento en la cresta de las ondas,
en sosegado aceite la premura.
Con la ilusión de la postrera escala,
el ancla. se hunde en el ansiado puerto;
el chirriar de pesados eslabones
emprende el viaje hacia el abismo oscuro,
bajo la losa de los cielos claros
y en apartada soledad de viento.
Prisionero en las velas recogidas,
un retardado son de las borrascas

se escapa de le cárcel de las lonas,
y el último gemido de los aires
se estremece en el casco sin sentido.
Hoy se refleja en el cristal la pura
majestad del olvido; y al amparo
de tormentas marinas, se recrea
en le virtud de su silueta inmóvil
y en la firme columna del descanso.

¿Y la voz? ¿Y la voz que siempre tuvo
Ancho sendero en la florida boca?
Escapada al espejo de otros años,
corre tímidamente y se deslumbra
ante la misma luz que la refleja.
Nace aurora sin alas, tiempo niño,
puro el ensueño, la mirada loca,
irreflexivo el dora de la palabra.
Torpe vuelo que sube y que culmina
en la ignorancia de su propia altura
y en la eficacia de su impulso alerta.
Mido sus remos amplios en la hora
que acaba de nacer, pero me falta
el instrumento rudo, fiel, preciso,

que me convierta en número su cinto.
¡Líbreme yo, si en rapto de cordura,
ahogo el canto al exprimir la nota
y antes que la ascensión miro las alas!

Pero la voz de la poesía eleva
consigo la virtud que se remonta
en apretada pluma de sonidos.

Raya el cristal su música de nieve,
y en el reflejo de las aguas puras
se cristaliza una canción exacta,
libre y presa a la vez, cálida y fría.

¡Como este espejo en que me miro el alma!

El *Romance de José Conde* es un largo poema emparentado por un lado con los corridos de la revolución mexicana y, por otro, con el romancero gitano de García Lorca. Como ya dijimos a Salvador Elizondo le parece el poema más logrado, en la forma octosilábica del corrido de la revolución mexicana. Dado su tamaño no leeré sino algunos fragmentos.

I

PUEBLO que distas del mar
y apartado estás del monte;
balanza en que se hayan fijos
los dos platillos de cobre,
a cinco gramos por cada
una de las dos regiones.

Río que lame tus pies,
río que la arena sorbe;
nube que cruza tu cielo,
nube enredado en la torre.
¡Ay, que el viento se ha llevado
las campanadas de bronce!
Viento que vino y se fue
sin que sepamos adónde.

Hay en tu plaza una escuela,
-aula, patio, corredores-

y en los días ya lejanos
de mil novecientos once,
mientras que los niños juegan
en el descanso, se oyen
tímida voz que pregunta
y otra grave que responde.
¡Ay, que el viento se ha llevado
las inquietudes y voces!
Viento que vino y se fue
sin que sepamos adónde...

II

EL viento sopló del mar,
la boca amiga del viento:
sabor de sales marinas
en el conturbado cielo,
frescura en el corazón
y brasas en el aliento.

Apenas cruzó las dunas
mareadas de reflejos,
apenas rozó los campos
doblegados a su vuelo,
apenas movió los bosques,
apenas trepó a los cerros;
cuando su voz que se oía
como una lluvia de acero,
llegó barriendo las sombras
y asesinando el silencio.

Alguien que captó el mensaje,
alguien que supo entenderlo:
rayo de asombro en la nube,
grito de angustia en el suelo.
¡Viento que sopló del mar,
el mar, amigo del viento!

VII

-Si tú quisieras, morena,
ojitos de capulín,
toda la noche pasara
en tus brazos sin dormir.
Cansancio de la victoria
ya no existe para mí,
que fatiga de hombre nunca,
nunca la pude sentir...

Las manos sobre los hombros,
los cuerpos sobre el tapiz

de la hierba, las dos bocas
que ya se quieren unir.

-Suéltame ya, José Conde,
déjame, que no es aquí
donde te daré mi cuerpo
oloroso a ajonjolí.

Ven a mi casa esta noche,
que no te sientan venir:
mi casa es aquella casa
rodeada de jardín.

Nadie escuchara sus voces
sino una serpiente vil,
sino la oreja traidora
que las fuera a repetir.

¡José Conde, José Conde,
tan descuidado y feliz,
la infamia que te preparan

quién te pudiera decir!

Aquella noche se acerca
silencioso hasta el jardín,
toca la puerta cerrada
que luego le van a abrir
manos blancas, negros ojos,
labios color de rubí,
cuerpo moreno a sus ansias
oloroso a ajonjolí.

VIII

-DATE preso, José Conde,
que te encuentras bien cercado
pues somos para ti solo
más de cincuenta soldados.
Inútil es que te ocultes,
porque te vende el caballo
que, con relinchos de miedo,

hiere el suelo con sus cascos.

¡Date preso, José Conde,
y saldrás mejor librado!

Voz que divide la sombra,
rumor que rompe el abrazo,
grito que separa cuerpos
unidos desde los labios.

-¡Dónde mi camisa limpia,
dónde mí vestido charro,
dónde mis espuelas de oro,
dónde mi alazán dorado!

Montura como ranchero,
es decir, tan bien montado,
que atravesara las filas
de enemigos asustados;
saliera sobre una cerca

sin temor a los disparos
y como sombra en la sombra
se saliera del poblado.

Los caminos nunca vieron
una fuga de centauro
más veloz que la de Conde
con el pecho acribillado.

Detrás vuela la jauría
de cincuenta perros bravos,
lejos las fauces hambrientas
de la presa que acosaron,
mientras los ecos repiten
aullidos de desencanto.

José Conde se detiene.
El abismo de un barranco
se abre a sus pies. El destino
le pone el último obstáculo,

invencible a sus esfuerzos
de gigante, pero vanos.

Los mastines ya se acercan
con sus pelos erizados,
y ve en sus ojos la burla,
la muerte tras el escarnio.

-¡Date preso, José Conde,
que te encuentras bien cercado!

Las espuelas del jinete
trazan zurcos encarnados
y arrancan tiras sangrientas
de los temblorosos flancos.

Al castigo, el noble bruto
bate en el aire las manos,
sus patas clava en el suelo
y se rebela ante el salto.

Todo su cuerpo encabrita.
los ojos desorbitados,

y a sus soplidos de angustia
mezcla sudores de espanto.
José Conde corta el viento
con su voz y con su látigo,
y pudo más el dominio
del hombre sobre el caballo.

IX

CAYÓ del monte al barranco
¡Pobrecito José Conde!
Su cuerpo herido cien veces
tierra maternal acoge
y aprieta contra su seno
de peñascos y de flores.
Le sirve de lecho el musgo
y de sábana la noche;
un río lame la sangre
que se vierte a borbotones,
y el aire alisa en las sienes

sus cabellos en desorden.

Sólo una estrella lo mira,
con lívidos resplandores
que se encienden y se apagan
como faros en las torres.

Y él, para siempre tranquilo.

Los brazos en cruz y sobre
la tierra que le devuelve
el beso de los adioses.

Alas del viento se llevan
por el espacio su nombre,
y los poetas lo cantan
y lo recuerdan los pobres.
¡Viento roto de los mares,
roto viento entre los montes,
viento que vino y se fue
sin que sepamos adónde!

Suenan, suenan las campanas
con campanadas de bronce,
y los ecos de la sierra
a las campanas responden.
Claman, claman los clarines
con clarinadas de cobre,
entre el llanto de los vientos
y el sollozo de los hombres.

Mientras, cual pájaro libre
que escapa de sus prisiones,
los eternos campos cruza
mi maestro José Conde.