

José María de Heredia

Heredia, je faline parce que tu portes uli nom exotique el parce que tu fais des vers qui se recourbent comme des lambrequins héraldiques.

Teophile Gautier.

A DON ALBERTO MACKENNA S.

RACIAS á la iniciativa entusiasta del señor Eugenio Garzón en París, secundada en Chile por don Alberto Mackenna Subercaseaux, se ha comenzado á colectar dinero para elevarle en la capital de Francia un monumento al poeta de "Los Trofeos". La idea no puede ser más acertada y el home-

naje acabará por consagrar entre nosotros á Heredia como uno de los más grandes poetas franceses, cantor é hijo de nuestra América.

مل

Lejanas se nos aparecen en el presente las regocijadas horas del Parnaso, cuando Leconte de Lisle pontificaba como un dios de Homero en medio de una docena de jóvenes aedas. Al calor de ese cenáculo nació la revolución parnasiana, de una simple tertulia intima frecuentada por Gautier, el precursor, Heredia el hijo predilecto del poeta de las "Odas bárbaras", Banville, especie de Narciso envejecido, Baudelaire, desdeñoso; Coppée sencillo y humilde; Sully Prudhomme, el filósofo elegante y tantos otros que como Dierx y Glatigny le dieron lustre á sus nombres en las lides del arte.

Después de la leyenda del romanticismo, que se formó alrededor de Victor Hugo, la historia del Parnaso viene á sustituírla honrosamente; de sus alumbramientos parecía depender entonces el porvenir literario de la Francia. A sus reuniones líricas concurrían los poetas llenos de unción sagrada, á imitación de exóticos catecúmenos, para inclinarse ante los versos magnificos y ante la figura patriarcal del pontífice, que esta vez era Leconte de Lisle.

Más que un simple poeta y modesto burgués, sub-bibliotecario del Senado, Leconte vivia como una esfinge en su
retiro del bulevar San Miguel. "El lugar ejercía en nosotros—dice Mauricio Barrés—en sentimiento de la jerarquía. Yo ví à los jóvenes poetas inclinarse ante Heredia,
el que se inclinaba ante Leconte de Lisle, quien se inclinaba ante Hugo y éste, á su vez, no rendía homenaje más que
à la democracia. Todos estos señores vivían según el principio del siglo XVII: que no le está jamás permitido á un
inferior de igualarse en palabras á aquél que debe respetar, aún cuando se le iguale en la acción."

Refiere um cronista poeta que l'econte de Lisle solía descender del solio de su grandeza olímpica cuando en las reuniones um joven lírico, de nombre exótico y resonante como un tañido de cuerno, leía, con voz pausada y gesto altivo, un soneto. Entonces el cantor de las "Odas bárbaras" dejaba florecer entre sus labios una sonrisa reflexiva y cariñosa y á través del mármol de su frente parecía cruzar um pensamiento.

Así, José María de Heredia llevaba al cenáculo parnasiano una nota alegre, exótica é interesante.

I

Nació José María de Heredia en Cuba en 1842. La fanuilia de su padre descendía de la noble prosapia del conquistador Pedro de Heredia, que partió á América en una de las carabelas descubridoras de Colón. De aquel tronco arranca después una casta luchadora y esforzada, ruda y ambiciosa.

Los Heredia tuvieron vara alta como colonizadores en Santo Domingo, y tan sólo después de una de las sublevaciones de indígenas y habiendo perdido sus grandes feudos, hubieron de trasladarse á Cuba á promedios del siglo XVIII.

El padre de José María, como muchos de los hacendados americanos de aquel tiempo, casó con una hermosa mujer bretona, culta y espiritual. "Sabía latín y leía los poetas", dijo de ella Barrés en su discurso de ingreso á la Academia Francesa. Así, pues, mediante el influjo de esta mujer superior, el espíritu del poeta comenzó á cultivarse en el arte, desenvolviéndose dentro de la perspectiva de un pasado, mitad leyenda, mitad realidad.

En 1851 su madre le envió á Francia, al pequeño colegio de San Vicente, en Seulis, donde, por contacto de la apacible quietud provinciana y de la melancólica educación religiosa, el poeta vivió en pleno ensueño de colegial. Sus estudios fueron los de un perfecto humanista: doctos en lenguas clásicas y bañados en el ambiente del más puro tradicionalismo.

Cuando Heredia hubo terminado estos primeros cursos volvió á Cuba para regresar poco después á París en compañía de su madre. En la isla de sus antepasados tuvo ocasión de vivir tan sólo poco tiempo, recordando la gloriosa historia de su familia que más tarde había de evocar en los blasones miríficos de sus sonetos. Por ese entonces no quedaban ya en Cuba más que vestigios de la posesión de La Fortuna, que otrora encantara sus ocios de niñez. ¿Acaso aquellas ruinas simbolizaban la muerte de su pasado que había de comenzar á revivir en su alma con el regreso á Francia? Esta vez Heredia había experimentado un engamo en América: la tierra de sus ancestros había muerto en el y con ella los entusíasmos de una adolescencia demasiado curiosa y soñadora.

Ya en París el poeta frecuentó las tertulias literarias de Leconte de Lisle y comenzó á escribir desde 1863 los sonetos que en menos de diez años le hicieron célebre aún cuando se habían publicado solamente dispersos en las aut tología del Parnaso y en algunas revistas.

Los parnasianos sintieron bien pronto por Heredia una cariñosa admiración. A pesar del gesto desdeñoso de Baudelaire y del olímpico orgullo de Leconte de Lisle, aquél recién llegado franco-cubano, aportaba á las reuniones el exotismo de un nombre extrañamente sonoro y el prestigio de una gravedad prematura. "Heredia, je t'aime el parce que tu fais des vers qui se recoubent comme deslambrequins héraldiques".

Durante los sesenta y tres años de su vida Heredia conservó su serenidad reflexiva. Cuando niño no conoció los entusiasmos de una juventud loca, sino que, por el contrario, fué hombre antes de tiempo. Solamente así se comprende tambiénm su actitud impasible en el Parnaso y la austeridad puritana de su reducida obra poética.

En 1893 reunió en un volúmen los ciento ocho sonetos de "Los Trofeos", el "Romancero" y el poema "Los conquistadores del oro". Además. Heredia publicó, traducida al frameés, la magnifica "Verídica historia de la conquista de la Nueva España", del capitán Bennal Díaz del Castillo y

la novela de aventuras "La monja alférez". Al siguiente año de la publicación de "Los Trofeos" fué elegido miembro de la Academia Francesa. En 1905, poco después de haber publicado una edición nueva de las "Bucólicas" de Andrés Chenier, precedida de un estudio, profundo y com-

José María de Heredia

prensivo, digno de un San Beure parnasiano, murio en el castillo Bourdonné, cerca de Houdan "El hijo de los conquistadores"—recordaba el poeta del "Jardín de Berenice"—reposa bajo el cielo donde el viento dispersó las cenizas de Juana de Arco. Su tumba acrece aún la espiritua lidad de ese Rouen en que el autor del "Cid" enseñó el arte de los versos á Jacqueline Pascal".

I

Heredia, como Gautier y Leconte de Lisle, llevó al Parnaso la nota del más acabado exotismo. A imitación del Víctor Hugo de la "Leyenda de los Siglos", el poeta cubano recorrió en "Los Trofeos" la historia de la humanidad, á partir con ese soneto "El Olvido" que le sirve de pórtico al volúmen de sus poemas, (evocación esquiliana de las ruinas antiguas) y á traves de cuyos catorce versos cruza el gigantesco aliento del espíritu griego:

Corona el templo en ruinas giganis promontorio, Y la muerte ha mezclado sobre buriel terreno, Diosas marmóreas y Héroes broncíneos, de que el heno agreste sepultara el auge transitorio.

Sólo un pastor, guiando por el caduco emporio sus bueves, con su albogue, donde un refrán heleno suspira, el mar atruena; y en el azul sereno destaca el torso fuerte cual de un atleta dorio.

La Tierra, madre amante de los Dioses que han sido, en Abril, vamamente elocuente, alza un canto y al capitel vetusto ciñe otro verde acanto;

Pero el Hombre, insensible à cuanto ve caído, sin conmoverse escucha en las noches serenas la voz del Mar, que evoca llorando à las Sirenas.

Y vienen luego todas las visiones del pasado heroico ylegendario; desfile de hércules y centauros, Nemea, brutal y primitivo, Estínfalo, el arquero de los verdes ojos; y, luego los crimados curadrúpedos que: Huyen ebrios de sangre, crimen y rebelión, bacha el profundo valle que esconde la floresta: aguifales el miedo, la muerte sienten presta y 4 la noche olfatean un olor de león.

Afrodita, floreciendo, por gracia de un divino encanto, de entre las espumas del Océano tranquillo; ó ya es Jasón y Medea, perdidos en el misterio del bosque primitivo o el Termodonte corriendo entre sus márgenes sobre los

despojos que le arrojó la muerte.

Grecia, con sus fábricas y sus epigramas, revive en los sonetos con la vida de un friso esculpido por hábil mano de artifice. Así, pasan Artemisa, como la Victoria de Lamatracia, sueltos hacia atras los cabellos; las ninfas, que mientras se bañan presienten la sombra del sátiro; Ariadna sonriendo á las caricias de Teseo; Perseo y Andrómeda, y pastores y atletas, hasta llegar á la Roma bárbara de los emperadores guerreros ó á la Roma magnífica de Antonio, amante de Cleopatra, la reina de las reinas, que en el soneto herediano parece destacarse con el relieve de una metopa griega:

Bajo la alta terraza donde estaban, dormia el Egipto abrumado por cielo sofocante y, atravésando el negro Delta, del río gigante hasta Bubaste ó Sais la onda densa corría.

El Romano en su peto escamado sentía, —soldado á quien arrulla el sueño de un infante arrellanarse sobre su corazón triunfante el cuerpo voluptuoso que su brazo ceñía.

La pálida cabeza de lóbregos cabellos, volviendo al que embriagaba de aromas y destellos, volviendo al que embriagaba de aromas y destellos. Y el caudillo, los bríos ante sus piés postrados, vió en sus ojos, de puntas de oro constelados, todo una mar por donde huyendo iban galeras.

El Renacimiento y la Edad Media son para el poeta de "Los Trofeos" lo que fueron para Verlaine, "enorme y delicada"; épica en su rudeza batalladora y pura en su arte angélico y primitivo. Así la evoca Heredia: tiempo de artífices y monjes soldados; días de Benvenuto Cellini, horas del arte paciente que incubó la renovación, cuando en el fondo de una celda, el divino Fra Angélico aureaba as coronas de sus santos beatíficos y Pisanello se recluía en su taller á burilar los frisos de una capa, el asa de una ánfora ó el cesáreo busto de una medalla.

De Rimini señor, Vicario y Podestá, de Jerifalte hunde ó destaca el perfil á la luz crepuscúlea del bronce do el buril de Mateo de Pastis le incrustó siglos ha.

No hubo en Florencia príncipe ni en Damasco bajá, ni en Mantua ó Milán duque al marqués tan gentil y temido y odiado por la plebe servil, como este Malatesta que en pos de goces va.

Este, el mejor, aqueste Segismundo Pandolfo ensangrienta la Marca, la Romaña y el Golfo, alza un templo y cantando sus amores se engrie: y también sus mujeres son rudas y severas, pues sobre el bronce mismo donde Isota sonrie, el Triunfal Elefante desvasta primaveras.

La parte más hermosa de "Los Trofeos" es aquella en que Heredia, remontándose á los origenes de su pasado legendario, recuerda los gestos del pueblo español en la conquista de América. Y cómo es entonces, á los hombres de su raza á los que van dedicadas las estrofas, su sangre de cubano exalta el heroismo ancestral evocando, acaso toda su juventud pasada, en la memoria de los conquistadores, rudos, ambiciosos, poseídos por la sed loca del oro que se les aparecía en sueños, oculto en las entrañas de las Nuevas Indias fabulosas:

Cual bandada de halcones la alcándara feudal, a Palos de Morguer, hartos de altivas penas, dejaban capitanes y labradores, llenas las almas de un ensueño hazañoso y brutal.

A conquistar salían el místico metal que corre de Cipango por las fecundas yenas y los vientos alisios llevaban sus entenas al borde misterioso del mundo occidental.

Cada noche, esperando crepúsculos utópicos, el azul chispeante de la mar de los trópicos, encantaba su sueño con un matiz dorado: ó, á proa, de sus naves viendo las blancas buellas, atónitos mirában por un cielo ignorado del fondo del océano subir nuevas estrellas

A pesar del alma francesa que el poeta se formó en las aulas de Seulis, su vieja sangre americana rebulle en las venas despertando las energías dormidas de un pasado que se alza como una sombra quimérica. Así, cuando después tradujo Heredia la "Verídica historia de la conquista de la Nueva España", lo hizo obedeciendo al deseo de dar á conocer en su lengua de advenedizo, como la justificación del alma suya, que se transparentaba en las páginas de aquellas crónicas escritas con pluma de hierro y aliento épico.

crónicas escritas con pluma de hierro y aliento épico.

La América era para el poeta de "Los Trofeos" la voz de la sangre perdida con su niñez prematura entre los árboles y las salas destartaladas del colegio de San Vicente de Seulis. A ella había de dedicarle, pues, sus mejores poemas. El, descendiente del conquistador Pedro de Heredia, venía á renovar el milagro de la conquista de la India, pero no ya por medio de la espada y la lanza, sino que como poeta, hermano de aquella admirable Sor Inés de la Cruz y precursor de aquel otro arcabucero lírico, José Santos Chocano.

Heredia amaba nuestra América primitiva, salvaje y heroica; la tierra de las selvas impenetrables donde el misterio de los trópicos guarda sensaciones indígenas, dignas del pincel de un Delacroix ó de los versos de Víctor Hugo. Recordemos aquel cuadro maravilloso de "Los conquistadores del oro":

Sobre marga arenosa los caimanes gigantes al tapir acechaban ó á las rosas fragantes. Los majas piateados y las boas protervas con sus anillos múltiples maceraban las hiervas ó esperaban, trepando por árboles enfermos, la hora en que abrevarse iban los paquidermos. Y á los bordes del lago, rico en tósigos miles, do sin cesar vagaban batracios y reptiles, podíase á la puesta purpurea del sol ver las fieras que en manadas bajaban á beber; el puma, el gato, el tigre de rayadas guedejas y el hermoso carnívoro que siempre va en parejas, más que todos los otros felimos celebrado por su terrible gracia y empuje no domado: el jaguar, Y doquiera, en aire que colora vivida luz, flotaba una viviente flora; junto á los cactos áloes nacían; y en sonoros rumores prorrumpian cacatúes y loros, que bajo pabellones de crujientes follajes, al sol abrillantaban sus pintados plumajes, en tanto que, batiendo las alas fulgorosas, con los pájaros moscas las grandes mariposas lanzaban surtidores varios de pedrerías en torno á los bejucos en fior de las umbrias.

Así evoca el poeta la civilización primitiva de indios y españoles, fundaciones de ciudades, empresas dignas de nuevos Jasones como la de aquel viejo glorioso Juan Ponce de León, que se embarcó á traviesa mares en busca de la fuente de Juvencio clavada allá en lo más árido de los yermos de Florida.

Después de la América, Heredia sigue en su excursión hacia el Oriente, y es entonces el Nilo que refleja en su linfa las necrópolis de los reyes, las esfinges de piedra, las procesiones rituales de Hor, Khnoum, Ptah, Neith y Hator; y en seguida la imaginación vuela hacia la patria de los cerezos florecidos donde los camurayes y los daimios esperan las horas de las luchas templando sus aceros; y, por fin, como digno coronamiento de este cielo heroico de bravura y gentileza, el poeta vuelve hacia el presente y se de-

tiene en las frescas tierras de su madre, en la Bretaña de sus abuelos, donde, para decirle la última oración lírica, se descubre como los viejos pescadores á la orilla del mar y reza:

Hase vuelto mi alma una carcel sonora, y como en tus repliegues suspira aún y llora el tétrico estribillo del antiguo clamor.

Así de aqueste pecho apasionado y tierno, sordo, lento, insens...e y an embargo eterno, ruje en mí el te...................... rejano rumor.

III

No fué Heredia poeta emotivo, filosófico ó impresionable; nada de esto: sus versos son fríos, marmóreos, esculturales. Jamás un soplo de ternura cruza á través de sus palabras; nunca un arranque sentimental desflora la armonía de su arquitectura: calzan en ellos los vocablos y las rimas como las perlas de un collar.

En "Los Trofeos" alcanzó el Parnaso la suprema florescencia, ya que la perfección á que aspiraron Leconte de Lisle, Gauthier, Bauville y Dierx, logró tan sólo aprisionarla en sus versos este poeta con la paciencia y el alto sentido crítico de un esteta primoroso. Tan solo la maestría de su técnica retórica podría compararse al meticuloso artificio del Fray Juan el Legoviano de su propio soneto:

Mejor que otros artífices que el Libro Gremial visa y llamese Ruiz, Arfe, Jiménez, Becerril... topacios, perlas, ágatas rielé con mi buril de más de un aureo vaso en la asa ó la cornisa. He en plata sobre esmalta que vívido se irisa, pintado y esculpido, apóstata y gentil, en vez de un Cristo ó Mártir con hábito monjil, joh infamial Baco ebrio, Medusa, Neso ó Crisa. Adamasque cien pomos de estoques y puñales poniendo un vano orgulio en obras infernales que mi ánima agobiaron con culpas que ya odía. Mas hoy tan sólo ansio, al ver mi pelo cano, á ejemplo del famoso Fray Juan el Segoviano, morirme cincelando en oro una Custodia.

El soneto es de una habilidad irreprochable: obra de un retórico meticuloso y de un artista comprensivo. Además, como lo hace notar muy bien Lemaître, cada palabra es esencial en el vocabulario del armero. He aquí pues uno de los grandes méritos de Heredia: el lenguaje llega hasta tal grado de perfección que en sus estrofas las palabras, además de representar el signo de la articulación armónica en la música del verso, traducen el casi sentido eufónico correspondiente al objeto expresado por el poeta; es decir, objeto, por cuanto en la poesía herediana jamás se trata de un estado emotivo ó de una sensación sentimental: los suyos son versos esencialmente objetivos, pictóricos é impasibles; en cada uno de sus sonetos se adivina la conciencia de un paisaje, como en la Victoria de Lamotracia ó en el Discobolo, el alma perfecta del movimiento. Un simbolista ó un romántico hubiera dicho de Heredia que no vibraba ante un paisaje ó ante una pasión. La forma rígida, geométrica, puede más en su retina que el alma del microcosmos; jamás adivina, prefiere buscar; es, ante todo un visual y un auditivo. Su pupila estuvo siempre preñada de luz y colores cambiantes como un kaleidoscopio maravilloso.

A. DONOSO.

