

Universidad de Cádiz

La poesía de Pushkin

Ana García Romero

(fibran@arrakis.es)

IIIº Curso del Programa Intensivo

“Las fronteras orientales del espacio cultural europeo en el pasado y el presente: La Unión Europea y sus vecinos hacia el Este“

Cluj, del 12 al 22 de Marzo del 2011

ÍNDICE

1. Introducción.....	3-4
2. Biografía.....	4-7
3. Principales obras líricas.....	8-12
3.1. Ruslán y Liudmila.....	8
3.2. Eugenio Onieguin.....	9
3.3. Poemas.....	10-12
4. Importancia en la literatura rusa.....	13-14
5. Bibliografía.....	14
5.1. Libros	
5.2. Internet	

1. INTRODUCCIÓN

La figura más importante de la literatura rusa, y más concretamente de la poesía, fue Aleksandr S. Pushkin. Hoy en día nadie puede poner en duda la importancia de su poesía y la repercusión que ella ha tenido y tiene en el pueblo ruso.

Rusia le llama “el padre de la literatura”, puesto que le otorgó a su lengua materna un privilegio que le había sido negado hasta entonces, el de lengua literaria. En los años anteriores a nuestro autor la literatura estaba fuertemente influenciada por la europea, sobre todo la proveniente de Francia. Sus obras son un fiel reflejo del pueblo ruso, de la cultura de las diferentes partes de Rusia, ya que gracias a los destierros sufridos pudo conocer más profundamente su país, quedando maravillado de sus costumbres y sus creencias populares. Estos descubrimientos son utilizados en sus poemas que se convierten así en un estudio de las costumbres rusas. Por esto mismo, es el primer representante de la cultura rusa, y su figura es muy querida, ya no solo por la actual Federación rusa sino por todos los países que alguna vez compartieron su cultura y que poseen un pasado en común. Por el contrario, la figura de este gran poeta es muy poco conocida más allá de las fronteras de La Europa del este, y no se le ha otorgado la fama mundial que tienen otros de sus compatriotas, como Gógol o Tolstoi. Quizás este hecho tenga algo que ver con la difícil traducción de una obra lírica, sobre todo en un idioma como el ruso tan exquisito lingüísticamente y de tanta profundidad. Su poesía se caracteriza por la belleza de su simplicidad y quizás por eso al traducirlo pierde su identidad, y esa sensación que tienen los rusos de que “Pushkin es poesía” se pierde después del ejercicio de la traducción.

En definitiva, Pushkin fue un hombre orgulloso de sus raíces, que amó y sintió a su país, y nos dejó todo un legado lírico expresando este sentimiento. Y, a pesar de su muerte precoz, marco un hito en todo un país

llegando a convertirse en un héroe nacional, el primer precursor de su poesía, el principio de la literatura rusa, el maestro de las letras.

2. BIOGRAFÍA

Aleksandr S. Pushkin nació en la actual capital rusa, Moscú, el 26 de mayo de 1799. Descendiente de una familia aristócrata por parte de padre y de origen africano por parte de madre, su madre Nadejda Osipovna era la nieta del llamado Negro¹ de Pedro el Grande. La educación que recibió en su infancia fue decisiva para sus obras posteriores. Como era propio de su estatus social, dominaba perfectamente el francés y era un gran lector, conoció desde muy niño las obras maestras de la literatura universal y los grandes escritores franceses del siglo XVIII, gracias a la biblioteca que su padre Sergey Lvovich poseía. Por otra parte, su Aya, Arina Rodiónovna, le enseñó cuentos y leyendas populares del pueblo ruso, que más tarde les servirían de inspiración para sus obras.

Su instrucción oficial comenzó en 1811, en el Liceo de Tzarskoe Selo, institución exclusiva creada por Alejandro I para los hijos de la alta nobleza. Su revelación como poeta tuvo lugar en estos años de estudio. Su primera publicación tuvo lugar en la revista *Le Messenger de l'Europe*² con una epístola titulada "Al amigo poeta". Se le considera rival de Jukovski y Botiushkov. Más tarde, en 1817, terminado ya sus estudios, comienza a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este trabajo de funcionario no le ocupa mucho tiempo y comienza a conocer la vida de San Petersburgo, va a la opera, se aficiona a las cartas y a las grandes fiestas. Su creación poética es escasa en esta época, aunque dos años después, en 1820, publica su primer poema largo, que comenzó a escribir en sus años en el Liceo,

¹ Hannibal, llamado el "negro de Pedro el Grande", fue un abisinio a quien el zar dio cultura y honores.

² Periódico de San Petersburgo (1802-1918), de carácter político e histórico. La parte literaria hizo famoso a muchos escritores publicando extractos de sus libros o artículos.

*Ruslán y Liudmila*³. Cabe destacar que en esta época Rusia en general y las grandes ciudades en particular, como San Petersburgo, gozaban de gran efervescencia, ya que apenas hacia 5 años había tenido lugar el triunfo sobre Napoleón (1812), esto hizo que la sociedad rusa estuviera llena de fuerza y comenzaran a surgir grupos liberales, en los que Pushkin no tardó en hacerse un hueco, escribiendo poemas y epigramas de tipo político, como *La Aldea* o la oda *A la libertad*.

Debido a estos escritos, fue exiliado por Alejandro I a Ekaterinoslav, pronto quedó al cargo del general Raevski, con el que viajó por el Cáucaso y Crimea, quedando maravillado de sus parajes, de sus ciudades y de sus gentes, recogió la tradición oral propia de esos pueblos del este, tradición que inspiraría sus obras. Más tarde, pasó al mando del general Inzov, con el que pasó tres años en Kishinev. El ambiente triste y osco de este lugar le inspiró, por lo que esta etapa de su vida pasó a convertirse en una de las más productivas. La riqueza de los paisajes vistos y la influencia que ejerció sobre él la poesía de Byron, le hacen iniciar un nuevo género en la poesía rusa, el poema narrativo byroniano⁴, llegando a escribir obras de gran importancia como *La fuente de Bakchisarai*, *El prisionero del Cáucaso* o *Los hermanos bandidos*, que llegaron a gozar de gran éxito entre los románticos. En estos años comenzó a escribir lo que sería su obra maestra en verso, *Eugenio Onieguin*, y gran parte de sus poesías de juventud, en las que describe los parajes y el amor.

En 1823 fue trasladado a Odesa, donde su nivel de vida volvió a ser como en San Petersburgo, sin embargo, la mala relación que existía entre él y su general Voroncov le llevó a ser desterrado a la casa familiar de Mijailovskoe, en la provincia de Pskov. La convivencia con su padre nunca fue buena y Pushkin terminó viviendo solo con la única compañía de su Aya. Fue quizás esta soledad la que le llevó a escribir su *Boris Godunov*, *El conde Nulin* y a seguir trabajando en *Eugenio Onieguin*, además de continuar escribiendo poesía. Un acontecimiento importante en estos años de su vida fue la edición de su primera colección de poemas, que se publicó en 1825 y

³ Véase el punto 3.1.

⁴ Género inspirado en la poesía de Lord Byron (1788-1824), que se encuentra presente en las primeras poesías de nuestro autor.

gozó de tan buena acogida que, en apenas dos meses esta edición quedó agotada. También en este mismo año fracasó el levantamiento decembrista, que pretendían transformar la política del Imperio Ruso. Muchos de los causantes de este levantamiento eran compañeros de Pushkin, la represalia contra ellos fue brutal, siendo asesinados muchos y otros tantos desterrados a Siberia. Este hecho tuvo una gran repercusión en la vida de nuestro poeta, se sentía triste por sus amigos muertos y compasivo de sus destierros ya que él también había sido víctima de ello. Como reflejo de estos momentos dolorosos y amargos de su vida tenemos el poema *Desde lo más profundo de las minas siberianas*⁵

Debido a la gran acogida que su poesía había tenido en la sociedad rusa, en 1826 el zar Nicolás II lo nombró su censor personal, finalizando así su destierro. Aun así la obra de Pushkin no fue libre, pues estaba obligado a mostrar cada una de sus líneas al conde Benckendorff, director de la III Sección de la oficina del zar, encargado de censurar todo aquello que creyera impropio. A pesar de todo siguió escribiendo *Eugenio Onieguin*, el poema histórico *Poltava*, numerosas obras líricas y *El negro de Pedro el Grande*⁶, su primera novela histórica.

En 1829 vuelve al Cáucaso, donde presencié parte de la campaña ruso-turca, a su vuelta se promete con Natalia Goncharov, una joven de 16 años. Su precaria situación económica le obliga a trasladarse a Bóldino en 1830 para vender unas propiedades que poseía, pero una epidemia de cólera le retiene en la ciudad cuatro meses. Esta etapa de su vida conocida como “el otoño de Bóldino” pasó a ser la más fecunda literariamente en su vida. En este tiempo terminó su obra maestra *Eugenio Onieguin*, escribió muchas de sus mejores composiciones líricas, escribió *los Cuentos de Belkin*, la *Historia del pueblo de Goriújuno* y *Pequeñas tragedias*.

Al año siguiente (1831), liberado ya de la epidemia, se casa con su prometida y se trasladan a vivir a San Petersburgo, donde comienza a

⁵ Véase punto 3.3

⁶ Novela histórica inacabada basada en la vida de su bisabuelo.

trabajar de nuevo para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante estos años realiza numerosas escapadas al campo, donde escribe varios de sus grandes poemas líricos, *Noches egipcias* y *La hija del capitán*, además de dedicarse a componer estudios históricos, como *Historia de Purgachov*, también escribió *Dubrovsky*, *La dama de pique* y *El caballero de bronce*. En 1836. También creó la revista literaria *Contemporáneo*⁷ esta estuvo sujeta a una férrea censura.

En 1834, fue nombrado por el zar gentilhomme de cámara, cargo que no era propio de su edad y por el cual se sintió muy humillado. Durante estos últimos años la figura de Pushkin comenzó a decaer, pues Rusia estaba cambiando y las nuevas revistas democráticas le acusaban de haberse vendido a la Corte y de aristocratismo, se ganó numerosos enemigos en la Corte por el desprecio que procesaba a su cargo, y arremetía contra ellos en sus escritos. Muchas de sus obras fueron censuradas, como pasó con *El jinete de cobre*, obra coral que nace como respuesta a un ataque a San Petersburgo y a la Rusia de Mickiewicz⁸. Su final llegó cuando, en 1937, volvieron los rumores, ya comenzados un año antes, sobre la infidelidad de su esposa con el cuñado de Pushkin. Este le retó en duelo y resultó herido de muerte, dos días más tarde, el 29 de enero de 1837, falleció.

La muerte de Pushkin provocó una gran conmoción en la sociedad de San Petersburgo, presagiando la gran popularidad que adquiriría el poeta para el país entero años después. A su entierro asistieron más de 40.000 personas. En 1949 tuvo lugar el 150 aniversario de su nacimiento y toda Rusia celebró este hecho.

⁷Revista literaria creada en San Petersburgo por Pushkin (1836) y que sirvió para el desarrollo del realismo literario.

⁸Adam Mickiewicz de Poraj (1789-1855), poeta romántico polaco. Luchó por la independencia de Polonia frente a Rusia a la cual fue desterrado por sus escritos revolucionarios.

3. PRINCIPALES OBRAS LÍRICAS

Numerosa es la creación lírica de Pushkin, que se caracteriza por su gran simplicidad, consiguió contraponerse a la moda de la época, sustituyendo la poesía recargada por una sencillez magistral en sus versos.

Escribió cuentos folklóricos rusos, como *El cuento del zar Saltan* o *El gallo de oro*; la tragedia de *Boris Godunov*; poemas narrativos, como *Ruslán y Liudmila*, *Los gitanos* o *Poltava* y más de setecientos poemas líricos⁹; su obra maestra, Eugenio Onieguin; entre otros. A continuación haremos hincapié en las más destacadas:

3.1. Ruslán y Ludmila

Ruslán y Liudmila (*Руслан и Людмила*) fue su primer poema largo, compuesto en sus años de estudio en el Liceo, no fue publicado hasta años más tarde, en 1820, tiempo después de haber sido desterrado. Consta de una dedicatoria, seis cantos y un epílogo. Su forma de composición es la propia de un cuento de hadas épico. Fue el primer intento de romper con los cánones clásicos, en él la ironía se mezcla con la sensualidad y el lenguaje poético con el coloquial.

El poema narra la historia del secuestro de Liudmila, hija del príncipe Vladimír de Kiev, por un mago cruel. Ruslán es un joven y valiente caballero que se esfuerza por liberarla de las garras del cruel mago.

Este poema tiene una gran acogida del público y la crítica reacciona con gran escándalo, recibiendo críticas de todo tipo. Gracias a esta obra consiguió el reconocimiento general. Mijaíl Glinka compondría una ópera del mismo nombre años después de su publicación.

⁹ Encontramos algunos ejemplos en el punto 3.3.

3.2. Eugenio Onieguin

Eugenio Onieguin (Евгений Онегин) es la obra maestra de nuestro autor. Se trata de una novela en verso, que tardó ocho años en escribir, se fue publicando en series (1823-1831) y hasta 1833 no la encontramos completa. Su estructura poética es muy característica y goza de una gran singularidad, está escrita prácticamente entera en tetrámetros yámbicos con rima “aBaBccDDeFFeGG”. Esta forma llegó a conocerse como “estrofa oneguiana”. Contiene 118 sílabas y está compuesto por 14 versos yámbicos de cuatro pies métricos cada uno, estructurados en 8 cantos que componen el poema.

La trama trata de un dandy ruso, Eugenio Onieguin, que al acudir a su mansión en el campo conoce a un poeta, Lensky, éste lo invita a cenar con la familia de su prometida Olga. La hermana de esta, Tatiana, se enamora de Onieguin y le escribe una carta de amor que este ignora. Más tarde Lensky invita a Onieguin a una celebración en casa de Tatiana y allí filtra con Olga, consiguiendo que su prometido le rete a un duelo. En el duelo Lensky muere. Tatiana lee las anotaciones que Onieguin hacía en sus libros y llega a la conclusión de que él es una mezcla de diferentes héroes literarios. Años más tarde, Onieguin acude a una recepción y vuelve a encontrarse con Tatiana, que ahora es una joven bella e intenta ganarse su amor, a pesar de que esté casada. Tatiana lo rechaza en un discurso en el que admite su amor y su lealtad a su marido.

Eugenio Onieguin es uno de los clásicos de la literatura rusa, convirtiéndose su protagonista en un modelo para futuros héroes literarios rusos. Chaikovski hizo una ópera homónima de esta obra. Esta obra ha sido considerada como una auténtica enciclopedia de la vida rusa, describe la capital y los bellos parajes del campo, la vida de los diferentes personajes desde el dandy protagonista hasta el terrateniente, son un reflejo de la sociedad de la época, y así mismo muestra las conversaciones propias de sus estatus sociales, el vino, el heno o la poesía.

3.3. Poesías

A MI AYA

Compañera de mis días austeros,
mi decrepita paloma,
sola en la espesura de los pinares,
hace ya tiempo que me esperas.
Triste, junto a la ventana de tu buhardilla,
te apostas como un centinela.
En tus manos surcadas de arrugas,
la labor de las agujas se retarda.
Contemplas la olvidada cancela
sobre el sendero negro y lejano:
la tristeza, los presagios, los afanes
oprimen tu pecho a todas horas.
Ahora te parece que...

(1826)

Os amaba: tal vez el amor
aún no se ha apagado todavía en mi alma;
pero eso no será causa de tormento;
no quiero que nada os entristezca.
Os amaba en silencio, sin esperanza,
atormentado por la vacilación y lo celos.
Os amaba con tal sinceridad y ternura
como jamás seréis amada por otro.

(1829)

En la profundidad de las minas siberianas
conservad la altanera paciencia,
vuestro penoso esfuerzo no se perderá
ni la elevada inspiración de los pensamientos.

Fiel hermana en la desventura,
la esperanza despertará
en el sombrío subsuelo el ánimo y la alegría;
la hora anhelada está al llegar.

El amor y la amistad os alcanzarán
a través de los sombríos cerrojos,
como llega mi voz libre
a la madriguera del presidio.

Caerán las pesadas cadenas,
se derrumbarán las prisiones; la libertad
os conducirá alegre a la salida
y los hermanos os restituirán las espadas.

(1827)

MAÑANA DE INVIERNO

Hielo y sol: ¡prodigioso día!
Aún dormitas, encantadora amiga.
Vamos, hermosa, despierta:
Abre los ojos cerrados por el placer,
¡estrella del norte, acude al encuentro
de la aurora nortea!

Ayer tarde, recuerda, silbaba la nevasca,
por el turbio cielo se arrastraba la bruma;
la luna, como una pálida mancha

amarilleaba entre sombrías nubes
y llena de tristeza te mostrabas.
Pero ahora... Mira por la ventana:

Bajo los cielos azules,
como una alfombra suntuosa,
yace la nieve y el sol la dora;
la oscuridad sólo reina en el bosque,
el abeto verdea a través de la escarcha
y el arroyo reverbera bajo el hielo.

Una luz ambarina ilumina
toda la estancia. Alegre chisporroteo
crepita en la estufa encendida.
Es agradable pensar junto al fuego.
¿Por qué no hacemos enganchar
la yegua al trineo?

Deslicémonos sobre la nieve de la mañana,
querida amiga, abandonémonos a la carrera
del impaciente caballo
y recorramos los campos vacíos,
los bosques recién expoliados,
y esa ribera que tanto amo.

(1829)

4. IMPORTANCIA EN LA LITERATURA RUSA

Como ya hemos dicho antes, Pushkin tiene muchos pseudónimos pero quizás el más importante de ellos es el de “padre de la literatura rusa”. Desde que Pedro el Grande se encontraba en el poder, impuso una ferviente adoración por los cánones artísticos occidentales. Por lo tanto, antes de la existencia de nuestro autor, la literatura en Rusia era muy escasa, no existía una lengua literaria nacional rusa. Algunos autores antes que él intentaron crearla, como Lomonósov¹⁰ que se esforzó por perfeccionar su idioma y liberarlo de todos los occidentalismos que estaban impregnados en ella, pero fracasó. Ya fuera por su falta de talento poético o por su escasa sabiduría lingüística, no consiguió elevar la lengua rusa.

Con la aparición de la figura de Pushkin se crea el moderno idioma literario ruso, otorgándole un carácter nacional. Gran importancia tuvo en esta ardua labor su compatriota Nikolai Gogol¹¹. Fue capaz de introducir la tradición oral, la poesía popular anónima, mostrando todo el arte que encerraban y los recursos lingüísticos que la lengua rusa podía llegar a ofrecer a los poetas del pueblo ruso, consiguiendo con esto elevar el sentimiento espiritual de toda una nación. Pushkin fue el comienzo, liberó de occidentalismos su literatura, dando lugar a un género propio nacional, esto tuvo como repercusión que la literatura llegara a las masas, al pueblo sometido de la época. Sus personajes son encarnaciones nacionales, como en Eugenio Onieguin, donde vemos representados personajes de la Rusia contemporánea. En sus obras, además de enseñar la historia de su país, nos muestra la imagen viva de determinadas épocas de la historia.

Lo que hizo Pushkin solo fue el principio, sus logros fueron consolidados por los escritores que le sucedieron y para los que él era todo un referente venerado. Gógol, su compañero y también unos de los principales precursores de la literatura rusa nacional, lo calificó como

¹⁰ Mijaíl Vasílievich Lomonósov (1711-1765) fue un científico, geógrafo, escritor y polímata ruso, fundador de la primera universidad rusa (1755).

¹¹ Nikolái Vasílievich Gógol (1809-1852) escritor ruso de origen ucraniano

“fenómeno único del espíritu ruso”, así mismo Gorki lo definió como “el principio de todos los principios”. Por esto es el poeta más querido de Rusia, hay calles con sus nombres, monumentos en su honor, museos a él dedicados, etc. Es ante todo un reflejo de su país y de su historia.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Libros

- Aleksandr Pushkin, *Poemas*, Gredos, 2005, Madrid
- Aleksandr S. Pushkin, *Narraciones completas*, Alba editorial, 2003, Barcelona
- Aleksandr S. Pushkin, *Eugenio Onieguin, El desafío, La hidalga campesina, Azar en el juego*, Bruguera, 1969, Barcelona.

5.2. Internet

- <http://www.sanpetersburgo.com/literatos.htm>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pushkin
- http://es.wikipedia.org/wiki/Rusl%C3%A1n_y_Liudmila
- http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz