

DEL ALMUERZO EN LA HIERBA A LA MEMORIA ROTA: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LUIS PALÉS MATOS

*Dr. Carlos I. Hernández Hernández
Dept. Estudios Hispánicos
Pontificia Universidad Católica de PR*

Introducción

Para comenzar, considero eficaz apuntar que se ha elegido el ensayo: “La poesía negra de Luis Palés Matos: Realidad y conciencia de su dimensión colectiva”, contenido en el libro: *El almuerzo en la hierba* (Lloréns Torres, Palés Matos, René Marqués) de Arcadio Díaz Quiñones¹, por considerarse paradigmático a un período culminante de nuestra faena intelectual, las llamadas aproximaciones estructuralistas que tantos efectos tuvieron en su empeño por descifrar el desenvolvimiento económico y político en el quehacer literario e histórico de nuestro país². El énfasis de estos acercamientos teóricos se centraba en el examen de la organización y control social, la división del trabajo, la lucha de clases y el cambio social³.

¹Arcadio Díaz Quiñones. *El almuerzo en la hierba* (Lloréns Torres, Palés Matos, René Marqués). (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1982).

²Véase a Ángel G. Quintero Rivera. *Conflictos de clase y política en Puerto Rico*. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1986). p.9. El autor afirma que la Nueva Historia fue: “un movimiento que intentó e intenta plantear una renovación analítica en los estudios históricos del país”. Para Peter Burke, la nueva historia es una historia escrita como reacción deliberada contra el paradigma tradicional. El autor define a este paradigma tradicional como la historia rankeana. La nueva historia a juicio del historiador inglés, acabó interesándose por casi cualquier actividad humana. Incluyendo claro está la literatura. Peter Burke. Editor. *Formas de hacer historia*. (Madrid: Alianza Editorial, 1999). pp.13-14.

³Véase a Marta Harnecker. *Los conceptos elementales del materialismo histórico*. (México: Siglo Veintiuno Editores, 1975).

De ahí que no deba tomarnos por sorpresa el sugestivo título del libro: *El almuerzo en la hierba*.

En la portada del libro aparece un cuadro adaptado al trópico, creación de la artista puertorriqueña Myrna Báez, titulado: *En el patio de mi casa*⁴. El cuadro original del pintor francés Édouard Manet, traza una realidad contemporánea, los bañistas del Sena, y la escena estaba reformulada en el lenguaje de los viejos maestros (el cuadro está claramente inspirado en la Fiesta campestre de Giorgione), compitiendo con ellos y, al mismo tiempo, subrayando las diferencias. Sin embargo, pese a la aparente unidad del grupo, cada figura es una entidad separada, absorta en su propia actitud o meditación, de manera que ningún tipo de conexión narrativa puede explicar el conjunto. Y esta sensación de ruptura hace que el cuadro parezca desintegrarse en una especie de collage de partes independientes que sólo por un instante se agrupan gracias a su parecido, prestado, con el orden renacentista⁵.

⁴Arcadio Díaz Quiñones. *Op.cit.*, p.15.

⁵Tomado de Enciclopedia Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet. 24 de junio de 2006. p.1.

Para el marxismo, la sociedad no es más que un medio organizado de producción por el trabajo, en ese sentido el fin de la sociedad es la producción. El proletariado se encuentra en una situación perjudicial frente al capitalismo ya que obtiene por su trabajo un valor que no está en relación con lo que se consigue por la venta o intercambio de esa producción. Esta diferencia o plusvalía origina un enriquecimiento del capitalista y está supeditado a una desigualdad progresiva entre esta clase y la proletaria que va a dar lugar a una irreconciliación entre una y otra⁶. Considero que esta irreconciliación que se manifiesta en el cuadro señalado arriba, le sirve al autor para aglutinar las distancias entre los escritores analizados por un lado, y por el otro, para significar el código negrista que separa nuestra sociedad colonial del paradigma tradicional europeo. En el texto se abordarán estos arimos teóricos en concordancia al esfuerzo investigativo de Arcadio Díaz Quiñones.

En el presente ensayo me propongo prestar atención a: ¿Qué aspectos o secciones del estudio parecen más claramente ilustrativos del método o enfoque del autor? En otras palabras, pregunto: ¿Esas partes instruyen el método crítico que se aplica en el estudio? Es decir, ¿Se cumplen los objetivos propuestos por el autor? ¿Se cumplen mejor unos que otros? Una vez esclarecidas las interrogantes propuestas se explorará si existen algunos objetivos o aspectos que son importantes para el estudio de

⁶Tomado de Filosofía marxista. <http://humano.ya.com/raulcelsoar/filo/marxi002.htm>. 26 de junio de 2006. p.1.

las obras consideradas y que, sin embargo, no se atienden adecuadamente o ni si quiera se aluden.

Con la intención de finiquitar el examen se registrará ¿Cuál o cuáles de los planteamientos y desenlaces del estudio parecen mejor expuestos y expresados? En ese sentido se tendrá en cuenta si algunos de los planteamientos, conclusiones o propuestas metodológicas podrían parecer objetables. Es decir, se expondrán posibles objeciones de uno o de una de esas tendencias, movimientos o escuelas críticas. Finalmente, se evaluará este ensayo para determinar la valía del mismo, dicho de otro modo, se observará si el mismo obedece a una propuesta educativa o es para un público más amplio.

Datos Biográficos

Arcadio Díaz Quiñones posee un Doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1970-1982) antes de integrarse a la facultad de la Universidad de Princeton en el 1983. En la actualidad ocupa el mando en el Departamento de Español en Emory L. Ford University. Igualmente, sirvió como director del Programa de Estudios Latinoamericano en la Universidad de Princeton. El profesor Díaz-Quñones enseña literatura Hispanoamericana con énfasis especial en el siglo XIX y siglo XX. Éste ha ofrecido seminarios sobre los escritos de Martí, Luis Palés Matos, Fernando Ortiz y Ricardo Piglia.

La atinada capacidad intelectual de este singular puertorriqueño le ha permitido peregrinar por las rondas de diversos enfoques teóricos como son: el estructuralismo de acento materialista y más recientemente los post-

estructurales. Entre los ensayos del profesor figuran los escritos corregidos y editados, bajo su pluma, de Tomás Blanco, Cintio Vitier y José Luis González⁷. Estos incluyen: *El almuerzo en la hierba*, *El prejuicio racial en Puerto Rico*, de Tomás Blanco; una edición de trabajos de Luis Lloréns Torres, “Verso y Prosa”; un estudio de Cuba, de Vitier, “La memoria integradora” y un libro de ensayos de la cultura puertorriqueña, *La memoria rota: ensayos de cultura y política*. Su publicación más reciente es *El arte de bregar*.⁸

Vocabulario

⁷Véase: Arcadio Díaz Quiñones, ed., *Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales (Coloquio de Princeton)*. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1981). Relacionado con José Luis González ver también a “Recuerdos de José Luis González” de José María Ruscalleda Bercedóniz, leído el martes, 22 de abril de 1997, como parte del **Homenaje a José Luis González**, efectuado durante la Semana de la Lengua RUM – UPR y publicado en la Revista Exégesis, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.

⁸La información biográfica del autor fue tomada de <http://noticampus.uprrp.edu/fih008.html>. Arcadio Díaz Quiñones, 24 de junio de 2006. p.1. Notic@mpus. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Al aproximarnos al texto seleccionado nos percatamos del manejo de una terminología tocante a las propuestas teóricas del autor, mencionadas arriba. Considero que con la intención de demostrar que las lecturas que se han hecho de la poesía negra de Palés como un “poeta proyectado hacia un mundo imaginario, en actitud de huída y escape”⁹, son contrarias a su reflexión teórica. El autor emplea la palabra francesa –*Engagé*– es decir, comprometido- para establecer que el poeta guayamés, “se nos revela como un escritor pugnaz y rebelde, iconoclasta e irreverente”¹⁰. Del inventario materialista del autor emerge el término *alienación*. Palabra que tiene la función dentro del imaginario de los estudios colonialistas de subrayar la subordinación del colonizado frente al colonizador, al decir del autor: “La dependencia en el orden político y económico crea una especie de *alienación cultural*, una continua humillación y un sentimiento de exilio interior”¹¹, en ese mismo contexto despunta la palabra *asimilación* para referirnos a que: [una] buena parte de los miembros de la sociedad a que se dirige el poeta quisieran enmascarar, escamotear”...¹² El empleo de palabra *divertissement*, es decir, entretenimiento, sirven el propósito de desentrañar la lógica colonialista que impera en nuestra Isla que considera: “lo universal

⁹Arcadio Díaz Quiñones. *Op.cit.*, pp.79-80.

¹⁰*Idem.*

¹¹*Idem.* El subrayado es nuestro.

¹²*Ibid.*, p. 84. El término escamotear está muy presente en las actuales aproximaciones posmodernas en Puerto Rico.

americano, lo ecuménico, sigue siendo lo que trajeron los conquistadores¹³. La sensibilidad del poeta, a juicio del autor: “está muy consciente del peligro y escamoteo de la historia antillana que supone la ‘hispanidad’ como ideología o *divertissement*¹⁴.”

Acercamientos teóricos del autor

¹³ *ibid.*, p. 85.

¹⁴ *Ibid.*, p. 86.

La observación que hace Díaz Quiñones sobre la crítica a la poesía negrista de Palés, remite precisamente a lo apuntado arriba: “Para comprender cabalmente el sentido de su obra..., la crítica ha tenido que adentrarse por los senderos de la estilística, la historia literaria, la sociología de la literatura y otras perspectivas teóricas¹⁵. Ese reconocimiento se perfilará como el proyecto de su estudio, es decir, el autor: [centrará] “su atención exclusivamente sobre la poesía negra o afroantillana de Palés con la intención de someter a examen crítico las interpretaciones que han ofrecido diversos comentaristas y también con el propósito de examinar con alguna atención las interrogantes que atañen directamente a sus poemas negros y que siguen aún sin resolverse de manera definitiva”¹⁶.

¹⁵ Arcadio Díaz Quiñones. *Op.cit.*, p.73.

¹⁶ *Idem.*

Insiste Díaz Quiñones en que: “la poesía negra tiene una coherencia interna que permite estudiarla por separado”, se cuestiona el autor en un aparte: “¿Es esta poesía sólo costumbrismo, o criollismo, a veces grotesco y chabacano? ¿A qué obedece el interés por el tema negro? ¿Se trata sólo de una moda literaria? ¿Qué sentido tiene la parodia, la sátira y la ironía en la obra de Palés? ¿En qué medida contribuye Palés Matos a la creación de un nuevo género poético? ¿Cuáles son los postulados básicos de esta literatura? ¿Qué relaciones hay entre la poesía afroantillana y la realidad humana y cultural de Puerto Rico y las Antillas?”¹⁷

Para contestar la primera de las interrogantes, es decir, para entender si la poesía puertorriqueña es sólo costumbrismo, o criollismo, a veces grotesco y chabacano, Díaz Quiñones se adentra en la comprensión de la hibridez psicológica del colonizado, bajo el subtítulo: *El contexto colonial*¹⁸. Al decir de Díaz Quiñones:

Durante los años en que Palés compone sus poesías negras, desde 1929 hasta aproximadamente 1954, la sociedad puertorriqueña padece graves males: desde el año del nacimiento de Palés se ha convertido en colonia norteamericana, se ha iniciado el monocultivo del azúcar, se va intensificando la explotación económica, y la mayor parte de los puertorriqueños viven en la miseria, la ignorancia y la desesperación son los años en que surge el sentimiento

¹⁷Sobre lo grotesco véase el Capítulo 5 de: Mijail Bajtin. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. En el contexto de François Rabelais*. (Madrid: Alianza Editorial, 1999).pp. 273-331.

¹⁸Arcadio Díaz Quiñones. *Op.cit.*, p.79.

nacionalista en Puerto Rico y se hace patente el violento drama colonial¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, p. 80.

Añade Díaz Quiñones que: “El colonialismo, en cualquiera de sus formas, es un sistema que trae consigo el servilismo moral de los dominados y acarrea deformaciones de toda índole”...²⁰ Es lo que Albert Memmi²¹, y Frantz Fanon²² -en la psicología del colonizado- llaman la subordinación del colonizado al mundo del colonizador. En sintonía con su propuesta estructuralista, Díaz Quiñones, elabora una discusión que le lleva a adentrarse en el intríngulis del colonizado: “empobrecimiento y la miseria espiritual, aún cuando desaparezca la miseria material”. La cultura subordinada sufre la influencia esterilizadora, asimilación lenta o rápida...²³ Es decir, con el acercamiento al colonialismo puertorriqueño Díaz Quiñones “pone el dedo en la llaga”, o al decir de los estructuralistas tradicionales, da al traste con la estructura coherente de toda lectura. El colonialismo en toda su manifestación se convierte en una estructura que le permite al autor sintonizarse con la psiquis poética de Palés Matos. Es menester mencionar que en este ensayo de Díaz Quiñones, aparece una entrevista a Palés Matos en la cual el poeta guayamés da a conocer claves íntimas e importantes de su trabajo artístico. Claves íntimas e importantes de su trabajo artístico que aún cuando Quiñones Díaz las conoce no atosiga al lector desde el principio de

²⁰ *dem.*

²¹ Véase “El amor por el colonizado y el odio hacia sí mismo,” en Albert Memmi. *Retrato del colonizado*. (Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1975). Pp. 126-128.

²² Frantz Fanon. *Los condenados de la tierra*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1963). P. 45.

²³ Arcadio Díaz Quiñones. *Op.cit.* p.80.

su análisis, sino que espera hasta el final para revelar su gran sorpresa y dejar que éste llegue a sus propias conclusiones. En su próximo apartado titulado: *Conciencia histórica antillana*, Díaz Quiñones amplía la percepción ideológica del bardo y lo ubica como un escritor antillano:

La poesía de Palés Matos es antillana, más que negra, puesto que la obra le sirve para definir lo que es la cultura antillana, sus características, su peculiaridad, y por otro lado, reivindicar esa cultura a la cual se siente entrañablemente ligado, defenderla con el ímpetu del peligro de quedar anulada o reducida.²⁴

Para Díaz Quiñones el énfasis de Palés Matos se traduce en su empeño por defender, desde su espacio como escritor, el drama antillano: “es decir, la poesía negra, afroantillana o antillana a secas, es expresión de una situación concreta: Palés ha querido reducir a términos expresivos el drama antillano y puertorriqueño”²⁵. En ánimos de reforzar su estructuralismo, Díaz Quiñones confirma lo expuesto arriba: “La poesía afroantillana es el resultado de la conciencia cultural aguda y la invención poética del autor. La integración de esos elementos es lo que proporciona densidad y coherencia”²⁶.

²⁴ *Ibid.*, p.81.

²⁵ *Idem.*

²⁶ *dem.*

De otra parte, para Díaz Quiñones, la toma de conciencia de Palés Matos, no le lleva a refugiarse en las letras como una manera de escapar de la realidad de su tiempo como afirmaban los críticos de su época, por el contrario, el descontento de Palés con las circunstancias de su momento histórico es evidente para el autor: “Palés no da una visión favorable, idealizada, sino que quiere encararse con la realidad y mostrar su radical inconformismo. A la toma de conciencia sigue una voluntad de modificar esa realidad inerte y dotarla de dinamismo, voluntad y afán de ser”²⁷. Estimo que el tema negrista lejos de ser sólo una moda literaria, se convierte, en la pluma de Palés, en una denuncia con la cual se quiere alertar a los literarios y constructores de la cultura nacional de su momento. En ese sentido la parodia, la sátira y la ironía cristalizan la urgencia de Palés Matos por comunicar su descontento social.

La obligación contraída por Luis Palés Matos con las luchas sociales del Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XX, ha sido ampliamente estudiada por los críticos del patio. Su poesía, además de descollar en el ámbito social como defensora del tema negrista, matiza tenazmente la defensa de la identidad puertorriqueña amenazada por la transculturación estadounidense. Al ocaso de su vida, la palabra empeñada de Palés Matos parece resignarse a un presente modernizante. Presente éste en el cual se coagula, la urbanización, con su secuela de movilizaciones poblacionales de la ciudad al campo, la industrialización como modelo utópico de una

²⁷ *Ibid.*, p. 83.

sociedad que habrá de eliminar su pobreza y que propulsará su desarrollo económico.

En esta coyuntura histórica, lo nacional aparece asordado, en otras palabras, como una especie de patología ontológica en la que se percibe un terror por afirmarse nacionalmente. El artífice político del momento pareció estar respaldado por una generación de ideólogos que confeccionaron un libreto en el que se pretendía ofrecer respuestas a las posibles interrogantes de aquella generación. Es decir, se afianza la construcción de un proyecto político encarnado en la idea de un autonomismo adaptado a los tiempos modernos.

En otro libro de Arcadio Díaz Quiñones titulado: *La memoria rota*,²⁸ éste continúa con la obra palesiana y desde una perspectiva más posmoderna elabora una interesante discusión acerca del momento de plenitud del poeta. A juicio de Díaz Quiñones, Palés Matos ante el umbral de su muerte, “nos recuerda cómo actúa la memoria para constituirnos enlazándonos con un pasado que ella construye”²⁹. El medio para comunicar lo anterior no es otro que el poema *El Llamado*. Para el autor, “La voz del poeta en ese gran poema de olvido, memoria y muerte, fija valores del recuerdo”³⁰. Es decir, según el estudioso, el que escribe pone su marca sobre una tradición, en lo

²⁸Arcadio Díaz Quiñones. *La memoria rota*. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 2003).

²⁹*Ibid.*, p.70.

³⁰*Ibid.*, p.69.

que otros han hecho, aún cuando sea para desajustar el modelo³¹. Para el académico italiano Alessandro Portelli: “Contar una historia es levantarse en armas contra la amenaza del tiempo, resistirse al tiempo o dominarlo. Contar una historia preserva al narrador del olvido; Una historia constituye la identidad del narrador y el legado que dejará en el futuro”³².

Desde luego, para Palés la era industrial, traslada el sentido de la fábrica al cuerpo: *Miro esa dulce fábrica rendida que manufactura la caricia aérea*, es la manera en que el poeta percibe su realidad contemporánea³³. Es decir, el poeta quiere dejar un testimonio al futuro. Para Díaz Quiñones, la fábrica de la poesía le garantiza hilos de continuidad entre tanta dispersión. Pero más importante aún que lo anterior es que surge como sagrada fuente inspiradora que hacía posible una vez más la autonomía, es decir, la independencia de criterio de la literatura frente a los proyectos culturales y políticos de la modernización triunfante³⁴.

Conclusión

Dinamismo, voluntad y afán de ser, concretan los ángulos necesarios para la congruencia del isósceles de la soberanía nacional puertorriqueña. Podemos interpretar la insatisfacción de la poesía palesiana con el contexto

³¹ *Ibid.*, p.70.

³² Alessandro Portelli. “‘El tiempo de mi vida’: Las funciones del tiempo en la Historia Oral”, en José Aceves (Compilador). *Historia Oral*. (México: Instituto Mora, 1993). p.195.

³³ Arcadio Díaz Quiñones. *La memoria rota*. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 2003). p.73.

³⁴ *Ibid.*, p.74.

colonial que le tocó vivir como el elemento cardinal que Díaz Quiñones hilvana a lo largo de su propuesta. Es decir, la perspectiva estructuralista y de los estudios culturales, le ha servido al autor como una herramienta ideológica para identificar una serie de códigos –como son el elemento negro y sus imágenes sensoriales. A la luz de lo anterior Díaz Quiñones ha logrado ubicar la poesía afroantillana como un ente irredento que contraviene la parsimonia colonial antillana y puertorriqueña.

Para concluir, estamos frente a un ensayo que es lectura obligada para todos aquellos que se interesen por el tema de la poesía puertorriqueña y antillana en general. La valía del mismo reside en su desplazamiento multidisciplinario de integrar diversas perspectivas al análisis literario como fueron el análisis histórico y el sociológico. Aún cuando es un estudio un tanto complejo puede servir, con las debidas explicaciones, sino a un público amplio al menos a uno con sensibilidad para la literatura.

BIBLIOGRAFÍA

- Bajtin, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. En el contexto de François Rabelais*. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- Burke, Peter. Editor. *Formas de hacer historia*. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- Díaz Quiñones, Arcadio. *El almuerzo en la hierba* Lloréns Torres, Palés Matos, René Marqués. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1982.
- _____. *La memoria rota*. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 2003).
- _____. *Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales Coloquio de Princeton*. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1981.
- Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1963).
- Harnecker, Marta. *Los conceptos elementales del materialismo histórico*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1975.
- Memmi, Albert. *Retrato del colonizado*. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1975.
- Portelli, Alessandro “‘El tiempo de mi vida’: Las funciones del tiempo en la Historia Oral”, en José Aceves (Compilador). *Historia Oral*. México: Instituto Mora, 1993.
- Quintero Rivera, Ángel G. *Conflictos de clase y política en Puerto Rico*. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1986.

Recursos tomados del Internet

<http://noticampus.uprrp.edu/fih008.html>.

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet

<http://humano.ya.com/raulcelsoar/filo/marxi002.htm>

Horizontes es la Revista de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los lectores pueden imprimir, bajar el contenido o enviarlo por correo electrónico para uso individual. No se autoriza el uso comercial del mismo. Se solicita que citen correctamente los datos bibliográficos de cada artículo de acuerdo con un manual de estilo. Para su conveniencia incluimos los dos formatos mayormente utilizados en el mundo académico.

Referencia bibliográfica del artículo (según APA):

Hernández Hernández, C. I. (2006). Del Almuerzo en la Hierba a la Memoria Rota: Algunas Consideraciones sobre Luis Palés Matos. *Horizontes*, 48(95), 17-33. Recuperados de <http://www.pucpr.edu/hz/097.pdf>

Referencia bibliográfica del artículo (según MLA):

Hernández Hernández, Carlos I. "Del Almuerzo en la Hierba a la Memoria Rota: Algunas Consideraciones sobre Luis Palés Matos." *Horizontes* 48.95 (2006): 17-33. *Horizontes*. 3 Sep. 2009 <<http://www.pucpr.edu/hz/097.pdf>>

Las referencias anteriores se basan en los siguientes manuales de estilo:

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: The Author.

Gibaldi, J. (2009). *MLA handbook for writers of research papers* (7th ed.). New York, NY: Modern Language Association of America.