

La Conciencia Política Y Social De Luis Palés Matos: Otra Lectura De Su Poesía

2005

Omar Carmona Sanchez
University of Central Florida

Find similar works at: <https://stars.library.ucf.edu/etd>

University of Central Florida Libraries <http://library.ucf.edu>

STARS Citation

Carmona Sanchez, Omar, "La Conciencia Política Y Social De Luis Palés Matos: Otra Lectura De Su Poesía" (2005). *Electronic Theses and Dissertations*. 292.

<https://stars.library.ucf.edu/etd/292>

This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact lee.dotson@ucf.edu.

LA CONCIENCIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LUIS PALÉS MATOS:
OTRA LECTURA DE SU POESÍA

by

OMAR CARMONA SÁNCHEZ

Spanish B.S. University of Central Florida, 2003
Legal Studies B.S. University of Central Florida, 2003

A dissertation submitted in partial fulfillment of the
requirements
for the degree of Master of Arts
in the Department of Foreign Languages and Literatures
in the College of Art and Sciences
at the University of Central Florida
Orlando, Florida

Spring Term
2005

© 2005 Omar Carmona Sánchez

ABSTRACT

Throughout the decades, poetry has served as a literary vehicle to express and emphasize the emotions of a person. It has provided the substantial drive for the developed and the structure of individuals dedicated to a cause. This is the case of the Puerto Rican poet Luis Palés Matos, a man that used this method to make known the racial differences he found in his country and to clear a way for the Island's independence. Palés Matos dedications have made him one of Puerto Rico most significant poets. His is the first poet in the Spanish language to dedicate part of his work to the black society. The following pages will question the purpose of his black poetry, "poesía negroide", and underline the civic and patriotic meaning behind it. Even though critics look for a way to ensure that Palés Matos's intentions only reflect his devotions and affections towards the black people, it is necessary to mention that his verses were caring a different agenda. It is not the exaltation of a race, but the importance of it in the structure of the Puerto Rican culture. A section of the Island's populations that was been keep indifferent to the rest of the people until he made the rest of the Island aware of its existent. Significant poems in his career will ratify this

sentiment and conduct the reader to the center of the poet's social and political view.

A mis padres.

A Humberto J. López Cruz.

Todos mis logros son el resultado de un buen consejo. A todos aquellos que en algún momento de mi vida me los brindaron, esto es para ustedes. Gracias.

AGRADECIMIENTOS

El agradecimiento más profundo a Papá Dios por cuidarme y colocarme en el camino de tantas buenas personas. Gracias por haberme sacado vivo de aquella intervención quirúrgica. A papá y a mamá por creer en mí y darme su apoyo. Padres, mis logros son los suyos. A los profesores que me educaron y alimentaron mi conocimiento. A mi ángel guardián, Humberto J. López Cruz, por impulsar mis aspiraciones y creer en mí todo el tiempo. Este trabajo es tan tuyo como mío. Gracias por ser mi segundo padre. A Alberto Villanueva, sus viajes por las ramas crearon las primeras oraciones de esta tesis. A la familia Rivera, Arcadio y Carmen, los responsables de mis primeros pasos colegiales. A mis hermanos, Javier y Eillen, por esos momentos de alegría y enojo que nos ayudaron a crecer. A todos mis hermanos fraternales de Lambda Theta Phi Fraternidad Latina, Inc. por intuir en mí el anhelo de luchar y continuar sin descansar. A todos aquellos que creyeron en mí, mis más sinceros agradecimientos.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN POESÍA: INSTRUMENTO DE LUCHA.....	1
CAPÍTULO I LA VOZ POLÍTICA Y SOCIAL DE LUIS PALÉS MATOS: PRINCIPAL RAZÓN DE SU POESÍA.....	15
CAPÍTULO II LUIS PALÉS MATOS Y SU POESÍA NEGROIDE: SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD PUERTORRIQUEÑA.....	42
CAPÍTULO III LUIS PALÉS MATOS: LA EVOLUCIÓN DE SU MICROCOSMOS EN LA POESÍA.....	60
CONCLUSIÓN.....	70
BIBLIOGRAFÍA.....	75

INTRODUCCIÓN
POESÍA: INSTRUMENTO DE LUCHA

La literatura siempre ha sido una de las primeras formas de expresión intelectual responsable de muchos de los cambios en nuestras sociedades. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, el poema es el escrito con el cual se representa el pensar de un pueblo y la necesidad de un distinto trayecto social y político del mismo¹. Ha sido uno de los primeros vehículos de comunicación que el ser humano ha utilizado para denunciar las nefastas situaciones que cubrían sus sociedades y atrasaban, de una manera u otra, el progreso de éstas. El sentimiento del espíritu crea el poema, y es éste el que le da su forma, su estructura original y el significado que desea proyectar. La mayoría de las lenguas tiene su comienzo como idioma escrito de un pueblo en dicho género literario. La necesidad del individuo de expresarse y difundir como manera

¹ Muchos de estos poemas están bajo la distinción de poesía épica. Entre los escritores se encuentra una serie de poetas místicos, que por expresar sus pensamientos fueron perseguidos por la Inquisición española. Entre estos se distinguen Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Acuda al texto de Víctor García de la Concha titulado *Al aire de su vuelo. Estudios sobre santa Teresa, fray Luis de León, san Juan de la Cruz y Calderón de la Barca* para más información sobre estos escritores. Gran parte de estos poemas se ubican en el período conocido como el *Siglo de Oro*. Dicho lapso recopila "los casi doscientos años de esplendor literario y artístico que conoce España entre el reinado de los Reyes Católicos y el de Carlos II" (Cataño 7). No obstante, la poesía también fue utilizada por escritores latinoamericanos. Entre los más significativos están la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz con su poesía "Redondillas", entre otras y el cubano José Martí.

permanente la discordia o el lamento insoportable que lleva por dentro y lo consume, lo obliga a componer en versos y estrofas un desahogo y un alivio interpersonal que lo ayuda a deshacerse y difundir dichos sentimientos. El poema medieval² "El cantar del Mío Cid"³, que hasta nuestros días su autor continúa siendo desconocido, es una de las primeras obras literarias que dan testimonio del nacimiento de nuestra lengua española. Este poema, al igual que muchos otros⁴, da comienzo al auge del idioma literario.

La poesía, como género, llegó al Nuevo Mundo con las expediciones de los conquistadores y la rápida inmigración por un gran número de colonos de la Península Ibérica y sus islas adyacentes⁵. La lengua castellana se extendió por la mayoría de

² Para una visión más extensa sobre la poesía medieval véase el libro *El Cantar de mío Cid y la épica medieval española* de A. D Deyermond. De igual manera, véase la edición de Carlos Alvar y Manuel Alvar del libro *Épica medieval española, el texto Paisaje y poesía en la Edad Media* de Joaquín Artilles y *Poesía épica, de la edad de oro* de Félix Merino.

³ Véase la página 7 del poema "El cantar del Mío Cid", donde se expresa que dicho escrito es "conservado en un manuscrito único, copiado en 1307 por un tal Per Abbat" (Anónimo).

⁴ Entre algunas de las poesías que se cultivaron en la lengua castellana se encuentra "Mocedades de Rodrigo" y "Los siete infantes de Lara" de Juan de la Cueva. Para más información sobre dichos poemas véase a. *Mocedades de Rodrigo: estudio y edición de los tres estados del texto* de Fune Leonardo y "El infamador", "Los siete infantes de Lara", y el *Ejemplar poético* de Juan de la Cueva editado por Francisco A de Icaza.

⁵ Con islas adyacentes me refiero a las Islas Canarias al suroeste de la península, en el Océano Atlántico.

los confines de los nuevos territorios descubiertos evolucionando de tal manera que hoy en día se puede disfrutar de algunas de las mejores composiciones en dicho idioma en las Américas y en el Caribe. Poetas como los puertorriqueños Luis Palés Matos y Luis Muñoz Rivera, los mexicanos Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz, los argentinos José Hernández y Jorge Luis Borges, el nicaragüense Rubén Darío, el chileno Pablo Neruda, el cubano José Martí, entre muchos otros⁶, son ejemplo de la madurez de la lengua y el persistente desarrollo de la poesía en ella.

Este género literario fue utilizado por la mayoría de los escritores durante el período de las independencias de los territorios españoles como artefacto de comunicación para transmitir el deseo autonomista y denunciar los atropellos y las injusticias llevadas a cabo por el gobierno español. Después que los países lograron su deseo de soberanía, otro sentimiento movió a los poetas. La diferencia social y la segregación racial fueron los factores fundamentales por los que se volvió a utilizar la pluma y el papel; nuevamente los autores

⁶ Véase la *Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea*. Entre estos poetas se encuentran: José María Heredia, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, Gabriela Mistral, José Lezama Lima, Vicente Gerbasi, José Gorostiza, César Vallejo y Ramón López Velarde. Para una selección más actual de la poesía en Hispanoamericana, véase la *Antología de la poesía hispanoamericana actual de* Julio Ortega.

latinoamericanos comenzaron una nueva búsqueda de justicia social en sus escritos. Es aquí donde nace la poesía indigenista, la gaucha, la negroide, entre otras⁷, que buscan la eliminación de la discriminación en todos los contextos posibles dentro de un mismo pueblo.

Todas las colonias españolas en el nuevo mundo lograron independizarse y convertirse en repúblicas soberanas durante la primera mitad del siglo XIX, con la excepción de las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico. Una serie de levantamientos militares le hacían saber al rey español que la situación política en las colonias del mar caribe era inestable. A diferencia de Cuba, Puerto Rico sólo experimentó una significativa confrontación militar con el ejército colonizador. A mediados del siglo XIX, un centenar de puertorriqueños se sublevan en el municipio de Lares y declararon la independencia de la Isla. Dicho acontecimiento, conocido como "El grito de Lares"⁸, no tuvo el efecto deseado y los rebeldes fueron

⁷ Entre los nuevos temas que están siendo desarrollados en la poesía se encuentran la homosexualidad y el feminismo.

⁸ "El Grito de Lares" aconteció el 23 de septiembre de 1868. El movimiento rebelde fue detenido veinticuatro horas más tardes por las tropas españolas. Véase el libro *El grito de Lares* de Olga Jiménez de Wagenheim para una explicación más exhaustiva de las razones y causas que promovieron la insurrección. Jiménez de Wagenheim también añade la reacción de la metrópoli española y las repercusiones que sufrió el pueblo de Puerto Rico. De igual manera, véase las páginas 501-15 del libro *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A. Scarano, en las cuales el autor explica en una serie de temas las razones económicas, políticas e ideológicas que impulsaron

apresados o pasados por las armas. No obstante, el incidente envió un mensaje conducente al gobierno español: la isla estaba en necesidad de cambios burocráticos. Aunque ambas mantuvieron una lucha en contra de la presencia española mediante visitas a las Cortes Reales de la Corona española⁹, a tal punto que Cuba estaba al borde de lograr una independencia total y Puerto Rico acababa de recibir, por orden del Rey, un documento titulado la Carta Autonómica¹⁰ que prácticamente le otorgaba la autonomía, sus destinos políticos vinieron a ser decididos después de la culminación de la Guerra Hispanoamericana, en 1898. Con la derrota de su ejército en manos de la nación estadounidense, el imperio español¹¹ llegó a su fin. El sentimiento patriótico, el sentir por la tierra natal, el desespero por una independencia

"El Grito de Lares". Dicho acontecimiento ha creado diversos puntos de interpretación y es necesario leer al respecto para obtener una mejor comprensión de los eventos.

⁹ La forma de lucha estuvo compuesta mayormente por una variedad de artículos periodísticos, visitas a la Cortes Reales, acciones revolucionarias en la isla de Cuba.

¹⁰ La Carta Autonómica del 1897 fue el producto del trabajo de los delegados puertorriqueños en las Cortes Reales españolas, entre ellos Luis Muñoz Rivera y Román Baldorioty de Castro. Según Luis Vega Ramos, en su libro *La nación en asociación*, la carta proveía "la autonomía administrativa y descentralizadora de la provincia puertorriqueña dentro de un sistema especial sometido a la unidad (ya la soberanía), española" (4).

¹¹ Se puede decir que el imperio español dio comienzo con la unión de los reinos de Castilla y Aragón en 1479 y culmina con la derrota en 1898 ante el ejército estadounidense. Su máximo esplendor surgió con el mandato del rey español Carlos I, el cual también era emperador de Alemania, Carlos V. Véase las páginas 103-06 y 141-159 de *Civilización y cultura de España* de Vicente Cantarino para una explicación breve del desarrollo del imperio.

que se tardaba, desarrolló y dio nacimiento a unas de las poesías más significativas en ambos países. Las ambiciones de un Puerto Rico autónomo murieron para muchos puertorriqueños de aquella época con la entrega de su tierra como un botín de guerra a los Estados Unidos. Después de la guerra, las islas hicieron sus peticiones de independencia al nuevo gobierno colonizador; sin embargo, Cuba fue la única que logró su soberanía¹².

El principio del siglo XX fue para Puerto Rico una época de muchos cambios. Algunos de ellos le otorgaron a la Isla grandes beneficios y otros la arrastraron a una realidad imposible de soportar. Mientras en los otros países de América Latina sus ciudadanos buscaban la mejor forma de gobernar y lograr el progreso de sus repúblicas, los puertorriqueños buscaban incansablemente la identidad nacional y la convivencia entre un régimen cultural disímil a su propia esencia y el desarrollo económico, político y social de su tierra. La poesía, como en muchos otros países, sirvió como la vía principal de este mensaje. Decenas de escritores puertorriqueños tomaron la dura

¹² La Guerra de Independencia cubana comenzó el 24 de febrero de 1895 y fue interrumpida por los Estados Unidos, en 1898. La intervención estadounidense duró hasta el 20 de mayo de 1902, cuando Cuba fue declarada independiente. Sin embargo, Cuba le otorgó el derecho a los Estados Unidos de mantener bases navales en su territorio. Hoy día mantiene control de la base de Guantánamo. Para más información sobre los hechos que incitaron y

encomienda de buscar, mediante la literatura, una respuesta a los problemas que azotaban la Isla. Uno de los pioneros fue Luis Muñoz Rivera¹³, que mediante sus publicaciones en varios periódicos¹⁴ del país mantuvo viva la lucha por la autonomía. A este prócer se unen Lola Rodríguez de Tió¹⁵ y Eugenio María de Hostos¹⁶, entre otros, que mediante sus poesías levantaban el ánimo cívico y defendían la libertad. Todos los géneros

propulsaron dicho conflicto bélico, véase el texto *Los últimos días del comienzo* de Benigno E. Aguirre y Eduardo Espina.

¹³ Luis Muñoz Rivera nace el 17 de julio de 1859 y fallece el 15 de noviembre de 1914. Fue un político de ideas liberales, periodista y poeta y padre de don Luis Muñoz Marín, el primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo. Para más información sobre Muñoz Rivera, véase las páginas 195-96 de *Colecciones Puertorriqueñas* de Margot Arce de Vázquez y Mariana Robles de Cardona y las páginas 322-24 de *Colecciones Puertorriqueñas* de Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón.

¹⁴ Según Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón en su texto *Colecciones Puertorriqueñas*, Muñoz Rivera utiliza el periódico *La Democracia* para promover su ideología independentista (301) y criticar la imposición de la corona española. Dicho periódico lo fundó en 1890. Muchos de sus artículos se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid. Gran parte de éstos fueron recopilados por su hijo Muñoz Marín en una colección de cuatro volúmenes, *Obras Completas de Luis Muñoz Rivera: Campañas Políticas*, publicados en Madrid.

¹⁵ Lola Rodríguez de Tió fue una mujer de ideas revolucionarias en busca de la independencia de Puerto Rico. Nace el 14 de septiembre de 1843 y muere en Cuba, su segunda nación, el 10 de noviembre de 1924. Poetisa altamente reconocida, entre su obra más significativa se distinguen los poemas "La Borinqueña", "El poeta", "Muerta en alta mar", "La vuelta del pastor", "Adiós a mi casita", "Canto a Puerto Rico" y "A Puerto Rico". Colaboró con varios cubanos, entre ellos José Martí, por la independencia de Cuba.

¹⁶ Nace en Mayagüez en 1839 y fallece en Santo Domingo en 1903. Realiza una campaña por países latinoamericanos promoviendo la independencia de Puerto Rico y Cuba. "Al ocurrir en Puerto Rico el cambio de soberanía en 1898 luchó porque el gobierno de Estados Unidos permitiera al pueblo de Puerto Rico el derecho de decidir por sí mismo su suerte política bajo la forma de un plebiscito" (Rosa-Nieves 204).

literarios en Puerto Rico trataban, en su gran mayoría¹⁷, del mismo tema. La situación política absorbió la escritura en la Isla y los autores analizaban en sus composiciones la razón y las causas que impedían la tan deseada autonomía.

Llegó un momento en donde la justicia social y la emancipación se unieron en la escritura. La literatura no tan sólo buscaba exaltar el sentimiento independentista sino que a la vez trataba de unificar las relaciones entre los españoles y los criollos¹⁸. La rivalidad entre las clases sociales siempre ha sido un mal en el mundo en que vivimos. Es una manera de segregar una parte significativa de un pueblo y de causar un descenso en el espíritu nacionalista. Los poetas se percataron que estas diferencias entre los mismos puertorriqueños atrasaban cualquier acercamiento hacia la autonomía. De igual manera, otros literatos emprendieron una etapa de obras artísticas que exaltaban la forma de vida de los residentes de Borinquen¹⁹.

¹⁷ Al igual que el género de la poesía, el ensayo, la novela, el cuento, el teatro y la prosa desarrollaron el mismo tema durante este período en la historia de Puerto Rico.

¹⁸ Según lo expuesto por J. L Vivas Maldonado, "[c]riollos se les llamaba a los españoles nacidos en la Isla y eran, por decirlo así, especie de ciudadanos de segunda clase" (154).

¹⁹ En su libro *Diccionario Taíno ilustrado*, Edwin Miner Solá indica que el nombre Borinquen proviene de los nombre taínos "Boriken, Borrical" (64). De igual manera, señala que "Bretón menciona esta isla en su diccionario del 1665-1666 como el nombre que daban a Puerto Rico las mujeres arahuacas de los caribes" (64). Además, según Vivas "Puerto Rico era llamada Boriquén, que significa probablemente tierras del altivo señor" (91).

Muchas novelas de esta época reclamaban la necesidad de un cambio; la búsqueda de algo diferente que le trajera al pueblo pobre una nueva perspectiva de la vida. Entre estos escritores se encontraba el doctor Manuel Zeno Gandía²⁰. Vivas expresa que, “[l]a mayor aportación de Zeno Gandia a la literatura consiste en haber vinculado a Puerto Rico, con gran habilidad creadora, dentro de la corriente literaria del naturalismo” (440). Él reconstruye el triste espejo de la realidad de la vida en las montañas de la Isla en su obra más significativa titulada *La charca*²¹. Al igual que en sus otras novelas²², *El monstruo*, *Garduña*, *El negocio* y *Redentores*, Zeno Gandía recopila los temas de la desesperación del campesino y los expone en la trama de sus escritos. El título *La charca* expresa el significado implícito que esconde su narrativa; es el agua atascada sin oportunidad de corriente, donde se acumulan todos los desperdicios, utilizando las enfermedades para expandir su

²⁰ El Dr. Manuel Zeno Gandía nace en Arecibo el 10 de enero de 1855 y fallece en San Juan el 30 de enero de 1930. Se destaca como impulsador de la independencia de Puerto Rico y propulsor de la necesidad de un cambio a través de su obra literaria. Véanse las páginas 438-41 de Colecciones Puertorriqueñas de Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón.

²¹ Dicha novela sigue el movimiento naturalista en América Latina. Es conocida como una de las obras más significativas de este movimiento literario y la más importante de Puerto Rico.

²² Publicó un total de once novelas: *El monstruo* en 1878, *Garduña* en 1896, *El negocio* en 1922 y *Redentores* en 1925. Publica a *Redentores* “por entregas en El imparcial, periódico de San Juan, Puerto Rico, entre el 7 de

efecto destructivo. Según Vivas, Zeno Gandía “[l]ogró crear una novela criolla de honda preocupación explica terrígena, novela en donde se encuentra el paisaje, los tipos, la flora, la fauna y la sicología puertorriqueña” (441). De igual manera añade que en su otra novela *Garduña* “pinta la situación de la colonia de caña, en *El negocio* aparecen escenas de la vida comercial así como en *Redentores* de la vida política” (440). Es de esta manera que Zeno Gandía, abrumado por la situación política colonial de la isla, describe en su novela la desastrosa condición que asedia al pueblo infortunado; o sea, el campesino de Puerto Rico. Todo esto es consecuencia de una falsa distinción entre el fuerte y el débil y la constante diferencia entre las diversas clases que componen el pueblo puertorriqueño.

La poesía, al igual que los otros géneros literarios, logró el acercamiento que deseaba entre la sociedad jíbara²³ y el resto de la población blanca en la Isla. Comenzó a verse un lento entendimiento entre ambas clases sociales y los escritores empezaron hacer uso de las características lingüísticas de dicho

febrero al 31 de octubre de 1925” (Zeno XIII). Dejó una novela inconclusa titulada *Nueva York*.

²³ Jíbaro es el nombre dado a los habitantes de las montañas en Puerto Rico. Dicho término es equivalente a la definición de guajiro en la isla de Cuba, a cholo en el Perú y es el sinónimo de campesino en el diccionario de la Real Academia. Para más información véase el libro *El jíbaro* de Manuel A. Alonso. En dicho libro, el autor desarrolla en forma impresionante diversos relatos que explican la vida cotidiana del jíbaro. Entre los temas presentes

grupo para enfatizar su presencia como elemento primordial de los puertorriqueños. Uno de estos textos más significativos es la obra teatral *La carreta* de René Marqués. Sin embargo, otra parte significativa de la población de Puerto Rico quedó olvidada por los autores, especialmente por los poetas. La cultura puertorriqueña está formada por la mezcla de tres razas: la blanca, la taína y la negra.²⁴ Su estado híbrido es tan genuino que no puede existir sin la presencia de una de las tres. No fue hasta el final de los años 1930, que la poesía dio el primer paso para expresar el sentir marginado y olvidado de una fracción del pueblo isleño.

Los descendientes de africanos nunca habían formado parte del macrocosmos de los otros ciudadanos. Eran parte de la población, pero se mantenían alejados de las metrópolis y los pueblos, albergándose en las costas, cerca de las centrales azucareras. Los que buscaban integrarse eran injustamente rechazados, no únicamente por la raza blanca sino por su propio sentido de inferioridad. La obra de teatro *Vejigantes* de

se encuentra sonetos al jíbaro e historias y cuentos de eventos habituales en sus vidas.

²⁴ A pesar de estar compuesta históricamente por los descendientes de tres razas, el estereotipo social creó una separación entre las características que representaban las razas indígena y africana. Sin embargo, este fenómeno ya no es visto en nuestra época en tan gran escala en las islas del Caribe, todavía continúa siendo una forma de discriminación contra los indígenas en muchos países hispanoamericanos.

Francisco Arriví trata sobre éste fenómeno en la sociedad puertorriqueña y en una lectura de tres actos relata como una familia es perseguida por la existencia de la raza negra en los perfiles de los personajes. Arriví desarrolla un diálogo donde el lector puede apreciar el choque entre dos culturas disímiles que comienzan su coexistencia. Miembros de la raza negra y blanca expresan sus puntos de vistas y las razones por las cuales piensan que existe la diferencia entre ellos. Este abandono del sector africano impulsó a Luis Palés Matos (1898-1959) a escribir versos que buscaran la unificación del país, la comprensión al porqué del rechazo literario y social, y una nueva perspectiva para dicho grupo étnico ante los ojos del resto del país.

Palés Matos es el primer poeta en desarrollar la poesía negroide en la Isla. Desde sus primeras publicaciones, los críticos han debatido las razones que lo motivaron a escribir de tal manera. Algunos²⁵ han catalogado sus versos como una lectura que busca alabar y exaltar la cultura negra; mientras otros concluyen que se aferran a la idea que sus escritos son la voz del africano. Aunque todos han llegado al acuerdo que su obra poética es considerada como la más significativa en Puerto Rico,

²⁵ Véase el capítulo dos de este trabajo para los argumentos de algunos de estos críticos.

todavía continúa la incógnita de los motivos que lo llevaron a componerla. Toda su poesía proyecta más de un significado; por la cual el autor obliga a que el lector descifre lo furtivo de sus palabras. Los acontecimientos sociales, económicos y, por supuesto, políticos de la época son los ingredientes principales de la inspiración del poeta.

El siguiente trabajo se aproxima a la poesía de Palés Matos no desde un punto de vista negroide sino desde una explicación del aspecto y el entendimiento del mensaje político del mismo. La mayoría de las críticas y estudios que tratan sobre el trabajo literario del escritor se concentran en su poesía negroide; no obstante, su visión política es la que lo lleva a escribir de esta manera: "la poesía de Palés devela el carácter más intensamente político de la palabra como proceso agónico" (Luna 80). Puerto Rico ha estado viviendo por más de doscientos años en una guerra interna de cuestionamiento de identidad política y social. El control de la corona española²⁶, la carta autonomía²⁷ y la invasión estadounidense a finales del siglo XX son tres factores que no dejan de sobresalir en sus escritos.

²⁶ El dominio español sobre Puerto Rico comenzó con la llegada de Cristóbal Colón el 19 de noviembre de 1493, en su segundo viaje al Nuevo Mundo y culminó con la invasión de los Estados Unidos el 25 de julio de 1898. Véase la *Historia de Puerto Rico* de J. L. Vivas Maldonado.

²⁷ Dicha autonomía fue otorgada por España en 1897; sin embargo, se perdió varios meses después con la invasión estadounidense en julio de 1898.

El logro político de Luis Muñoz Marín²⁸ en la década de los cuarenta²⁹, resucita nuevamente el añoro por la puertorriqueñidad.³⁰ Es el primer gobernador electo por el pueblo en las elecciones de 1948 el cual ocupa hasta 1964. Bajo su administración se funda el Estado Libre Asociado (ELA)³¹, actual forma de gobierno de Puerto Rico. Para acercar más al pueblo a ese espíritu cívico que reinaba en la Isla, Palés Matos utiliza su poesía como artefacto para unir y resaltar la cultura negra que existe en el país. El escritor trata por estos medios que dicha raza se incorpore en su totalidad al resto de la sociedad ya que para la sociedad puertorriqueña era un hecho sin precedentes hasta ese momento: la unificación del pueblo para emprender el camino a la independencia añorada.

²⁸ Además de político, fue periodista, ensayista y poeta. Véase el libro, *Luis Muñoz Marín biografía abierta* de Manuel de Heredia para más información sobre su pensamiento.

²⁹ Véase la página 172 del libro *Memorias* de Luis Muñoz Marín para más información sobre el movimiento impulsado por el liderazgo del nuevo partido político.

³⁰ Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático (PPD) ochenta días antes de las elecciones de 1940 y comienza una lucha interminable a favor de los derechos civiles. Al llegar al poder, logró los primeros beneficios a favor de los campesinos, las personas de edad avanzada y creó los primeros programas de ayuda social.

³¹ El cincuentenario del Estado Libre Asociado fue el 25 de julio de 2002. Decenas de textos fueron publicados para la conmemoración de dicho evento. La celebración tomo lugar al frente del Capitolio en la capital, San Juan. Entre los libros se encuentra *La nación en asociación* de Luis Vega Ramos y *Estado Libre Asociación del Siglo XXI* de Luis Nieves Ramón.

CAPÍTULO I
LA VOZ POLÍTICA Y SOCIAL DE LUIS PALÉS MATOS:
PRINCIPAL RAZÓN DE SU POESÍA

El descubrimiento de Puerto Rico ¹ por la corona española en 1493, dio comienzo a la unión de tres culturas,² las cuales convivieron entre sí dando nacimiento a lo que actualmente conocemos como puertorriqueños. Para poder comprender el mensaje que Palés Matos enviaba a través de sus estrofas, es necesario mencionar los acontecimientos que lo llevaron al momento de su composición. Antes de la invasión estadounidense en 1898³, el movimiento independentista en la Isla se mantenía en todo su apogeo. Cientos de próceres, entre ellos muchos poetas⁴, pasaban sus días luchando en contra de las fuerzas españolas.

¹ ¹ La isla de Puerto Rico fue descubierta un 19 de noviembre de 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, "a la que llamaron San Juan Bautista" (Vivas 76). Véase las páginas 109-110 *Civilización y cultural de España* de Vicente Cantarino para una breve explicación del descubrimiento de América.

² Véanse las páginas 145-189 de *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A. Scarano. En dichas páginas, Scarano explica el descubrimiento de las antillas, en principal el de Puerto Rico, y los primeros encuentros entre los aborígenes y los conquistadores.

³ Como resultado de la Guerra Hispanoamericana, los Estados Unidos invadieron las islas del Caribe bajo control español. Véase el texto *La guerra naval del 98* de José Cervera Pery, en el autor explica en un fondo más amplio las razones de la guerra, las razones de la derrota y sus consecuencias.

⁴ Es necesario mencionar a José Martí, que aunque no es puertorriqueño, su influencia en los poetas de la isla es fundamental. Entre algunos de éstos figuran Lola Rodríguez de Tió, Luis Muñoz Rivera, Eugenio María de Hostos y Luis Lloréns Torres.

En este período, se escribieron algunas de las poesías⁵ cívicas más significativas de Puerto Rico.

Al igual que estos escritores, el mensaje de Palés Matos trata de mantener vivo ese espíritu nacionalista; un sentimiento que había decaído después de la intervención de los Estados Unidos en la Isla. La poesía de Palés Matos es un libro abierto de querellas y reclamaciones a la vida por la situación que afecta su país. Todo lo que él escribe tiene como propósito hacer un llamado a la justicia social para beneficiar al puertorriqueño. Los primeros años del siglo XX, le sirvieron como experiencia para moldear su carácter y su ideología política.

La voz política de Palés Matos está en el centro de su poesía; de esta conciencia emerge su deseo de escribir. Su deseo incansable por la autonomía le obliga a continuar el ejemplo de decenas de puertorriqueños que utilizaron dicho género literario para impulsar y dar auge a la soberanía del país. Su obra poética esconde un mensaje de unión y afirmación de la cultura puertorriqueña. Es un llamado para despertar el sentimiento patriótico y levantar el espíritu independentista en la Isla. Basando su inspiración en acontecimientos nefastos que

⁵ Entre éstas se encuentra "Paréntesis" de Luis Muñoz Rivera, "La Borinqueña" de Lola Rodríguez de Tió.

su vida y su tierra experimentan, escribe con un estilo único unos versos que dan vida a un país dormido hasta el momento. Un pueblo que se encontraba oculto bajo la miseria y que su problema socio-económico lo obligaba a pasar por alto mucho de las dificultades de la época. Palés Matos era consciente que la discrepancia entre las diferentes clases sociales era el primer causante de los problemas del país y por este motivo usa su poesía para superar diferencias y emprender el camino hacia la autonomía. No obstante, su incansable esfuerzo por alcanzar la máxima justicia social y beneficio del necesitado, hace que el mensaje en sus poemas represente la voz del pueblo. Sus estrofas sirvieron como vehículo para que los desventurados pudieran, a través de éstos, ver reflejados sus sentimientos y sus posibles aspiraciones por una sociedad diferente.

Sin ese sentir nacionalista y su deseo de un Puerto Rico políticamente mejor, su obra no hubiera podido realizarse. Su ideología patriótica se desarrolla en estilo poético y directamente es la piedra angular de sus composiciones. Palés Matos nace en 1898, un año⁶ crucial para la historia de

⁶ El 15 de febrero de 1898, el buque de guerra norteamericano *Maine* explota en el puerto de La Habana, Cuba. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado la razón de la explosión del buque; ambos países se culpan entre sí y no se hacen responsables de los actos. Dicho incidente estimuló el ataque militar de los Estados Unidos en contra de España y dio comienzo a la Guerra Hispanoamericana. Véanse los textos *Los últimos días del comienzo* de Benigno E. Aguirre y Eduardo Espina, *Centenario de la República de Cuba* de la

Borinquen⁷. Vive en un período lleno de cambios sociales los cuales están presentes en su poesía y sus otras expresiones literarias⁸. Su vida transcurre en las décadas posteriores a la invasión estadounidense y es testigo de la transformación de una sociedad agrícola en una industrial⁹. Estos sucesos dan nacimiento a su poesía, convirtiéndose quejido a la situación económica y social que ahogaba a su tierra natal. La imposición de nuevas leyes por el gobierno de la ocupación militar¹⁰ dio un nuevo rumbo en la vida del pueblo, difundiendo en la literatura un espíritu cívico. Bajo estas circunstancias, Palés Matos

editorial Hispano Cubana, *Cien años de historia de Cuba (1898-1998)* de la editorial Verbum y *La guerra del 98* de José Cervera Pery.

⁷ Como resultado, Puerto Rico es atacado el 10 de mayo por los Estados Unidos de América e invadido el 25 de julio de 1898. Sin embargo, la razón del comienzo de la guerra continúa siendo una polémica. Según Nieves "la guerra de independencia entre Cuba y España creó las condiciones necesarias para permitir que los Estados Unidos lograra sus deseos más que centenarios de controlar los dos baluartes importantes en el Caribe" (50). Véase el primer capítulo de *Estado Libre Asociado de Siglo XXI* de Ramón Luis Nieves para una breve explicación de las intenciones de los Estados Unidos con respecto a las islas de Puerto Rico y Cuba.

⁸ Además de su poesía de estilo cívico, cultivó la poesía negroide por la cual recibió gran reconocimiento literario. De igual manera, trabajó la prosa en artículos periodísticos y en novelas. La novela más significativa es *Litoral*, 1951. Según Margot Arce de Vázquez y Mariana Robles de Cardona, la novela "es un libro de recuerdos de infancia y adolescente en Guayama, especie de autobiografía lírica, bañada por tenue añoranza" (196).

⁹ Mediante el programa "Manos a la Obra", Luis Muñoz Marín impulsó un fuerte movimiento industrial en la Isla. Véase *Memorias* de Luis Muñoz Marín y *Estado Libre Asociado del siglo XXI* de Ramón Luis Nieves. De igual manera véase la página 849 del libro *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A. Scarano.

¹⁰ El régimen militar duró desde 1898 hasta 1900 cuando en gobierno creó la ley Foraker, la cual dio comienzo a un lento pero firme movimiento autónomo.

divulga su pensamiento independentista y se lanza a las calles de la Isla a expresar su mensaje a favor de la liberación de la patria. El poeta siente el dolor del pueblo puertorriqueño y escribe para buscar en su poesía el alivio del mal que lo aqueja. La pobreza y los abusos sociales llevados a cabo por la comunidad rica del país en contra del campesino y del negro, lo conducen a unir fuerzas con el nuevo movimiento político, impulsado por Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático, que buscaba la justicia para los oprimidos. A pesar de no lograr la independencia para la Isla, siete años antes de su muerte¹¹, fue testigo de la creación de la primera Constitución puertorriqueña¹² creada por el pueblo.

La poesía de Palés Matos es el resultado de un conjunto de eventos que afectaron la Isla. La ya centenaria¹³ república estadounidense comenzó sus planes de expansión territorial y superioridad militar a través del Mar Caribe. Desde el siglo XVIII, las islas de Puerto Rico y Cuba eran consideradas puntos estratégicos militares para controlar dicha zona. La guerra de

¹¹ Luis Palés Matos fallece en San Juan el 23 de febrero de 1959 tras un segundo infarto.

¹² El 25 de julio de 1952 se hace ley la primera Constitución de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado (ELA). Véanse la Constitución en las páginas 369-82 del libro *Historia de Puerto Rico* de J. L. Vivas Maldonado.

¹³ Los Estados Unidos de América declararon la independencia el 4 de julio de 1776.

independencia entre Cuba y España le dio la oportunidad a los Estados Unidos a dar comienzo a sus intentos de estabilizar su poder y reforzar su poderío a través de las Antillas. A las 5 de la madrugada, un 12 de mayo de 1898¹⁴, el Fuerte San Cristóbal, conocido como el Morro, en San Juan, fue atacado por las fuerzas navales estadounidenses, dando de esta manera comienzo a la Guerra Hispanoamericana. Aproximadamente tres meses después, las tropas invasoras tocaron suelo puertorriqueño el 25 de julio del mismo año. La derrota del ejército español trajo consigo el Tratado de París, de 1898, mediante el cual se le entregó la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos como botín de guerra.¹⁵ El gobierno entrante rápidamente tomó control del nuevo territorio e impuso un gobierno militar que duró hasta 1900. El nuevo régimen implantó una serie de cambios que causó un choque entre la ya establecida cultura puertorriqueña y la anglosajona. El pleno interés estratégico del país colonizador pasó por alto gran parte de los beneficios de territorio colonizado, “[e]l poder colonial se ejercía crudamente y sin el

¹⁴ Ramón Luis Nieves relata que “[f]ormidables estampidos de cañón hicieron saltar de su catre al capitán Ángel Rivero, y siete minutos después respondió al ataque desde el Fuerte San Cristóbal con cañones y obuses ya cargados desde el 10 de mayo” (6).

¹⁵ Los Estados Unidos también recibieron las Islas Filipinas y la Isla de Cuba.

consentimiento del pueblo subordinado" (Nieves 14), e instituyó las leyes que mejor beneficiaban su gobierno.

Entre éstas, las dos más significativas eran la Ley Foraker de 1900 y la ley Jones de 1917. Estas leyes tenían como propósito eliminar lentamente las aspiraciones de independencia y transformar paulatinamente la Isla. La Ley Foraker¹⁶ puso final al gobierno militar, pero ratificó el control del gobierno federal en el país. La misma ley especificaba los estatutos que regirían la economía y el crecimiento de Puerto Rico. En ella se estipulaba que Borinquen:

1. No puede negociar o suscribir tratados comerciales con otras naciones;
2. No puede determinar sus propios aranceles;
3. Compartiría 'aranceles comunes' con Estados Unidos en la relación doméstica entre ambos países;
4. Estaría sujeto al sistema arancelario común de Estados Unidos en cuanto a los productos importados del extranjero se refiere;
5. Estaría sujeto a las Leyes de Cabotaje de Estados Unidos, o sea, que todas las mercancías entre la Isla y el continente tenían que ser transportada en barcos norteamericanos;
6. Habría de ser parte del sistema monetario de Estados Unidos (la llamada 'moneda común') y;
7. No estaría sujeto al sistema tributario federal (la llamada 'autonomía fiscal'). (Nieves 11-12)

¹⁶ Según Vivas Maldonado en su texto *Historia de Puerto Rico* "[e]sta ley regulaba primeramente las bases de las relaciones comerciales de la Isla con la nación estadounidense y ordenaba el establecimiento de ciertos recursos para el sostén provisional del Gobierno de Puerto Rico" (255).

Por un período de diecisiete años, dicha ley hizo que el sustento de la Isla dependiera únicamente de su relación con el mercado estadounidense. Importantes corporaciones de azúcar, tabaco y café se establecieron en el país dando de esta manera comienzo a una industria provechosa para el adinerado y perjudicial para el campesino. Es bajo esta desfavorable situación que la literatura puertorriqueña fue una importante forma expresiva y representativa del marginado, y otorgó el auge necesario a futuros líderes políticos en busca de nuevos cambios.

Por el año 1917, el mundo se encontraba en plena Primera Guerra Mundial¹⁷ y los Estados Unidos se hallaban en la difícil decisión de declarar la guerra o mantenerse alejado del conflicto.¹⁸ No obstante, la confrontación era eminente debido a su continuo apoyo a Francia e Inglaterra¹⁹ y el continente puso en marcha su estrategia para proteger su poderío en la región: "Puerto Rico, bastión estratégico valioso para el administrador colonial de turno, no podía caer a merced del acecho alemán en

¹⁷ La enciclopedia Vox define el conflicto como una "[g]ran confrontación internacional (1914-1918), motivada por un complejo de causas políticas (cuestión balcánicas, Marruecos, conflicto italo-turco), económicas (auge industrial de Alemania frente a Inglaterra) e ideológicas (resentimiento francés por la cuestión de Alsacia y Lorena, movimientos nacionales, etc.)" (1669).

¹⁸ Los Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial en el año 1917.

la región caribeña" (Nieves 13). Se creó la Ley Jones²⁰, la cual no sustituyó la Ley Foraker, sino que añadió una declaración de derechos parecidos a las enmiendas de la constitución federal, impuso más control federal sobre la Isla y destruyó prácticamente todas las aspiraciones a una soberanía absoluta. La ley buscaba la simpatía del pueblo puertorriqueño otorgándole la ciudadanía estadounidense (14). Dicha ciudadanía había sido solicitada varias veces por los partidos políticos desde 1899; sin embargo, nunca fue tomada en consideración por el Congreso de Estados Unidos. A pesar que varios presidentes de la nación estadounidense optaron por hacer dicha recomendación al cuerpo legislativo, fueron pasadas por alto. Muñoz Marín señala que esta recomendación:

[f]ue solicitada originalmente en 1899, tanto por el Partido Republicano Puertorriqueño como el Partido Federal y por su sucesor el Partido Socialista, y recomendada por los presidentes Teodoro Roosevelt y Howard Taft. Todos los partidos políticos la habían reclamado en repetidas ocasiones antes y después de las recomendaciones presidenciales. (15)

Es necesario enfatizar, que después que generosamente, en términos de buena fe y en busca de una imagen más simpatizadora

¹⁹ Véase la página 738 del texto *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A. Scarano.

²⁰ El elemento más importante de dicha ley, según Vivas Maldonado "fue hacer a los puertorriqueños que así lo desearan, al igual que a los extranjeros, residentes en la Isla, ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica" (265).

ante el pueblo; el gobierno en control le impusiera la ciudadanía al puertorriqueño, los Estados Unidos le declararon la guerra a Alemania, y cientos de puertorriqueños fueron reclutados para las fuerzas armadas como parte de sus nuevas obligaciones ciudadanas.

Estos incidentes trajeron a la Isla dos movimientos políticos. Una parte del pueblo buscaba la unión permanente y la restante añoraba la independencia. Las confrontaciones eran constantes entre los dos sectores las cuales le permitieron a la nación estadounidense mantenerse neutral e indiferente. A la vez, disputas y conflictos entre los líderes de los partidos causaban que la estructura de los mismos se viera muchas veces afectada. Para satisfacer los deseos de una autonomía, la Ley Jones creó el Senado de Puerto Rico; sin embargo, el gobierno federal se reservaba el derecho de anular cualquier ley creada por dicho cuerpo y la misma estaba sujeta a un doble veto por el gobernador²¹ y el presidente de los Estados Unidos. La clase adinerada de la Isla controlaba prácticamente el voto del pueblo al momento de elegir a los senadores y alcaldes municipales. Éstos respondían a los deseos de los grandes intereses de las industrias perjudicando insensatamente al sector campesino.

²¹ Desde 1898 hasta 1948, todos los gobernadores de la Isla fueron impuestos por el presidente de los Estados Unidos.

Aquéllos que trataban de mejorar de alguna manera la situación social del país eran alejados de la vida pública. La condición de Puerto Rico era tan lamentable, que escritores como Palés Matos entre otros y compositores musicales como Pedro Flores, Rafael Hernández y Bobby Capó pusieron en su mensaje el desesepero de justicia social y la esperanza de un cambio político y económico que beneficiara a toda la población.

Dichos sucesos también despertaron el espíritu cívico y patriótico en un joven que dedicaría su vida al bienestar del afligido y del necesitado. El hijo del prócer Luis Muñoz Rivera,²² Luis Muñoz Marín, emprendería un camino en búsqueda del cambio y justicia social que los poetas evocaban en sus versos. Agobiado por la situación devastadora que los grandes intereses económicos causaban en la vida diaria de los puertorriqueños, Muñoz Marín, después de tratar, insatisfactoriamente, de resolver los problemas internos del partido de su padre, da comienzo a una cruzada por combatir los malos tratos y lograr un cambio en beneficio del necesitado. Con respecto a las querellas del sector pobre de la Isla, en su libro *Memorias*,²³ él expresa que "no sentía la petición del mendigo como imploración

²² Fue comisionado residente en Washington desde 1910 hasta el año de su muerte en 1916.

de caridad, sino como reclamo natural de justicia" (6). En dicho texto, hace mención de la poesía "Pueblo" de Palés Matos y cataloga como propulsora en gran parte de su esfuerzo para eliminar lo que el poeta resalta en sus versos.

Miembros de los dos partidos políticos vigentes, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en el Puerto Rico de hoy catalogan a Muñoz Marín como un traidor al movimiento independentista; no obstante, hay que mirar más allá de su ideología política personal y enfatizar sus logros. Es indudablemente el líder político que, además de su padre, logró un cambio a beneficio del pueblo puertorriqueño. Muñoz Marín expresa en su libro, que desde su juventud su corazón siempre sintió el mismo deseo de su padre. Simpatizó con la independencia; sin embargo, la veía como un sentimiento natural de toda persona que amaba el lugar de su nacimiento. En su texto confiesa este sentir y dice: "[s]upongo que yo me consideraba partidario de la independencia, pero no como quien defiende militantemente una idea a la que se lo opone otra, sino como quien siente con naturalidad una manera de ser (Muñoz Marín 26). En sus *Memorias* explícitamente formula que la mayoría de las dificultades que sufría el país era

²³ Véase dicho libro donde, desde el punto de vista del escritor, se explican los movimientos socio-políticos que afectan a Puerto Rico y la

causada por los líderes políticos de la época. Recuerda una conversación que tuvo con otra figura importante en la historia de Puerto Rico, Pedro Albizu Campos²⁴ y, aunque ambos concordaban en que la situación del país tenía que cambiar, los dos percibían de maneras distintas los métodos para dichos cambios. Muñoz Marín expone que "para Albizu lo fundamental era lo político, independencia, soberanía: ¡que se fueran los Estados Unidos!; para mí: ¡que se fuera el hambre!" (63). Para Muñoz Marín era imposible ver una emancipación donde la gente carecía del sustento diario. Su preocupación era mayor, más significativa, que tratar de resolver el problema político con los Estados Unidos.

El vaivén entre los enfrentamientos, discusiones e incansables argumentos de los partidos en busca de un convenio entre ellos que definiera cual debía ser el *status* político de

ideología de los partidos políticos.

²⁴ Pedro Albizu Campos nace el 12 septiembre de 1891 en Ponce y muere 21 de abril de 1965. Propulsor incansable de la independencia de Puerto Rico mediante la fuerza, "con ardor incesante, en pro de su pensamiento político, de separación mediante la guerra armada" (Rosas-Nieves 17). Presidente del Partido Nacionalidad. Fue arrestado en varias ocasiones bajo la acusación de "conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica" (Vivas 326). Véase las páginas 793-800 del texto *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A Scarano donde el autor relata una serie de eventos en las cuales la participación de Albizu Campo fue crucial. A la vez, dichas páginas incluye un fragmento de uno de sus discursos. Explican en un plano más amplio la vida del nacionalista hasta el momento que es conducido hacia la cárcel. Véase también la páginas 895-97 donde se relata la implantación de la Ley 53, conocida mejor por "la mordaza", para perseguir a todo aquél que simpatizara con el movimiento independista y sus encarceladito, el indulto por el gobernador Luis Muñoz Marín y su muerte.

la Isla los distanciaba de los verdaderos problemas del pueblo. La miseria, el hambre, las enfermedades, la pobreza, la angustia, la falta de esperanza y decadencia del orgullo y el respeto propio fueron algunos de los puntos que Muñoz Marín se prometió enmendar. En su libro enfatiza que “[l]as facciones políticas debatían sobre el ‘status’ político sin ocuparse de los problemas de la gran miseria que sufría la masa del pueblo” (Muñoz Marín 19). Viendo que los partidos existentes en la Isla no compartían su visión de progreso, fundó el 22 de julio de 1938, el Partido Popular Democrático²⁵, el cual enfatiza el derecho del puertorriqueño a gozar de Pan, Tierra y Libertad.²⁶ Él mismo dice que el partido fue creado para ayudar al necesitado y eliminar todo aquello que beneficiara a los poderosos y perjudicara al necesitado: “éramos el partido de los pobres” (180); un partido político en busca de la justicia social²⁷ y el crecimiento socioeconómico de Puerto Rico sin afectar a obreros y campesinos.

Por su parte, Palés Matos estaba indignado por los problemas sociales que afectaban a su país. Entre toda su obra,

²⁵ El partido fue primero inscrito en los municipios de Barranquitas y Luquillo.

²⁶ Véase la página 172 del libro *Memorias*.

hay tres poemas que enfatizan este sentir del poeta. Representan su voz política silenciosa, la cual hace un llamado a los dirigentes políticos y que solamente don Muñoz Marín supo percibir y responder. "Pueblo", "Topografía", "Bocetos impresionistas", "Humus", "A la hija del Caribe", entre otros, son consecuencia de esta denuncia y sentimiento cívico que Palés Matos desea expresar. Muñoz Marín escribe en sus memorias que su amigo Palés Matos "no tenía el impulso de abrirse brecha por la densa prosa de la política hasta encontrar la salida que tiene hacia la justicia" (30). El poeta ve la justicia social la vía que traería la autonomía a Puerto Rico. Al igual que Muñoz Marín, Palés Matos ve el mejoramiento de la forma de vida del puertorriqueño como el único camino, el indudable rumbo que el país debe seguir para un mejor futuro libre y favorable.

En "Pueblo", se puede apreciar su grito de desespero y tristeza por los nefastos eventos que controlan el microcosmos de la Isla. Muñoz Marín comenta que los versos del poema al igual que la composición musical *Lamento Borincano* de Rafael Hernández le ayudaron a comprender los problemas que existían en Puerto Rico, y que él necesitaba remediar como gobernante (30 y

²⁷ En su libro *Memorias*, Muñoz Marín relata una serie de problemas sociales que gobernaban la Isla. Los menciona y explica lo que su gobierno hizo para remediarlos.

179). Éstos denunciaban que el progreso y la esperanza se encontraban atascados sin posibilidad de avanzar.

¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo
donde mi pobre gente se morirá de nada!
Aquel viejo notario que se pasa los días
en su mínima y lenta preocupación de rata;
este alcalde adiposo de grande abdomen vacuo
chapoteando en su vida tal como en una salsa;
aquel comercio lento, igual, de hace diez siglos;
estas cabras que triscan el resol de la plaza;
algún mendigo, algún caballo que atraviesa
tiñoso, gris y flaco, por estas calles anchas;
la fría y atrofiante modorra del domingo
jugando en los casinos con billar y barajas;
todo, todo el rebaño tedioso de estas vidas
en este pueblo viejo donde no ocurre nada,
todo esto se muere, se cae, se desmorona,
a fuerza de ser cómodo y de estar a sus anchas.

¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo!
Sobre estas almas simples, desata algún canalla
que contra el agua muerta de sus vidas arroje
la piedra redentora de una insólita hazaña...
Algún ladrón que asalte ese banco en la noche,
algún Don Juan que viole esa doncella casta,
algún tahúr de oficio que se meta en el pueblo
y revuelva estas gentes honorables y mansas.
(Palés Matos 115)

Palés Matos comienza y culmina el poema con una queja, un suspiro por la esperanza que no llega: "¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo / donde mi pobre gente se morirá de nada!" (115). Su poesía transcurre en forma de una angustiada narración, mencionando como se asfixia el crecimiento de la sociedad puertorriqueña por falta de que suceda algo. Miguel Enguídanos comenta que cuando el poeta hace clamor "no hace sino expresar ese sentimiento de entrega a lo inolvidable en forma

que tienen tanto lamento y de desesperación como de burla dolorosa y trágica" (74). Su estructura, al igual que en sus otras poseías, está compuesta por un buen uso de las figuras y formas retóricas: la hipérbole, el epigrama, el símil y la elegía.

Al analizar la poesía, el lector se percata de las comparaciones que el autor trata de proyectar. Utilizando el símil, compara a la gente con un rebaño de cabras que no se mueve porque en el pueblo no pasa nada. Un pueblo dormido por la falta de acción de sus líderes, expuestos a la merced de que en algún momento a alguno de ellos le dé con prestarles atención. Menciona al notario, al alcalde, al mendigo, al canalla, al ladrón, al Don Juan y al tahúr de oficio como los responsables de que "la gente se morirá de nada" (115). Son éstos los que simbólicamente representan los males que hunden en la miseria a la sociedad puertorriqueña. Luego hace uso de la hipérbole para describir al notario y el abdomen del alcalde. Dos personajes, que se supone que estén al servicio del pueblo y que su trabajo consista en proteger indirectamente al necesitado, aparecen en la forma de dos holgazanes que sólo buscan el beneficio propio. De la misma manera, hace uso del epigrama para hacer un comentario satírico respecto de la gran preocupación que tiene que tener un notario y de la pobreza que

rodea al alcalde. A su vez, no deja pasar por alto aquellos que se aprovechan de la necesidad de otros y se hacen pasar por mendigos pero que pasan todos los domingos "jugando en los casinos al billar y a la baraja (115)". Es una descripción del ambiente y el paisaje que ahoga a los municipios de Puerto Rico. Palés Matos concluye el poema sin poder encontrar justificación para estos hechos y le pide a Dios que Él intervenga e impida que el canalla no llegue a ser un héroe con una "insólita hazaña (115)" ni que un tahúr revuelque a las "gentes honorables y mansas" (115). El poema denuncia el abuso del fuerte contra el débil e implora que sus acciones no sean enaltecidas como un elogio y una gran proeza.

Muñoz Marín y Palés Matos compartían en muchos sentidos las mismas ideas. Esto dio nacimiento a una larga y sincera amistad que duró hasta la muerte de Palés Matos. Muñoz Marín cataloga a Palés Matos como "uno de los verdaderos grandes poetas de Puerto Rico" (28). Palés Matos abandona su pueblo natal y parte con Muñoz Marín para el municipio de Ponce donde conoce a Bolívar Pagán²⁸, a Erasto Arjona Siaca²⁹ y otros escritores de la época

²⁸ Nace el 16 de mayo de 1897. Escritor y político. Fue presidente del Partido Socialista en Puerto Rico. "[c]entró su interés en la legislación de carácter político, obrero, social y cultural" (Rosas-Nieves 321). Es responsable de la creación de varias leyes a beneficio del campesino.

²⁹ Comisionado residente electo en las elecciones del 1940. Líder socialista junto a Prudencio Rivera Martínez. Véanse las páginas 601, 753,

(Muñoz Marín 31). Durante la carrera política de Muñoz Marín, Palés Matos fue parte de su mensaje renovador y propulsor de la justicia social que el país necesitaba. El apéndice de las *Memorias* de Muñoz Marín relata como los dos buenos amigos pasan tiempo recitando el poema "Canción de silencio" del poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig, "donde sentados frente a frente ambos Luises se turnaba en improvisar pareados fantasiosos al estilo de Herrera Reissig" (227). Señala que uno de ellos leía una estrofa y el otro leía la siguiente:

LMM *Rielan sobre las tumbas los lirios espectrales*
LPM *Que bajan de la luna por cuerdas musicales,*
LMM *Y allá en la lejanía dos mágicos violines*
LPM *Objetivan un hondo silencio de confines...* (227).

"Pueblo" fue un poema que significó mucho para el joven líder. En *Memorias* menciona que nunca deseó ser político y que cuando lo fue anheló no serlo: "nunca soñé con ser político y después sueño a menudo con dejar de serlo" (12). Este poema lo condujo a comprender lo que estaba viendo, viviendo en un microcosmo que los líderes a los que él estaba ayudando no deseaban ver. Expresa este sentir en su libro al decir: "la política capturó totalmente mi imaginación cuando la asocié con la justicia y la creatividad, que son, después de todo, funciones de la poesía" (30). Pudo entender el significado que esconde la vida política

al percatarse que es el instrumento por el cual se lucha y se destruyen los elementos que afectan la justicia de la humanidad.

En otra de sus poesías más significativas, "Topografía", Palés Matos presenta nuevamente el mensaje al cual alude en "Pueblo". Esta vez, además de ser un clamor por la justicia, es una aceptación del estado de su tierra y una triste representación del espíritu independentista. Ya no se expresa diciendo que la funesta situación social está en un pueblo o un sector de la Isla, sino que se ha convertido en parte de la realidad de todo Puerto Rico. Los versos relatan detalladamente el sentimiento de desasosiego que le rompe y hace sucumbir su corazón en desgracia patriótica. Es una recopilación de amargas imágenes simbólicas de que el autor hace uso para describir su tierra. Las estrofas sirven como una plataforma representativa de las consecuencias y el sentir decaído de lucha por la autonomía. Manifiestan ese dolor cívico que sintió toda su vida el poeta y que propulsaron indiscutiblemente el imploro a Dios en el poema "Pueblo". Esto es visto en la lectura del poema:

Esta es la tierra estéril y madrastra
En donde brota el cacto.
Salitral blanquecino que atraviesa
Roto de sed el pájaro;
Con marismas reseca, espaciadas
A extensos intervalos,
Y un cielo fijo, inalterable y mudo,

Cubriendo todo el ámbito.
[...]

Miedo. Desolación. Asfixia. Todo
Duerme aquí sofocado

Bajo la línea muerta que recorta
El ras rígido y firme de los campos.
Algunas cabras amarillas medran
En el rastrojo escaso,
Y en la distancia un buey rumia su sueño
Turbio de soledad y de cansancio.
Esta es la tierra estéril y madrastra.
Cunde un tufo malsano
De cosa descompuesta en la marisma...
[...]

Esta es la tierra donde vine al mundo.
-Mi infancia ha ramoneado
Como una cabra arisca por el yermo
Rencoroso y misántropo.
Esta es toda mi historia:
Sal, aridez, cansancio
Una vaga tristeza indefinible
Una inmóvil fijeza de pantano,
Y un grito, allá en el fondo
Como un hongo terrible y obstinado,
Cuajándose entre fofas carnaciones
De inútiles deseos apagados. (Olivio 196-98)

Ambas poesías están una dentro de la otra. Son una sola, separadas únicamente por la fecha de su creación. "Pueblo" es el preámbulo de los que él expresa en "Topografía", publicadas en 1920 y 1925. El ambiente que describe en "Pueblo" es el responsable del estado de la topografía de su nación. Los primeros versos nos dictan una decepción y un lamento en forma de un hecho que no puede ser refutado. El autor especifica que él ha aceptado ese estado de su tierra y lo certifica en el primer

verso de la poesía: “[é]sta es la tierra estéril y madrastra / en donde brota el cacto” (Olivio 196). La ausencia del tan deseado progreso estructura el poema y hace que el lector se imagine una isla tropical como un desierto inservible, donde la única planta que logra sobrevivir tan áspero clima es el cacto. Luego se infiere que el “Miedo. Desolación. Asfixia / Todo duerme aquí sofocado” (197) son los responsables del deterioro de la visión independentista. Es imprescindible mencionar que el propio Palés Matos se incluye deliberadamente como el personaje en el poema y que él forma parte de los causantes del detrimento en el país: “Ésta es mi historia: / sal, aridez, cansancio/ una vaga tristeza indefinible” (197). Termina el poema con una conclusión desastrosa y reduce el posible cambio a una nada, anunciando que la inspiración para dicha mejoría sea extinguida: “de inútiles deseos apagados” (198). “Pueblo” al igual que “Topografía” es su voz política haciendo un llamado de auxilio por la patria:

la voz acata fatalmente un paisaje de tierra baldía y un paisaje amodorrado por la condición colonial, a la vez que añora esa improbable redención que el nacionalismo albizuista encarnó durante los años treinta.³⁰ (Rodríguez Juliá)

Palés Matos plantea unas situaciones en ambos poemas con la esperanza de que el lector despierte y conteste a su llamado para

³⁰ Término usado para referirse a la ideología independentista del prócer puertorriqueño Pedro Albizu Campos.

devolver vida a su pobre pueblo y regresar la fertilidad a sus campos. Es un llamado eminente que el poeta decide hacer; una composición poética que busca la reacción de los que quieren a su tierra y a aquéllos que se preocupan por su bienestar. La misma es mensaje, indirectamente político, a las masas que no lleven a cabo su ideología política y permitan que la miseria y la indecisión los mate de hambre e infortunio.

Al igual que "Pueblo" y "Topografía, la composición musical *Lamento Borincano*³¹ de Rafael Hernández, [c]onocido generalmente como "El Jíbarito" (Muñoz Marín 179), dicta los problemas que afectaban la Isla. Relata el transcurso del día de un jíbaro³² desde que sale jubiloso y con esperanza de su casa y regresa a ésta lleno de angustias y lamento por no haber vendido su cosecha. Al hacer una pequeña comparación entre las dos obras, es inevitable mencionar los factores que las asemejan. Entre estas se encuentra el pesimismo, la desgracia, la tristeza, la ilusión apagada, la aceptación, la incertidumbre interna de un futuro provechoso, la angustia por la patria y la incógnita que encierra al campesino, en otras palabras, al necesitado, de

³¹ Compuesto en 1930.

³² Véanse las páginas 144-45 del libro de J. L. Vivas Maldonado, *Historia de Puerto Rico*, para una completa explicación del origen del Jíbaro puertorriqueño, sus creencias e historia. De igual manera, para más información véase el libro *El jíbaro* de Manuel A. Alonso.

saber si su sufrimiento es oído por alguien y si ése alguien
vendrá en su socorro. La canción dice de esta manera:

Sale loco de contento
Con su cargamento
Para la ciudad, para la ciudad
Lleva en su pensamiento
Todo un mundo lleno
De felicidad, de felicidad
Piensa remediar la situación
Del hogar, que es toda su ilusión, sí

Y alegre el jibarito va
Diciendo así, cantando así
Por el camino,
Si yo vendo la carga
Mi Dios querido,
Un traje a mi viejita voy a comprar.
Y alegre también su yegua va
Al presentir que aquel cantar
Es todo un himno de alegría,
En eso le sorprende la luz del día
Y llega al mercado de la ciudad

Pasa la mañana entera
Sin que nadie pueda
Su carga comprar,
Su carga comprar.

Todo, todo está desierto
El pueblo está muerto de necesidad,
De necesidad.
Se oyen los lamentos por doquier
En mi desdichada Borinquen, sí

Y triste el jibarito va
Diciendo así, llorando así
Por el camino
¿Qué será de Borinquen mi Dios querido?
¿Qué será de mis hijos y de mi hogar?
Borinquen la tierra del Edén,
La que al cantar el gran Gautier
Llamó la perla de los mares.
Ahora que tú te mueres con tus pesares

Déjame que te cante yo también,
Yo también. (Muñoz Marín 285-86)

El campesino es víctima de la miseria que se esconde en los adelantos de las grandes empresas y el crecimiento de las corporaciones que inundan el mercado y eliminan su único modo de supervivencia. El pueblo es testigo de los sucesos; sin embargo, está dormido, no sucede nada; no hay nadie que haga algo o actúe por él. Al igual que Palés Matos, Hernández habla de un hecho que se repite en todo los rincones de la Isla. De la misma manera que el poema "Pueblo" impactó directamente la agenda política de Muñoz Marín, *Lamento Borincano* enfatizó la obra que era necesaria llevar a cabo para cambiar la subsistencia de los puertorriqueños. El mismo Muñoz Marín expresa en su libro *Memorias* que la canción "reflejaba fielmente la situación que nosotros queríamos cambiar. Queríamos romper el cerco de miseria que rodeaba la vida del jíbaro puertorriqueño, poner fin a la derrota de su buena intención" (179). Los dos poemas de Palés Matos se estructuran formulando un mismo sentimiento. Hernández resume las cavilaciones del poeta, en sus dos escritos, en una composición que le otorga realidad al mensaje y lo personifica en la canción como el individuo, o sea, el autor, que se cuestiona las funestas circunstancias en los poemas de Palés Matos.

El poeta, al igual que los escritores de temas políticos y patrióticos de su época, escribía con un propósito, con una conciencia de la realidad de su patria. Los cambios políticos y sociales que afectan la Isla son la base fundamental de su voz. Le dan la estructura y la enjundia al mensaje que desea enfatizar en la vida de los líderes de su país. Su inmortal sueño de un Puerto Rico soberano lo acercó a la visión autonomista de varios de los escritores militantes por los derechos de libertad de sus países latinoamericanos, entre los cuales está el prócer, poeta y revolucionario cubano José Martí.³³ Semejante a Palés Matos, Martí luchó por la soberanía de Cuba y murió³⁴ sin antes llegarla a ver. Él escribió para promover el espíritu independentista y resaltar la necesidad de crear una sociedad limpia del abuso del fuerte sobre el débil. Uno de sus versos sencillos, XXXVII, expresa su insatisfecho sentir en contra de las injusticias sociales, y denuncia diciendo: "¿Del tirano? / Del tirano Di todo, ¡di más! ; y clava / Con furia de mano esclava / Sobre su oprobio al tirano" (Martí 65). Sus ideales políticos lo llevaron al campo de

³³ Véase el texto *Cesto de llamas: biografía de José Martí* de Luis Toledo Sande.

³⁴ José Martí muere el 19 de mayo de 1895 durante un encuentro con los españoles en el campo de Batalla, en Dos Ríos, en la provincia de Oriente. Véase el libro *José Martí en el centenario de su muerte* de Armando Álvarez Brave.

batalla donde entregó su vida por sus ideales. En una de sus más conocidas estrofas de sus versos sencillos, XXV, se puede apreciar su determinación de conciencia y dedicación: "Yo quiero, cuando me muera, / Sin patria, pero sin amo, / Tener en mi losa un ramo / De flores. - ¡y una bandera!" (51). A pesar que ambos poetas vivieron distintas épocas, Palés Matos y Martí compartieron el mismo sentimiento, un similar pensamiento que dio vida y sentido a sus escritos y auge a la política de sus tiempos.

En su vida como poeta, Palés Matos vivió su existencia en busca de la soberanía para su patria. En ello, unió fuerzas con el movimiento político de Muñoz Marín y trabajó su poesía con el único propósito de unificar las comunidades presentes en la Isla. De este cambio de escritura, nació su poesía negroide. La libertad de una nación no puede ser posible si todos sus habitantes no son conscientes que ellos son también partícipes de dicha constitución. Este estilo de poesía es el resultado de su sentimiento hacia la patria y su deseo de exponer con singularidad el lenguaje negroide. La voz del negro, reflejada en sus poemas, contribuye a sembrar, una vez más, un mensaje de civismo que tanto necesitaba en un momento el pueblo puertorriqueño.

CAPÍTULO II
LUIS PALÉS MATOS Y SU POESÍA NEGROIDE: SÍMBOLO
DE LA IDENTIDAD PUERTORRIQUEÑA

Los poemas de Luis Palés Matos buscan idealizar un personaje, representar al pueblo puertorriqueño a través del lenguaje y el ritmo mediante la literatura. Sus ideales democráticos lo impulsan a ver la vida de una manera diferente; son éstos, los que en gran parte dominan lo esencial en su trabajo. Su visión política, no solamente patriótica sino social y unificadora, y su esperanza de un pueblo más justo lo llevan a recurrir a la raza negra para buscar dentro de ésta un posible movimiento de cambio de justicia social en Puerto Rico. A pesar que el poeta tiene docenas de poemas que abarcan otros temas¹, el mundo literario lo conoce por sus escritos que exaltan en forma retórica el lenguaje del africano en Puerto Rico. Palés Matos, consciente de la separación de clases que existe en su país, desea que al exponer al lector a la forma de vida de un sector de la Isla, hasta entonces nunca antes visto por muchos de los ciudadanos, todos los habitantes lleguen al consenso de sentirse a gusto con su cultura y con el mundo que los rodea. Una nación no puede ser soberana sin que antes su pueblo no

¹ Están presentes los temas del amor, la muerte y la soledad. Véanse sus poemas en su libro *Azaleas* publicado 1917.

sienta la libertad dentro de sus fronteras; confines que la misma sociedad impone sobre su gente. Estas barreras son la que Palés Matos destruye dignificando al negro en su poesía.

El responsable por el movimiento poético negroide en la Isla es indiscutiblemente el guayanés² Palés Matos. No solamente es el iniciador de dicho género sino que es considerado por la crítica literaria como el escritor por excelencia. Su etapa de poesía negra le otorgó gran reconocimiento y respeto entre la comunidad de críticos y los poetas de la época (Robles de Cardona 195). En ella juega con el lenguaje y acerca lo más posible al lector al español hablado por los negros africanos en Borinquen. Utiliza un fuerte sentido del ritmo y hace que la poesía dependa de esta variante para poder ser leída. Maneja los procedimientos verbales necesarios para así presentar dicha raza en su más genérica dimensión. La mayoría de los estudios sobre su obra, catalogan el significado de la misma como una alabanza primeramente a la cultura afro-caribeña y pasan cualquier otro punto de vista.³ De esta manera, eliminan por completo cualquier otra posibilidad de tratar de descifrar las verdaderas intenciones del poeta. Sin embargo, ¿es éste el

² Nombre dado a los nacidos en el municipio de Guayama en Puerto Rico.

³ Los estudios realizados en los últimos años tienden a eliminar cualquier hipótesis que contradiga una alabanza directa al negro de parte de Palés Matos.

verdadero propósito de Palés Matos? La respuesta es simple; es prácticamente imposible deducir que el poeta desarrolle dicha poesía por mera admiración. Es ineludible enfatizar que el escritor no es negro y que su familia no tiene ascendientes africanos; no obstante, nace y crece en el pueblo de Guayama, el cual es uno de los más importantes bastiones de la industria azucarera en Puerto Rico y por tal razón la población negra es superior a otras regiones de la isla. Su poesía lleva un mensaje, el cual posee solamente un propósito: un camino recto a la independencia a través de la unificación del pueblo. Es su voz política presente en su máximo esplendor. Si en el momento en que Palés Matos opta por escribir sobre la raza negra, en vez de ser la comunidad negra la que está siendo segregada a las costas del país hubiera sido los indios Taínos o los mismos descendientes de españoles, él, sin duda, se expresaría a favor de la raza marginada.

Al observar los temas que rigen la obra más significativa del poeta, una serie de tópicos estructuran sus escritos. A pesar que éstos son parecidos a los mismos utilizados por la mayoría de los poetas de la lengua castellana, hay que recalcar que el núcleo de su poesía es el espíritu de su voz política y su conciencia social. Los elementos fundamentales son el paisaje, el pueblo, el tiempo, <<taedium vital>>, el amor, la

amada y los sueños (Enguídanos 88). No obstante, estudios sobre su obra incluyen otros temas:

los asuntos cardinales en la poemática de Luis Palés Matos son el paisaje (de carácter genérico), el amor, el septentrionismo poético, el jibarismo de tipo culto-regional, el pesimismo y el hastío, amén de lo negro en su emoción lírica, la religiosidad y la muerte. (Rosa-Nieves 324)

Éstos últimos mencionados por Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón son los que están presentes en la poesía "Pueblo", "Topografía" y todos los poemas de carácter negroide. Ésta, la cual él denominó como "poesía del pueblo", no es más que un intento de enfatizar la necesidad de diferenciar la cultura puertorriqueña de la sociedad estadounidense y dar una nueva determinación a la ideología independentista. Es una voz firme que busca reiterar que las características de los perfiles y la cultura de su nación son disímiles de los rasgos del pueblo anglosajón. La amistad de Palés Matos con Muñoz Marín, y con altos miembros del partido político responsable por los cambios más drásticos en la vida social de la Isla,⁴ impulsan e inspiran al poeta en dichas composiciones. Muchos de estos cambios buscan mejorar la vida de la raza negra en la Isla; no obstante, esta forma de vida le era indiferente a muchos puertorriqueños.

⁴ Para más información sobre los cambios sociales impulsados por Luis Muñoz Marín véanse las páginas 180-83 de su libro *Memorias*.

La importancia de los escritos del poeta, según Margot Arce de Vázquez:

consiste en haber reconocido y alabado la importancia y la contribución del negro en la vida y la cultura de Puerto Rico como elemento constitutivo de nuestro pueblo con el cual se ha fundido determinando positivamente el carácter nacional. (xiii)

Palés Matos logra proyectarlas en su poesía y hace consciente al país de su existencia y la importancia de ésta, como elemento indiscutible de la identidad puertorriqueña, en el desarrollo de la Isla.

Es preciso señalar que su estilo negroide dio comienzo después que descubriera el tema afroantillano⁵ en 1926 (Robles de Cardona 195). A pesar que él ya había comenzado a añadir el personaje del negro en sus escritos antes del año en cuestión, no fue hasta que tuvo contacto directo con el término que pudo desarrollar al máximo el género. De igual manera, los movimientos artísticos⁶ en la música, la novela y la poesía de la comunidad afro-americana en los Estados Unidos le sirvieron como modelo para dar comienzo a su forma de escribir. Palés Matos es uno de los pioneros de la poesía negra en Hispanoamérica, creando un estilo original e inédito. En su búsqueda de llevar

⁵ Dicho tema presentaba a la cultura negra como fundamento principal de la comunidad antillana.

⁶ Según Margot Arce de Vázquez "[s]e difunde por todas las partes los *spirituals*, la música jazz, los *tap-dancers* negros..." (xi).

su mensaje político de justicia social a todos los rincones de la Isla y su esfuerzo por unificar la sociedad puertorriqueña y hacer un llamado al pueblo antillano, logra ser el primero en darle respeto y "dignidad personal como negro, identidad como hombre" (Arce de Vázquez xiii) a los negros en América Latina. Todos los demás escritores que hicieron uso de un estilo homogéneo, Nicolás Guillén⁷, Manuel del Cabral⁸, Ramón Güirao⁹, Elimio Ballagas¹⁰, entre otros¹¹, continuaron elevando la cultura de la raza negra en sus respectivos países. Al comparar la poesía de Palés Matos con el cubano Guillén¹², el cual es el que más se asemeja en sus escritos, es fácil ver las discrepancias que los diversifican. Ambos juegan con el lenguaje para

⁷ Véase la página 25 de *Antología de la Poesía negra latinoamericana*. En la misma se pueden apreciar sus poemas "Motivo de son", "Son número 6" y "El abuelo".

⁸ Véase la página 27 de *Antología de la Poesía negra latinoamericana*. En la misma se pueden apreciar sus poemas "Negro sin nada en tu casa", "Colosa con rumba", "Trópico suelto", "Pancho" y "Trópico picapedrero". .

⁹ Véase la página 32 de *Antología de la Poesía negra latinoamericana*. En la misma se puede apreciar su poema "Bailadora de Rumba".

¹⁰ Véase la página 35 de *Antología de la Poesía negra latinoamericana*. En la misma se puede apreciar su poema "Elegía de María Belén Chacón".

¹¹ Entre los otros poetas que desarrollaron la poesía negroide se encuentran Candelario Obeso, Oswald Durand, Jorge de Lima, Mario de Andrade, Luis Cané, Miguel Otero Silva y Antoine Dodard. Véase la *Antología de la Poesía negra latinoamericana* en donde Simón Latino selecciona algunos de los poemas de los autores antes mencionados.

¹² Véase el texto de Nicolás Guillén *Sóngoro cosongo y otros poemas: selección del autor* y la edición de Eliana Dávila de la *Obra poética* de Nicolás Guillén.

representar en su poesía la lengua africana en la literatura; no obstante, Palés Matos lo hace para denunciar una cultura que le es indiferente a una parte de los habitantes de su país y Guillén ve necesario expresar el sentir del negro en Cuba y mencionar las preocupaciones sociales, raciales y humanas que lo afectaban.

A diferencia de otros escritores que optaron por el tema negroide en Latinoamérica, Palés Matos manipuló sus intenciones para darle promoción a la idea de unas antillas confederadas. Inspirado por la ilusión de Simón Bolívar¹³, Luis Lloréns Torres¹⁴, José de Diego,¹⁵ Hostos, Betances y Martí en llegar a convertir las islas del Caribe en un sistema de gobierno unido,

¹³ Simón Bolívar 1783-1830. Entre los años 1810 y 1825, liberó a Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Véanse las páginas 123-25 del texto de Eugenio Chang-Rodríguez, *Latinoamérica su civilización y su cultura*. De igual manera, véase la página 444 del libro *Puerto Rico: cinco siglos de historia* de Francisco A. Scarano, donde el autor expresa lo que hizo el gobernador español Gonzalo Aróstegui al presentir un ataque por las tropas bolivarianas.

¹⁴ Luis Lloréns Torres nace el 14 de mayo 1876 y muere el 1944. Como muchos de los poetas de esta época, Lloréns enfatizó su lucha por la independencia de Puerto Rico en sus escritos y su vida política. Exalta la lengua campesina al igual que la culta, la vida jibarista. Véanse las páginas 239-43 de *Colecciones Puertorriqueñas* de Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón.

¹⁵ José de Diego nace el 16 de abril de 1866. Defensor de la independencia de Puerto Rico. Preso político en varias ocasiones. Fundador, al igual que Luis Muñoz Rivera, del Partido de la Unión de Puerto Rico. Otro gran poeta puertorriqueño al cual se le reconocen una docena de significativas poesías. Los elementos esenciales en sus poemas son el amor, patria y religión. Al igual que Luis Palés Matos, escribía para promover la libertad de la patria. Véanse las páginas 136-39 de *Colecciones Puertorriqueñas* de Cesáreo Rosa-Nieves y Esther M. Melón para la completa biografía de este prócer puertorriqueño.

no únicamente añorando la unión de los puertorriqueños sino que buscando que la población antillana se percatara que era un mismo pueblo, distinto a los países que los rodeaban. Arce de Vázquez expresa en su prólogo de *Poesía completa y prosa selecta* de Luis Palés Matos que al poeta le “[l]lamó la atención sobre la unidad antillana para que nos reconozcamos como tales antillanos y busquemos la solidaridad de nuestros pueblos (xiii). El propósito de Palés Matos era hacer un llamado a la unión de aquéllos que compartían características familiares entre sus países: “[s]u intención de crear una poesía que expresara la realidad antillana como unidad étnica sujeta a los mismos avatares políticos, sociales y económicos” (Arce de Vázquez xix). Las siguientes estrofas de “Canción festiva para ser llorada” expresa este sentimiento, la analogía que comparten las islas entre.

Cuba - ñañigo y bachata -
Haití - vodú y calabaza -
Puerto Rico - burundanga -

Martinica y Guadalupe
me van poniendo la casa
Martinica en la cocina
y Guadalupe en la sala.

Buen calalú, Martinica,
que Guadalupe me aguarda.
[...]

Antilla, vaho pastoso
De templa recién cuajada.

Trajín de ingenio cañero.
Baño turco de melaza.
Aristocracia de dril
donde la vida resbala
sobre frases de natilla
y suculentas metáforas.
Estilización de costas
a cargo de entecas palmas.
Idioma blando y correoso
-mamey, cacao, guanábana-
[...] (Palés Matos 158-61)

Es un poema extenso, de dieciocho estrofas, donde el autor menciona un sinnúmero de elementos simbólicos que comparten cada una de las Antillas caribeñas entre sí. Hace uso del vocabulario africano¹⁶ de algunas de las islas (ñáñigo, bachata, vodú, calabaza, burundanga) para asimilar su historial cultural y enfatizar su parecido. Son naciones con identidad diferente pero con una misma mezcla de razas y antecedentes, compartiendo una historia que posee un comienzo similar.

Varios estudios literarios¹⁷ han elogiado y criticado injustamente su poesía por el simple hecho de que trata sobre el africano puertorriqueño. Luis Antonio Miranda indica en el artículo "El llamado arte negro no tiene vinculación con Puerto Rico", que la poesía negroide de Palés Matos no posee vigencia

¹⁶ Véase la sección de vocabulario de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico en *Tuntún de pasa y grifería* de 2000.

¹⁷ Entre estos estudios se encuentra el de Mercedes López-Baralt en la edición de 1993 de *Tuntún de pasa y grifería* por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Véase la bibliografía de este trabajo.

en la Isla (López 21). José de Diego Padrón señala en el mismo periódico "que el negroidismo no es tan amplio venero de poesía como para prometer un movimiento poético que conmueva al mundo. Es más bien un sencillo y primitivo espectáculo" (21). Estas críticas literarias fallan en observar que el poeta abarca en todo sus escritos un mismo ideal, un repetido tema central, el cual es, al igual que otros poetas independistas de América Latina, la libertad y autonomía para su país. Es mediante este género que Palés Matos analiza la necesidad de un cambio en la sociedad puertorriqueña. A diferencia de las interpretaciones de varios críticos, antes mencionados, de que su poesía va en busca de destacar lo negroide como algo significativo, veo la necesidad de cuestionar tales conclusiones y señalar que en ningún momento la voz del negro está representada. Los versos están compuestos por el entendimiento de un blanco y su contenido expresan lo que para éste es la cultural negroide. Por lo tanto, los poemas de Palés Matos son producto de la carencia de representación de la raza negra en la Isla y su uso es únicamente el resultado de la situación política de la época. No es más que un simple instrumento obligatorio para llegar a obtener la unificación de la identidad del puertorriqueño.

Palés Matos es consciente que una independencia es posible únicamente bajo un pueblo completamente unido. No obstante,

toda la poesía puertorriqueña hasta ese momento daba énfasis a la unión del blanco con el jíbaro y abandonaba por completo la comunidad negra (Zonai). El poeta buscó un posible remedio para que el acercamiento entre las culturas coexistentes diera lugar y "vislumbró la vitalidad de la vertiente negra y festejó en sus poemas nuestro mestizaje afroantillano" (Zonai). La mezcla de razas bajo una cultura antillana unida es el elemento esencial de su ideología política. Los drásticos cambios causados por la posguerra Hispanoamericana introdujeron en la Isla un sentimiento de inferioridad y abandono de lo patriótico; una confusión interpersonal que separa y aleja la identidad cultural de su historia. El crítico Hugo Gutiérrez Vega expresa que hay que "[e]ntender plenamente que la negritud [...] en la poesía de Palés no tiene ninguna intención folclorizante, ni asomo alguno de paternalismo ni, mucho menos, contenido ideológico inmediateista..." (1), luego añade que ésta es para destacar que es una condición necesaria "para acercarnos a sus construcciones poéticas celebratorias de las características intransferibles de la cultura antillana" (1). Palés Matos quiere dejar claro en su poesía que su pueblo, al igual que la gente del Caribe, es diferente al de la cultura que está tratando de controlarlo. El negro es tan sólo uno de esos elementos que hace a su tierra diferente de las demás.

Al leer toda su poesía negroide, el lector se debe percatar de un factor; el énfasis de resaltar la cultura caribeña y criticar la sociedad estadounidense. Arce de Vázquez señala que “[s]i esos poemas se leen como es debido se hace evidente que son un testimonio de su compromiso con su pueblo y de su conciencia política antiimperialista y pro antillana” (xiii). Por otra parte, Mercedes López-Baralt comenta que el poeta “no es el portavoz del sector racial negro en la sociedad puertorriqueña; el poeta no habla del negro sino de lo negro como elemento clave en la identidad cultural antillana y diferenciador de las culturas dominantes europeas y norteamericanas” (15). Cabe decir que el escritor logra su cometido y por primera vez hay un acercamiento más profundo a la vida negroide en la Isla.

Su visión política y social no es tan diferente a la de otros grandes escritores de Hispanoamérica. Su lucha fue consistente y trató por todos los medios de mantener esa conciencia socio-política que estructuró firmemente su poesía. El incansable deseo por la unidad antillana, descrita por Román López y Juan Edgardo en *La obra literaria de Vicente Palés Matos* como “uno de los proyectos más dignos y ambiciosos de nuestros próceres del diecinueve, Hostos, Betances y Martí” (36), lo condujo a usar el lenguaje y el ritmo africano para acercar más

a un pueblo dividido. Es por medio de la música, esa combinación del tambor y otros instrumentos traídos del África, que el escritor busca encontrar un camino hacia la libertad de la raza oprimida. Es un ritmo libertador responsable de liberar el alma y tranquilizar el espíritu, “deviene metáfora: es danza, y danza liberadora” (López 50). En una entrevista¹⁸ con Ángela Muñoz, Palés Matos subrayó diciendo “yo creo [...] en la necesidad de una poesía antillana [...] el poeta tomará asunto para su arte de su propio ambiente” (López-Baralt 24). Además, en un artículo¹⁹ titulado “Hacia una poesía antillana”, clarificó que él [Palés Matos] “sólo ha hablado de una poesía antillana que exprese nuestra realidad de pueblo en el sentido cultural de este vocablo” (24). La identidad puertorriqueña²⁰, que hasta el presente día todavía continúa siendo un tema controvertido, impulsó al poeta a incitar al lector a clarificar esa incógnita en la lectura de su poesía.

¹⁸ Entrevista publicada en el periódico *El mundo* el 13 de noviembre de 1932. Véase el libro *La obra literaria de Vicente Palés Matos* de Juan Edgardo López Román para más información con respecto a la entrevista.

¹⁹ Artículo publicado en el periódico *El mundo* el 26 de noviembre de 1932. Véase el libro *La obra literaria de Vicente Palés Matos* de Juan Edgardo López Román para más información con respecto al artículo periodístico.

²⁰ La identidad puertorriqueña ha sido un tema a discusión el cual hasta el día de hoy continúa siendo polémica. Véase el libro Ramón Luis Nieves titulado *Estado Libre Asociado del siglo XXI*, en cual, él dedica un capítulo al dilema de la identidad puertorriqueña.

No se puede confundir su interés y su intención por la poesía negroide como un capricho en resaltar a la raza negra y abandonar a las otras. Su creación es sin duda el resultado de los movimientos socio-políticos de la época y Margot Arce de Vázquez, "su interés por los negros y su intención de crear una poesía que expresara la realidad antillana como unidad étnico-cultural sujeta a los mismos avatares políticos, sociales y económicos" (xx). En Puerto Rico, y en las demás Antillas, los descendientes africanos son parte de un pueblo el cual no podría ser el pueblo de hoy sin ellos. Los distintos grupos étnicos presentes son los que estructuran y formalizan la cultura y la vida social de las Antillas. Son un círculo, una esfera donde la cultura e historia comparten un mismo suelo. Su ausencia, o por decir más, su omisión, causaría un desbalance y un declive en la identidad que ha surgido en el momento de su unificación. Es impensable tratar de arrancar la parte negroide de un organismo que no pudo existir sin su presencia.

La etapa de Palés Matos etapa y el tema negroide perduró desde 1921 a 1953. El poeta recopiló los primeros poemas de este género en su poemario más significativo titulado *Tuntún de Pasa y Grifería*²¹, publicado en 1937. La mayoría de los poemas

²¹ Este texto fue publicado en San Juan por la editorial Biblioteca de Autores Puertorriqueños de Manuel García Cabrera con prólogo de Ángel

utiliza la onomatopeya obligando al lector a prestar una dedicada atención a la exaltación del sonido rítmico africano en la lectura de los versos. Muchos de éstos representan el sonido del tambor y otros instrumentos. Su poema "Danza negra" expone este uso:

Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú.
Es la danza negra de Fernando Póo.
El cerdo en el fango gruñe: pru-pru-prú.
El sapo en la charca sueña: cro-cro-cró.

Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
Rompen los junjunes en furiosa ú.
Los gongos trepidan con profunda ó.
Es la raza negra que ondulando va
en el ritmo gordo del mariyandá.
Llegan los botucos a la fiesta ya.
Danza que te danza la negra se da. (Palés Matos 7)

Es un impresionante esquema lingüístico, en donde se combina la fonética escrita, la música y la lengua castellana con un vocabulario²², "[c]alabó y bambú. / Bambú y calabó.", procedente de la lengua hablada por los esclavos. Los poemas rompen con la separación de culturas en base de ideologías raciales en la

Valbuena Prat. Obtuvo el primer premio de literatura del Instituto Puertorriqueña (López-Baralt xv). Cuenta con varias ediciones por diferentes casa editoriales. Es el primer libro que es dedicado en su totalidad a la poesía negroide.

literatura. Se fundamentan en una meta, en un deseo de poder unir un pueblo alejado por los rasgos sociales y el estereotipo étnico impuesto por el hombre blanco y por aquellos que se avergüenzan de su herencia negra.

Ya se ha mencionado que la obra poética negroide de Palés Matos no una alabanza ni mucho menos una burla a la raza negra, sino que es además un discurso político silencioso que busca la integración y el entendimiento de todas las características étnicas que forman el pueblo puertorriqueño y la comunidad antillana. Entre los significados que el lector le puede otorgar, es eminente que sus versos negroides son el reclamo de la raza blanca en busca de la aceptación del negro como elemento esencial de la identidad puertorriqueña. El primer poema de *Tuntún de Pasa y Grifería*, "Preludio en boricua", dicta directamente el propósito de dicho libro. Al leerlo, el poeta olvida el título del poemario y vuelve al mismo tema que rigen las poesías "Pueblo" y "Topografía". Nuevamente hace mención del pesimismo y el control que los Estados Unidos imponen en su Isla. Esto es visto en la octava estrofa de "Preludio en boricua":

¿Y Puerto Rico? Mi isla ardiente,
para ti todo ha terminado.

²² Véase la sección de vocabulario del libro *Tuntún de pasa y grifería* de Luis Palés Matos, edición de Mercedes López-Baralt, 1994.

En el yermo de un continente,
Puerto Rico, lúgubrementemente,
bala como un cabro estofado. (Palés Matos 4)

El poeta va más lejos e informa al lector que lo que está apunto de leer no es algo que forma parte de él sino que son versos que escribió un día por el mero hecho de ponerlos en papel. Las últimas dos estrofas expresan esto:

Tuntún de pasa y grifería,
este libro que va a tus manos
con ingredientes antillanos
compuse un día...

... y en resumen, tiempo perdido,
que me acaba en aburrimiento.
Algo entrevisto o presentido,
poco realmente vivido
y mucho de embuste y de cuento. (4)

Nueve versos que buscan excusarlo y que advierten indirectamente que está elaborando un tema, que aunque que no le era totalmente desconocido, lo esgrimía por primera vez. En esta excusa se advierte que hizo igual que muchos escritores en épocas pasadas para prevenir persecuciones o escándalos propulsados por los críticos e instituciones gubernamentales y eclesiásticas.

Hay que destacar que otros elementos influyeron en su poesía. La vida de muchos de los grandes poetas de la lengua española ha pasado, aunque sólo fuera una vez, por alguna situación que ha marcado su expresión poética. En el caso de Palés Matos, su vida familiar y política son las más representativas. Los distintos acontecimientos que

transformaron su vida dieron molde a su estilo y al significado que se esconde entre los versos de su poesía. Al prestar atención al texto, se puede apreciar una mezcla de diversos movimientos literarios: la vanguardia, el postmodernismo y el modernismo. Su vida es un tema que necesita ser estudiando más a fondo y el plano histórico de Puerto Rico para tratar de comprender el porqué de su poesía negroide y su mensaje cívico.

CAPÍTULO III
LUIS PALÉS MATOS: LA EVOLUCIÓN DE SU
MICROCOSMOS EN LA POESÍA

La poesía de Luis Palés Matos no es más que un agudo libro abierto; sus páginas logran satisfactoriamente desbordar un sinfín de sentimientos que moldean y estructuran su vida e ideología política. No obstante, para lograr comprender sus escritos en un margen más extenso, es necesario observar detalladamente los eventos más significativos en su biografía. La influencia de una serie de próceres puertorriqueños,¹ al igual que hispanoamericanos², impulsan en el poeta un crecimiento académico e interpersonal que se insertan en su poesía dándole el prestigio necesario para que en su momento alcanzara el debido reconocimiento nacional e internacional. Palés Matos nace el 20 de marzo de 1898³, un año de impacto político e histórico para Puerto Rico. La derrota del ejército español en este año no sólo representó el fin de la presencia directa de la corona española en la Isla sino que resultó en una inmediata invasión militar y administrativa por parte de la nación

¹ Véanse los capítulos anteriores donde se menciona una serie de ilustres puertorriqueños. Entre estos hay que enfatizar a Luis Muñoz Rivera, Lola Rodríguez de Tió, Luis Lloréns Torres y Eugenio María de Hostos.

² Entre éstos, el principal es José Martí.

³ Aproximadamente cinco meses después de su nacimiento, el 25 julio de 1898, las tropas estadounidenses invaden Puerto Rico.

estadounidense. Como consecuencia de estos eventos, una atmósfera de incertidumbre cubre la sociedad que educa al poeta durante su niñez. Nativo del municipio de Guayama,⁴ su infancia estuvo rodeada por un pueblo compuesto por personas que respaldaban todo movimiento que repudiara la ideología estadista. Este rechazo es un factor vigente, el cual ha sido reiterado mediante el voto de sus ciudadanos en todos los plebiscitos organizados por el gobierno.

Palés Matos es el mayor de una familia de tres hijos amantes a la poesía. Cada miembro, comenzando por su padre Vicente Palés Anés, "poeta romántico-parnasiano" como lo cataloga Rosa-Nieves (322), su madre Consuelo Matos Vicil, al igual que sus hermanos Vicente y Gustavo, desarrollan el género poético. El poeta crece en un hogar de bajos recursos donde la literatura es un elemento esencial en su formación y la de sus hermanos. Desde muy temprana edad es expuesto a los movimientos literarios de la época y la influencia de éstos en las sociedades latinoamericanas. Además de las lecturas y el nuevo conocimiento adquirido de ellas, el poeta evoluciona y alimenta su conciencia de justicia al ser testigo del trato dado al negro en las azucareras. Se puede y se debe presuponer que tuvo un

⁴ Municipio al sur de Puerto Rico, entre los pueblos de Salinas y Arroyo.

contacto directo, a diferencia del resto de los puertorriqueños que vivían en municipios particularmente de hegemonía blanca, con esta raza durante su juventud. Guayama es uno de los pueblos más importantes del cultivo de azúcar en Puerto Rico durante el comienzo del siglo XIX. Este hecho fuerza que la población negra aumente y se mantenga en un alto nivel para responder a la continua producción de la caña de azúcar en dicho sector de la Isla. Éstos son los factores que lo impulsan y le dan el ánimo de escribir sobre una raza que el poeta considera importante para la economía y crecimiento del país. Su espíritu autonomista no es algo que adquiere tarde en su vida, sino que es puesto en marcha por la literatura y el fuerte patriotismo de su lugar de nacimiento. Es miembro y partícipe del grupo de jóvenes que continúa sosteniendo los valores independentistas que existían en la Isla antes de la presencia de los Estados Unidos.

La vida del escritor sufre una serie de incidentes inesperados que la transforman súbita y radicalmente. La imprevista muerte de su padre en 1913 lo obliga a abandonar, en 1914, sus estudios secundarios. A pesar de que nunca logra regresar a terminarlos, su sed por el conocimiento lo lleva a leer a los grandes escritores de la lengua castellana y apreciar los distintos movimientos y cambios en la literatura. Es

mediante estos escritores que el poeta por primera vez tiene contacto con la poesía cívica de otros países y da comienzo en sus propios escritos un movimiento para unificar a su gente en busca de un mismo objetivo y resaltar la importancia de la raza negra como componente esencial de su nación. Al igual que estos escritores, Palés Matos comienza su carrera literaria desde muy temprana edad. A los 10 años ya escribía versos y a los diecisiete ya contaba con su primer poemario titulado *Azaleas*⁵. En los poemas que componen este libro se pueden apreciar la influencia de Rubén Darío⁶, Julio Herrera y Reissig y Leopoldo Lugones⁷. En la búsqueda por Palés Matos para representar lo aprendido de estas figuras, su estilo se desarrolla y toma el rumbo hacia el modernismo (López-Baralt xi). Orlando Gómez-Gil expresa en su *Antología crítica de la literatura Hispanoamericana* que “[e]l impulso inicial de su poesía hay que buscarlo en el Modernismo bajo la influenciad de Darío, Jaime Freyre, Lugones y Herrera y Reissig, bien representado por

⁵ Publicado en 1915. El poemario está compuesto por 48 poemas, los cuales reflejan la influencia de Rubén Darío, entre otros escritores, y el modernismo. Véase la anterior cita en esta página.

⁶ Rubén Darío es la figura más significativa del modernismo. Véanse las páginas 265-82 de *Voces de Hispanoamérica* de Raquel Chang-Rodríguez y Malva E. Filer.

⁷ Leopoldo Lugones es también considerado una figura importante del movimiento modernista. Véanse las páginas 294-302 de *Voces de Hispanoamérica* de Raquel Chang-Rodríguez y Malva E. Filer.

Azaleas" (501). De igual manera, su compatriota Tomás Blanco concuerda con Gómez-Gil y afirma que además del modernismo, los poemas de Palés Matos integran a otros autores:

Azaleas es una mezcla de los románticos, parnasianos, simbolistas, modernistas y de que sé yo. Hugo, Dumas, Lamartine, Bryron, Poe, Sudermann, Gorky, Baudelaire, Verlaine, Valle Inclán, Herrera Reissig, Lugones y, por supuesto, Rubén Darío. (Palés xii)

Gómez-Gil achaca a la poesía negroide como la responsable de que los lectores y la crítica pasa por alto gran parte de su producción innovadora (501). Indiscutiblemente, hay que señalar que su comienzo fue modernista; sin embargo, coincido con Gómez-Gil en que el poeta va a la búsqueda "de la renovación poética" (501) y desemboca lentamente en la vanguardia. No obstante, algunos de sus poemas se pueden categorizar como una mezcla de ambos, en donde se logra apreciar el modernismo al igual que el vanguardismo yuxtapuestos con estilos especialmente personales del poeta.

Al comparar los escritos poéticos de los hermanos Palés Matos, es ineludible notar que son completamente disímiles. Es necesario hacer mención de esto para clarificar que, aunque los tres fueron criados bajo la misma educación familiar y vivieron prácticamente los mismos cambios políticos y sociales de la época, en sus poesías abundan temas totalmente diferentes. Entre las disimilitudes de las obras de los hermanos, los versos

de Vicente⁸ y Gustavo no retratan la necesidad ni la motivación de un cambio político y social como lo hace su hermano. A semejanza de Palés Matos, la poesía de éstos demuestra una influencia de los escritores modernistas. Vicente y Gustavo no tocan el tema cívico ni les interesan los elementos que su hermano desarrolla. Ambos optan por crear su propio estilo basándolo en la estructura de otros escritores. Gustavo se mantiene en el romanticismo y, bajo "el clima de poético de Federico García Lorca" (Rosa-Nieves 325), escribe su poesía más significativa, titulada "Romancero de Cofresí". Similar a su hermano Gustavo, Vicente triunfa en la composición poética; no obstante, su obra gira en un contexto más heterogéneo a la de Palés Matos en el sentido que él indaga el elemento de alteración poética. Según Rosa-Nieves, después de estudiar la poesía de Vicente, su estilo está compuesto por componentes usados por Rubén Darío, José Santos Chocano⁹ y Julio Herrera y Reissig (325). Vicente busca cambiar la poesía, su contenido antiguo y anexar lo moderno al tema de sus poemas. Es considerado el fundador, junto con su conciudadano Tomás López Batista, del movimiento *euforismo* de la vanguardia en Puerto

⁸ Véase el texto *Viento y Espuma* de Vicente Palés Matos.

⁹ Escritor peruano modernista. Según el texto *Voces de Hispanoamérica*, "conocido por su libro *Alma América*, quien adoptó las innovaciones métricas del movimiento, así como algunos de sus símbolos y temas" (224-25).

Rico (Rosa-Nieves 326). Se une a un grupo llamado Noísmo¹⁰ que está compuesto por poetas que comparten su pensamiento y en 1925 da inicio a "aspirar a crear una poesía iconoclasta, de rebeldía técnica y expresiva" (326). Alejado completamente del trabajo de Palés Matos, compone un estilo propio donde enfatiza el cambio, no en lo social ni político, sino en la literatura. No desarrolla el tema cívico *per se* y en ningún momento ve necesario utilizar la raza negra como elemento de su poesía. No obstante, en su libro *Viento y espuma*¹¹ hace referencia a una mujer negra en su poema "La negra que me crió". Esto se ve en la próxima estrofa:

La vida entera he de acordarme
de la negra que me crió:
sus dulces ojos compasivos
inclinados sobre el fogón,
el gordo seno que me daba,
y el delantal de calicó" .(Vicente Palés Matos 112)

En esta comparación, relata una realidad que conocía la mayoría de la sociedad blanca del siglo XIX en Puerto Rico. Al igual que sus dos hermanos, Vicente se asemeja en el uso de

¹⁰ Según Rosa-Nieves "[l]os poetas de la promoción loísta, fueron, además de Vicente Palés Matos, los siguientes: Samuel R. Quiñones (autor del poema, 'Salutación Noíista', 1927), Emilio R. Delgado (que da a la luz pública el poemario *Tiempo del Amor Breve* 1958), Cesáreo Rosa-Nieve (que redacta sus poesías noístas, sinfonizando 'Imágenes a la Luz del Sol'), José Arnaldo Meyners (que presenta los versos 'El Café'), Antonio Colorado Capella (que rima las líneas, Tedio), Vicente Géigel Polanco (con sus 'Proyecciones', de visión vanguardista), y Pedro Juan Brull, que nos brinda su poema sinfónico, 'Salutación a Walt Whitman'" (326).

¹¹ Publicado en 1945.

componentes donde la amada, lo natural, lo rural, el pesimismo y su vida son partes esenciales de sus composiciones. Entre sus mejores poesías, la más significativa es "Hoy me he echado a reír".¹²

Vicente, al igual que Luis, no tiene necesidad de aludir en sus poemas a la cultura negra. Sin embargo, hay que enfatizar que su microcosmo los obliga. Es éste el responsable de traer al verso los rasgos negroides de los cuales sus escritores forman parte. Es incorrecto afirmar que ambos poetas escriben sobre dicho tema porque su niñez lo hace partícipe de la realidad que atraviesa la raza negra. La época impide ese contacto intercultural. No existe una convivencia directa entre las razas en Puerto Rico y es éste uno de los mayores factores que Luis denuncia en su poesía. A pesar que Vicente no desarrolla la poesía negroide, su aprendizaje, su círculo de crianza no le permite alejarse por completo de un elemento fundamental en su personalidad.

La pregunta que hasta el momento continúa creando crítica, es el enigma que esconde las verdaderas razones que movieron a Palés Matos a dar comienzo a su poesía negroide. Peculiarmente, sigue siendo difícil intentar llegar a una conclusión concreta

¹² El Ateneo Puertorriqueño premió dicha poesía en 1922. Véase la página 66 del libro *Viento y espuma* de Vicente Palés Matos.

que exprese la incógnita que haga que un escritor blanco se interese en la cultura de una raza inferior en dicha época y sea considerado como el poeta por excelencia de dicho género. Sin embargo, no se puede comenzar a buscar dicha aclaración sin antes comprender su vida y los acontecimientos que la rodearon. La muerte al igual que su imposibilitado sueño de independencia, son los elementos que transformaron su vida con una amarga realidad. La repentina defunción de su padre lo priva de terminar la escuela, obligándolo a proveer el sustento de su familia. Años después, sufre otro fuerte golpe cuando la tuberculosis, enfermedad maligna y responsable por cientos de muertes en muchas partes de la Isla, lo despoja de su primer amor, su esposa Natividad Suliveres. No conforme el destino, la muerte lo vuelve a visitar y fallece su primogénito. Hasta este punto, todo lo que había sido primero en su vida había muerto.

Sus servicios políticos en defensa del movimiento independentista le ayudaron a olvidar sus pesares; no obstante, a los 60 años, muere su primera nieta, hecho que no pudo superar y termina con su muerte un año después en Santurce, el 23 de febrero de 1959. Estos hechos, junto con la invasión estadounidense, son la columna vertebral de su obra poética. Sus poemas giran en la circunferencia de estos elementos logrando idealizar el personaje de tal manera que se convierte

en la viva personificación de Puerto Rico. Mantiene la presencia del amor, el sentimiento por la tierra natal y la identidad nacional, el misterio que encierra la vida y la muerte como inquietudes y enigmas que el ser humano posee (Olivo 194); su voz transita entre las palabras con el propósito primordial de incitar un despertar y hacer que el divisionismo existente en la comunidad puertorriqueña logre unificarse en su poesía.

Es esta búsqueda de identidad la que ahoga toda su niñez al igual que su juventud. Palés Matos sabe de dónde viene y cuál es la cultura que lo vio crecer. Él es consciente, a diferencia de muchos puertorriqueños de dicha época, que su país está compuesto de una mezcla de tres culturas. Es su microcosmos el que da origen a este sentir. Su espacio centralizado en el pueblo de Guayama impulsa la creación de dichas poesías. Todas son el resultado de la atmósfera y el ambiente político y social que regían en su mundo. El sufrimiento de la pérdida de todo lo que para él es primero le incita a que busque en los versos un desahogo. Su identidad puertorriqueña y la soberanía de su patria son dos elementos, que aunque no hayan muerto, para él no gozan completamente de vida.

CONCLUSIÓN

La poesía ha servido como conducto de denuncia, y a su vez de regocijo, de algunos de los sentimientos más intrínsecos del ser humano. Desde los comienzos de la lengua, un poema ha causado diversas interpretaciones debido a la forma en que un grupo de la sociedad se aproxima a un problema. Es mediante esta composición literaria que el hombre y la mujer han transferido con mejor exactitud sus sentimientos al entendimiento del lector. Las páginas anteriores no buscan analizar el significado del término poesía sino que son un preámbulo a la importancia y al mensaje de Luis Palés Matos.

Para poder llegar a una conclusión más concreta hay que enfatizar que la poesía de Palés Matos puede ser vista de diferentes puntos; cada lector tiene el derecho de descifrar las intenciones del autor como crea prudente. No obstante, no se puede omitir el hecho de que sea cual fuese la lectura que se le quisiera dar, los temas principales son su sentir político y social, y el deseo indiscutible de la independencia para Puerto Rico. Sería incorrecto decir que sus composiciones cívicas y su poesía negroide no se intercalan ni corresponden, y a la vez dependen de ellas mismas, para proyectar un mismo mensaje. Sus versos son los factores que redondean su centro espiritual patriótico. Las críticas antes mencionadas sobre el autor

únicamente toman en consideración su poesía negroide y fallan en aceptar que sus poemas de tema patrio son el punto esencial de su obra.

Las repentinas muertes de sus seres más queridos y la incierta libertad de su tierra, la cual las acciones del gobierno estadounidense aleja más cada día, estructuran y dan vuelo a sus escritos dentro un profundo mensaje independentista y de justicia social. Su amistad con el activista político Muñoz Marín, no solamente le ayuda a conocer otros grandes escritores de la época, sino que lo coloca en el centro de muchos de los problemas que el país estaba enfrentando. A pesar que no comparte en su totalidad la ideología política de su amigo Muñoz Marín, ambos se lanzan a la calle a pregonar la necesidad de un cambio social, político y económico que le diera dignidad al pueblo y libertad, aunque no política, pero de la injusticia social y del hambre. Mediante sus poemas, "Pueblo" y "Topografía" se ve su desespero y su incansable deseo de despertar a su gente y rescatar a los personajes que protagonizan sus versos.

He visto necesario cuestionar las conclusiones de los críticos que aseguran que el motivo por el cual Palés Matos escribe sobre la raza negra es, en pleno plano, de alabar o burlarse de ésta. Su poesía negra, sobre la cual cuestiono su

pureza si es que hay alguna, no tiene motivo de adulación ni menosprecio. Son unas estrofas compuestas por la elucidación de un poeta blanco, cuyo único contacto con la raza negra no fue una relación de convivencia sino de coexistencia, en un mismo sector de Puerto Rico. Sus experiencias en su juventud y vivir en la costa de la Isla, le dieron la oportunidad de que su microcosmos fuera parte de la segregación que sufría el negro en la Isla. Subrayo que gran parte de su trabajo trata de unir a todos los grupos étnicos en el país bajo una sola comunidad. Al igual que otros importantes escritores antes que él, promueve la unificación de las Antillas para crear conciencia en las diferencias que Europa y las Américas poseen del pueblo antillano. Su poesía negroide sirve como instrumento para acercar a un grupo segregado e incorporarlo al resto de la nación.

En ningún momento el poeta aboga por el bienestar de la raza negra, sino que escribe con el único propósito de presentar una cultura vigente en Puerto Rico y que hasta ese momento había sido olvidada u omitida por la literatura nacional. Sus intenciones son sencillas e interpreta el lenguaje africano de una manera simple y simpática para que el lector ajeno a esta cultura se sienta parte de ella. Lo negroide es uno de los rasgos que todas las Antillas comparten y él lo completa también

para acercar en pensamiento a los antillanos y organizarlos en una misma lucha. Palés Matos es el iniciador de la unión de las razas en Borinquen y propulsor de la política de defensa y bienestar social. Mediante la comprensión de que lo negro, al igual que los rasgos indígenas, son fisonomías y componentes imprescindibles de nuestro pueblo antillano.

Es necesario señalar que existen diferencias entre Palés Matos y los otros poetas que desarrollaron la poesía negroide. No se puede aceptar que el trabajo de dichos escritores difunda una semejanza que no existe. Es más apropiado decir que todos ellos comparten el uso rítmico en sus escritos; sin embargo, es la intención y el propósito de sus composiciones la que las hace disímiles. Palés Matos aboga solamente por un principio, por el mismo que otros próceres poéticos de la Isla protegieron e impulsaron durante su vida. Ese sentimiento que le ha costado la vida a muchos independentistas y forjado a otros como Pedro Albizu Campos. La poesía de Palés Matos es, además, un instrumento literario que busca impulsar la unión de un pueblo para lograr mediante la unificación de creencias, tradiciones y pensamiento la soberanía de su nación. Nuevamente repito, que si en vez de ser la raza negra, otra hubiera sido la marginada, Palés Matos había utilizado sus versos para que el pueblo puertorriqueño desarrollara conciencia de su existencia y su

importante valor en la composición étnica de la puertorriqueñidad.

La atención dada por la mayoría de críticos a la poesía negroide ha quedado opacada, en cierto sentido, dentro del verdadero aspecto del mensaje de Palés Matos. De este modo, se le arrebató un área muy significativa de su trabajo. El autor escribe con una conciencia política y social, en base de su visión de un Puerto Rico autónomo, y compone sus versos de manera de atraer una parte esencial y necesaria para obtener la soberanía de la Isla. La independencia y la solución a los problemas que ahogan el progreso y crecimiento de su Puerto Rico dan impulso a la verdadera interpretación de sus poesías cívicas al igual que la negroide. No es un elogio de la raza negra sino una reafirmación que su existencia es irrefutable, y que es un elemento indeleble de la cultura. Su obra poética fue, y continúa siendo en nuestros tiempos, además de una singular muestra de creación literaria, un llamado a la unificación de las culturas que forman la identidad puertorriqueña.

BIBLIOGRAFÍA

- Agrait, Gustavo. *Luis Palés Matos un poeta puertorriqueño*. San Juan: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1973; San Juan: Jay-Ce Printing, 1988.
- Alonso, Manuel A. *El jíbaro*. Río Piedras: Editorial Cultural, 1974.
- Alvar, Carlos y Manuel Alvar. Editores. *Épica medieval española*. 2nd. Ed. Madrid: Cátedra, 1997.
- Álvarez Brave, Armando. *José Martí en el centenario de su muerte*. Verona: Círculo de cultura panamericano, 1996.
- Arce de Vázquez, Margot. Prólogo. *Poesía completa y prosa selecta* de Luis Palés Matos. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988. ix-xx.
- . *Más sobre los poemas negros de Luis Palés Matos*. San Juan.
- Arce de Vázquez, Margot y Mariana Robles de Cardona. *Colecciones puertorriqueñas, lecturas puertorriqueñas: Prosa*. Sharon: Troutman P, 1986.
- Arriví, Francisco. *Vejigantes*. Río Piedras: Editorial Cultural, 1970.
- Artiles, Joaquín. *Paisaje y poesía en la Edad Media*. La Laguna: J. Régulo, 1960.
- Babin, María Teresa. *Panorama de la cultura puertorriqueña*. New York: Las Américas Publishing Co., 1958.
- Barradas, Efraín. "José I. de Diego Padro y Luis Palés Matos: Recuerdo de una amistad polémica." *Sin Nombre* 6.3 (1976): 41-45.
- Barrera, Trinidad. "Luis Palés Matos, entre el insularismo y la preocupación antillana." *El Girador*. Eds. Giovanni Battista de Cesare y Silvana Serafín. Roma: Bulzoni Editore, 1993.85-92.
- Bellini, Giuseppe. *Figure della lirica negra ispano-americana*. Milano: La Goliardica, 1951.

- Blanco, Tomás. *El prejuicio racial en Puerto Rico*. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1985.
- Cartey, Wilfred George Onslow. *Three Antillan poets: Emilio Ballagas, Luis Palés Matos and Nicolás Guillén. Literary development of the Negro theme in relation to the making of modern Afro-Antillan poetry and the historic evolution of the Negro*. New York, 1965.
- Castillo, Homero. *Antología de poetas modernistas hispanoamericanos*. Boston: Blaisdell Publishing Company, 1966.
- Castillo, Jorge Luis. "Para llegar a Kalahari o la metapoésia como eje ideológico y estructural en la lírica de Luis Palés Matos." *Revista de Estudios Hispánicos* 25.1-2 (1998): 3-31.
- Cervera Pery, José. *La guerra naval del 98 (A mal planteamiento, peores consecuencias)*. Madrid: Editorial San Martín, 1998.
- Chang-Rodríguez, Raquel y Malva E Filer. *Voces de Hispanoamérica*. 2nd. Ed. Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1996.
- Chaparro, María I. "Entre tu yo - patria del siglo XX- Entre tu y yo, poesía comprometida con el despertar de la patria." *Horizontes: Revista de la Universidad Católica de Puerto Rico* 45.88(2003): 39-64.
- Colorado, Antonio J. *Luis Palés Matos: el hombre y el poeta*. Río Piedras: Editorial Rodadero, 1964.
- Concas y Palau, Víctor M. *La escuadra del Almirante Cervera*. Madrid: Editorial San Martín, 1998.
- Cruz Monclova, Lidio. *El grito de Lares*. 1968.
- Cruz, Yasmine. "Ritual y magia en 'Falsa canción de baquiné' de Luis Palés Matos." *Horizontes: Revista de la Universidad Católica de Puerto Rico* 43.84 (2001): 67-79.
- Dávila, Eliana. Edición. *Obra de poética* de Nicolás Guillén. La Habana: Editorial Letras Cubana, 1995.

- De Icaza Francisco A. Edición e introducción. *El infamador, "Los siete infantes de Lara", y el Ejemplar poético* de Juan de la Cueva. Madrid: Espasa-Calpe, 1965.
- Del Saz, Agusín. *La poesía Hispanoamericana*. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1948.
- Deyermond, A. D. *El "Cantar de mio Cid" y la épica medieval española*. Barcelona: Sirmio, 1987.
- Díaz Quiñónez, Arcadio. "Luis Palés Matos en la Biblioteca Ayacucho." *Sin Nombre* 10.2 (1979): 7-13.
- . *La poesía negra de Luis Palés Matos: realidad y conciencia de su dimensión colectiva*. San Juan: Talleres Gráficos Interamericanos, 1970.
- Enguídanos, Miguel. *La poesía de Luis Palés Matos*. Barcelona: Editorial Universitaria, 1976.
- Fernández de la Vega, Oscar y Alberto N. Palies. *Iniciación a la poesía afro-americana*. Miami: Ediciones Universal, 1973.
- Figuerola Berríos, Edwin. "Raíces folclóricas en la poesía de Luis Palés Matos." *Revista de Estudios Hispánicos* 12 (1985): 179-88.
- Focus en foco: race and identity*. New York: Centro de Estudios Puertorriqueños, 1996.
- Franco Oppenheir, Félix. *El hombre y su angustia, 1945-1950*. Río Piedras: Editorial Yaurel, 1950.
- Funes, Leonardo. *Mocedades de Rodrigo: estudio y edición de los tres estados del texto* Woodbridge: Tamesis, 2004.
- García de la Concha, Víctor. *Al aire de su vuelo. Estudios sobre santa Teresa, fray Luis de León, san Juan de la Cruz y Calderón de la Barca*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2004.
- Geografía de Puerto Rico*. Santurce: Editorial del Dept. de Instrucción Pública, 1969.
- George, Linda y Charles George. *Luis Muñoz Marín*. Danbury: Children's P, 1999.

- Gómez-Gil, Orlando. *Literatura Hispanoamericana antología crítica*. Tomo II. New York: Holt Rinehart Winston, 1971.
- González Maldonado, Edelmira. *Presencia de la muerte en la poesía de Luis Palés Matos*. Río Piedras: Editorial del Dept. de Instrucción Pública, 1972.
- Guillén, Nicolás. *Sónjoro cosongo y otros poemas: selección del autor*. Madrid: Alianza, 1991.
- Gutiérrez Vega, Hugo. *La jornada semanal*. "Luis Palés Matos y el Caribe". (1998) 20 nov 2004 <<<http://www.jornada.unam.mx/1998/abr98/980419/sem-julia.html>>>.
- Hernández Adrián, Francisco Javier. *On Tropical Grounds: Avant-Grade Imaginations of Insularity in the Hispanic Caribbean and the Canary Island*. Diss. New York U, 2002.
- Homenaje a Luis Palés Matos*. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1960, 2000.
- Irizarry Natal, Federico. "El negro, la ponceñidad y el tambor en la poesía de Bonbareyto." *Horizontes: Revista de la Universidad Católica de Puerto Rico* 44.86 (2002): 135-47.
- Jiménez de Wagenheim, Olga. *El grito de Lares*. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1999.
- Latino, Simón. Selección y notas. *Antología de la poesía negra latinoamericana*. Buenos Aires: Editorial Nuestra América, 1963.
- López-Baralt, Mercedes. Prólogo. *Tuntún de pasa y grifería* de Luis Palés Matos. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1994. 9-15.
- . "El erotismo pionero de Palés." *Nómada: Creación, Teoría, Crítica* 3 (junio 1997): 13-20.
- . "Preludio en Boricua o la ironía como programa poético en el Tuntún palesiano." *Revista de Estudios Hispánicos* 17-18 (1990-1991): 329-38.
- López Román, Juan Edgardo. *La obra literaria de Vicente Palés Matos*. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984.

- Luis Guereña, Jacinto. "Circuito con Luis Palés Matos." *La Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico* 11.44 (1963): 151-59.
- Luna, Noel. *La ú profunda: eros, tradición y lengua, maternal en la poesía de Luis Palés Matos*. Diss. Princeton U, 2001.
- Maldonado Denis, Manuel. *Puerto Rico: mito y realidad*. Hato Rey: Editorial Antillana, 1979.
- Marquéz, René. *La carreta*. Río Piedras: Editorial Cultura, 1983.
- Martí, José. *Versos sencillos*. Madrid: Betania, 2003.
- Marzán, Julio. Introducción. *Selected Poems / Poesía selecta de Luis Palés Matos*. Houston: Arte Público P, 2000. viii-xxv.
- Matus, Eugenio. *Poesía Hispanoamericana de los siglos XIX y XX*. Tomo II. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963.
- Merino, Félix. Estudio y notas. *Poesía épica, de la edad de oro*. Zaragoza: Editorial Ebro, 1961.
- Miner Solá, Edwin. *Diccionario Taíno ilustrado*. Puerto Rico: Ediciones Servilibros, 2002.
- Muñoz Marín, Luis. *Memorias 1898-1940*. San Juan: Inter American U P, 1982.
- Nieves, Ramón Luis. *Estado Libre Asociación del Siglo XXI*. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas, 2002.
- Olivio Jiménez, José. *Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 1947-1987*. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
- . *Cien de las mejores poesías hispanoamericanas*. New York: Las Américas Publishing Company, 1965.
- Onís, Federico de. *Luis Palés Matos: vida y obra, bibliografía, antología, poesías inéditas*. San Juan: Ediciones Ateneo Puertorriqueño, 1960.
- Oppenheimer, Felix Franco. *Imagen de Puerto Rico en su poesía*. Río Piedras: Editorial universitaria, 1972.

Oquendo, Elí. "Orígenes de la herencia negra en el pueblo de Guayama." *Horizontes: Revista de la Universidad Católica de Puerto Rico* 44.86 (abril 2002): 165-80.

Ortiz Salichs, Ana. *Luis Palés Matos: bibliografía mínima*. Ponce: Centro de Estudios Puertorriqueños, 1997.

Ortiz Veloz, Arturo. "Más allá del mundo afroantillano: 'Tun Tun de pasa y grifería' y 'Tierra', 'son y tambor': Musicalidad, africanidad y territorialidad." *Horizontes: Revista de la Universidad Católica de Puerto Rico*. 43:84 (2001): 51-63.

Palés Matos, Luis. *Luis Palés Matos en un recital de poesía negra, Teatro Bernardini, Guayama, 29 de enero de 1936, 8:30 PM*. San Juan, 1936.

---. *Poesía Completa y Prosa Selecta*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988.

---. *Poesía, 1915-1956*. Río Piedras: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1964.

---. *Tuntún de pasa y grifería*. San Juan: Biblioteca de autores puertorriqueños, 1937, 1950, 1966, 1974.

---. *Tuntún de pasa y grifería*. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1994, 2000.

Palés Matos, Luis y Consuelo Gatey. *Puerto al tiempo en tres voces*. Cataño: Taller de las Plumas, 1998.

Palés Matos, Vicente. *Viento y espuma*. Mayagüez: Editorial Puerto Rico, 1945.

Palés, Ana Mercedes. Biografía. *Tuntún de pasa y grifería* de Luis Palés Matos. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000. xi-xvi.

Plaza, José Antonio. *Al infierno con España*. Madrid: Editorial EDAF, 1997.

Puerto Rico, Legislative Assembly. *Transcripción de los discursos pronunciados en ocasión del fallecimiento del poeta puertorriqueño Luis Palés Matos en la sesión celebrada el 23 de febrero de 1959*. San Juan: 1959.

- Puerto Rico*. Barcelona: Argos Vergara, 1996.
- Ramos Rosados, Marie. *La mujer negra en la literatura puertorriqueña: cuentística de los setenta*. San Juan: Editorial cultural 1999.
- Ríos Ávila, Rubén. "La raza cómica: identidad y cuerpo en Pedreira y Palés." *La Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico*. 7.26-27 (1993): 559-76.
- Rodríguez Juliá, Edgardo. "Utopía y Nostalgia en Palés Matos." *La jornada semanal*. (1998) 20 nov 2004 <<<http://www.jornada.unam.mx/1998/abr98/980419/sem-julia.html>>>.
- Rosa-Nieves, Cesáreo y Esther M. Melón. *Colecciones puertorriqueñas, biografías*. Sharon: Troutman P, 1986.
- Ruíz del Vizo, Hortensia. *Poesía negra del Caribe y otras áreas*. Miami: Ediciones Universal, 1972.
- Russell, Dora Isella. "La poesía de Luis Palés Matos." *Cuadernos del Congreso por la libertad de la cultura* 97 (1965): 81-84.
- Scarano, Francisco A. *Puerto Rico cinco siglos de historia*. 2nd. Ed. México: McGraw Hill Inteamericana editores, 2002.
- Sagrera, Martín. *Racismo y política en Puerto Rico*. Río Piedras: Editorial Edil, 1973.
- Sanavia, Pietro. "La conciencia del trópico." *Inventario* 18 (1963): 117-22.
- Tapscott, Stephen. *Twentieth-Century Latin American Poetry*. Austin: U of Texas P, 1996.
- Toledo Sande, Luis. *Cesta de llamas: biografía de José Martí*. La Habana: Editorial de Ciencias, 2000.
- Vázquez Arce, Carmen. "Sobre lo mítico-heroico ancestral en el 'Tuntún de pasa y grifería' de Luis Palés Matos." *Revista de Estudios Hispánicos* 25.1-2 (1998): 45-64.
- Vega, José Luis. "Luis Palés Matos: Entre la máscara manierista y el rostro grotesco de la realidad." *Revista de Estudios Hispánicos* 12 (1985): 189-203.

Vivas Maldonado, J. L. *Historia de Puerto Rico*. New York: Las Américas Publishing Company, 1978.

Ward, James Hilary. *The Evolution of the Thought and Poetry of Luis Palés Matos as Seen Through a Study of Six Themes*. New Orleans: Tulane U, 1967.

Zeno Gandía, Manuel. *La charca*. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas, 1977.

Zimmerman, Marie-Claire. "Luis Palés Matos y la inminencia de la palabra poética." *La Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico* 6.22 (1992): 223-35.

Zonai. "Luis Palés Matos." 21 nov 2004 <<<http://www.zonai.com/promociones/biografias/0301/matos.asp>>>.