

La hermenéutica literaria de la estatua en el modernismo poético ruso y español: Cernuda y Briusov

YULIA KOVARSKAYA, *Universidad de Granada*

kovarskaya@googlemail.com

RESUMEN

La hermenéutica literaria de la estatua se convierte en el punto de arranque de la investigación con el objetivo final de aclarar los motivos principales que mueven a los autores de la época del modernismo a recurrir a la imagen de la estatua en su creación poética.

Palabras clave: hermenéutica literaria, estatua, Modernismo, Cernuda, Briusov.

Literary Hermeneutics of the Statue in Russian and Spanish Poetic Modernism: Cernuda and Briusov

ABSTRACT

The literary hermeneutics of the statue is the starting point of this research whose final objective is to clarify the main reasons which prompt modernist authors to resort to the image of the statue in their poetical creation.

Keywords: literary hermeneutics, statue, Modernism, Cernuda, Briusov.

“Reinad en el divino espacio, distraiga con su gracia el copero solícito
la cólera de vuestro poder que despierta”.

Luis Cernuda

“¡Oh, dioses, mantened vuestro reinado sobre el mundo
por los siglos de los siglos!”

Valeri Briusov

En el cambio del siglo XIX al siglo XX, las literaturas de todo el mundo y, en particular, la española y la rusa, entran en una nueva fase de su desarrollo. Se presenta el fenómeno común de la crisis espiritual de fin de siglo, marcada por una pérdida de valores, y acompañada por el pesimismo y desesperación, fenómeno que se supera mediante la búsqueda de los ideales de la belleza y del Bien (Арсентьева, 1996). Tras un breve periodo algo decadente, los modernistas rusos y españoles se encuentran ante la voluntad de cambio de su postura estética y recuperan el sentido de la vida, buscando nuevas fuentes de inspiración. Este segundo periodo está de una manera parecida marcado por el acceso a un mundo esencialmente distinto, estéticamente transformado y embellecido, que aspiraba a una armonía interior y reconciliación con la realidad. Una de las características del simbolismo hispanoamericano y ruso es el contexto religioso-mitológico. La poesía combinaba libremente diferentes motivos folclóricos, arcaicos y de antigüedad. Uno de los estímulos de la nueva estética era un interés especial a lo bello y el trabajo del espíritu.

Conforme crece la presencia del ensueño en el contenido modernista, en la literatura hispanoamericana hay “una huida del mundo real llevada a la realidad de unos sentimientos

religiosos, pero, como en caso de Rubén, no digamos en el de Valle-Inclán, este cristianismo incipiente era un tanto irracional; se apoyaba en remotas poetizaciones o en sentimentalismos estéticos (Alvar, 1958: 55). El arte se convierte en un medio para expresar las inquietudes del espíritu. El modernismo hispanoamericano es el tiempo de búsqueda de remotos ideales en lo sentimental, en lo exótico y en lo histórico, sobre todo en una Antigüedad clásica traducida del francés. “Lo Nuevo, lo modernista es el apetito de los sentidos por la posesión de la belleza y sus formas externas, gozosamente expresado” (Salinas, 1984: 25). El poeta francés Teófilo Gautier uno de los primeros que introduce la trasposición la poesía de los procedimientos de las artes plásticas. El tema de estatua se hace específicamente modernista (Alvar 1958: 55). La encontraremos en las obras del padre de esta corriente literaria en España, Rubén Darío, en la poesía de Ramón María del Valle-Inclán, Luis Cernuda, la poetisa uruguaya Delmira Agustini; Los mismos procesos se observan en la poesía modernista rusa. La investigadora Shindina señala que “en la literatura rusa la imagen de la estatua ocupa un lugar especial debido a su significado extraordinario en el proceso de creación de Pushkin: bajo su influencia directa estaban tanto los escritores religiosos del siglo XIX como los escritores- modernistas “del siglo de Plata” (Шиндина, 2004: 240; Якобсон, 1987). en Rusia, aparecerá en autores como V. Briusov, V. Ivanov, Alexandr Blok, I. Annenski y otros.

En comparación con el Romanticismo, el Modernismo engendra una nueva percepción de la estatua. Se convierte en uno de los atributos de la nueva realidad estética y también un símbolo de las realidades sacras. Por un lado, la conciencia poética se expresa con alusiones y reminiscencias a la mitología antigua y moderna. Por otro, parece que el poeta modernista deja de contemplar solamente el misterio de la estatua como lo hacía en la época del romanticismo, ahora también quiere volver ser su «lego, pensador y el sacerdote» (Nilson, 1953), como en los tiempos de la antigüedad clásica. En algunos poemas se evoca el deseo muy íntimo de estar emparentado con la divinidad encarnada en la estatua, o aun más, convertirse en una deidad.

Cernuda y Briusov: renacimiento de la fe pagana

Los poetas viven una época en la que se alejan espiritualmente de dioses cristianos y se dirigen a un pasado lejano y meditan ante los dioses antiguos. Tras la lectura de los grandes poetas del Romanticismo como Hölderlin, Keats y Goethe, Cernuda descubre la gloria de Grecia, la poética del mito, lo vivo, bello y divino de su religión, tal como lo refleja en la “Oda”:

Desde la luz, el más puro camino,
con el fulgor que pisa compitiendo,
vivo, bello y divino,
un joven dios avanza sonriendo.

Igual que Hölderlin, el poeta romántico alemán, “entre pesimista y entusiasta, Cernuda se dedicó a evocar a los dioses antiguos y a revivirlos poéticamente» (Ferrer, 1997: 14).

De modo similar en su poema “El secreto del abuelo”, el poeta ruso Valeri Briusov extrae a las imágenes de los dioses paganos de la sombra de la historia. En un poema narra-

tivo relata la historia de un anciano que cuenta cómo unos hombres subieron al Olimpo y no encontraron a los dioses, “sólo piedras desnudas”. Y le contestaba un joven oyente que son los hombres quienes no han encontrado a los dioses, pero hay que ser poeta para sentirles. Para el joven, es evidente que las divinidades han bajado a la tierra y se pueden oír en el río, charlar con ellos una tarde y ver a la Musa con “su sonrisa”. Y advierte que “para ver a los inmortales la mirada y el oído deben tener una sensibilidad de otro mundo”.

Tanto Cernuda como Briusov fueron asimismo influidos por los decadentes franceses que “a parte de su inquietud ante el eterno misterio después de la muerte y la vuelta a la naturaleza como fuente de toda la estética, agregaron la evocación de la antigua mitología y religión grecorromana (Max Henríquez, 1978).

El poeta sevillano tuvo su primer contacto con la mitología griega siendo todavía pequeño. En sus recuerdos de la infancia, recoge la lectura de “un libro elemental, donde aquellos dioses antropomórficos, aunque vistos a través de Roma...>de pronto, mi religión, mis creencias, entonces bien arraigadas y, como es natural, sin asomo de duda racional, me parecieron tristes, si no es, como diría hoy, tratando de interpretar mi reacción infantil, deprimentes” (Cernuda, 2002: 934). Cernuda intentó expresar aquellos sentimientos en “El poeta y los mitos”:

Bien temprano en la vida, antes de que leyese versos algunos, cayó en tus manos un libro de mitología. Aquellas páginas te revelaron un mundo donde la poesía, vivificándolo como la llama al leño, transmutaba lo real. Que triste te pareció entonces tu propia religión.<...>¿Por qué se te enseñaba a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado, cuando en otro tiempo los hombres fueron tan felices como para adorar, en su plenitud trágica, la hermosura? Que tú no comprendieras entonces la casualidad profunda que une ciertos mitos con ciertas formas intemporales de la vida, poco importa: cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la ori entaron.

Briusov también en el comienzo de su poema “Al himno de Afrodita” se desplaza a la infancia y extrae un recuerdo de cuando era joven:

Desde mi infancia tenía inquietud hacia las divinidades lejanas,
Durante mucho tiempo buscaba para mi a un caudillo, un patrón, un Dios
Agitado como a todas las horas paseaba de altar a altar...¹

Los dos poetas, como sus coetáneos, viven un conflicto de valores y desarrollan “una reevaluación de la filosofía de la vida” (Cernuda, 2002: 53). Briusov parece ser que no estaba satisfecho espiritualmente con las imágenes y verdades que le toco vivir y por ello sigue buscándolas en otros dioses y deidades paganas, acudiendo a sus ídolos de piedra o mármol, las estatuas. Cernuda también vive en una “sociedad enfermiza que dicta y distorsiona los cánones de los valores éticos y estéticos, rindiendo culto al «exangüe dios cristiano/ a quien el comerciante adora para mejor cobrar su mercancía», que contrasta penosamente con las figuras alegres y bellas de los dioses de la Antigüedad” (Cernuda, 2002: 73). La misma ansia de la belleza eterna y sagrada aparece en la obra de Alexandr Blok:

Feliz y perdido en el desierto
Busco crucifijos desconocidos.

Rezo a la desconocida diosa-
La patrona de los huestes desaparecidos.

Otro poeta simbolista V. Ivanov encuentra sus dioses en las ruinas de Italia:

En el país de los dioses, donde el cielo es tan azul,
<...> Yo estaba feliz. Y a vosotras, las urnas sagradas
De los flujos de Fesula, mi corazón os agradece<...>

Ivanov, el peregrino supersticioso y creyente a la vez, se quedaría en este lugar para consolar sus ansias:

Allí, allí, donde hay más espacio para morir,
Donde los sueños del corazón-y el respiro de cuerda son más etéreos<...>

En las obras más tardías de Cernuda y Briusov, encontramos dos poemas, “Las estatuas de los dioses” y “El himno a los dioses” que, a nuestro juicio, contienen motivos comunes relacionados con la hermenéutica de la estatua. Nos gustaría explorar las similitudes y diferencias en el trato que dan a las figuras escultóricas ambos poetas.

El poema “Las estatuas de los dioses” de Cernuda forma parte de *Invocaciones*, título que en un principio era *Invocaciones a las gracias del Mundo*, obra en la que “Cernuda se identifica existencialmente con una dimensión del alma antigua; ha sido pues su propia situación la que le ha hecho posible el descubrimiento de estas estatuas<...>” (López Rodríguez, 1998: 111). El tema de las estatuas aparece en sus poemas “Resaca en Sansueña” y “Las edades” donde “la piedra divina” esta olvidada en rincón con “silencio y sombra” o están en los museos “<...>humillados en un gesto/ya ineficaz, se sobreviven /preciosos sin valor”. Cernuda descubre que lo que está unido a los dioses “es la vida”, y acude a sus valores. “Entre muchas ideas Cernuda advierte que los Dioses de la Grecia pagana encarnan sus ideales vitales y poéticos” (Serrano de la Torre, 2002: 171).

La memoria del poeta de nuevo santifica en “Las estatuas de los dioses” los abandonados “marmóreos altares” de los dioses de “los tiempos heroicos y frágiles” que están acompañados con “la luz divina, su hermana celeste”, y los cuerpos “lentos de majestad y gracia”. Porque, probablemente, sólo la fe del poeta puede devolverlos al cielo (igual lo que transmite Briusov en el “Secreto del abuelo”), y de este modo ellos recuperan su “trono de oro”. El poeta se emociona y evoca:

Reinad en el divino espacio, distraiga con su gracia el copero solícito
la cólera de vuestro poder que despierta.

Lo que nos demuestra que el deseo de Cernuda de recuperar los dioses antiguos y su voluntad, le acompaña en sus reflexiones espirituales.

Otra experiencia similar a la de Cernuda de la creencia en las divinidades griegas la ofrece el poeta ruso, V. Briusov en el “Himno a los dioses”. El poeta contempla sus estatuas divinas, “las imágenes remotos” de los dioses inmortales. En el comienzo del poema, el poeta, como el antiguo aedo, canta las abalanzas al “poderoso Zeus quien sujeta las alturas

del universo”, a “Gera soberana” que bendice promesas familiares, a la “tranquilidad divina de Deméter”, al arco dorado de Artemisa, Afrodita iluminada con “su cinturón que guarda las tentaciones”, a la lira de Apolo con su canto inmortal, Hades, Hestia, Hefesto, Hermes, Poseidón, Ares, porque cree en los doce dioses inmortales de la mitología griega.

Yo, creo, en los doce inmortales con el Zeus que les encabeza.
 Los elementos de la naturaleza obedecen a su voluntad benigna;
 La tierra, el infierno y el cielo responden a sus llamadas terribles;
 Y los mortales, con humilde alegría, saludan en las imágenes perpetuas
 Todo lo que pasa, lo que pasa y lo que pasará.

Y reclama, igual que Cernuda: “¡Oh, dioses, mantened vuestro reinado sobre el mundo por los siglos de los siglos!”.

Con estos versos, Briusov invoca su creencia en los dioses paganos. A nuestro juicio, por la forma y sobre todo la expresión final, “por los siglos de los siglos”, el simbolista ruso crea una versión pagana de las oraciones cristianas, una mezcla entre “Padrenuestro” y “Credo”.

La búsqueda de respuestas existenciales y los nuevos valores ético-estéticos parecen similares en Briusov y Cernuda. Y no importan tanto ya las estatuas en sí mismas como los dioses y los valores que representan. Los poetas invitan a soñar y rezar a esos dioses para reencontrar el sentido de la vida y comprender mejor lo que ocurre alrededor de su historia y su cultura. Parece más un acto religioso que la contemplación sentimental o la captura de lo sobrenatural en las estatuas., con lo que renace la fe pagana en el siglo XX.

Resumiendo este motivo en las poesías seleccionadas, señalamos que la contemplación de las estatuas antiguas en aquellos tiempos de incertidumbre histórica y personal de cada uno de los poetas los lleva a reflexionar sobre los valores que existieron en los tiempos pasados y en los portadores de estos valores. Ellos intentan reanimar el espíritu antiguo y se ofrecen como sus nuevos devotos. Los tiempos remotos cuando gobernaban los dioses del Olimpo, cuando el orden de la organización del mundo parecía mucho más cercano al ideal y se apreciaba lo bello en la naturaleza y en el arte, los poetas modernistas veían como una propuesta para el futuro que podría venir a cambio del pesimismo e la insatisfacción existencial del fin del siglo.

El Romanticismo recupera la visión de la estatua antigua como objeto sacralizado, misterioso y mágico, y también bello. La poesía modernista a continuación de este interés por lo sagrado y perfecto se apropia de los antiguos valores paganos para convertir la estatua en ente divina para adorarla y convertirla en el objeto devocional.

A pesar de la variedad de los motivos con los que se relaciona la estatua, podemos decir que esta tendencia es principal y se manifiesta con bastante claridad en las obras de otros autores seleccionados para esta investigación.

REFERENCES

Alvar, M. (1958). *La poesía de Delmira Agustini*. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 55.

Cernuda, L. (2002). *Prosa completa; edición a cargo de Derek Harris y Luis Maristany*. Madrid: Siruela, 53, 934.

López Rodríguez, C. (1998). “La función de los mitos griegos en la poesía de Luis Cernuda”. *Religión, magia y mitología en la antigüedad clásica*. Granada: Universidad de Granada, 111.

Nilson, M. P. (1953). *Historia de la religiosidad griega*. Madrid: Gredos.

Salinas, P. (1984). *El problema del modernismo en España. Antología de literatura hispánica contemporánea*. Escrito por Matilde Colón. Universidad de Puerto Rico, (System), 25.

Serrano De La Torre, J. M. (2002). *Antiguos y modernos en la poética de Luis Cernuda*. Málaga: Universidad de Málaga, 171.

Арсентьева, Н. Н. (1996). *Серебряный век русской и испанской поэзии. Опыт сопоставления*. Москва: Издательство Московского педагогического института.

Гаспаров, М. Л. (1984). *Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика*. Москва, 206.

Шиндина, О. В. (2004). *От оживающей статуи к неживому гомункулу: алхимическая тема в раннем творчестве Каверина. В.Я. Брюсов и русский модернизм*. Сборник статей. Редактор-составитель О.А. Лекманов. Москва: Российская Академия наук. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. ИМЛИ РАН, 240.

Якобсон, Р. (1987). Статуя в поэтической мифологии Пушкина. Якобсон Р. *Работы по поэтике*. М. Jacobson, R. The statue in Pushkin's Poetic Mythology. *Selected Writings*. V (On Verse, its Masters and Explorers).

NOTES

1. En todo el texto las poesías se citan en español de traducción propia.