

José Juan Tablada. Li-Po y otros poemas

Romina A. España Paredes ¹

Es de México y Asia mi alma un jeroglífico
José Juan Tablada, "Exégesis"

Considerado precursor del modernismo en México, así como el primer poeta en introducir el *haikú* -poema de origen japonés- en lengua española,² José Juan Tablada (Ciudad de México, 1871- Nueva York, 1945) ha sido reconocido por su constante transformación estética y orientalismo que expresó no solo en su poesía sino también en ensayos, artículos periodísticos y en sus famosos dibujos sobre temas orientales. Pero la innovación de la poesía de Tablada alcanzó otras manifestaciones vinculadas con la vanguardia artística que, en el contexto de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX, tuvo un punto de encuentro con la poesía modernista. Este es el caso del original poemario *Li-Po y otros poemas*, publicado en 1920, donde Ta-

blada enlazó la novedad del caligrama y de la poesía sintética; al mismo tiempo que empalmó su orientalismo con el decadentismo del modernismo latinoamericano.

Sobre la generación del tedio

Antes de adentrarnos en *Li-Po y otros poemas*, comenzaré con la generación letrada de finales del siglo XIX que se desarrolló en el horizonte del porfiriato, entre 1876 y 1911, y del cual Tablada fue uno de sus protagonistas, junto con Bernardo Couto Castillo, Rubén M. Campos, Ciro B. Ceballos y Alberto Leduc. Esta generación, cuyos integrantes nacieron entre 1867 y 1880, se encontraba distante de los grandes relatos de la Independencia y del triunfo de la República que habían influido en la literatura na-

¹Egresada de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora en letras latinoamericanas (Universidad Nacional Autónoma de México) y profesora-investigadora en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM), Mérida.

²Aunque la crítica ha cuestionado este reconocimiento, tal como señala Seiko Ota (José Juan Tablada: su haikú y japonismo, p. 15. Fondo de Cultura Económica, México, 2014), retomando a Esther Hernández, quien señala que el primer haikú en español fue escrito por Alfonso Reyes, "Hai-Kai de Euclides".

Jose Juan Tablada (1871-1945)

cionalista decimonónica. A pesar de ser hijos del porfiriato, rechazaron su estética, sin llegar a ser todavía los escritores de la Revolución Mexicana que acontecería tan solo unos años después.

Enmarcado en el período entre 1890 y 1910, Rafael Pérez Gay caracterizó este momento de las letras mexicanas como el de la “parábola del tedio”, en el que “La tranquilidad gris de aquellos años, la apacible apariencia que ocultaba la explotación y la desigualdad social produjeron, entonces, una desesperación y un aburrimiento que

encajaron, como anillo al dedo, en el entusiasmo mexicano por el *ennui* de Gautier y el *spleen* baudeleriano”.³ Sobre este peculiar sentido de la literatura en el tiempo del porfiriato, Tablada escribió: “En aquellas épocas poesía y arte eran flores de invernadero [...] los artistas eran tolerados, tan decorativos como los pájaros o las bandas de música. Eran parias sin estatuto social, sin función en la colectividad y el Arte algo superfluo, la flor spenceriana, en el ojal de un pueblo en pose de *snob* industrial.”⁴

Herederos de la poesía decadentista de finales de siglo, esta generación que experimentó los avatares entre el porfiriato y la Revolución, fundó la cosmopolita *Revista Moderna* en 1898. Sus integrantes, entre ellos Tablada, influidos por el estilo de vida de los “poetas malditos” y la poesía de Mallarmé y Rimbaud, defendieron el lema del “arte por el arte”, privilegiaron la poesía sobre la prosa, experimentaron con el lenguaje, la violencia verbal y abordaron temas del decadentismo como la vida bohemia y la sexualidad. Hasta su desaparición en 1911, la *Revista Moderna*, posteriormente nombrada *Revista Moderna de*

³ Rafael Pérez Gay, “La parábola del tedio: trazos de las letras mexicanas (1890-1910)”, p. 17, en: Manuel Fernández Perera, coord., *Literatura mexicana del siglo XX*, pp. 17-48. Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

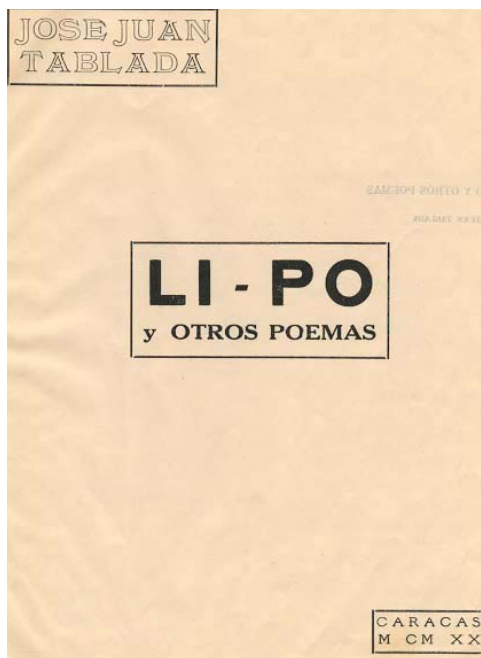
⁴ José Juan Tablada en Antonio Saborit, “El trabajo literario y el presente inmediato: escritores y artistas en la década armada”, p. 77, en: Manuel Fernández Perera, coord., *Literatura Mexicana del siglo XX*, pp. 49-87. Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

México, mantuvo numerosas polémicas con sus contemporáneos a causa de la innovación formal y las temáticas decadentes de su poesía.

Tablada, poeta modernista

Con tal solo veintitrés años, Tablada destacó como uno de los más atrevidos poetas modernistas. Su poema “Ónix”, publicado en la *Revista Azul* en 1894, lo convirtió en el precursor del movimiento simbolista y decadentista en México. En palabras de Amado Nervo, Tablada fue el “introducido del modernismo”; por su parte, para Luis G. Urbina, a quien por cierto Tablada dedica su poema, “fue el primero que dio en mi país la nota baudelairiana”.⁵ Lo cierto es que, en este célebre poema, Tablada supo expresar el sentimiento del fin de siglo. Así, en su última estrofa del poema, escribe: “Fraile, amante, guerrero, yo quisiera / saber qué obscuro advenimiento espera / el amor infinito de mi alma, / si de mi vida en la tediosa calma / no hay un Dios, ni un amor, ni una bandera”.⁶

La experimentación modernista de Tablada alcanzó su máxima expresión en el poemario *El florilegio* [1899],

donde incluyó uno de sus poemas más polémicos y cuya publicación primera, en *El País* el 8 de enero de 1893, ocasionó su despido de dicho periódico. Influidos por el parnasianismo y el simbolismo francés de finales del siglo XIX, su poema “Misa negra” escandalizó a sus lectores, al unir el tema erótico y el religioso: “Y celebrar ferviente y mudo, / sobre tu cuerpo seductor / ¡lleno de esencias y desnudo, / la Misa Negra de mi amor!”⁷

⁵ Luis G. Urbina, cit. por José Emilio Pacheco, “José Juan Tablada”, p. 247, en: José Emilio Pacheco (sel.), *Antología del modernismo mexicano 1884-1921*, pp. 247-252. Ediciones Era, México, 2019.

⁶ José Juan Tablada, “Ónix”, en: José Emilio Pacheco (sel.), *Antología del modernismo mexicano 1884-1921*, p. 255. Ediciones Era, México, 2019.

⁷ José Juan Tablada, “Misa Negra”, en: José Emilio Pacheco (sel.), *Antología del modernismo mexicano 1884-1921*, p. 254. Ediciones Era, México, 2019.

El viaje de Tablada a Japón en 1900 fue posible gracias al apoyo de uno de los mecenas de la *Revista Moderna*, Jesús E. Luján. Con la misión de enviar desde aquel país noticias para la revista, este viaje significó para Tablada el inicio de una estrecha relación con la cultura y la poesía japonesa. Muestra de su pasión por el Oriente fue la construcción de una casa estilo japonés en la Ciudad de México, su colección de *ukiyo-e* u objetos japoneses, y sus artículos sobre *jujutsu* en el periódico *El Imparcial*. Si bien durante este tiempo se alejó de la poesía y se dedicó al negocio de importación de vinos, posteriormente su interés por la cultura oriental formaría parte de la singularidad de su poesía.

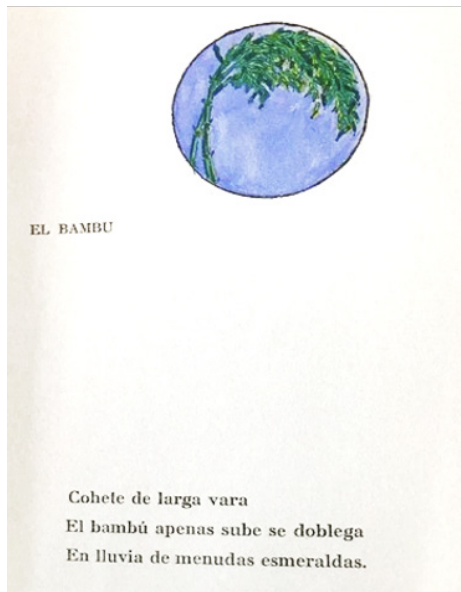
El estallido de la Revolución Mexicana fue determinante en la vida artística y personal de Tablada. Crítico de la Revolución y de Francisco I. Madero, defensor del huertismo, el poeta mexicano se exilió en Nueva York en 1914, donde pasaría gran parte de la Revolución. Regresó a México en 1918 con el triunfo de Venustiano Carranza, quien fue responsable de in-

dultar a los escritores huertistas y, en el caso de Tablada, lo nombró secretario de la representación mexicana en Caracas y Bogotá. A partir de este año, vieron la luz el poemario *Al sol y bajo luna* [1918], que se considera parte de los poemas de la “Época media” (1901-1918) en la obra de Tablada; así como sus obras de la “Época moderna” (1919-1930) que, para Héctor Valdés,⁸ es la más rica en su poética, la cual incluye la primera colección de haikús, *Un día... Poemas sintéticos* [1919]; *Li-Po y otros poemas* [1920]; *El jarro de flores* [1922]; y *La feria: poemas mexicanos* [1928].

Con la publicación de *Un día...: poemas sintéticos*, Tablada fue más allá del modernismo y se introdujo en la estética de la vanguardia con sus haikús ilustrados. Desde el inicio del siglo XX, la vanguardia generó en Europa una ruptura con el arte moderno. Por su parte, como un nuevo cosmopolitismo no del todo distante del escapismo modernista, la vanguardia en América Latina fue una respuesta original que tuvo diversos

⁸ En su “Presentación” a Material de Lectura de José Juan Tablada, Héctor Valdés señala que “La obra poética de José Juan Tablada (1871-1945) ha sido dividida en tres épocas: ‘Poemas de Juventud (1892-1918)’, ‘Época Media (1901-1918)’ y ‘Época Moderna (1919-1930)’”. Los poemas juveniles pertenecen a la segunda edición de *El florilegio*, 1904; la Época Media contiene poemas de *Al sol y bajo la luna*, 1918, y *La feria*, 1928; la Época Moderna es la más rica y abarca distintos libros del poeta: *Un día...*, 1919; *Li-Po y otros poemas*, 1920; *El jarro de flores*, 1922, y *La feria*, 1928” (Héctor Valdés, “Presentación”, p. 4, en: José Juan Tablada. *Material de Lectura*. pp. 4-7. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008).

rostros en sus diferentes países: el creacionismo chileno de Vicente Huidobro; el ultraísmo argentino de Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo; la antropofagia brasileña de Oswald Andrade; y en el contexto mexicano, el estridentismo de Manuel Maples Arce, e incluso, el movimiento literario de los Contemporáneos, considerado también vanguardista.

Tablada, *Un día... poemas sintéticos*, Imprenta Bolívar, Caracas, 1919, p. 29.

Li-Po y otros poemas

*Li-Po y otros poemas*⁹ introdujo la innovación del caligrama en la vanguardia mexicana. Conformado por 56 páginas y publicado en Caracas

en 1920, este libro revela que su autor estaba familiarizado con el libro *Calligrammes* [1918] del poeta francés Guillaume Apollinaire, quien poco antes utilizó el ideograma para ilustrar al poema con palabras. Siguiendo estas coordenadas que unía imagen y palabra, dibujo y poesía en una misma composición, pero retomando a su vez su propia experiencia como pintor, modernista y amante de la cultura oriental, Tablada experimentó con esta expresión que sintetizaba lo lírico y lo gráfico. Al respecto, en la defensa de su poesía ideográfica ante las críticas de Ramón López Velarde, en el periódico *El Universal Ilustrado* en 1919 señaló que su poesía visual trascendía al referente de Apollinaire:

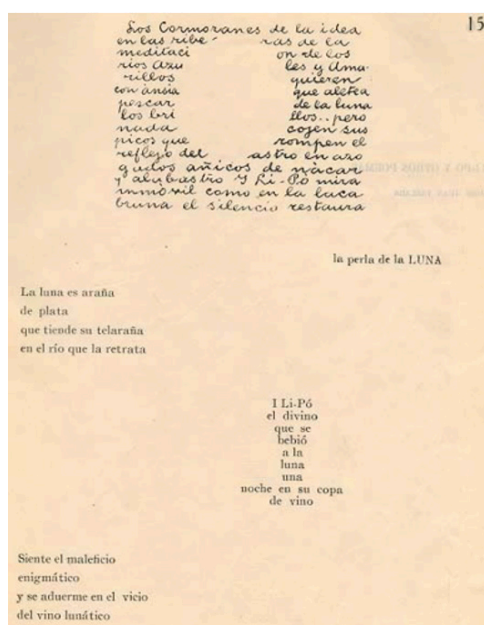
Además, mi poesía ideográfica, aunque semejante en su principio a la de Apollinaire, es hoy totalmente distinta; en mi obra el carácter ideográfico es circunstancial, los caracteres generales son más bien la síntesis sugestiva de los temas líricos puros y discontinuos, y una relación más enérgica de acciones y reacciones entre el poeta y las causas de emoción... Mis libros *Un día* y *Li-Po* le explicarán mis propósitos mejor que esta exégesis prematura...¹⁰

⁹ Juan José Tablada, *Li-Po y otros poemas*, Imprenta Bolívar, Caracas, 1920 (<<http://www.tablada.unam.mx/poesia/lipo/index.htm>>, [11-09-2020]).

¹⁰ José Juan Tablada, "La nueva lírica del poeta José Juan Tablada", p. 23, en: *El Universal Ilustrado*, 13 de noviembre de 1919 (<<http://www.tablada.unam.mx/poesia/documen/tabla.html>>, [11-09-2020]).

Dividido en dos partes, *Li-Po y otros poemas* aborda la vida del célebre poeta chino de la dinastía Tang en el siglo VIII, Li-Po (conocido con el sobrenombre de Li-Tai-Pe o Li-Pe), quien, embriagado por el vino, muere intentando alcanzar la luna reflejada en un lago. Así, mezclando escritura autógrafa (como dibujos) e impresa, Tablada retrata la vida decadentista del poeta que aspiró a ser artista en la corte del emperador, pero cuya vida bohemia lo llevó finalmente a su muerte.

Tablada, *Li-Po y otros poemas*, Imprenta Bolívar, Caracas, 1920, p.15.

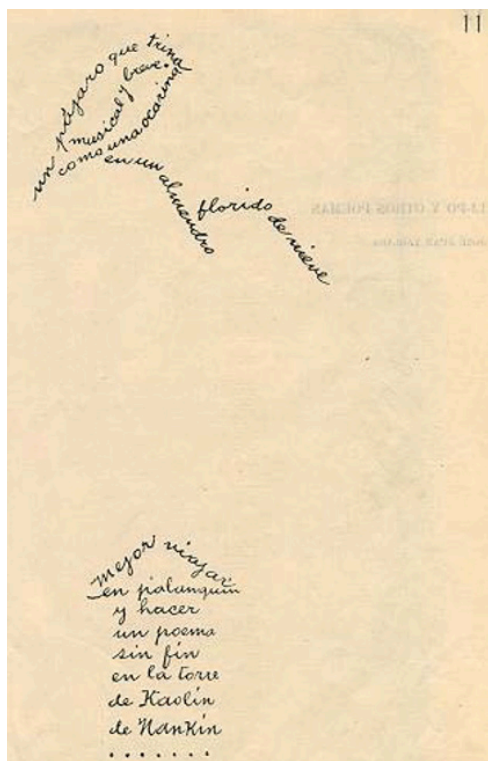
Con este guiño al decadentismo finisecular y a su estilo de vida ico-

noclasta frente a los valores y la estética de su época, las expresiones de la vanguardia y el modernismo coinciden en este excepcional poema del escritor mexicano. Como destaca Qing Ai, “Li-Po se representa en el poema de Tablada como predecesor del modernismo”.¹¹ Esto hace de *Li-Po y otros poemas* una muestra original de la apropiación estética de diferentes expresiones literarias y culturales en el marco de la literatura mexicana. El poemario de Tablada reconcilia estéticas que en el contexto europeo eran antagónicas, tal como fue el caso de la poesía parnasiana y simbolista (que a su vez tenían diferencias) y la vanguardia que, a partir de su crítica al arte burgués, cuestionaba la finalidad del “arte por el arte”.

Como parte de esta apropiación estética, en *Li-Po y otros poemas* Tablada también retomó la forma sintética del haikú que había experimentado, prácticamente de modo simultáneo, en *Un día...*, sólo que ahora sumó a este esfuerzo por la brevedad y la síntesis el ideograma chino. En sus caligramas, lo visual se convierte en una sugerencia de lo verbal: lo que no se dice en palabras se dice con la imagen y viceversa. Ese es el caso del caligrama del pájaro, en el que la imagen y

¹¹ Qing Ai, “El poeta chino y el modernismo: ‘Li-Po’ de José Juan Tablada”, p. 106, en: *Transmodernity*, vol. 8, 2018, n. 3, pp. 99-113.

la palabra muestran al ave cantando en una rama.

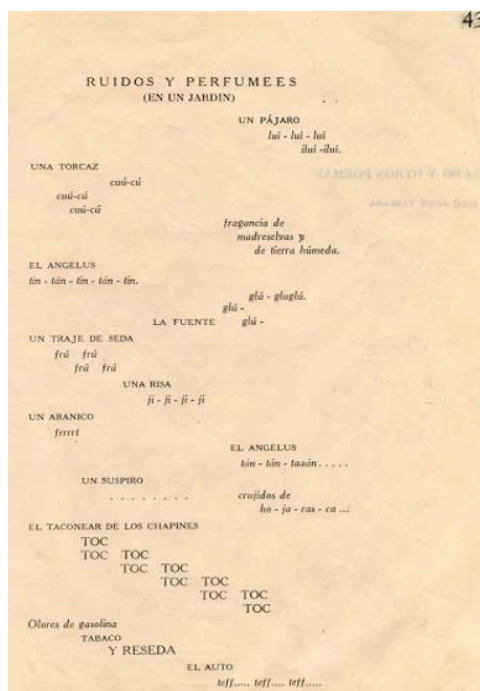
Tablada, Li-Po y otros poemas, Imprenta Bolívar, Caracas, 1920, p. 11.

La inquietud por la síntesis es evidente en el mismo discurso dirigido a López Velarde, en el que Tablada defiende su originalidad modernista:

Además, la parte gráfica sustituye ventajosamente la discursiva o la explicativa de la antigua poesía, dejando los temas literarios en calidad de 'poesía pura', como lo quería Mallarmé. Mi preocupación actual es la síntesis, en primer lugar porque sólo sintetizando creo poder expresar la vida moderna

en su dinamismo y en su multiplicidad; en segundo, porque para subir más, en llegando a ciertas regiones, hay que arrojar lastre... Toda la antigua *mise en scène*, mi vieja guardarropía, ardió en la hoguera de Thais convertida...¹²

La segunda parte del poemario está dedicada a esos "Otros poemas ideográficos", catorce en total, que retoman temas distintos al oriental y que recuerdan a la estética vanguardista del cubismo y futurismo. Por ejemplo, en el poema "Ruidos y perfumes (en un jardín)", imagen y onomatopeya, pájaros y olores de gasolina, coinciden en un mismo espacio, vinculando el ideograma cubista a la exaltación de la modernidad del futurismo.

Tablada, Li-Po y otros poemas, Imprenta Bolívar, Caracas, 1920, p. 43.

¹² José Juan Tablada, "La nueva lírica...", p. 23.

A cien años de la publicación de *Li-Po y otros poemas*, la siempre cambiante personalidad poética de Tablada sigue generando admiración sobre esta original obra, en la que su autor hace coincidir las estéticas del modernismo y de la vanguardia, los mundos del orientalismo y la modernidad, así como las formas del esteticismo y la iconoclasia. Por fortuna, este peculiar libro, en el que la noción de *arte-objeto* adquiere un nuevo significado, se ha vuelto cada vez más accesible para los lectores. Parte de este esfuerzo por difundir la obra de Tablada es la reciente publicación de la edición facsimilar de *Li-Po y otros poemas* de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se respeta las dimensiones, la acentuación e incluso, los errores originales del libro.¹³ Sea este breve artículo una invitación a leer o releer esta obra desde su atrevimiento y originalidad estética, de quien fuera homenajeadado y nombrado por sus contemporáneos como el poeta mexicano “representativo de la juventud”.

¹³ José Juan Tablada, *Li-Po y otros poemas*. Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2017. Otro esfuerzo importante fue realizado por Rodolfo Mata en su edición en CD-Rom (2008), José Juan Tablada: letra imagen. Parte de estos materiales se pueden consultar en: <www.tablada.unam.mx>.