

CENTRO
DE LETRAS
HISPANOAMERICANAS

Facultad de
Humanidades / UNLP
Portal de Encuentros

Actas del VI Congreso Internacional

Celefhis

de Literatura

ISBN 978-987-544-817-9

Diálogos y reconstrucciones románticas entre Kathleen Raine y William Blake

Mercedes Vernet

UNLP

M. Constanza Massano

UNLP-UNC

Kathleen Raine (1908-2003) es una figura destacada de la vida intelectual británica debido a su actividad como poeta, ensayista, crítica, editora y traductora, durante gran parte del siglo XX. Claramente influida por la poesía de William Blake, ha construido su propio corpus poético de la mano de su maestro. Además de dedicar años de su vida a estudiar la vida y la producción artística de Blake, los cuales resultaron en ensayos y libros tales como: *Blake and Tradition* (1968), *William Blake* (1970), *Barkeley, Blake and the New Age* (1976), *Blake and Antiquity* (1977), *The Human Face of God: William Blake and the Book of Job* (1982), Raine adhiere a su concepción de la poesía, construida a partir de la imaginación, la cual es considerada como el poder divino del poeta. Desde una mirada comparatista, resulta difícil ignorar los puentes trazados por Raine con los ideales románticos, el homenaje a la naturaleza y a la creación. En consecuencia, críticos como Ralph Mills (1962) ubican a Kathleen Raine dentro de la tradición romántica fuera de los círculos modernistas dominantes en las primeras décadas del siglo XX. Raine descarta una visión mecanicista del mundo, ya que ésta dificulta la comunicación verdadera y el amor por la naturaleza. En su lugar, adhiere a la concepción romántica del universo como un organismo perfecto en sí

mismo. Su identificación con valores de la poesía romántica del siglo XIX es reconocida explícitamente en el primer tomo de su autobiografía, en el que ella confiesa la influencia tanto de los poetas canónicos del Romanticismo inglés como de los metafísicos en el proceso de construcción de su identidad (1973: 21).

Ecós de dos de las más conocidas *Canciones de Inocencia y de Experiencia* de William Blake, “The Lamb” y “The Tiger”, en los que el yo lírico reflexiona sobre el origen de las criaturas contempladas, resuenan en la obra de Raine, en especial en el poema “Spell of Creation”, perteneciente a su cuarto poemario, *The Year One*, publicado en 1952 y premiado en 1953 por el Arts Council. Hacia 1952 ya Raine ocupaba un merecido lugar destacado entre los poetas británicos contemporáneos. (Bernard 2009: 53).¹

A partir de la puesta en relación de estos poemas de Blake y Raine, este artículo intenta señalar las continuidades dialógicas que se establecen en la temática de los mismos tales como el abordaje de los principales ejes románticos.

El vínculo con el romanticismo y su recreación son evidentes en su poesía. Asimismo Raine afirmó: “It is the poet's task not only to enshrine and transmit, but to renew, recreate, and revitalize this tradition” (1963: 430).² De esta manera, Raine asume su rol activo en el proceso de apropiación y reescritura de la tradición romántica en el siglo XX.

Dentro de las líneas temáticas del Romanticismo, la emoción es tratada con mucho cuidado en la poesía de Raine. Su objeto no ha sido usar la emoción para

¹ Cabe mencionar que el año anterior el British Council le había encomendado a Kathleen Raine la elaboración de un volumen sobre William Blake para la serie *Writers and their Work*, por lo que la cercanía con Blake puede sentirse especialmente en los poemas creados en este período.

² “Es tarea del poeta no solo consagrar y n transmitir, sino renovar, recrear y revitalizar esta tradición”

promover un tema sino para establecer la emoción como una realidad misma. (Belcher 1973: 29).

En muchos de sus poderosos poemas la emoción emerge en reconocimiento a la verdad en la poesía. Las emociones a las que recurre en su poesía son fuertes, y no incluyen alegría, felicidad, satisfacción o placer. Cuando se encuentra una emoción de este tipo, ésta aparece en forma de orgullo feroz, exultación o asombro en el descubrimiento. La renovación de la energía, tanto en los poemas de Blake y Raine, equivale al poder que da la vida. Así es como se establece el puente con los poemas “The Tyger” y “The Lamb” de Blake con “Spell of Creation” de Raine, por ejemplo.

En este último, la emoción se expresa en la contemplación de la gran cantidad de elementos naturales creados por el poeta al momento de evocarlos:

In the word there speaks a world,
A world of joy, a world of grief,
From joy and grief there springs my love.

La palabra se presenta, entonces, como el origen del mundo, tiene la fuerza creadora otorgada por la imaginación del poeta, la cual es capaz de causar la existencia de mundos enteros, donde objetos naturales entran en estrecha relación unos con otros. Así, resulta difícil escindir la flor de la semilla, la semilla del árbol, el árbol del bosque, el bosque del fuego, el fuego de la piedra, la piedra del hierro, entre otros. El micromundo y el macromundo se fusionan, son parte de la metamorfosis del universo:

Within the flower there lies a seed,
Within the seed there springs a tree,
Within the tree there spreads a wood.
In the wood there burns a fire,
And in the fire there melts a stone,
Within the stone a ring of iron.

Como lo describe Mills, “This type of poem accumulates image upon image of an imaginative world stark and magnificent by its visionary strength and construction the experience of reality as Miss Raine sees it” (1962: 42).

La íntima conexión entre los elementos de la naturaleza se replica a su vez en la conexión que estos establecen con el yo lírico y se percibe principalmente a través de las últimas líneas del poema, en las cuales nos permitimos reemplazar el “eye” con su homófono, el pronombre en primera persona del singular:

Within the eye, earth, sea and sky,
Earth, sky and sea within an O
Lie like the seed within the flower.

El yo lírico, responsable de la creación poética, se funde con el mundo creado de la misma manera en que los elementos de la naturaleza se funden con otros para convertirse en nuevas creaciones. Así, son los mismos elementos mencionados los que participan de la obra creativa del yo lírico: la flor da origen a la semilla, la semilla al árbol, el árbol al bosque... de esta manera, la poeta identifica una cadena creadora que refuerza la interdependencia entre los eslabones.

En el poder otorgado a la imaginación por Raine, se percibe la influencia de Blake ya que ésta es para Blake, el principio creador fundamental, es el medio por el cual se accede a la verdad, es la única forma de conocimiento. Llegar a la verdad implica fusionar el espíritu con el cuerpo a través de los cinco sentidos conjugando las fuerzas opuestas y complementarias que cohabitan en cada elemento de la naturaleza. En 1981, Raine escribió: “Blake affirmed the traditional teaching that the ground and first principle of all creation is mind; or as he called it ‘imagination’.” (Bernard 2009: 89).

El tema de la creación nos remite a las canciones blakeanas “The Lamb” y “The Tyger” ya que ambas cuestionan la creación del mundo; aunque a diferencia de “Spell of Creation” no tratan de manera explícita el tema de la creación poética y, a primera vista, no se vislumbra al yo lírico como agente creador. El vínculo estrecho entre el creador, el yo lírico y el cordero se vuelve evidente en el poema de Blake ya que cuando el cordero bala todos los valles se regocijan, demostrando que todos los elementos naturales creados por Dios están ligados y son fuente de alegría el uno para el otro. También se observa la felicidad que causa en el yo lírico la contemplación del cordero y su vínculo también se reconoce explícitamente en el verso “we are called by his name” donde el yo lírico observador se concentra en la identificación entre Jesús, el cordero, el hijo/niño (ambas posibles traducciones de “child”).

Ahora bien, resulta necesario aclarar que la concepción de Jesús en Blake es diferente de la concepción religiosa tradicional ya que la esencia de la cristiandad de Blake es la de un dios interior (“God within”) porque equipara a Jesús con la imaginación (“Jesus the imagination”), tal como reconoce la misma Raine en unos de sus estudios sobre Blake (1985: 49-50).

De esta manera, Blake adhiere a la concepción romántica de la unidad entre los elementos de la tríada hombre-naturaleza-dios, la cual impregna la obra de Raine también, quien retoma en varios poemas su relación armónica con la naturaleza como fuente de felicidad y redescubrimiento de sus raíces identitarias y ve en el quiebre de la misma el surgimiento de la sensación de pérdida y el dolor.

La relación entre creador y criatura se explora también en “The Tyger” en términos de simetría, aunque el yo lírico cuestiona la identificación a través de la

pregunta: “What immortal hand or eye,/ Could frame thy fearful symmetry?”.³ La posibilidad de un creador sobrenatural capaz de producir al tigre, que despierta admiración y terror a la vez se plantea en estos versos. Cabe preguntarse, entonces, si el creador también inspira esos sentimientos o se trata del mismo creador que engendra al cordero. El yo lírico asimila el proceso de la creación al de la industria metalúrgica, donde la elaboración de un objeto o entidad surge del calor y el fuego. Así el fuego se transforma en el corazón del tigre, dador de vida tanto en su origen como con el correr del tiempo al mantenerlo incandescente. Ecos del poder creador del fuego se escuchan en “Spell of Creation”, ya que el fuego, al arder, nos remite a la piedra y al hierro.

Oh love, my love, there springs a world,
And on the world there shines a sun,
And in the sun there burns a fire,

Within the fire consumes my heart,
And in my heart there beats a bird,
And in the bird there wakes an eye,

Creemos que esta canción de Blake habla no sólo de un creador material sino también de uno inmaterial, el poeta. La concepción de Blake de la imaginación a la que ya aludimos, nos permite considerar la capacidad creadora del yo lírico, quien recrea con su imaginación a esta criatura al evocarla. De esta manera planteamos la posibilidad de que la asimetría se establezca entre el yo lírico y la creación poética que evoca al tigre de Blake.

La complejidad de las relaciones establecidas entre los distintos elementos del mundo tanto en los poemas románticos como en los de Raine contrasta con la sencillez del vocabulario elegido para describirlas.

³ ¿Qué mano inmortal, qué ojo/ pudo idear tu terrible simetría?

La simplicidad léxica y sintáctica de “Spell of Creation” remite a la concepción de lenguaje abordada por William Wordsworth en el prólogo de *Lyrical Ballads* (1800): “El lenguaje de la poesía no difiere en lo esencial de la buena prosa (...). Debemos distinguir en la creación poética entre fantasía, que ornamenta la superficie de las cosas, e imaginación, que les da un sentido más profundo (...). Es necesario volver nuestros ojos hacia la Naturaleza (...). El poeta es un hombre que habla a los hombres: un hombre, es cierto, dotado de una sensibilidad más viva, de más entusiasmo y ternura, que tiene un conocimiento mayor de la naturaleza humana y un alma más comprensiva (...). La poesía es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos; tiene su origen en la emoción recordada en la tranquilidad”. Este prólogo, a su vez, delimita los temas de la poesía romántica que se van a desarrollar a lo largo del siglo XIX, los cuales Raine revisitará en su corpus poético.

A modo de conclusión, nuestro objetivo en este trabajo ha sido aproximar la poesía de Kathleen Raine y establecer el diálogo que mantiene con su predecesor y guía William Blake poniendo en contacto los poemas “Spell of Creation” de Raine con “The Tyger” y “The Lamb” de Blake” para así, resaltar y analizar los puntos dialógicos que se establecen entre ellos dentro de las líneas románticas abordadas en cada uno de los poemas.

Asimismo, hemos abordado la continuidad de la tradición romántica en la poesía de Raine en general y la reescritura de los principales temas románticos que Raine continúa en su poesía durante el siglo XX en particular: la emoción, creación, imaginación y unidad del hombre con la naturaleza.

Referencias bibliográficas

- Bernard, Phillipa (2009). *No End to Snowdrops*. London: Shepheard-Walwyn.
- Blake (1794). *Songs of Innocence and Experience*. Nueva York: Dover Thrift Editions.
- Mills, Ralph (1962) "The Visionary Poetry of Kathleen Raine". *Renassaince*. (Spring 1962), 42.
- Belcher, M.G (1973) "Romantic Elements in the Poetry of Kathleen Raine". Texas University.
- Raine, Kathleen (1963). "An Epic Poet". *Poetry*, 101 (March 1963), 430.
- Raine, Kathleen (1973). *Farewell Happy Fields*. London: Hamish Hamilton.
- Raine, Kathleen (1985) [1970]. "A New Mode of Printing". *William Blake*. Londres: Thames & Hudson.
- Wordsworth, William (2007) [1798]. *Lyrical Ballads*. Londres: Penguin Classics.