

La Razón Poética, camino de autoformación personal es un taller que se imparte en el Centro María Zambrano de Granada (Aula Miguel Sánchez Zambrano) durante el curso académico 2021-2022.

Se oferta a todos aquellos que con estudios superiores estén interesados en conocer la obra de María Zambrano pero con la mirada puesta no solo en su trayectoria filosófica sino en también en la literaria.

Los objetivos que se habían fijado previamente, se cumplen en su totalidad. Son los siguientes:

- 1.- Desgranar los aspectos más importantes del legado de María Zambrano para mejor entender su mensaje.
- 2.- Hacer hincapié en las facultades humanas de la misma forma que apelamos a la “razón poética”.
- 3.- Aprender de ella, de su profundo pensamiento, el léxico ajustado y el lenguaje fluido y sugerente. Así como de los géneros literarios que ella domina (poesía, confesión, prosa poética, dramaturgia, ensayo) y los recursos que utiliza (metáfora, símbolos, sinestesia, hipérbole, emparejamiento, hipérbaton, monólogo, diálogo, etc.).
- 4.- Algunas nociones sobre la inspiración y sus dinámicas
- 5.- La plantilla del saber humano como guía para manejarnos en el proceso literario
6. La crítica, autocrítica y el compromiso.

Las clases están a cargo de Carmina Moreno Arenas, poeta, y la coordinación la realiza María Artacho Sánchez, directora del Centro. Al finalizar el taller, se expide un certificado de asistencia y aprovechamiento que se entrega el último día de clase a todos aquellos que han cumplido no solo con la teoría sino también con la práctica propuesta.

TEMARIO

I. María Zambrano, “señora de la palabra”

En este taller que comenzamos hoy nos veremos frente a 10 lecciones que tenemos que leer, mirar, reflexionar... y en todas ellas aparece el pensamiento de María Zambrano como hilo conductor que nos ayudará a enfrentarnos con nuestros propios textos. Así pues además de la teoría y como pueden comprobar, al final de cada tema contaremos con una serie de Lecturas Recomendadas y una Propuesta de Trabajo.

Muchos estudiosos de la obra de María han subrayado la vocación autobiográfica o experiencial de su obra, pues pensamiento y vida van intrínsecamente unidos en todo lo que escribe. Así pues, nuestras primeras lecturas serán sobre su vida a través de su obra y la primera propuesta de trabajo, la de comenzar un Diario Íntimo

II. La vocación creadora

María confiere gran importancia a dos cuestiones que no debemos perder de vista: una es el destino personal y otra es la vocación creadora.

El destino marcó la historia de María Zambrano como un peregrinaje hacia horizontes de proyección cada vez más amplios y le sirvió para tomar conciencia cada vez más lúcida de su intra-ser, como a ella le gustaba llamar, y descubrió esas dos vocaciones que siempre tuvo (filósofa y poeta) y las hace suyas, cumpliéndose definitivamente.

Luego, las lecturas de este tema estarán centradas en su libro de ensayo *Filosofía y Poesía* y realizaremos algunos ejercicios empleando para ello la prosa poética.

III. El poder de la metáfora

La metáfora parece expresar la intimidad de las cosas como una especie de célula bella, el descubrimiento de una ley del universo, tal vez la misma historia del hombre. La metáfora es una interpretación de la realidad, pero quizás esta misma realidad no consiste en otra cosa que en un conjunto de metáforas.

María Zambrano ha vinculado el concepto con la metáfora, la palabra articulada con la intuición, en la sensibilidad de una forma crítica, en el anhelo buscador de realidades para un universo imaginario. En el lenguaje literario, sin embargo, la estudiaremos como licencia semántica y dentro del recurso por sustitución (tropos). La metáfora es el tropo más abierto y extendido, con posibilidades de realización prácticamente inagotables y el más valorado de forma casi constante, sobre todo tratándose del lenguaje poético, al que se ha llegado a identificar con esta figura.

Entre las lecturas recomendadas, estarán los dos fragmentos en los que María alude a la “metáfora del corazón”, una referencia de José Barrientos en su tesis al mismo tema y uno de los poemas de María Zambrano. Las propuestas de trabajo como es natural, estarán relacionadas con el verso libre y la metáfora.

IV. El alma y la luz del amor

El tema amoroso es alto como una pirámide y va mudando sus colores a medida que el sol le va dando sucesivamente por sus caras triangulares. La vida sin amor se nos presenta como cosida a la Tierra, extraña, ausente, sin posibilidad de entrega, sin espejo, sin instinto... En cuanto al conocimiento, no se nutre de la razón sino del alma, afirma María. El alma es aquel lugar donde se encuentra la plantilla interior del ser humano y donde, a medida que se van almacenando las sensaciones y las ideas entre los sentidos en el cerebro, se van depositando sus efectos. En el alma está lo que se piensa, se interioriza, se puede, se duda u oscila, lo que se sabe, en los que se

progresar, la manera de religarse y, por fin, el modo de transformarse o metamorfosear las cosas ilimitadamente.

El amor está presente en toda la obra de María y del alma nos ha dejado su pensamiento en distintas obras que vamos a repasar en las lecturas recomendadas entre las que se encuentran fragmentos de varios artículos publicados en *Senderos* y *Hacia un saber sobre el alma*; *Dos fragmentos sobre el amor*; las reflexiones de Joao das Neves sobre *Diotima de Mantinea* y un poema de producción propia. En cuanto a la propuesta literaria, estará encaminada a profundizar en la voz porque es nuestro instrumento de comunicación por excelencia. La voz forma parte de nuestra imagen personal y profesional, representa identidad y expresión en el ser humano.

V. La tumba de Antígona

Como comenta Ortega Muñoz, “se trata de una pieza clave en la historia de nuestra cultura reciente. Editada por primera vez en México en 1967, es una composición atípica, difícilmente encuadrable en los géneros literarios que suelen darse en nuestra literatura occidental, obra única en que el dramatismo trágico de la virgen enclaustrada trasciende las coordenadas de lo puramente literario y poético, para alcanzar un trasfondo metafísico existencial, que manifiesta el precipitado de una cultura filosófica madura y plenamente asimilada. No se trata de una narración de líneas dibujada sobre la superficie plana de un sentido único. Cualquier lector medianamente culto descubre la superposición en esta obra de diferentes planos como la visión del horizonte integrada en una sola perspectiva de cadenas montañosas distantes entre sí, pero que la mirada aúna en un paisaje sintético”.

Las lecturas recomendadas estarán enlazadas con la obra para su mejor comprensión y la propuesta de trabajo podría ser un monólogo o diálogo, que se adaptan muy bien a la pieza de teatro mínimo.

VI. La razón poética y sus obras señeras

Como ya hemos dicho en las lecciones anteriores, María Zambrano es un referente a seguir por su constante estudio de la Palabra. Quien haya leído *De la Aurora y Claros del bosque* sabe que ambas obras representan la guía y la praxis del sistema que ella propuso como solución a la crisis del pensamiento de occidente. Ambas obras son la explicación misma de lo que con tanto ahínco quiso comunicar a través de sus muchos escritos.

Al mismo tiempo, María trata de explicar la condición humana y un pensar experiencial que nos oriente en la vida y nos lleve a la salvación, y está abierta a la religión porque la filosofía tiene valor en la medida que atañe a una vida que busca transformarse y convertirse a la verdad. Si la filosofía no busca transformar la vida entonces --- como le ha pasado a la filosofía moderna--- cae en la abstracción o en la dispersión, y aún en el relativismo.

¿Qué lecturas son las recomendadas en esta lección? Sin lugar a dudas, las relacionadas con estas dos obras representativas de "razón poética". Como propuesta de trabajo para esta lección, sugiero un poema en la estructura de endecasílabo blanco que acompañaba a los Poetas Románticos.

VII. La inspiración. Facultades y Dinámicas

La inspiración ---cosa olvidada ya en los tiempos modernos---- ha de arrebatarse en el instante en que es recibida, pero exige después una delicada medida, un saber tratar con ella, como sucede con todo aquello que estando en nosotros no nos pertenece, dice María en *El hombre y lo divino*.

En realidad, la inspiración es un fenómeno complejo que tiene su metafísica, sus matices, sus itinerarios, y puede revelarse como fuerza natural o espiritual en el ser humano. Pero la metafísica de la inspiración no se queda en las facultades ni tampoco en los niveles para despejar su complejidad sino que va más allá, hacia el centro y para ello se ayuda de las dinámicas.

La recomendación de lectura en este tema estará relacionada con las obras *El hombre y lo divino*, de María Zambrano y *La metafísica de la inspiración*, de producción propia. La propuesta de trabajo estará centrada en saber distinguir las distintas dinámicas.

VIII. El saber heredado

La filosofía de María Zambrano está más próxima a aquella sabiduría que recoge la vieja tradición de occidente, como un saber heredado que no rompe amarras con la vida ni con nuestros ancestros, sino que permanece atento a la voz del ser que nos dicta la verdad desde el hombre interior. “Saber –escribe Zambrano--- se puede de muchas maneras: por observación aislada, por intuición, por inspiración poética, por esa iluminación repentina de la mente que capta algo de modo deslumbrador. Y todas estas formas de saber y aún algunas más se articulan en la forma de la llamada “sabiduría”, que es tradición.

Se recomienda como lectura, fragmentos de *Séneca* y como propuesta de ejercicio las estructuras sintácticas: hipébaton y emparejamiento que están presentes en la poesía de todos los tiempos.

IX. Los sentidos vitales y los signos

Los sentidos vitales son el producto que resulta después de analizar la creatividad desde la animación del alma o interioridad. Pero ¿qué entendemos por animación? La animación es una actividad desmesurada que trata de construir un mosaico de tipo caleidoscopio por medio del arcano que antropológicamente existe entre el llamado yo, sede de la profundidad o el llamado Todo, sede de la infinitud. La lucha entre lo profundo y la infinitud hace que el alma crezca de manera radical dando lugar a una preferencia vital, que necesita de la dialéctica y de lo sagrado adaptado a la mortalidad. Estos sentidos vitales para su comprensión y mayor asimilación se basan en signos que, como una geografía de la animación, van del detalle y de lo profundo a lo

progresivo e ilimitado; produciendo unos vislumbres de lo que siempre se ha considerado un misterio venidero que pertenece a un auténtico futuro.

María Zambrano habla en *Claros del bosque* de los signos naturales y también de la Música, y en *Algunos lugares de la pintura* de la Estética. Son recursos que el poeta no puede perder de vista porque le ayudarán a encontrarse consigo mismo y con su vocación creadora.

Las lecturas recomendadas estarán relacionadas con *Claros del bosque* y *Algunos lugares de la pintura*. Los ejercicios consistirán en colocar en el soporte aquellas ideas que se nos vayan ocurriendo para después formar el poema.

X. El compromiso

La crítica por sentidos vitales convierte al lector de poesía en un crítico fiable al descubrir una cadena de verdades tan fuertemente veraz y tan firmemente enlazada como la imagen de la existencia; tan efectiva como la dinámica vectorial y semejantes; y tan reposada y armonizadora como la creatividad cósmica. Por tanto, considerar la poesía como un don crítico es una necesidad de la coyuntura de todas las épocas y un antídoto contra la pseudocultura que estará tratando siempre de disimular la falsedad de los conceptos que circulan como válidos, cuando son entes mentales carentes de la transparencia que tiene toda realidad auténticamente humana. No obstante, a esa capacidad, como dice Lázaro Carreter en su libro *De Poética y Poéticas*: "sólo acaban llegando quienes, por haber logrado sucesivas victorias, se han persuadido de que el esfuerzo valía la pena".

La palabra poética tiene una función esencial en nuestra vida moderna; sin ella, sin la metáfora, sin la metonimia, sin los tropos, etc... nuestra alma degeneraría y se convertiría en tautología y en lenguaje vano y sin sentido. No queremos que esto ocurra, por eso es necesaria una poesía comprometida como la de María Zambrano. Es decir, **inmanente**, que nace del fondo de la persona para revelarse como una poesía honda, clarividente y

transparente; **verdadera** porque la verdad es lo que confiere autoría al artista; **coherente**, que es la acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que está formada la creatividad armonizando a su vez con el autor; **anímica** porque el conocimiento no se nutre de la razón sino del alma, dice María Zambrano; **apasionada** pero no como la pasión desbordada de la poesía romántica sino aquella que se encuentra inmersa en fuerza vital y siente la palabra “transida de pasión”, como si se tratara de la propia vida; **desde la autoformación**, teniendo en cuenta que no es a la formación literaria a lo que se alude en este apartado, conocimientos que se suponen en un buen profesional, sino a la formación humanista dirigida a crearse una conciencia personal y una madurez plena; **que no eluda lo espiritual** porque la temática espiritual se encuentra unida a la material, de manera que si se niega alguna de ellas se estará impidiendo la hermosa facultad que tiene el ser humano de interrelacionar ambas. El legado espiritual solamente puede venir de la conciencia y de sus grandes acompañantes: el sacrificio y la anagnorisis (metamorfosis); **y trascendente**, que es la capacidad que tiene el ser humano de sobre-salir, de superar sus propios límites para “dejar huella”, “producir un efecto” y en definitiva, para “actuar más allá de sí”.

Toda aquella poesía verdadera trasciende, como la obra de María Zambrano, cada día más viva y más honda, a pesar del tiempo transcurrido.

Las lecturas de esta última clase estarán relacionados con el libro *Los sueños y el tiempo* y la propuesta de trabajo consistirá en elegir un tema y luego escribir un poema, que contenga una de las siguientes características: inmanente, trascendente, verdadero, apasionado.

Granada, a 14 de septiembre de 2021

Carmina Moreno Arenas