

MARÍA DEL CARMEN MELONES RAMOS

*Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Filología
Departamento de Filología Española IV*

PRESENCIA DE INDIA
EN LA LITERATURA MEXICANA
CONTEMPORÁNEA

Directora:

ROCÍO OVIEDO PÉREZ DE TUDELA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA
Alcalá, 93
MADRID, 2016

Índice general

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO O MEMORIA	11
I. PANORAMA GENERAL DE ORIENTE EN ESCRITORES MEXICANOS	13
II. OCTAVIO PAZ	33
2.1. Datos biográficos	33
2.2. La influencia del arte indio en la obra de Octavio Paz	36
<i>Ladera Este</i>	48
<i>Blanco</i>	65
El video de <i>Blanco</i>	79
<i>El Mono Gramático</i>	85
<i>Conjunciones y Disyunciones</i>	99
<i>Vislumbres de India</i>	113
<i>La Llama Doble</i>	129
<i>Figuras y Figuraciones</i>	149
III. ELSA CROSS	157
3.1. Datos biográficos	157
3.2. Influencia de India en la obra de Elsa Cross.....	158
<i>Canto malabar y otros poemas</i>	158
– <i>Baniano</i>	159
– <i>Canto malabar</i>	178
– <i>Pasaje de fuego</i>	180
<i>La realidad transfigurada</i>	182
<i>Poemas desde la India</i>	184
<i>Los dos jardines</i>	192
<i>El lejano Oriente en la poesía mexicana</i>	201

IV. PRESENCIA DE ORIENTE EN OTROS ESCRITORES MEXICANOS POSTERIORES A OCTAVIO PAZ	205
V. CONCLUSIONES.....	253
VI. BIBLIOGRAFÍA	257
VII. ANEXOS	277
7.1. Breve exposición de hinduismo, budismo y tantrismo	277
7.2. Glosario.....	282
7.3. Entrevista a Elsa Cross.....	289
7.4. Resumen en inglés	293
7.5. Resumen en castellano	295

Planteamiento del trabajo o memoria

El objetivo del trabajo es el análisis y demostración de la influencia de Oriente y su planteamiento filosófico en la literatura mexicana contemporánea. Y en el caso de algunos autores que se estudian en este trabajo, como Elsa Cross y Octavio Paz, se trata más concretamente de la demostración de la presencia del arte indio en sus obras. Se realiza un estudio comparativo entre ciertos pilares, tanto artísticos como filosóficos del hinduismo en relación con el pensamiento y la obra literaria de los autores mexicanos: Octavio Paz y Elsa Cross. Esta tesis estará basada en la visión que tienen ambos de India, con la intención de analizar los aspectos más iconográficos de estos autores.

Uno de los apartados más amplios del trabajo se centra en la búsqueda de esa presencia del arte indio en la obra literaria de Octavio Paz. Su objetivo es rescatar y analizar fragmentos de su obra en los que se intercala esta iconografía india.

La elección del tema de este proyecto se fundamenta principalmente en poder ampliar los numerosos estudios realizados en torno a la obra de Paz, profundizando en su interés por lo oriental y más concretamente por este tipo de arte, el arte indio. Y aunque como ya he dicho, son muchos los trabajos críticos realizados respecto al hinduismo en Paz, mi intención es analizar el aspecto artístico de este orientalismo en su obra, ya que considero que es un terreno que puede trabajarse aún más dentro de su literatura.

La idea principal del trabajo, es destacar las representaciones iconográficas que se corresponden con esta filosofía hinduista, y que están presentes tanto en la lírica como en la narrativa de este autor, y este es un tema que no he encontrado de forma tan clara en toda esta bibliografía crítica sobre la obra de Paz. En el trabajo se exponen los primeros contactos que Octavio Paz tuvo con India y cómo se despertó en él este entusiasmo por el hinduismo en general.

Así mismo en este estudio se analiza también, aunque brevemente, los precursores mexicanos que tuvo Paz respecto a esta influencia orientalista, y cómo se ha manifestado

y ha evolucionado esta exótica tendencia en la literatura mexicana contemporánea. En este apartado resaltarán de forma especial los escritores José Vasconcelos, Amado Nervo y José Juan Tablada.

En cuanto a la metodología que se plantea para la realización de este trabajo:

En primer lugar, se realiza el estudio de la obra de este autor, con el objeto de seleccionar los textos relacionados con el pensamiento y la iconografía india, donde se quiere hallar la razón de este interés por el arte indio. Estas respuestas se buscarán en torno a dos tipos de fuentes: por un lado, los propios textos de Paz, donde se aprecian sus valoraciones respecto al arte indio, haciendo un especial hincapié en la valoración de la imagen y la iconografía que está tan marcada en su obra, y los libros concretos sobre India.

Dentro de lo que son las fuentes u obras propias de Octavio Paz es imprescindible resaltar la existencia de su documento audio-visual sobre *Blanco*, donde se aprecia perfectamente la estructura “*mandálica*” del poema, la importancia de la imagen y los colores como aspectos fundamentales de la obra.

Por otro lado, otro tipo de fuentes la constituyen los textos críticos sobre esta tendencia orientalista en Paz, donde se analizan numerosos estudios de gran relevancia.

En segundo lugar, se realiza un estudio comparativo entre el hinduismo y estas obras de Paz dedicadas a India, ampliando esta tesis en relación con otros escritores mexicanos contemporáneos que tienen esta influencia oriental, para poder llegar a las conclusiones sobre la importancia que tiene esta tendencia en la literatura mexicana.

En estos apartados se analiza la obra de literatos mexicanos posteriores a Paz, en los que India está presente, como en el caso de Elsa Cross¹, teniendo esta escritora su propio capítulo en esta tesis.

La metodología a seguir para el trabajo de Elsa Cross es semejante a la utilizada en el estudio de Octavio Paz, pero en este caso el interés del proyecto no se centra exclusivamente en la demostración del arte indio en su obra, sino que también, se busca en su poética la huella de la meditación y de la mística india en general.

Uno de los apartados más importantes e interesantes del trabajo, es la entrevista realizada a la escritora mexicana Elsa Cross. Ha sido un orgullo para mí poder entrevistar a esta gran poetisa, que es un pilar fundamental de mi tesis.

Se incluye al final del trabajo un glosario de términos indios ordenados alfabéticamente.

Se agrega también una breve exposición sobre el hinduismo, budismo y tantrismo, a modo de consulta, con la finalidad de poder explicar algunos conceptos fundamentales para la perfecta comprensión del trabajo.

Las imágenes que se mencionan en el texto y notas al pie pueden visualizarse en el blog: arteindio.wordpress.com

¹ Elsa Cross: Nació en México en 1946. Poetisa, traductora literaria y ensayista mexicana. Es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió también filosofía hindú en India.

I. Panorama general de la presencia de oriente en escritores mexicanos

Hay un gran número de escritores mexicanos interesados y atraídos por India. Y esto no parece casual si advertimos que a lo largo de la historia ambos países han mantenido ciertos rasgos similares en sus respectivas culturas.

Uno de los aspectos en los que se reflejan ambas civilizaciones es en el concepto de tiempo, que si bien en la mayoría de las culturas está unido al de espacio, esta relación queda absolutamente recalada en Oriente y más concretamente en India, donde también guarda una estrecha relación con el ciclo monzónico. El hinduismo centra su teoría de la temporalidad en una concepción metafísica basada en el tiempo cíclico. Así mismo, los mayas y los nahuas defienden una idea de temporalidad cíclica, es decir, conciben el tiempo desde el orden del movimiento, como los pueblos orientales. El concepto del tiempo en sus teorías está también asociado con el espacio, puesto que para ellos la temporalidad es precisamente el dinamismo del espacio.

Por otro lado en el pensamiento maya y náhuatl, como explica Mercedes de la Garza,¹ hay una conciencia cósmica en la que el espacio y el tiempo constituyen una unidad, en cuyo centro está el hombre formando un todo armónico con la naturaleza. Esto mismo es lo que apoya el pensamiento oriental. Para estas filosofías hombre y realidad tienen una esencia común y existe una relación armoniosa de identidad entre el hombre y el cosmos.

Un ejemplo de similitud, es que tanto el pensamiento religioso oriental como el mexicano, conciben la creencia de que el tiempo es cíclico. En las culturas mesoamericanas

¹ En *México-India*, F.C.E., México, 1998.

los símbolos religiosos geométricos, que se asocian con el tiempo y el espacio, vienen representados por arquetipos universales, y la idea cíclica del tiempo es una metáfora de centro y de círculo. Está representación nos recuerda mucho al *mandala*² del tantrismo³, por ser una representación abstracta del universo y de sus corrientes energéticas, formado también en base a un punto central del que emanan círculos concéntricos, para expresar la idea de polaridad: macro–microcosmos.

En el estudio del video de *Blanco* de Octavio Paz, que he realizado más adelante en este trabajo, podremos apreciar la aparición de estas formas geométricas con estos significados.

En relación con los escritores contemporáneos y centrándonos en el ámbito literario, es imprescindible comentar que aunque fue Octavio Paz el escritor mexicano e hispanoamericano en general, que más profundizó sobre los aspectos del hinduismo y de la iconografía india hasta su época, hay que tener muy en cuenta al estudiar este aspecto de su obra, que tuvo una serie de precursores en este sentido.

Uno de estos antecesores fue José Vasconcelos (1882–1959), puesto que en cuanto a la introducción de India en la literatura mexicana, su papel fue fundamental. Es necesario señalar que en la década de los años veinte, este autor inició el estudio de India en México, ya que buscó fuentes de inspiración y moral en India. Publicó un libro en 1938, llamado *Estudios Indostánicos*⁴, en el que expresa sus reflexiones sobre la filosofía de India, que contenía nuevos estudios para México. Posteriormente cuando ejerció como ministro hizo difundir en la medida de lo posible, en el ámbito de la educación, sus conocimientos sobre la cultura hindú, enseñando grandes obras como *El Ramayana* y *El Mahabharatta* (obras poemas épicos indios) y transmitiendo los pensamientos de Gandhi y Tagore.⁵

En relación a la obra de este autor, la estudiosa Graciela de la Lama en su artículo “*Los estudios de India en México*”⁶, nos muestra en el siguiente texto, que Vasconcelos señalaba ya a otros intelectuales amantes de la cultura hindú en su obra *Estudios Indostánicos*:

² *Mandala*: Representación simbólica espiritual y ritual. A lo largo de este trabajo se ampliará información sobre este término.

³ Tantrismo: tradición filosófica arraigada a las religiones de India. Uno de los objetivos de este trabajo es profundizar en el tantrismo y sus representaciones religiosas.

⁴ VASCONCELOS, José, *Estudios Indostánicos*, Botas, México, 1938.

⁵ Es imprescindible mencionar en estas líneas a otro de los pioneros en la difusión de la cultura india en México, por la gran labor que realizó en este sentido, aunque no sea de nacionalidad mexicana. Se trata de Manabendra Nath Roy (1887–1954). Nacido en Bengala, fue un gran activista a favor de la revolución. Colaboró en la fundación del Partido Comunista en México y en India. En 1917 se trasladó a México a vivir, y a través de la revista mexicana “*Heraldo*” difundió la historia de India.

⁶ DE LA LAMA, Graciela, *Los estudios de India en México*, En *México–India*, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, Pág. 179.

“El gusto por estos estudios nació en nuestras juntas inolvidables...cuando nos reuníamos Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y yo”.⁷

Respecto a estos escritores podemos afirmar que Antonio Caso Andrade (1883–1946), junto con José Vasconcelos fundó el Ateneo de la juventud. Pedro Henríquez Ureña (1884–1946), por su parte fue un gran filólogo e intelectual, atraído también por las filosofías orientales.

Y por último, Alfonso Reyes (1889–1959), que fue escritor, diplomático, poeta y abogado. Presidió la Casa de España en México, que fue una institución fundada básicamente por refugiados de la Guerra Civil Española (a los que ayudó a obtener asilo político), y que después se convertiría en El Colegio de México. Fue también catedrático y fundador de El Colegio Nacional. En 1945 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en México. Alfonso Reyes igualmente fue un intelectual que estudió lo oriental, y realizó una gran labor de difusión sobre India.

Así mismo, Urbano González de la Calle, Nació en Madrid (1879–1966) y fue una gran lingüista español. Se exilió al acabar la Guerra Civil y viajó a México, donde trabajó como investigador y profesor en el Colegio de México. Fue otra figura fundamental para el conocimiento de la cultura de India en este país. Realizó numerosas traducciones al español como la obra *India y el mundo*⁸ y trabajó el sánscrito en profundidad. Introdujo el estudio de India y el sánscrito en la Universidad Autónoma de México, en la que era profesor de Lingüística.

También Víctor Urquidi como director del Colegio de México, continuó con la labor de que se desarrollase el conocimiento de India y su cultura en el Centro de estudios de Asia y África. Y como economista realizó un Informe sobre el Consumo de Plata en India y China.

Igualmente fue director de esta institución Daniel Cosío Villegas (1898–1976), historiador, economista, sociólogo, politólogo y ensayista. Fundador del Fondo de Cultura Económica. Ayudó a los exiliados de la Guerra Civil Española a llegar a México, y junto con Alfonso Reyes fundó la Casa de España, que luego sería como ya hemos dicho, El Colegio de México, del que fue fundador y director. Daniel Cosío continuará el trabajo de Urquidi de expandir los conocimientos sobre Oriente, y conseguirá crear en esta institución un centro para el estudio de India, el Centro de Estudios Internacionales. Esta fundación realizó una gran labor difusora en cuanto al conocimiento y estudio de dicha cultura.

Por el Colegio de México y por el Centro de Estudios Internacionales han pasado a lo largo de diferentes décadas, ilustres estudiosos que han promovido y apoyado la enseñanza y el conocimiento de India.

Ha sido también crucial el cometido de otras instituciones como la UNAM para el co-

⁷ VASCONCELOS, José, *Estudios Indostánicos*, Ed. Botas, México, 1938, Pág. 10.

⁸ LEVI, Silvanus, *India y el mundo*, El Colegio de México, 1956.