

Aristas de la poesía revolucionaria en Centroamérica: el cristianismo, la muerte y la nación en las obras de Cardenal, Dalton y Castillo.

Eduardo González Ayala¹

Recepción: 15 de agosto de 2008 / Aprobación: 1 de diciembre de 2008

Resumen

El presente artículo lleva a cabo una reflexión sobre ciertos tópicos esenciales de la poesía revolucionaria centroamericana, buscando determinar características intrínsecas en relación a los discursos presentes en los poemarios, por ejemplo el cristianismo, la muerte, y la nación. Para tal efecto, se toman como fuentes principales las obras de Ernesto Cardenal, Roque Dalton y Otto René Castillo, así como investigaciones en torno al trabajo de dichos autores, utilizando como método el análisis de texto literario aplicado a los trabajos poéticos. Se concluye que los criterios para definir cierta poesía como “revolucionaria” dependen principalmente de su estilo, no obstante, el proceso revolucionario permeó fuertemente la obra de los poetas aludidos y coadyuvó a que su labor se difundiera y marcara una renovada forma de escribir poesía en Centroamérica.

Abstract

This article is a reflection on essential topics of the Central American revolutionary poetry. It seeks to determine intrinsic characteristics of the discourses within this literature such as Christianity, death and nation. The verses of the well acknowledged Central American writers Ernesto Cardenal, Roque Dalton and Otto René Castillo, as well as prior investigations on their works, are taken as main source of information, applying the analysis of literary text to their poetical works. It is concluded that, although the criteria needed to define any poetry as “revolutionary” depend mainly on its style; the revolutionary process strongly permeated Central American poets, facilitated the diffusion of their work and pointed out a new current of poetry in the region.

1 Profesor de la Sede de Occidente y Egresado de la Maestría Centroamericana en Historia, ambas de la Universidad de Costa Rica. Correo Electrónico: edgonaster@gmail.com

Palabras clave

Poesía / revolución / Centroamérica / cristianismo / nación.

Key Words

Poetry / revolution / Central America / Christianity / nation.

Introducción: poesía en tiempos de opresión

En la segunda mitad del siglo XX, hasta la década de 1980, la mayor parte de países centroamericanos se vieron afectados por enfrentamientos entre grupos insubordinados y elites gobernantes. La región ha presentado históricamente elevados niveles de autoritarismo, y los procesos tendientes a favorecer reformas democráticas no fueron bien vistos por los sectores dominantes, "...que tuvieron que recurrir cada vez más a la violencia y la exclusión política para lograr mantener su poder."²

Estos niveles de violencia posibilitaron que los grupos disidentes articularan diversas formas de protesta, hasta llegar a la lucha armada en momentos en que lo consideraron necesario. No obstante, también es posible considerar la intervención de ideas y políticas externas, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, como un detonante de los enfrentamientos acaecidos en esos años en Centroamérica. Sin embargo, no sólo la represión estatal o la influencia foránea favorecieron la aparición de movimientos insurgentes, por lo que en el análisis de factores causales no se deben privilegiar únicamente las nociones de clase o *dependencia*.³

Las condiciones estructurales de los países centroamericanos coadyuvaron para que la revolución fuese tomando un carácter tangible, como mecanismo viable para recuperar la dignidad de amplios sectores de la población ante los abusos gubernamentales. En este contexto, la producción literaria y específicamente la obra poética se tiñó de un matiz donde destacaron temáticas relacionadas con la lucha por la revolución y por la patria.

Al tratar de integrar elementos como la literatura, el arte y las dimensiones culturales del proceso, algunos autores van más allá de las teorías ya existentes sobre lo acontecido en Centroamérica, tomando en cuenta la realidad compleja en cada uno de los países, para postular que la región es más que un labo-

2 Rojas, Manuel. 1994. "La política". En: Pérez Brignoli (ed.) *Historia general de Centroamérica*. Tomo V, San José, FLACSO, 1994. p. 87.

3 Goodwin, Jeff. *No other way out: states and revolutionary movements: 1945-1991*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 145.

ratorio de teorías sobre la revolución, pues también existen problemáticas estructurales que definen o articulan ciertos proyectos en Centroamérica, mismos que se van reflejados en los temas y estilos literarios en un determinado periodo.

De esta forma, la existencia de regímenes autoritarios excluyentes fue una de las condiciones que propició el surgimiento de las guerrillas, más no la única. Es necesario entonces tomar en cuenta momentos de ruptura dentro de las sociedades, donde es factible dilucidar el peso que tuvo la violencia, en algunos casos sistemática, de las elites hacia los grupos subalternos –estudiantes, campesinos, intelectuales, escritores, entre otros–, así como regímenes políticos tan cerrados que hacían común el fraude electoral y los casos de corrupción, y obstruían la participación política a los grupos no tradicionales.⁴ Estas son temáticas que son abordadas profusamente por los poetas que escriben notoriamente en contra de los regímenes dictatoriales de sus países.

En este contexto, es válido preguntarse qué papel jugaban las manifestaciones culturales dentro del marco del proceso revolucionario, y más específicamente, cómo y de qué forma la literatura estaba interrelacionada con los intereses de los diversos grupos o permitía a éstos difundir y dar continuidad a sus planteamientos políticos.

Interesa en este caso la poesía, inmersa en una realidad compleja que empapa su producción, difusión y recepción, a la vez que es capaz de influenciar sus temáticas. Por lo tanto, se pretende en este artículo visualizar y profundizar en algunos ejes temáticos relacionados con la poesía que se produjo en los tiempos de la revolución en Centroamérica, para dilucidar cómo estos temas reflejaban el momento histórico, y en qué medida su producción podía influenciar los hechos que se vivían. Por otra parte, el espacio temporal de análisis abarca las décadas de 1960, 1970 y 1980, periodo en el cual los escritores centroamericanos desarrollaron el corpus poético que es objeto de estudio.

En el meollo de esta cuestión, destaca la denominación *poesía revolucionaria* como una categoría que se utiliza en el análisis literario, y que en la presente investigación, sirve como elemento central de debate para esclarecer ciertos criterios en torno a su utilización, así como los espacios literarios –junto a los procesos históricos– que designa.

Siguiendo a Iffland, la categoría poesía revolucionaria hace referencia a "...una poesía que aboga más o menos abiertamente por un cambio profundo de las estructuras económicas, políticas y sociales de un país...".⁵ Entendida así, existen ciertos elementos de tema y forma comunes a

4 *Ibid.*, p. 158.

5 Iffland, James. 1994. *Ensayos sobre la poesía revolucionaria de Centroamérica*. San José, EDUCA, p. 12.

este tipo de poesía, los cuales permiten un acercamiento al periodo mediante la producción poética.

Los poetas que se circunscriben dentro de este grupo se identifican sin ambages como revolucionarios, y sus obras reflejan la lucha política desde una variedad de ejes temáticos, algunos de los cuales serán abordados en este estudio. Conviene destacar que los poetas escogidos para este análisis son Ernesto Cardenal, Roque Dalton y Otto René Castillo, quienes se consideran fundamentales en el desarrollo de la poesía en sus respectivos países durante el periodo revolucionario, ya que cuando se hace referencia a este tipo de poesía, dichos autores son destacados constantemente y los estudios sobre el tema privilegian el análisis de sus obras.⁶

Por ello se aborda la obra de estos escritores, así como críticas e interpretaciones acerca de su poesía. Interesa comprender si la etiqueta de revolucionarios les ha sido “impuesta” a causa de su militancia y su acción política, o si más bien es posible detectar elementos comunes, estilísticos y temáticos, en sus escritos, que permitan cimentar la denominación *poesía revolucionaria centroame-*

6 Los poemarios que son objeto de análisis en el artículo se enuncian a continuación. De Ernesto Cardenal: *Salmos*. Managua, Ediciones el Pez y la Serpiente, 1976; *La noche iluminada de palabras*. Managua, Ediciones Nicarao, 1991; *El estrecho dudoso*. Madrid, Gráficas Muriel. 1994. De Roque Dalton: *Antología mínima*. San José, EDUCA, 1998; *Poemas clandestinos*. San Salvador, Talleres Gráficos UCA, 1999. De Otto René Castillo: *Informe de una injusticia. Antología poética*. San José, EDUCA, 1975.

ricana mediante la ruptura con tendencias anteriores y la construcción de nuevos espacios a través de estilos y textos cuyo primordial insumo es la militancia política.

Revolución y cristianismo

Los procesos revolucionarios en Centroamérica estuvieron marcados por las ideas y prácticas de la llamada *teología de la liberación*, que predicaba una relativa libertad individual ante los dogmas y una redefinición de la justicia social, en contextos ampliamente desiguales y represivos.

Esta influencia llegó también a la poesía, y es notoria en el caso de Ernesto Cardenal, quien ha sido visto como el poeta que vinculó más fuertemente un estilo de escritura combativo con las ideas cristianas, dada su formación como sacerdote. De esta forma, logró integrar temas bíblicos y de redención a su poesía acometedora y de denuncia, como se evidencia de su colección de poemas *Salmos*: “...porque no eres tú Dios amigo de los dictadores ni partidario de su política”.⁷

Con un talante tan particular, Cardenal se convirtió en uno de los escritores más importantes de Nicaragua, tanto así que fue nombrado Ministro de Cultura en la década de

7 Cardenal, Ernesto. *Salmos*. Managua, Ediciones el Pez y la Serpiente, 1976, p. 13.

1980 durante el gobierno sandinista. Llegó a ser prácticamente un profeta para el sandinismo,⁸ pues la literatura fue un proyecto político y cultural de primer orden para Daniel Ortega y la cúpula del partido, que la visualizaba como un mecanismo para llegar a la población, por ejemplo, mediante los llamados talleres de poesía, los cuales tenían la intención de:

“...representar en mayor medida la abundante producción poética popular, que en el contexto revolucionario constituía, ante todo, un fenómeno dirigido por una parte de las élites letradas, y orientado por ciertos prejuicios idealistas sobre quién es el nicaragüense.”⁹

Este pretendido desarrollo literario estuvo usualmente sesgado a causa de la militancia de los escritores en el partido, pues casi todos trabajaban en las instituciones del FSLN, situación que conllevó importantes niveles de adoctrinamiento y la ausencia de una autocrítica que planteara de qué forma esta realidad podía incidir en la producción literaria en forma de autocensura, por temor a expresarse en contra del gobierno.¹⁰

8 Aguirre, Erick. “Ernesto Cardenal: ¿profeta en su tierra?” *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea], 2005. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/ernesto.html> [Consulta: julio 2008].

9 Delgado, Leonel. *Márgenes recorridos: apuntes sobre procesos culturales y literatura nicaragüense del siglo XX*. Managua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 2002, p.163.

10 Wellinga, Klaas. *Entre la poesía y la pared. Política cultural sandinista, 1979-1990*. Amsterdam, Thela Publishers, 1994, p. 144.

Es interesante ligar estas políticas tendientes a impulsar la producción literaria popular, con los objetivos estilísticos y temáticos de Cardenal al estimular los talleres de poesía, en los cuales pretendía hacer interiorizar ciertas reglas a los escritores jóvenes. Dichas directrices tienen mucho que ver con el estilo coloquial y directo que es posible apreciar en sus poemas:

*“Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no era su verdadero nombre...”*
*“...Señor en este mundo contaminado de pecados y radiactividad
Tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda...”¹¹*

En el anterior poema titulado *Ora-ción por Marilyn Monroe*, se evidencia la crítica sin rodeos a un estilo de vida vacío proveniente del exterior, intruso de la tradición nicaragüense que defiende Cardenal y a la vez ajeno a los principios cristianos, por lo que es necesario interpelar a Dios por el perdón de una persona que refleja todo un estilo de vida ante el cual el poeta se posiciona fuertemente en contra.

La línea de Cardenal se basa en la crítica tanto del liberalismo como del materialismo, al considerarlos al fin y al cabo ideologías mundanas, incapaces por tanto de afrontar los problemas nicaragüenses. El apego a

11 Cardenal, Ernesto. *La noche iluminada de palabras*. Managua, Ediciones Nicaraao, 1991, p. 185.

lo terrenal se considera antagónico al proyecto cristiano y al ideal revolucionario de igualdad, como se muestra en el poema “*Las riquezas injustas*” (Lucas 16,9):

“...no creáis tampoco que en el Estado Comunista Perfecto las parábolas de Cristo ya estarán anticuadas y Lucas 16,9 ya no tendrá validez y ya no serán injustas las riquezas y ya no tendréis la obligación de repartir las riquezas!”¹²

La reivindicación de las escrituras cristianas es común en Cardenal; más aún, el cristianismo como forma de vida se considera análogo a la revolución. Se evidencia entonces que la emancipación de los gobiernos opresores sólo puede venir aparejada a una liberación de los pecados terrenales; en este punto la *resurrección*¹³ cristiana cobra relevancia, pues la sociedad en su conjunto necesita “resucitar” y llevar a cabo las transformaciones requeridas para alcanzar justicia social.

De esta forma, la revolución es santificada, y adquiere un propósito cuasi-divino basado en un principio universal de justicia; la revolución es justa, al igual que Dios:

“Tú eres quien juzga a las grandes potencias Tú eres el juez que

12 *Ibid*, p. 196.

13 Elías, Eduardo. “Cristianismo y liberación a través del texto poético: el caso de Ernesto Cardenal”. En: Román y McCallister (eds.). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, 1999, p. 200.

juzga a los Ministros de Justicia y a las Cortes Supremas de Justicia.”¹⁴

La historia se convierte en una profecía en la que irremediablemente la revolución ha de triunfar, como ha de prevalecer asimismo la justicia divina por sobre las instituciones humanas. El relato bíblico es dotado de un trasfondo político, de compromiso y lucha social, donde el paraíso se convierte en un medio alcanzable a través del proceso revolucionario, algo por lo que no hay que esperar indefinidamente, sino que es posible construir cotidianamente mediante el compromiso. Además, según Cardenal, dicho paraíso existió antes y se perdió con la llegada de los europeos en el siglo XVI, donde desestructuraron violentamente las formas de vida de las sociedades indígenas.

Vivir luchando y morir luchando

Una de las temáticas importantes que articula este tipo de poesía, es la noción de la muerte; ésta se desarrolla en ocasiones como una *metanarrativa*, que se vincula con la esperanza en un futuro mejor. En algunas poéticas el fallecimiento puede adquirir una connotación colectiva, por ello el autor debe encontrar alguna forma de reconciliarse con la muerte, lo que hace aún más impe-

14 Cardenal. *Salmos*, p. 15.

riosa la necesidad de proyectar una visión esperanzadora del porvenir, en la cual la muerte sea algo aguantable, pero que a la vez debe confrontarse y contrastarse a esa vida revolucionaria que conlleva grandes peligros.

El poema *Maneras de Morir* de Roque Dalton es enfático en este sentido, al contraponer la lucha armada defendida por el Che Guevara, que lo llevó a la muerte en Bolivia, con el proceso democrático mediante el cual el socialismo subió al poder en Chile en la década de 1970, el cual desembocó en un golpe de Estado y la imposición de un gobierno dictatorial que acabó con la vida de miles de personas:

*“Piense el lector en lo que nos dirían si pudieran hablarnos de sus experiencias los muertos en nombre de cada concepción.”*¹⁵

El poeta se posiciona en este punto a favor de una de las concepciones, la de la lucha armada que se considera el camino idóneo, y desacredita la opción pacifista chilena, donde “...los muertos pasan ya de 30 mil.”¹⁶ La senda de la revolución pasa por la confrontación directa y no por medidas tenues, independientemente de que este posicionamiento conlleve arriesgar constantemente la vida. Esta postura significa un alineamiento hacia un marxismo que permite esclarecer la importancia de la

¹⁵ Dalton, Roque. *Poemas clandestinos*. San Salvador, Talleres Gráficos UCA, 1999, p. 49.

¹⁶ *Ibid.*

moral en sociedades con gobiernos corruptos y represivos.¹⁷

Por otro lado, fallecer puede tener una connotación diferente para el poeta; la muerte puede ser sinónimo de encarcelamiento, en cuyo caso la muerte social de la prisión esta ligada a “...la soledad, con su acompañamiento de nostalgia y de angustia, la solidaridad con los seres miserables que comparten el reducido universo carcelario, la presencia acechante de la muerte suplicada...”¹⁸

En esta interpretación, la vida misma puede ser un suplicio a causa de un encarcelamiento, producto precisamente de la militancia política. Aún más, desde el nacimiento la realidad no es agradable y por tanto la vida del militante está siempre truncada, tal y como lo expresa el poema *Todos* de Dalton:

*“Todos nacimos medio muertos en 1932 sobrevivimos pero medio vivos cada uno con una cuenta de tres mil muertos enteros”*¹⁹

Vivir es toda una osadía que se compara con la muerte, puesto que los errores del pasado –el autor alude a la matanza de indígenas perpetrada por el gobierno salvadoreño en

¹⁷ Lara, Rafael. “En las manos un pequeño país. Política y poética en El Salvador (1884-2004)”, *Inter Sedes*, Vol. 4, No. 6, 2003, p. 25.

¹⁸ Pailler, Claire. *Mitos primordiales y poesía fundadora en América Central*. París, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1989, p. 133.

¹⁹ Dalton, Roque. *Antología mínima*. San José, EDUCA, 1998, p. 162.

1932– se materializan en el presente y representan una carga para toda la sociedad, pero particularmente para aquel escritor comprometido en la lucha revolucionaria. El cuerpo es entonces representado como carcelero, como aquello que impide trascender y llegar a ese ideal humano aparejado a una sociedad más equitativa.

La muerte puede ser también interpretada como un retorno a un estado primigenio, como un regreso a las raíces, donde el ser humano vuelve a la tierra de donde salió. Esta esperada reunión con *Natura* es una muestra de que el universo se encuentra en regeneración constante, y aquí se impregna la poesía de esa mitología indígena que privilegia el culto a la tierra.

La naturaleza y la fertilidad adquieren un valioso significado en la obra poética de Otto René Castillo, pues su partida alude indirectamente a su propio deceso, momento en el cual experimentará una metamorfosis pero continuará viva su lucha:

*“Ahora soy el abandonado, la hoja que cae del árbol toda llena de otoño...”*²⁰

De esta forma, la defunción ya no será motivo de tragedia, simplemente un traspaso de energía que permitirá continuar por correcta senda la lucha revolucionaria. Más aún, la muerte adquiere sentido si a través de ella

se logra servir a la revolución; en última instancia, la misma naturaleza se encargará de hacer pervivir el legado del poeta y sus ideas, aún después de la muerte:

*“Mañana me amarán los ríos por haber pegado propaganda en la noche de la patria: Ellos se encargarán de recordar mi nombre.”*²¹

En el campo metafórico esta poesía lleva impregnadas las imágenes del duelo como ineludibles, por lo tanto el escritor interioriza la idea del *autosacrificio*, entendiendo que la sangre de muchos revolucionarios es necesaria para construir una sociedad mejor, y que un eventual deceso servirá a la causa, por lo que el poeta continuará de alguna manera vivo mientras sus ideales, por los que ha luchado cotidianamente, pervivan.

La expectativa de un futuro prometedor llena ese vacío que provoca la muerte, en tanto dicho porvenir se identifica con la capacidad del pueblo de obtener mejores condiciones a través de la revolución. Sin embargo, esto no implica que la injusticia del asesinato no deba ser denunciada:

*“¡Han matado! ¡Han matado hombres que solían amar la salida del sol, besar la semilla de la brisa, acunar la caída del crepúsculo, besar en la frente a sus hijos morir por la vida de una rosa, pelear con la hoz por el pueblo...”*²²

²⁰ Castillo, Otto René. *Informe de una injusticia. Antología poética*. San José, EDUCA, 1975, p. 333.

²¹ *Ibid*, p. 165.

²² *Ibid*, pp. 188-189.

La vida del poeta está también marcada por el homicidio de muchos de sus compañeros que han expirado en el combate, defendiendo sus ideales. Estas denuncias hechas verso reflejan el estilo coloquial de Castillo, quien escribe como si se tratara de una conversación o un reclamo dirigido a una tercera persona, a quien se intenta concienciar sobre la importancia de los caídos.²³

En consecuencia, la muerte sigue teniendo vigencia en la vida de los sobrevivientes. Esta presencia de las víctimas en la cotidianeidad revolucionaria se convierte en aliciente para continuar luchando bajo condiciones muy difíciles, de tal suerte que el amigo caído se santifica y se ensalza como un héroe y un arquetipo:

“Esta actitud hacia los muertos, los eleva a un nivel supra-humano y heroico, a un lugar privilegiado en el santoral popular. (...) sus cualidades humanas, su práctica intelectual y su visión crítica ante ese mismo proceso revolucionario quedan opacadas, borradas de la historia.”²⁴

La idealización del personaje caído lo presenta como invencible, y oculta

²³ Lobo, Roxana. *Poesía social centroamericana: dos casos concretos: Otto René Castillo y Ernesto Cardenal*. San Ramón, Sede Occidente UCR, 1993, p. 9.

²⁴ Cortez, Beatriz. “La estética pasional en la poesía de Roque Dalton, Róger Lindo y Miguel Huezco Mixco.” *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2004. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n08/articulos/estetica.html> [Consulta: julio 2008].

sus defectos y malos ratos en la vida revolucionaria. Sin embargo, el escritor es consciente de que su muerte puede darse en cualquier momento, pues la revolución es *un Dios que requiere sacrificios*. Pero también sabe que alguna memoria quedará de él, a través de sus versos, que hacen premonición de ese “mañana triunfante”, donde será recordado como un mártir de la patria.²⁵

La nación del poeta

Este tipo de poesía conlleva implícita o explícita una concepción de la nación por parte de los autores, lo cuales hacen referencias constantes a la patria en sus poemas, entablan conversaciones con “ella” y la visualizan en muchos casos como madre, hermana, compañera o amante, necesitada de ser defendida ante las agresiones de aquellos que la denigran con sus actuaciones.

Es significativo el caso de Roque Dalton, quien modificó los *relatos tradicionales* de la patria y propuso en cambio una reconstrucción igualmente subjetiva, comprometida pasional e ideológicamente con el presente, es decir, con la coyuntura revolucionaria que se perfilaba en el horizonte y que permitiría reconstruir la sociedad, como se demuestra en el Poema *El Salvador será*:

²⁵ Iffland, *Op.cit.*, p. 210.

*“El Salvador será un lindo y (sin exagerar) serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen lo peinen lo talqueen le curen la goma histórica lo adecenten lo reconstruyan y lo echen a andar.”*²⁶

Dalton se preocupa por recuperar las raíces históricas y culturales salvadoreñas, en un país con una fuerte carencia de tradición historiográfica. Sin embargo, aquí también se da una reelaboración, con un carácter muy particular, opuesto al nacionalismo oficial. De esta forma, la reconstrucción de la identidad nacional mediante la literatura dio un vuelco hacia la revolución, por lo cual “...no es de extrañar que en sus reflexiones acerca de la cultura, la identidad y la historia salvadoreñas el factor emocional privara por encima del análisis científico.”²⁷

En su recuento del pasado, Dalton insistió en subrayar aquellos aspectos prohibidos por la oligarquía, rescatando héroes y episodios ocultos o deformados por la mitología liberal, como ocurre en su obra *Las Historias Prohibidas de Pulgarcito*.²⁸ El rescate de estos próceres de la patria salvadoreña se realizó con el

objetivo de restituirles su dignidad e incorporarlos a la nueva narrativa que configuraría una imagen histórica de El Salvador, no a través de historiadores profesionales, sino gracias a la obra de literatos.

Se desarrolló entonces una historia salvadoreña que presentó como una de sus características principales, el dedicarse a la propaganda de ciertos sectores de izquierda que se encontraban en boga en aquel momento, los cuales a su vez desdeñaban a los escritores mayores y a los dirigentes sindicales a quienes no consideraban comprometidos socialmente. Irónicamente, estas rencillas al interior de la izquierda conllevaron al asesinato del propio Dalton en 1975.²⁹

En el caso guatemalteco, es significativa la dificultad para articular un proyecto de nación viable que aglutine a la mayoría de la población bajo un mismo imaginario. Tal vez por eso la obra del poeta Otto René Castillo se considera más *centroamericanista*,³⁰ capaz en gran medida de trascender los limitados espacios nacionales, aunque quizá esto tenga que ver también con ese remanente histórico unionista presente tradicionalmente entre los políticos e intelectuales guatemaltecos.

26 Dalton. *Antología mínima*, p. 192.

27 Vázquez, Mario. “País mío no existes”. Apuntes sobre Roque Dalton y la historiografía contemporánea de El Salvador.” En: *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2005. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/pais.html> [Consulta: julio 2008].

28 Dalton, Roque. *Las historias prohibidas de Pulgarcito*. México D.F., Siglo XXI Editores, 1974.

29 Huezco, Miguel. *La casa en llamas. La cultura salvadoreña a finales del siglo XX*. San Salvador, Ediciones Arcoiris, 1996, p. 43.

30 Zimmerman, Marc. *Literature and resistance in Guatemala: textual modes and cultural politics from El Señor Presidente to Rigoberta Menchú*. Athens, Ohio University Center for International Studies, 1995, p. 276.

A pesar de ello, la apelación patriótica está muy presente en su lírica, lo cual se evidencia en poemas como *En verdad, no conozco tu risa*:

*"Morena patria mía
de ti yo no conozco
la más simple sonrisa."*³¹

El sufrimiento de la patria está constantemente presente en esta poesía, como un lastre que es necesario superar y del cual hay que desprenderse mediante la unión nacional, en contra de la explotación y las injusticias. Dicho discurso tiende a la unificación y trata de invisibilizar las diferencias identitarias de Guatemala.

Con este estilo coloquial de escritura se cimienta una visión de la patria que desemboca en un clima emotivo, en el cual su rescate depende de la militancia y de las ideas. El lenguaje usado por Castillo alude a las realidades humanas esenciales, la fe en el futuro y en sí mismo, en función del discurso patriótico que abandera el civilismo como opción ante la represión estatal.³²

En esta poética es donde se puede apreciar con mayor facilidad la identificación de la patria con un modelo femenino a quien se le profesa

31 Castillo, *Op. Cit.*, p. 76.

32 Morales, Mario Roberto. "La ideología y la lírica de la lucha armada. Análisis de sentido en la producción significativa de un conjunto literario guatemalteco: Otto René Castillo y Roberto Obregón. 1960-1970". *Tesis de Maestría en Sociología*. Universidad de Costa Rica, 1990, p. 284.

algún grado de amor; usualmente la nación es comparada con la figura materna:

*"A ti acudo, a tu rostro de madre, para morir contigo si me toca morir, para vivir contigo si me toca vivir."*³³

Se imagina una patria ancha, inclusiva, protectora y cariñosa, capaz de albergar a todos sus hijos a pesar de las dificultades; la imagen de la patria es la de una mujer, en ocasiones el ser amado a quien se le promete una vida mejor después de la lucha; un combate que libran ambos, la patria y el poeta, y aunque el riesgo de la muerte sigue presente, la obra se caracteriza por dejar latentes aristas de esperanza en el porvenir.

Por otra parte, la noción de patria en la obra de Ernesto Cardenal alude constantemente a una nación que tiene como cimiento el encuentro de las sociedades prehispánicas con el mundo europeo; en este sentido, las temáticas indígenas evidencian la confrontación entre dos cosmovisiones y la violencia que conlleva tal enfrentamiento:

*"Y los hizo juzgar por consejo de guerra. La sentencia del consejo: ser quemados vivos. Se encendió la hoguera en el campamento y en presencia de todos los príncipes de la familia real que lloraban, fueron quemados vivos."*³⁴

33 Castillo, *Op. Cit.*, p. 69.

34 Cardenal, Ernesto. *El estrecho dudoso*. Madrid, Gráficas Muriel, 1994, p. 71.

No obstante, el poemario no revela únicamente una condena hacia las actitudes y prácticas de los españoles, sino que en su conjunto brinda una perspectiva *mestiza* de la nación nicaragüense, en la cual se exalta el mundo indígena y se representa como un complemento que debe necesariamente imbricarse al componente español. De esta forma, ambas culturas se retroalimentan:

*“...viene a Castilla y cuenta de los mameyes, que saben a melocotones y a duraznos, o mejor que duraznos, y huelen muy bien y son de más suave gusto que el melocotón...”*³⁵

Con esta poética, Cardenal “...se coloca en una posición de mediación entre el sujeto subalterno y el poder hegemónico...”,³⁶ desde la cual visualiza las posibilidades de reconciliación entre las dos esferas que para él conforman la sociedad nicaragüense. La cultura indígena es rescatada como un insumo para una sociedad mestiza que ha sido dirigida por los descendientes de los españoles.

Otros poetas como Pablo Antonio Cuadra refieren más bien a la mezcla criollo-mestiza de la sociedad nicaragüense, con lo cual se evidencia un desfase con el pasado indígena, al reelaborar los códigos y mitos para entender dicha cultura, desde el presente.

Cardenal por su parte reivindica a las culturas prehispánicas median-

te una poesía que rescata su saber y formas de vida,³⁷ elaborando una amalgama a su conveniencia de la tradición cristiana con un indigenismo que tiende a disimular la imposición social, económica y religiosa de los europeos sobre las culturas indígenas, que tuvo lugar de forma excesivamente violenta, en pro de articular un discurso nacional conciliador.

¿Se puede hablar entonces de una poesía revolucionaria centroamericana?

Es bastante complejo encasillar la obra de ciertos poetas con la etiqueta de poesía revolucionaria, sobre todo porque éstos presentan entre sí divergencias importantes en cuanto a su pensamiento e incluso en relación a su acción política. Para ejemplificar lo anterior, este tipo de poesía ha sido usualmente clasificada de diferentes formas y recurriendo a términos similares:

*“Entre las más frecuentes encontramos “comprometida”, “social”, “de protesta”, “rebelde”, “testimonial”, “política” y “revolucionaria”. Todas tienen su dosis de acierto, tomando en cuenta la efectiva variedad de esta poesía.”*³⁸

37 Entre los trabajos poéticos de Cardenal que exaltan la importancia de las culturas indígenas se pueden mencionar: *Los ovnis de oro. Poemas indios* y *El estrecho dudoso*.

38 Iffland, *Op.cit.*, p. 12.

35 *Ibid*, p. 64.

36 Aguirre, *Op. Cit.*

Se nota aquí la complejidad de la definición; Iffland da por descontado que sí existe dicha categoría y la utiliza en su análisis, a pesar de la multiplicidad de términos con que se la designa. Sin embargo, es posible hablar también de otras categorías, como por ejemplo *poesía de izquierda* o *poesía de resistencia*,³⁹ esta última referente a movimientos literarios que tuvieron lugar como respuesta a sistemas hegemónicos, en los cuales no se buscaba una liberación “total”.

Es posible incluso hablar de una poesía burguesa o “cultura”,⁴⁰ ya que algunos escritores del periodo tuvieron la oportunidad de realizar estudios superiores y de viajar, como el caso de Cardenal a Estados Unidos y Castillo a Alemania; a pesar de ello, ¿puede ser esta poesía catalogada como revolucionaria? ¿O entraría en contradicción con el carácter *desde abajo* de la revolución? Conviene recordar que el esfuerzo de los talleres de poesía auspiciados por el sandinismo, iba en la dirección de democratizar no solamente el consumo, sino la producción misma de la literatura, incentivando la participación popular en la creación poética.⁴¹

39 Zimmerman, Marc. “El papel de la poesía en Centroamérica.” En: Román y McCallister (eds). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, 1999, p. 280.

40 Beverley, John. “Algunos apuntes sobre la relación literatura-revolución en el caso nicaragüense”. En: Román y McCallister (eds). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, 1999, p. 21.

41 Cuevas, Rafael. *Traspasado florecido. Tendencias de la dinámica cultural en Centroamérica (1979-1990)*. Heredia, EUNA, 1995, p. 102.

La dificultad para establecer una diferenciación clara entre estas definiciones y la llamada poesía revolucionaria, no demerita la necesidad de comprender la obra y el contexto de aquellos poetas que dieron un renovado énfasis a la poesía durante el periodo, comprometiéndose no sólo a través de la literatura, sino también personalmente, con la causa revolucionaria. Desde este punto de vista, una compartimentación muy cerrada se vuelve problemática, esto porque ¿en qué medida la categoría de poesía revolucionaria se creó básicamente a partir de la militancia política de los autores, y no a través de criterios estilísticos o temáticos propiamente, que permitieran su clasificación?

En el caso de la poética de Dalton, durante el periodo de las guerras civiles fue leída básicamente como poesía revolucionaria, y este encasillamiento provocó que no se valoraran otras facetas del autor; sus dimensiones propiamente artísticas y la parte humana de la obra fueron en gran medida obviadas.

Es en este punto donde el concepto de poesía revolucionaria empieza a reflejarse en la forma de escribir, es decir, se manifiesta como un estilo literario. Lo anterior plantea la necesidad de no pensar únicamente en el contexto de enfrentamiento, pues

“...lo verdaderamente revolucionario en literatura no es el tema o el mensaje, sino el lenguaje. Roque Dalton dio la pauta en América Latina en cuanto a la desmitificación

de la revolución a través del lenguaje (...) lo revolucionario no está en lo que se dice, sino en cómo se dice."⁴²

Cobra entonces particular importancia el estilo de la poesía revolucionaria, que tiende a privilegiar el lenguaje coloquial, describiendo sin demasiados retoques literarios diferentes realidades que al poeta le corresponde afrontar. Este estilo coloquial prima en la obra de Dalton y Castillo, quienes escriben directamente en contra de un sistema represivo utilizando una poesía de denuncia cuyo mensaje es franco y a la vez deja explícitos los grandes conflictos personales del poeta.

Dicha característica de la escritura se evidencia también en su carácter testimonial, pues alude a las vivencias de los autores, está inspirada en sus testimonios y en su cotidianidad. En el caso de Cardenal, es posible notar además una tendencia *exteriorista*, que se manifiesta con fuerza en aquellos poemas que critican el estilo de vida estadounidense; algo similar ocurre con Castillo y sus constantes remembranzas de una añorada Alemania.

De esta forma, aunque autores como Castillo y Cardenal sean en ocasiones ubicados en movimientos literarios como el modernismo

y la vanguardia,⁴³ es plausible notar en sus poemas un alejamiento de estas tendencias, sobre todo si se contraponen a los trabajos de poetas que constituyen el canon de dichas corrientes en Centroamérica, cuyo arquetipo fue Rubén Darío. Es decir, la poesía revolucionaria tiende a privilegiar ciertos estilos literarios que permiten diferenciar a los autores analizados de los movimientos literarios precedentes, a pesar de que sus obras conserven características de los mismos.

Aquí se define un criterio de clasificación que tiene que ver con la forma de escribir poesía. Es muy plausible pensar que la revolución no fue la única idea en la cabeza de los poetas a los que se hace referencia en este análisis; sin embargo, es aún más verosímil la apreciación de que el periodo en estudio fue convulso y obligó a muchos escritores a ser partícipes de la lucha, por la vía armada o institucional. En esta medida, además de su aporte estilístico y temático, dicha poesía puede considerarse revolucionaria, pues permite hacer una radiografía del pensamiento de la época entre ciertos sectores comprometidos con un cambio político y social significativos.

⁴² Shade, Raoul. "Poesía revolucionaria y poesía despalmada: Roque Dalton y Ernesto Cardenal." En: *Diario CoLatino*. [en línea.] San Salvador, 8 de julio 2007. <http://www.diariocolatino.com/tresmil/detalles.asp?NewsID=389> [Consulta: diciembre 2007].

⁴³ Bueno, Raúl. *Poesía hispanoamericana de vanguardia*. Lima, Latinoamericana Editores, 1985, pp. 65-66.

Conclusión

Los tiempos de opresión sistemática que caracterizaron Centroamérica hasta la década de 1980, han disminuido su impacto con el inicio de los procesos de democratización, aún inconclusos, en la región. La globalización impone nuevas tendencias en la cultura, y la poesía ha dado paso a la novela como género literario leído masivamente y valorado por la crítica. Tal es el caso de escritores nicaragüense entre los que destacan Gioconda Belli y Sergio Ramírez, quienes han incursionado exitosamente en el ámbito de la novela y poseen prestigio literario.

En la actualidad se articulan además, cada vez más constantemente, otra clase de textos, no necesariamente propios de la literatura convencional, pero que ejercen notoria influencia en la población, sobre todo en las personas jóvenes. Estos nuevos textos están presentes en las canciones, las revistas, el cine y la Internet, entre otros; manifestaciones culturales que conviene analizar tanto en su difusión como en su recepción.

Si bien es cierto los poetas citados en la presente investigación se siguen leyendo y se consideran muy importantes, la juventud centroamericana parece presentar una tendencia a leer otro tipo de literatura, relacionada con componentes mitológicos, medioambientales y con la llamada *nueva era*, que combina elementos místicos y religiosos con pseudo-historia y superación personal.

El joven presenta cierto desdén o desconocimiento por esta poesía catalogada como revolucionaria, pues no existen ya motivaciones o vínculos semióticos e históricos que le permitan identificarse con aquella época; además, se tiene la idea de que en el periodo de la posguerra, la literatura y la producción artística en general deben estar “despolitizadas”, de tal forma que no se lastimen las heridas producidas por los conflictos, que en muchos países se han tapado con un pacto de silencio en torno a las víctimas inocentes.

Es notorio que la difusión de ciertos autores emblemáticos del periodo, como Dalton y Cardenal, ha adquirido un matiz internacional; esto ocurre especialmente en Estados Unidos y Europa, debido a circunstancias particulares:

“...la extensa y entusiasta recepción de que ha gozado y sigue gozando Cardenal, sobre todo fuera del área hispanoamericana, se deba en parte a que las constantes temáticas de su obra coinciden con las variadas inquietudes colectivas de las juventudes del llamado Primer Mundo en las últimas décadas del siglo XX (hippies, ecologistas, renovadores teológicos, movimientos de solidaridad con el Tercer Mundo, etcétera).”⁴⁴

Esta aceptación de la poesía de Cardenal se sustenta en la diversidad temática, que igualmente atañe a los trabajos de Dalton y Castillo. Las vertientes temáticas analizadas re-

44 Aguirre, *Op.cit.*

presentan una selección significativa, no obstante la poesía en los autores estudiados y en otros contemporáneos a ellos, manifiesta una elocuente diversidad de contenidos entre los que destacan el humor, la militancia política, el dolor, la nostalgia, el amor y el erotismo. Tal riqueza poética y estilística ha facilitado que dicha poesía construyera su nicho de mercado inclusive fuera de las fronteras de los países de la región.

No obstante, la nueva poesía en Centroamérica atraviesa un periodo de incertidumbre; en este contexto, ¿quiénes son los jóvenes escritores centroamericanos? ¿Sobre qué escriben? Y en relación a ello, ¿qué difusión y aceptación tienen estos poetas entre la gente común, tomando en cuenta las facilidades tecnológicas de difusión y acceso en la actualidad?

Lo expuesto anteriormente es fundamental, pues la poesía necesita leerse y releerse, puede ser marcada por los cambios en una sociedad, y a la vez es capaz de influir en ésta, si su difusión y aceptación permiten integrar "...una red de historias, memorias y re-interpretaciones que nos conducen a una reflexión del entorno histórico cultural presentado."⁴⁵ Visto así, el rol de la poesía va más allá de simple entretenimiento, pues la

45 Martínez, Juan Carlos. "Memoria, historia y poesía. Un comentario acerca de Ernesto Cardenal y Roque Dalton". En: *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2005. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/memoria.html> [Consulta: julio 2008].

producción literaria centroamericana contemporánea debe ser capaz de responder al "signo de los tiempos", tal y como la poética en tiempos de revolución pudo vincularse al quehacer político y desarrollar un estilo particular de poesía y militancia.

En síntesis, los años sesenta, setenta y ochenta en Centroamérica fueron testigos de la vinculación de la literatura y las luchas sociales en los distintos países, y en gran medida los poetas plasmaron en sus obras este contexto. Hoy en día, la importancia de redefinir la poesía y su papel va más allá de la nostalgia; esto es significativo, porque en ambientes diferentes a los de hace años, existen personas escribiendo poesía y otras leyéndola, y las vivencias, aspiraciones e ideales de estos sujetos sociales interesan tanto a la historia como a los estudios literarios.

Bibliografía

Aguirre, Erick. "Ernesto Cardenal: ¿profeta en su tierra?" *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2005.

<http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/ernesto.html>

[Consulta: julio 2008].

Beverley, John. 1999. "Algunos apuntes sobre la relación literatura-revolución en el caso nicaragüense".

- En: Román y McCallister (eds.). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, pp. 13-27.
- Bueno, Raúl. *Poesía hispanoamericana de vanguardia*. Lima, Latinoamericana Editores, 1985.
- Cardenal, Ernesto. *Salmos*. Managua, Ediciones el Pez y la Serpiente, 1976.
- _____. *La noche iluminada de palabras*. Managua, Ediciones Nicarao, 1991.
- _____. *Los ovnis de oro. Poemas indios*. Madrid, Gráficas Muriel, 1992.
- _____. *El estrecho dudoso*. Madrid, Gráficas Muriel, 1994.
- Castillo, Otto René. *Informe de una injusticia. Antología poética*. San José, EDUCA, 1975.
- Cortez, Beatriz. "La estética pasional en la poesía de Roque Dalton, Róger Lindo y Miguel Huezco Mixco." *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2004. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n08/articulos/estetica.html> [Consulta: julio 2008].
- Cuevas, Rafael. *Traspatio florecido. Tendencias de la dinámica cultural en Centroamérica (1979-1990)*. Heredia, EUNA, 1995.
- Dalton, Roque. *Las historias prohibidas de Pulgarcito*. México D.F., Siglo XXI Editores, 1974.
- _____. *Antología mínima*. San José, EDUCA, 1998.
- _____. *Poemas clandestinos*. San Salvador, Talleres Gráficos UCA, 1999.
- Delgado, Leonel. *Márgenes recorridos: apuntes sobre procesos culturales y literatura nicaragüense del siglo XX*. Managua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 2002.
- Elías, Eduardo. "Cristianismo y liberación a través del texto poético: el caso de Ernesto Cardenal". En: Román y McCallister (eds.). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, 1999, pp. 193-210.
- Goodwin, Jeff. *No other way out: states and revolutionary movements: 1945-1991*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Huezco, Miguel. *La casa en llamas. La cultura salvadoreña a finales del siglo XX*. San Salvador, Ediciones Arcoiris, 1996.
- Iffland, James. *Ensayos sobre la poesía revolucionaria de Centroamérica*. San José, EDUCA, 1994.
- Lara, Rafael. "En las manos un pequeño país. Política y poética en

- El Salvador (1884-2004)", *Inter Sedes*, Vol. 4, No. 6, 2003, pp. 13-33.
- Lobo, Roxana. *Poesía social centroamericana: dos casos concretos: Otto René Castillo y Ernesto Cardenal*. San Ramón, Sede Occidente UCR, 1993.
- Martínez, Juan Carlos. "Memoria, historia y poesía. Un comentario acerca de Ernesto Cardenal y Roque Dalton". *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2005. <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/memoria.html> [Consulta: julio 2008].
- Morales, Mario Roberto. "La ideología y la lírica de la lucha armada. Análisis de sentido en la producción significativa de un conjunto literario guatemalteco: Otto René Castillo y Roberto Obregón. 1960-1970". *Tesis de Maestría en Sociología*. Universidad de Costa Rica, 1990,
- Pailler, Claire. *Mitos primordiales y poesía fundadora en América Central*. París, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1989.
- Rojas, Manuel. "La política". En: Pérez (ed.). *Historia general de Centroamérica*. Tomo V, San José, FLACSO, 1994, pp. 87-163.
- Shade, Raoul. "Poesía revolucionaria y poesía despalabrada: Roque Dalton y Ernesto Cardenal." *Diario CoLatino*. [en línea.] San Salvador, 8 de julio 2007.
- <http://www.diariocolatino.com/tresmil/detalles.asp?NewsID=389> [Consulta: diciembre 2007].
- Vázquez, Mario. "'País mío no existes". Apuntes sobre Roque Dalton y la historiografía contemporánea de El Salvador." *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos*. [en línea]. 2005.
- <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/n11/articulos/pais.html> [Consulta: julio 2008].
- Wellinga, Klaas. *Entre la poesía y la pared. Política cultural sandinista, 1979-1990*. Amsterdam, The-la Publishers, 1994.
- Zimmerman, Marc. *Literature and resistance in Guatemala: textual modes and cultural politics from El Señor Presidente to Rigoberta Menchú*. Athens, Ohio University Center for International Studies, 1995.
- _____. "El papel de la poesía en Centroamérica." En: Román y McCallister (eds). *La literatura centroamericana como arma cultural*. Guatemala, Editorial Óscar de León Palacios, 1999, pp. 273-293.