

De la canción desesperada a la geografía infructuosa – la vida poética de Pablo Neruda

Katharina Niemeyer
Romanisches Seminar, Universität zu Köln

Der Rhythmus des Regens

- 1904 Geburt in Parral als Sohn eines Lokomotivführers
- 1910 - 1920 Besuch des Gymnasiums in Temuco, erste Gedichte
- 1920 Neftalí Ricardo Reyes Basalto nimmt das Pseudonym Pablo Neruda an
- 1921- 1926 Studium in Santiago, Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften
1923: *Crepusculario* (1919)
1924: *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*

Veinte poemas de amor...(1924) Vom Skandal zum Bestseller

- Zwischen Erotik und Melancholie: neue Bilder der Liebe

„Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
Mi cuerpo de labriego salvaje te socava
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.“
(*20 poemas*, I)

„Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí,
a tí en esta hora húmeda, evoco y hago canto“
(*20 poemas*, La canción desesperada)

Im Alter von 15 Jahren

Im Alter von 20 Jahren

El habitante y su esperanza (1926) – ein Avantgarde-Roman

- Criollistisches „Setting“: Geschichte von Liebe, Ehebruch, Pferdediebstahl und Mord auf dem Land im Süden Chiles
- Bruch mit Realismus: poetische Sprache, Fragmenthaftigkeit, Perspektiven verschwimmen, Zeit wird subjektiv, Verlust der Hoffnung
- Surrealismus eigener Prägung: neue Verbindung Chilenidad - Moderne

Weit weg...

- 1927 Neruda tritt in den diplomatischen Dienst, ist Honorarkonsul in Rangun, Colombo, Batavia, Singapur
- unerwiderte Liebe zu Albertina (Azócar), Affäre mit Josie Bliss, Heirat mit María Antonieta Azenaar
- 1933 Konsul in Buenos Aires, lernt Federico García Lorca kennen

Residencia en la tierra (1933)

- Hauptwerk der Avantgarde
- Verbindung gegenläufiger Linien: „canción“ (Eros) und „profecía“ (säkularisiert) – fragmentierte Subjektivität und totalisierende Kosmvision/ursprüngliches Chaos
- Situation des Ich: Verzweiflung, Desintegration, Überdruß, Müdigkeit; Verbindung mit Natur/Energie, Sexualität, „destino erótico“ vs. „destino profético“
- ‚Materialismus‘: Bedeutung der Gegenstände, des Alltags, Körperlichkeit, Ablehnung jeder ‚Transzendenz‘, Suche nach innerer Realität der Dinge, Erfahrung der modernen Stadt
- Freiheit der Sprache: Zeitlichkeit (Rhythmus, Sprachmelodie) – Sprache als „Sich-Verströmen“, Rolle der Metaphern und Bilder

Walking around

SUCEDE que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.

Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de
oreja.

Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.

No quiero para mí tantas desgracias.
No quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos
ateridos, muriéndome de pena.

Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas
húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la
ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y
espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y
ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un
alambre:

calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias

In Spanien

- 1934 Konsul in Barcelona
- 1935 Konsul in Madrid, intensiver Kontakt zu jungen spanischen Dichtern und Künstlern (García Lorca, Alberti, Guillén)
- 1935 Zeitschrift *Caballo verde para la poesía*; *Residencia en la tierra I/II*
- 1936 Beginn des Spanischen Bürgerkrieges
- 1937 *España en el corazón*
- 1939 Konsul für die spanischen Emigranten in Paris. Organisiert die Überfahrt spanischer Flüchtlinge nach Chile auf der »Winnipeg«
- 1940, 1942 Generalkonsul in

Abzug der Internationalen Brigaden, 1938

ESPAÑA
EN EL CORAZÓN

Himno
a las Glorias del Pueblo
en la Guerra
por PABLO NERUDA

EJÉRCITO DEL ESTE
Edición: Oficinas del Cuartel de
MCMXXXVII

Erstausgabe von *España
en el corazón*

Dichter, Politiker, Flüchtling

- 1943 Rückkehr nach Chile über USA, Panama, Kolumbien, Peru
- 1945 Wahl zum Senator für die Provinzen Tarapacá und Antofagasta. Eintritt in die Kommunistische Partei Chiles
- 1948 Nach Rede gegen den Kurswechsel des Präsidenten González Videla Absetzung als Senator abgesetzt und polizeiliche Verfolgung
- 1949 Leben im Untergrund und Flucht aus Chile
- 1949-1952 Exil. Reisen nach Amerika, Europa und Asien (Indien, VR China)
- 1950 *Canto general*

Canto general (1950): das Gedicht Amerikas

- *Poema cíclico*: Verbindung von Epos, Historiographie, Lyrik und politischem Engagement
- Geschichte Lateinamerikas von den Anfängen (Naturgeschichte) über indigene Kulturen (v.a. Inka-Reich) bis in die Gegenwart aus der Perspektive des Volkes: mythische Sicht Amerikas, kommunistische Utopie
- Dichter als „Stimme“ der Unterdrückten und *poeta vates*, Vermischung von allgemeiner Geschichte und eigener Erfahrung, Identifikation mit Natur und Volk, Eindeutigkeit der Botschaft
- 15 Gesänge, 231 Gedichte, mehr als 15.000 Verse
- Rolle der Symbole und Metaphern (tierra, arbol, sangre, hombre), des Rhythmus – frei sich verströmendes Sprechen

Neruda en Machu Picchu, 1943

Alturas de Macchu Picchu

ENTONCES en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.

Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que lo terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
En ti, como dos líneas paralelas,
la cuna del relámpago y del hombre
se mecían en un viento de espinas.

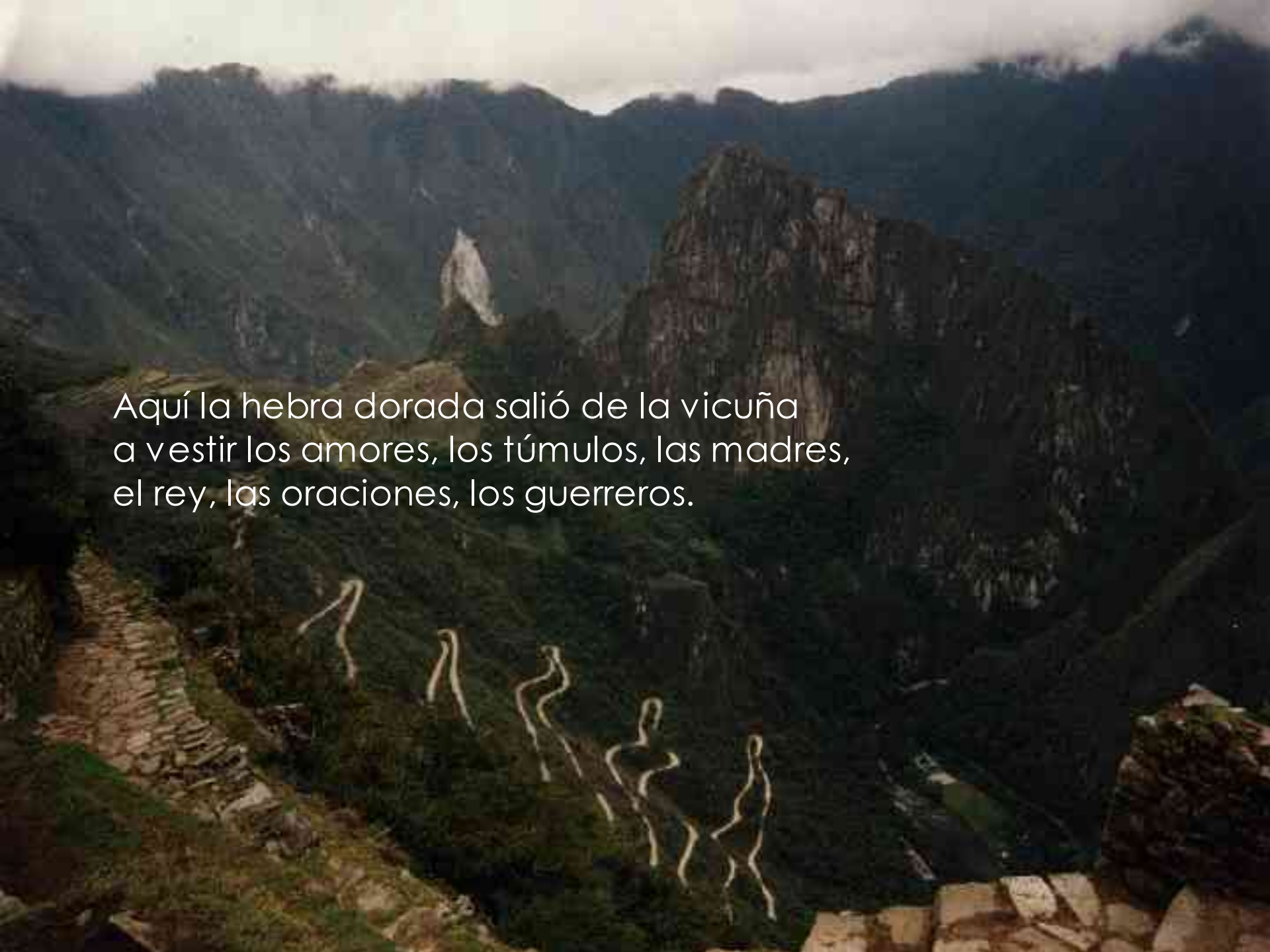

Madre de piedra, espuma de los cóndores.

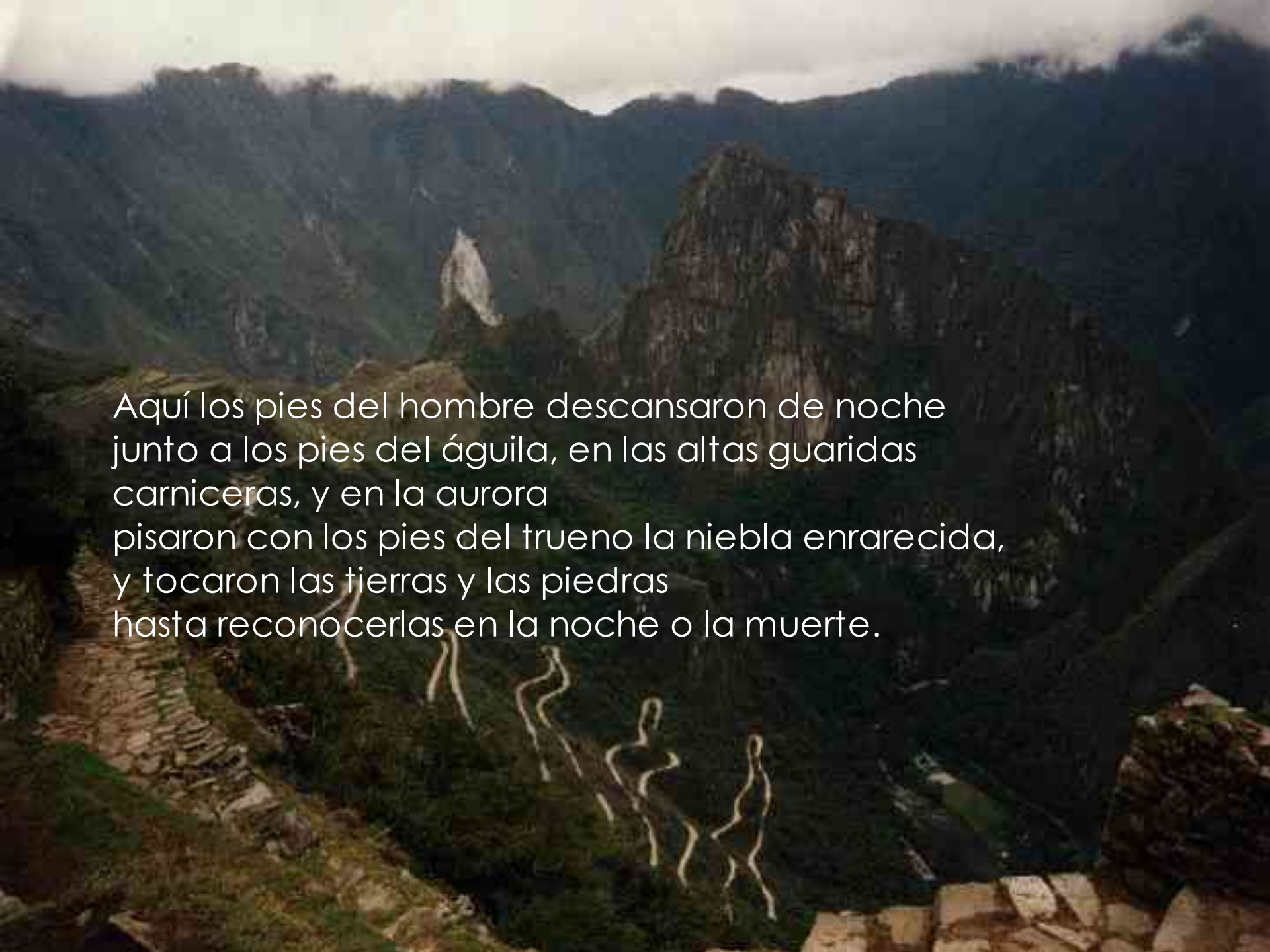
Alto arrecife de la aurora humana.

Pala perdida en la primera arena.

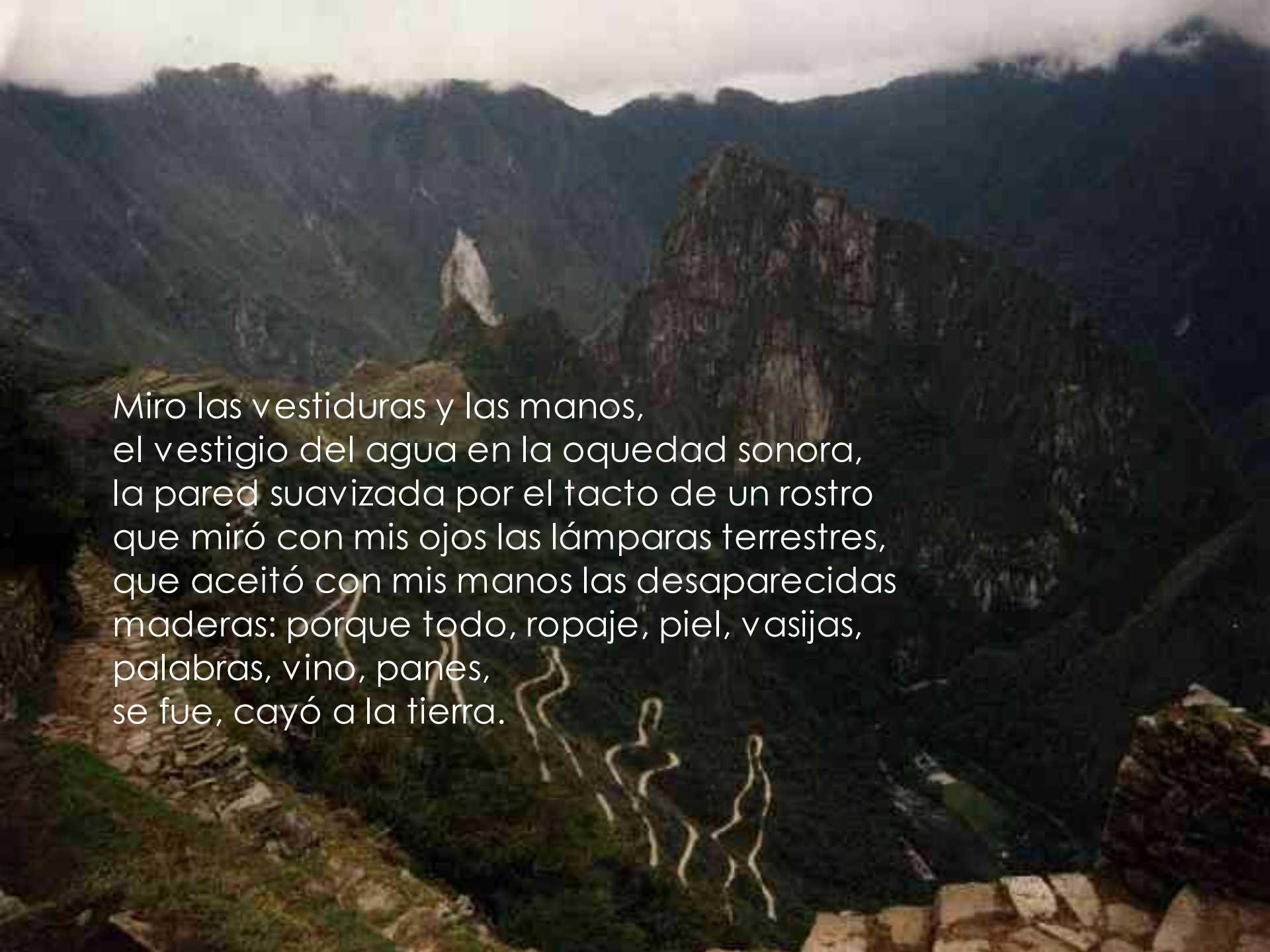
Ésta fue la morada, éste es el sitio:
aquí los anchos granos del maíz ascendieron
y bajaron de nuevo como granizo rojo.

A photograph of a mountainous landscape. In the foreground, a stone path leads up a hillside. On the hillside, there are several white line drawings of human figures, some standing and some in a crouching or dancing pose. The background features dark, rugged mountains under a cloudy sky. The text is overlaid on the left side of the image.

Aquí la hebra dorada salió de la vicuña
a vestir los amores, los túmulos, las madres,
el rey, las oraciones, los guerreros.

A dramatic landscape featuring a stone path leading up a hillside. In the background, a jagged mountain peak rises against a cloudy sky. On the cliffside, several white rock art figures are visible. The scene is captured in a cinematic style with high contrast and a slightly desaturated color palette.

Aquí los pies del hombre descansaron de noche
junto a los pies del águila, en las altas guaridas
carniceras, y en la aurora
pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida,
y tocaron las tierras y las piedras
hasta reconocerlas en la noche o la muerte.

A dramatic landscape featuring a stone path leading to a valley. In the foreground, a stone path winds through a grassy area. In the middle ground, a valley contains several white geoglyphs, including a large human-like figure and a smaller one. The background is dominated by jagged, dark mountains under a cloudy sky. The text is overlaid on the left side of the image.

Miro las vestiduras y las manos,
el vestigio del agua en la oquedad sonora,
la pared suavizada por el tacto de un rostro
que miró con mis ojos las lámparas terrestres,
que aceitó con mis manos las desaparecidas
maderas: porque todo, ropaje, piel, vasijas,
palabras, vino, panes,
se fue, cayó a la tierra.

Y el aire entró con dedos
de azahar sobre todos los dormidos:
mil años de aire, meses, semanas de aire,
de viento azul, de cordillera férrea,
que fueron como suaves huracanes de pasos
lustrando el solitario recinto de la piedra.

Zurück in Chile, unterwegs in der Welt

- 1952 Triumphale Rückkehr nach Chile
- 1955 Trennung von Delia del Carril und endgültige Verbindung mit Matilde Urrutia
- 1957 Präsident des Chilenischen Schriftstellerverbandes
- 1958 Beteiligung am Präsidentschaftswahlkampf
- 1964 Beteiligung am Präsidentschaftswahlkampf
- 1952 *Los versos del capitán*
- 1954 *Odas Elementales, Las uvas y el viento*
- 1956 *Nuevas Odas Elementales*
- 1958 *Extravagario*
- 1964 *Memorial de Isla Negra*

Neruda leyendo sus poemas en una manifestación política, en 1961, en la plaza de la ciudad sureña de Arica (Foto Salim Muñoz).

Das Spätwerk: von den *Odas* zur *Geografía infructuosa*

- Alles ist Gegenstand der Lyrik: „Materialismus“, Schönheit des Alltäglichen („Oda a la cebolla“), Idealisierung der „einfachen“ Leute
- Rückkehr des Privaten: die Liebe (*Versos del capitán*), Reflexion über das eigene Werk, Krise des Politischen (XX. Parteitag der KPdSU 1956)
- Allmähliche Vereinfachung des Ausdrucks, Annäherung an Alltagssprache, nach den *Odas* zunehmende „Verknappung“
- Ahnung des eigenen Todes (ab *Extravagario*): Ironie, Melancholie, Suche nach Existenzerhellung, Annahme der Sinnlosigkeit
- Neue Komplexität und „Bescheidenheit“ des lyrischen Ichs

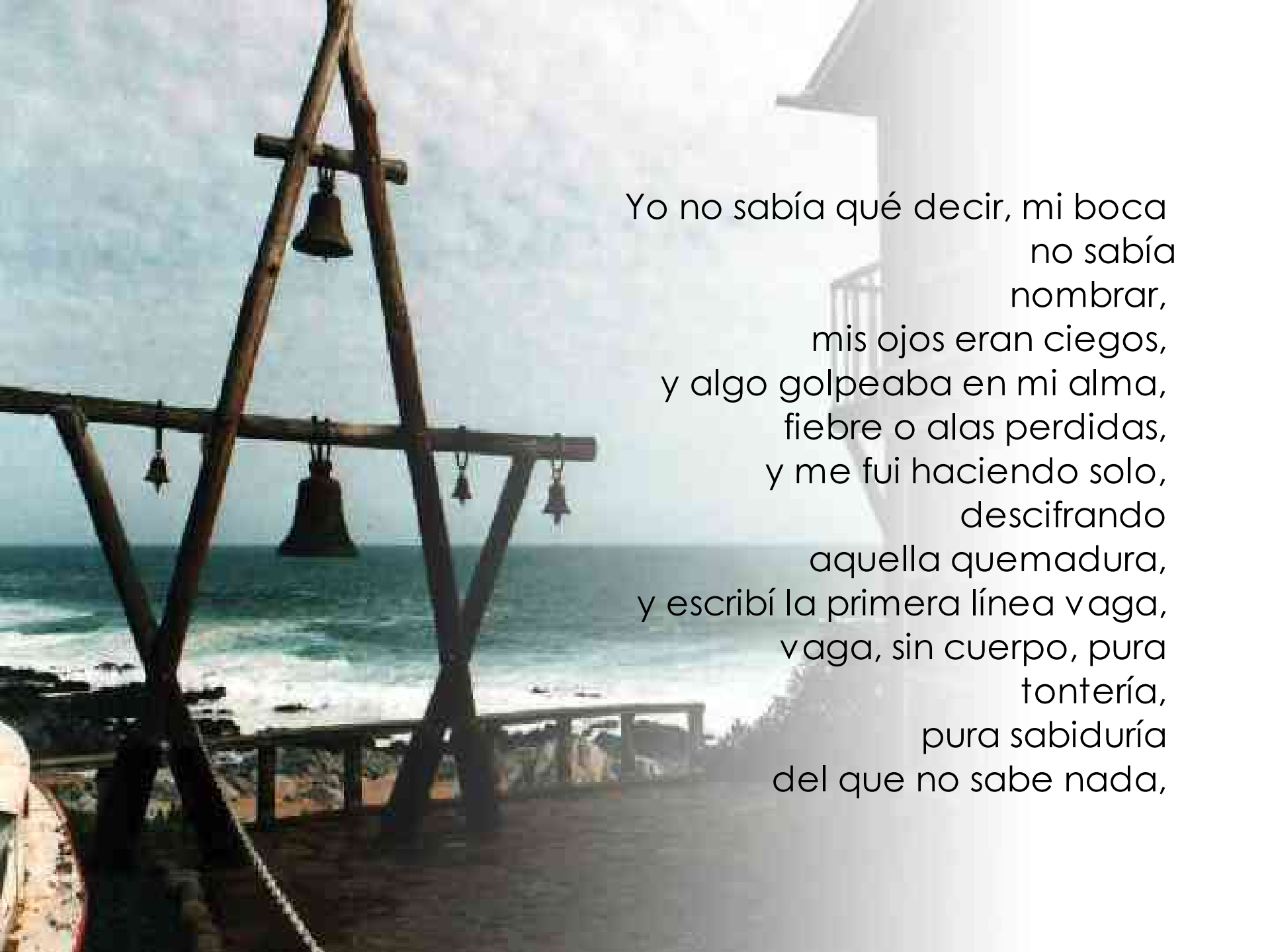

Neruda „privat“

La poesía (Memorial de Isla Negra, 1964)

Y FUE a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,
pero desde una calle me llamaba,
desde las ramas de la noche,
de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos
o regresando solo,
allí estaba sin rostro
y me tocaba.

Yo no sabía qué decir, mi boca
no sabía
nombrar,
mis ojos eran ciegos,
y algo golpeaba en mi alma,
fiebre o alas perdidas,
y me fui haciendo solo,
descifrando
aquella quemadura,
y escribí la primera línea vaga,
vaga, sin cuerpo, pura
tontería,
pura sabiduría
del que no sabe nada,

y vi de pronto
el cielo
desgranado
y abierto,
planetas,
plantaciones palpitantes,
la sombra perforada,
acribillada
por flechas, fuego y flores,
la noche arrolladora, el universo.

Y yo, mínimo ser,
ebrio del gran vacío
constelado,
a semejanza, a imagen
del misterio,
me sentí parte pura
del abismo,
rodé con las estrellas,
mi corazón se desató en el viento.

„Ich bekenne, ich habe gelebt“

- 1969 Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der KP Chiles; Verzicht zugunsten von Salvador Allende
- 1970 Botschafter Chiles in Paris
- 1971 Nobelpreis für Literatur
- 1972 Rücktritt als Botschafter, Ehrung im Nationalstadion von Santiago
- 11.9.1973 Sturz und Tod von Salvador Allende
- 23.9.1973 Pablo Neruda stirbt in Santiago de Chile
- 1970 *La espada encendida*
- 1972 *Geografía infructuosa*

LXII (Libro de las preguntas, 1974)

Si todos los ríos son dulces
de dónde saca sal el mar?
Cómo saben las estaciones
que deben cambiar de camisa?
Por qué tan lentas en invierno
y tan palpitantes después?
Y cómo saben las raíces
que deben subir a la luz?
Y luego saludar al aire
con tantas flores y colores?
Siempre es la misma primavera
la que repite su papel?

