

SEVILLA: CIUDAD Y MUJER
EN LA POESÍA DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Antonio Jesús Jiménez Benítez

LITERATURA
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

LITERATURA

Nº 159

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

COMITÉ EDITORIAL

José Beltrán Fortes [Director de la Editorial Universidad de Sevilla]

Araceli López Serena [Subdirectora]

Concepción Barrero Rodríguez

Rafael Fernández Chacón

María Gracia García Martín

Ana Ilundáin Larrañeta

María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado

Manuel Padilla Cruz

Marta Palenque Sánchez

Maria Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda

José-Leonardo Ruiz Sánchez

Antonio Tejedor Cabrera

Primera edición: 2020

© Antonio Jesús Jiménez Benítez, 2020

© Editorial Universidad de Sevilla, 2020

c / Porvenir, 27 41013 Sevilla

<https://editorial.us.es> / eus2@us.es

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada, salvo excepción prevista en la ley, con la autorización de sus titulares. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual [art. 270 y siguientes del Código Penal].

DL: SE 706-2020

isbn: ISBN: 978-84-472-2927-7

Impreso en papel ecológico.

Maquetación: referencias.maquetacion@gmail.com

Impresión: Ulzama digital

ÍNDICE

Introducción	11
1. Poesía de João Cabral de Melo Neto	21
1.1. Su inicio en la poesía.....	26
1.2. Influencia francesa: Mallarmé y Paul Valéry	33
1.3. Primeros contactos con la cultura española	41
1.4. Influencia de la literatura hispánica	49
1.5. Pernambuco.....	59
1.6. España	67
2. <i>Poemas sevillanos</i> : Sevilla en la poesía de João Cabral de Melo Neto...	75
2.1. <i>Paisagens com figuras</i> (1954-1955).....	79
2.2. <i>Quaderna</i> (1956-1959)	87
2.3. <i>Serial</i> (1959-1961)	97

2.4. <i>A educação pela pedra</i> (1962-1965).....	100
2.5. <i>Museu de tudo</i> (1966-1974)	107
2.6. <i>Agrestes</i> (1981-1985)	112
2.7. <i>Crime na calle Relator</i> (1985-1987)	118
3. <i>Sevilla andando</i>	125
3.1. <i>Mujer y ciudad</i>	136
3.2. <i>Vivir Sevilla</i>	143
3.3. <i>Sevilha Andando</i>	147
3.4. <i>Sevilla viva</i>	150
3.5. «O aire de Sevilha» [El aire de Sevilla].....	154
4. <i>Andando Sevilla</i>	159
4.1. <i>La arquitectura</i>	162
4.2. <i>El flamenco</i>	171
4.3. <i>La tauromaquia</i>	185
4.4. <i>El pueblo gitano</i>	197
4.5. <i>Las fiestas sevillanas</i>	202
4.6. <i>Carácter del sevillano</i>	207
4.7. <i>La personalidad de Sevilla</i>	214
Bibliografía.....	219

INTRODUCCIÓN

A pesar de que su obra es bastante desconocida en España, João Cabral de Melo Neto es, sin duda alguna, el escritor brasileño más directamente relacionado con la vida y la literatura española, pues entre sus distintos destinos diplomáticos estuvo en tres ciudades españolas que lo impresionaron hasta el punto de influir ostensiblemente en su obra: Barcelona, Madrid y Sevilla. Tres ciudades repletas de vida y con una personalidad propia perfectamente definida, las cuales no dejan indiferente a nadie. Por tanto no es de extrañar que las tres capitales tuvieran especial relevancia para el brasileño y su literatura; aunque si alguna hay que destacar entre esas ciudades es la capital andaluza, con diferencia la ciudad con la que más se identificó el escritor pernambucano. El embriagador perfume que desprende Sevilla en sus calles y plazas embelesó al escritor brasileño, hasta el punto de que la ciudad hispalense constituye un claro referente en su obra; aún más, quedó tan prendado por la urbe bañada por las aguas del río Guadalquivir que los títulos de sus dos últimos libros están íntimamente ligados a dicha ciudad: *Crimen en la calle Relator* –clara referencia a una calle sevillana– y *Sevilla andando*.

No en vano, debido a esta íntima ligazón de Melo Neto con la urbe hispalense, Manuel Mantero, amigo personal del poeta brasileño, en referencia a los lugares de España por donde el escritor pernambucano había pasado afirmaba lo siguiente:

Para Cabral no hay mejor respuesta que el espectáculo de la vida a nuestras exigencias. Y la vida, vivida por él en España durante muchos años, le ha ofrecido jugos bien nutritivos: Cataluña, Castilla, Andalucía. En Barcelona fundó colecciones de poesía; en Castilla comprobó el «equilibrio» –como él dice– «seco y húmedo, de pan» que muestra la tierra, el paisaje; en Andalucía se hubiera quedado a morir si no fuera por sus ocupaciones diplomáticas. Tenía una libreta donde apuntaba las frases filosas de los humildes, ya que pensaba publicar un día un libro sobre la verdad de Andalucía; era aficionado a las bailarinas y a los toreros; y la palabra del Sur le encantaba por su directa sustancialidad.¹

Pero no basta con quedarse en la superficialidad de conocer al Melo Neto enamorado de Sevilla y saborear los muchos poemas en los que alude a la vieja Híspalis. Para conocer mejor los porqués de esta admiración es necesario conocer más a fondo a João Cabral de Melo Neto, quien fue un poeta y diplomático brasileño que nació el 6 de enero de 1920 en la ciudad brasileña de Recife, estado de Pernambuco. En principio considerado por un sector de la crítica literaria brasileña como miembro de la denominada Generación del 45,² su singular obra poética, sin filiación estética alguna a ningún movimiento, constituye una parte fundamental de la literatura brasileña del siglo XX. Miembro aceptado por unanimidad de la Academia Brasileña de Letras desde 1968, su actividad literaria lo acompañó durante sus largas temporadas en el exterior de Brasil en su trabajo como diplomático. Además, de tal importancia se revistió su labor de escritor que fue justamente galardonada con distintos premios internacionales como merecido reconocimiento a su grandioso quehacer poético. Entre tales premios se encuentran, por citar los más representativos ejemplos, galardones tan prestigiosos como el Premio Camões –el más importante de lengua portuguesa– en 1990, el Neustadt International Prize for Literature de la estadounidense Universidad de Oklahoma en 1992, o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

1. Mantero, 1971, págs. 199-200.

2. Como Generación del 45 se conoce al grupo de poetas pertenecientes a la tercera fase del modernismo brasileño. La inclusión de João Cabral en este grupo de autores debe únicamente a razones de tipo cronológico, pues la literatura del pernambucano tomó un camino muy distinto al seguido por los poetas de dicha generación, y las similitudes entre Cabral y autores como Ledo Ivo, Guimarães Rosa o Thiago de Melo no van más allá de haber nacido en las primeras décadas del siglo XX. A medida que evolucionó la poesía de Cabral tal equívoco fue revisado.

en 1994; además llegó a especularse con su candidatura al Premio Nobel de Literatura poco antes de su fallecimiento.

Descendiente de familias ligadas a la caña de azúcar y la industria azucarera, la vida de este insigne escritor siempre estuvo vinculada a la literatura. Ya en su infancia, período de su vida que pasó en haciendas de su familia repartidas por distintos municipios pernambucanos, Melo Neto leía literatura de cordel³ a los trabajadores de dichas haciendas. A los diez años, de regreso en Recife, ingresó en el colegio de los Hermanos Maristas, donde hasta 1935 estudió la educación secundaria. En 1938 frecuentó el Café Lafayette, punto de tertulias intelectuales en Recife por aquella época. Dos años después viaja con su familia a Río de Janeiro. Allí conoce a Murilo Mendes, quien lo presenta a distintos escritores que se reunían en el consultorio del poeta Jorge de Lima. Al año siguiente participa en el Congreso de Poesía de Recife, donde presenta sus *Consideraciones sobre el poeta durmiendo*. En 1942 año el escritor pernambucano saca a la luz su primer libro, *Pedra de sono*, a la vez que se establece definitivamente en Río de Janeiro. Tras haber sido funcionario del Departamento Administrativo del Servicio Público (DASP) durante dos años, en 1945 es admitido en la carrera diplomática, donde permaneció hasta 1990 cuando se jubiló como embajador. En ella desempeñó diversos cargos en distintas ciudades de Brasil, América y Europa; además el rumbo tomado por la actividad diplomática intervendría definitivamente en la definición de su poesía.

Ese mismo año publicó *O engenheiro*, su segundo libro. Desde entonces la actividad literaria le acompañaría en todos sus destinos como diplomático. Así, en su primer destino, Barcelona, hizo la adquisición de una máquina tipográfica casera con la que editaría y publicaría libros de autores brasileños y españoles bajo el sello llamado *Livro Inconsútil*. De esta manera, mientras debido a su trabajo diplomático pasaba por ciudades como Marsella, Oporto, Londres, Ginebra, Madrid o Sevilla entre otras, escribiría una gran cantidad de obras literarias, entre las que cabe destacar: *O cão sem plumas*, 1950; *O rio*, 1954; *Quaderna*, 1960, libro en el que sale a la luz por primera vez el tema sevillano en la obra del autor; *A educação pela pedra*, 1966; *Museu de tudo*, 1975; *A escola das facas*, 1980; *Agreste*, 1985; *Crimen na calle Relator*, 1987; y *Sevilha Andando*, 1989. Como reconocimiento a su dilatada carrera

3. La literatura de cordel es un tipo de poesía, en principio oral, y posteriormente escrita en los llamados pliegos de cordel, puestos a la venta en tenderos de cuerda, origen de su nombre. Fueron típicas en España y Portugal, y tuvieron mayor éxito aún en Brasil.

en 1982 fue agraciado con el título de Doctor *Honoris Causa* por la brasileña Universidad de Río Grande del Norte. Su obra completa fue publicada por la editorial brasileña Nova Aguilar en 1995. Durante los últimos años de su vida, afectado por una progresiva degeneración de su retina que evolucionó hasta casi una pérdida total de la visión, llegó a considerarse él mismo como un «ex escritor» debido al impedimento en la lectura y la escritura que le ocasionaba su cada vez más aguda ceguera. Murió en Río de Janeiro el 9 de octubre de 1999, a los 79 años de edad.

Como ya se ha indicado anteriormente, España constituye mucho más que una simple nación en la obra del poeta pernambucano. Durante sus estancias en el país Melo Neto fue descubriendo paisajes que le recordaban a su Pernambuco natal. Pero no solo la similitud con su tierra le conquistó de España; distintas Españas recorren la literatura del brasileño, pues el poeta encontró en el país ibérico un compendio perfectamente entrelazado de música, urbanismo, arquitectura, religión, literatura y tauromaquia que lo impresionaría hasta tal punto que la obra del escritor brasileño quedó profundamente atravesada por España y sus gentes. Tan importante es el reflejo español para el brasileño que su poesía queda definida en la sublime intensidad de un lenguaje claro y un modelo ético que habita entre los españoles. Con este estilo tan claro y directo, en las continuas referencias que aparecen al paisaje español, sus gentes y sus ciudades, se observa como el poeta advierte y disfruta al país en un continuo deambular de la naturaleza a la cultura, de esta a las formas de ser del español y de vuelta a la naturaleza, sin que ningún aspecto prevalezca sobre otro.

El primer cargo diplomático fuera de Brasil que ejerció João Cabral de Melo Neto fue en la ciudad española de Barcelona, donde tuvo una primera estancia entre 1947 y 1950. Allí encontraría unos paisajes que le recordarían a su tierra natal de tal forma que España sería otro Pernambuco para el escritor, siendo además muy influenciado por la literatura española, pues el mismo Melo Neto llega a declarar que:

[...] a literatura espanhola é a mais concreta que há. Foi isso que me seduziu, porque eu sempre procurei fazer uma poesia concreta, quer dizer, com predominância dos vocábulos concretos. Quando cheguei na Espanha e conheci bem a literatura espanhola é que eu vi que ela é a literatura mais concreta do mundo. [...].⁴

4. Abrantes *et al.*, 2009, págs. 20-21. Traducción: «la literatura española es la más concreta que hay. Fue eso lo que me sedujo, porque yo siempre procuré hacer una poesía