

por Félix DE ATHAYDE

■ DE FELIX DE ATHAYDE, joven escritor brasileño, exilado en Cuba, publicamos los aspectos más conceptuales y explicativos de un ensayo suyo sobre la Poesía Concreta, tomada como una interesante experiencia de vanguardia en su país,

EL punto de partida del concretismo puede ser situado en Mallarmé, precisamente en un Coup de Dés y en el pequeño prefacio que explica el poema-constelación como una "subdivisión prismática de la idea". Mallarmé no sabía qué destino tendría su poema, ni tampoco podría imaginar que él sería la lanza que los jóvenes concretistas de Brasil iban a usar para combatir el verso, el discurso, el principio lógicodiscursivo, del verso tradicional.

Del poema ideogramático, precursor, de Mallarmé nació el concretismo, que pronto se alimentó de las experiencias ideogramáticas de Ezra Pound, del rigor formal del "trovar" provenzal, de los poemas especiales de Apollinaire y Cummings, de los visuales, de los "imaginistas"

maba Souzaândrade, que fue un precursor de los "montajes" de palabras y del uso de materiales periodísticos en poesía.

El grupo concretista profundizó en el dogmatismo de la palabra sola como entidad suficiente para el logro poético, hasta que llegó al "neant", a la nada. Las investigaciones y experiencias de Ferreira Gular lo condujeron al "no-objeto", a la negación total de la propia cosa en sí al vacío, al blanco y a una serie de "trucos" de palabras metidas en cajas o escritas en rompecabezas de

papel. La nueva "estética" fue justificada y defendida en centenares de cuartillas, pero de pronto fue rechazada por el propio Ferreira Gular, quien se convirtió en apologista de la poesía popular, lo más directa posible, y escrita para ser entendida por el pueblo, una poesía al servicio de las circunstancias políticas.

CONTRA LOS CONTENIDISTAS

Sin abdicar de los principios de la sintaxis visual y del rigor formal, después de una frase casi muerta en creación, pero productiva en traducciones (Pound, Cummings, Joyce, etc.), los concretistas de Sao Paulo resolvieron dar su "salto participante"; el concretismo "engage".

El "salto participante" del concretismo ha sido dado con un pie sobre Maiacovski y otro sobre el nivel de desarrollo del Brasil, pero circunscrito al Estado de Sao Paulo, en sus experiencias formales y principalmente en su frase (parodia de otra de Lenin) de que "no hay poesía revolucionaria sin forma revolucionaria", los concretistas se charron en contra de los "contenidistas", que a través del romance y otras formas populares procuraban acercarse al pueblo.

La "participación" implicaba para los concretistas abdicar de una serie de dogmas, como por ejemplo, el de que la poesía es más pura, más poesía, cuando menos entropía posea, cuando su mensaje sea mínimo.

DESUBICACION DEL PROBLEMA

La colocación defectuosa del problema estableció una interminable e improductiva polémica entre los concretistas y los contenidistas. Ambos

Acercas de la POESIA concreta

EL MONTAJE de Eisenstein...

MAIACOVSKI, un pie en el "salto participante".

inglesos, de los estudios teóricos de Fenollosa sobre el ideograma poético de China, de No japonés, así como de la estética estadística o matemática de Max Bense, Molles etc.

Gran influencia ejerció, sobre los concretistas, ofreciéndoles cimientos para sus teorías, la obra de James Joyce, con sus montajes de palabras (ver poema 1), así como las experiencias formales en el cine (el montaje de Eisenstein, la intemporalidad de Alain Resnais, etc), la pintura geométrica (Kandisky Mondrian, etc); la cibernética y las teorías de la Relatividad y de los Cuantías, la música dodecafónica, la música concreta, la técnica de codeafones.

EL DOGMATISMO DE LA PALABRA

De la literatura brasileña, los concretistas salvaron a Joao de Cabral de Melo Neto, cuya poesía, con influencia de Mallarmé, Valery y los poetas españoles, sobre todo el Romancero Español y Berceo, es la más recia y lúcida que se ha escrito últimamente en Brasil; a Oswald de Andrade, uno de los fundadores del movimiento modernista de 1922, defensor de los poemas cortos y en pocas palabras, a los cuales llamaba "poemas pildoras"; lo mejor de Carlos Drummond de Andrade; sólo redescubrieron a Souza de Andrade, poeta, de finales del siglo XIX, que se fir-

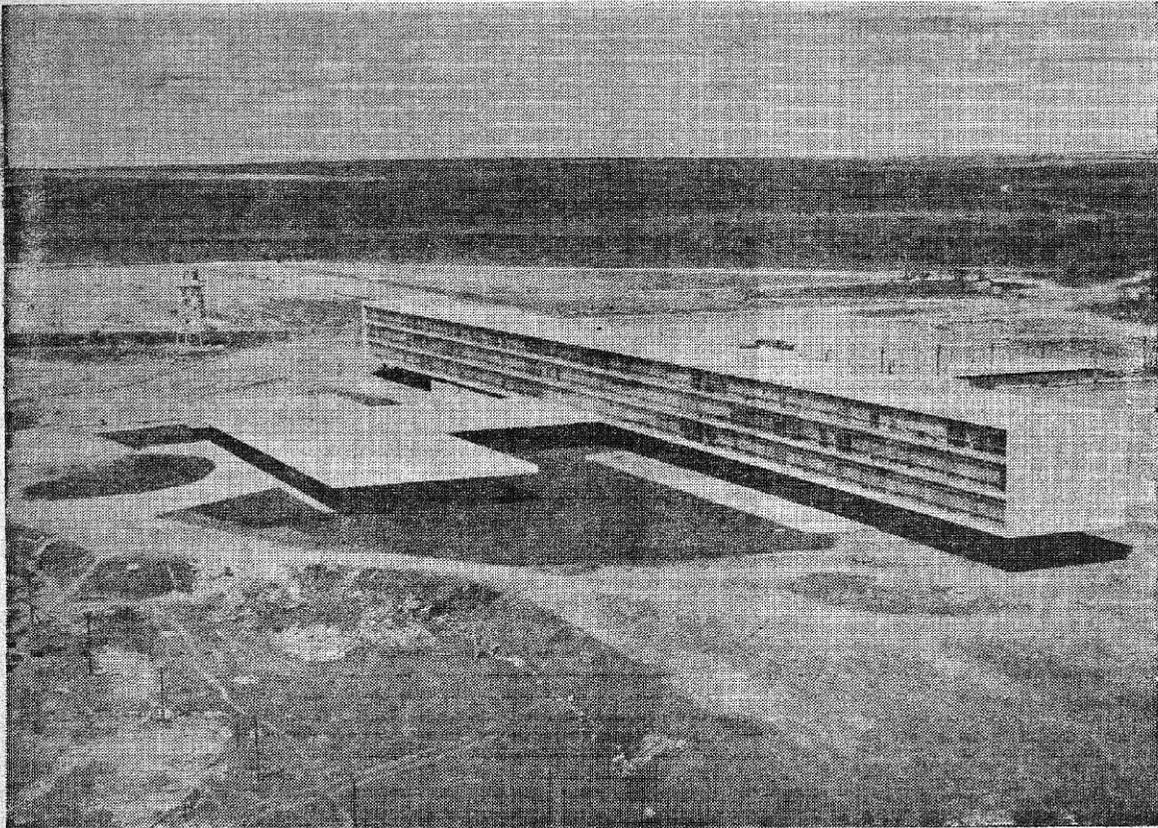
LA INTEMPORALIDAD de Alain Resnais...

colocaron mal el problema; los concretistas erraron por defender la primacía de la forma sobre el contenido y los contenidistas erraron por hacer lo contrario.

Se sabe que el pueblo es contenidista por naturaleza, pero los poetas contenidistas que trabaron debate con los concretistas, estaban tan lejos del pueblo como éstos. No se discutía la transformación de la cultura, sino un método para servir a un momento histórico. Ambos hacían una concesión al momento histórico: los contenidistas se entregaban a lo cursi y los concretistas hablaban de la desalienación con formas alienadas que el pueblo no podía comprender. Lo que discutían era una tesis falsa, la de acercamiento al pueblo, aunque revelase buenas intenciones y guardase en potencia la posibilidad de que tarde o temprano los que se acercan más al pueblo pasen a integrarlo, que es lo importante y lo correcto.

CAMBIO DE LENGUAJE

El concretismo no surgió queriendo ser una escuela, como en verdad lo es, sino que se propuso reemplazar el lenguaje lógico-discursivo de las lenguas latinas por un lenguaje ideogramático, como lo dice Haroldo de Campos en la presentación de algunos poemas concretos, en espa-

UN EDIFICIO DE BRASÍLIA, la ciudad del futuro, cuya arquitectura atrevida está dentro de una tendencia marcada en el Brasil con respecto a formas nuevas en la poesía, el arte y la música.

no!, publicados por El corno emplumado, México, abril de 1964; la reivindicación principal de la poesía concreta "es la sintaxis visual, ideogramática-analógica, en lugar del principio lógico-discursivo del verso tradicional". Y más: "La poesía concreta apunta para un nuevo lenguaje común: tensión de palabras —cosas en el espacio— tiempo..." (poema 2 escrito originalmente en español).

Pero la "evolución crítica de formas" condujo al concretismo a un simple juego de palabras, muy próximo al letirismo de Isidor Lscu (poema 3), aunque ese movimiento de vanguardia francés sea apostrofaado de inconsecuente por los concretistas. Durante cierta fase, los poemas concretos giraban en torno de palabras asonantes, y aliteraciones algunas veces en torno de rimas: un gratuito y elegante jeu de mots sobre sus propios enunciados estéticos (poema 4). Entonces los concretistas, habían reducido el poema a la palabra suelta en el espacio-tiempo, la palabra, solamente la palabra y su tensión entre los blancos de la página constituía toda la fuerza nuclear del poema, como se puede ver en el ejemplo número 2. Cuando evolucionaron de la palabra suelta para la frase tipo "unidad mental" (estudiada por Henriquez Ureña), pero conservando los mismos principios que regían el uso de la palabra-cosa, se dio el cisma en el movimiento, que se dividió en el grupo de Sao Paulo (con algunos representantes en Rio, como José Lino Grunewald) y el grupo de Rio (con algunos representantes en Sao Paulo). El grupo de Rio se autocalificó de neoconcretismo, mientras existió, sostuvo sus opiniones en el Suplemento literario del Jornal de Brasil. Los paulistas concretistas exponían sus puntos de vista a través de una página (Invención) que les fue cedida en el Suplemento dominical del Correio Paulistano.

INTEGRARSE A LA REALIDAD

Después del golpe militar en Brasil, no supe más de las experiencias concretistas. Sabía que ellos estaban preparando una edición crítica de la obra de Souzaandrade más un número de la revista Invención y que trabajaban en el quinto número del libro conjunto que publican casi todos los años, con el nombre de Noigandres (palabra provenzal sacada de un texto de Pound). No supe más de sus esfuerzos y estudios teóricos en el sentido de la integración del concretismo a la realidad brasileña, lo que sí podrá tornarlo en un movimiento de vanguardia legítimo.

POEMA 1

ENTRE DOS SOLES

entre dos soles clavelaros
 eñínsula en caracoles
 cajasófitaras encorolan
 la perla de son en sal
 Esta-orin de algas macarinas
 elfatincandescendo
 lunalumbrantes loas al Libro-rey
 en cebiza
 astroleado estrella mástil
 salto
 más allá del sargazo
 para el sueño
 leve en plumas endormido
 istmo entre hilos trazo-trino
 elgarrra-Eeila, viene, ceeca
 ecaazul en las conchas frías.

José Lino Grunewald — 1957

POEMA 2

HOMBRE HEMBRA

hombre	hombre	hembra
hambre	hambre	hambre
hembra	hembra	hombre

Decio Pignatari — 1967

POEMA 3

VELOCIDAD

VVVVVVVVV
 VVVVVVVVE
 VVVVVVELOC
 VVVVELOC
 VVVELOCID
 VVELOCIDA
 VELOCIDAD

Ronalds Azeredo — 1967

POEMA 4

FORMA

forma
 reforma
 disforma
 transforma
 conforma
 informa
 forma

José Lino Grunewald

POEMA 6

HIROSHIMA, MON AMOUR

mi cuerpo tumba tu cuerpo
 tu cuerpo mi cuerpo tumba
 mi cuerpo bomba tu cuerpo
 tu cuerpo mi cuerpo bomba
 mi cuerpo tu bomba tumba
 tu cuerpo mi tumba bomba
 mi cuerpo tu bomba bomba
 tu bomba mi cuerpo bomba
 tu bomba bomba tu bomba
 tu bomba mi bomba bomba
 mi tu bomba bomba bomba
 bomba bomba bomba bomba

Augusto de Campos

MAR AZUL

mar azul
 mar azul marce azul
 mar azul marce azul arco azul
 mar azul marce azul arco azul
 mar azul marce azul arco azul barco azul
 mar azul marce azul arco azul barco azul

Ferreira Gullar