

**alejandro
paternain**

**36 años de
poesía uruguaya**

a lfa

tan absoluta ambición. Se propusieron, sí, buscar cada uno su propio camino, con sinceridad, con hondura, con la certeza de estar solos. Medió el influjo de nuevas voces poéticas. Vallejo, Borges, Neruda son algunas de las figuras principales que determinan un orbe lírico al que era difícil sustraerse. Tampoco había por qué intentarlo, puesto que ellos representaban lo que unos años antes había sido un Valery o un Lorca. A partir de esas influencias, serenamente aceptadas, fueron haciéndose oír las voces de las personalidades más importantes del período. También en este caso se corre el riesgo de uniformar el panorama, descuidando las calidades individuales, sus diferencias profundas a pesar de su misma ubicación generacional; hay rasgos por lo pronto, que los comparten casi todos: la proscripción de ciertas formas (el soneto, por ejemplo); el rechazo sistemático de palabras poéticas a priori, la huida de toda complacencia visiblemente sensorial del verso. El propósito, no siempre formulado con absoluta claridad, era arduo. Y ello bastaría para acreditar un sólido haber en la cuenta de la generación. Pero, ¿y los resultados? Parecería inoportuno examinarlos cuando el ciclo de la mayoría de los poetas de esa generación no está cerrado. Con las excepciones de Pedro Picatto, Humberto Megget y Susana Soca, los tres fallecidos, los demás están en plena producción, ahondan en sus experiencias humanas y literarias. Sin embargo, después de transcurridos veinte años, es legítimo inquirir en la obra de muchos de ellos.

IV

El mundo lírico de Idea Vilariño, obtenido gracias a la transmutación de intensas, desoladoras vivencias, ha

llegado hasta un público lo suficientemente amplio como para probar que tanto en "La suplicante" como en "Cielo cielo", en "Paraíso perdido" o en "Por aire sucio", o en los estremecidos "Nocturnos", existe el tono propio de una generación. El erotismo y la muerte son los elementos más palpables de este mundo lírico descarnado, en el que la desesperación y la amargura adoptan ritmos poderosos y flexibles. Poesía agónica, además, en la que no sólo la muerte existe, sino que invade los temblores más secretos del verso. Poesía de la noche, indudablemente, pero también poesía de tinieblas. Es un modo particular de existir, o de sobrevivir, de estar inmersa en la soledad, "que es forma del morir y que es muerte". Pero esta poesía parece no poder expandirse hacia otros terrenos. No exigimos tal cosa, por supuesto; aventuramos solamente que esa experiencia tan suya, esa actitud dura y sostenida, esa desesperanza que le han otorgado ya un puesto firme en nuestra lírica femenina parece haber llegado a un callejón sin salida. Es muy probable que Idea Vilariño nos sorprenda con una veta distinta y enriquecedora; por el momento, la posibilidad de evolución resulta difícil de captar. Hoy, Idea Vilariño constituye un caso ejemplarizante de "poeta sentidor", precisamente una de las condiciones que la crítica objetó a muchos poetas de generaciones anteriores.

Grandes diferencias hay entre los tres poetas muertos que ya hemos señalado: Pedro Picatto, Humberto Megget, Susana Soca. Se revelan, además, en distintos momentos y por distintos caminos. La publicación de la obra total de Picatto, "Las Anticipaciones", se hace el año mismo de su muerte: 1944 Megget se inscribe con claridad en el ámbito generacional del 45. Susana Soca, que no alcanzó a ver en vida libros suyos publicados actúa en el cruce de la tercera y cuarta décadas y su influencia se extiende bastante más allá en el tiempo. De

angustiosa existencia, torturado por su deformidad física, compelido a vivir su desgracia sin más armas que la pureza de su corazón y la ternura, el primero; de cortísima vida, aunque afincado en el seno seguro de un estrecho círculo de amigos, el segundo; ensimismada, honda hospitalaria para toda noble intención espiritual, la tercera.

La obra de Picatto contiene resonancias de períodos anteriores, tanto de la lírica nacional, como de la europea. Pero eso ocurre sólo en la superficie: su poesía, como su vida, hay que encontrarla hombre adentro en esos momentos que sobrepasan a la dulzura, a la transparencia de un corazón a la vez macerado y angélico. Desechos de patetismo, mundo interior a punto de estallar por la desgracia física, grito contenido aunque audible a veces: ahí surge el poeta que hubiese podido ser plenamente. Un poeta, a no dudarlo, capaz de haber logrado una obra difícil de igualar en esa década. El caso de Humberto Megget es similar en cuanto a la desazón que deja su existencia malograda. Muerto a los veinticinco años, Megget había llegado a dar muestras de un talento capaz de alcanzar, en su madurez, una relevancia inconstrastable. A diferencia de Picatto, la poesía de Megget parece nacer, curiosamente, de una ruptura total con la poesía que lo antecede. Su sentido del juego lírico, —“Megget no es un poeta de las cosas, pero sí un malabarista que usa las cosas, que las lanza por aire y las recoge ya cambiadas, dispuestas a servirles como expresiones poéticas de un estado de alma”, dice Benedetti— sus audacias que a veces hacen sonreír pero que indican su capacidad para la renovación, el libre movimiento de cada uno de sus poemas y, sobre todo, el poder de su fantasía, de transmutar la realidad en un plano de maravilla, de penumbra y de misterioso sentido, auguraban un estupendo destino poético. No ocurrió así, desgraciada-

mente. La muerte sorprendió al poeta cuando estaba ya logrando, en sus últimas composiciones, un acento sombrío y tenso, una visión enmarcada por la conciencia de la fatalidad que lo cercaba, una voz estremecida y totalmente nueva.

También la muerte de Susana Soca, por las circunstancias en que acaeció y por la floración espiritual que cegó, vino a impedir la maduración total, la depuración decisiva de su obra. Esta revelaba un finísimo temperamento poético y una penetración nada común en el misterio de la actividad creadora. Buena parte de su poesía tiene como centro el poetizar sobre el proceso creador mismo. Y en "Definición", precioso texto que precede al libro "Noche cerrada" (1962), en el que distingue el doble lenguaje de la creación auténtica, el directo y el indirecto, leemos: "El que crea, en el difícil acuerdo del juego y el tormento, hace su música, pero no puede escucharla nunca; si la oye, no puede reconocerla, porque se le aparece como si fuera indefinidamente otra. Sólo queda la presencia del juego y el tormento, desde el principio hasta el final. Pero otros escuchan; alguna vez la música se hace en ellos y, como siempre, ésta es la realidad de la poesía".

La experiencia poética de Sarandy Cabrera adquiere, hoy, una dimensión que es necesario destacar: la desconfianza del propio poeta hacia la poesía como entidad capaz de dar la solución de los grandes problemas humanos. Ello lo ha llevado a una actitud compleja, en la que no se advierte claramente la necesidad del poetizar habiéndose asumido una posición en que lo primordial es la radical transformación de la sociedad y del hombre, y habiéndose comprobado —por parte del autor— que la función de la poesía en ese gran quehacer universal es prácticamente inocua. No obstante ello, en la obra de Cabrera, considerablemente amplia, no son escasos los

Pero no... Me arrepiento
y tuerzo el ceño, ruda,
amarga, amarga, amarga, amarga y muda.

(De Canto)

SUSANA SOCA

Nació en 1907 y falleció en enero de 1959, en aquella dolorosa circunstancia del accidente aéreo ocurrido en la bahía de Río de Janeiro.

La justa valoración y el cariño de sus amigos extendió y cimentó la destacada posición que Susana Soca había alcanzado en nuestras letras. Su capacidad creadora, de la que son testimonio principalmente sus dos libros de poemas: "En un país de la memoria" (1959) y "Noche cerrada" (1962) no fue obstáculo para que continuamente alentase en ella un inquieto espíritu emprendedor, dispuesto a la difusión de los valores y sustentado por una personal cultura de muy vastos alcances. Vivió en París varios años, realizando estudios de Filosofía y Letras y entre sus amistades se contaron figuras como las de José Bergamín, Lanza del Vasto, Boris Pasternak. Dirigió la revista "La licorne" que había aparecido en Francia en 1937 para proseguir luego su fecunda vida en Montevideo desde 1953. Esther de Cáceres ha escrito de ella: "Vivía su estado poético, su ser poético, en un aire de poesía y de sueño, que podían percibirse como un aura a su alrededor: por vía directa, en el temblor nacido de cada encuentro con la realidad escondida o lejana, en palabras traídas de remoto mundo, del profundo ser nostálgico y desterrado. O por vía indirecta, si ella sufría todas las arideces del destierro y

querriamos llorar por la contra figura dolorosa, con el ángel que llora, con la soledad misma, convertida en delicado ser preso de su cárcel de carne y hueso, padeciendo “el misterio de iniquidad” o la dramática fantasmal geografía o los forcejeos del ser con el tiempo”.

TIEMPO DEL MAR

El mar se mueve en mí, incesante, tranquilo
El mar avanza al borde de los ojos desiertos
sin las cosas que amaban. Adonde vuelvo, vuelve
entre las olas de azul quemado, con el alba
de mis desastres. Adonde vuelvo, vuelve,
y la punta del día con el mar me acaricia.
Aunque mis sueños trenzan sus coronas de abetos
para las fiestas de los que duermen,
no las puedo alcanzar ni me llegan cercanas
mezcladas letanías de brasas y fuentes...
Con otros ojos sigo las huellas de mi ausencia
y el color de la llama en ateridos bosques
donde los ojos míos ya no quieren mirar.

Sin sueños el desvelo y desvelado el sueño,
adonde llego sólo llega el mar que no duerme,
y su fría embriaguez vela por la apagada
lengua de fuego ardiente en pasados otoños.

(De “En un país de la memoria”)

ANIVERSARIO

**Y encuentro yo consuelo extremo en que me
enviéis ahora una especie de muerte...
Pascal**

I

Vuelvo a buscar el instante
el jardín de escasas plantas,
soñoliento entre las crenchas
de la hierba dulce amarga
que vuelvo a peinar despacio
en la voz de la lejana
paloma que desde el bosque
reúne sin esperanza
en el salmo de una sílaba
el crepúsculo y el alba.
Vuelvo a buscar el jazmín
de breves flores livianas
como su sombra; diciembre
creía en ella y saltaba
sobre los muros iguales
entrecruzados de cálidas
figuras a medianoche.

II

Vuelvo al instante, al jardín
de la cita no esperada
y por años ya cumplida
con una muerte que andaba
entre los setos redondos:
la sentí sobre mi cara
y ella me dejó seguir.
La muerte así me llamaba
como la nieve una vez
cuando esperé la nevada
y apenas vino a mi hombro
un poco de nieve blanda

y permaneció conmigo.
Lenta pluma dispersada,
adonde no había nadie.
La muerte así me llamaba
como la nieve.

III

Para perderme en dos veces
salí de las cosas altas
sencillas y singulares,
sin esfuerzo ya ganadas.
Antes de tiempo perdí
las cosas, y sus fantasmas
sin ellas me visitaron.
diestros en iguales gracias.
Ahora espero la muerte
que sabe cómo se aparta
de una vez lo ya apartado,
porque aquella que separa
manos y rostros unidos,
ya la viví. Resbalaba
apenas en los objetos
para quitar al que ama
el solo anillo de aire,
única presencia clara
entre las cosas oscuras.
Y entre el ojo y la mirada
una lenta muerte abría
caminos que no se acaban.

IV

En el camino a la muerte
me sigue a cierta distancia

la del encuentro primero:
no se retira ni avanza,
salió del jardín antiguo
y me acompaña.
En la que sigue me busco
aquella se me adelanta.
Entre sus pasos mis pasos
saben que nadie descansa.
Cuando vuelvan a ser una,
ya confundidas sus caras
he de saber que he llegado.

(De "Noche cerrada")

CLARA SILVA

"La cabellera oscura", de 1945, el primer libro publicado por esta poetisa, nacida en 1905, mereció la siguiente apreciación de Francisco Espinola: "En "La cabellera oscura" no hay una palabra que no nos llegue de la historia de un ser: no hay un tema que no signifique una experiencia. La versificación libre en todo el poemario, presenta, sin embargo, una severidad sometida al mismo rigor general que impera bajo el afán de justeza, de limpidez, de adecuaciones exactas. Y esta belleza se presenta con características audaces, en un intento, en mi concepto perfectamente logrado, de establecer la fusión entre lo nuevo y lo tradicional". Era indudable que con "La cabellera oscura" hacía su aparición en el panorama lírico nacional una de las voces femeninas de mayor intensidad, de más persistencia en una crispada problemática interior. Tales características tuvieron su plena afirmación en "Memoria de la

índice

Prólogo	5
36 años de poesía (1930 - 1966)	13
Fernando Pereda	65
Esther de Cáceres	70
Roberto Ibañez	73
Selva Márquez	81
Alvaro Figueredo	35
Juan Cunha	88.
Beltrán Martínez	93
Liber Falco	96.
Pedro Picatto	100
Sara de Ibañez	103
Susana Soca	109
Clara Silva	113.
Idea Vilariño	119.
Humberto Megget	123
Sarandy Cabrera	126
Carlos Brandy	130
Mario Benedetti	133.
Ida Vitale	133
Zelmar Ricetto	141
Emilio Ucar	144
Amanda Berenguer	149.
Ricardo Paseyro	156
Jorge Medina Vidal	161
Carlos Flores	165
Saúl Ibargoyen Islas	169 ?
Marosa Di Giorgio Medicis	172
Washington Benavidez	175.
Walter Ortiz y Ayala	193
Milton Schinca	195

Nancy Baselo
Beatriz Peña
Gisela María

181
183
186

27

28

29
30
31

32

33

34
35

36

37

38

39
40

obras de narrativa

publicadas por esta editorial

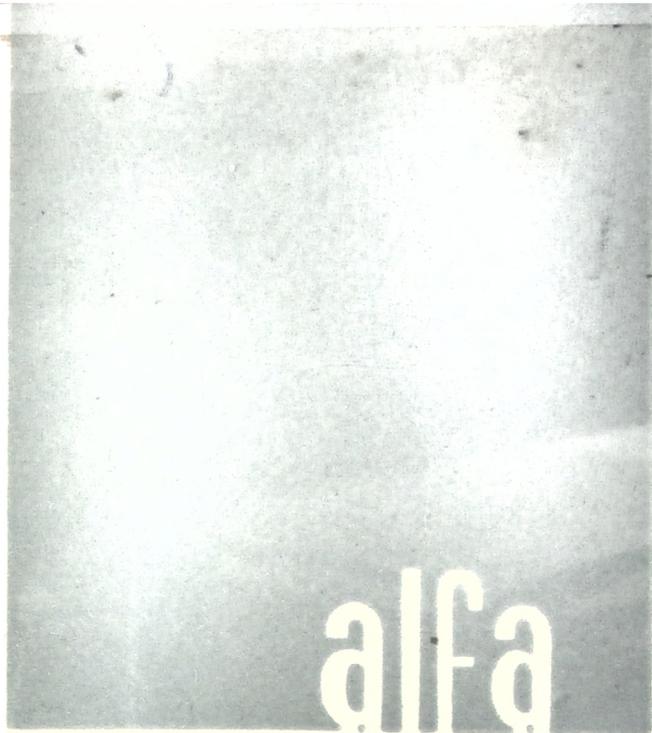
LA TREGUA, por Mario Benedetti
LA CIUDAD CONTRA LOS MUROS, por Ariel Méndez
MONTEVIDEANOS, por Mario Benedetti
METRO, por Roberto Fabregat Cúneo
MUCHACHOS, por Cicerón Barrios Sosa
TRAJANO, por Sylvia Lago
EL ALMA Y LOS PERROS, por Clara Silva
LA OTRA AVENTURA, por Ariel Méndez
LA VENTANA INTERIOR, por Asdrúbal Salsamendi
DE VUELTA, por Roberto Maertens
LA CASA DE LOS CINCUENTA MIL HERMANOS,
por R. Fabregat Cúneo
EVA BURGOS, por Enrique Amorím
JUAN DE LOS DESAMPARADOS, por Julio C. Da
Rosa
BOSQUE DEL MEDIODIA, por Juan José Lacoste
CORDELIA, por C. Martínez Moreno
CON MOTIVO DE VIVIR, por María de Montserrat
EL MONTES DE FUEGO, por Elsa Herrmann Turenne
LOS AMIGOS, por Claudio Trobo
VIVIENDO, por Cristina Peri Rossi
UNA FORMA DE LA DESVENTURA, por L. S. Garini
TAN TRISTE COMO ELLA, por Juan Carlos Onetti
EL TESTIGO, por Fernando Aínsa
LOS ALTOS MUROS, por Jesús C. Guiral
LA SED Y EL AGUA, por Mario Arregui
LOS ABORIGENES, por Carlos Martínez Moreno
UN LARGO SILENCIO, por Jorge Musto
NARRADORES RUMANOS, antología
GRACIAS POR EL FUEGO, por Mario Benedetti
NOCHE DE CIRCO, por Jorge Musto
ISMAEL, por E. Acevedo Díaz
GEEST, por R. Fabregat Cúneo
LOS LUGARES, por María de Montserrat
JUNTACADAVERES, por Juan Carlos Onetti
LOS EXTRAÑOS VISITANTES, por S. Guerrico e
I. Alzúa

ESTE LIBRO SE TERMINO
DE IMPRIMIR EL DIA 10/4/67
PARA EDITORIAL ALFA.
CIUDADELA 1389 EN LOS TA-
LLERES GRAFICOS EMECE,
GONZALO RAMIREZ 1806 EN
MONTEVIDEO, URUGUAY

—

COMISION DEL PAPEL
EDICION AMPARADA EN EL
ARTICULO 79 DE LA LEY
13.349

Alejandro Paternain nació en 1923, en Montevideo. Es profesor de Literatura y ha publicado notas críticas en las secciones literarias de algunos diarios de Montevideo. Es redactor de la revista **Temas**.

En esta antología el autor ha buscado presentar un panorama de la poesía uruguaya de las tres últimas décadas atendiendo a las distintas tendencias. Ha procurado, asimismo, conciliar hasta donde es posible su gusto personal con las apreciaciones críticas más generalizadas. "Esta antología no es sólo reflejo del gusto del antólogo", escribe Paternain. "Pero se advierte también que, sin abdicar de nuestra fe y de nuestro sentir hemos procurado dar razón a un gusto amplio..." Amén del equilibrio con que el autor encaró la tarea de organizar la selección y del indispensable rigor que tuvo que ser empleado en la misma, hay otro esfuerzo más soterrado y no menos riesgoso: el de procurar que en los textos escogidos se viviese la experiencia (ni fácil ni demasiado frecuente hoy día) del placer provocado por la lectura de un poema.