

ESCRIBIR Y CANTAR LAS TINIEBLAS Y EL AMANECER DE LA PATRIA EN LAS POESÍAS CHILENAS Y ARGENTINAS

Céline Richard¹

Resumen: Las representaciones literarias de temas como la noche de la opresión, la iluminación de tal noche y el amanecer existen en la literatura contemporánea chilena y argentina, particularmente en la poesía. Las representaciones poéticas de la noche pueden aludir a diferentes formas de opresión política, ya sea una especie de república con una represión policial, como en la obra del poeta chileno Pablo Neruda, en particular en su Canto general, o una dictadura militar, como en la obra del poeta argentino Juan Gelman, en particular en De Palabra.

Palabras-claves: opresión; tinieblas; amanecer; poesía

WRITING AND SINGING THE DARKNESS AND AURORA OF HOMELAND IN CHILEAN AND ARGENTINIAN POETRY

Abstract: Literary representations of themes such as the night of oppression, the illumination of darkness and the dawn exist in contemporary Chilean and Argentinian literature, particularly in poetry. Poetic representations of the night may allude to different forms of political oppression, whether it is a kind of republic with police repression, as in the work of the Chilean poet Pablo Neruda, in particular in his Canto general, or a military dictatorship, as in the work of the Argentinian poet Juan Gelman, in particular in De Palabra.

Key words: oppression; darkness; aurora; poetry

¹ Céline RICHARD, PhD student at Sorbonne University, 14 boulevard du Temple Paris 11ème, richard-celine@wanadoo.fr

ESCREVER E CANTAR A ESCURIDÃO E A AURORA DA PÁTRIA EM POESIAS CHILENAS E ARGENTINAS

Resumo: As representações literárias de temas como a noite da opressão, a iluminação das trevas e a aurora existem na literatura contemporânea chilena e argentina, particularmente na poesia. Estas representações poéticas da noite podem aludir a diferentes formas de opressão política, seja uma espécie de república com repressão policial, como na obra do poeta chileno Pablo Neruda, em particular no seu Canto geral, ou uma ditadura militar, como na obra do poeta argentino Juan Gelman, em particular em De Palabra.

Palavras-chave : opressão; escuridão; aurora; poesia

Introducción :

"La noche ya no es lo que era", dice Lucie Taïeb (TAÏEB, 2012, p.277), que enseña literatura comparada en Francia. La imaginación literaria de la noche, la luz y el amanecer marca la obra del poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura desde 1971, y la obra del poeta argentino Juan Gelman. Estudiar las representaciones literarias de la noche, la luz y el amanecer en la obra de estos dos poetas, consiste en analizar las representaciones de todo poder opresor, dictatorial o no, y su posible caída dando paso a la libertad popular. Este estudio de las representaciones literarias puede ayudarnos a reflexionar sobre la condición humana. Llegar a tal reflexión sería una de las misiones de la literatura, según el historiador Tzvetan Todorov, quién escribió: "por regla general, el lector no profesional [...] lee [...] para [...] comprender mejor al hombre y al mundo" (TODOROV, 2007, p.24-25).

¿Cómo los imaginarios literarios de la noche, de la luz y del amanecer pueden aludir a poderes opresores y a su posible fin sinónimo de libertad, en poesías argentinas y chilenas ?

En los textos de Juan Gelman y Pablo Neruda, se trata de analizar primero las representaciones literarias de la noche, que evocan la opresión, y luego de estudiar la imaginación literaria del posible fin de diversas formas de opresión política. En particular, las alegorías de la iluminación de la "noche clandestina" (Juan Gelman) y del nacimiento de la aurora (Pablo Neruda) serán descubiertas.

Plan del artículo :

- I) Cantar las tinieblas de la Historia : el "Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas" (Pablo Neruda)**

- II) Una voz poética, comparada con un desafortunado "pájaro ciego" (P. Neruda), en la noche de la opresión**

- III) La noche de la dictadura : una "noche clandestina" (Juan Gelman) (GELMAN, 2012, p.243)**

- IV) El fin de la dictadura o de la noche, gracias a pájaros luminosos, creados por "toneladas de olvido" rotas en el corazón (Juan Gelman)**

- V) La posibilidad de crecer, como una flor, en la noche de la opresión**

- VI) Cantar el amanecer : luchar contra la opresión política al escuchar cómo nace la aurora (Pablo Neruda)**

- I) Cantar las tinieblas de la Historia : el "Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas" (Pablo Neruda)**

En su Canto general, publicado por primera vez en 1950, el poeta chileno Pablo Neruda escribió un largo poema épico. Por definición, la epopeya relata las hazañas históricas y míticas de un pueblo (o de un héroe).

El Canto general, este "canto de los sufrimientos colectivos" (SARA, 2017, p.207), esta "Leyenda de los siglos (¿o milenios?) de América Latina" (SALOMON, 1974, p.92-124), evoca la lucha de los pueblos latinoamericanos por la libertad y los derechos humanos. Pablo Neruda menciona los tiempos oscuros de su país, Chile, y de otros países latinoamericanos, así como la fuerza de resistencia a la opresión de los pueblos latinoamericanos. Esta obra habría abierto a Chile y al continente latinoamericano a "una verdadera conciencia de sí mismos, más allá de las fracturas de su historia" (MICHAUD, 1989, p.338). Gracias a ella :

América Latina, brutalmente colonizada por los españoles en el siglo XVI que intentaron eliminar todos los rastros de la civilización precolombina anterior, puede finalmente asumir su identidad desgarrada, abrazar los tiempos turbulentos de su propia historia de la que había estado privada durante tanto tiempo (MICHAUD, 1989, p.338)

Casi al final del Canto general, Pablo Neruda escribió un magnífico y largo poema dedicado a todos aquellos que continuaron una lucha interna contra el gobierno de Gabriel González Videla, en su país, del que huyó en 1948 (SALOMON, 1974, p92-124).

Gabriel González Videla fue Presidente de Chile entre 1946 y 1952. Dirigió una dura represión anticomunista, que selló el fin del Partido Comunista (CÁRCAMO-HUECHANTE, 2007, p55-66), al que el poeta estaba vinculado desde 1945 (SALOMON, 1974, p92-124). Por culpa de esta represión política, de repente, Pablo Neruda fue obligado a vivir en la clandestinidad (CÁRCAMO-HUECHANTE, 2007, p55-66). El poeta huyó de su país, donde temía a la policía (*Ibid.*). Cruzó ilegalmente la Cordillera de los Andes para llegar a la frontera con Argentina (*Ibid.*).

En particular, el poeta denuncia la "oscuridad" que cae sobre su país en los versos de la Parte XIII de su Canto general, que se llama "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*" (NERUDA, 1977, p.409). Esta oscuridad es muy densa. Ensombrece a Chile a los ojos del poeta. La tierra nativa parece atrapada en una noche colosal que nunca se acaba. Esa noche puede ser una alegoría de una forma de opresión

política.

Encerrado en esta noche opresiva, el pueblo chileno continuaría la lucha por la libertad y los derechos humanos. El poeta rinde homenaje a sus conciudadanos, a través de una forma de oración poética dedicada al Año Nuevo.

El primer día del año tiene un significado simbólico especial. En cierto modo, el tiempo se reinicia. Cada uno expresa sus mejores deseos en el umbral del año nuevo, como si tal umbral fuera más propicio para el cambio. Por lo tanto, el Año Nuevo parece ser un momento favorable para el cumplimiento de las expectativas humanas en tiempos de oscuridad histórica. Pablo Neruda parece soñar que sus contemporáneos sean muy atentos a sus deseos, en el primer día del Año Nuevo. Por eso escribió un largo poema para ellos, en el primer día del Año Nuevo, cuando el campo de posibilidades parece más amplio que lo habitual.

En el "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*", Pablo Neruda canta las tinieblas. La oscuridad es una alusión implícita a una forma de opresión política que ensombrece el país del poeta cuando comienza a escribir su largo poema.

La voz del poeta se parece a un desafortunado « pájaro ciego » (P. Neruda) en tal noche de la opresión.

II) Una voz poética, comparada con un desafortunado "pájaro ciego" (P. Neruda), en la noche de la opresión

En el "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*", el poder opresor, que Pablo Neruda aborrece, se parece a una noche colosal, atravesada por la voz del poeta.

En la noche de la opresión política, percibida como separadora, la voz poética reunifica al poeta con su tierra natal, su querida Araucanía.

El poeta celebra varias veces su tierra natal en su Canto General cuando se maravilla de ella. Pero se siente muy lejos de su tierra amada. En efecto, la noche de la opresión política aleja al poeta de su tierra natal, como bosques, ríos y caminos lo pueden hacer, lo que el poeta describe en los versos :

Feliz Año Nuevo este año, para ti, para todos.
Hombres y tierras, ah mi Araucanía.
Entre tú y mi existencia, hay una nueva noche
Eso nos separa, y los bosques, los ríos, los caminos (NERUDA,1977,
p.431)

Así, no sólo componentes del paisaje, como bosques, ríos y senderos, se interponen entre el poeta afligido, en el exilio, y su Araucanía, pero además, la noche de la opresión política, que parece "nueva" a los ojos del poeta, separa aún más al poeta de su tierra natal, prohibiéndole volver.

Por culpa de la noche de la opresión política que desprende a Pablo Neruda de su tierra natal, el poeta se arrepiente en su "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*". Sus mejores deseos, sus votos de "Feliz Año Nuevo" dedicados a los demás, a todos los chilenos, están impregnados de una tristeza profunda, pero son portadores de esperanza.

El poeta canta sus votos de forma repetida en su "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*". De hecho, desde el principio, canta los versos :

Feliz Año Nuevo, chilenos, por el país en la oscuridad,
(...) mi voz vuela hoy
A Chile, a vosotros, como un pájaro ciego
Ella golpea tu ventana, y te llama desde lejos (NERUDA, 1977, p.411)

En la "oscuridad", es decir en la noche de la opresión, el poeta compara su voz dedicada a sus compatriotas que permanecieron en suelo chileno, con un pobre "pájaro ciego". La "oscuridad" impide que este pájaro encuentre su camino. Este "pájaro ciego" corre el riesgo de vagar, sin llevar nunca la voz del poeta a su destino.

La "oscuridad", o la noche de la opresión, en el "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*" de Pablo Neruda, puede hacer pensar en otras tinieblas que hay en la

colección Vers le Sud et autres poèmes (1982) del poeta argentino Juan Gelman.

III) La noche de la dictadura: una "noche clandestina" (Juan Gelman) (GELMAN, 2012, p.243)

En un poema, numerado con el número "13", de la colección Vers le sud et autres poèmes dedicada al poeta José Galván, Juan Gelman evoca una cierta representación de la noche que alude a la última dictadura militar argentina.

Aunque Juan Gelman presenta a José Galván como un poeta que desapareció durante la dictadura militar chilena (GELMAN, 2012, p224), José Galván sería de hecho un heterónimo de Juan Gelman (SUAREZ, 2008, p69-78). De hecho, el nombre completo de Juan Gelman comienza con las mismas iniciales que las de este supuesto autor desaparecido.

En el poema "13", Juan Gelman no denuncia la opresión política utilizando el término "oscuridad" como Pablo Neruda, sino que evoca una "noche clandestina" (GELMAN, 2012, p.243). La noche cantada por el poeta es una alegoría de la dictadura. Es posible hablar de noche dictatorial.

Tal noche dictatorial es clandestina, en el sentido de que no tiene legitimidad. Sin duda, es rechazada por la población, que sufre profundamente por culpa de ella. Cada uno se rebela, al menos en el fondo de su alma, contra esa noche.

La noche citada por Juan Gelman es también clandestina, en el sentido de que se esconde para existir, como un inmigrante ilegal que no tiene derecho a ser ciudadano en el país en el que vive, o que atraviesa. Por analogía con la situación de un inmigrante ilegal, el poder dictatorial se esconde más o menos para mantenerse, al garantizar cierto anonimato de los verdugos, al ejercer un cierto control sobre la comunicación, y al obligar a la mayor parte de la población a participar en la "mentira organizada", una expresión de la filósofa alemana y norteamericana Hannah Arendt (MARTÍN, 2008, p195-214). La "mentira organizada" perpetrada durante la última dictadura militar argentina se refería a hechos de la realidad común y compartida (*Ibid.*), según Lucas G. Martín, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en

Argentina. En particular, las autoridades obligaron a todos a silenciar las desapariciones forzadas, es decir que impusieron la "desaparición de las desapariciones" (MARTÍN, 2008, p.195-214). Al hacerlo, el poder dictatorial argentino creó un "mundo de ficción" según Hannah Arendt. En otras palabras, los seres humanos se hunden en un mundo ficticio que crean (INRP, 2002) en tiempos de dictadura o de totalitarismo. Hannah Arendt denuncia la sustitución de la realidad social e histórica por un "mundo ficticio" en el caso del totalitarismo (*Ibid.*), pero la sociedad argentina también habrá estado sometida a la mentira organizada durante la dictadura, llegando al mismo fenómeno de sustitución de la realidad por un "mundo ficticio", según Lucas G Martín (MARTÍN, 2008, p.195-214).

Debido al silencio forzado, a las mentiras y a la violencia extrema, como en el fenómeno de las desapariciones forzadas, los testigos de la Historia pudieron perderse y vagar como clandestinos en la noche de la dictadura.

Ahora, tal vez convenga analizar más detenidamente, en las obras de Pablo Neruda y Juan Gelman, representaciones literarias del fin de la noche de la dictadura.

IV) El fin de la dictadura o de la noche, gracias a pájaros luminosos, creados por "toneladas de olvido" rotas en el corazón (Juan Gelman)

La "noche clandestina", que representa la dictadura, se ilumina en la obra del poeta argentino Juan Gelman. Así, en su colección De palabra, Juan Gelman escribe :

Estoy hablando de la lengua que hundiste en el fuego/
En realidad quería hablar de las cenizas que te rodearon al caer/
Quería hablar de las toneladas de olvido sobre tu corazón/
Es decir/
Las palomas (...)
Iluminando la noche clandestina donde intentamos crecer (GELMAN,
2008, p.418)

Tal "noche clandestina" aparece iluminada por las cenizas que rodean la caída de un compañero y por las toneladas de olvido que caerían en el corazón de este compañero como palomas.

La imaginación de las cenizas puede evocar un gran fuego que, al brillar en las tinieblas de la dictadura, tendría a revelar la verdad histórica.

Pero también puede asustar a los lectores, recordándoles la visión trágica y funeraria del humo, o del polvo que se escapaba de las chimeneas de cremación de los campos de exterminación, durante la Shoah, como en los poemas de los autores judíos Nelly Sachs y Jean Cayrol.

Lamentablemente, durante la dictadura militar argentina también se cremaron cuerpos de "desaparecidos" (BONELLS, 2006, p.83-105), según los editores del informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, *Nunca Más* :

En *Nunca Más* se habla de (...) las diferentes "técnicas" de borrado de rastros : enterramiento en pozos o fosas, arrojados al mar, cremación, entierros clandestinos, enfrentamientos armados ficticios donde no se devuelven los cuerpos de las supuestas víctimas (BONELLS, 2006, p.83-105)

La "noche clandestina" de la última dictadura militar argentina amenaza así con borrar a todos los que están dentro de ella, reduciéndolos a cenizas. En este sentido, genera "toneladas de olvido".

Pero la idea de que "toneladas de olvido" pueden iluminar la noche dictatorial como pájaros del color del día, como palomas, parece contradictoria. Tal vez debamos imaginar que las "toneladas de olvido" que se rompen en el corazón producen chispas en la noche oscura de la dictadura, porque los corazones de los asesinados seguirían latiendo para siempre más allá de la opacidad de las mentiras y de la muerte. Pues el encuentro de estas "toneladas de olvido" y de estos corazones en la noche dictatorial crearía fragmentos de luz, poniendo en peligro la noche hasta el punto de poder abolirla.

Así, el fin de la dictadura militar se vuelve a ser visible en la poesía argentina: estas "toneladas de olvido" parecen estrellarse contra el corazón humano, creando nubes

de pájaros tan claras como el día, que iluminan la "noche clandestina", para ponerle fin.

En esta "noche clandestina" llena de fragmentos de luz, vengan de donde vengan, ¿es posible crecer?

V) La posibilidad de crecer, como una flor, en la noche de la opresión

Parece difícil, a lo mejor imposible, desarrollarse o crecer para florecer en una dictadura que se asemeja a una noche terrible y destructiva.

Pero Juan Gelman (o José Galván) (GELMAN, 2012, p.243) evoca un "nosotros" colectivo, que está subyacente en el verso : "la noche clandestina en la que intentamos crecer" (GELMAN, 2012, p.243). Este "nosotros" quiere crecer, como una flor.

El ser humano puede sentirse infinitesimal en tiempos de dictadura, o en cualquier otra forma de opresión colectiva, cuando se ve reducido a la impotencia, a veces total. Por lo tanto, puede tratar de "crecer" simbólicamente para frustrar la maquinaria estatal que casi destruye su capacidad de actuar, de proteger a sus seres queridos, de resistir y de luchar contra el mal.

El verso "la noche clandestina donde intentamos crecer" (GELMAN, 2008, p.418) del poeta argentino Juan Gelman puede hacer pensar en otros versos del "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*" de Pablo Neruda, en el que el poeta chileno grita:

Te ofreceré esta hora como una flor cerrada. Feliz Año Nuevo a mi patria en tinieblas (NERUDA, 1977, p.432)

En estos versos, Pablo Neruda canta a propósito de una flor cerrada.

La mayoría de las flores se cierran por la noche. Los pétalos de sus corolas se acercan entre sí hasta que las flores se cierran completamente, o casi completamente. A partir de esta observación de la naturaleza, el poeta imagina una "hora" que se encerraría en sí misma, como una "flor cerrada".

Quizás se trate de entender que el tiempo no se detiene en esta terrible "hora". La patria del poeta parece estar atrapada en la oscuridad, pero el florecimiento del tiempo histórico sigue estando muy vivo. La flor del tiempo sólo está dormida.

La imagen de la flor cerrada, por lo tanto, es portadora de esperanza. Puede significar que al salir de la noche de la opresión política, un amanecer de la Historia puede ocurrir.

VI) Cantar el amanecer : luchar contra la opresión política al escuchar cómo nace la aurora (Pablo Neruda)

Al amanecer, las flores abren ligeramente sus corolas. Al amanecer, comienzan a brillar de nuevo, luego se abren completamente a lo largo de la mañana, cuando el cielo está despejado.

La flor del tiempo imaginada por Pablo Neruda también parece destinada a abrirse al amanecer. ¿Qué significa la metáfora poética del amanecer ?

Chile aparece encerrado en la oscuridad de la opresión política, o en la noche de un yugo, en el "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*". En este contexto, porque una aurora pone fin a la oscuridad, o a la noche, y por lo tanto a la opresión política, la aurora puede ser considerada como salvadora.

Al final de su "*Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas*"², Pablo Neruda (1977, p.409) afirma que el tiempo, así como la tierra, deben ser conquistados en caso de opresión política.

Para lograr esto, el poeta recomienda que cualquiera escuche cómo nace el amanecer, en estos últimos versos :

Este tiempo, esta copa, esta tierra son tuyos: Debes conquistarlos.
Escucha cómo nace el amanecer (NERUDA.P, 1977, p.432)

Así, el amanecer sería perceptible, y más precisamente audible. Tal vez incluso

²Pablo Neruda, *Chant général*, Poésie/Gallimard, 1977. p409.

sea ruidoso, como cuando un pueblo se levanta.

Conclusión :

Por lo tanto, la noche aparece oscura, clandestina y sinónimo de separación para los seres humanos, en la obra del poeta chileno Pablo Neruda y la del poeta argentino Juan Gelman. La noche representa cualquier poder opresivo, potencialmente dictatorial.

Es posible que la poesía sea impotente ante los horrores de toda noche dictatorial, porque recuerda el dolor histórico, pero no parece poder parar la repetición del mal en el transcurso de la Historia. Sin embargo, estos dos poetas, Juan Gelman y Pablo Neruda, creyeron lo suficiente en el poder de las palabras para militar en contra de la noche de la opresión política en sus colecciones.

Por su parte, el compositor y político griego Mikis Theodorakis creó un oratorio a partir del Canto general de Pablo Neruda. Más allá de la poesía, quizás la música pueda oponerse a las tinieblas de la opresión política, en el transcurso de la Historia.

Bibliografía :**Obras literarias :**

Juan Gelman, Vers le sud et autres poèmes, Poésie/Gallimard, 2012.

Pablo Neruda, Chant général, Poésie/Gallimard, 1977.

Juan Gelman, De palabra, Poesía III (1973-1989), Colección Visor de Poesía/VisorLibros, 2008.

Bibliografía crítica :

Stéphane Michaud, « *La parole risquée : l'aventure de la poésie moderne (XIXème-XXème siècles)* », in Pierre Brunel et Yves Chevrel (sous la direction de), Précis de LITTÉRATURE COMPAREE, Presses Universitaires de France, 1989.

Marie-Laure Sara, « *La tinta roja de Pablo Neruda* », in Cécile Quintana (sous la direction de), La escrituradeldolor en América Latina, Centre de Recherches Latino-Américaines (CRLA) Archivos, 2017.

Lucie Taïeb, Territoires de mémoire. L'écriture poétique à l'épreuve de la violence historique, Classiques Garnier, Perspectives comparatistes, 2012.

Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Flammarion, 2007.

Artículos de internet :

Jordi Bonells, « *Les corps disparus. La fictionnalisation de la guerre sale dans*

l'Argentine de la dictature militaire (1976-1983). Quelques éléments d'approche ». *Revue Babel, Littératures plurielles*, 13/2006, « *Figures de la disparition dans le monde hispanique et latino-américain* », p83-105.

URL : <https://journals.openedition.org/babel/889>

Luis E. Cárcamo-Huechante, « *Entre guerras : las lides de Neruda con Ocampo y Revista sur (1930-1940)* », *Atenea* N° 496–II Sem. 2007: 55-66. URL:

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622007000200004

INRP Mémoire et Histoire. Article « Hannah Arendt. Le système totalitaire ». 2002.

URL : <http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/pdf/arendt.pdf>

Lucas G. Martín, « *Le mensonge organisé pendant la dernière dictature argentine. Penser la société avec Hannah Arendt* », EditionsKimé, « *Tumultes* », 2008/1, n°30, pages 195-214, ISSN 1243-549X, ISBN 9782841744565.

URL : <https://www.cairn.info/revue-tumultes-2008-1-page-195.htm>

Noël Salomon, « *Un évènement poétique : le Canto General de Pablo Neruda* », *Bulletin hispanique*, 1974, 76-1-2, pp.92-124. Mis en ligne sur le site internet Persée.

URL : https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1974_num_76_1_4141

Modesta Suarez, « *Un pedacito de la belleza que vendrá: poesía y testimonio en la obra de Juan Gelman* », *Revista del CESLA*, 2008, pp.69-78. <halshs-00956989>

URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00956989/document>

Otra fuente de documentación :

Curriculum Vitae de Lucas G. Martín

URL : <http://www.katzeditores.com/fichaAutor.asp?IDA=290>