

Reckert, Stephen, *Beyond Chrysanthemums: Perspectives on Poetry East and West*, Oxford: Clarendon Press, 1993, 271pp.

Desde la aparición del libro de Harold Bloom se ha dado mayor énfasis a cuestionar la validez de los cánones de la literatura. Un año antes, Stephen Reckert —un profesor de literatura portuguesa, filólogo, políglota, erudito y gran viajero— realiza una revisión del criterio sobre el cual se ha forjado el canon de Occidente a través de un profundo análisis poético y filológico que nos lleva a recorrer más de dos milenios de poesía. Su punto de comparación es su canon personal: la *Divina comedia* de Dante, *Las Lusíadas* de Camões y la *Antología de la poesía española: lírica de tipo tradicional* de Dámaso Alonso y José Manuel Blecuá. De igual manera que existe un canon personal, propone que cada país debe tener dos cánones, uno local y otro universal, lo que permitiría una mayor representatividad de las obras.

La revisión de Reckert no se detiene solamente en una literatura románica como la portuguesa, sino que cuestiona el olvido de la cultura occidental en la inclusión de escritores de Oriente. Generalmente son estos últimos quienes se han acercado a nuestra cultura, mientras que pocos son los escritores que se han allegado a la literatura oriental, entre los pocos, Octavio Paz. Además arguye Reckert existe la dificultad en la traducción de poemas, por ello es importante que los estudiantes conozcan al menos otra lengua.

Stephen Reckert hace el recorrido a través de poemas breves o “micropoemas” que confor-

man el puente entre diferentes literaturas distantes en el tiempo y en el espacio. Así vemos como existe una similitud en la poética desde la *roba'i* persa, el *jué-jù* (siglo VII a.C.) y los estribillos medievales tradicionales hispánicos hasta las *quadras* contemporáneas portuguesas. El estudio abarca, como se especifica en la introducción, los ámbitos de la poética, de la estilística y de la historia de la literatura.

Los primeros tres capítulos, uniformados bajo el título “Lyra Minima: Structure, Style and Symbol in Traditional Verse”, conforman una versión revisada y ampliada de un trabajo de Stephen Reckert, fundamental para los estudiosos de lírica tradicional hispánica, que fue publicado en 1970. El autor ha sido uno de los únicos estudiosos que han abordado el problema de la poética de la poesía tradicional o de tipo tradicional y que se ha arriesgado a analizar los complejos mecanismos de esta aparente simple poesía. En la nueva versión se han ampliado los ejemplos y se ha completado información que antes sólo estaba sugerida, además de actualizar la bibliografía.

En la primera parte Reckert estudia la comunidad de medios expresivos de estos micropoemas desde los *jué jù* de Oriente hasta las jarchas, la poesía medieval galaicoportuguesa, los estribillos medievales y las coplas contemporáneas de la tradición oral hispánica y portuguesa. La brevedad de los poemas obliga a una

condensación del sentido e incluso a una superposición de imágenes, como en una antigua cuarteta China del poeta Li Bó (más conocido como Li Po) :

Her jade stairs grow white with dew;
in the night it already invades her silk stockings
She turns away, let fall the crystal screen,
gazes through lattice at the autumn moon.

Este crítico poema sirve a Reckert para ejemplificar la dificultad de la traducción poética, sobre todo aquellos donde la polisemia del símbolo es parte esencial del entramado. Así más adelante cita otro enigmático cantarillo:

No pueden dormir mis ojos,
no pueden dormir.

Y soñara yo, mi madre,
dos horas antes del día,
que me florescía la rosa;
el vino so ell agua frida:
no pueden dormir.

Estos ejemplos forman parte de un gran *corpus* donde es evidente la complejidad poética de las breves composiciones.

El segundo capítulo lo dedica al análisis del motivo de las manzanas de oro "*citrus aurantium*" y el limón o "*citrus limon*" en la tradición hispánica y portuguesa desde Gil Vicente hasta García Lorca y el poeta brasileño João Cabral. Luego de entendida la persistencia del motivo y sus variantes a través del tiempo en la literatura hispánica, pasa a la literatura japonesa ejemplificada por *tankas* (ix a.C.). Los recursos poéticos entre Oriente y Occidente no son tan distintos, pues similares motivos como el florecer de los árboles o el perfume de las flores son imágenes que sirven para simbolizar las mismas preocupaciones, como en este caso el tiempo, que resultan del contraste entre la mortalidad individual y la renovación periódica de la Naturaleza (102).

Una vez analizados los elementos componentes de los micropoemas Reckert estudia el estilo, entendido como "what it does not have in common with other works, and constitutes its ultimate and irreducible uniqueness" (104). El estilo cuyo primordial componente son los símbolos que permiten una reconciliación de opuestos, de modo que en el mismo micropoema pueden coexistir la vida y la muerte, la fecundidad más exuberante junto con la virginidad (118).

El estudio realizado en estos tres capítulos es riguroso y claro a pesar de las grandes distancias temporales y espaciales entre los textos. Asimismo los ejemplos citados descubren el refinamiento poético del autor y su privilegiado oído para tan diversas lenguas. La polifonía de poemas muestra que la poesía oral hispánica forma parte de una poética donde el tiempo individual no cuenta, como muestra el tratamiento de los tiempos verbales de los micropoemas.

Fino y preciso el estudio sobre la poesía tradicional hispánica, asombra, sin embargo, algunas omisiones de trabajos fundamentales como el *Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos xv-xvii)* de Margit Frenk.

El peregrinaje poético continúa, en la segunda parte intitulada "Strange Islands, Gardens of Desire", fuera del ámbito de la poesía tradicional. Reckert estudia la tendencia del pensamiento oriental a hacer equivaler el macrocosmos con el microcosmos, hecho que se representa en el afán de la miniaturización. Un ejemplo de ello son los jardines *Zen* japoneses. Un jardín cerrado por muros que para los fines simbólicos se puede equiparar con un oasis en el desierto, una isla o una ciudad amurallada. Las actitudes frente a la naturaleza entre las culturas occidental y oriental son contrastantes. Mientras que en China el jardín es un lugar donde el hombre

convive con la naturaleza, porque él es parte de ella, del equilibrio y la armonía (146); para el hombre occidental el jardín es una muestra de dominio contra lo que lo amenaza. Y concluye Reckert que finalmente lo que hace a un jardín o a una ciudad idénticos es su aislamiento y este último está íntimamente relacionado con lo femenino desde hace más de treinta siglos como lo muestra el análisis del motivo del "*bortus conclusus*" del Cantar de los Cantares.

En el capítulo intitulado la "The Isle of Venus (Iconography of an Archetype)", Stephen Reckert estudia el mito del viaje hacia el paraíso terrenal y se detiene en ciertos elementos arquetípicos que lo conforman, como la montaña cónica y el camino espiral. Esta vez las obras por las que transita son épicas: *Las Lusiadas*, la *Odisea* y la *Eneida*.

La tercera parte, "The Horizons of Silence", la dedica a demostrar a través de micropoemas de este siglo —japoneses, chinos y de autores de Occidente— el concepto de *coincidentia oppositorum*, ejemplificado en dos motivos simbólicos: la imagen del espejo y la sombra. La brevedad de las composiciones lleva a los poetas a utilizar mecanismos estilísticos y retóricos similares tanto en Oriente como en Occidente. Algunos de los poetas citados: Giorgio Seferis, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Dámaso Alonso, Yvette Centeno, Czesław Miłosz, Giuseppe Ungaretti. Entre ellos se intercalan poetas orientales antiguos que fueron maestros del *haiku* como la monja budista Sogetsu y Basho. El autor concluye que la miniaturización y condensación que predominan en la estética oriental corresponden a una actitud hacia la vida, a la meta filosófica del vacío, y finalmente esta meta

en el lenguaje se transforma en silencio. Esta experiencia también es compartida por poetas occidentales como lo demuestra el poema de Paul Celan —víctima de los nazis, que describe el sufrimiento en los campos de concentración— llamado "Written in Pencil in the Sealed Goods Van"

Here in this carload
I Eve
with my son Abel
If you see my elder son
Cain the son of Adam
tell him I

Esta obra literaria revela el conocimiento y la erudición de su autor, quien ofrece al lector un horizonte poético privilegiado. Stephen Reckert explica de manera profunda y rigurosa las formas y mecanismos poéticos de las composiciones breves, y concluye que la poética tradicional corresponde a una actitud ante el mundo. Actitud que comenzó quizás en las estepas asiáticas, pasó a China y Japón y luego a Occidente. Una poética donde la colectividad trasciende al individuo y donde los poemas no hablan de acciones particulares sino de situaciones atemporales, eternas. Formas poéticas que se estructuran cuando las actitudes coinciden, no importa el lugar, el tiempo o la condición del poeta.

En breve pienso que ésta es una de las obras literarias fundamentales para aquel interesado en la poesía breve, más imprescindible aún para el interesado en la lírica tradicional e iluminador para aquel que disfruta la poesía.

MARIANA MASERA
Universidad Nacional Autónoma de México