

Pablo de Rokha

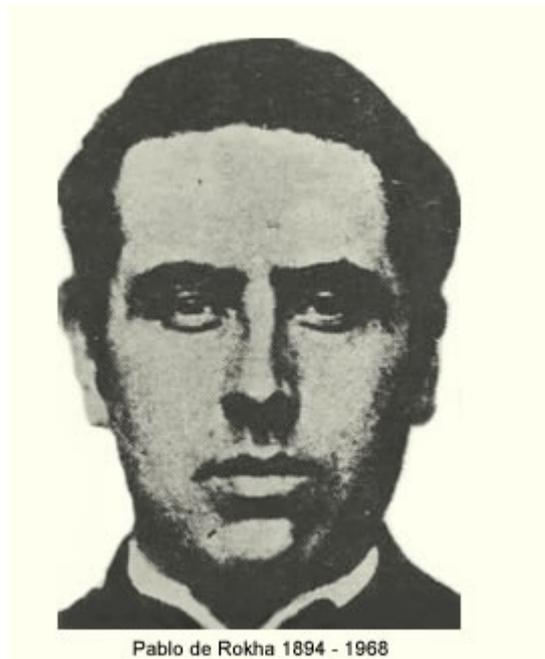
Biografía del Amigo Piedra (*)

Náin Nomez

1.- PABLO DE ROKHA: PRIMEROS AÑOS

Pablo de Rokha nace con el nombre de Carlos Díaz Loyola el 17 de octubre de 1894 en Licantén, provincia de Curicó. Sus padres son José Ignacio Díaz y Laura Loyola, que tenían 21 y 14 años respectivamente cuando nace el poeta. La familia provenía de antiguos latifundistas que a raíz de la política librecambista implantada en el país después de 1850, se empobrecieron. El desarrollo hacia afuera dejaba de basarse en la agricultura, para ser reemplazado por la riqueza del salitre y del cobre, que requerían enormes masas de obreros, desplazados del campo a la ciudad. Por el año mil 1897, D. José Ignacio Díaz se encontraba trabajando como jefe de resguardo en las aduanas cordilleranas, por lo cual tiene que viajar constantemente por los pasos de las montañas. Carlos es su hijo mayor y lo acompaña en esos viajes donde conoce una variedad de personas que hará personajes de sus poemas: arrieros, cuatrerros, asaltantes y campesinos. Posteriormente su padre administra el fundo Pocoa de Corinto, lugar en que el poeta transcurre su infancia y aprende a montar y disparar. En 1901 empieza a estudiar en la escuela pública N° 3 de Talca, en donde es director el padre del poeta Max Jara, D. José Tomás Jara. En 1905, D. José Ignacio es trasladado como jefe de resguardo a Lonquimay, un pequeño pueblo en la provincia de Cautín y donde luego administra el fundo Curillinque. Este cambio interrumpe los estudios de Carlos hasta el año siguiente cuando ingresa al Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca, donde permanece hasta 1911, cursando el quinto año de Humanidades. En este colegio que el muchacho atendía con intermitentes viajes al sur, se gestó una de las contradicciones fundamentales de su vida: entre la formación religiosa y la lectura de libros prohibidos (Voltaire y Rabelais). De esta etapa sobrevive la lectura de los clásicos latinos y griegos y el apelativo que se convertiría en su nombre literario: de Rokha. Sus compañeros en el seminario lo apodaban "El amigo Piedra", sobrenombre que le venía tanto por su carácter como por el origen de su lugar de nacimiento, Licantén, que significa en lengua mapuche "tierra de hombres de piedra".

En 1911 viaja a Santiago donde inicia una nueva fase de su vida. Se instala en una modesta residencial de la calle Gálvez, cursa el sexto año de Humanidades y da su bachillerato en 1912. Se matricula en la Universidad de Chile para seguir derecho o ingeniería, pero muy pronto abandona sus estudios. Conoce a Jorge Hübner Bezanilla, Pedro Sienna, Daniel de la Vega, Ángel Cruchaga Santa María, Juan Guzmán Cruchaga y Vicente Huidobro. Se va a vivir a la calle San Diego y comienza a trabajar como periodista en los diarios La Razón y La Mañana, como otros escritores. Pública sus primeros poemas en la revista Juventud de la Federación de Estudiantes y se vestía con la bohemia santiaguina. Descubre la poesía de Walt Whitman y la filosofía de Federico Nietzsche, al mismo tiempo que escribe unos poemas blasfemos y antirreligiosos que le valen el ataque de la crítica del momento.

En 1914 vuelve a Talca y recibe un día de regalo un libro de poemas titulado "Lo que me dijo el silencio", firmado por Juana Inés de la Cruz. La autora le pide su opinión y el poeta critica duramente el libro. Ella era Luisa Anabalón Sanderson, más tarde su esposa con el nombre literario de Winétt de Rokha. Estudiaba en el Liceo n° 3 de Santiago y era hija de un coronel de ejército que se opuso hasta el último momento a las relaciones de su hija con el poeta. Sin embargo, no pudo impedir que Carlos y Luisa se casaran el 25 de octubre de 1916.

2.- 1916-1929: DE LA ANARQUIA ROMANTICA AL NACIONALISMO SURREALISTA

El primer libro de Pablo de Rokha se publica bajo el nombre de Versos de infancia en una antología de la revista Selva Lírica y muestra todavía la huella del Romanticismo y de la filosofía de Arturo Schopenhauer y Federico Nietzsche. También influyen en los temas de este texto, las ideas anarquistas que predominan en Chile con la emigración al país de intelectuales obreros europeos. Estos elementos se reflejan en su exorbitante individualismo acentuado por el "machismo" y los ideales heroicos recogidos de su adolescencia en el campo de la zona central del país. Su actitud herética también conforma una posición irreverente y rebelde hacia lo religioso, lo cual se manifiesta en una angustia dolorida y desencantada que lo hace dudar de todo. Desde el punto de vista verbal, emerge una ruptura con el Naturalismo que se trasluce en el uso de lo grotesco, marcado por la hipérbole y la antítesis, dando origen a un tipo de coloquialismo antipoético. En la esfera de lo temático se produce una afirmación del imperativo nacionalista de la época, por medio de algunas formas retóricas que se va a desarrollar más explícitamente en el libro Los Gemidos de 1922.

Winett de Rokha, a los 15 años.

En 1920, Pablo de Rokha vuelve a Santiago con Winétt y dirige la revista Númen, publicando luego en Claridad su libro Folletín del Diablo, que reúne poemas escritos entre 1916 y 1922. Son los años en que el poeta adhiere al movimiento anarquista internacional y en que se gana la vida con la compra y venta de productos agrícolas en una compañía de la cual es gerente y que pronto queda en la ruina.

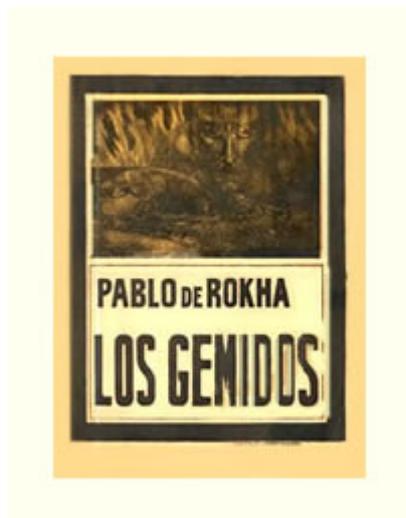
En 1922 publica su primer libro de estructura mayor, Los Gemidos, del cual no se vendieron más de una docena de ejemplares. Paralelo a Desolación (1922) de Mistral ya Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) de Neruda, el libro fue recibido con indiferencia por la crítica y el público.

El crítico Alone dijo que:

Su libro Los Gemidos constituye uno de los mayores documentos de literatura patológica aparecidos después de la guerra en los países no afectados por este fenómeno de un modo directo. Ochocientas páginas delirantes en formato mayor indican una agitación interna considerable..

Después ha repetido la misma nota añadiéndole algunas obscenidades... Quiere vivir íntegramente delante del lector y hacerle testigo de esas operaciones a las cuales se destinan departamentos secretos en todas las casas.

En el otro extremo se sitúa este panegírico que le dedica Neruda, quién ve el libro como: Un impulso hacia la raíz trascendente del hecho, una mirada que escarba y agujerea en el esqueleto de la vida y un lenguaje de humano, de hijo de mujer, un lenguaje exacerbado, casi siempre sabio, de hombre que grita. que gime, que aúlla, esa es la superficie de "Los Gemidos". Más adentro... sentimos un amador de la vida y de las vidas, azotado por la furia del tiempo, por los límites de las cosas, corroído hasta la médula por la voluntad de querer y por la horrible tragedia de conocer...

Con Los Gemidos se inicia la poesía de ruptura. Este libro, publicado en el momento de mayor vigencia de los movimientos vanguardistas europeos, especialmente del Futurismo, encuentra afinidades en Chile solamente con la poesía de Huidobro. La mayoría de los críticos nacionales descalificaron el libro. El libro constituye un extenso canto en prosa poética cuya temática y composición expresa la crisis nacional y la fragmentación del proceso social. El hablante poético integra elementos de la economía, la política, la religión, la sexualidad, la vida cotidiana, la represión sexual y asume todas las contradicciones del vivir actual como parte de una condición degradada del ser humano. Así es como lo urbano se opone a lo rural, el héroe se opone a la masa, la naturaleza se opone a la técnica, el individuo se opone a lo social y la vida se opone a la muerte. Cada uno de estos elementos se desarrolla de una manera multifacética y discontinua, a partir de estados de ánimo o de enumeraciones caóticas que hacen difícil su sistematización. La fragmentación de Los Gemidos tiene además una intención estética. Aparece como la estructuración de un universo poético en formación, pero nunca constituyéndose totalmente y donde las diversas partes mantienen relaciones entre ellas sin terminar de solidificarse en un sistema estático. De ahí la composición de mosaico temático, la falta de un hilo conductor más allá del Yo Poético, el cual determina todas las contradicciones y estructura las unidades semánticas particulares. De este modo, el hablante adquiere un ritmo respiratorio cuyos tonos y variaciones se alteran en la medida que la emoción se descarga o se retrotrae sobre sí misma. Cada parte puede ser autónoma, pero formando una visión de mundo que se refiere a la totalidad de la experiencia humana. El hablante poético se manifiesta como un Yo visionario que canta y poetiza el mundo y que se pone en contacto con los poderes cósmicos que mueven el universo, revelando el sentido de la realidad. El Canto sirve como intermediario con el mundo y se identifica con el Dolor, dando al mismo tiempo al poeta el poder de la creación y de imitador de Dios. Son los "gemidos" los que salvan al poeta de la extinción porque ellos le permiten cumplir roles heroicos:

el del conquistador, el del revolucionario, el del superhombre y el del héroe. A través del canto, el poeta trasciende el peso negativo de su vida individual y se continúa en el amor de su Musa (Winétt) y en la unión con la Naturaleza a quién el poeta imita. Las formas negativas de la vida son la tecnología, la explotación capitalista, la alienación de la sociedad industrial y las instituciones sociales. Los Gemidos es un libro que rompe con la tradición Naturalista y Modernista por medio de la búsqueda de una "escritura" que se identifique lo más posible con las contradicciones sociales e históricas de Chile y América latina. Es también el primer texto antipoético de la literatura chilena.

Los libros siguientes acentúan las búsquedas rokhianas para lograr una expresión poética que dé cuenta de la realidad latinoamericana en todas sus facetas. El estilo narrativo se convierte en versículo libre y se continúan las técnicas de composición surrealista. La situación socio-política del país no ha cambiado y una serie de golpes de estado generan una permanente crisis institucional. Muchos intelectuales toman una decisiva actitud de compromiso en la esfera política, entre ellos Huidobro que es un activo defensor de la democracia y llega a ser candidato presidencial con el apoyo de la Federación de Estudiantes. La asfixia social del país se refleja en una literatura angustiada, que busca formas experimentales y rechaza la tradición.

Entre 1922 y 1927, Pablo de Rokha escribe cinco libros, cuatro de ellos de poesía y uno de ensayo estético. En todos ellos permanece la visión del Yo angustiado intensificada por la soledad y la pena, que fluctúa entre la aspiración tradicional de carácter romántico-metafísico y un deseo de insertarse en la vida concreta y los sufrimientos cotidianos.

Entre 1922 y 1924, el poeta reside en San Felipe y luego se traslada a Concepción en donde funda la revista *Dínamo*. En ella publica parte de su libro *Cosmogonía* en 1925, del cual también se publican poemas en la revista *Agonal*. En este libro aparecen algunos poemas escritos en endecasílabos y otros en la forma del soneto alejandrino, primando un tono romántico y una temática vinculada a la infancia del poeta. Posteriormente en 1926, se publica el libro *U* en *ZigZag*, en el cual continúa el tema de la tecnología en su carácter negativo reiterándose la búsqueda de una expresión que de cuenta del universo humano en su totalidad. El negativo mundo de lo urbano y lo mecánico se contrapesa con la visión de la Amada, la cual se identifica con el mundo campesino y el hogar en donde la naturaleza es la fuerza primordial.

En el año 1927, aparece su primer libro de ensayos sobre el arte y la estética titulado *Heroísmo sin Alegría*, publicando además *Suramérica* y *Satanás*, libros centrados en las vivencias pasadas y la nostalgia. *Satanás* toma uno de los temas fundamentales de *Los Gemidos*, el que representa la lucha entre Dios y Satán, el Dios incomprensible y el AntiDios que está caído como el hombre, un tema que deriva de Nietzsche. Una vez más, el Yo poético reestructura el mundo caótico y da significado a las cosas, en un texto donde se mantiene el flujo de asociaciones libres y las imágenes antitéticas. Esta última técnica adquiere su máximo logro en *Suramérica*, un libro construido como una pura cinta verbal sin puntuación ni separación de párrafos. El texto, enteramente manuscrito por Winétt en planchas de linóleo, representa un experimento único en la literatura chilena, al aparecer como un grupo de imágenes estructuradas por el Yo, el cual se disuelve en la composición sintagmática *Suramérica*, como el continente americano, es un puro deseo de liberación que se transforma así mismo desde

una voluntad creativa. espontánea y marginal hacia los significados que el texto engendra. Con este libro, el poeta toca su propio origen en orden a organizar una vez más el mundo desde el caos. Esta es su respuesta poética a la crisis de conciencia histórica de la realidad americana. El otro libro de este momento, Heroísmo sin Alegría, es un intento estético con diversas temáticas, que se basa en las ideas de Sigmund Freud y Federico Nietzsche. Enfatiza el concepto del artista como un superhombre de raza dionisiaca que posee una fuerza cosmológica capaz de comprender y recrear el universo. De esta manera, el creador imita a Dios y a la Naturaleza en su tarea de ordenar la vida por intermedio del lenguaje.

Hacia 1929, Chile sufre la peor bancarrota de su historia con la crisis económica del mundo occidental y la súbita caída de los precios del salitre y el cobre. Pablo de Rokha como otros poetas nacionales de avanzada (Huidobro, Neruda, Díaz Casanueva, Rosamel del Valle entre ellos), continúa fundamentalmente preocupado de la "originalidad de la escritura" y el descubrimiento de nuevas formas de decir. Los dos libros publicados en ese año, Escritura de Raimundo Contreras y Ecuación forman una continuidad con los anteriores. En ambos, sin embargo, existe el intento de sintetizar los temas y poner límites al flujo expresivo. Junto con ello, aparece por primera vez una concepción de lo nacional-popular, término acuñado por Antonio Gramsci como expresión de las manifestaciones ideológicas y políticas que identifican a los intelectuales con el pueblo o nación. En Escritura de Raimundo Contreras se tematiza la vida de un campesino de la zona central de Chile que paralelamente llega a ser una especie de símbolo suprafísico de los valores nacionales. Este personaje que nos recuerda al propio de Rokha es un arquetipo de lo exuberante y lo dionisiaco que el poeta ve en el campesino chileno. El lenguaje se conforma sobre la polarización entre lo coloquial concreto y lo surreal-universal, describiendo experiencias amorosas, gastronómicas, nostálgicas filiales y alcohólicas, al mismo tiempo que promueve las relaciones panteístas del personaje con un entorno lleno de resonancias metafísicas. Raimundo Contreras es una reinterpretación del mito y la realidad del campesino chileno y con este carácter el poeta propone una visión de lo nacional que es un punto de partida y de búsqueda para un nuevo compromiso. En este mismo sentido, el libro Ecuación intenta codificar en unas pocas frases la idea del poema como una expresión del orden universal. De Rokha necesita hacer del poema un receptáculo de las contradicciones existentes entre conciencia y realidad y esta búsqueda dialéctica es la que se intenta sintetizar en el personaje Raimundo con un heroísmo que aspira a los valores de un mundo suprarreal. Por su intermedio se expresa una respuesta parcial a las contradicciones que el escritor encuentra en la realidad nacional y latinoamericana del momento.

Con este texto, termina la primera etapa del trabajo poético de Pablo de Rokha, en la cual el poeta ha desarrollado su propio sistema de escritura basado en un lenguaje de imágenes desbordantes donde la espontaneidad del flujo de conciencia predomina. El tema dominante de estos poemas ha sido el mundo chileno y latinoamericano formalizado en narraciones con personajes y acciones, pero poetizado en imágenes y metáforas.

3.- 1930-1950: BUSQUEDA DE UNA DIALECTICA ENTRE LO INDIVIDUAL Y LO SOCIAL

Esta etapa del trabajo poético de Pablo de Rokha comienza en un momento de cambios irreversibles para la humanidad: regímenes autoritarios en Europa marcados por el fascismo, la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios afectaron profundamente a los intelectuales latinoamericanos que se lanzaron a buscar respuestas a su propia crisis. Entre las naciones latinoamericanas que trataban de sobrepasar su estado de subdesarrollo congénito estaban Brasil, México, Puerto Rico, Argentina y Chile. En este último país, la crisis culminó el año 1932 con una república socialista que duró solamente 12 días pero contribuyó a formar la base del Partido Socialista y sirvió como afianzamiento del movimiento popular. Las "clases medias" y el proletariado ganaron espacio social hasta el punto de constituir un poder alternativo hacia el final de los años 30, cuando fue elegido Presidente de la República el candidato del Frente Popular Pedro Aguirre Cerda.

Pablo de Rokha no permaneció al margen de la actividad social ya que fue el primer poeta que adoptó una actitud militante en 1932 a través de sus artículos en el periódico *La Opinión*, que continuó escribiendo hasta 1938. Adhirió al Frente Popular, a la República Española y al Partido Comunista de Chile y llegó a ser candidato al Parlamento y al decanato de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, perdiendo ambas postulaciones. Existía una afinidad entre los artículos de periódico, impregnados de protesta social y su poesía militante que quería ser un "canto de trincheras". Hay un intento de reconciliar las raíces idealistas de su pensamiento estético y las nuevas ideas aportadas por el marxismo. Sin embargo, el impulso artístico de origen nietzscheano continúa siendo primordial en su estética, en la cual sigue la búsqueda de una unidad entre las percepciones oníricas e inconscientes y el uso de la inteligencia racional y lógica. Esta mezcla de conceptos materialistas e idealistas se expresa también en los artículos de periódico, que se proyectan a la esfera política y estética. Durante aquellos años, la enemistad de Pablo de Rokha con Pablo Neruda se profundiza y encuentra cauce en artículos tales como "Epitafio a Neruda (1933)", "Es quema del plagiario" (1934) y otros. El Centro del ataque rokhiano a Neruda se basa en la acusación de plagio y de falta de compromiso político de este último. De Rokha también ataca a Vicente Huidobro, a Joaquín Edwards Bello, a Eduardo Anguila, a Pedro Prado y a otros escritores. Obsesionado por un concepto de compromiso social ilimitado, extiende sus críticas tanto a los políticos de derecha como a los de izquierda, entre estos últimos Marmaduke Grove y Pedro Aguirre Cerda. Esta actitud de poseedor de la verdad absoluta en el terreno moral, representa en el poeta un foco dominante de su trabajo creativo.

Desde 1930 inicia una nueva etapa de escritura poética que se caracteriza por su contenido social y bíblico, en una extraña simbiosis. En 1932 aparece el texto *El canto de hoy y luego Canto de Trincheras* (1933). Son los años en que el poeta ingresa al Partido Comunista en donde milita hasta 1940, cuando es marginado. Por esa época, cierto reconocimiento oficial a su labor poética y cultural, le permite viajar y trabajar en la Escuela de Bellas Artes como instructor. Su poesía se vuelca en la defensa de la democracia, del socialismo, del antifascismo y la coyuntura social del momento. En 1937 publica *Imprecación a la bestia fascista*, poema dedicado a los republicanos de España, de temple tan rabioso como el de sus artículos. En 1938, el texto *Cinco cantos rojos* que muestra otro intento de identificación entre trabajo poético y político. Ligados ambos libros al realismo socialista, los poemas alaban figuras literarias y políticas como Stalin, Trotsky, Lenin y Gorki, al mismo tiempo que denuncian

la situación de miseria de Chile. Además de los libros de poesía directamente militante, Pablo de Rokha dedica largos poemas a figuras bíblicas: Jesucristo (1933) y Moisés (1937). En estos libros, busca un equilibrio entre la épica heroica y el compromiso social. Este hibridismo que mezcla lo lírico y lo épico así como lo subjetivo con la descripción de figuras literarias, provoca una tensión entre los sentimientos expresados por el Yo Poético y el universalismo simbólico de los personajes paradigmáticos. El poema Jesucristo exalta la figura de Cristo como conductor del pueblo judío, mezclando lo histórico con lo legendario. En él se unen el mesías, el revolucionario y el poeta y es cronológicamente el primer canto político del autor desde el punto de vista del significado, es un poema en prosa que sigue muy de cerca el texto bíblico, intensificando el uso de personajes como alegorías significativas. Sin embargo, en de Rokha, la figura de Cristo también desarrolla una mundanidad (Cristo corno bebedor, atleta, mujeriego, vagabundo) que lo distancia de su fuente literaria. Esta confluencia de lo físico y lo metafísico, de lo individual-histórico y lo universal-mítico, es un rasgo dominante en la poesía rokhiana. Moisés continúa este mismo estilo y temática, aunque está estructurado en largos versículos en el estilo de la fuente bíblica: Exodo, Levítico y Deuteronomio. El poema narró la odisea de Moisés y del pueblo hebreo desde el episodio de la zarza ardiente hasta la muerte del personaje en Jericó. La atmósfera -entre realista y fantástica- está marcada por una "escritura" simbólica en la que predominan los verbos y los sustantivos. El poeta usa imágenes visionarias, comparaciones inusitadas, metáforas, hipérbolos y reiteraciones de gerundios y participios para mostrar la relación de los seres humanos con la misión suprahistórica del héroe y la intervención de lo sagrado, encarnada en Dios. Moisés no es solamente un fanático religioso iluminado, sino también el conductor del pueblo que lucha contra la injusticia y la corrupción. Estos libros-poemas rechazan la tendencia realista militante que impera en otros libros y reaviva la permanente contradicción de la obra rokhiana.

En este período, de Rokha escribió también algunos poemas políticos de menor importancia como Los 13, un texto inconcluso que consiste en tres retratos de líderes políticos (Lenin, Trotski y Marx); Oda a la memoria de Gorki, poema en versículos de carácter apostrófico y Romancero proletario, escrito en décimas y ligado a las formas populares. En 1936, Winétt de Rokha publica su primer libro de poemas, Cantoral, el cual la establece como una de las poetas más importantes del país. Un año antes, Pablo de Rokha había publicado otro texto estético con el título de "Estimativa y método" en Antología de poesía chilena nueva preparada por Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim. En este texto, insiste en la diferencia entre lo que denomino verdad científica y verdad estética, donde -en esta última- el arte continúa siendo una aspiración hacia lo infinito y lo universal. Los principios idealistas de Pablo de Rokha, ligados a la sicología freudiana y a los estudios jungianos sobre el inconsciente colectivo se mezclan ahora con una embrionaria intención social. Un ejemplo de esta búsqueda de confluencia se expresa en su libro de poemas Gran temperatura (1937), centrado en los temas de la soledad, el tiempo, la muerte y la liberación revolucionaria. Un "leit motiv" fundamental es el tópico de Ubi sunt a través del cual el Yo Poético expresa su deseo de eternizar el amor y la vida. A la luz de la finitud y limitación de su historia personal, el poeta opone la voluntad humana como entidad social que tiene como valores fundamentales el sentir, el pensar y el luchar. La esperanza en una sociedad sin clases como utopía revolucionaria se enfatiza por sobre la alienación de la experiencia individual.

En 1939, Pablo de Rokha inicia la publicación de la revista *Multitud*, revista cultural de temas ecuménicos aparecida en un clima de gran actividad política corroborada por el triunfo de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular en las elecciones. Con esta revista, el poeta da a conocer sus ideas políticas y estéticas participando al mismo tiempo como militante en las arenas nacionales e internacionales. La revista es un elemento más que concurre a la visión rokhiana de unificar las formas de la vida diaria, social e intelectual en una totalidad significativa. En *Multitud*, coexisten textos sobre urbanismo, poemas, crítica literaria, ensayos políticos, avisos comerciales, y sesiones del Senado. La revista tiene una estructura general en la cual el fenómeno singular se disuelve en lo total, haciendo coexistir autores tan disímiles como Rimbaud, Lenin, Gorki o Lautréamont.

Entre 1938 y 1942, de Rokha trabajaba intensamente en actividades políticas, escribiendo poemas circunstanciales, discursos y artículos políticos y participando en actos político sociales. También se publican algunos trabajos estéticos nuevos que más tarde formarán parte del libro *Arenga sobre el arte* (1949). En ellos, el poeta introduce los conceptos de arte popular y arte proletario como parte de una forma heroica y épica de escribir, lo que es propia de un nuevo tipo de tragedia: la tragedia social. Este nuevo tipo de "escritura" que se basa en el desarrollo intuitivo de las imágenes –el lenguaje pánico– transforma al poeta en un político profesional. Como una manera de verificar artísticamente estas ideas, de Rokha publicó *Morfología del espanto* (1942), un libro que aspira a ser una obra que pueda dar cuenta del pasado, del presente y del futuro del ser humano. Es el intento de buscar una salida histórica al horror y al pesimismo de la guerra, cantando el heroísmo de las masas y la lucha del individuo por salvarse de un mundo que agoniza. El Yo Poético rokhiano se transforma en un catalizador de las fuerzas en conflicto, intentando sobrepasar la angustia del presente por medio de un sueño delirante que se proyecta hacia la redención y la felicidad humana. Sin embargo, un obsesivo pesimismo histórico se deslizó por todo el libro, porque al final la conciencia individual no puede oponerse al ciclo inevitable de la naturaleza que culmina en la muerte. Por esta misma razón *Morfología* es otro proyecto rokhiano que forma la una cosmología poética totalizadora, siendo al mismo tiempo, una visión del mundo cruzada por contradicciones irresolubles: la de lo sensible y lo inteligible, la de lo carnal y lo espiritual, la de naturaleza e historia, la de vida y muerte. El núcleo de la contradicción fundamental, continúan siendo las aspiraciones del yo individual para sobrepasar las situaciones alienantes a través de la identificación con el Yo colectivo.

Mientras tanto la familia de Pablo de Rokha crece al nacer sus hijos Carlos, Pablo, José, Lukó, Tomás y Carmen. Varios de ellos murieron: Carmen y Tomás muy pequeños, mientras que Carlos y Pablo ya mayores y trágicamente. En 1937, el poeta es presidente de la Casa América, órgano cultural de los comunistas chilenos. Colabora entusiástamente en el Frente Popular que elige presidente a Pedro Aguirre Cerda en 1938. En 1943, el presidente Juan Antonio Ríos, le extiende un nombramiento para realizar una extensa gira por el continente americano. El viaje y la razón son descritos por Mario Ferrero:

El viaje se generó en un ensayo publicado por el escritor norteamericano H. R. Hays, titulado *Doce poetas de Hispanoamérica* y editado en las prensas de la Universidad de Yale. Chile figuraba representado en este ensayo por Huidobro, De Rokha y Neruda. Respecto a De Rokha, se emitía el siguiente juicio que no

dejó de causar asombro en los círculos intelectuales chilenos: "Pablo de Rokha es el centro de tormenta de la poesía de América". En tal forma trascendió este trabajo en los medios culturales y diplomáticos de nuestro país que don Juan Antonio Ríos, a la sazón, Presidente de la República, mandó a llamar a Pablo de Rokha y le propuso una misión secreta, de carácter cultural, que se desarrollaría a través de los distintos países de América.

El viaje abarcó diecinueve de los veintiún países de América Latina y consistió en charlas, conferencias, recitales y conversaciones, además de las controversias habituales que sus opiniones suscitaban. Estaba en Argentina cuando es elegido presidente de Chile Gabriel González Videla, quien inicia un período de represión sostenida contra el Partido Comunista. En ese momento, Pablo de Rokha a quien acompañaba su esposa Winétt, da por terminada su misión oficial y se queda en Argentina.

A comienzos de 1943, de Rokha selecciona e introduce una antología de poetas chilenos titulada Cuarenta y un poetas chilenos: 1910-1942, la cual cubre una variada gama de autores que van desde posiciones surrealistas hasta las de literatura social. Multitud continúa apareciendo con el mismo tono polémico de sus primeras publicaciones y por su intermedio él poeta retorna a sus preocupaciones sociales y a la crítica del Frente Popular, del Partido Comunista y de los intelectuales chilenos, entre los cuales está Neruda. Durante el viaje que Pablo de Rokha hizo por América Latina, escribió varios libros. El primero de ellos, Canto al ejército rojo (1944) había sido escrito antes de su salida y se trata de un extenso poema en verso dedicado al ejército soviético y a su lucha contra las fuerzas de Hitler. El poema recuerda la historia de la humanidad desde sus orígenes por intermedio de un Yo visionario que muestra esta historia como un proceso que culmina ejemplarmente en el ejército. El primer libro escrito durante el viaje, los poemas continentales (1944-5), comprende textos dedicados a los Estados Unidos y a México. El primero es una exaltación de Norteamérica como expresión de la lucha contra las fuerzas del Eje. El segundo tematiza los valores de la historia mexicana desde sus orígenes indígenas. De otro libro de ensayos titulado Interpretación dialéctica de América: 105 cinco estilos del Pacífico (1948), sólo pudo publicar un volumen de un total de cuatro porque el editor argentino suspendió el resto de la edición debido a su contenido marxista. La obra analizaba las características de los países latinoamericanos enfatizando el papel del colonialismo, el retraso económico y cultural del continente y el desarrollo de los monopolios. El libro más importante de este período viajero fue Arenga sobre el arte (1949). En él se incluyen una serie de ensayos de estética, una colección de poemas publicados independientemente como Carta magna del continente y un nuevo libro de Winétt: El valle pierde su atmósfera. La colección de ensayos insiste en la perspectiva de que el trabajo poético americano debe ser heroico y épico y debe sintetizar el pensamiento y el sentimiento para poder convertirse en tragedia social: la Epica Popular Americana. Para Pablo de Rokha no hay formas neutrales y todas las formas logradas deben ser sociales y épicas y deben hablar de la historia trágica de las multitudes del continente. De esta manera, el artista es también un luchador social, un héroe y un creador de formas para las mayorías. Carta magna es la aplicación de estas teorías y muestra una continuidad con los trabajos anteriores. Se presenta como una serie de poemas en verso libre destinados a cantar los hechos del continente y la reconstrucción de su historia. Se destaca en este libro el texto "Epopéya de las comidas y bebidas de Chile (Ensueño del infierno)", un poema en el cual las comidas y bebidas

del país se mitifican y con ellas también los seres y lugares comunes. Esta apoteosis exalta el mundo primitivo natural de los campesinos, los mineros, los pescadores y el campo chileno. El poema se estructura como una antítesis entre la exaltación de los orígenes y la conciencia de la transitoriedad del presente, expresada ya en otros poemas. El poema se mueve entre la apoteosis y la angustia, haciendo del Yo Poético el núcleo que estructura el mareo general. Un rasgo original consiste en mostrar una realidad que no aparece comunmente poetizada en la tradición literaria: el comer, el beber, el juego y las diversiones del pueblo. De este modo, lo nacional popular es reiterado como un arquetipo cultural y un símbolo de la existencia auténtica. La poesía de Pablo de Rokha ha llegado en esta etapa a un momento de equilibrio entre sus aspiraciones individuales y sociales. A pesar de su angustia y soledad individual, su obra alcanza a América y al mundo con su abarcador compromiso político.

4.- 1951-1968: CANTO DEL MACHO ANCIANO: LA ESCRITURA COMO ASPIRACION SOCIAL

Esta tercera etapa de la obra rokhiana se produce bajo el predominio de la Guerra Fría en las relaciones internacionales, mientras que en Chile el gobierno de González Videla declara ilegal al Partido Comunista. La búsqueda de un hombre fuerte que pudiera poner fin al caos y la corrupción lleva una vez más a la presidencia al ex general Carlos Ibáñez del Campo en 1952, mientras Salvador Allende al que apoya Pablo de Rokha, obtiene escasos votos. Winétt muere el 7 de agosto de 1951, dejando al poeta más sólo que nunca. Bajo la influencia de esta tragedia, escribe su próximo libro Fuego negro (1953), un texto en prosa poética que exalta la memoria de la amada y que adopta a veces la estructura de la elegía y el lamento desesperado. El Canto se transforma en un aullido visceral del Yo aniquilado por el terror y el sufrimiento que ha producido la muerte de la Musa-amada. La imagen de la Amada se relaciona con la del Pueblo, para poder rescatar al hablante angustiado de su soledad y conectarlo con el Tú y el Nosotros fuentes de la utopía colectiva. La poesía se convierte en un acto purificador que salva al Yo de la caída y la pena, conectándolo con los otros. Son años de desesperación, angustia y desaliento, que se traducen en libros desolados y en una vida solitaria agrandada posteriormente por la muerte de sus hijos Carlos y Pablo.

En 1954, de Rokha publica Arte grande o ejercicio del realismo y una monumental Antología que recoge trabajos de toda su vida. El primero es un libro de poemas en prosa que trata de las tensiones de la Guerra Fría y reitera temas ya expresados en otros: el capitalismo, la corrupción moral, la vida miserable de los chilenos, memorias de la infancia. etc. En cuanto a la Antología, aunque el poeta retoco muchos poemas, permanece como un testimonio importante para el conocimiento global de su obra.

La elección del general Ibáñez había probado ser inútil para resolver los problemas estructurales de la economía chilena y de Rokha subraya su desilusión política con el Frente Popular y las fuerzas de izquierda, en una serie de artículos en Multitud. Una nueva coalición de izquierda el Frente de Acción Popular (FRAP) se crea en 1956 y a pesar de que el poeta le presta su apoyo no puede dejar de guardar una distancia crítica y un limitado entusiasmo hacia sus postulados. Por otra parte, las polémicas y disputas entre los intelectuales, continúan alimentando odios y aversiones. Mahfud Massís y Julio Tagle, yernos de Pablo de Rokha, publican una pequeña revista llamada Polémica en la cual

atacan a Neruda. Neruda responde por su parte con poemas evasivos, pero de gran efectividad y agresividad en *Canto general* (1950), *Odas elementales* (1955) y *Estravagario* (1958). Con la publicación de *Neruda y yo* (1955), de Rokha culmina una serie de diatribas antinerudianas sobre la persona y la obra de Neruda. El libro es una imprecación rabiosa y obsesiva que intenta demostrar la invalidez de la poesía nerudiana y del compromiso político del Premio Nobel de literatura. Para Pablo de Rokha, Neruda es un plagiador, un mistificador de los trabajadores y un artista y militante falso. Además de atacar a Neruda, de Rokha ataca el sistema literario chileno, el cual ha levantado la impostura de Neruda, siendo su principal culpable el crítico Hernán Díaz Arrieta (*Alone*). El libro está construido en el estilo del ensayo polémico con una estructura que cambia de una sección a la otra, pero que mantiene como una constante el ataque a Neruda y sus amigos. Aunque este libro representa una nueva contribución al sistema literario chileno, su estilo de diatriba y su concepción purista sobre el papel del escritor, disminuyen su valor documental. Más que nunca se aprecia la contradicción entre el Yo biográfico y subjetivo y la aspiración de construir un arte social.

Los dos libros que siguen se estructuran en torno a un tema diferente. *Idioma del Mundo* (1958), escrito en prosa poética, es una mezcla de ficción e historia. Hay aquí un intento de convertir la historia universal en poesía por intermedio de una actitud reflexiva sobre lo que se dice. Actuando por medio de una acumulación de elementos, el poeta sitúa el trabajo poético muy cerca de una épica histórica, en la que se describe, narra y establecen relaciones con textuales y se liberan conexiones entre los fenómenos sociales de diferentes culturas y épocas. El texto se materializa porque no puede separarse lo establecido de la realidad vivida por el lector. Aquí, Winétt la Musa es una vez más el punto de reunión entre el Yo angustiado que refleja la transitoriedad de la y el Otro que sufre y lucha por su redención histórica. Una vez más, la poesía purifica a su creador y lo distancia de su deseo de autodestrucción, aunque no puede dejar de presentar un estado de "vivir muriendo" que lo angustia. En el libro siguiente, *Genio del Pueblo* (1960), el poeta busca un camino para resolver el conflicto entre lo particular y lo general. En este libro donde dialogan 111 personajes, Neruda aparece con el nombre de Casiano Bastalto y nuevamente es satirizado por de Rokha. Se trata de una exposición dialogada en que los personajes mayormente de extracción campesina, enlazan sus problemas cotidianos con el destino de Chile y del mundo. Aunque se mantienen los temas anteriores, este nuevo texto demuestra la necesidad de continuar aceptando vivir en plenitud a pesar del dolor y de la obsesión de la muerte. Este fresco de personajes tiene como foco dominante el tema de Chile y de su gente, que se expresa por medio de muleros, mineros, prostitutas, huasos, vaqueros, campesinos, "cantoras", pescadores, artesanos y marinos. También aparecen figuras nacionales como el bandido Joaquín Murieta, el dirigente sindical Luis Emilio Recabarren y Neruda. El autor mismo tiene varios alter egos que exponen sus ideas: Juan de Dios Pizarro, Raimundo Contreras, Juan de Dios Alvarado y otros. El sufrimiento de los explotados es un tópico que permite unificar los enunciados que se dan a través del poeta, que con su canto –la épica americana– muestra los verdaderos héroes del continente: los héroes populares. Así, el libro señala de nuevo la aspiración rokhiana de sobrepasar el destino individual en un acto que es perpetuado en la memoria y que también es un mito colectivo.

Son estos años difíciles para el poeta que vende sus libros de puerta en puerta y de ciudad en ciudad, amargado por el dolor y el recuerdo imborrable de su compañera Winétt. En esta última etapa de la obra de Pablo de Rokha, en una América convulsionada por los movimientos políticos de los sesenta, los conflictos estéticos previos se reviven y los valores de lo nacional-popular se refuerzan. Uno de los grandes libros de este tiempo es *Acero de invierno* (1961), formado por diez extensos poemas que incluyen tres estilos y temas primordiales: el de una épica nacional-popular, el de la angustia frente a la muerte y el de los cantos de estilo social. Ya sea cantando al poroto o al campeonato de rayuela, el poeta revive su contacto con las raíces vernaculares que había iniciado con las comidas y bebidas. Hombres, mujeres y objetos se transforman en actos y hechos simbólicos que muestran facetas de la vida humana generalmente incomprendidas por la lírica tradicional. Por otra parte, el "Canto del macho anciano" expresa toda la angustia del Yo degradado por el paso del tiempo y la decadencia social e individual. Se da una lucha moral entre este presente que aniquila y el pasado mitificado por la memoria que lo transforma en un paraíso. El único encuentro posible se produce en un futuro que el poeta canta en imágenes visionarias. Aceptando que la muerte es el destino inevitable del ser humano singular, el poeta busca una trascendencia que le permita sobrevivir y alcanzar un mundo imaginario en donde la historia se transforma en mito.

En los años siguientes, de Rokha reafirma esta posición de compromiso con libros como *Canto de fuego a China Popular* (1963), el texto inédito *China Roja* (1964), escrito después de una invitación a China y *Mundo a mundo: Francia, primer estadio* (1966). Sin embargo, entre los últimos libros el más importante es indudablemente *Estilo de masas* (1965) en el que una vez más el poeta eleva a la categoría de personajes épicos a figuras populares reales o ficticias. Los diferentes poemas de este libro forman una unidad compleja en la que las figuras retóricas y los elementos sintácticos y verbales continúan una línea de escritura previa, pero con ciertos rasgos peculiares. Es así como la repetición de gerundios, participios, sustantivos y epítetos, juegan un papel singular para identificar personajes y espacios. Lo mismo ocurre con la hiperbolización de personajes y lugares, con la gradación de imágenes que se repiten o con las enumeraciones exuberantes. El uso del presente como forma narrativa y las oposiciones entre los tres éxtasis temporales colaboran al contraste y la visión múltiple que presenta el foco rokhiano. El mismo año 1965, de Rokha recibe el Premio Nacional de Literatura, el que le llega demasiado tarde para estimularlo. Dirá que "me llegó demasiado tarde, casi por cumplido y porque creían que ya no iba a molestar más". Durante sus últimos años, ya muy enfermo vive rumiando su resentimiento contra la sociedad oligárquica, aunque sin dejar de lado la espontaneidad y la cordialidad patriarcal que hacen célebre su casa y su familia.

El 21 de marzo de 1968. muere su hijo Pablo y el 10 de septiembre del mismo año se suicida el poeta, justo antes de cumplir Los 74 años, agobiado por problemas económicos, los estados depresivos y las enfermedades. Se unió definitivamente a su ficción poética al poner término a su trayectoria vital del mismo modo que Juan el carpintero de su libro *Los Gemidos*:

Aquí yace "Juan el carpintero"; "vivió setenta y tres años. pobremente, vio grandes a sus nietos menores y amó, amó, amó su oficio con la honorabilidad

del hombre decente, odió al capitalista imbécil y al peón canalla, vil o utilitario, -juzgaba a los demás según el espíritu.

Dejó un libro inédito. "Rugido de Latinoamérica", unas memorias inconclusas y fragmentos de dos libros más: "Infinito contra Infinito" y "Cuero de Diablo". Su poesía había cubierto problemáticas nacionales y mundiales de medio siglo, buscando un puente que uniera dialécticamente las relaciones entre el individuo y la sociedad.

Náin Nomez

** Extracto a la introducción del libro: "Pablo de Rokha: Nueva Antología"; selección y prólogo Náin Nomez; Editorial Sin Fronteras, 1987*

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME: <http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2003 -2006