

Ramón López Velarde

Por: Jane

En el presente ensayo se hablará de un análisis hacia la vida y obra de Ramón López Velarde, ¿quién fue Ramón López Velarde?, su nombre completo, Ramón Modesto Velarde Berumen fue un poeta mexicano nacido en Jerez, Zacatecas en 1888, fallecido en la Ciudad de México en 1921, “es considerado, a pesar de su corta vida, el más específicamente mexicano, el más nacional por decirlo de algún modo, de los líricos del país”¹

Se puede decir muy poco de su corta vida, sus primeros estudios los cursó en los seminarios de Zacatecas y Aguascalientes; se matriculó, luego, en la Universidad de San Luis Potosí para estudiar la carrera de leyes.

Su primer libro de poesías *La sangre devota* publicada en 1916 pueden descubrirse ya los temas recurrentes en toda su obra: el amor, el dolor y la preocupación por los destinos patrios. Apareció en 1919 *Zozobra*, su segunda obra poética, en la que se abordaba con un tono dramático y sincero los problemas del erotismo, la religión y la muerte. Compuso el poema *Suave Patria* por motivo del primer centenario de la Independencia y suele considerarse el poema nacional de México.

Fue un poeta de la época modernista con mayor arraigo mexicano, un arraigo que no llega a madurar en su espíritu renovador, mantiene en el lenguaje y estilo una serenidad clásica, un carácter religioso que lo vinculan con la tradición. Sobre la obra de López Velarde se llega a tener un sinnúmero de significados o interpretaciones, está claro que la mayoría de los poemas no tienen un solo significado, creo que el propósito de estos es el que cada quien les dé una diferente interpretación. La obra de López Velarde se compone en su mayoría de poemas líricos, es decir que expresan, por medio de la palabra, sentimientos y percepciones del autor sobre el amor, la vida, la muerte, entre otros temas.

El autor tuvo una peculiar estética, pues tuvo un volumen de poesía amorosa dedicado a su musa², llamada en la obra Fuensanta en *La sangre devota*, “Desde 1908 comenzó a

¹ Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Ramón López Velarde. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España).

² El significado de musa es muy usado, se utiliza en sentido figurado para describir a la mujer amada o a la que trae la inspiración sea en la pintura, en la poesía, o en otras formas de expresión cultural.

referirse a Josefa de los Ríos con el nombre poético de *Fuensanta*”³. Siguió *Zozobra* en el que analiza las “flores del pecado” sembradas durante su relación con Margarita Quijano.

Llegó la adolescencia y la previsible aparición del sexo. La conciencia de pecado obsesivamente centrada en el sexto mandamiento, el ideal de pureza y la demonización de la carne le provocaron conflictos insuperables, que están en la raíz del dualismo exaltado o pesimista, melancólico o angustiado de su literatura.⁴

Algunos personajes importantes en la historia de la literatura formaron su opinión sobre López Velarde, algunos de ellos fueron el poeta Pablo Neruda y el escritor Xavier Villaurrutia.

En todos ellos se percibe un acendrado catolicismo que tiene como contrapeso la pasión amorosa. Así resaltó esa ambigüedad el chileno Pablo Neruda: “viene también el líquido erotismo de su poesía que circula en toda su obra como soterrado, envuelto por el largo verano, por la castidad dirigida al pecado”. De modo semejante se expresó el mexicano Xavier Villaurrutia, para quien la poesía de López Velarde es “la más intensa, la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta de un hombre; de poner a flote las más sumergidas e inasequibles angustias; de expresar los más vivos tormentos y las recónditas zozobras del espíritu ante las llamadas del erotismo, de la religiosidad y de la muerte”⁵

Hay varias incógnitas, si pudiéramos decirlo así, pues se habla mucho del verdadero sentido de la obra de López Velarde, pues se dice que tiene un sentido meramente machista o de dominio hacia la mujer, esto en base a el ensayo de Georgia Smith, que nos habla del comportamiento del autor en sus obras desde un punto de vista machista.

A continuación, estaré mostrando mi interpretación hacia varios versos de distintos poemas de López Velarde.

Hermana, hazme llorar;

Fuensanta:

dame todas las lágrimas del mar.

Mis ojos están secos y yo sufro

unas inmensas ganas de llorar.

³ García Morales, A., *Biografía de Ramón López Velarde*. (Internet) Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/portales/ramon_lopez_velarde/autor_apunte/

⁴ Ídem

⁵ Óp. Cit. Ruiza, M., Fernández...

*Yo no sé si estoy triste por el alma
de mis fieles difuntos
o porque nuestros mustios corazones
nunca estarán sobre la tierra juntos*

(Velarde)⁶

En estos versos nos habla de una tremenda tristeza que tiene, se dirige a Fuensanta que, como lo dije, con esto se refería a la mujer que amaba, a su musa. Quiere “todas las lágrimas del mar”, pues sus “ojos están secos” y sufre “unas inmensas ganas de llorar”, esto es un tanto evidente pues sencillamente nos dice que siente muchas ganas de llorar como la inmensidad del mar, hablando metafóricamente, pues con esto simplemente se refiere a que tiene muchas lágrimas por sacar. No sabe si esta “triste por el alma de sus fieles difuntos” o porque sus “mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos”, esto refiriéndose a la confusión de no saber el porqué de sus inmensas ganas de llorar, pues no sabe si es por las personas fallecidas, o porque nunca estará junto a su amada. En general, en el poema encuentro dos interpretaciones posibles, una que nos puede hablar de su amada, pues relata el nombre de Fuensanta, y otra, refiriéndose a hermana como tal, a necesitar el consuelo de su hermana por la falta de amor de su amada.

Y pensar que pudimos;

*Y pensar que extraviamos
la senda milagrosa
en que se hubiera abierto
nuestra ilusión, como perenne rosa...*

*Y pensar que pudimos
enlazar nuestras manos
y apurar en un beso
la comunión de fértiles veranos...*

⁶ López Velarde, R., *Hermana, hazme llorar*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-hermana-hazme-llorar.htm>

*Y pensar que pudimos
en una onda secreta
de embriaguez, deslizarnos,
valsando un vals sin fin, por el planeta...*

*Y pensar que pudimos,
al rendir la jornada,
desde la sosegada
sombra de tu portal y en una suave
conjunción de existencias,
ver las cintilaciones del Zodíaco
sobre la sombra de nuestras conciencias...*

(Velarde)⁷

El poema nos habla básicamente de una relación frustrada, que no pudo ser, y del como anhelaban el estar juntos, y darse cuenta que son el uno para el otro, sin embargo, no pudieron ser, es como una reflexión de lo que pudo ser y de la tristeza del corazón al saber que no estarán juntos. Es la imaginación del pasado, del hubiera, de lo que pudo haber pasado si su amor se hubiera consumado.

Es un poema conformado por 4 estrofas y 19 versos en los que nos narra de una manera pasional, la historia de una relación frustrada. A continuación, daré la interpretación que le doy a algunas palabras o frases del poema.

- **Senda milagrosa:** En base al contexto del poema se refiere a el camino o el viaje lleno de emociones y sentimientos que pudieron haber tenido si su amor se hubiera logrado.
- **Perenne:** Con esto pudieran darse dos interpretaciones, la primera- “Para la botánica, una planta perenne es la que vive más de dos años”⁸ – y la segunda – “En la cultural celta,

⁷ López Velarde, R. *Y pensar que pudimos*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-y-pensar-que-pudimos.htm>

⁸ Pérez Porto, J. Y Merino, M., 2011. Definición de perenne. Recuperado de: <https://definicion.de/perenne/>

el nudo perenne simboliza el amor que no se puede desintegrar, así como complemento, apoyo y fusión entre la pareja.”⁹ – pudiese ser que se refiera a la planta perenne, ya que antes de esto menciona *en que se hubiera abierto nuestra ilusión*, así que puede hacer referencia a que se hubiera abierto tal como una flor o planta. Pero me pareció importante mencionar el otro significado ya que creo que existe una relación entre las dos definiciones.

- **Valsando un vals sin fin:** En lo personal me gustó mucho esta frase pues, yo lo interpreto como el ser y estar juntos para toda la vida, el relacionar el vals que es un tipo de baile con el amor, ya que, en mi opinión, el baile es una forma de sentirse libre, por lo que creo que López Velarde implementó esta frase para referirse a un amor sin fin, o como comúnmente decimos, amarse hasta que la muerte los separe.

Despilfarras el tiempo;

*Prolóngase tu doncellez
como una vacua intriga de ajedrez.*

*Torneada como una reina
de cedro, ningún jaque te despeina.*

*Mis peones tantálicos
al rondarte a deshora,
fracasan en sus ímpetus vandálicos.*

[...]

*La lámpara sonroja tu balcón;
despilfarras el tiempo y la emoción.*

[...]

*Las monedas excomulgadas
de nuestro adulto corazón
caen al vacío, con
lúgubre opacidad, cual si cayera
una irreparable sordera.*

⁹ Anónimo. 2013-2021. Definición de perenne. Recuperado de: <https://www.significados.com/perenne/>

*Y frente al inclito derroche
de los tesoros que atesora
el yacimiento de las almas, algo
muy hondo en mí, se escandaliza y llora.*

(Velarde)¹⁰

En los primeros versos se refiere a el fracaso de un amor, comparándolo con una partida de ajedrez, de alguna manera es como el que la mujer haga caso omiso de lo que el hombre le demuestra, y *despilfarras* se refiere a desilusionarse, a cansarse por así decirlo, de intentarlo, sin embargo, el sigue intentando conquistarla, sin obtener resultado satisfactorio alguno. En los últimos versos del poema, nos muestra cómo se da por vencido, “las monedas excomulgadas de nuestro adulto corazón caen al vacío”, como refiriéndose a que todo lo que él intentó para estar juntos, todo ese esfuerzo que hizo, se hizo en vano, se fue el amor que sentían el uno por el otro, él se cansó de rogarle, pues nunca obtenía nada de su esfuerzo por conquistarla. Llego incluso a encontrar algunas frases con doble sentido, con un sentido un tanto pasional o erótico. Así que en general en este poema López Velarde nos habla de las etapas de este inexistente amor, pues no se completó, quizá porque simplemente no eran el uno para el otro y por lo tanto el destino no quiso que estuvieran juntos. En lo personal, lo veo como si fuera una historia dentro de un poema, como si de una novela de amor se tratase, pues en sí tiene como una trama, una historia que cuenta lo que pasa con el fracaso del amor y nos relata las fases de la conquista sentimentalmente hablando.

Quiere alcanzar lo infinito a través de lo finito, lo inmortal a través de lo mortal, y al mezclar los dos elementos, en el caso de nuestro poeta se produce una espiritualización de lo mundano y una secularización de lo religioso, dijo Elsa Cross.¹¹

Ahora bien, en la obra de López Velarde, se encuentran diferentes temas, pero que en mi opinión tienen una relación entre sí, pues en su mayoría el autor habla de la mujer y del

¹⁰ López Velarde, R. *Despilfarras el tiempo*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-despilfarras-el-tiempo.htm>

¹¹ Cross, Elsa. *La vida mágica*. (Internet) Milenio. 2021. Recuperado de: <https://www.milenio.com/cultura/laberinto/la-vida-magica-de-ramon-lopez-velarde>

amor, en unos poemas de una manera un tanto erótica, en otros más pasional, religioso etc... Creo que es interesante el cómo López Velarde logra relacionar una variedad de temas, con la femineidad, o con la mujer como tal. Algunos poemas del autor tienen un tanto de doble sentido, pues usa palabras comunes y algunas un tanto difíciles, por así decirlo, para referirse al deseo sexual o sentimental de tener a una mujer a su lado. Tiene algunas otras obras, en las que es un tanto difícil darle un significado o una traducción como tal, pues en varios el autor usa un lenguaje un poco complicado de entender, pues usa palabras complejas para referirse a cosas cotidianas, en ese caso, cada quien tiene que darle un significado a cada verso y estrofa, pues incluso a veces se tiene que buscar el significado de las palabras para entender el contexto de los poemas, y es ahí cuando te das cuenta, que algunos poemas tienen realmente un desarrollo sencillo, pero lo que los hace difícil de entender son las palabras que emplea el autor.

Considerando el ensayo de Georgia Smith llamado *La imagen femenina y el nacionalismo*, donde se centraba más en el tema del antifeminismo, se habla mucho de su verdadero propósito en la redacción de los poemas, algunos de ellos llegan a tener un tono un tanto machista, que quizá a algunos les llega a incomodar, pues se interpreta como si estuviera hablando del dominio completo hacia la mujer, en mi opinión y en base a algunos poemas del autor que leí, tenían un tono machista, sí, pero no quiere decir que el autor lo era, quizá era solamente el deseo o fantasía de controlar a la mujer, suena un poco extraño, pero en cierta manera esto se justifica por la época en que el autor vivió y escribió sus obras. “Su antifeminismo se traslada a su poesía en la que hemos visto que él añora y aboga por la rigidez de una estructura social que someta a la mujer a la dominación masculina”.¹²

Los poemas que leí sobre el autor, me parecen muy interesantes, me llevo un poema en especial que me provoca muchas incógnitas, que es *El son del corazón* pues creo que habla sobre la admiración que siente hacia alguien, y utiliza palabras complejas, las cuales generan interés por saber qué es lo que significan.

En su obra en general, creo que plasma muy bien la pasión y el sentimentalismo, y es muy interesante como junto con eso logra plasmar temas completamente diferentes, como la

¹² Smith, G., n.d. *Ramón López Velarde: la imagen femenina y el nacionalismo*. (PDF). Recuperado de: <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/7328/19986P61.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

patria, o cosas cotidianas y simples, en lo personal, me gusta el doble sentido que usa en algunos de sus poemas, pues hace que éstos sean más interesantes y hagan que quieras investigar más sobre ellos. Ramón López Velarde fue un gran poeta, en mi opinión, que supo transmitir sentimientos y emociones a través de sus obras, logra relacionar varios temas completamente diferentes en sus poemas, y todos con un diferente sentido, ya sea de manera sentimental, erótico, patriótico, religioso, etc. No he leído toda su obra, pero los poemas que pude leer, me siento obligada a decir que me gustaron bastante, y que si bien, no entendí todos sus versos, si me transmitieron algún sentimiento, y creo que una de las razones por las que me gustan los poemas es porque no tienen un solo significado, pues cada quien se encarga de darle una interpretación diferente, dependiendo lo que le transmita individualmente. Me generó también un deseo de leer más poemas, no solo de Ramón López Velarde, sino que también a adentrarme en otros autores.

Bibliografía

- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Ramón López Velarde. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_velarde.htm
- "Poema". En: Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/poema/>
- "Musa". En: *Significados.com*. Disponible en: <https://www.significados.com/musa/>
- García Morales, A., *Biografía de Ramón López Velarde*. (Online) Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/portales/ramon_lopez_velarde/autor_apunte/
- López Velarde, R. *Hermana, hazme llorar*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-hermana-hazme-llorar.htm>
- López Velarde, R. *Y pensar que pudimos*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-y-pensar-que-pudimos.htm>
- Pérez Porto, J. Y Merino, M., 2011. Definición de perenne. Recuperado de: <https://definicion.de/perenne/>

- Anónimo. 2013-2021. Definición de perenne. Recuperado de: <https://www.significados.com/perenne/>
- López Velarde, R. *Despilfarras el tiempo*. (Internet) Poemas del alma. Recuperado de: <https://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-despilfarras-el-tiempo.htm>
- Cross, Elsa. *La vida mágica*. (Internet) Milenio. 2021 Recuperado de: <https://www.milenio.com/cultura/laberinto/la-vida-magica-de-ramon-lopez-velarde>
- Smith, G., n.d. *Ramón López Velarde: la imagen femenina y el nacionalismo*. (PDF). Recuperado de: <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/7328/19986P61.pdf?sequence=2&isAllowed=y>