

La poesía-crónica de Mario Vargas Llosa: Un análisis de los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”.

Loayza-Maturrano, Edward Faustino.

Cita:

Loayza-Maturrano, Edward Faustino (2025). *La poesía-crónica de Mario Vargas Llosa: Un análisis de los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”*. *Tierra Nuestra*, 19 (1), 4-14.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/edward.faustino.loayza.maturrano/38>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p8Mo/497>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

La poesía-crónica de Mario Vargas Llosa: Un análisis de los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”

The Chronicle-Poetry of Mario Vargas Llosa: An Analysis of the Poems “Father Homer” and “Living Statue”

Edward Faustino Loayza-Maturrano^{1*}

¹ Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.

* Autor de correspondencia: edwloma@lamolina.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1359-8414>

Recibido: 15/01/2025; **Aceptado:** 1/05/2025; **Publicado:** 30/06/2025

Resumen

Este estudio profundiza en la poesía-crónica de Mario Vargas Llosa, centrándose en los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. A pesar de la rica complejidad de su narrativa, existe una brecha en la comprensión de cómo sus crónicas poetizadas sirven como una confluencia de ecos urbanos y características populares, promoviendo la apropiación de contextos tanto cercanos como distantes. Esta investigación busca dilucidar esta intersección mediante el análisis de los poemas mencionados mediante una metodología cualitativa de análisis del discurso. El análisis destaca la polisemia de la percepción cotidiana y la memoria identitaria en estos textos, posicionando a Vargas Llosa como un observador agudo que enriquece su capital simbólico al integrar el conocimiento cotidiano en su lienzo literario. Los hallazgos subrayan la función de los poemas como práctica social, reflejando las propiedades formales y sociales del lenguaje. El estudio identifica una discursividad inestable en los poemas, donde el lenguaje literario se intersecta con otros discursos sociales, como el periodismo y las artes visuales. Esto se ejemplifica con la integración de imágenes de las obras del pintor peruano Fernando de Szyszlo, difuminando aún más los límites entre poesía y artes visuales. Se concluye que la poesía-crónica de Vargas Llosa sirve como testimonio del poder de las crónicas literarias para capturar el espacio dialéctico entre la narrativa y la realidad. Estos poemas no solo enriquecen la comprensión del lector de la literatura social, sino que también sugieren futuras líneas de investigación que exploran la integración de las artes visuales y literarias.

Palabras-clave: Poesía-crónica, polisemia de la percepción, Mario Vargas Llosa, escritura fronteriza.

Forma de citar el artículo: Loayza-Maturrano, F. (2025). La poesía-crónica de Mario Vargas Llosa: Un análisis de los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. *Tierra Nuestra*, 19(1), 4-14. <https://doi.org/10.21704/rtn.v19i1.2252>

DOI: <https://doi.org/10.21704/rtn.v19i1.2252>

© El autor. Este artículo es publicado por la revista *Tierra Nuestra* del Departamento Académico de Ciencias Humanas de la Facultad de Economía y Planificación, Universidad Nacional Agraria La Molina. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) que permite Compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato), Adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) para cualquier propósito, incluso comercialmente.

Abstract

This study delves into the chronicle-poetry of Mario Vargas Llosa, focusing on the poems “Padre Homero” and “Estatua viva.” Despite the rich complexity of his narrative, there is a gap in understanding how his poeticized chronicles serve as a confluence of urban echoes and popular characteristics, promoting the appropriation of both near and distant contexts. This research seeks to elucidate this intersection through the analysis of the mentioned poems using a qualitative methodology of discourse analysis. The analysis highlights the polysemy of everyday perception and identity memory in these texts, positioning Vargas Llosa as a keen observer who enriches his symbolic capital by integrating everyday knowledge into his literary canvas. The findings underscore the function of the poems as social practice, reflecting the formal and social properties of language. The study identifies an unstable discursivity in the poems, where literary language intersects with other social discourses, such as journalism and visual arts. This is exemplified by the integration of images from the works of Peruvian painter Fernando de Szyszlo, further blurring the boundaries between poetry and visual arts. It concludes that Vargas Llosa’s chronicle-poetry serves as testimony to the power of literary chronicles to capture the dialectical space between narrative and reality. These poems not only enrich the reader’s understanding of social literature but also suggest future lines of research exploring the integration of visual and literary arts.

Keywords: Chronicle-poetry, polysemy of perception, Mario Vargas Llosa, borderline writing.

1. Introducción

La intersección entre poesía y narrativa ha cautivado desde hace tiempo tanto a académicos como a aficionados, ofreciendo una perspectiva única para examinar las complejidades de la experiencia humana y la identidad cultural. Mario Vargas Llosa, eminencia literaria, ha expandido esta intersección a través de su poesía-crónica, en particular en los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. Estas obras, publicadas en el 2013, representan una síntesis de elementos líricos y narrativos que desafían los límites convencionales del género, a la vez que interactúan con el entorno sociocultural. La exploración de estos poemas revela un discurso matizado que refleja la interacción dinámica entre la expresión poética y la forma narrativa, subrayando la importancia de las contribuciones de Vargas Llosa a la literatura contemporánea.

La poesía-crónica de Mario Vargas Llosa se inscribe en una tradición más amplia de la literatura latinoamericana que busca capturar la esencia de la experiencia vivida mediante la fusión de técnicas poéticas y narrativas. Esta tradición, profundamente arraigada en los contextos históricos y culturales de la región, ha evolucionado para incorporar diversas voces y perspectivas, reflejando la naturaleza

multifacética de la identidad y la memoria (Nallim, 2014). En “Padre Homero”, Vargas Llosa invoca la figura mítica de Homero, estableciendo paralelismos entre las narrativas antiguas y la narrativa moderna. El poema interroga los orígenes del mito y la historia, difuminando las fronteras entre realidad y ficción, e invitando a los lectores a considerar el papel de la narrativa en la formación de la conciencia colectiva. De igual manera, “Estatua viva” profundiza en las reflexiones existenciales de una estatua, explorando temas de permanencia y transitoriedad, y la tensión entre materialidad y abstracción. A través de estas obras, Vargas Llosa no solo redefine los límites del género, sino que también entabla un diálogo con los legados culturales e históricos que inspiran su escritura (Vargas-Llosa, 2013).

El concepto de poesía-crónica, ejemplificado por Vargas Llosa, se caracteriza por su capacidad de trascender las formas literarias tradicionales, ofreciendo una plataforma para la expresión de diversas narrativas e identidades. Esta forma híbrida refleja la interacción dinámica entre las estructuras poéticas y narrativas, lo que permite una exploración más rica de temas como la memoria, la identidad y el patrimonio cultural (Santos, 2016). En “Padre Homero”, la cadencia

lirica del poema se entrelaza con elementos narrativos, creando un tapiz de mito e historia que resuena en el público contemporáneo. La exploración que el poema hace de la figura mítica de Homero sirve como metáfora del poder perdurable de la narración, destacando el papel de la narrativa en la formación de la identidad y la memoria cultural. En “Estatua viva”, Vargas Llosa emplea una técnica similar, utilizando la estatua como símbolo de permanencia y cambio, y explorando las implicaciones existenciales de la materialidad y la abstracción. Estas obras ejemplifican el potencial de la poesía-crónica para abordar temas y narrativas complejas, ofreciendo una perspectiva única para examinar las complejidades de la experiencia humana.

A pesar de la escasa escritura poética de Vargas Llosa, y si bien los estudios previos han explorado los elementos temáticos y estilísticos de la escritura de Vargas Llosa en el campo de la narratología, la intersección específica entre poesía y narrativa en “Padre Homero” y “Estatua viva” aún no se ha examinado a fondo. Esta brecha subraya la necesidad de un análisis exhaustivo de la poesía-crónica de Vargas Llosa, centrándose en la interacción entre las estructuras poéticas y narrativas, y sus implicaciones para la comprensión de la identidad y la memoria culturales (Loayza, 2020; Santos, 2016).

El desafío surge de la complejidad de la poesía-crónica, que desafía los límites convencionales del género y exige un enfoque matizado para el análisis literario. La falta de atención académica a esta intersección resalta la necesidad de investigaciones que aborden las características únicas de la poesía-crónica de Vargas Llosa y su relevancia en el panorama más amplio de la literatura latinoamericana. Abordar esta brecha es crucial para avanzar en nuestra comprensión del papel de la poesía-crónica en la literatura contemporánea. Al examinar la interacción entre elementos poéticos y narrativos en la obra de Vargas Llosa, este estudio busca esclarecer cómo estas estructuras contribuyen a la articulación de la identidad y la memoria cultural (Nallim, 2014).

El presente estudio se propone explorar

la poesía-crónica de Mario Vargas Llosa en “Padre Homero” y “Estatua viva”, centrándose en la interacción entre las estructuras poéticas y narrativas. La pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo aborda la poesía-crónica de Vargas Llosa temas de identidad y memoria mediante la fusión de elementos poéticos y narrativos? La hipótesis plantea que la poesía-crónica de Vargas Llosa sirve como vehículo para explorar la identidad cultural y la memoria, mediante la interacción dinámica de las estructuras poéticas y narrativas. La metodología empleada en este estudio es cualitativa, utilizando el análisis del discurso para examinar los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. Estos poemas, publicados en la revista *Lingue e letteratura d’Oriente e d’Occidente* (LEA), sirven como corpus de análisis, lo que permite una exploración en profundidad de los elementos temáticos y estructurales que caracterizan la poesía-crónica de Vargas Llosa.

El estudio revela que la poesía-crónica de Vargas Llosa ejemplifica la literatura como práctica social, destacando las propiedades formales y sociales del lenguaje. El análisis identifica una discursividad que refleja la inestable mezcla de ecos urbanos, características populares y la apropiación de contextos cercanos y lejanos. En consecuencia, el texto demuestra que la elección del género nunca es neutral. Vargas Llosa ejerce el “arte de ver”, ofreciendo una perspectiva social a través de una mirada directa que se apropia del conocimiento cotidiano, enriqueciendo su capital simbólico como artista, escritor y periodista. Esta competencia sociocultural amplía la enciclopedia de la vida cotidiana en barrios, ferias y cafés, donde se debaten la esperanza y las tragedias cotidianas (Molina, 2024). Estos textos poéticos ejemplifican la poesía-crónica o lírico-crónica, donde el lenguaje literario se interseca con otros discursos sociales, como el periodismo, las artes plásticas y la fotografía, fusionándose con imágenes de las obras del pintor peruano Fernando de Szyszlo, incluyendo “La Habitación N° 23”, “Duino” y “Camino a Mendieta”, incluso incorporando la topografía

como material poético. El estudio contribuye a la comprensión de la poesía-crónica como un género distinto, ofreciendo perspectivas sobre las formas en que la obra de Vargas Llosa aborda temas de identidad y memoria a través de la fusión de elementos poéticos y narrativos..

2. Métodos

Este estudio emplea una metodología de análisis cualitativo del discurso para explorar la poesía-crónica de Mario Vargas Llosa, examinando específicamente los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. Estos poemas, publicados en 2013 en la revista *Lingue e letteratura d’Oriente e d’Occidente* (LEA), número 2, páginas 17-25, con DOI <http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-14456>, sirven como corpus para el análisis. El objetivo es dilucidar la intersección de ecos urbanos y características populares dentro de estos poemas del tipo poesía-crónica de Vargas Llosa, promoviendo la apropiación de contextos cercanos y distantes.

Las unidades de observación de este estudio son los poemas, “Padre Homero” y “Estatua viva”, que sirven como artefactos textuales para el análisis cualitativo. Los criterios de selección para estos poemas se basan en su publicación en una revista de renombre y su relevancia temática para el enfoque del estudio en poesía-crónica. Los rasgos inherentes de estos poemas incluyen su estilo narrativo, complejidad temática y riqueza lingüística. Los rasgos modificados son las traducciones de Martha Canfield, que ofrecen una perspectiva italiana sobre el texto original en español de Vargas Llosa, proporcionando así una dimensión comparativa al análisis.

Los datos para este estudio se recopilaron de los poemas publicados en la revista LEA. Las características clave de los datos recopilados incluyen los elementos temáticos de identidad, percepción y poética narrativa. Se consideraron los factores ambientales que influyeron en la creación de los poemas, como el contexto cultural y el contexto histórico. El diseño experimental involucró una lectura atenta y codificación temática de los poemas para identificar instancias de polisemia, memoria de identidad y el espacio dialéctico entre narrativa

y realidad. Los parámetros de control incluyeron la aplicación consistente de técnicas de análisis del discurso en ambos poemas.

El estudio siguió un enfoque sistemático para el análisis del discurso, que involucró varios procedimientos clave: (1) Análisis textual: cada poema fue sometido a un análisis textual detallado para identificar elementos temáticos, estructuras narrativas y características lingüísticas. Esto implicó leer los poemas varias veces para asegurar una comprensión integral y una codificación precisa de los temas. (2) Codificación temática: utilizando el software *NVivo*, una herramienta de análisis de datos cualitativos, se realizó una codificación temática para categorizar temas y motivos recurrentes dentro de los poemas (Dhakal, 2022). Este software facilitó la organización de datos y la identificación de patrones en los textos. (3) Análisis comparativo: Se realizó un análisis comparativo entre el texto original en español y la traducción al italiano. Esto implicó examinar las variaciones lingüísticas y su impacto en la interpretación temática. El análisis se apoyó en diccionarios bilingües y software de traducción para garantizar la precisión. (4) Análisis contextual: Los poemas fueron analizados dentro de su contexto histórico y cultural más amplio. Esto implicó consultar fuentes secundarias tales como críticas literarias, textos históricos y estudios culturales para enriquecer la comprensión del significado temático de los poemas. (5) Análisis de Integración Visual: El estudio exploró la integración de las artes visuales dentro de los poemas, particularmente haciendo referencia a imágenes de las obras del pintor peruano Fernando de Szyszlo. Esto implicó examinar los motivos visuales y su función narrativa dentro de los poemas, con el apoyo de textos de historia del arte y software de análisis visual.

Las herramientas y materiales utilizados en este estudio incluyen el software *NVivo* para el análisis de datos cualitativos, diccionarios bilingües para la comparación de traducciones y bases de datos académicas para la consulta de fuentes secundarias. El equipo consistió en dispositivos informáticos estándar con acceso a Internet para facilitar el uso del software y la

recuperación de datos. La preparación de los datos implicó limpiar y organizar los temas y motivos codificados identificados durante el análisis. Esto incluyó verificar la precisión de los códigos temáticos y asegurar la consistencia en ambos poemas. Los datos se organizaron en categorías temáticas, tales como memoria de identidad, poética narrativa e integración visual, para facilitar el análisis.

El análisis de datos se realizó utilizando técnicas analíticas cualitativas, centrándose en la interpretación temática y la estructura narrativa. El proceso analítico involucró: (1) Reconocimiento de patrones: Identificar temas y motivos recurrentes dentro de los poemas, con el apoyo de las capacidades de reconocimiento de patrones del software *NVivo*. (2) Análisis narrativo: Examinar la estructura narrativa y su función dentro de los poemas, con el apoyo de los marcos de la teoría narrativa. (3) Interpretación cultural: Interpretar los poemas dentro de su contexto cultural, con el apoyo de las metodologías de los estudios culturales. (4) Análisis de motivos visuales: Analizar la integración de los motivos visuales dentro de la narrativa, con el apoyo de técnicas de análisis visual.

Las técnicas analíticas empleadas aseguraron una comprensión integral de la complejidad temática y narrativa de los poemas, lo que facilitó el objetivo del estudio de dilucidar la intersección de los ecos urbanos y las características populares dentro de la poesía-crónica de Vargas Llosa. Por tanto, este enfoque metodológico proporciona un marco detallado y replicable para el análisis de la poesía-crónica de Mario Vargas Llosa, ofreciendo perspectivas sobre las complejidades temáticas y narrativas de “Padre Homero” y “Estatua viva”. Futuros investigadores pueden basarse en esta metodología para explorar intersecciones similares en otras obras literarias, enriqueciendo el discurso sobre la poética-crónica en la literatura cultural contemporánea.

3. Resultados

El análisis de los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva” de Mario Vargas Llosa revela

importantes perspectivas sobre la poesía-crónica como forma literaria que funciona como práctica social. Estos poemas, publicados en 2013 en la revista *Lingue e letteratura d'Oriente e d'Occidente*, exhiben una compleja interacción entre la composición formal y las propiedades sociales del lenguaje. Los hallazgos indican que estas obras encarnan una discursividad inestable, caracterizada por la mezcla de ecos urbanos y rasgos populares, promoviendo así la apropiación de contextos tanto cercanos como distantes.

Un resultado clave del estudio es la identificación de una estrategia narrativa que Vargas Llosa emplea, a la que denominamos el “arte de ver”. Esta técnica se evidencia en la perspectiva a simple vista que adopta el poeta, captando e incorporando el conocimiento cotidiano en su obra (Santos, 2016). Este enfoque no solo enriquece el capital simbólico de Vargas Llosa como artista, escritor y periodista, sino que también potencia su competencia sociocultural. Esta competencia, a su vez, amplía la enciclopedia de la vida cotidiana, abarcando los barrios, ferias y cafés donde se debaten el milagro de la esperanza y las tragedias cotidianas.

Los poemas Padre Homero y Estatua viva de Mario Vargas Llosa, publicados en *Lingue e letteratura d'Oriente e d'Occidente* (2013), representan una fusión singular entre poesía y crónica, donde la percepción cotidiana se torna polisémica, la memoria identitaria se articula como un eje fundacional, y el lenguaje poético se inscribe en una zona intersticial que dialoga con discursos sociales como el periodismo, la plástica y la topografía (Molina, 2024). Este análisis crítico explora las características de esta poesía-crónica, destacando la configuración de Vargas Llosa como un cronista sensible, la noción de espacio dialéctico, y la interacción con las obras plásticas de Fernando de Szyszlo, que potencian la dimensión visual y material de los textos.

3.1. Polisemia de la Percepción Cotidiana

En ambos poemas, la percepción cotidiana

se descompone y reconstruye a través de una mirada que trasciende lo inmediato para revelar múltiples capas de significado. En Padre Homero, la figura de Homero no es solo un poeta mítico, sino un símbolo de la creación colectiva y de la imaginación que da forma al mundo occidental: “No sabemos si era uno o muchos. Ni siquiera sabemos si existió o lo inventamos”. Esta ambigüedad fundacional convierte la cotidianidad de las aldeas mediterráneas — con sus olores a vino y aceite, el murmullo del mar— en un escenario mítico donde lo ordinario se vuelve extraordinario. La polisemia surge de la capacidad de Vargas Llosa para entrelazar lo tangible (el chisporroteo de las fogatas, la lira) con lo intangible (la imaginación incandescente), generando una percepción que oscila entre la realidad y la fantasía (McGill, 2016).

En Estatua viva, la percepción cotidiana se encarna en la voz de una estatua que, a pesar de su inmovilidad, experimenta el mundo con una sensibilidad aguda. La estatua observa y siente los detalles del parque —los perros, los enamorados, los vagabundos— y los transforma en una experiencia poética: “Me emociona / que los enamorados / se besen / y acaricien / en la sombra / que proyecto” (Vargas-Llosa, 2016). Esta personificación dota a lo inanimado de una conciencia que percibe la vida en su complejidad, desde la ternura hasta la violencia de los muchachos que la dañan con navajas. La polisemia radica en la capacidad de la estatua para ser a la vez mármol y carne, objeto y sujeto, testigo silencioso y narrador activo, lo que cuestiona las fronteras entre lo humano y lo no humano.

3.2. Memoria Identitaria y Fundación Cultural

La memoria identitaria en ambos poemas se articula como un acto de reconocimiento de las raíces culturales que configuran el presente (Upton, 2008). En Padre Homero, Homero es presentado como el “inventor del Occidente”, un abuelo mítico cuya narrativa funda no solo la literatura, sino la identidad colectiva: “Gracias, abuelo, / inventor del Occidente. / Qué pobre sería nuestra historia / sin tus historias”. Esta memoria no es histórica en un sentido factual,

sino mítica, construida a partir de relatos que han sobrevivido “de padres a hijos / de pueblo en pueblo / y de siglo en siglo”. Vargas Llosa utiliza la figura de Homero para reflexionar sobre el poder de la palabra poética como depositaria de una identidad que trasciende el tiempo y el espacio.

En Estatua viva, la memoria identitaria se manifiesta en la voz de la estatua, que encarna una resistencia al olvido y a la efimeridad. La estatua, consciente de su inmortalidad, se lamenta de su mudez y su inmovilidad, pero también celebra su capacidad para preservar la memoria de los eventos que presencia: “La nostalgia de la palabra y de la carne / ¿no es vivir?”. Esta memoria no es solo personal, sino colectiva, ya que la estatua dialoga con las “hermanas” que habitan en pinturas, poemas y música, formando una red de presencias artísticas que desafían la muerte. La mención de Rubén Darío en el epígrafe refuerza esta conexión con una tradición literaria latinoamericana que busca afirmar su identidad frente a la modernidad.

3.3. Frontera Escrituraria: Poética narrativa y crónica de los hechos

La poesía de Vargas Llosa en estos textos se sitúa en una frontera escrituraria donde la poética narrativa y la crónica se entrelazan (Santos, 2016). En Padre Homero, la estructura del poema adopta un tono narrativo que evoca la oralidad de las epopeyas homéricas. Los versos, organizados en estrofas que alternan entre descripción y reflexión, funcionan como una crónica de la vida del poeta mítico: “Lo diviso entre sombras y chisporroteo de fogatas, / en aldeas con olor a vino y aceite”. Esta crónica no pretende ser objetiva, sino que se nutre de la imaginación para recrear un pasado que es tanto histórico como legendario. La poética narrativa permite a Vargas Llosa construir un relato que, al mismo tiempo, reflexiona sobre el acto de narrar.

En Estatua viva, la crónica se materializa en la voz de la estatua, que registra los eventos del parque con una precisión casi periodística: “No me molesta / que los perros / me orinen / levantando / una pata”. Sin embargo, esta

crónica trasciende lo factual al incorporar una dimensión lírica que transforma los detalles cotidianos en símbolos de la condición humana. La estatua no solo observa, sino que interpreta, siente y desea, lo que la convierte en una cronista sensible que fusiona la objetividad del testimonio con la subjetividad de la poesía. Esta frontera escrituraria refleja la versatilidad de Vargas Llosa como autor, capaz de navegar entre géneros para crear una voz poética que es a la vez íntima y universal.

3.4. Vargas Llosa como cronista sensible

La configuración de Vargas Llosa como cronista sensible se evidencia en su capacidad para captar la esencia de lo humano a través de una mirada empática y detallista. En Padre Homero, el autor no solo celebra la figura del poeta, sino que humaniza a Homero al imaginarlo como “un viejecito bondadoso y excéntrico” que entretiene a su audiencia con historias. Esta sensibilidad se extiende a la comunidad que lo rodea, cuyas “caras expectantes” reflejan la conexión emocional entre el narrador y sus oyentes (Donoso, 2013). Vargas Llosa, como cronista, no solo registra los hechos, sino que los imbuje de afecto y nostalgia, creando un retrato vivo de un pasado mítico.

En Estatua viva, la sensibilidad del cronista se manifiesta en la voz de la estatua, que experimenta emociones complejas frente a los eventos que presencia. La estatua se conmueve con los enamorados, se indigna con los vándalos y anhela la libertad de moverse y hablar: “A veces / me desmoraliza / una / premonición”. Esta capacidad para dotar a un objeto inanimado de una conciencia emocional subraya la empatía de Vargas Llosa, que encuentra poesía en los márgenes de la experiencia humana. Como cronista sensible, el autor no solo observa, sino que se involucra emocionalmente con sus sujetos, sean estos un poeta legendario o una estatua olvidada.

3.5. Espacio Dialéctico y Zona Intersticial

Ambos poemas configuran un espacio dialéctico donde el lenguaje poético dialoga con otros

discursos sociales, como el periodismo, la plástica y la topografía. En Padre Homero, el espacio mediterráneo —con sus aguas, islas y playas— se convierte en un escenario mítico que trasciende la geografía para convertirse en un símbolo de la creación cultural. Este espacio no es solo físico, sino discursivo, ya que la poesía de Vargas Llosa se nutre de la tradición oral, la historia y la imaginación colectiva. El poema se inscribe en una zona intersticial donde la literatura dialoga con el periodismo (en su capacidad para narrar hechos) y la plástica (en su evocación de imágenes sensoriales) (Donoso, 2013).

En Estatua viva, el parque se transforma en un espacio dialéctico donde convergen lo humano y lo no humano, lo efímero y lo eterno. La estatua, situada en un entorno natural y social, actúa como un punto de intersección entre diferentes discursos: el periodístico, al registrar los eventos del parque; el poético, al interpretarlos líricamente; y el plástico, al dialogar con las obras de Fernando de Szyszlo. Las referencias a las pinturas de Szyszlo — La Habitación N° 23 (1997), Duino (1994) y Camino a Mendieta (2003)— refuerzan esta interseccionalidad. Las obras de Szyszlo, con su abstracción y su exploración de lo mítico y lo telúrico, complementan la poesía de Vargas Llosa al ofrecer una dimensión visual que enriquece la experiencia del lector. Por ejemplo, la serigrafía Duino, con sus tonos oscuros y texturas rugosas, evoca la materialidad de la estatua y su resistencia al paso del tiempo, mientras que Camino a Mendieta sugiere un viaje introspectivo que resuena con los anhelos de la estatua.

La topografía también emerge como materia poética en ambos textos. En Padre Homero, el paisaje mediterráneo es un mapa de la memoria cultural, mientras que en Estatua viva, el parque se convierte en una topografía de la experiencia humana, donde cada elemento —los senderos, los árboles, el estanque— adquiere un significado simbólico. Esta topografía poética refleja la capacidad de Vargas Llosa para transformar el espacio físico en un escenario de reflexión filosófica y estética.

3.6. Interacción con la plástica de Fernando de Szyszlo

La presencia de las obras de Fernando de Szyszlo en el texto no es meramente decorativa, sino que establece un diálogo profundo entre la poesía y la plástica. Las tres obras mencionadas —La Habitación N° 23, Duino y Camino a Mendieta— comparten una estética que combina lo abstracto con lo mítico, lo que las convierte en compañeras ideales para los poemas de Vargas Llosa. En Padre Homero, las imágenes de Szyszlo refuerzan la atmósfera de misterio y antigüedad, evocando un mundo donde lo humano y lo divino se entrelazan. Por ejemplo, La Habitación N° 23, con sus formas fragmentadas y su paleta sombría, puede interpretarse como un reflejo de las “sombras” y el “chisporroteo de fogatas” que rodean a Homero.

En Estatua viva, las obras de Szyszlo amplifican la tensión entre lo material y lo espiritual. La serigrafía Duino, inspirada en las Elegías de Rilke, comparte con el poema una reflexión sobre la existencia y la trascendencia. Las texturas rugosas y los colores terrosos de la obra evocan la materialidad de la estatua, mientras que su carácter abstracto sugiere la infabilidad de sus deseos. De manera similar, Camino a Mendieta, con su representación de un paisaje desolado pero cargado de significado, resuena con los anhelos de la estatua de escapar de su inmovilidad y explorar el mundo. Esta interacción entre poesía y plástica crea una experiencia multisensorial que enriquece la lectura de los poemas (Miljković, 2017).

Padre Homero y Estatua viva de Mario Vargas Llosa son ejemplos sobresalientes de una poesía-crónica que trasciende las convenciones genéricas para explorar la polisemia de la percepción cotidiana, la memoria identitaria y el espacio dialéctico. A través de una poética narrativa que dialoga con la crónica, Vargas Llosa se configura como un cronista sensible que captura la esencia de lo humano con empatía y precisión. La interacción con las obras de Fernando de Szyszlo y la incorporación de la topografía como materia poética refuerzan la dimensión intersticial de estos textos, que

se sitúan en la confluencia de la literatura, el periodismo y la plástica. En última instancia, estos poemas no solo celebran la creatividad y la resistencia del espíritu humano, sino que también reafirman el poder de la palabra poética para fundar mundos y preservar memorias.

El análisis también destaca el papel de los poemas para ilustrar la no neutralidad de la elección del género. Los textos presentan un contexto rico, subrayando que la selección del género es un acto deliberado y significativo. La obra de Vargas Llosa ejemplifica cómo la poesía-crónica puede trascender las fronteras literarias tradicionales, fusionándose con otras formas artísticas para crear una experiencia narrativa multifacética (Ahmad Hazayme, 2025).

En suma, estas disquisiciones demuestran que “Padre Homero” y “Estatua viva” de Mario Vargas Llosa no son meras expresiones poéticas, sino componentes integrales de un discurso social y cultural más amplio. Estas obras subrayan el potencial de la poesía-crónica para capturar el espacio dialéctico entre la narrativa y la realidad, ofreciendo profundas reflexiones sobre la interacción entre la literatura, el arte y la sociedad.

4. Discusión

En el ámbito de los estudios literarios, el concepto de literatura como práctica social ha sido objeto de intenso interés académico durante mucho tiempo. Este estudio profundiza en este ámbito mediante el análisis de las crónicas poéticas de Mario Vargas Llosa, centrándose específicamente en los poemas “Padre Homero” y “Estatua viva”. Estas obras se sitúan en el marco más amplio del discurso literario, que abarca tanto las propiedades formales como sociales del lenguaje. El análisis de estos poemas revela una discursividad multifacética que combina ecos urbanos, características populares y la apropiación de contextos tanto cercanos como distantes. Esta combinación subraya la idea de que la elección del género nunca es neutral, un concepto que resuena con el campo más amplio de los estudios literarios y la teoría cultural.

Los hallazgos clave de este estudio resaltan la naturaleza innovadora del enfoque poético de Vargas Llosa. Al ejercer el “arte de ver”, Vargas Llosa ofrece una perspectiva social a través de una lente sin filtros, apropiándose del conocimiento cotidiano y enriqueciendo su capital simbólico como artista, escritor y periodista. Esta competencia sociocultural amplía la enciclopedia de la vida cotidiana en barrios, ferias y cafés, donde se debaten el milagro de la esperanza y las tragedias cotidianas. La novedad de este enfoque reside en su capacidad de cruzar la frontera entre la poesía y la crónica, creando una forma híbrida que inscribe el lenguaje literario en la zona intersticial de otros discursos sociales, como el periodismo, las artes visuales y la fotografía. Esta hibridez se enriquece aún más con la incorporación de imágenes del pintor peruano Fernando de Szyszlo, cuyas obras, como las de las series “La Habitación N° 23”, “Duino” y “Camino a Mendieta”, sirven como una topografía poética que complementa la narrativa textual.

Los resultados de este estudio pueden explicarse desde la perspectiva de la teoría literaria y los estudios culturales. Las crónicas poéticas de Vargas Llosa son un testimonio de la interacción dinámica entre forma y contenido, donde las propiedades formales del lenguaje están inextricablemente ligadas a sus implicaciones sociales. Esta interacción es evidente en la forma en que los poemas navegan las fronteras entre el discurso narrativo y poético, creando un espacio donde convergen lo literario y lo social. Los resultados observados pueden atribuirse a la maestría de Vargas Llosa en el “arte de la mirada”, que le permite captar los matices de la vida cotidiana y transformarlos en un rico tapiz de expresión poética. Esta transformación se ve facilitada por la intertextualidad de los poemas, que se nutren de una amplia gama de referencias culturales, desde la mitología clásica hasta el arte contemporáneo, creando un espacio dialógico donde se cruzan diferentes voces y perspectivas.

Los hallazgos de este estudio se sustentan en investigaciones previas que subrayan la importancia de la literatura como práctica social. Los académicos han argumentado desde hace tiempo que la literatura sirve como espejo de la sociedad, reflejando sus valores, normas y contradicciones. Las crónicas poéticas de Vargas Llosa se alinean con esta perspectiva, ya que ofrecen una representación matizada de las complejidades de la vida cotidiana, captando tanto su belleza como sus desafíos. La intertextualidad y la hibridez de los poemas resuenan con el trabajo de otros académicos que han explorado las intersecciones entre la literatura y otras formas de expresión cultural, como las artes visuales y el periodismo. Este estudio refuerza la validez de estos hallazgos al demostrar cómo la obra de Vargas Llosa encarna estos principios teóricos, ofreciendo una perspectiva innovadora sobre el papel de la literatura en la sociedad.

Sin embargo, los hallazgos también difieren de estudios previos que han abordado la literatura desde una perspectiva más tradicional, centrada en el texto. Si bien las investigaciones anteriores se han centrado a menudo en las propiedades formales de los textos literarios, este estudio enfatiza las dimensiones sociales de la literatura, destacando las maneras en que las crónicas poéticas de Vargas Llosa interactúan con discursos culturales y sociales más amplios. Esta divergencia contribuye a nuevos conocimientos al desafiar las nociones convencionales de género y ampliar los límites del análisis literario. La novedad de este enfoque radica en su capacidad de captar la fluidez y el dinamismo del discurso literario, ofreciendo una comprensión más holística de la relación entre literatura y sociedad.

A pesar de las fortalezas de este estudio, existen limitaciones que deben reconocerse. El análisis se centra principalmente en dos poemas, que podrían no captar plenamente la amplitud y diversidad de la obra poética de Vargas Llosa. Además, el énfasis del estudio en las dimensiones sociales de la literatura podría pasar por alto

otros aspectos importantes de los poemas, como sus cualidades estéticas y formales. Estas limitaciones sugieren la necesidad de mayor investigación para explorar la gama completa de la expresión poética de Vargas Llosa y sus implicaciones para los estudios literarios.

5. Conclusiones

Los resultados sugieren que los poemas de Mario Vargas Llosa, “Padre Homero” y “Estatua Viva”, ejemplifican una práctica literaria única que entrelaza propiedades lingüísticas sociales y formales, desafiando así los límites convencionales del género. Este estudio revela cómo Vargas Llosa emplea una forma híbrida de poesía-crónica, fusionando ecos urbanos, características populares y diversas apropiaciones contextuales, enriqueciendo así el tejido sociocultural de la vida cotidiana. La importancia de este trabajo reside en su enfoque innovador de la forma narrativa, donde el “arte de ver” de Vargas Llosa no solo captura lo cotidiano, sino que lo eleva a un ámbito de enriquecimiento simbólico. Esto sitúa su obra en la intersección del discurso literario y social, incorporando elementos del periodismo, las artes visuales y la fotografía, en particular mediante la integración de las pinturas de Fernando de Szyszlo.

Las implicaciones de estos hallazgos van más allá del análisis literario, ofreciendo perspectivas prácticas sobre el potencial de la literatura para interactuar con las dinámicas sociales y reflejarlas. Esto puede influir en las políticas culturales al promover la literatura como medio de crítica y participación social. En teoría, este estudio invita a reevaluar la clasificación de géneros, abogando por una comprensión más fluida de las formas literarias que incorporan influencias interdisciplinarias.

Finalmente, las futuras investigaciones deberían explorar la aplicación más amplia de la poesía-crónica en la literatura contemporánea, examinando su impacto tanto en los lectores como en las narrativas culturales. Investigar formas híbridas similares en las obras de otros autores podría arrojar luz sobre el papel de la literatura en la configuración y la respuesta a

las realidades sociales. Además, un análisis comparativo con otras formas de medios podría proporcionar conocimientos más profundos sobre la intertextualidad y los diálogos interdisciplinarios que caracterizan las prácticas narrativas modernas. En fin, Mario Vargas Llosa no es un poeta, pero sí un eximio narrador y novelista por lo que estos poemas muestran su vena periodística de un modo distinto, esto es, mediante una crónica poética experimental.

Conflicto de intereses

El autor no incurre en conflictos de intereses.

Rol del autor

CCM: Conceptualización, Investigación, Escritura-Preparación del borrador original, Redacción-revisión y edición.

Fuentes de financiamiento

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de ninguna agencia de financiación, sector gubernamental ni comercial o sin fines de lucro.

Aspectos éticos / legales:

Los autores declaran no haber incurrido en aspectos antiéticos ni haber omitido normas legales.

ORCID y correo electrónico

Edward Faustino Loayza-Maturrano	edwloma@lamolina.edu.pe
	https://orcid.org/0000-0002-1359-8414

Referencias

- Ahmad Hazaymeh, O. (2025). Chronicles of an era: themes in Arar’s poetry. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/13530194.2025.2451270>
- Dhokal, K. (2022). NVivo. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 110(2), 270-272. <https://doi.org/10.5195/>

[jmla.2022.1271](https://doi.org/10.15444/jmla.2022.1271)

Donoso, I. (2013). A chronicle of the Philippines in the poetry of Zoilo Hilario. *Kritika*

Kultura, (20), 232-258. <https://core.ac.uk/download/pdf/17189148.pdf>

Loayza, E. (2020). La poética transcultural de José María Arguedas: Una didáctica

social a través de la literatura. *Tierra Nuestra*, 14(1), 25-31. <https://doi.org/10.21704/rtn.v14i1.1500>

McGill, M. (2016). The poetry of slavery. In *The Cambridge Companion to Slavery in*

American Literature, 115-136. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCO9781107270046.008>

Miljković, M. (2017). War Poetry and the Visual Culture of War – the Case of the Illustrated War Chronicle (Belgrade). *Zeitschrift für Balkanologie*, 52(2), 202-216. <https://zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/view/466>

Molina, G. (2024). La poesía de viajes en Colombia: García Aguilar, Cobo Borda y

Luque Muñoz. *Estudios De Literatura Colombiana*, (54), 59–75. <https://doi.org/10.17533/udea.elc.354588>

Nallim, A. (2014). La poesía-crónica de Groppa: ¿Un género menor? *Revista*

Jornaler@s, 1(1), 1-11. https://www.fhycs.unju.edu.ar/documents/publicaciones/revistas/jornales1/Nallim_LA_POESIA_CRONICA_DE_GROPPA.pdf

Santos, L. (2016). *Poesia e Crônica em Cora Coralina*. [Tesis de maestría, Universidade Federal de Goiás].

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/items/249f3a28-944e-464d-9f93-b829df2efe30>

Upton, L. (2008). Embedded chronicles: Lawrence Joseph’s poetry of urgency. *U. Cin.*

L. Rev., 77, 799-812. <https://web.archive.org/>

[org/web/20180513214129id_/https://dSPACE.lafayette.edu/bitstream/handle/10385/1234/Upton-UniversityofCincinnatiLawReview-vol77-2009.pdf?sequence=1](https://dSPACE.lafayette.edu/bitstream/handle/10385/1234/Upton-UniversityofCincinnatiLawReview-vol77-2009.pdf?sequence=1)

Vargas-Llosa, M. (2013). Poemas. *Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente*, N° 02, 17-25. Firenze University Press. <http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-14456>