...y que no se ha ido. Aula de Filología Es un espacio de 30 minutos de duración, aproximadamente, que cada lunes dedicamos a tratar un tema específico relacionado con alguna de las materias que conforman la Facultad de Filología. En esta ocasión, Aula de Filología está dedicada a literatura hispanoamericana. El profesor Antonio Lorente, profesor titular de esta materia en la Universidad.

distancia va a hacer un comentario de texto, un comentario sobre un poema de César Vallejo. El poema es España aparta de mí este cáliz. A continuación pues escucharemos al profesor Antonio Lorente. En primer lugar leerá el poema España aparta de mí este cáliz para después hacer el comentario de texto. Recomendamos por tanto que tengáis preparado el radiocassette y grabéis el programa para después trabajar en vuestra casa con este material. Cuando me dijeron que hiciera un comentario de texto, me dijeron que no, que no, que no, que no. Me planteé si debería hacer un comentario paradigmático.

siguiendo esquemas metodológicos y demás que pueden resultar de cierta utilidad, o comentar todo un poemario para ver que hay diversos niveles de comentario, y darle una recurrencia a los distintos poemas que integran ese poemario. Al final, dudando, por temor a que esto se hiciera excesivamente largo, decidí concretarlo en un poema del poemario España aparta de mi este cáliz, precisamente el decimoquinto, el que le confiere el nombre al poemario. Voy a leer este poema, España aparta de mi este cáliz, que como vemos tiene unas resonancias simbólicas religiosas claras, y a continuación intentaré hacer un comentario, teniendo en cuenta, por supuesto, conocimientos metodológicos como conocimientos de la obra de César Vallejo, pero fundamentalmente... un comentario breve, basado en el tiempo...

que podría tener un alumno en un examen para ver cómo se puede pergeñar un comentario en torno a un texto con un tiempo limitado y fundamentalmente un texto que en principio puede parecer difícil, puesto que de alguna manera se puede considerar vanguardista. Empiezo a leer el poema. El título ya he dicho es España aparta de mi este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, quedad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera. Porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella, padres, proceder.

sales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes, en palote el dictongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides. Y aun el de las sienes que andan con dos pies.

piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Como hemos visto, este poema, escrito por César Vallejo, como todos conocemos, lo compuso en un momento en que se vislumbraba la derrota final de la España republicana, y con ella el ideal utópico que traspasa todo el poemario. Ya es un lugar común de la crítica vallejiana afirmar a la gente que la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Símbolos cristianos de su poder.

...de la poesía anterior, antes con otro tono, en un tono actual, y perdón por la redundancia, en el que se unan el espíritu mesiánico del Antiguo Testamento y la promesa de resurrección del Nuevo. Recordemos, por ejemplo, el poema Masa, en que es la resurrección de Lázaro, pero es la versión de la resurrección de Lázaro con criterio marxista, es a través de la humanidad entera, del amor de toda la humanidad, cómo se llegará a ese paraíso, a la resurrección del hombre muerto, del combatiente muerto. No tiene nada extraño, por eso, que en este poemario haya un himno, como es el del poema primero, el himno a los voluntarios de la resurrección. ...un responso, una letanía y una profecía, siguiendo ese aura simbólica y de mí mesiánica de que hemos hablado. Pero volviendo al poema que nos ocupa, el poeta ha utilizado...

aparentemente la forma de un texto didáctico que sirve de lección a unos niños, a los niños del mundo, porque aquí, y con ello quiero entrar en la temática esencial del poema, la madre España se ha convertido en una maestra ausente, en una maestra que puede desaparecer completamente y dejar sola a los niños. Los efectos que se pueden derivar de ellos serán catastróficos, ya que la humanidad entera, personificada en los niños del mundo, como hemos visto, se sumirá en la ignorancia y el dolor y descenderá, como dicen los versos 25 y 26, las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena. El poeta vislumbra esta trágica posibilidad como una interrupción de una clase, puesto que estamos ante un poema aparentemente didáctico, expresada metafóricamente en esos lápices sin punta que tenemos en el verso de la Biblia.

49, como una interrupción de un proceso formativo que tiene que tener todo niño, tras del cual, hasta el propio poeta Sausenta, niño si tardo, como pueden recordar, traspasa a estos niños la enorme misión de encontrar a España y reavivar la esperanza de la transformación de la realidad que pretendía en todo el poemario. Desde el punto de vista formal, lo primero que asalta a cualquier lector es la gran musicalidad del poema, musicalidad que está sostenida sobre diversos conectores rítmicos semánticos que aparecen numerosas veces en el texto. Voy a recordar algunos. Niños del mundo, con su variante niños, si cae, si cae España, digo es un decir, España madre y maestra, y las variantes de nuestra madre, madre y maestra, que, como calavera, etc. La función de estos conectores, de estos conectores rítmicos semánticos, es desigual.

en el poema, pero siempre resulta importante. Así, por citar unos ejemplos, niños o niños del mundo son vocativos con los que el poeta inicia el poema y además lo cierra y subrayan un modo de componer en todo el poemario de España aparte de Miestecáliz. Podemos ver que todos los poemas empiezan con un vocativo. España, que es otro de los conectores rítmicos semánticos, personificada como madre y maestra, trasciende los límites del poema

a todo el libro y aún en ella el simbolismo vallejiano de la añoranza y orfandad de la madre personal, que podíamos encontrar en Heraldos Negros y sobre todo Trilce, el de la madre patria, por supuesto, los pueblos hispanos, la madre patria España, pero lo amplifica a la madre universal de la nueva humanidad como una esperanza clara que mantiene todo el poemario.

Este título de España da coherencia al vocativo con el que se abre y se cierra el poema. Por citar un último ejemplo, esos como que aparecen repetidas veces entre los versos 19 y 25 del poema, inician una serie paralelística y anafórica de versos unidos por un rasgo semántico común. Si vemos es la detención del ritmo vital o el desarrollo imperfecto obstaculizado o el retroceso de la evolución de los niños. Recordemos, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes? Algo incompleto como podemos ver, empalote el dictongo, la medalla en llanto, es decir, lo que puede ser un mérito en un dolor. ¿Cómo va el corderillo? Quizá aquí pueda haber una simbología cristiana.

cristiana, atada por la pata, a continuar atado por la pata al gran tintero, el gran tintero significa el gran límite de la tinta, la tinta es la mancha, es la oscuridad, es la muerte, es una de las limitaciones en la simbología de César Vallejo, o a continuación, cómo vais a bajar las gradas del alfabeto, el alfabeto es lo que nos permite con su serie de combinaciones acceder a la cultura, hasta la letra en que nació la pena, y vamos a descender hasta una letra en que es el origen de todo, algunos como Jim Franco consideran que es el alfa, es decir, el origen de la palabra, otros quizás no lleguemos a tanto, pero sí nos damos cuenta que indica una limitación, una limitación de un proceso inacabado, como ya hemos dicho, y esto lo inicia esa serie paralelística, que a través del cómo, cómo anafórico, se va repitiendo en la astrofísica.

tercera. Esta musicalidad que hemos dicho se acrecienta con la utilización de formas estróficas que si no son clásicas, si al menos denotan mucho influjo de la literatura clásica española. Así observamos que hay un predominio de endecasílabos y estasílabos, aunque la versificación no sea regular, o cuando hay versos superiores a los endecasílabos, en muchos casos se trata de un endecasílabo camuflado al que el poeta ha añadido una palabra, como puede ser el de los versos 25, 39 y 40. Es algo que conviene recordar siempre que nos enfrentemos a un texto de César Vallejo, pues resulta un recurso usual en toda su poesía, desde poemas humanos y en España aparte de Miestre Kéliz, como ya señalara por ejemplo Américo Ferrari en su libro El universo poético de César Vallejo. Si a esto unimos el uso insistente de las palabras,

de la anáfora sindética, como hemos podido ver, o de estructuras paralelísticas o reiteraciones conceptuales y sintácticas, habremos de convenir en que el poeta ha conferido al poema una férrea estructura recurrente musical, y conceptualmente hablando, por supuesto, y ello sin tener en cuenta todas las repeticiones de los sonidos que podrían alargar excesivamente esta exposición si habláramos de los recursos fonéticos. Sin más comentarios, quiero analizar brevemente las cinco estrofas de que se compone el poema, para ver cómo se puede aclarar el mensaje de este poema aparentemente oscuro. Entramos en la primera estrofa. Dos personajes opuestos configuran todo el poema desde la primera estrofa ya, España y los niños. España se identifica como un macro gigante, un proceso de Gugge.

de gujiverización, como han dicho algunos críticos, único, individualizado, está representada antropomórficamente, es decir, hay una personificación literaria que se opone por sus dimensiones y por su lucha titánica a la pequeñez y al carácter múltiple de los destinatarios del poema, a los niños del mundo. La sola posibilidad de su caída supondría inmediatamente la asunción de la adultez de los niños y por eso una solución anormal, dolorosa o trágica. Sería la pérdida de la felicidad infantil por no recorrer cada uno de los procesos evolutivos, es decir, se identifica con los versos, qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno.

Esta idea expresada sintácticamente con una anáfora exclamativa en los versos 6-10, que son algunos de los que he leído, arrastra figuras como la catacresis en imágenes que oponen al mundo infantil y su alusión escolar al mundo de la madurez. Ahí vemos la alusión escolar, que viejo vuestro dos en el cuaderno, y con ello vuelvo a reincidir en el carácter de poema didáctico, aparentemente didáctico, sobre el que está escrito. Volveré sobre ello más adelante, porque es un tema de interés como veremos a continuación. En la segunda estrofa, el poeta presenta la situación dolorosa y de agonía en que se debate la gigantesca madre España. Siguiendo la personificación, por supuesto, de la primera estrofa, está la madre España.

con su vientre acuestas etcétera y si en aquella dos láminas terrestres hacían su antebrazo en esta andando con su vientre acuestas con sus férulas con su cruz y madera forma un grupo de metáforas en que lo meramente animal vientre por ejemplo se une al vocabulario clínico férulas o al símbolo cristiano de la redención la cruz de ahí el final el verso final que cierra esta estrofa está con ella padres procesales la referencia a sus padres procesales más el poeta no quiere perder el tono de del poema y continúa la tercera estrofa en un paralelismo conceptual y estructural con la primera y como vemos recurrente con la segunda que no es la primera es la segunda y la tercera es la tercera es la tercera es la tercera es la tercera no permite al lector dejar un cabo suelto así une a la excelsitud de la altura y al ver

de su caída posible del cielo abajo de la primera estrofa, lo más prosaico de la hipotética caída de la tierra para abajo en esta estrofa. Esta caída, una vez más, conllevaría la parálisis y el retroceso del ritmo vital de la humanidad concretada en los niños. Pero ¿cómo se manifiesta formalmente? Como vemos, a través de una reiteración conceptual reforzada sintácticamente, con una anáfora sintáctica. Veamos, versos 19-26. Niños, ¿cómo vais a crecer? ¿Cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes, en palote el dictongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Como vemos, este rosario en metáforas

tienen una invariante semántica común que incide en la idea de frustración, de obstáculo, de limitación, como hablamos antes. Al respecto, quiero resaltar un subtema de gran importancia en toda España, aparte de mi estecáliz, que ha venido apareciendo en estas tres estrofas, ya hablé en la primera algo de ello, y que reaparece también en la última. Me refiero a las metáforas que hacen referencia, de algún modo, al aprendizaje escolar y a la escritura. Veremos, estrofa primera, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Estrofa segunda, división y suma, niños, madre y maestra, una maestra que les enseña división y suma,

puede ser. Estrofa tercera, empalote el dictongo, la medalla en llanto, el tintero, o las gradas del alfabeto, hasta la letra en que nació la pena.

Y podíamos llegar a la estrofa final, en que hablamos del canto de las sílabas, de los lápices sin punta, etc. En todas estas metáforas, los términos escolares se relacionan analógicamente con la adquisición de la cultura y con la liberación del hombre a través de la cultura. Este es uno de los temas básicos de todo el libro que podemos rastrear en diversos poemas. Vamos a verlos brevemente. Dice, por ejemplo, en el himno a los voluntarios de la República, dice, frente a los voluntarios que deben de matar por llevar la vida, porque en España matan, otros matan al niño, a su juguete que se para, a la madre Rosenda esplendorosa, al viejo Adán que hablaba en alta voz con su caballo y al perro que dormía en la escalera. Y dice, a continuación, para hacer referencia a esto de la cultura, matan al libro.

tiran a sus versos auxiliares a su indefensa página primera o podemos ver en pedro rojas en el poema dedicado a pedro rojas dice solía escribir con su dedo grande siempre es la escritura o el libro con su dedo grande en el aire vivan y sabéis que la segunda con ve los compañeros pedro rojas dice a continuación vivan con esta vez del buitre en las entrañas de pedro y termina una vez muerto en una especie de resurrección que pide para los muertos en la lucha de la guerra española un tema totalmente bíblico la resurrección de lázaro como ya hemos dicho y volvió a escribir con el dedo en el aire vivan los compañeros pedro rojas concluye su cadáver estaba lleno de mundo o el dedicado a ramón collar que termina aquí ramón collar mata y escribe me parece que era salud un momento

Ahora, aquí Ramón Collar, en fin tu amigo, salud, hombre de Dios, mata y escribe. O en el pequeño responso a un héroe de la república, en el que aparece concretada la figura del libro, el libro que es lo que permitirá la resurrección, el rotoñar, el volver a la vida del cadáver. Dice, un libro quedó al borde de su cintura muerta, un libro retoñaba de su cadáver muerto, y sigue un libro atrás, un libro arriba, atrás un libro, arriba un libro retoñaba el cadáver. Un libro atrás un libro, arriba un libro, retoñó del cadáver, es abrupto, dicen diversas partes de este poema. Como vemos, el término libro, escritura o cultura escrita, que podíamos rastrear también en la figura de Quevedo y Cervantes, que aparece en el himno a los voluntarios de la república, está unido, como hemos dicho, a la liberación.

del hombre por la cultura y a la resurrección, a la redención de la humanidad. Aquí, por esto, recorro estas metáforas que hemos visto, porque esta humanidad se concreta en los niños, en el proceso formativo y cultural de ellos. Las dos estrofas finales constituyen una exhortación a los niños del mundo, recordad, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo, etcétera, bajad la voz, que está con su rigor, bajad la voz, os digo, etcétera, etcétera. Sigue continuando, reiterando anafóricamente esta construcción. Es, en principio, un toque de atención por la lucha tecnológica. La lucha titánica que está desarrollando la gigantesca España, manifestada en esa hipérbole de los versos 29 a 31.

Dice, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Es decir, España está batiéndose en el plano humano, en el plano animal, en el plano vegetal, es decir, a todos los niveles. Es una lucha cósmica la que está desarrollando España, por eso dice que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer. Y termina esta estrofa hablando que tiene en su mano la calavera, es decir, la muerte, la calavera que habla, habla y habla, la calavera aquella de la

trenza, como vemos, una estructura paralelística, la calavera aquella a la vida, que se concreta encima en unos versos en decasílabos para dar mayor musicalidad. ¿A qué calavera se refiere? No cabe duda que está refiriéndose al monólogo hanletiano del ser o no ser.

solo que aquí la que habla es la calavera y el ser o no ser de España se está debatiendo en sus manos como vemos sigue las recurrencias hasta continuar en la estrofa final con una lección, una requisitoria por parte del poeta a los niños del mundo para que ellos descubran a España la encuentren por el mundo si ella cae y con ella lleven la esperanza que ha suscitado la madre, que la lección de la patria que la madre España ha dado al resto del mundo desde el punto de vista formal varios recursos llaman la atención por supuesto estas dos estrofas que al margen de los que se van repitiendo de las anteriores el primero es el uso de verbos en imperativo es decir, la exhortación el mandato niños, bajad la voz bajad la voz

Bajad la voz, bajad la voz os digo, como he repetido, o salid niños del mundo, id a buscarlas. Esto por supuesto incide en la función conativa del poema, en el destinatario, en el mensaje al destinatario, los niños del mundo. El segundo, que también resulta evidente en todo el poema, es el claro paralelismo de muchos de sus versos, casi su totalidad en decasílabos o estasílabos, que resaltan una vez más la musicalidad que aludimos al comienzo, el comentario, musicalidad remachada por diversas anáforas asindéticas. Veamos, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo, etcétera, etcétera. Bajad la voz, que está con su rigor que es grande sin saber qué hacer y está en su mano, la calavera hablando y habla y habla, la calavera aquella de la que no se puede ver. La calavera aquella.

de la trenza. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. Y las enumeraciones, el canto en las sílabas, el llanto, la materia, el rumor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Recordemos esto de las sienes que aparece muchas veces en él, de las sienes que andan con dos piedras, y que, por supuesto, tiene relación con el verso sexto con que se inicia en la estrofa primera, niños, quedad la de las sienes cóncavas. Como vemos, el poema entero está sometido a una estructura muy rígida desde el punto de vista musical y muy contenida por parte del poeta. Y el tercero, importante por concluir el análisis, es el Camérico-Ferraria designado diseminación recolectora.

colectiva, consiste este recurso en una síntesis final de diversas palabras o imágenes que se hayan desperdigadas a lo largo del poema y que se revalorizan en la conclusión del mismo. Es este un recurso típico, como podéis ver, de la literatura española del siglo de oro, que muestra una vez más las hondas raíces de la poesía vallejiana, afincada tremendamente en la literatura clásica española, en los místicos concretamente. Pero vamos, en toda la literatura del siglo de oro, veamos estas palabras o estas imágenes que estaban diseminadas a lo largo de diversas estrofas, cómo aquí se recopilan todos para dar el mensaje final. Dice, bajad el aliento y si el antebrazo baja, y recordemos en la estrofa primera que dice, si cae del cielo abajo su antebrazo, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece, que el cielo se desvanece.

dos láminas terrestres. Veamos a continuación, si las férulas suenan y dice en la estrofa segunda, está nuestra madre con sus férulas, si es la noche y la noche la podemos incidir con el gran tintero, con la oscuridad, con la muerte, como ya hemos dicho, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, es decir, si lo más grande y lo más excelso cabe en dos cosas pequeñas, limbos dedicados a los niños, los terrestres y algo prosaico de la tierra, es una oposición clara, que tiene que ver con del cielo abajo su antebrazo y si cae de España de la tierra para abajo. Dice, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, que como hemos visto, está en estrecha relación con todas las metáforas. Si el cielo cabe en dos líneas, dice, si el cielo cabe en dos líneas, dice, si os asustan los lápices sin punta, que como hemos visto, está en estrecha relación con todas las metáforas.

o de índole o de la naturaleza escolar que hemos podido ver. Si la madre España cae, vuelve el estribillo tradicional. Digo es un decir, además, en forma coloquial, salid niños del mundo, id a buscarlas. Con esto concluimos el comentario. Como vemos, César Vallejo somete al poema a una férrea disciplina y, en concreto, este poema presenta una unidad cerrada en la que se desarrolla una idea y a cuyo servicio César Vallejo utiliza la más variedad gama de recursos rítmicos, estilísticos, sintácticos, simbólicos. El resultado final confiere al poema una calidad artística y una musicalidad que lo elevan sobre la propia circunstancia que lo hizo posible y aumenta la calidad de la música. Y aumenta en el valor de lo que se podría considerar en principio como una poesía comprometida.

despedimos aquí al profesor Antonio Lorente profesor titular de literatura hispanoamericana en la Universidad Adisancia que hizo un comentario de texto acerca del poemario de César Vallejo España, aparta de mí, este cáliz y

Por nuestra parte, nada más. Revista de Filología volverá a estar con todos vosotros el próximo lunes, día 19 de diciembre, para tratar en esta ocasión de inglés. Estará con nosotros la profesora Isabel Díez y de lengua española, Celia Casado y María Victoria Marrero, tratarán de fonética y fonología española. Os esperamos a partir de las 9 del próximo lunes, pero ahora y continuando con nuestra programación, os dejamos con Revista de Geografía e Historia.