

***Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo xx. Espacio y subjetividad en el contexto de la modernidad tardía*, de Juan Pablo Pino Posada (2021), Universidad EAFIT, 352 p.**

DOI: 10.17230/co-herencia.20.38.14

Juan Manuel Cuartas Restrepo

jcuartar@eafit.edu.co

El libro *Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo xx. Espacio y subjetividad en el contexto de la modernidad tardía* despliega ante el lector una sucesión de marcos de análisis de la poesía colombiana del siglo xx. A manera de eje transversal, distintas piezas poéticas de la obra del poeta colombiano Aurelio Arturo (1906-1974) son tomadas como referente literario a partir del cual distinguir los principales tópicos de la poesía colombiana en el siglo xx. Dicho así, la reflexión se concentra en una concepción canónica de la poesía colombiana, con remisión a la personalidad y la obra de autores como Rafael Maya, José Eustasio Rivera, el grupo Piedra y Cielo, Eduardo Carranza, el grupo Mito, Jorge Gaitán Durán, el grupo Nadaísmo, Jaime Jaramillo Agudelo, José Manuel Arango, Héctor Rojas Erazo, Andrés Holguín y Álvaro Mutis. En un ejercicio expositivo que se puede valorar como pedagógico, Juan Pablo Pino nutre su exposición de referencias bibliográficas sobre la poesía en general, y el espacio de representación y el lenguaje poético, en particular. Conforme se desenvuelve este cometido, entran en discusión conceptos teóricos de autores como Theodor Adorno, Aristóteles, Gaston Bachelard, Mieke Bal, Mijaíl Bajtín, Roland Barthes, Walter Benjamin, Gottfried Benn, Pierre Bourdieu, Joseph Campbell, Martha L. Canfield, Ernst Cassirer, Danilo Cruz Vélez, Mircea Eliade, Gérard Genette, Rafael Gutiérrez Girardot, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Pedro Enríquez Ureña, Hugo von Hofmannsthal, David Jiménez, Carl Gustav Jung, Immanuel Kant, Yuri Lotman, Paul de Man, Platón, Ángel Rama, Max Weber, Raymond Williams y Pierre V. Zima. Gran parte

de este corpus teórico es tomado de su fuente original, principalmente del alemán y el inglés.

En la Introducción, Juan Pablo Pino suscribe el concepto de “modernidad tardía” propuesto por el sociólogo de la literatura francés Pierre V. Zima, según el cual “a partir de la segunda mitad del siglo XIX [...] entran en crisis la idea de la unidad del sujeto y la confianza en la capacidad del lenguaje para captar verazmente las cosas” (Pino, 2021, p. 15). Se encuentran aquí los elementos necesarios para someter a análisis el tenor de la poesía colombiana en el siglo XX y ver refrendado en ella el concepto de “modernidad tardía” y, consecuentemente, el papel que juegan en todo ello el espacio y la subjetividad. Pero es justo hacer la salvedad de que no se trata de una precomprensión suficientemente clara, definida e iluminadora, sino de un proceso de comprobación que se desarrolla en el libro en tres partes, a saber: “Esta es la tierra en que hemos sido felices”: poemas de juventud (1927-1930); “Y a la mitad del camino de mi canto”: poemas de la época de *Morada al sur* (1931-1963), “Y moría la aldea en su silencio de bronce”: los poemas tardíos (1963-1974). Buscando un equilibrio entre las tres partes, el lector puede advertir que en cada una hay una introducción, luego de la cual la exposición toma en cuenta los dos referentes centrales del análisis: el espacio y la subjetividad. Si se mira en conjunto el legado poético de Aurelio Arturo se advierte que, en efecto, el espacio (o escenario) de la experiencia es fundamental; se trata de un espacio con localización definida: el sur, cargado de elementos ambientales como la naturaleza, la vida en familia, los oficios, que al ser tocados por la poesía se inflaman de contenido. A su vez, la subjetividad remite a la conciencia y la percepción, la memoria y el sentimiento. Lo que consigue Juan Pablo Pino al realizar los análisis de poemas de juventud, poemas de la época de *Morada al sur* y poemas tardíos es refrendar la coherencia de una obra poética que tuvo la concentración y concreción suficientes para eludir las discontinuidades y las modas. En tal virtud, la elección de Aurelio Arturo como el poeta que irradia sentido sobre la poesía colombiana del siglo XX es consecuente con asuntos como la precisión terminológica de su poesía, la dicción y musicalidad de sus versos, la versión de tierra (terruño - morada) y la elipse de una

vida trazada en el suceder de la poesía. En las “Consideraciones finales” se plantea:

La respuesta de la obra de Aurelio Arturo a la crisis tardomoderna de la subjetividad en su relación con el lenguaje y consigo misma consiste en el relato lírico-narrativo de una individuación. Individuación significa, en términos generales, conciencia de la unidad paradójica con el cosmos; en términos arturianos, quiere decir dos cosas a la luz de lo expuesto en el presente estudio: por un lado, el ingreso parcial y nunca del todo asegurado de la voz lírica (de la palabra poética) al conjunto de elementos de la naturaleza creadora, a su corriente fecundadora y vivificante, a aquello que, en suma, al final de “Morada al sur” se designa “soplo vivo / del viento” (5, vv. 1-2); en segundo lugar, individuación quiere decir que la subjetividad alusiva a dicha voz lírica se transforma en el sentido de una ampliación de la conciencia y de su radio de percepción, proceso que se verifica como integración de contenidos cada vez más universales, cada vez menos privativos del individuo y menos limitados en el espacio y el tiempo (Pino, 2021, p. 301).

Como se afirmó atrás, en *Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo XX* cobra notoriedad un ejercicio expositivo de carácter pedagógico. Pero no se trata solamente de la argumentación teórica y la discusión académica acerca de la literatura en general y la poesía en particular, sino, fundamentalmente, de la didáctica implementada para ilustrar, verso a verso, el haz y el envés de un buen número de poemas de Aurelio Arturo. De este ejercicio es de resaltar el tratamiento cuidadoso de la estructura, la cosmogonía, el entretejimiento de los elementos, la autorreferencialidad, la subjetividad lírica, el contexto y las isotopías del paso del tiempo y la crisis vital del magistral poema “Morada al sur”