

JOSEFINA PLÁ: CUATRO MOMENTOS DE POESÍA

DAIANE PEREIRA RODRIGUES
UFPR

INTRODUCCIÓN

Josefina Plá nació en 1903 en España, pero se vino a Paraguay aún joven, en 1926, después de haberse casado con el artista paraguayo Julián de la Herrería (pseudónimo de Andrés Campos Cervera). Desde su llegada al país participó activamente de su vida intelectual y cultural colaborando como poeta y periodista en los principales diarios de la época.

En 1934 la pareja va a España, período en que Josefina sigue colaborando en los diarios paraguayos. Con la temprana muerte del marido, en plena Guerra Civil, Josefina vuelve sola a Paraguay en 1938. Viuda en un país extranjero, empieza una intensa labor intelectual y artística. Es en esta época que Plá inicia el movimiento de renovación de las estéticas literarias y artísticas del país, encabezando el grupo Vy'a raity y el Grupo Arte Nuevo, fundamentales para el despliegue de la Modernidad en poesía y en artes plásticas respectivamente.

Sin embargo, la trayectoria de Josefina Plá no termina en su colaboración y liderazgo en los procesos renovadores del arte y

de la poesía. Además de poeta y artista plástica, también cultivó el género ensayístico, escribiendo sobre literatura, artes, historia, cultura, sociedad, entre otros temas, dedicándose también al cuento, a la novela y al teatro. Aparte de la variedad genérica y temática, son muchos los años productivos de la poeta, una vez que escribe prácticamente hasta su muerte, en 1999. Por esa razón es difícil analizar las características y estéticas de su obra, porque su escritura pasa por muchas generaciones y momentos históricos y literarios a lo largo de su vida.

Considerando estas características de la obra de Josefina Plá y también las particularidades de la literatura paraguaya en el contexto de la literatura mundial —que contextualizaremos más adelante en la primera parte de este trabajo— propusimos un análisis de sus poemas con el objetivo de identificar características que posibilitaran contextualizarlos dentro de una generación, escuela, poética, o estilo, no para caracterizarlos sino más bien para entender el desarrollo de su obra. Así, llegamos a cuatro momentos principales identificados por su forma, su temática, su expresión e incluso por la biografía de la poeta, cuando esta parece producir cambios significativos en su expresión.

LA LITERATURA PARAGUAYA ANTES DE JOSEFINA PLÁ

En Paraguay la mayoría de los estudios sobre poesía se dan en el marco de una historia de la literatura, con un método generacional que tiene la particularidad de citar exhaustivamente títulos y autores de cada período destacado, como se puede observar en PLÁ (1974); RODRIGUEZ ALCALÁ (1970); COLMÁN LLANO y ROLDÁN MARTÍNEZ (2010). Para la narrativa, sin embargo, no se puede determinar una tradición como se hace para la poesía, conforme resaltó Augusto Roa

Bastos. Pero aun en la poesía el país tiene un desarrollo literario bastante singular.

Para explicar esa singularidad hay consenso entre los críticos literarios que se dedican a la literatura paraguaya. Walter Wey lo explica muy bien en su libro *Literatura paraguaya: historia de una incógnita* y también Josefina Plá en su introducción al opúsculo *Literatura Paraguaya en el siglo XX*. Ambos mencionan dos motivos fundamentales para las particularidades de la literatura paraguaya, que muchas veces posee un desarrollo tardío para algunas formas estéticas. Son ellos una razón geográfica y otra histórica: primero la posición mediterránea del país, que, sin tener salida al mar y sin ser punto importante de paso para el cumplimiento de los intereses extranjeros, acabó aislado. En el artículo mencionado, Josefina Plá afirma: “Esa mediterraneidad, y su consecuencia, el aislamiento, hicieron que las corrientes literarias exteriores llegasen en forma precaria y desarticulada”; y, en segundo lugar, la Guerra de la Triple Alianza, que masacró al país exterminando a tres cuartas partes de su población, dejándolo en un obscurantismo literario, intelectual, social, e incluso vital por muchos años —aún hoy son notables los efectos de la Guerra Grande en el país. La primera generación literaria visible tras la Guerra (Generación del 900) tiene más bien la intención de recuperar la imagen del país como nación, valorando sus héroes y su paisaje natural. Hay que destacar, sin embargo, a Rafael Barrett, que en esa misma época hace una literatura de denuncia y compromiso social que escapa al romanticismo nacionalista característico de esta generación.

En la década posterior merece destaque la producción divulgada en la revista *Crónica*, que en palabras de Josefina Plá, es donde “surge el primer grupo lírico con perfiles generacionales, aunque estos quizás configuran más una actitud emotiva que un esquema intelectual”. Plá cree que el grupo de estética modernista no alcanza plenitud expresiva, porque sus

principales componentes desaparecen del ámbito literario para dedicarse a otras cosas.

La década del '20 está marcada por la revista *Juventud* que recoge el temple modernista de la década anterior y la producción posmodernista. Se destacan poetas como Heriberto Fernández, Hérib Campos Cervera y Josefina Plá.

A mediados de los años '30 tiene inicio el proceso de renovación literaria que culminará en la década posterior. Es solamente en los años '40, y en eso los historiadores de la literatura están de acuerdo, que se inicia una producción con conciencia generacional y literaria. Es en este momento que hay una renovación de las tendencias estéticas hacia la Modernidad, impulsado por Josefina Plá y Hérib Campos Cervera en el Grupo Vy'a raity.

Las particularidades del proceso de modernización de la poesía paraguaya a partir de esta década las veremos en la siguiente sección, en donde empezaremos a analizar la obra poética de Josefina Plá.

CUATRO MOMENTOS DE POESÍA

En un importante artículo en el que Fernández (2009) rescata autores tradicionalmente olvidados por la crítica literaria del Paraguay, él llama la atención para un equívoco común en los estudios de la poesía del país. Dice respecto a la afirmación de que la poesía vanguardista empieza a manifestarse en la década del 30. Para Fernández, la poesía nueva en Paraguay no pasa por una estética vanguardista:

Al promediar los años 30, paralelamente, Campos Cervera y Josefina Plá dan un giro acusado en su expresión poética, dando lugar al inicio de la llamada “poesía nueva” del Paraguay, a menudo confundida en los manuales de literatura con el vanguardismo.

En efecto, tanto en la poesía de Josefina Plá como en la de

Campos Cervera hay, en ese momento, un tránsito del posmodernismo a la modernidad poética, a la “poesía nueva”. Un tránsito que deja al margen la experiencia de los movimientos vanguardistas históricos. (FERNÁNDEZ, op.cit.)

Eso porque, aunque la noticia de las vanguardias hayan llegado tempranamente en el Paraguay, no había una estética bien articulada para que se justificara una ruptura radical. Las primeras colaboraciones de Josefina Plá en la revista Juventud, por ejemplo, tienen rasgos similares al modernismo y posmodernismo, según comenta Fernández en artículo posterior (2010), pero ya presentan características singulares que anticipan la llamada poesía nueva pero en las cuales no hay indicio de la experiencia vanguardista. Es posible que Josefina Plá haya tenido contacto con las vanguardias pero no habrá encontrado ambiente para desarrollarla en su obra y además no habría tenido mayor identificación personal con las estéticas de ruptura, conforme se puede pensar de acuerdo con su análisis de las vanguardias brasileñas, en donde afirma:

Como sucede en casi todo movimiento como este, más o menos extenso, de renovación y superación de formas artísticas, en el modernismo brasileño hubo muchos llamados pero pocos escogidos. El amor de la novedad, consustancial a la juventud, el anarquismo intelectual, cuando no la iconoplastia propia de los verdes años, el exhibicionismo, se arremolinaban en torno del nuevo decálogo y dieron como resultado un gran volumen de producción, la mayor parte del cual lo constituía poesía muerta nonata, esa poesía que en todo movimiento novador capta lo extremo, los relieves formales, sin captar el latido placentario de profunda urgencia humana y social a que obedece y que determina la trasmutación de la forma. El inevitable bagazo de toda zafra literaria. (Plá, 1952)

Es con esa *transición* de la poesía posmodernista a la poesía nueva que iniciamos nuestro primer momento poético en la obra de Josefina Plá. Los primeros rasgos de moderni-

dad, conforme ya se ha mencionado, empiezan aún en la fase posmodernista. Veamos:

SOY

*Carne transida, opaco ventanal de tristeza,
agua que huye del cielo en perpetuo temblor;
vaso que no ha sabido colmarse de pureza
ni abrirse ancho a los negros raudales del horror.*

*¡Ojos que no sirvieron para mirar la muerte,
boca que no ha rendido su gran beso de amor!
Manos como dos alas heridas: ¡diestra inerte
que no consigue alzarse a zona de fulgor!*

*Planta errátil e incierta, cobarde ante el abrojo,
reacia al duro viaje, esquivando al culto fiel;
¡rodillas que el placer no hincó ante su altar rojo,
mas que el remordimiento no ha logrado vencer!*

*Garganta temerosa del entrañable grito
que desnuda la carne del último dolor:
¡lengua que es como piedra al dulzor infinito
de la verdad postrera dormida en la pasión!*

*Haz de inútiles rosas, agostándose en sombra,
pozo oculto que nunca abrevó una gran sed;
prado que no ha podido amansarse en alfombra,
¡pedazo de la muerte, que no se sabe ver!*

Este poema fue publicado en el mismo año en que Josefina Plá viaja a España acompañada de su marido, y hace parte de su primer libro, de poemas posmodernistas: *El precio de los sueños*. Sin embargo, ya presenta una intensidad, una carga

anímica y una estética singulares, que ya anticipan la nueva poesía.

Con el retorno de Josefina Plá al Paraguay, hay una serie de poemas que se relaciona directamente con su biografía. La muerte del marido la afectó mucho y eso queda explícito en gran parte de los poemas escritos a partir de 1938. Por esa razón clasificamos un nuevo momento en la poesía de la escritora, que llamamos de *poemas de viudez*. Estos poemas se caracterizan por la entrañable nostalgia y angustia por la ausencia del marido, son de una particular expresividad, veamos un ejemplo:

IMPOSIBLE

*Vaciarme de paisajes, olvidarme caminos,
reedificar el arco de tu desnudo día.
Borrar tus ojos, sendas de mi llagado sueño,
y enfriar en mi sangre tus dos terribles manos.*

*(...La estatua que he vaciado en soledad, volverla
raíz y musgo en tierra, canto y ala en el aire).*

*...O en la antípoda lluvia de mi aherrojado llanto,
hacer cantar el muerto pájaro de tu beso.
Tornar a las cenizas las flechas de la llama,
reenhebrar en las venas el hilo del suspiro.*

*Y del dolor crecido, monstruo y criatura mía,
hacer de nuevo aquella sonrisa que en tus labios
me bautizaba tuya, con el nombre más mío.*

Esta fase durará más o menos hasta la publicación de *La raíz y la aurora* en 1960. El siguiente momento se inicia con la formalización de una nueva estética y mayor conciencia de

una poesía nueva en los años 40' con el grupo Vy'a raity, encabezado por Josefina y su sobrino Hérib Campos Cervera. Roa Bastos, en artículo de 1943, discurre sobre la participación de estos poetas en el proceso de renovación poética:

Hérib Campos Cervera y Josefina Plá inician el movimiento actual. Pertenecen al tiempo violento de la angustia. En la altísima tensión de sus moldes intelectuales, la emoción resuena como un gemido sepultado cuya sonoridad acaba por impregnar todo el canto. En ellos la sensibilidad coincide con el tiempo histórico. Esto les permite interpretar en su poesía de fina aleación emotivo-racional, no elaborada como podría suponerse, sino espontánea y urgente, el grito multitudinario de la sangre que siente el acecho de la muerte (...) su ensimismamiento lírico tiene la voz plena y entera de los estremecimientos y de los sordos mutismos colectivos, realizado por su verdad y profundidad, la significación ecuménica de toda lírica profunda y verdadera.

En entrevista con Marylin Godoy, Josefina Plá da su testimonio sobre el Grupo Vy'a Raity, afirma que fue el nombre que se dio al punto de reunión de los interesados en el proceso renovador, principalmente de la poesía, anticipando la modernidad que se daría en las artes plásticas a partir del movimiento del Grupo Arte Nuevo, en el que ella también intervino.

Según Miguel Ángel Fernández, la poesía nueva es una poesía posvanguardista. Pasado el movimiento de ruptura, son incorporadas algunas características de la vanguardia, pero ya no con la intención de romper con nada: en la forma hay un retorno al clásico soneto petrarquiano, pero la sintaxis y la semántica ya son resultados de la experiencia vanguardista, por lo que hay muchas metáforas e imágenes visionarias, y una inversión de la sintaxis, además de una puntuación más libre. Véase en el poema a seguir:

TRÓPICO

*Amargas lunas mates de estero hechizan, muertas,
noches de frutos altos y de táctos vuelos.
Ríos de cocodrilos y de tortugas lentas
descaman las estrellas de un calcinado cielo.*

*En urgencia arterial, por roja tierra tibia
discurre el agua madre de las inundaciones,
mientras corolas túrgidas como sexos encienden
la lámpara votiva de las insolaciones.*

*Carnívoros estambres, piedras que encierran astros;
troncos que se hacen nudo mortal bajo agua quieta;
peces de aguda voz, aves de mudos rastros.*

*La Cruz del Sur, guardiana de sus misterios arde,
cual cifrando en su acorde de siderales neones
la música del mundo en su primera tarde.*

En ensayo de 1943, que es casi un manifiesto, Roa Bastos caracteriza la poesía nueva sin definirla:

Es esta la única forma posible de comprender la poesía nueva: intuyéndola, no pensándola. Lo dice Josefina Plá: " [...]
La [poesía] nueva no expresa, sugiere... Es imposible, pues, verter en los moldes-palabras, giros, imágenes de la poesía de ayer. Esta es concepto. La nueva es intuición [...]"

Y sigue:

Como lo dice Josefina Plá: "El objeto de la poesía no es trasuntar la realidad, sino acrecer sus fronteras. No es un espejo. Es una antorcha. La poesía empieza donde lo real termina, y su misión es crear nuevas realidades. Harto se concibe que para el poeta moderno, lo irreal no es lo que "no tiene" existencia absoluta, sino sencillamente "lo que no

la tiene todavía": lo no real poético es lo real no emergido [...]"

Más adelante Roa explica el concepto de metáfora usado en la poesía nueva, como superación de la identidad que hay entre el objeto y su representación. Dice "No interesa en la metáfora que lo metaforizado conserve un aire familiar con su objeto, lo que interesa es que la metáfora lleve en sí misma encapsulados objeto y sujeto, es decir, que sea idéntica a sí misma". La intención de la metáfora es ir más allá de la naturaleza, es "huida, evasión, liberación".

Hay que aclarar que el exceso de citas se debe a la intención de entender qué es la poesía nueva, siempre mencionada pero nunca debidamente analizada en la mayoría de los ensayos y artículos sobre literatura paraguaya.

En los últimos años de vida, Plá escribió poemas que ya no tienen compromiso aparente con una estética o poética particulares, sino una temática común que anticipa la muerte de la poeta y hace una especie de balance de su vida. Estos poemas permanecen inéditos en volumen. A este momento de la poesía de Josefina llamamos *últimos poemas*, del que reproducimos el siguiente poema:

BIOGRAFÍA

*Yo no soy la que escribe estos poemas
Yo no soy la que dijo —hace ya tanto tiempo—
otros poemas
y mató otros
como se mata al cómplice indiscreto
Yo no he sido mis lágrimas de adentro
ni mis risas de afuera*

*Yo soy la que no estuve en tantos sitios
La de la huella mínima y sin eco*

*La que no se bañó en el lago alpino
ni besó la cabeza del tigre
La que no se entregó
en el pensamiento
al hombre más hermoso
supo el ocre del héroe invicto
o el más feroz bandido
Yo soy todas las cosas que no fui
las que no pudo ser
o ser no quise
hasta que para la opción fue tarde
La que no me dejaron ser
soñé en ser
Viví los años no viví mi vida
Y me hallo en los umbrales del olvido
sin saber
el forro de mis años
el sedimento oscuro de mis días
No naufragué en las islas de Circe
ni conversé con los genios de la selva
ni con los ambiguos inquilinos del río
Yo soy total intacta y virgen
la que no pudo ser
No fue mi culpa
Alguien me debe esa vida la mía que no tuve
Y esta es mi biografía
de una vida sin dueño
y que será mi único vestido*

CONCLUSIONES

Hemos intentado entender la poesía de Josefina Plá a través de cuatro momentos que designamos poesía de transición, poesía de viudez, poesía nueva y últimos poemas. Hay que tener en

cuenta que esa división no tiene parámetros bien definidos y por lo tanto no pretende crear categorías de análisis sino proponer un entendimiento de la obra de la poeta de una manera menos dispersa, ya que esta perdura por muchos años y es bastante abundante. Véase que dos de nuestros momentos llevan en consideración una posible poética que habría que definir mejor, la de la poesía nueva, en los términos del mencionado artículo de Roa Bastos. Los otros dos momentos son temáticos y mucho tienen que ver con la vida de la escritora, un momento de duelo y un momento de madurez y cercanía de la muerte. Como son parámetros distintos, seguramente hay poemas de un momento que pertenecen también a otro, es decir, hay poemas de viudez que pueden perfectamente ser analizados dentro de la estética de la poesía nueva, que estará presente en toda la obra de Plá, exceptuando quizás sus últimos poemas.

REFERENCIAS

COLMÁN LLANO, Rodrigo y ROLDÁN MARTÍNEZ, Ignacio. Historia de la literatura desde 1920 hasta hoy. En: Varios autores. *Historia cultural del Paraguay 2ª parte*. Colección La gran historia del Paraguay 17. Asunción: El lector; ABC color, 2010.

FERNÁNDEZ, Miguel Ángel. "Omisiones, ocultaciones y equívocos en la historia de la literatura paraguaya". En: NOLASCO, Paulo (org). *Literatura e prácticas culturais*. UFGD: Dourados, 2009.

———. "Vanguardismo, posvanguardismo y modernidad en la poesía paraguaya". *Scriptura*. Universidad de Lleida: Lleida, 2010.

GODOY, Marylin. *Josefina Plá*. Asunción: Don Bosco, 1999.

PLÁ, Josefina. *Poesías completas*. Edición de Miguel Ángel Fernández. Asunción, El Lector, 1996.

_____. *Literatura paraguaya del siglo XX*. Asunción: Comuneros, 1976.

_____. *Catorce Poemas, dos manuscritos*. Edición del centenario. XXIII Simposio internacional de literatura, Instituto literario y cultural hispánico. Asunción, 2003.

_____. Interpretando al Brasil. Brasil y sus poetas III. La tribuna, Domingo 13 de julio de 1952. Asunción.

ROA BASTOS, Augusto. "La poesía actual en el Paraguay", 1945. En: _____. *Poesías reunidas*. Edición de Miguel Ángel Fernández. El lector: Asunción, 1995 (disponible también en: http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=13758).

ROA BASTOS, Augusto. "Sobre el sentido ascético de la poesía nueva", 1943. En: _____. *Poesías reunidas*. Edición de Miguel Ángel Fernández. El lector: Asunción, 1995 (disponible también en

http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=1604).

WEY, Walter. *La poesía paraguaya. Historia de una incógnita*. Montevideo, 1951.