

SEVILLA: CIUDAD Y MUJER
EN LA POESÍA DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO

SEVILLA: CIUDAD Y MUJER
EN LA POESÍA DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Antonio Jesús Jiménez Benítez

LITERATURA
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

LITERATURA

Nº 159

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

COMITÉ EDITORIAL

José Beltrán Fortes [Director de la Editorial Universidad de Sevilla]

Araceli López Serena [Subdirectora]

Concepción Barrero Rodríguez

Rafael Fernández Chacón

María Gracia García Martín

Ana Ilundáin Larrañeta

María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado

Manuel Padilla Cruz

Marta Palenque Sánchez

Maria Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda

José-Leonardo Ruiz Sánchez

Antonio Tejedor Cabrera

Primera edición: 2020

© Antonio Jesús Jiménez Benítez, 2020

© Editorial Universidad de Sevilla, 2020

c / Porvenir, 27 41013 Sevilla

<https://editorial.us.es> / eus2@us.es

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada, salvo excepción prevista en la ley, con la autorización de sus titulares. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual [art. 270 y siguientes del Código Penal].

DL: SE 706-2020

isbn: ISBN: 978-84-472-2927-7

Impreso en papel ecológico.

Maquetación: referencias.maquetacion@gmail.com

Impresión: Ulzama digital

A ti, Sevilla del alma mía.

ÍNDICE

Introducción	11
1. Poesía de João Cabral de Melo Neto	21
1.1. Su inicio en la poesía.....	26
1.2. Influencia francesa: Mallarmé y Paul Valéry	33
1.3. Primeros contactos con la cultura española	41
1.4. Influencia de la literatura hispánica	49
1.5. Pernambuco.....	59
1.6. España	67
2. <i>Poemas sevillanos</i> : Sevilla en la poesía de João Cabral de Melo Neto...	75
2.1. <i>Paisagens com figuras</i> (1954-1955).....	79
2.2. <i>Quaderna</i> (1956-1959)	87
2.3. <i>Serial</i> (1959-1961)	97

2.4. <i>A educação pela pedra</i> (1962-1965).....	100
2.5. <i>Museu de tudo</i> (1966-1974)	107
2.6. <i>Agrestes</i> (1981-1985)	112
2.7. <i>Crime na calle Relator</i> (1985-1987)	118
3. <i>Sevilla andando</i>	125
3.1. <i>Mujer y ciudad</i>	136
3.2. <i>Vivir Sevilla</i>	143
3.3. <i>Sevilha Andando</i>	147
3.4. <i>Sevilla viva</i>	150
3.5. «O aire de Sevilha» [El aire de Sevilla].....	154
4. <i>Andando Sevilla</i>	159
4.1. <i>La arquitectura</i>	162
4.2. <i>El flamenco</i>	171
4.3. <i>La tauromaquia</i>	185
4.4. <i>El pueblo gitano</i>	197
4.5. <i>Las fiestas sevillanas</i>	202
4.6. <i>Carácter del sevillano</i>	207
4.7. <i>La personalidad de Sevilla</i>	214
Bibliografía.....	219

INTRODUCCIÓN

A pesar de que su obra es bastante desconocida en España, João Cabral de Melo Neto es, sin duda alguna, el escritor brasileño más directamente relacionado con la vida y la literatura española, pues entre sus distintos destinos diplomáticos estuvo en tres ciudades españolas que lo impresionaron hasta el punto de influir ostensiblemente en su obra: Barcelona, Madrid y Sevilla. Tres ciudades repletas de vida y con una personalidad propia perfectamente definida, las cuales no dejan indiferente a nadie. Por tanto no es de extrañar que las tres capitales tuvieran especial relevancia para el brasileño y su literatura; aunque si alguna hay que destacar entre esas ciudades es la capital andaluza, con diferencia la ciudad con la que más se identificó el escritor pernambucano. El embriagador perfume que desprende Sevilla en sus calles y plazas embelesó al escritor brasileño, hasta el punto de que la ciudad hispalense constituye un claro referente en su obra; aún más, quedó tan prendado por la urbe bañada por las aguas del río Guadalquivir que los títulos de sus dos últimos libros están íntimamente ligados a dicha ciudad: *Crimen en la calle Relator* –clara referencia a una calle sevillana– y *Sevilla andando*.

No en vano, debido a esta íntima ligazón de Melo Neto con la urbe hispalense, Manuel Mantero, amigo personal del poeta brasileño, en referencia a los lugares de España por donde el escritor pernambucano había pasado afirmaba lo siguiente:

Para Cabral no hay mejor respuesta que el espectáculo de la vida a nuestras exigencias. Y la vida, vivida por él en España durante muchos años, le ha ofrecido jugos bien nutritivos: Cataluña, Castilla, Andalucía. En Barcelona fundó colecciones de poesía; en Castilla comprobó el «equilibrio» –como él dice– «seco y húmedo, de pan» que muestra la tierra, el paisaje; en Andalucía se hubiera quedado a morir si no fuera por sus ocupaciones diplomáticas. Tenía una libreta donde apuntaba las frases filosas de los humildes, ya que pensaba publicar un día un libro sobre la verdad de Andalucía; era aficionado a las bailarinas y a los toreros; y la palabra del Sur le encantaba por su directa sustancialidad.¹

Pero no basta con quedarse en la superficialidad de conocer al Melo Neto enamorado de Sevilla y saborear los muchos poemas en los que alude a la vieja Híspalis. Para conocer mejor los porqués de esta admiración es necesario conocer más a fondo a João Cabral de Melo Neto, quien fue un poeta y diplomático brasileño que nació el 6 de enero de 1920 en la ciudad brasileña de Recife, estado de Pernambuco. En principio considerado por un sector de la crítica literaria brasileña como miembro de la denominada Generación del 45,² su singular obra poética, sin filiación estética alguna a ningún movimiento, constituye una parte fundamental de la literatura brasileña del siglo XX. Miembro aceptado por unanimidad de la Academia Brasileña de Letras desde 1968, su actividad literaria lo acompañó durante sus largas temporadas en el exterior de Brasil en su trabajo como diplomático. Además, de tal importancia se revistió su labor de escritor que fue justamente galardonada con distintos premios internacionales como merecido reconocimiento a su grandioso quehacer poético. Entre tales premios se encuentran, por citar los más representativos ejemplos, galardones tan prestigiosos como el Premio Camões –el más importante de lengua portuguesa– en 1990, el Neustadt International Prize for Literature de la estadounidense Universidad de Oklahoma en 1992, o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

---

1. Mantero, 1971, págs. 199-200.

2. Como Generación del 45 se conoce al grupo de poetas pertenecientes a la tercera fase del modernismo brasileño. La inclusión de João Cabral en este grupo de autores debe únicamente a razones de tipo cronológico, pues la literatura del pernambucano tomó un camino muy distinto al seguido por los poetas de dicha generación, y las similitudes entre Cabral y autores como Ledo Ivo, Guimarães Rosa o Thiago de Melo no van más allá de haber nacido en las primeras décadas del siglo XX. A medida que evolucionó la poesía de Cabral tal equívoco fue revisado.

en 1994; además llegó a especularse con su candidatura al Premio Nobel de Literatura poco antes de su fallecimiento.

Descendiente de familias ligadas a la caña de azúcar y la industria azucarera, la vida de este insigne escritor siempre estuvo vinculada a la literatura. Ya en su infancia, período de su vida que pasó en haciendas de su familia repartidas por distintos municipios pernambucanos, Melo Neto leía literatura de cordel³ a los trabajadores de dichas haciendas. A los diez años, de regreso en Recife, ingresó en el colegio de los Hermanos Maristas, donde hasta 1935 estudió la educación secundaria. En 1938 frecuentó el Café Lafayette, punto de tertulias intelectuales en Recife por aquella época. Dos años después viaja con su familia a Río de Janeiro. Allí conoce a Murilo Mendes, quien lo presenta a distintos escritores que se reunían en el consultorio del poeta Jorge de Lima. Al año siguiente participa en el Congreso de Poesía de Recife, donde presenta sus *Consideraciones sobre el poeta durmiendo*. En 1942 año el escritor pernambucano saca a la luz su primer libro, *Pedra de sono*, a la vez que se establece definitivamente en Río de Janeiro. Tras haber sido funcionario del Departamento Administrativo del Servicio Público (DASP) durante dos años, en 1945 es admitido en la carrera diplomática, donde permaneció hasta 1990 cuando se jubiló como embajador. En ella desempeñó diversos cargos en distintas ciudades de Brasil, América y Europa; además el rumbo tomado por la actividad diplomática intervendría definitivamente en la definición de su poesía.

Ese mismo año publicó *O engenheiro*, su segundo libro. Desde entonces la actividad literaria le acompañaría en todos sus destinos como diplomático. Así, en su primer destino, Barcelona, hizo la adquisición de una máquina tipográfica casera con la que editaría y publicaría libros de autores brasileños y españoles bajo el sello llamado *Livro Inconsútil*. De esta manera, mientras debido a su trabajo diplomático pasaba por ciudades como Marsella, Oporto, Londres, Ginebra, Madrid o Sevilla entre otras, escribiría una gran cantidad de obras literarias, entre las que cabe destacar: *O cão sem plumas*, 1950; *O rio*, 1954; *Quaderna*, 1960, libro en el que sale a la luz por primera vez el tema sevillano en la obra del autor; *A educação pela pedra*, 1966; *Museu de tudo*, 1975; *A escola das facas*, 1980; *Agreste*, 1985; *Crimen na calle Relator*, 1987; y *Sevilha Andando*, 1989. Como reconocimiento a su dilatada carrera

---

3. La literatura de cordel es un tipo de poesía, en principio oral, y posteriormente escrita en los llamados pliegos de cordel, puestos a la venta en tenderos de cuerda, origen de su nombre. Fueron típicas en España y Portugal, y tuvieron mayor éxito aún en Brasil.

en 1982 fue agraciado con el título de Doctor *Honoris Causa* por la brasileña Universidad de Río Grande del Norte. Su obra completa fue publicada por la editorial brasileña Nova Aguilar en 1995. Durante los últimos años de su vida, afectado por una progresiva degeneración de su retina que evolucionó hasta casi una pérdida total de la visión, llegó a considerarse él mismo como un «ex escritor» debido al impedimento en la lectura y la escritura que le ocasionaba su cada vez más aguda ceguera. Murió en Río de Janeiro el 9 de octubre de 1999, a los 79 años de edad.

Como ya se ha indicado anteriormente, España constituye mucho más que una simple nación en la obra del poeta pernambucano. Durante sus estancias en el país Melo Neto fue descubriendo paisajes que le recordaban a su Pernambuco natal. Pero no solo la similitud con su tierra le conquistó de España; distintas Españas recorren la literatura del brasileño, pues el poeta encontró en el país ibérico un compendio perfectamente entrelazado de música, urbanismo, arquitectura, religión, literatura y tauromaquia que lo impresionaría hasta tal punto que la obra del escritor brasileño quedó profundamente atravesada por España y sus gentes. Tan importante es el reflejo español para el brasileño que su poesía queda definida en la sublime intensidad de un lenguaje claro y un modelo ético que habita entre los españoles. Con este estilo tan claro y directo, en las continuas referencias que aparecen al paisaje español, sus gentes y sus ciudades, se observa como el poeta advierte y disfruta al país en un continuo deambular de la naturaleza a la cultura, de esta a las formas de ser del español y de vuelta a la naturaleza, sin que ningún aspecto prevalezca sobre otro.

El primer cargo diplomático fuera de Brasil que ejerció João Cabral de Melo Neto fue en la ciudad española de Barcelona, donde tuvo una primera estancia entre 1947 y 1950. Allí encontraría unos paisajes que le recordarían a su tierra natal de tal forma que España sería otro Pernambuco para el escritor, siendo además muy influenciado por la literatura española, pues el mismo Melo Neto llega a declarar que:

[...] a literatura espanhola é a mais concreta que há. Foi isso que me seduziu, porque eu sempre procurei fazer uma poesia concreta, quer dizer, com predominância dos vocábulos concretos. Quando cheguei na Espanha e conheci bem a literatura espanhola é que eu vi que ela é a literatura mais concreta do mundo. [...].⁴

---

4. Abrantes *et al.*, 2009, págs. 20-21. Traducción: «la literatura española es la más concreta que hay. Fue eso lo que me sedujo, porque yo siempre procuré hacer una poesía

Además, en esos años de vida en Barcelona conoció a artistas e intelectuales vinculados al grupo artístico vanguardista *Dau al Set*, como Joan Brossa, Arnau Puig, Joan Prats, Antoni Tàpies o Juan Eduardo Cirlot. Indudablemente la estancia en la ciudad condal no solo ofreció a Melo Neto la posibilidad de ser un espectador de los giros que ofrecían los nuevos movimientos artísticos e intelectuales, sino que también se convirtió en un partícipe de ellos. De esta forma, el contacto con este grupo de intelectuales españoles le serviría para perfeccionar técnica y formalmente su propia labor poética.⁵ Por tanto, sin miedo al error puede señalarse como el intenso contacto con algunas influencias vanguardistas españolas, posiblemente las principales de aquella época, daría inicio no solo a una sólida relación entre el poeta y España para el resto de su vida, sino que también influiría en su caminar como poeta. Aún así, puede señalarse que, con mucha probabilidad, la persona con quien más afinidad mantuvo de la capital catalana fue con el pintor Joan Miró. El contacto con Miró y su pintura fue decisivo para el aprendizaje estético y formal de Melo Neto. Fruto de la relación con el pintor fue un interesante ensayo sobre el arte del pintor catalán. De hecho, tan importante fue el nexo que unió a ambas figuras que se puede indicar que indiscutiblemente Miró contribuyó a enriquecer la influencia del lenguaje plástico en el lenguaje poético de la poesía cabralina, obteniéndose como resultado una ruptura de la poesía del brasileño con la vertiente poética más tradicional.

Otra de las ciudades españolas en las que estuvo residiendo João Cabral de Melo Neto fue la capital del país. En Madrid el escritor pernambucano iniciaría en 1962 la publicación de la *Revista de Cultura Brasileña*, publicación que sobrevivió hasta 1981; estando hasta 1971 bajo la dirección de Ángel Crespo tutelado por Melo Neto, y posteriormente siendo Manuel Augusto García Viñolas su director. De aquella publicación quedaron rescoldos que con el paso de los años han vuelto a avivar su fuego intermitentemente, debido a lo cual la Embajada de Brasil en Madrid ha recuperado en algunas ocasiones la edición de la *Revista de Cultura Brasileña*.

---

concreta, querer decir, con predominancia de los vocablos concretos. Cuando llegué a España y conocí bien la literatura española vi que es la literatura más concreta del mundo. La literatura menos abstracta del mundo».

5. Para observar la influencia del arte y la literatura española en Cabral ver, por ejemplo, el artículo *Las Españas de João Cabral*, de Antonio Carlos Secchin, traducido por Nylcéa Pedra; el estudio *O poema e o quadro*, de Danilo Lobo; o el ensayo *Poemas sobre España de João Cabral de Melo Neto*, de Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate.

Pero, aunque en Barcelona Melo Neto descubriese la vanguardia española y en Madrid iniciase un interesante camino cultural, sin duda alguna la ciudad española que más marcada quedó en la retina del escritor brasileño fue Sevilla, cuya fémina presencia quedó alojada en el más emotivo rincón de su memoria. Las estancias del autor pernambucano en la capital andaluza fueron dos, la primera entre 1956 y 1958 y la segunda entre 1962 y 1964. A orillas del Guadalquivir el pernambucano desarrolló durante esos períodos un importante trabajo de búsqueda histórico-documental que fue editado en 1966 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, *O Brasil no arquivo das Indias de Sevilha* [Brasil en el archivo de Indias de Sevilla], y que constituye un documento de importantísimo valor para los investigadores de los hechos que acontecieron en el descubrimiento de América y, en particular, de Brasil.

En las investigaciones documentales realizadas en el Archivo de Indias, el autor de *Crimen en la calle Relator* toma testimonios de personajes que viven una época dorada para la capital de Andalucía. A la misma vez que desarrollaba esa búsqueda, poco a poco fue también descubriendo los particulares entresijos de Sevilla y sus gentes, hasta el punto de quedar profundamente enamorado de la impronta de esa ciudad que fue capital del mundo en los siglos XVI y XVII, ya que se había convertido en el principal puerto para el comercio de Europa con América. Pero Sevilla no solo constituye el histórico puerto europeo de Las Indias, también es una ciudad de alegría luminosa, llena de luz interior, vitalidad radiante y exuberante en sus fragancias. Por ello el brasileño inicia una íntima relación con la urbe hispalense, hasta el punto que, en palabras de la escritora Marly de Oliveira, esposa de João Cabral de Melo Neto, «Sevilla fue la ciudad con la que siempre se identificó». Así, la luz y las fragancias que caminan por las callejuelas de la vieja Híspalis dejaron en el escritor pernambucano tan grande admiración que su último libro, dedicado a su esposa, tomó por título *Sevilla andando*, una sensual metáfora que alude a la hermosa feminidad que es capaz de desprender la ciudad; pues el poeta descubre en el andar de su mujer la síntesis de todos los delicados atributos que hacen irresistiblemente bella la ciudad de Sevilla.

España fue el primer y más amado destino diplomático que tuvo João Cabral de Melo Neto, y Sevilla la ciudad que lo embrujó. Pero no solo la gracia fémina de la capital de Andalucía deslumbraría al diplomático brasileño, también descubriría que alrededor de ella gira un universo de gitanos, corridas de toros y bailadoras de flamenco. Envuelto por los encantos del agreste paisaje andaluz, Melo Neto conoció a toreros como Manolete o Miguel Báez, «el Litri», y se impresionó con la seria presencia de los toros. Se sorprendió

con el baile de flamencas como Carmen Amaya, a la vez que degustaba el cante por *soleás* o *seguiriyas*. Así, un poeta que nació y pasó su infancia en la ciudad del Capibaribe descubrió que la del Guadalquivir dibuja perfiles de un mapa de mujer en el que la sensualidad y la belleza rebozan en luz y color por sus plazas, calles y fuentes. Porque para el escritor brasileño Sevilla, a la que volvió en 1992 como representante oficial de Brasil con motivo del V Centenario del descubrimiento de América, tiene un alma que brota, que estalla, como flor de sonido, aroma y sentimiento. Una constante emoción viva y palpitante. De esta forma, Melo Neto saboreó el toreo en su inefable dupla de vida y muerte, se empapó del cante y el baile gitano, se sorprendió de la luz que irradiaba la fresca sombra de sus casas, entró en las tabernas y se deleitó con los ruidos de sus silencios. Sevilla conquistó a João Cabral de Melo Neto y ello quedó rubricado en los elementos de su poesía.

Por tanto, en esta monografía se trata de analizar y comprender la repercusión de Sevilla en la obra del poeta de Recife. Para ello se establece un diálogo fluido con la obra de Melo Neto, traducándose muchos de sus poemas, para alcanzar el objetivo de establecer los parámetros en los cuales Sevilla está presente en la poesía cabralina. También se abarca el cometido de lograr entender la visión que Melo Neto tenía sobre aspectos variopintos de la ciudad bañada por el Guadalquivir, desde la disposición de su entramado urbano o el encanto de sus rincones hasta la alegría que perfuma la forma de ser de las gentes de la ciudad hispalense; además de la relación que el poeta tuvo con personajes del flamenco, el toreo, la pintura o la literatura españolas.

El contacto con España y su cultura fue, sin el más mínimo ápice de dudas, un revulsivo para la literatura del pernambucano João Cabral de Melo Neto. Ningún otro país marcó tanto al escritor brasileño como España, ni tan siquiera Brasil, con excepción de su Pernambuco natal. Aún más importante fue la relación personal y poética que el poeta mantuvo con la ciudad de Sevilla, urbe de la que estaba tan profundamente enamorado como de su esposa, Marly de Oliveira, en quien el poeta veía a *Sevilla andando*; por lo que el escritor pernambucano comienza un proyecto de retrato humanístico de la ciudad a través de innumerables aspectos que definen la sensual presencia de Sevilla.

De esta forma, analizar la relación de la poesía del brasileño con la capital hispalense permite definir las características con las que Melo Neto relata diversos temas referentes a Sevilla, como pueden ser el flamenco o la personificación de la mujer como personaje de la poesía lírica amorosa, pues el poeta entiende que no hay mejor manera de amar una ciudad que amarla en cuerpo y carne de mujer, tal y como él amaba a Marly de Oliveira, tal y como amaba a Sevilla.