

P"Poesía y realidad" es un artículo que nos recuerda una perspectiva muy poco reconocible en la figura pública que el discurso histórico de las letras mexicanas ha sancionado a propósito de Rodolfo Usigli. Cierto, este hombre de teatro fue también un poeta digno de aprecio en una generación de altísimos poetas, y un observador informado del patrimonio cultural puesto en juego por las poéticas en conflicto de su tiempo.

El artículo de Rodolfo Usigli cuya recuperación presentamos tiene como asunto la discusión de algunos sustratos ideológicos que sirven de horizonte a la práctica, la lectura y el examen crítico de la poesía; en última instancia, este asunto se enlaza con otro más general: el lugar y el valor de la literatura en el cuadro completo de la sociedad. Se trate de uno de los problemas que más inquietaron a quienes, en la generación de Usigli, reconocemos más ligados a la poesía: Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Jorge Cuesta.... La gran poesía de los Contemporáneos proviene de una problematización crítica, asombrosamente consciente e informada, de esta modalidad del discurso literario. "Poesía y realidad" debe incorporarse al repertorio de textos críticos que durante los años veinte y treinta abogaron en favor de un nuevo estatuto social y estético para la literatura.

Tal y como sucede en otros documentos de la misma índole en el periodo, "Poesía y realidad" revela, por una parte, una voluntad modernizadora, y, por otra, una inclinación decididamente clásica. En cuanto a la primera actitud, Usigli se muestra como partidario de la renovación de los "materiales" de la poesía; es decir, el léxico, los metros, los arreglos estróficos, las imágenes y los recursos retóricos de los cuales se sirve el poeta con el propósito de ejercer su oficio como "la única forma de habla que dice las cosas con entereza". Así, Usigli censura toda orientación académica. "Hay gentes *ilustradas* que confinan aún la poesía en la jaula de la delicadeza." El lector reconocerá en esta postura de Usigli alegatos próximos a las vanguardias.

Sin embargo, no haríamos plena justicia a "Poesía y realidad" si no restituyéramos a su interpretación la matriz clásica que allí se advierte. En este sentido, ha de entenderse que Usigli vuelve sobre una vieja postulación en Occidente: la de la poesía entendida como *revelación*, como una forma extraordinaria de la experiencia, un modo superior y absoluto de la realidad. De acuerdo con Usigli, la poesía traduce un *acontecimiento* espiritual y el poeta es el testigo exacto de ese *acontecimiento*. Antes que un experto de los sonidos sancionados por los manuales de versificación, el poeta es un vidente. Algunos lustros antes, el simbolismo francés había promulgado la primacía de la música sobre cualquier otro elemento poético; en su oportunidad, Usigli desplazaba ese *dictum* celebrando la hora de la imagen. "Nada de música ante todo."

En "Poesía y realidad", la dirección modernizadora y la clásica se encuentran en un mismo terreno: el de una poesía que aspira a rectificar el gusto académico, las inercias del romanticismo, y aun las aventuras del modernismo convertidas en códigos.

Leonardo Martínez Carrizales*

* Escritor y crítico literario. Columnista de la revista *Universidad de México*