

la enorme cantidad de traducciones de poesía que haría en aquellos años y que aparecieron publicadas en *Versiones y diversiones*²⁰. En ese volumen incluye poemas de poetas ingleses, franceses, norteamericanos, nórdicos, portugueses, chinos y japoneses²¹. Ese libro tuvo una importancia enorme no sólo por el impacto que tendrían los poemas que traduce en su propia obra, sino también por haber dado a conocer al lector mexicano, y por extensión al de lengua española, una cantidad de voces poéticas extraordinaria.

También en esos años, Paz escribe una serie de ensayos sobre pintura que aparecerán publicados en sus libros *Corriente alterna* (1967), *Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp* (1973), *El signo y el garabato* (1973). Entre ellos menciona: «Lenguaje y abstracción» (1959) dedicado a la pintura abstracta, «Un pintor peruano: Fernando Szyszlo» (1959), «Ante la muerte de Wolfgang Paalen» (1960), «La semilla» (1964) —donde se ocupa del arte primitivo—, «Apariciones y desapariciones de Remedios Varo» (1965), «La invitación al espacio: Adja Yunkers» (1972). En esos textos, una vez más, Paz va a reafirmar un arte ligado a las corrientes internacionales, pero también las características regionales o nacionales que lo hacen único. Referirme a esos ensayos ocuparía páginas y páginas. Sin embargo, hay que decir que su labor como crítico de arte ha sido determinante no sólo en México sino en la historia del arte.

Al renunciar Paz como embajador de México en la India, después de los acontecimientos del 68, se empieza a gestar en su vida una nueva etapa. Si hasta este momento el poeta se había dedicado principalmente a escribir poesía, traducciones, crítica literaria, de artes plásticas, y sobre otros temas como los que aparecen en *El laberinto de la soledad* y *Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo*, ahora, reafirmando su

²⁰ Versiones y diversiones. México: Joaquín Mortiz, 1974.

²¹ John Donne, Andrew Marvell, Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, André Breton, Paul Eluard, Ezra Pound, William Carlos Williams, Hart Crane, Henri Michaux, Re-

né Char, George Schéhádé, Elizabeth Bishop, Charles Tomlinson, Lysander Kemp, György Somlyó, Fernando Pessoa (y tres de sus heterónimos), Harry Martinson, Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Hi Kang, Lieu Ling, Han Yu, Lieu Tsang-Yue, Wang Wei, Li Po, Tu Fu, Su Tung-Po,

Fou Hinam, Yüan Chief, Tch'en Tao, Fan-Kei; Kakinomoto Hitomaro, El monje Manzei, Ariwara no Narihira, Emperador Yozei, Emperador Uda, Anónimo, Kino Tsurayuki, Ono no Lomachi, Burnya Yasuhide, Izurn; Shikibu, Noin Hoshi, Tsumori Kunimoto, El monje Saigyó, Fujiwara

no Sadaie, Reize Tamehide, Yamazaki Sokán, Arakida Moritake, Matsunaga Teitoku, Nishiyama Soin, Matsuo Basho, Enamoto Kikaku, Mukai Kyorai, Kawai Sora, Hatori Ransetsu, Yosa Buson, Oshima Ryota, Kobayashi Issa, El monje Ryokan, Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi.

independencia ante el Estado, va asumir una postura crítica que se verá reflejada tanto en los diferentes libros que escribe sobre política como en el papel que desempeña al dirigir primero la revista *Plural* y más tarde *Vuelta*. Paralelamente, Paz continuará su labor en los campos en que antes había incursionado.

A partir de la década de los años setenta el poeta publicará varios libros donde analiza el extraño rostro del Estado mexicano, las burocracias, las relaciones entre poder y sociedad, el fenómeno de los totalitarismos, el las ideologías, los problemas de las democracias. Me refiero a obras como *Posdata*²², *El ogro filantrópico: historia y política*²³, *Tiempo nublado*²⁴, *Pequeña crónica de grandes días*²⁵.

En todos esos libros Paz hace una reflexión aguda, inteligente, profética, sobre temas mundiales y nacionales relacionados con la historia, la política y lo social. Si bien esos libros, dentro del panorama mexicano, han creado en las últimas décadas en muchos sectores de la sociedad civil una consciencia crítica que años antes no existía, así como también una escuela de pensadores, dentro de las esferas del poder, pareciera que lo que dice Paz en ellos nunca hubiera sido tomado en cuenta. De haberlo hecho, la situación de México en el presente sería distinta. Tal vez el país, como algunas otras naciones del universo hispánico, habría logrado crear una democracia plena.

En 1971, un grupo de escritores encabezado por Paz funda la revista *Plural*²⁶, la cual aparecerá mensualmente hasta 1976. En que ciertos grupos del Estado presionan para que se termine la publicación. En dicha revista aparecieron textos, poemas, ensayos, reflexiones críticas sobre literatura, arte y política, de las voces más importantes de la lengua, así como también de otras tradiciones literarias. Ese mismo año en que *Plural* es cerrado, Paz y su grupo, reafirmando las libertades del arte y de la crítica, fundan la revista *Vuelta*²⁷. A diferencia de la revista anterior esta publicación, al no depender económicamente de un periódico, asume una postura más definida. Desde que se fundó ha sido uno de los órganos más importantes de la lengua donde se han debatido ideas, estéticas, puntos de vista. *Vuelta* ha pertenecido, en sus veinte años de aparición mensual, a aquella genealogía de revistas de lengua española (*Revista de Occidente*, *Sur* y *Mundo Nuevo*) que en este siglo lograron ser el puente entre las distintas literaturas que componen el gran mosaico de la tradición en lengua española, entre las diferentes tradiciones literarias del mundo, entre generaciones, entre crítica y literatura, entre pensamiento y creación artística. El proyecto ha sido muy claro: publicar en México las mejores voces del mundo y dar al mundo la mejor escritura realizada en México.

²² O. P. *Posdata*, México: siglo XXI. 1970.

²³ O. P. *El ogro filantrópico, historia y política (1971-1978)* México: Joaquín Mortiz, 1979.

²⁴ O.P. *Tiempo nublado*, Barcelona: Seix Barral, 1983.

²⁵ O.P. *Pequeña crónica de grandes días*, México: F.C.E., 1990.

²⁶ *Los integrantes de la revista Plural fueron Octavio Paz, Kazuya Sakai, Danubio Torres Fierro, José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Alejandro Rossi, Tomás Segovia, Gabriel Zaid. Dicha revista era la publicación mensual del periódico Excelsior, cuyo director fue hasta 1976 Julio Sherer.*

²⁷ *El grupo original estuvo formado por Octavio Paz, José de la Colina, Salvador Elizondo, Alejandro Rossi, Kazuya Sakai, Tomás Segovia y Gabriel Zaid. A lo largo de los años el grupo ha aumentado. Menciono tan sólo algunos nombres; Enrique Krauze, Ulalume González de León, Julieta Campos, Aurelio Asiain, Fabienne Bradu, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez, Hugo Hiriart, Eduardo Milán y Guillermo Sheridan. La revista cuenta con un amplio consejo de colaboradores.*

Foto: Barry Domínguez,
marzo de 1994.

Como crítico literario en estas décadas, Paz lanza varios volúmenes de gran importancia: *Xavier Villaurrutia en persona y obra*²⁸, *In/mediaciones*²⁹, *Sombras de obras: Arte y literatura*³⁰, *Hombres en su siglo y otros ensayos*³¹, *Primeras letras*³², edición y prólogo de *La familia interrumpida* de Luis Cernuda³³, entre otros. Los estudios que en ellos recoge han sido una aportación para la crítica literaria. Por ejemplo, las páginas sobre Villaurrutia han despertado cada vez más el interés por la obra de ese poeta en distintas partes del mundo. Lo mismo se podría decir de tantos otros textos.

²⁸ México: F.C.E., 1978.

²⁹ Barcelona: Seix Barral, 1979.

³⁰ Barcelona: Seix Barral, 1983.

³¹ Barcelona: Seix Barral, 1984.

³² O.P. *Primeras letras (escritos juveniles de O.P) Prólogo de Enrico Mario Santí*, Barcelona: Seix Barral, 1988.

³³ Barcelona: Sirmio Vallcorba Editor, 1988.

Una obra fundamental es *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*, publicado en 1982³⁴. Pocas veces en la historia de nuestra literatura se ha escrito un estudio tan informado, argumentado y profundo como el que escribe Paz sobre la poeta novohispana. Con una capacidad inusitada, el poeta analiza la obra y la vida de la monja, así como también la sociedad que le tocó vivir, las relaciones entre Estado e iglesia, arte y poder. Esa obra es central no sólo para el estudio de la era virreinal sino también para el conocimiento del barroco. Desde su regreso a México, Paz publicará más libros de poesía: *Renga* (1972) en colaboración, *Pasado en claro* (1975), *Vuelta* (1976), *Air Born* (1979) en colaboración, *Poemas* (1935-1975), *Árbol adentro* (1987), y la antología *El fuego de cada día* (1989). Como un árbol milenario ha seguido creciendo en las últimas décadas. En cada uno de esos libros, hay siempre algo nuevo. Cada uno de ellos ha representado una renovación en su escritura.

A finales de la década de los años ochenta, Paz publica tres tomos que llevan como título *México en la obra de Octavio Paz*³⁵. Como su mismo título lo dice, en esa trilogía aparecen recogidos todos los ensayos que Paz escribió a lo largo de los años sobre México. El primero, titulado *El peregrino en su patria*, incluye los textos del poeta sobre historia y política de México. El segundo: *Generaciones y semblanzas*, incluye los ensayos sobre escritores y letras de México; y el tercero, llamado *Los privilegios de la vista*, lo que escribe sobre el arte en México. Esta publicación vista en conjunto es una de las aportaciones críticas más grandes que se han hecho sobre la literatura, el arte y la política y la historia del país.

A principios de la década de los años noventa, después de recibir el premio Nobel, Octavio Paz empieza una nueva etapa. Ésta está relacionada principalmente, dentro del ámbito hispánico, con la publicación de su *Obra completa* en diez tomos³⁶. La edición de la misma tiene como novedad, además de la reordenación de cada uno de los géneros que ha practicado Paz a lo largo de seis décadas, los prólogos que abren cada volumen. En ellos el poeta contempla su propia obra y medita sobre ella. En estos años Paz ha seguido publicando otros libros que siguen modificando el curso de la literatura. Entre ellos, *Convergencias*³⁷, *La llama doble*³⁸, *Al paso*³⁹, *Un más allá erótico: Sade*⁴⁰, *Itinerario*⁴¹, entre otros. Los lectores esperamos más volúmenes, esperamos que su obra siga creciendo y abriendo nuevos caminos al pensamiento y a la poesía. La obra y la persona de Paz en las letras mexicanas han sido, son y serán centrales en toda nuestra historia.

Manuel Ulacia

³⁴ Barcelona: Seix Barral, 1982.

³⁵ México en la obra de Octavio Paz, Tomo I: El peregrino en su patria. Historia y política de México, Tomo II: Generaciones y semblanzas. Escritores y letras de México, Tomo III: Los privilegios de la vista. Arte en México. Edición de Octavio Paz y Luis Mario Schneider. México: F.C.E., 1987.

³⁶ El primer volumen de diez aparece publicado en Barcelona: Círculo de lectores, 1991 y México: F.C.E. 1994.

³⁷ Barcelona: Seix Barral, 1991.

³⁸ Barcelona: Seix Barral, 1993.

³⁹ Barcelona: Seix Barral, 1992.

⁴⁰ México: Vuelta, 1993.

⁴¹ México: F.C.E., 1993.