

Semblanza Poético Musical de Pablo Neruda

Señoras y señores

Lo que ustedes van a presenciar a continuación; Una semblanza poético – musical sobre el laureado poeta chileno Pablo Neruda, es un modesto homenaje en recuerdo del gran profesor y actor de esta universidad, Sr. Danilo Lobo, que ya no está entre nosotros físicamente, pero que dejó un recuerdo imborrable en todas las personas que lo escuchamos recitar, cantar y actuar. Con cariño para ti Danilo.

Semblanza poético musical de Pablo Neruda

Pablo Neruda nace en Parral el 12 de Julio de 1904, hijo de Rosa Nefalí Basoalto y de José del Carmen Reyes Morales. Neruda pierde a su madre cuando tiene un mes de edad.

En 1918 y 1919 publica poemas en la revista "Corre Vuela" y en 1920 adopta definitivamente el seudónimo de Pablo Neruda con el que firma sus primeros libros: "**Crepusculario**" y "**Veinte Poemas de amor y una canción desesperada**".

Esta primera etapa de Pablo Neruda está marcada por la soledad, la tristeza y el amor, el joven poeta se encuentra en plena búsqueda de sí mismo, de un "yo poético", su poesía simplemente tiene el propósito de ser bella y de innovar sentidos asociados con el amor. Es un incansable romántico y un adulator de la mujer, mujer que buscó toda su vida y que en sus comienzos dio a conocer de manera sublime, evoca a la mujer corporalmente en imágenes indiscretas pero, a pesar de eso, su realidad queda dudosa, evasiva; la mujer resulta ser, más que nada, en medio de todo su físico palpable, un símbolo. El poeta es solitario y triste, lleno de cariño no consumado, mostrando un amor que es más violento en la ausencia. Se puede apreciar en estos poemas el uso del arte por el arte, o un propósito representativo del movimiento simbolista; él se da cuenta de que la vida, la atmósfera, y aún la personalidad cambia, pero el amor persiste.

El poeta busca no tanto una mujer para amar, sino su arte, su meta, algo delante de lo cual arder constantemente y seducirse a sí mismo. Es un proceso de transformación del amor que le ocupa y por eso sus poemas son más que meros poemas de amor.

Neruda (recordando la infancia)

Qué bueno es leer, oír música y bañarse en el mar! (recuerda). Ya nada me parece tan urgente, como antes. Ni las ambiciones, ni los logros: Escribir, publicar, ser correspondido por la mujer amada, viajar, sentirse respetado; eso está bien, pero ya no me desvela. He descubierto la importancia de ciertos momentos, de ciertos olores, la maravilla del tacto y la gracia del sonido, la riqueza de ciertas imágenes. Cuando un joven entiende que ha llegado a la edad adulta, inevitablemente recuerda sus primeros años...

- Qué deliciosa fragancia de lilas!

- Cuando siento ese aroma vuelve a ver a mi vecina con sus trenzas largas, mirándome de reojo, en la iglesia...

- Y a lo lejos campanas, canciones, penas, ansias, vírgenes que tenían tan dulces pupilas.

Fragancia

De lilas.

Nefatalí (joven)

- ... no sé de dónde salió, de invierno o río.

No sé cómo ni cuándo,
No, no eran voces, no eran palabras, ni silencio.
Pero desde una calle me llamaba,
Desde las ramas de la noche,
De pronto entre los otros,
Entre fuegos violento o regresando solo,
Allí estaba mi rostro y me tocaba.

Neruda Canta (de poema 20)

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,
y tiritan, azules los astros a lo lejos".
El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como esta la tuve entre mis brazos
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Como no haber amado sus grandes ojos finos.

Neruda Canta

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella

Y el verso cae al alma como al paso el rocío.

(Recitando)

qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche esta estrellada y ella no esta conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuanto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Neruda (se levanta y canta)

Ya no la quiero es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y s tan largo el olvido.
Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa,
Y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche...

En 1943 es nombrado cónsul en Barcelona y en el mismo año pero, en Madrid nace su hija Malva Marina. En 1935 se traslada como cónsul a Madrid y aparece la revista "Caballo verde para la poesía". Un año después se inicia la guerra civil Española, muere su amigo Federico García Lorca.

En 1937 edita **España en el corazón**.

En 1938 es nombrado cónsul para la emigración española, cargo en el cual realiza su mejor poema sacando a refugiados españoles hacia Chile en el **Winnipeg**. En esta época Neruda ya era el poeta comprometido que condenaba el fascismo, defendía la causa republicana y se hermanaba con los seres olvidados y sufrientes. Esta es una etapa de preocupación por el desvalido; por lo social. La tristeza es agobiadora en muchos de sus poemas, el poeta se deja llevar por el dolor y el desaliento, por un sentimiento de desesperación y humillación, es un mundo moribundo en el que profundiza, una civilización en descomposición. Los poemas no producen sino que crean un mundo que no existe fuera de ellos, no solo visto, contemplado, sino concebido por todos los sentidos, evocados como gusto, olor, sensación, sonido. En **Tercera residencia publicada** en 1947, abandonó, aunque no del todo, la angustia existencial de la segunda etapa para cantar con lenguaje sencillo la causa del proletariado. Escrito cinco años después del ingreso oficial del poeta al partido comunista, el poemario más importante de esta época es **Canto General (1950)**. En esta obra calificada por algunos de mural poético hispanoamericano, el chileno recorre la geografía del continente para ofrecer una interpretación de su desarrollo y hacer suyas las luchas de los obreros y los oprimidos. Canto General representa la vida americana, incorporando la cultura, las creencias, y la historia en una colección que intenta fortalecer y celebrar un espíritu y orgullo internacional para las américas.

En 1945 recibe el premio nacional de literatura. En 1949 sale de Chile cruzando la cordillera de los andes por la región austral, producto de una detención que pesaba en su contra por el discurso "**yo acuso**" pronunciado en el senado.

Neruda vivió como un combatiente que enarboló el arma de la palabra y el arte. En su vida y obra se materializa la dialéctica de la vida humana en sus dobles elementos de soledad y de relación social.

Neruda

Ya vienen

Por la puerta

De Madrid, los moros

Entra Franco con su carro de esqueletos,

Nuestros amigos

Muertos, desterrados.

Delia, entre tantas hojas

Del árbol de la vida,

Tu presencia

En e fuego,

Tu virtud.

De rocío:

En el viento iracundo

Una paloma.

Mi casa era llamada

la casa de las flores

porque por todas partes

estallaban los geranios!

Y una mañana todo esta ardiendo.

Yo vivía en un barrio

De Madrid con campanas,

Con relojes, con árboles ...

Y una mañana

Las hogueras salían de la tierra

Devorando seres

Ahora:

Venid a ver la sangre por las calles,

Venid a ver

La sangre por las calles,

Venid a ver

La sangre por las calles!.

La última etapa de Pablo Neruda se caracteriza por un regreso al intimismo, esta etapa se inicia con la publicación de "**Estravagario**" (1958), colección donde predominan los ambientes irreales, la vuelta al pasado y el tono meditativo. Su poemas muestran una ternura melancólica parecida a la de "**Los Versos del Capitán**", otra obra de importancia son los cinco volúmenes del "**Memorial de Isla Negra**" (1964), los cuales constituyen un recorrido biográfico donde el poeta recreó sus experiencias infantiles, su época de juventud, su viajes, su compromiso político, todo ello tocado ahora por la melancolía.

Aquí en la isla

El mar

Y cuánto mar

Se sale de sí mismo
A cada rato,
Dice que sí, que no,
Dice que no, que no, que no,
Dice que sí en azul,
En espuma, en galope
Dice que no, que no.
No puede estarse quieto....

Húmedo el corazón, la ola
Golpea pura, certera, amarga.
Dentro de ti la sal, la transparencia, el agua se repiten ...
Océano,
Bella es tu voz, de sal y sol tu estatua,
Pero para el hombre es mi canto.

Tarde con las estrellas
Abiertas en el frío
Abrí la puerta

El mar galopaba en la noche.

En 1971, recibe el 21 de octubre en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura y estas son las últimas palabras del discurso de agradecimiento a este premio:

Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida y, antes de reiterar la adoración hacia el individuo como sol central del sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día.

Porque creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía.

Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: A l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides Villes. (Al amanecer, armados de una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades).

Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi bandera.

En conclusión, debo decir a los hombre de buena voluntad, a los trabajadores, a los pobres, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará a luz, justicia y dignidad a todos los hombres.

Así a la poesía no habrá cantado en vano.