

Apuntes reflexivos sobre las formas dramáticas y cantadas en textos poéticos de Leopoldo Marechal

Claudio Verdesé
Universidad Nacional del Litoral

Resumen

El recorrido de lectura por los poemas de Leopoldo Marechal, en sus diversas etapas de un total de doce poemarios iniciados en 1922 con "Los aguiluchos" hasta las ediciones póstumas en 1979, acercó la mirada hacia las formas de composición elegidas por el autor. La cercanía hacia formas poéticas cuestionadas o en plena ruptura por las vanguardias va en consonancia con su concepto de escritura que plasmó en su obra literaria completa: la creación es divina en el sentido estético y espiritual del término. El dibujo sonoro de letanías, idilios, cantigas, auto-sacramentales, elegías está presente en una obra poética que ha sido analizada mayormente desde su contenido a soslayo de su expresividad. Es objetivo de esta ponencia analizar las formas líricas y dramáticas contenidas en poemas seleccionados de la obra de Marechal, quizás un modo de debate frente al intento renovador de las vanguardias. A las que parece hablarles en "Madrigal en silva" (1940): "*Aventa el humo, allana los senderos(...)si quieres que laudables marineros no lloren el naufragio de la rosa.*"

Palabras clave

Marechal; estudios críticos; elegía; madrigal

Debo al trabajo arduo, iluminador y profundo de Graciela Maturo el contagio de indagar en la obra poética de Leopoldo Marechal en un intento de relevar las formas diversas que con fino virtuosismo plasmó en diversos poemarios para enriquecimiento de nuestra joven literatura. A continuación, trataré de establecer un trayecto por las formas líricas recreadas por el autor en sus diferentes etapas de creación.

La elegía es un subgénero de la poesía lírica que designa un poema de lamentación. La actitud elegíaca consiste en lamentar algo que se pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento, etc. En la antigüedad grecolatina, sin embargo, el verso elegíaco hacía referencia exclusivamente al tipo de metro empleado, el llamado dístico elegíaco.¹

En el poemario *Los aguiluchos* (1922) se incluye "Elegía de la eterna ausente", composición de cinco estrofas todas de cuatro versos con la métrica de cada uno similar al dístico elegíaco (..). El yo lírico evoca más que una pérdida, un vacío: una ausencia prolongada. Si la temática de las elegías es el canto que lamenta una pérdida, en este caso el canto se orienta al vacío de una muerte lejana en el tiempo y que se recompone con la descripción del lugar ("la estancia") donde una mujer leía y un jilguero la visitaba. El verso

1 Estrofa clásica de dos versos, un hexámetro y un pentámetro. Es, por tanto, un tipo de verso caracterizado por la forma, ya que sirvió para muy diversos contenidos. En general, la pareja de versos forma una unidad de sentido completa.

"...todo está como era entonces..." se repite en forma anafórica en el primer verso de las estrofas uno y tres, también aparece en el anteúltimo verso operando como estribillo junto a las formas adverbiales temporales "todavía" que se articulan en aliteraciones con "todo", "solo", y "lejanía" por otro lado.

En "Poema de la psiquis" (1979) de edición póstuma, Marechal fallece el 26 de junio de 1970, se encuentran dos elegías bien diferenciadas en su aspecto formal y temático. "Nacimiento de la elegía" también publicada en la Antología de 1945, es un poema extenso de treinta y seis estrofas de ocho versos cada una. Se relaciona más con la Elegía griega tanto por su forma como por su temática mitológica-amorosa. Se compone con estrofas de ocho versos heptasílabos de rima asonante en los versos pares. Se representa el encuentro del yo poético con el Centauro y un paseo juntos. En el mismo poemario figura "Segunda elegía del Sur", en un principio publicada en el diario La prensa de la edición del 4 de octubre de 1953, en este caso la temática es el criterio que organiza los versos que conservan características del dístico elegíaco, aunque el tratamiento de la temática es actual: el yo poético se expresa desde un exilio sus anhelos de retorno.

Las cantigas son poesías cantadas, normalmente por juglares y trovadores. Éstos las popularizaron entre los siglos XII y XIV, sobre todo en los territorios gallego y portugués, y no solo las interpretaban, sino que eran también quienes escribían sus letras y musicalizaban. Dentro de la obra poética de Marechal se pueden constatar una tendencia a transformar en cantos las composiciones poéticas en diversos poemarios de su autoría, en *Sonetos a Sophia y otros poemas* (1940) es relevante la "Cantilena a Santa Rosa de Lima" poema con características hagiográficas y de invocación de tono optimista e intimista. Se organiza en catorce versos pareados que incluyen pasajes narrativos del momento de la entrega de la niña Rosa a Jesucristo, en todos los casos el yo poético destaca a la niña como una rosa en el sentido estético y filosófico del término. La rima asonante asemeja el poema a las cantigas medievales compuestas para ser exaltadas, en este caso la voz del yo poético se silencia para introducir las voces de los familiares de Rosa representativas de la "voz del mundo" en contraste a la voz de Dios expresado en las decisiones de la niña ya entregada a Dios. Este poema concluye el poemario citado y representa una etapa en este tipo de composiciones que luego Marechal supera al incluir canciones con características actuales en futuros poemarios. Las composiciones para ser cantadas son recurrentes en la obra de Marechal, ya que además de canciones y cantos compuso chacareras, baladas y odas. En el "Canto a la Alegría" el yo poético canta a sus orígenes e inspiraciones, surgidas no del cielo o de un poder divino si de una madre ama de casa y un padre herrero, de éste heredó la música de la fragua de aquella la abnegación del trabajo cotidiano como se lee en sus versos.

En la obra poética de Marechal también aparecen Didácticas, que tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Estas composiciones se leen en el poemario *Heptamerón* (1966). Didáctica de la patria, Didáctica de la muerte y Didáctica de la Alegría forman parte de las secciones del poemario que junto a un Arte poética, propia de las vanguardias, demuestra el carácter ecléctico de la composición del autor.

En el poemario publicado postreramente *Poema de Psiquis* (1979) se incluyen Epitafios dedicados a trabajadores rurales, o sea a personas de algún modo desconocidas ya que un epitafio es el texto que se coloca en una tumba para honrar al difunto, normalmente se escriben en las lápidas por lo que muchos escritores no han podido evitar la tentación de dejar escritas sus últimas, definitivas y a menudo elocuentes palabras, Marechal dedica sus epitafios a domadores, peones, puesteros y reseros, de esta forma visibiliza la tarea rural que el gobierno de Juan Domingo Perón con el Estatuto del Peón rural de 1946 otorga derechos a quienes hasta ese momento trabajaban en condiciones de servidumbre.

El canto a San Martín (1950) tiene la forma literaria del auto sacramental o misterio en lo que respecta a la intervención de las voces. El auto sacramental es una forma típicamente española (según Juan Valera) que tuvo en Pedro Calderón de la Barca uno de sus exponentes innovadores más celebrados. El misterio o auto sacramental es una composición con características dramáticas de extensión breve y personajes alegóricos. En este caso dedicado a San Martín, en un recorrido con características agiográficas en el sentido de un héroe desterrado, descrito como cercano a la figura del mártir. En el contrapunto inicial entre los hemícoros y el corifeo se establecen las figuras que se plantean del referente. El comienzo con la invocación a María, madre divina, enmarca la composición en un carácter religioso pero no define su temática, aunque las didascalías refieren a la música que acompaña la invocación: *Ave Maria* de Schubert y *Magnificat* de Tallis y Taverner. Hay referencias propias de la literatura medieval para designar a los personajes y en los títulos, se lee *La gesta de la montaña*, para titular uno de los cantos. También las referencias a San Martín abundan en epítetos que otorgan diversidad de formas de alabarlo:

En los campos de Bailén
San Martín ha combatido
es aguilucho de América
y tiene afilado el pico
(2014: 243)

La referencia al aguilucho, ave de América del Sur originaria de Los Andes aparece nombrada en el canto titulado *El llamado* como figura contrapuesta al Águila vieja, España, se enmarca en las características que Jorge Dubatti propone en el procedimiento de escritura de Marechal: "...El gran interés por los autos sacramentales —no tanto de los autos

religiosos— se ve fundamentalmente en un procedimiento medieval proveniente de una estética típicamente cristiana llamada *humilitas-sublimitas*, la humildad y lo sublime...Con la lógica cristiana de que en lo humilde está lo sublime..."(Dubatti:37). En el canto titulado "La gesta de la montaña" resalta este aspecto espiritual del Libertador cuando sostiene la voz del Cronista:

San Martín está en silencio,
mientras aguza las armas,
En yunques y fundiciones
resucita la Esperanza
(2014: 250)

Luego en el mismo canto es la voz de un Ángel la que logra proliferar esta idea esperanzadora al referirse al paso por Los Andes:

Ángel
¡San Martín pasará con sus legiones!

Coro
¡Pasará! ¡Pasará!
(2014: 252)

Otras formas de exaltar la figura de San Martín que proliferan en el texto se complementan con las voces del Coro, de los Ángeles y de La Gloria, alegoría propia de los autosacramentales de tono filosófico moral. En esta instancia el texto presenta características propias de las letanías². En cuanto a esta forma de oración colectiva y pública hacia Dios también se evidencia en "Tedeum del poeta" incluido en el poemario Heptamerón, la composición que muestra múltiples formas de nombrar a Dios, se lee la referencia como el Uno, el dueño del Verbo, del Arte, demostrando la entrega del Yo Poético a un Todo al que celebra y rinde culto en el conjunto de su obra poética.

La descripción precedente sobre las formas compositivas propias de siglos anteriores a los años del auge vanguardista, conviven con formas poéticas más recientes. En los poemarios analizados se observan caligramas en diálogo con ditirambos, elegías en un todo compositivo con bagualas y cantigas, ditirambos que expresan la simbolización de temas filosóficos y espirituales de tono patriótico.

En su trabajo "Geometría de ascensos y descensos en la poesía temprana de Leopoldo Marechal", Mónica Montes Betancourt considera: "El poeta, como ya he mencionado, no suplanta a Dios ni intenta usurpar sus dones. Es co-creador, causa segunda que mantiene viva la referencia del Motor primero..." (2015: 12). La actitud integradora de absorber

2 Oración dialogada compuesta por una serie de súplicas o invocaciones breves a Dios o a los santos que una persona recita o canta y que las demás personas que participan en la oración repiten o contestan.

(¿quizás plegar?) distintas formas cantadas de estéticas disímiles lo ubica en una postura vanguardista en cuanto a la ruptura de la periodización, abogando por un uso que excomulga ciertos trazos comunes y beatifican la razón del origen, el persistir y el devenir literario: la palabra.

En esas formas sin tiempo de versos apalabrados por el TODO relampaguea la imagen benjaminiana de una poesía que como ventisca recuerda los trazos de Marguerite Yourcenar sobre Veda, el venerable en "El tiempo, gran escultor": "...nos encontramos en ese período durante el cual se derriten las nieves y el viento se hace agrio..." (1989: 11). La celebración poética de Marechal nos ubica, nos despierta, nos blindo de la normalidad del mundo.

Bibliografía

Dubatti, Jorge (2016). *La púrpura de tiro*, Buenos Aires, Argentina. Disponible en <https://www.lapurpuradetiro.com.ar/index.php/numeros-anteriores/item/554-sobre-el-teatro-de-leopoldo-marechal>

Marechal, Leopoldo (2014). *Obra poética*, 1era.edición. Buenos Aires, Editorial Leviatán.

Maturo Graciela (1999). *Marechal. El camino de la belleza*, Buenos Aires, Biblos.

Montes Betancourt, Mónica (2015). *Cuadernos del Hipogrifo*, Milán. Disponible en <http://www.revistaelhipogrifo.com/wp-content/uploads/2015/07/30-45.pdf>

Yourcenar, Marguerite (1989). *El tiempo, gran escultor*, Buenos Aires, Editorial Alfaguara.