

Anteproyecto de investigación para la Maestría en Literatura Mexicana

Diego Armando Lima Martínez

Universidad Veracruzana

TEMA

Poética y estética de *Otros nocturnos* de Xavier Villaurrutia.

JUSTIFICACIÓN

Una parte significativa de los estudios que actualmente se realizan sobre la poesía nocturna de Xavier Villaurrutia (1903-1950) parecen enfrentar un problema en común: el de no reconocer las distinciones poéticas y estéticas que se encuentran al interior mismo de *Nostalgia de la muerte* (1938). Me refiero a que este poemario es, en sentido estricto, muchos libros. En sus páginas Villaurrutia compiló *Nocturnos* (1933), *Otros nocturnos* (1933-1938) y *Nostalgias* (1936-1938). Por lo que cada una de las partes que integran el poemario responde a influencias, búsquedas y encuentros diversos que determinaron el camino que tomaría su proyecto más ambicioso. Además, porque en su conjunto estos poemas describen un cambio paulatino pero real, en su manera de entender la poesía: del viaje “alrededor de sí mismo” de los *Nocturnos*, al viaje físico de *Otros nocturnos*. Pese a las evidentes diferencias, todos los nocturnos están elaborados con una sorprendente unidad en su tema, tono y color. Pero la estética de los mismos intentará precisamente, preservar —no eliminar— este conflicto como una evidencia de su condición paradójica.

¿Quiénes han sido los críticos conscientes de estas distinciones al interior de su poesía nocturna? ¿Hacia dónde nos han conducido? Tras la muerte de Villaurrutia en 1950, el Fondo de Cultura Económica reunió gran parte de su producción literaria en un solo

libro. A partir de este año, una serie de escritores, poetas en su mayoría, se dedicaron a estudiar con enorme sensibilidad los vasos comunicantes, búsquedas y encuentros de los nocturnos en sus diversos momentos. Durante la década de los años cincuenta encontramos a Alí Chumacero; más tarde, en los sesentas, a Tomás Segovia, Ramón Xirau y César Rodríguez Chicharro. Pero habrá que esperar hasta mediados de los años setenta que Octavio Paz realizara el estudio más importante sobre nuestro autor. En su conjunto, estos críticos advirtieron las diferentes actitudes que tomó Xavier Villaurrutia frente a su oficio: desde el juego del intelecto de *Nocturnos*, hasta el control de sus recursos expresivos en *Otros nocturnos*, y la vuelta definitiva a las formas métricas clásicas como en *Décima muerta*. También advirtieron un diálogo entre Villaurrutia y su tradición: la poesía moderna. De este modo, una serie de temas, imágenes y recursos expresivos les permitieron vislumbrar los verdaderos logros de un arte que encontró en la idea o metáfora del espejo un instrumento precioso: capaz de mostrar las sombras y el reflejo de los objetos, incluso en su ausencia.

A partir de la década de los años ochenta, un nuevo grupo de críticos académicos ingresó al campo de los estudios villaurrutianos mediante nuevos enfoques para la investigación, o ahondando en las ideas —muchas veces, sólo esbozadas— de Chumacero, Segovia, Xirau, Chicharro y Paz. Es así como Guillermo Sheridan nos situó en el contexto histórico de los Contemporáneos, y desde una perspectiva historiográfica pudo identificar las lecturas, ideas y relaciones que estableció Villaurrutia previa la escritura de su proyecto nocturno. Ya iniciado el nuevo siglo, Anthony Stanton propuso un debate en torno a las principales ideas estéticas de la década de los años treinta del siglo XX en México: las de la vanguardia y la “poesía pura”. Finalmente, Donají Cuéllar Escamilla analizó la elección de los recursos estéticos de los primeros nocturnos, y la génesis de los mismos en *Reflejos*

(1926) y en su breve novela *Dama de Corazones* (1928). El logro de estos críticos fue el de continuar el estudio de la poesía villaurrutiana pero estableciendo a su paso vínculos entre las ideas o descubrimientos realizados por ellos mismos¹.

La consulta de bibliotecas digitales en la de la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México; bases de datos como Dialnet, Cervantes Virtual, entre otras, así como de crítica no académica en revistas de difusión, divulgación, y publicaciones no indizadas muestran que durante los últimos años los lectores se han encargado de estudiar la poesía nocturna de Villaurrutia desde diferentes disciplinas: la obsesión con la muerte, influencia musical, referencias pictóricas, relevancia del tema del sueño, filosofía, nihilismo, reflexiones sobre poética, retratos detallados de su obra, textos inéditos, e incluso presencia de códigos *queer*. En menor medida, es posible encontrar análisis de figuras retóricas (dilogías, principalmente) y nuevas revisiones historiográficas a propósito del centenario del nacimiento del poeta. Pero si se mira con atención, carecemos de un estudio sólido y sobre todo, sistemático, desde la perspectiva que nos ocupa.

Por mi parte, las coordenadas que fueron trazadas por la crítica canónica de Xavier Villaurrutia me permitieron elaborar una tesis de licenciatura: *La poesía nocturna de Xavier Villaurrutia* (Universidad Veracruzana, Facultad de Letras Españolas, 2012). El objetivo de este trabajo de investigación fue el estudio y posterior análisis de la poética y la estética de su primer ciclo de *Nocturnos* (1933). Deteniéndome tanto en momentos como en autores clave, me aproximé a la manera en que el poeta entendió el ideal de la poesía pura durante estos años. Mediante el análisis estilístico de sus poemas, discerní los recursos expresivos

¹ Tengo noticia de que Guillermo Sheridan revisó la poética de Villaurrutia y los Contemporáneos en su última publicación: *Señales debidas*, Fondo de Cultura Económica, México, 2011. Dada la cercanía de esta publicación no me ha sido posible integrarla a mi bibliografía, pero sin duda será de importancia para el estudio de las influencias que propongo en este proyecto de investigación.

que le permitieron desrealizar su mundo poético (fragmentación, yuxtaposición, paralelismos, correlaciones, disemias). Pues nuestro poeta, que en más de una ocasión opuso la severidad de la reflexión valeryana frente a los métodos difusos o automáticos de los “poetas del abandono”, coincidió con las características de asepsia extrema, orden conceptista, rigor y sobre todo, lucidez, de una serie de tendencias artísticas que durante los años de la vanguardia aspiraron a alcanzar la pureza del arte o la abstracción total de la poesía.

Es así que la síntesis del verso villaurrutiano resultó tan cercana al esencialismo practicado por Juan Ramón Jiménez en sus *Eternidades*, como al frío método de descomposición de los poetas cubistas (Jean Cocteau, Max Jacob y Pierre Reverdy), y a la refuncionalización que algunos escritores hispanoamericanos como los de la Generación del 27, en España, o los Contemporáneos, en México, hicieron de la estética barroca. La noche, el sueño, la soledad, el miedo, todo ese mundo nocturno que desde temprano invocó esta colección de nocturnos, se desarrolló estéticamente mediante los procedimientos (desintegración, fragmentación, desdoblamiento) que la ecuación conceptista de la idea le sugiriera. De este modo, la experimentación rítmica del “Nocturno en que nada se oye” se corresponde directamente con el tema que desarrolla: el de la silenciosa desrealización del sujeto. Pese a las aparentes diferencias, este nocturno tiene el mismo logro estético que el alejandrino en el “Nocturno de la estatua”, pero en dirección opuesta. Hallazgo de la polaridad nocturna: relaciones entre el verso blanco o semi libre, y la versificación métrica fija.

Hacia el final de esta investigación pude concluir que la idea o metáfora del espejo traducida como correlaciones, penetró profundamente en el centro de su estética; y desde allí, fungió como idea rectora de todos los mecanismos de su poesía. He aquí el origen de

mi necesidad de estudiar los poemas que siguieron a este primer ciclo de poemas. La madurez del poeta, las transformaciones en su contexto histórico, así como el viaje de Villaurrutia a Estados Unidos en compañía de Rodolfo Usigli, son condiciones determinantes para comprender el cambio que tendrá su poesía hacia 1936. En sus *Otros nocturnos* encontraremos una condición vital distinta: sinceridad, curiosidad, y disposición a la aventura. Condiciones que me hace pensar en una influencia de Gilberto Owen, T. S. Eliot y Rilke. A esto habrá que aunar una consciencia más clara frente a la creación poética pues Villaurrutia se ha inventado a sí mismo con sus *Nocturnos* y será inevitable que esto no repercuta en la escritura de los *Otros nocturnos*. ¿También responden estos poemas a una estética de las correspondencias? ¿Cómo transforma este cambio en la postura vital (la del viaje) su escritura? ¿Esta nueva poesía nocturna anticipa o sorprende la escritura de sus versos gemelos: las *Nostalgias*?

OBJETIVO

El objetivo de esta tesis es el estudio de las influencias, así como el análisis de la poética y la estética de los ocho poemas (“Nocturno”, “Nocturno en que habla la muerte”, “Nocturno de los ángeles”, “Nocturno rosa”, “Nocturno mar”, “Nocturno de la alcoba”, “Cuando la tarde...”, “Estancias nocturnas”) correspondientes al segundo ciclo de nocturnos de Xavier Villaurrutia, compilados en *Nostalgia de la muerte* bajo el título de *Otros nocturnos*.

MÉTODO

Podría resumir el proceso de la investigación como un estudio del contexto histórico, literario y estético en el que se inserta la obra, para confrontarse con el posterior análisis de los recursos expresivos propios de Xavier Villaurrutia mediante el uso de la estilística y de

este modo tener los argumentos necesarios para mostrar la originalidad, logros y límites de los mismos.

A continuación, describo con mayor amplitud cada uno de los pasos mencionados: En primer lugar tendré que actualizar el estado de la cuestión. Ya que la revisión de la crítica más reciente muestra una serie de estudios (por ejemplo, la última publicación de Guillermo Sheridan) cuyos resultados son probablemente, pertinentes para esta investigación. Además, tendré que reseñar los resultados de mi tesis de licenciatura para poder sintetizar la estética de las correspondencias o del espejo, que será primordial para realizar este proyecto. Tras un recuento historiográfico del itinerario de Villaurrutia entre 1933 y 1938, podré estudiar los aspectos correspondientes a la estética de estos años, y de este modo discernir los temas, recursos e imágenes implicados en el cambio vital que es el viaje. Probablemente éste sea el motivo de un cambio hacia una poética menos intelectual, pero más personal.

Tendré que realizar un estudio lo más exhaustivo posible de las influencias que la lectura de la literatura francesa (teatro, filosofía, poesía), mexicana (Gilberto Owen), hispanoamericana (vuelta al modernismo), pero sobre todo, la norteamericana (T. S. Eliot), ejerció en su obra. De este modo podré explicar el cambio en el ritmo de sus versos, la disminución de los juegos de palabras, y una tendencia hacia la conversación en su obra, quizá por la lectura del famoso ensayo de Eliot sobre “la música en la poesía”. Así mismo debo reiterar mi interés por estudiar la influencia que ejercerá su propia obra sobre sí mismo. Este será su horizonte estético. A partir de estas coordenadas se podrá valorar la originalidad, continuidad o transformación de su ideal de la poesía pura. Ideal que en este momento de la investigación, me parece estar expresado en su segundo ejercicio de *ars*

poética: “Nocturno rosa”. Es así como podremos comprender las búsquedas y encuentros de nuestro poeta.

En el caso del análisis, me valdré de los métodos de la estilística (específicamente, en el expuesto por Dámaso Alonso y Carlos Bousoño en *Seis calas en la expresión literaria española (Prosa. Poesía. Teatro)*, y en la versión abreviada por César Rodríguez Chicharro en su artículo “Correlación y paralelismo en la poesía de Xavier Villaurrutia”) para revisar el comportamiento, desarrollo y síntesis de la expresión de *Otros nocturnos*, y poder compararlos con los resultados de mi investigación sobre sus influencias.

ÍNDICE (TENTATIVO)

1. Estado de la cuestión
2. Capítulo 1
 - a. Resumen de la estética de las correspondencias en *Nocturnos* (1933).
 - b. Historiografía de los años treinta: itinerario en Estados Unidos.
 - c. Variaciones en la poética del viaje (del inmóvil, al físico).
3. Capítulo 2
 - a. Análisis estilístico o los límites de *Otros nocturnos*.
4. Capítulo 3
 - a. Influencia de una inteligencia sobre sí misma.
 - b. Otras influencias y divergencias estéticas.
 - c. Originalidad, continuidad y transformación.
5. Conclusiones

CRONOGRAMA

1. Primer semestre:
 - a. Estado de la cuestión
 - b. Capítulo 1
2. Segundo semestre:
 - a. Capítulo 2
3. Tercer semestre:
 - a. Capítulo 3
4. Cuarto semestre:
 - a. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Amado, *Materia y forma en poesía*, Gredos, Madrid, 1977. [3ª ed.]
- Alonso, Dámaso, *Seis calas en la expresión literaria española (Prosa. Poesía. Teatro)*, Gredos, Madrid, 1963. [3ª ed.]
- Baehr, Rudolf, *Manual de versificación española*, trad. y adaptación de K. Wagner y F. López Estrada, Gredos, Madrid, 1970.
- Béguin, Albert, *El alma romántica y el sueño*, trad. de Mario Monteforte Toledo, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
- Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, Porrúa, México, 2006. [9ª ed.]
- Brémond, Henry, *La poesía pura. Con un debate sobre la poesía pura por Robert de Souza*, trad. de Julio Cortázar, Biblioteca Argos, Buenos Aires, 1947.
- Cano Ballesta, Juan, *La poesía española entre pureza y revolución (1930-1936)*, Gredos, Madrid, 1972.

- Chabás, Juan, “El peregrino sentado”, en *Revista de Occidente*, núm. XIII, (abril-junio de 1924), pp. 261-290, t. V.
- Cocteau, Jean, “Fragmentos sobre Chirico. De *Le Mystère Laïc*”, en *Contemporáneos*, núm. 2, (junio de 1928). *Revistas Mexicanas Literarias Modernas*, Fondo de Cultura Económica, Edición facsimilar, México, 1980, pp. 261-264.
- , *Orfeo*, en *Obras escogidas*, trad. de Julio Lago, pról. de Juan Gil Albert, Ediciones Aguilar, Madrid, 1969.
- Conde, Teresa del, *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*, Attame ediciones, México, 1994.
- Cuéllar Escamilla, Donají, “*Dama de Corazones: en busca de la expresión perfecta*”, en Roxana Elviridge-Thomas (comp), *Xavier Villaurrutia: ... Y mi voz que madura*, Fondo Editorial Tierra Adentro, México, 2003, pp. 83-95.
- , “De *Eternidades* a *Reflejos*: a propósito de la poesía pura en Juan Ramón Jiménez y Xavier Villaurrutia”, en *Texto Crítico*, Nueva Época, año VII, núm. 13 (julio-diciembre de 2003), pp. 201-225.
- , “Los nocturnos modernistas: esbozo de una tradición”, en *Literatura mexicana*, vol. XIII, número 2, (2002), pp. 65-90.
- Cuesta, Jorge, *Antología de la Poesía Mexicana Moderna*, Contemporáneos, México, 1952. [2ª. ed.]
- , *Obras reunidas*, t. II: *Ensayos y prosas varias*, ed. de Jesús R. Martínez Malo, Víctor Pelález Cuesta, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
- Dauster, Frank, *Xavier Villaurrutia*, Twayne Publisher, New York, 1971.
- , *Breve historia de la poesía mexicana*, Ediciones de Andrea, México, 1956.
- Forster, Merlin H., *Fire and Ice: The poetry of Xavier Villaurrutia*, Chapel Hill, North Carolina, 1976.

- Gide, André, *El regreso del Hijo Pródigo*, trad. de Marco Antonio Campos, Fontarama 89, México, 1991.
- Gorostiza, José, “La poesía actual de México [Fragmento de una nota crítica sobre *Cripta* de Torres Bodet]”, en *Revista de la Universidad de México*, V. XXI, núm. 6, (febrero de 1967).
- López Estrada, Francisco, *Métrica española del siglo XX*, Gredos, Madrid, 1969.
- Maistre, Xavier de, *Viaje alrededor de mi alcoba*, trad. y pról. de Maliyel Beverido, Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, Cuadernos del Baluarte, México, 2007.
- Mallarmé, Stéphane, *Igitur, Divagations, Un coup de dés*, préface d’ Yves Bonnefoy, Gallimard, Paris, 1976.
- , *Correspondance complète 1862-1871. Lettres sur la poésie 1872-1898 avec des lettres inédites*, édition de B. Marchal, préface d’ Yves Bonnefoy, Gallimard, Paris, 1995.
- , *Obra poética*, trad. y pról. de Ricardo Silva-Santisteban, Hiperión, Madrid, 1992, t. I. [2ª ed.]
- , *Obra poética*, trad. y pról. de Ricardo Silva-Santisteban, Hiperión, Madrid, 1992, t. II. [2ª ed.]
- Martínez, José Luis, “Con Xavier Villaurrutia”, en *Tierra Nueva*, (marzo-abril de 1949). *Revistas Mexicanas Literarias Modernas*, Fondo de Cultura Económica, Edición facsimilar, México, 1981, pp. 76-77.
- Mendiola, Víctor Manuel, *Xavier Villaurrutia: la comedia de la admiración*, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
- Michelli, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, trad. de Ángel Sánchez Gijón, Alianza Editorial, Madrid, 2002. [2ª ed.]

- Moretta, Eugene L., *La poesía de Xavier Villaurrutia*, trad. de Manuel Durán, Roger Sánchez Berroa y Luis Nava, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
- Novo, Salvador, *Cartas de Villaurrutia a Novo*, Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1996.
- , *La estatua de sal*, pról. de Carlos Monsiváis, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
- Ortiz de Montellano, Bernardo, *Sueños, una botella al mar*, ed. de María de Lourdes Franco Bagnouls, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983.
- Owen, Gilberto, *Obras*, ed. de Josefina Procopio; pról de Alí Chumacero; recop. de Josefina Procopio, Miguel Capistrán, Luis Mario Schneider, Inés Arredondo, Fondo de Cultura Económica, México, 1979. [2ª ed.]
- Paz, Octavio, *El laberinto de la soledad, Posdata y Vuelta al laberinto de la soledad*, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. [3ª ed.]
- , *Xavier Villaurrutia en persona y en obra*, Fondo de Cultura Económica, México, 1978.
- , *Obras completas, t. I: La casa de la presencia. Poesía e Historia*, Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas, México, 1994. [2ª ed.]
- , *Obras completas, t. IV: Generaciones y semblanzas. Dominio mexicano*, Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas, México, 1994. [2ª ed.]
- Reverdy, Pierre, *Escritos para una poética*, trad. de Guillermo Sucre y Néstor Leal, Monte Ávila Editores, Caracas, 1977.
- Rodríguez Chicharro, César, “Correlación y paralelismo en la poesía de Xavier Villaurrutia”, en *La palabra y el hombre*, núm. 37, enero-mayo, Xalapa, 1966, pp. 81-90.
- , “Disemia y paronomasia en la poesía de Xavier Villaurrutia”, en *La palabra y el hombre*, núm. 30, abril-junio, Xalapa, 1960, pp. 249-260.

- Segovia, Tomás, “Villaurrutia y su mundo”, en *Ensayos (actitudes) contracorrientes*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1988, pp. 11-49.
- Sheridan, Guillermo, *Los contemporáneos ayer*, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
- Schneider, Luis Mario, *México y el surrealismo (1925-1950)*, Arte y Libros, México, 1978.
- Stanton, Anthony, “El debate en torno a la poesía pura”, en Rafael Olea Franco y Anthony Stanton (eds.), *Los contemporáneos en el laberinto de la crítica*, El Colegio de México, México, 1994, pp. 27-43.
- Ulacia, Manuel, *Xavier Villaurrutia, a cincuenta años de su muerte*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2001.
- Usigli, Rodolfo, “Xavier Villaurrutia”, *Letras de México*, núm. 4, (marzo de 1937).
- Valéry, Paul, *Œuvres complètes*, édition établie et annotée par Jean Hytier, Gallimard, Paris, 1957.
- , *Teoría poética y estética*, trad. de Carmen de Santos, Visor, Madrid, 1990.
- Villaurrutia, Xavier, “Una carta de Xavier Villaurrutia”, en *Letras de México*, núm. 29, (julio de 1938).
- , *Laurel. Antología de la poesía moderna en lengua española*, pról. de Xavier Villaurrutia, epílogo de Octavio Paz, Trillas, México, 2003. [3ª. ed.]
- , *Obras: poesía, teatro, prosas varias, crítica*, prólogo de Alí Chumacero, recopil. de Miguel Capistrán, Alí Chumacero y Luis Mario Schneider, Fondo de Cultura Económica, México, 1966. [2ª. ed.]
- Xirau, Ramón, “Xavier Villaurrutia: la presencia de una ausencia”, en *Entre la poesía y el conocimiento. Antología de ensayos críticos sobre poetas iberoamericanos*, pról. de Adolfo Castañón, selección de Josué Ramírez y Adolfo Castañón, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 161-171.

POR CONSULTAR:

Navarro Tomás, Tomás, *Métrica española. Reseña histórica y descriptiva*, Syracuse, New York, 1956.

Paraíso, Isabel, *El verso libre hispánico, Orígenes y corrientes*, pról. de Rafael Lapesa, Gredos, Madrid, 1985.

Sheridan, Guillermo, *Señales debidas*, Fondo de Cultura Económica, México, 2011.

.