

J. J. Jiménez.

Vicente Huidobro y los mitos clásicos

del original

626.92, B. J., 1948.

I

El espejo de agua Horizon Carré Tour Eiffel Hallali Ecuatorial

A partir de la publicación de *El espejo de agua* (1916) Vicente Huidobro comienza una nueva etapa de su producción poética que, siguiendo su propia denominación, podría llamarse su período creacionista¹. En este libro el joven poeta chileno empieza a utilizar ciertos recursos y temáticas vanguardistas que ya había comentado en *Pasando y pasando* (1914), libro de ensayos críticos, y en

¹ La fecha de la primera edición —1916— de *El espejo de agua* ha sido disputada por varios críticos y periodistas a partir de una entrevista con Pierre Reverdy publicada en 1920 en un periódico madrileño por Enrique Gómez Carrillo. Allí Reverdy supuestamente alega que Huidobro antedató uno de sus libros, Guillermo de Torre se aprovecha de esta alegación en varios ataques a Huidobro publicados en revistas y luego en su libro *Literaturas europeas de vanguardia* (Madrid, 1925). Últimamente ha habido bastante evidencia para confirmar la fecha de la primera edición. Braulio Arenas, en la introducción a las *Obras completas* de Huidobro, afirma que posee dicha edición de 1916 (pág. 23). Richard L. Admussen y René de Costa, en su artículo, "Huidobro, Reverdy, and the *editio princeps* of *El espejo de agua*", *Comparative Literature*, 24 (1972), no sólo examinan el ejemplar de Braulio Arenas sino que hacen un estudio de la obra de Huidobro del año 1918, aparecida en la revista *Nord-Sud*, dirigida por Reverdy, y encuentran allí una nota que explica que uno de los poemas en versión francesa ("L'Homme triste") es una traducción del español y, por consiguiente, de una versión previa. Concluyen los autores, además, que las afinidades entre *El espejo de agua* y *La Lucarne ovale* se deben a coincidencias y que la polémica alrededor de este asunto ha perdido toda proporción.

otros escritos y discursos sobre la poesía (por ejemplo, *Non serviam*, 1914, su primer manifiesto). Además de afirmar la autonomía y la realidad propia de la obra artística, lanza proclamas parecidas a las de los escritores europeos de vanguardia —en contra de la tradición y de las reglas codificadas— y aboga en favor de la rebeldía poética por medio de transgresiones del lenguaje y de la temática convencionales y por medio de la incorporación de otros medios artísticos nuevos como el cine y las nuevas manifestaciones pictóricas (por ejemplo, el cubismo). E. Caracciolo Trejo cita un pasaje de *Pasando y pasando* en que Huidobro recalca las palabras de Marinetti:

Odio la rutina, el cliché y lo retórico.

Odio las momias y los subterráneos de museo.

Odio los fósiles literarios.

Odio todos los ruidos de cadenas que atan.

.....

Odio lo original, lo extraño.

Amo todas las bizarrias y gestos de rebelión.

Amo todos los ruidos de cadenas que se rompen. Amo a los que sueñan con el futuro y sólo tienen fe en el porvenir sin pensar en el pasado

.....

Admiro a los que perciben las relaciones más lejanas de las cosas. A los que saben escribir versos que se resbalan como la sombra de un pájaro en el agua y que sólo advierten los de muy buena vista.

(Caraciolo Trejo, 32-33) ²

Aunque *El espejo de agua* no es un libro de grandes innovaciones poéticas, el primer poema, "Arte poética", recoge estas tendencias:

² Compárense estas aserciones con algunas declaraciones del primer manifiesto futurista: "2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, sareanno elementi essenziali della nostra poesia... 10. Noi vogliamo distruggere i musei, le accademie d'ogni specie..." Además, Huidobro se entusiasma especialmente con ciertos slogans futuristas como "la imaginación sin hilos" o las "cadenas de analogía". Véase "Fondazione e Manifesto del Futurismo", *Le Figaro*, París, 20 de febrero, 1919, y "Manifesto tecnico della letteratura futurista", *Le Figaro*, París, 11 de mayo, 1912, publicados en *Marinetti e il futurismo*, ed. Luciano de María, Verona, Arnoldo Mondadori Editore, 1973, págs. 3-9 y 77-84.

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,

Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza;

El vigor verdadero
Reside en la cabeza. (255)

Como Marinetti, Huidobro condena el uso del adjetivo y declara la liberación de la poesía por medio de la nueva percepción (visión) del poeta:

Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.

Una hoja cae; algo pasa volando;

Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata. (255)

Debe notarse que para Huidobro la "vista" o "visión" significa el poder creativo del poeta o su habilidad de establecer (o captar) relaciones entre cosas y palabras, por remotas que sean. Comparte desde muy temprano, pues, esta definición de la "imagen" con los poetas europeos de vanguardia, retomada por Pierre Reverdy en su ensayo "L'Image" y luego hecha famosa por André Breton en su primer manifiesto del surrealismo.

En otro poema de *El espejo de agua*, "Año nuevo", se puede verificar el uso de la nueva temática y técnica "cinematográfica" que ya habían ensayado los futuristas (véase el "Manifesto tecnico della letteratura") Max Jacob, Blaise Cendrars y otros:

El sueño de Jacob se ha realizado;
Un ojo se abre frente al espejo
Y las gentes que bajan a la tela
Arrojaron su carne como un abrigo viejo. (259)

Sabido es que los poetas de la época de la primera guerra buscaban entre los productos y resultados de las nuevas manifestaciones tecnológicas (la maquinaria, el automóvil, el avión, el cine, etc.) modelos y nuevos recursos y técnicas para ampliar el dominio temático y estructural de su poesía³. En *El espejo de agua*

agua, no obstante la incorporación de la nueva retórica, Huidobro pasa por alto casi toda la temática que estaba en boga. Efectivamente, ya en *Pasando y pasando* les había criticado a los futuristas su obsesión casi infantil por lo mecánico, por cantarla a la máquina en un lenguaje poético convencional (véase “El creacionismo”, 679). El lenguaje de estos poemas, al contrario, es más afín al de algunos poemas de *La gruta del silencio* (1913), especialmente aquellos en que se desarrolla una imagen muy parecida a la de Herrera y Reissig en *Los éxtasis de la montaña*. Las semejanzas más destacadas se encuentran en los tropos temporales en que se oponen el fluir y la periodicidad, la latencia y la manifestación, la integralidad y la discreción, la inmovilidad y el movimiento (por ejemplo, “Idilio de la tarde y de la luna”⁴):

En la tarde que cae con suavidad de lana
Se alarga del camino la apacible oración

En la monotonía del silencio
Se deshojan las horas una a una... (GS, 128-129)

Se trata, en realidad, de imágenes sinestésicas que caracterizan el fluir del tiempo mediante fenómenos sensoriales (tacto, color, gusto, etc.). En “La alcoba”, que David Bary cita como una manifestación temprana de lo que él denomina la imagen “no-ilustrativa” (Bary, 46), (el equivalente de la imagen surrealista o la imagen en que no hay relación entre el comparante y el comparado), se funden varios componentes sensoriales (sangre-color; liquidez-deglución; sol-color, calor):

³ Véase “Vers une poésie de l'action et de la vie moderne” en Marcel Raymond, *De Baudelaire au surréalisme*, París, José Corti, 1966, págs. 239-251.
⁴ Para la conveniencia de la redacción se usan en este trabajo los términos “discreción” e “integralidad” tal como aparecen en la traducción de A. J. Greimas, *Sémantique Structurale: Recherche de méthode* (París: Larousse, 1966) al castellano: A. J. Greimas, trad. Alfredo de la Fuente, *Semántica estructural* (Madrid: Gredos, 1973), pag. 186.

El sema “discreción” se refiere a la noción de unidad separada, discontinua y autónoma. El sema “integralidad” remite a la idea de conjunto, de unidad continua.

En la tarde que baja dolorosa
Las ventanas se mueren de amor
Y como pulpos de mil ventosas
Se beben la sangre del sol. (GS, 142)

Este es, precisamente, el tipo de imagen que cultivaba Herrera y Reissig en *Los éxtasis de la montaña*:

Por la teja inclinada de las rojas techumbres
descienden en silencio las horas...

No late más que un único reloj: el campanario,
que cuenta los dichosos hastios de la aldea,
el cual, al sol de enero, agriamente chispea,
con su aspecto de viejo refractario.⁵

Estos últimos versos evocan el contraste entre el movimiento y la inmovilidad, el fluir y la suspensión, característico de varias composiciones de *Poemas árticos* (por ejemplo: “Horas”; PA, 303). Los temas de la muerte, la nostalgia, la tristeza, el lento fluir del tiempo, la angustia, la inminencia todos característicos de *El espejo de agua*, ya se encontraban expresados, de manera semejante, en *La gruta del silencio*. En algunas instancias se reelaboran las imágenes de este último libro:

La alcoba se ha dormido en el espejo,
Todas las cosas tienen aire meditativo:
La mesa a la silla le da un consejo.
La lámpara es filósofa de gesto pensativo.
.....

Se absorbe nuestro ser el espejo,
Se bebe todos nuestros esfuvios,
Tiene una noble experiencia de libro y de viejo
Que ha visto muchas cosas y que ha vivido mucho.
El espejo tiene algo de estanque dormido
En el que se copia la luz de la lámpara,
El espejo es un viejo plagarío atrevido
Que, impotente, se nutre de la copia oleográfica.
 (“La alcoba”; GS, 141-142)

⁵ Julio Herrera y Reissig, *Poetas completas*, Buenos Aires, Losada, 1969, págs. 146 y 143.

L2 inminenci

Es un estanque verde en la muralla
Y en medio duerme tu desnudez anclada.
Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos,
Mis ensueños se alejan como barcos.

(“El espejo de agua”; EA, 256)

En el segundo poema la imagen es más concisa y sugestiva, no hay necesidad de las “explicaciones” que sustraen a la eficacia metafórica como en el primer poema. En otro caso la sustitución de una palabra realza el valor tropológico de una imagen:

Van cayendo las horas silenciosas
Como las gotas de agua por un viario.
("Monotonía odiosa de las tardes nubladas";
GS, 122)

Las horas resbalan lentamente
Como las gotas de agua por un vidrio.
("Nocturno", EA, 257)

En *El espejo de agua*. Huidobro ajusta e intensifica esta clase de imagen. El abandono de los recursos tradicionales para encuadrar los versos (estrofa, rima, métrica, etc.), debido a la autonomía de cada verso hace necesario otro sistema cohesivo. Así pues, los poemas se estructuran alrededor de la repetición de ciertos *semas* comunes, a menudo abstractos, que imponen una red de relaciones estructurales entre los lexemas (es esto lo que explica la unidad de “sensación” o “tono” de estos poemas)⁶. Pueden destacarse dos isotopías contrastantes en esta serie de poemas⁷: una que po-

⁶ Los semas son unidades mínimas de significación, destacadas por un proceso de “factorización” semántica: véase “Componential analysis and universal semantics” en John Lyons, *Introduction to Theoretical Linguistics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), págs. 470-481. Los semas son entidades prelexemáticas (es decir, inmanentes) que constituyen *la(s) forma(s) del contenido*. Los *ejes semánticos*, sistemas o arreglos relacionales de los semas, constituyen la *sustancia del contenido* (o “masa amorfa del pensamiento”, según Hjelmslev). Véase Greimas, 31-42 y Louis Hjelmslev, *Prolegómenos a una teoría del lenguaje*, Madrid, Gredos, 1971, págs. 73-89).

⁷ Una isotopía es un “nível de coherencia” del texto. Según Greimas, “[a isotopia de un texto: es la permanencia de una base clasemática, [clasemas = semas contextuales que no forman parte de ningún núcleo sémico] jerarquizada, que permite, gracias a la apertura de los paradigmas constituidos por las categorías clasemáticas, las variaciones de las unidades de manifestación, variaciones que, en lugar

driá denominarse “continuidad” y que comprende los siguientes semas: [integralidad] [fluidez] (“correr”, “esparcirse”), [agotamiento] (“Fatigarse”, “incríse”, agotar”), [lentitud] (“languidecer”), [contacto] (“resbalan”, “rozar”). La otra isotopía podría denominarse “discontinuidad” para dar cuenta de los elementos que se destacan del fluir: esta isotopía comprende los semas [periodicidad] y [discreción] (“horas”, “campanas”, “lágrimas”, “hojas”, “barcos”, etc.). El efecto de tensión e inminencia y su resolución tajante en estos poemas forma parte de esta dicotomía isotópica. En “Nocturno”, por ejemplo, a diferencia de la primera parte del poema en que hay una continuidad temporal y sensorial (“las horas resbalan”, “el miedo se espacie”), el final marca el término de esa continuidad (“Un suspiro/En la casa alguien ha muerto”; EA, 257-258). En el último poema, “Alguien iba a nacer”; no se cierra el circuito abierto por la isotopía de la inminencia, se deja abierto para reiterar la tensión que sobresale en el conjunto:

Algo roza los muros..
Un alma quiere nacer.

Sin embargo vendrá
Alguien la espera. (259)

Estos poemas recibirán un análisis más detallado (en sus versiones francesas) cuando se estudie *Horizon Carré*, libro que provee contextos más densos para la investigación.

Después de su llegada a París a fines de 1916, la poesía de Huidobro acusa nuevos rasgos vanguardistas tanto en el nivel te-

de destruir la isotopía, no hacen, por el contrario, sino confirmarla” (Greimas, 146).

Para este análisis se necesita ampliar esta definición de isotopía para indicar cualesquiera códigos sémicos (reiteración de semas o clasemas) o, como rectifica Jonathan Culler, para incluir códigos convencionales, culturales, gnómicos, etc.: “Their unity [de los textos] is produced not so much by intrinsic features of their parts as by the intent at totality of the interpretive process: the strength of the expectations which lead readers to look for certain forms of organization in a text and to find them. A semantic theory which would account for the coherence of texts cannot afford to ignore the models which permit the production and organization of content” Jonathan Culler, *Structuralist Poetics* (New York: Cornell University Press, 1975), pág. 91.

mático como en el nivel técnico. Esto no significa, sin embargo, que Huidobro se dejara influir desenfrenadamente por la poesía francesa. Al contrario, se adhirió a un pequeño grupo de poetas que se influyeron mutuamente y que desarrollaron un estilo particular. David Bary muestra claramente en dos ensayos "Perspectiva histórica del creacionismo" y "El estilo Nord-Sud (Bary, 53-87), que el estilo Nord-Sud resulta de la colaboración de los poetas reunidos alrededor de la revista de ese nombre (Apollinaire, Aragón, Breton, Dermée, Huidobro, Jacob, Reverdy, Soupault, Tzara, etc.), editada por Pierre Reverdy. En particular, este estilo seguía, en el plano lingüístico, varios procedimientos similares o análogos a los del cubismo pictórico (a saber: una escritura "quirúrgica" o elíptica, la eliminación de lo anecdótico, el uso de imágenes "creadas" o no-illustrativas, la página como unidad de composiciones "creadas" y sirven de elección, el uso de blancos que sustituyen la puntuación y sirven de tipografía, la variación de la composición visual, la variación de la presentación, etc.; Bary, 67-68).⁸ Los poemas de simultaneísmo de presentación, etc.; Huidobro, aparecidos en *Nord-Sud*, muestran todos estos rasgos nuevos. Sin embargo, a pesar de estos aportes y de las grandes semejanzas de estética que compartía con Reverdy y otros exponentes del grupo, Huidobro jamás siguió servilmente a sus compañeros; no hizo sino investigar y ejecutar, como ellos, las ideas que surgían de un ambiente artístico común. Es de notar que el poeta chileno ya había elaborado una estética creacionista antes de llegar a París. La noción de la autonomía del objeto artístico, por ejemplo, expuesta en *Pasando y pasando* y "Non serviam" coincide con muchas aserciones provenientes de la estética cubista, esparcidas en las páginas de *Nord-Sud* y dispuestas en forma de manifiesto en el primer ensayo del primer número, "Quand le symbolisme fut mort...", de Paul Dermée. Las últimas líneas del ensayo ponen de manifiesto los puntos de contacto: "Notre esthétique est déjà élaborée; elle vit de sa vie indépendante. Elle est fait de concentration, de composition, de pureté. Nous voulons constituer des œuvres qui utilisent les libertés conquises par nos prédecesseurs mais en rapprochant les éléments les plus divers et en appa-

rence les plus disparates". Como explica Robert W. Greene, la estética *Nord-Sud* se basa en los mismos fundamentos cubistas de "concentración" (dominio total y artísticamente fructífero del objeto), "composición" (la construcción de un conjunto con los elementos apropiados), "pureza" (la exclusión de lo "impuro", como la anécdota).

Las palabras liminares a *Horizon Carré* (1917), el primer libro de Huidobro en francés y el primer libro que publica después de su traslado, repiten las ideas expuestas en *Pasando y pasando*, "Non serviam", y en algunas conferencias y tienen gran parecido con un ensayo de Reverdy publicado en *Nord-Sud*:

Créer un poème en empruntant à la vie ses motifs et en les transformant pour leur donner une vie nouvelle et indépendante.

Rien d'anecdotique ni de descriptif. L'émotion doit naître de la seule vertu créatrice.

Faire un POÈME comme la nature fait un arbre.

(*Horizon Carré*; 261)

Créer l'œuvre d'art qui ait sa vie indépendante, sa réalité et qui soit son propre but, nous paraît plus élevé que n'importe quelle interprétation fantaisiste de la vie réelle, à peine moins servile que l'imitation fidèle, où n'atteignirent d'ailleurs jamais ceux qui la cherchèrent, uniquement parce qu'il serait impossible d'identifier l'art à la vie sans le perdre.¹⁰

Antes de hablar explícitamente de la "imagen creada" Huidobro ya había afirmado que se trataba de "las relaciones más lejanas de las cosas" (véase Caracciolo Trejo, 33). La definición de Huidobro tanto como la de Reverdy derivan del "Manifiesto técnico de la literatura futurista" de Marinetti. Para Reverdy L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique.¹¹

⁸ Paul Dermée, "Quand le symbolisme fut mort..." *Nord-Sud*, Nº 1 (15 mars 1917), pág. 204, citado en Robert W. Greene, *The Poetic Theory of Pierre Reverdy* (Berkeley: University of California Press, 1967), pag. 24.

¹⁰ Pierre Reverdy, "Essai d'esthétique littéraire", *Nord-Sud*, Nos. 4-5 (Juin-Juillet, 1917), págs. 4-6.

¹¹ Pierre Reverdy, "L'Image", *Nord-Sud*, Nº 13 (mars, 1918).

Es lógico, pues, que Huidobro, que venía afirmando desde hacía mucho las ideas que aparecen en *Nord-Sud*, se sintiera atraído por el grupo. Ahora bien, David Bary trata de asentar la idea de que el poeta chileno había adoptado una estética que iba en contra de su supuesto carácter romántico: "Huidobro, romántico por temperamento, aceptó intelectualmente esta severa doctrina que comparte con Reverdy y con ciertos poetas cubistas. Pero la doctrina opuesta, exemplificada en las ideas de Apollinaire, Cendrars y André Breton, según la cual el poeta es explorador, vidente, profeta, satisface mucho mejor el concepto juvenil de Huidobro del poeta como héroe" (Bary, 65-66). Bary necesita establecer una dicotomía trágante entre "el frío esteticismo" y "el neorromanticismo" de Huidobro para hacer una descripción nítida de su poesía. Sin embargo, el hecho es que no hay mutua exclusión entre la temática romántica de la videncia y la estética de la autonomía del objeto poético. Estas dos nociones se pueden encontrar fundidas, por ejemplo, en la concepción de la imaginación poética de Ralph Waldo Emerson. Para él, el poeta, como espectador, penetra el mundo visible; en su función de poeta, empero, pasa de espectador a creador. Crea objetos autónomos de la misma manera que la naturaleza crea objetos naturales; la poesía es orgánica:

Creation. — But there is a third step which poetry takes, and which seems higher than the others, namely, creation, or, ideas taking forms of their own, — when the poet invents the fable, and invents the language which his heroes speak... The reason we set so high a value on any poetry, — as often on a line or a phrase as on a poem, — is that it is a new work of Nature, as a man is. It must be as new as foam and as old as rock... The poet is enamored of thoughts and laws. These know their way, and guided by them, he is ascending from an interest in visible things to an interest in that which they signify, and from the part of spectator to the part of a maker.¹²

Evidentemente, como afirma Huidobro mismo en la introducción a *Adán* (225), Emerson influyó bastante en sus ideas acerca de la poesía. Las ideas del poeta norteamericano citadas arriba reaparecen en uno de sus manifiestos creacionistas:

¹² Ralph Waldo Emerson, "Poetry and Imagination", *The Complete Works of Ralph Waldo Emerson*, New York: Sully and Kleintech, 1903, VIII, 42-45.

No se trata de imitar la Naturaleza, sino de hacer como ella, no imitar sus exteriorizaciones sino su poder exteriorizado. El artista obtiene sus motivos y sus elementos del mundo objetivo, los transforma y combina, y los devuelve al mundo objetivo bajo la forma de nuevos hechos. Este fenómeno estético es tan libre e independiente como cualquier otro fenómeno del mundo exterior, tal como una planta, un pájaro, un astro o un fruto, y tiene, como éstos, su razón de ser en sí mismo y los mismos derechos e independencia ("La creación pura", 659)

La videncia romántica no es simplemente una recepción pasiva por parte del poeta; es sobre todo una proyección, una visión creadora del poeta.¹³ La posición de Emerson, como la de Huidobro, es una de las posibles explicaciones del poder visionario; el poeta utiliza los elementos de la naturaleza pero su visión o su poema es una exteriorización suya: "Poetry begins, or all becomes poetry, when we look from the centre outward, and are using all as if the mind made it" (Emerson; "Poetry and Imagination", 44).

Hay que recordar, con respecto a la dicotomía que quisiera establecer Bary, que el contacto de Huidobro con otros poetas franceses no se limita a Reverdy. Colaboró con toda clase de poetas desde su llegada a París en 1916 y tuvo la oportunidad de fundir varias tendencias que se representan en la revista de Reverdy. En

Nord-Sud pueden encontrarse poemas de escritores "proféticos" como Apollinaire y Breton y composiciones de poetas nada "clásicos" (término de Bary) como Jacob junto a la poesía de índole reverdiana. Por consiguiente, la adopción de ciertas características cubistas no veda ciertos temas (en particular los temas futuristas). Casi todos estos poetas habían colaborado, por añadidura, en *Sic*, la revista futurista de Pierre Albert-Briot.

El hecho de que algunos poemas de Huidobro, publicados en *Nord-Sud*, se parezcan mucho a los de Reverdy no es prueba de que haya adoptado la "severa doctrina" reverdiana. Como indica Bary mismo, esto se debe a una combinación de influencia (que se manifiesta sobre todo en la presentación del poema y que puede haber sido mutua) y de coincidencia; es decir, los poemas que más se parecen a los del poeta francés ya habían sido escritos antes de

¹³ Véase más abajo el capítulo VI, págs. 270-272.

llegar a París y acusan un fuerte parentesco con algunos paisajes de *La gruta del silencio*, como se ha observado. Los nuevos poemas aparecidos en *Nord-Sud* (no las traducciones de *El espejo de agua*) demuestran más afinidad con los temperamentos de Apollinaire, Cendrars, Jacob que con el de Reverdy. Si en *El espejo de agua* todos los poemas tratan de la muerte, la nostalgia, la ausencia y otros temas considerados serios, muchas de las nuevas composiciones exhiben una mezcla de lo serio y lo juguetón: por ejemplo, "Orange", "Tam", "Téléphone" (HC, 266, 268, 271).

La alegación de que Huidobro no se adhirió siempre a la estética de la imagen creada debido a su temperamento romántico tiene poco valor, puesto que lo importante es la imagen poética y no las aserciones acerca de ella. La falta de comprensión de la poesía huidobriana se debe precisamente a la desproporcionada atención que se le ha prestado a la retórica sobre la imagen. Como la mayoría de los críticos, Bary entiende demasiado al pie de la letra las declaraciones acerca de la creación de "realidades nuevas" (sin contraparte en el mundo extraliterario). Por consiguiente, le reprocha al poeta la aparición de "objetos" existentes fuera del poema (por ejemplo, la torre Eiffel). Bary afirma que "en tres libros publicados en 1918 Huidobro viola a sabiendas la prohibición que se había impuesto en la nota preliminar de su *Horizon Carré* contra lo 'anecdótico y descriptivo'... En *Tour Eiffel* las imágenes y la disposición tipográfica son las del estilo *Nord-Sud*. Pero se emplean para describir un *objeto real* en el contexto de la primera guerra mundial" (énfasis mío; Bary, 90). En *Hallali* y *Ecuadorial* Huidobro vuelve a usar este estilo, según Bary, para "crear una visión sintética de un tema no-inventado" (Bary, 93).

Pero no es cuestión de realidades u objetos inventados o no inventados. Si ese fuera el caso la torre Eiffel sería una "araña de alambre" (TE, 285), las ciudades fumarían pipas (H, 287) y el horizonte sería un "siglo cortado en dos" (E, 300). Se trata de palabras y de las relaciones entre ellas. Lo que Huidobro quiere decir no es difícil de comprender: no escribir (copiar) las relaciones ya establecidas, sino inventar relaciones nuevas. La crítica de Bary entraña una ingenuidad patente. Para él las palabras como "Tour Eiffel" no deberían aparecer en estos poemas porque no expresan una realidad inventada. Este razonamiento vedaría el uso de cualquier palabra de referente existente o de cualquier pa-

labra que ya formase parte del léxico del idioma; en resumidas cuentas, se prohibiría casi el léxico completo de toda poesía.

Para comprender la poesía de Huidobro hay que investigar el funcionamiento de su lenguaje poético. Ya en los pocos poemas de *El espejo de agua* tratados aquí es evidente que el recurso predominante es la estructuración de la composición conforme a una serieación sémica. Mediante la codificación de estos rasgos distintivos se vinculan los lexemas y se desliza el contenido semántico de uno a otro sin la necesidad de marcar vínculos referenciales entre las palabras. La noción de la imagen no-illustrativa de Bary deja de lado este procedimiento porque no se investiga el contexto; las imágenes se juzgan desde el criterio surrealista de la arbitrariedad y se tratan aisladamente. En el comentario que se cita a continuación se ve claramente la poca aplicabilidad de este criterio:

Las imágenes que crea Huidobro con estas palabras siguen siendo, en gran parte, tradicionales, es decir, ilustrativas. Pero la rapidez y la desnudez del estilo y el aislamiento del momento evocado dan a estas imágenes ilustrativas el aspecto de algo que casi eclipsa la realidad a que se refieren. En el poema citado de *Nord-Sud* Huidobro escribe: "Donnez-moi à boire toutes les blondes chevelures". La analogía "cabellos rubios-vino blanco" apenas si figura en el poema.

Otras imágenes no se refieren a un objeto real; en el mismo poema, "Les araignées que pendent / Aux rayons des étoiles / Sont d'admirables marionnettes". Aquí no hay comparación verdadera; los dos términos son igualmente ficticios. Se trata de una imagen "creada", técnica poética preconizada por todos los poetas del estilo *Nord-Sud*, siguiendo la conocida receta de Pierre Reverdy. (Bary, 71-271)¹⁴

En primer lugar, no se explica por qué la segunda imagen es más o menos ficticia que la primera. En segundo lugar, es un error declarar que "cabellos rubios-vino blanco" forma una analogía o comparación (sólo es una de las posibles explicaciones de la imagen) mientras que "arañas-marionetas" no la forma. Si el color rubio es lo que hace posible la "analogía" en el primer caso, el hecho de que tanto la araña como las estrellas constan en parte del sema "rayon" ("hilo", "rayo") muy evidentemente conduce a

¹⁴ Recuérdese que Reverdy no hizo más que formular una noción que ya muchos habían expresado, incluso Huidobro mismo en *Pasando y pasando* y en las palabras liminares a *Horizon Carré*. No era cuestión de seguir a Reverdy.

otra "analogía". Lo que le interesa a Huidobro en estas imágenes es el juego entre las categorías sémicas, el deslizamiento del contenido semántico entre palabras distintas (no entre objetos o realidades). Este es el recurso que se observó en ciertos poemas de *La grieta del silencio* y en *El espejo de agua*, refinado ahora y vuelto componente estructuralizante.

En resumen, pues, la poesía de Huidobro no se caracteriza por una oposición entre una "severidad clásica" y un "romanticismo profético", ni tampoco por la creación de objetos inventados, sino por el tratamiento analítico de las formas del contenido semántico. Es el carácter especial del lenguaje de la etapa creacionista lo que se propone estudiar en este capítulo.

Horizon Carré es una obra heterogénea que, por una parte, desarrolla la temática de *El espejo de agua* (la muerte, la tristeza, la ausencia, etc.) modificada por los aportes técnicos del futurismo, el cubismo, el simultaneísmo, etcétera y, por otra parte, contiene poemas repletos de juegos de palabras como los de "Tour Eiffel" e incluye otros poemas semejantes a *Poemas árticos* por la temática del viaje y la búsqueda. Es, pues, un libro de transición que recoge varias etapas de la poesía de Huidobro. A pesar de su carácter híbrido, el libro ya prefigura (aunque imperfectamente) el recurso estructuralizante más importante de *Poemas árticos*, su obra más acabada: la repetición y permutación de un número limitado de componentes en cada composición, de manera que cada poema parece una reelaboración de los otros. Este procedimiento tiene mucho en común con la técnica de Reverdy (por ejemplo en *Les Ardoises du toit*) y la de los pintores cubistas que construyen sus obras a partir de ciertos "técnicos" (o repertorios) y contextos limitados.

En los poemas de *El espejo de agua* se observa una unidad sémica a pesar del abandono de la mayoría de los recursos tradicionales de estructuración (formas poéticas, estrofas, rima, metro, etc.). Esta coherencia es aún más patente en las composiciones de *Horizon Carré*. Hay que investigar pues, de qué manera se logra. "Automne" (HC, 264, "Otoño"; EA, 258) es un buen ejemplo en que, a pesar de la aparente inconexión de los versos aislados (por los blancos de la página), se produce un fuerte sentido de agotamiento. Mientras que en "Otoño" la forma estrófica y la puntuación quiebra la lectura en una serie de etapas

Guardo en mis ojos
El calor de tus lágrimas...
Las últimas,
Ya no llorarás más.
Por los caminos
Viene el otoño
Arrancando todas las hojas.
¡Oh, qué cansancio!
Una lluvia de alas
Cubre la tierra (EA, 258)

en "Automne" el uso de los blancos, la decomposición de los versos en frases que se ubican alternándose a la izquierda y a la derecha y el resultante encabalgamiento, retardan la lectura, lo cual se ajusta mejor al paulatino proceso de agotamiento:

Je garde dans mes yeux	Maintenant	Jamais plus	Une pluie d'ailes
La chaleur de tes larmes	tu ne pourras pleurer	Par les chemins	couvre la terre (HC, 264)
Les dernières	qui ne finissent pas	L'automne vient	
Des doigts		Arrachent toutes les feuilles	
		blancs de neige	
		Quelle fatigue	

Usando la terminología de Greimas, se puede decir que "agotamiento" es el "semema construido" que describe el contenido de "Automne"¹⁵. Los primeros dos versos manifiestan el sema [residuo], es decir, lo que queda, lo que se conserva: el calor de las lágrimas, de lo fuente (como la vida), lo cual implica que el pro-

¹⁵ El "semema construido" es una unidad de contenido, compuesta de núcleos sémicos (semas) y clasemas (semas contextuales), independiente de su cobertura lexemática y de su contorno contextual; es decir, describe unidades de comunicación numerosas y de dimensiones sintácticas diversas (véase Greimas, 129-132).

ceso de agotamiento ya ha empezado. Así, pues, los lexemas que contienen el sema [térmico] se integran en este proceso: “les dernières”, “jamais plus”, “l’automne vient”, “arrachent toutes les feuilles”, “fatigue”. La añadidura de “ne pourras” (pleurer) realza el sentido de rendimiento, de debilitamiento, el cual no figura en “no llorarás” donde el futuro parece remitir más bien a la voluntad que a la incapacidad. El semema definidor (agotamiento) forma un campo semántico muy compacto debido a estas equivalencias o aproximaciones¹⁶: agotamiento = término = rendimiento = muerte = etc. Paradójicamente es interminable: de ahí la intercalación en “Automne” de (“Par les chemins”) “qui ne finissent pas”.

A lo largo del poema se pasa de lo *cálido-líquido* a lo *friό-sólido*, la manifestación figurada del agotamiento (cálido = vital → frío = mortifero: “chaleur de tes larmes” → “doigts blancs de neige” → neige [“une pluie d’ailes”]). Falta esta isotopía en “Otoño” precisamente por la ausencia del elemento que contiene el sema [frío]. No sólo hay, además, un vínculo sémico entre “neige” y “pluie” sino también entre “doigts” y “ailes” ambos tienen el sema [apéndice] y, posiblemente, entre “doigts blancs de neige” [blanco] y “ailes” [blanco]. Lo que hace lícito establecer ciertas equivalencias como esta última es la homogeneidad contextual de la composición. “El contexto”, dice Greimas, “en el momento mismo en que se realiza en el discurso, funciona como un sistema de compatibilidades e incompatibilidades entre las figuras sémicas [compontentes semánticos invariantes o núcleos sémicos] que acepta o no

¹⁶ Greimas explica que el discurso muestra un funcionamiento metalingüístico. Esto se debe a las equivalencias entre unidades de comunicación diferentes. El discurso exhibe dos procesos que establecen estas equivalencias: la expansión o función definidora y la condensación o función denominadora. Ambos se basan en la existencia de uno o varios semas comunes a los segmentos yuxtapuestos. Hay otro tipo de equivalencia que no se basa en la coincidencia de semas sino en el conocimiento de un “universo semántico almacenado” (codificado) o en la predicción; ésta se llama definición oblicua. Greimas explica que “los microniveles poéticos, mitológicos, oníricos, etcétera, manifiestan muy a menudo sólo de manera oblicua sus significaciones” (Greimas, 137). Estas definiciones oblicuas pueden ser denominadas si hay un texto suficientemente denso y largo para poder reducir los segmentos considerados a su redundancia en un entorno contextual estable (Greimas, 141-142). Los análisis definicionales destacan los niveles isotópicos del texto.

reunir, residiendo la compatibilidad en el hecho de que dos núcleos sémicos puedan combinarse con un mismo sema contextual [el denominador común a toda clase de contextos]” (Greimas, 79). “une pluie d’ailes”, pues, no sólo indica el otoño (migración de pájaros por metonimia) sino que se equipara con “nevár” por la reiteración de ciertos semas [proceso] [descanso] [elementos discretos]. El sema [descenso] más la recurrencia del sema [líquidez] hace posible la equivalencia entre “llover” y “llorar” y luego la transfiguración a “nevár” [líquidez] - [congelación] - [solidificación]. El entorno contextual conduce al agrupamiento de diferentes lexemas que cobran valor sinónímico (“llorar”, “llover”, “nevár”, “helarse”, “morir-caer” [de las hojas], “rendirse”). El “viento”, [proceso] [movimiento] [aire], reitera el clásema [proceso] a la vez que se relaciona con el agotamiento, el arrancar de las hojas (morir-caer)¹⁷. Evidentemente, “Automne” es un poema mucho más acabado puesto que gran parte de estos juegos sémicos se pierden en “Otoño”, sobre todo la figuración del proceso de agotamiento en el paso de lo calido (“larmes”) a lo frío (“neige”).

Huidobro, desde luego, no creó una nueva manera de escribir poesía. Su innovación fue aislar un aspecto de los muchos que forman parte de la composición poética tradicional. En su obra la coherencia compositacional no descansa en modelos convencionales sino en una estructura subyacente que facilita el desplazamiento de sentido entre los lexemas. Esta estructura subyacente es en efecto una poética del contenido; es decir, se proyecta una pluralidad de “mapas” sobre una misma substancia semántica, se trazan disposiciones permutables de las formas del contenido. La noción de la imagen “creada” no es nueva, ya la habían usado Rimbaud, Lautréamont y otros; lo nuevo es el “estudio” que Huidobro hace de las formas del contenido. Todas esas palabras sustituibles o equivalentes que recurren con alta frecuencia no son símbolos como ha querido hacer creer la crítica, sino los elementos de una rica taxonomía poética. Greimas, en sus análisis, llega a la conclusión de que “la comunicación poética no es en realidad más que la mani-

¹⁷ Greimas muestra cómo funciona este procedimiento en el estudio de Tahsin Yücel acerca de *l’imaginaire de Bernanos*. El inventario de los epítetos compatibles (componentes sustituibles) con el lexema “mort” [hore, enni, solituide] se destaca gracias a la semejanza de los contextos-ocurrencia (los contextos sustituibles). Véase Greimas, 141-142.

festación discursiva de una *taxonomía*” (énfasis mío; Greimas,

La coherencia que se observa con respecto a un poema individual también opera a lo largo del libro. Esto se debe a la recurrencia de los lexemas y los contextos sustituibles. Cada poema es como una lengua distinta que dispone las formas del mismo espectro en arreglos diferentes. De ahí la semejanza entre los distintos poemas. Un poema parecido al que se acaba de analizar, "Minuit" (HG, 265, "Nocturno"; EA, 257-258), también presenta una unidad sémica de agotamiento e inminencia:

participan de esta oposición (inminencia/terminación): Heures-temps glissent/remue; silence de minuit/Oh-SOUPIR.” La muerte (terminación, realización), el último suspiro, se reitera en la caída de una hoja (“C'est une feuille”) y el fin del día (“minuit”) todo lo cual evoca la manifestación del tiempo, el repique de una campana, del reloj, etcétera. Otra vez se ve cómo Huidobro mejora el poema en *Horizon Carré*, no sólo por la mayor adecuación de la disposición espacial que se ajusta mejor a la isotopía “agotamiento”, sino sobre todo por el “vaivén” que se añade en la versión francesa y que falta en “Nocturno”:

Les heures glissent
Comme des gouttes d'eau sur une vitre
La peur se déroule dans l'air
Et le vent
se cache au fond du puits
OH
C'est une feuille
On pense que la terre va finir
Le temps
remplie dans l'om

Tout le monde doit

UN SOUPIR

Dans la maison quelqu'un vient de mourir

En varios versos paralelos se reitera el semema construido “minencia”:

<i>sustantivo</i>	<i>verbo</i>	<i>deictico</i>	<i>Sustantivo</i>
les heures - gouttes	glissent	sur	une vitre
La peur	se déroule	dans	l'air
le vent	se cache	au fond du	puits
le temps	remue	dans	l'ombre

La simetría de este poema se hace más patente en el “vaivén” semántico debido a las oposiciones de verbos: glissent/remue (continuidad/interrupción), se déroule/se cache (expansión/condensación). Este “vaivén” reaparece en los dos versos que ponen de manifiesto el proceso imminent y su terminación (realización): “On pense que la terre va finir” / “Dans la maison quelqu’un vient de mourir”. De la misma manera, el silencio y su ruptura

Falta el sentido de iminencia en "Nocturno" precisamente por la ausencia del "vaiven". No hay la postulación de una tensión y su resolución; sólo hay un proceso lineal de agotamiento. En cambio, este agotamiento se manifiesta en la versión francesa como el final del proceso inminente. A esto se refiere David Bary cuando afirma que ciertos poemas terminan con un "golpe final" característico de Reverdy.¹⁸ Como se ve, "Automne" y "Minuit" forman parte de un mismo proceso de iminencia y agotamiento.

¹⁸ "Este golpe final que resuelve la tensión es el emblema de Reverdy; en menos de diez páginas de la colección *Les Ardoises du toit* encuentra los siguientes ejemplos..." (Bary, 75-76). Hay que recordar que Bary presupone erróneamente que Huidobro antedató *El espejo de agua* (1916), libro que salió más o menos al mismo tiempo que *La Lucarne ovale*, es decir, dos años antes que *Les Ardoises du toit* (1918). El "golpe final" de que habla Bary se encuentra en todos los poemas de *El espejo de agua*; por consiguiente, no hubo manera de que Huidobro hubiera copiado o imitado a Reverdy. Véase el estudio citado de Admussen y de Costa en que se afirma la existencia de la edición princeps de *El espejo de agua* y en que se cotejan poemas de *La Lucarne ovale*, *El espejo de agua* y los doce poemas con que cada poeta contribuye a *Nord-Sud* en 1917.

A medida que progresaba la lectura de los poemas, se hacen más compactas las relaciones entre los *sememas construidos* que describen su unidad semántica. En “*Vide*”, por ejemplo, este agotamiento ya empieza a hacerse más denso:

Vide A Blaise Cendrars
 La chanson qui monte
 Est devenue une étoile
 Par dessous la porte
 L'âme de la chambre
 s'était échappée

Maison vide
 Le jardin s'ennuie Aucun bruit
 Aucune lampe ne s'allume
 L'arbre est un bâilai
 Il y a quelque temps Les murs
 Ont écouté de belles paroles
 Un soupir avait terni le miroir
 La morte qu'on a emportée l'autre jour
 Etais si jeune et si douce Il fait froid
 Les cheminées sans feu tremblotent
 Le plancher craque
 La glace s'ennuie d'attendre (HC, 269)

Se agrega la isotopía “recordar/olvidar” implícita en el espejo y en las palabras del pasado. El vacío se figura en la ausencia (recuerdo/olvido) de lo sonoro (palabras-suspiro); de ahí el uso del pretérito perfecto y del pluscuamperfecto superpuestos al presente: “Aucun bruit/Aucune lampe ne s'allume... Les murs/*Ont écouté* de belles paroles/Un soupir avait terni le miroir” (énfasis mío).

El vaciarse (“L'âme de la chambre/s'était échappée”) es acompañado por el agotamiento (“s'ennuyer”) y la extinción del testimonio del pasado. No sólo se presenta un vacío sino la ausencia del recuerdo, es decir, el olvido implícito del tiempo pasado (“Il y a quelque temps”). Como en “Autonne”, este agotarse se indica por medio del enfriamiento: “Il fait froid/Les cheminées sans feu tremblotent”. El agotamiento se funde con lo inminente y con la espera del recuerdo / “La glace/s'ennuie d'attendre”.

Lo sonoro (el canto, la voz, los gritos, etc.) se relacionan con este proceso de agotamiento y en la mayoría de los casos su fuente es una voz producida por la carencia. En “*Aveugle*”, por ejemplo, en medio del “vacío” y de la atmósfera autumnal (“Les cloches du Sacré-Coeur/Font tomber les feuilles” = temporalidad-agotamiento) el ciego canta “avec sa gorge coupée” (HC, 264). En “*Noir*”, la voz es “*Un cri/plein d'angoisse*” (HC, 266) y en “*Voix*”, este mismo grito angustioso se relaciona con lo desconocido, el canto, lo inminente, el vacío y la caída:

Chantier	Chantier	N'a pas de gosier
Son cri d'angoisse	Son cri d'angoisse	Noyé dans le bois feutré
Noyé dans le bois feutré	Derrière sa tête	
	Le bord du monde	
Celui qui pourrait	En levant un pied	il tomberait dans le vide (HC, 272-273)

Estas interrelaciones hacen más compacta la base contextual. Siguiendo el sema “cantar”, por ejemplo, se puede descubrir una pluralidad de resonancias que vinculan todas las series semánticas que se han destacado. Así, en “*Hiver*” (HC, 278), el canto se asocia con la carencia (“On m'a volé mes chansons”), lo restante, índice del agotamiento (“Dans ma gorge/ reste un goût de mélodie”), el agotamiento mismo (“Elle chante l'hiver”), los recuerdos (“Souvenirs des aieux/tiédiissant/près du feu”), la ausencia (“Dans le jardin / sans oiseaux”) y el enfriamiento (“*“hielo” = “Le miroir d'eau / s'est brisé”).

Podría decirse que lo que Huidobro hace es trazar un sistema de códigos que se entrelazan y cuyos componentes se desplazan de uno a otro, formando así una agregación de “ramificaciones en las que cada signo sería definido por otro signo y cada signo se convertiría en el interpretante o el interpretado de otros signos”¹⁹. Los sememas construidos que describen el contenido de poemas individuales sólo formas ciertos recorridos a través de la multiplicidad de signos que constituyen la serie de poemas, es decir, ciertas codificaciones de las formas del contenido. Los componentes

¹⁹ Sobre esta teoría de los interpretantes véase Umberto Eco, *La estructura ausente*, Barcelona, Editorial Lumen, 1972, pág. 137.

de un código, por ejemplo “agotamiento”, constituyen otros o forman parte de otros códigos: muchos componentes de “agotamiento” forman parte de “tomber”. De ahí el carácter permutable de estos poemas. Un catálogo de estas series sémicas pondrá de manifiesto el procedimiento:

agotamiento: *e'ennuyer*, *s'écrase*, *s'effacer*, mourir, évanouir, arracher (les feuilles), tomber (les feuilles), finir roulés (dans le vide), s'échapper (de l'âme), se noyer (des bruits), délayer, saigner, naufrager, s'abattre, descendre (de la nuit), tiédir, vieiller, effeuiller, éteindre; fatigue, vide, froid; l'hiver, l'automne; dernier, ne.

Varios de estos semas figuran en torno al semema construido “tomber” que desempeña un papel importante en la estructuración de la obra (la recurrencia del sema “caída” vincula diversos lexemas):

tomber: Pleurer, pleuvoir, arracher (les feuilles), descendre, rouler, effeuiller, lancer, naufrager, saigner, neiger, s'abattre, pencher.

Los sujetos de “tomber”, además, se organizan en varias categorías que sirven para establecer subsistemas connotativos entre los componentes:

elementos que caen: larmes, pluie, gouttes, neiges (flocons), feuilles; *elementos relacionados con el vuelo*: ailes, plumes, oiseaux, avion, croix; *elementos sonoros*: cloches, notes, voix, bruit, paroles, mots, heures, cris; *elementos indefinidos*: quelque chose, un vieillard, on, ce qui, celui qui, elle, quelqu'un, personne;

elementos luminosos: étoiles, astres, rayons de lumière.

El contexto que crea “tomber” es tan denso que los elementos de los diversos subcódigos se aglutan a veces en sinestesias o se asocian para formar imágenes inéditas: por ejemplo, “Au long du chemin / Il y a des étoiles effeuillées” (HC, 284), “Et les notes qui tombaient à moitié chemin / N'avaient pas d'ailes” (HC, 272). De resultas, las imágenes “creadas” de Huidobro no se deben tanto al acercamiento de dos realidades distantes sino a una matriz sémica que dispone la estructura semántica del poema, que integra los varios códigos en un contexto homogéneo en el cual los lexemas se aproximan al compartir (por el entrelazamiento de los códigos) varios semas.

La lectura de estos poemas es, en realidad, una circularidad remisiva mediante la cual se destacan códigos que remiten a otros

códigos que a su vez remiten a otros y/o devuelven la remisión a los primeros. Por ejemplo, del grupo sémico “agotamiento” se destacó el subcódigo “tomber”. Este conduce a otros subcódigos y éstos a otros. La serie de los elementos sonoros (subcódigo de “tomber”), por ejemplo, forma parte de un código más amplio de la “sonoridad”. “Tomber”, a su vez, podría ser subcódigo de “sonoridad”: pleurer, se noyer (des bruits, des cris), tomber (paroles, notes), lancer (des cloches), saigner (du violin). El código “sonoridad” comprende otros elementos: por ejemplo, jouer (de la flûte, du violon), bécquer (des cordes); chanson, soupir, bruit, cris, paroles, mots, voix, notes, guitare, violon, cordes, cloches. Las relaciones sintácticas de la frase también hacen posible el establecimiento de otros subcódigos²⁰:

Tiempo-fluir: souvenir (‘Et ton souvenir chante dans ma montre’), heures (“une cloche a lancé à l'eau / toutes les heures”), fleuve (“trainé des chansons”);

gusto: “goût de mélodie”; *vuelo*: ailes (joeur: en “Guitare”; HC, 282), oiseau (“Un oiseau de neige / s'apprend à chanter”).

Otros subcódigos se establecen por relaciones metonímicas: por ejemplo, “carencia” (“gorge coupée”, “n'a pas de gosier” “on m'a volé mes chansons”).

Las relaciones (oposición, equivalencia, etc.) que se establecen entre ciertos códigos también comprenden todos los códigos del texto. Así, pues, la oposición que se señaló en “Automne” entre *luminoso* / *frio* como figuración del proceso “agotamiento” se encuentra a lo largo del volumen, entrelazada con los componentes de los otros conjuntos sémicos:

Lumière: brillar, illuminer, allumer, éclairer, etc. *subcódigo “trouver”*: “L'étoile qui trouve le plafond”, 269; “Les rayons de lumière qui tombent / Ont criblé le sol”, 280; “Le soleil en trouant les branches”, 281.

²⁰ Es la estructura misma de la frase que sirve como lugar de la combinatoria. Los diferentes códigos se entrelazan mediante su posición en la oración. Así pues, “quelqu'un” forma parte de este código por ser sujeto del verbo “chantait” (“Nouvelle chanson”; HC, 261). Todo elemento que entra en una relación sintáctica con lo “sonoro” forma parte del código.

subcódigo "chanter": flamber = chanter ("La bûche qui flambe était une flûte / Elle chante l'hiver, 278), éclairer = chanter ("Le Cow Boy / à rompre la nuit / Et sont cigare est une étoile filante", 269); chanson ("la chanson qui monte / Est devenue une étoile", 269); *subcódigo "vivre"*: yeux de chat (lumière) = vie ("Rien ne vit que dans les yeux de chat", 262), soleil = vie ("Dans la vie / Il y a quel que fois un peu de soleil", 270); *subcódigo "pleurer"*: larmes = lumineux ("Mais quelques larmes encourent, / Brillent dans ta chevelure", 263), larmes = chaleur ("La chaleur de tes larmes, 264); étoile = fleur ("La rose des vents", 283, "Il y a des étoiles effeuillées", 284); *Froid-Ombre*: glace, miroir, d'eau (s'est brisé", 278), neige, ombres, nuit, soir, obscurité, l'hiver, l'automne; *subcódigo "mort"*: trembler ("Un peu de mort tremble dans tous les coins", 263), l'automne (= "doigts blancs de neige", 264), vide ("Il fait froid", "cheminées sans feu", 269), l'aveugle ("dont les yeux / plus froids que la lune", 272), deuil (279).

La oposición luminoso / frío-oscuro, es en realidad una oposición entre la vida y la muerte, lo positivo y lo negativo. Esta dicotomía es bastante tradicional pero lo que interesa en la obra de Huidobro es el gran número de formas para denotar una misma sustancia semántica, es decir, el interés en la permutabilidad de los semas a partir de una matriz muy simple.

Los vínculos entre los componentes de los conjuntos sémicos convierten el proceso de lectura en la recepción de una pluralidad de relaciones. Cada lexema manifiesta una reverberación de significados. Así, la base contextual que establece el entrelazamiento de estos conjuntos hace posible la integración de muchos versos que parecerían inexplicables si se leyese el poema como una unidad independiente de los otros poemas de la serie (no se trata de interpretación sino de una ubicación semántica). Por ejemplo, sin la codificación que se lleva a cabo arriba, el último verso de "Voix" (HC, 272-273) parece eludir la unidad del todo que se observó en los primeros tres poemas. ¿Qué sentido tiene "larmes" aquí: (Pourtant ses larmes / le sauveront)? Sin embargo, ya ubicado "larmes" dentro de cierto contexto (Larmes = chaleur = lumière = vie = chanson = voix = etc.) provisto por el entrecruzamiento de los conjuntos sémicos, se puede percibir mejor la oposición básica del poema: vida / muerte. La conexión entre las lágrimas que salvarán al emisor de la voz y el sema "vida" ya está

provista por los códigos que rigen la obra. En "Automne", "La chaleur de tes larmes" es lo que se conserva frente al proceso de agotamiento; al concluirse este proceso ya no habrá lágrimas: "Maintenant tu ne pourras pleurer" (HC, 264). En "L'Homme Gai" las lágrimas significan otra vez la conservación de lo luminoso (por consiguiente, del calor y de la vida): "Mais quelques larmes encore / Brillent dans te chevelure" (HC, 263). Además, las lágrimas se vinculan semánticamente con las "gouttes rouges" del poema siguiente, "Calvaire" (HC, 273), y, desde luego, con la carencia ("La gorge coupée"; HC, 264. "N'a pas de gosier"; HC, 272) de donde surgen las lágrimas-gotas. Por otra parte, el código cultural del cristianismo refuerza el valor "salvante" de las lágrimas-gotas por la asociación con Cristo:

Et seules quelques gouttes rouges
Un abîme se cachait au milieu des nuages
Et toujours du sang sur les chemins de plâtre

On a crucifié le Christ Là-haut sur le sommet (HC, 273).

El valor positivo, vital de "chanter" y "cri d'angoisse" frente al vacío inminente es desplazado a "larmes" gracias a la contigüidad sémica provista por el entrelazamiento de códigos. Las lágrimas se encuentran en oposición a "vacío = muerte = caída = inminencia = etc.", el código regido por "agotamiento". El uso del deíctico "derrière" (Derrière sa tête / le bord du monde) repetido a menudo en estos poemas, refuerza la isotopía de lo inminente (lo desconocido, el abismo próximo). El poema, sin embargo, concluye con la afirmación de lo vital, "larmes".

En otros contextos las lágrimas se vinculan (como el canto, los astros, las hojas, etc.) con el recuerdo. Como las lágrimas, el recuerdo es lo que se conserva del pasado vital: "Le soleil brille / La vie est bonne / Et ton souvenir chante dans ma montre" (HC, 268). El recuerdo, pues, se vincula con todos los elementos vitales: recuerdo = canto ("Et dans ma gorge un souvenir"; HC, 263). Se puede destacar, pues, otra isotopía que podría denominarse lo "residual", de la cual el recuerdo es el componente más pronunciado. El adjetivo "dernier" se usa prolijamente para evocar este código,

para indicar el momento que precede el agotamiento total, para expresar lo que sobrevive: "Le dernière souvenir / Tombera / dans / l'abîme / sans / mirage" (HC, 279), "La chaleur de tes larmes / Les dernières" (HC, 264). En el último poema del volumen, "Fin" (HC, 283-284), se lleva a la conclusión todo el proceso de agotamiento que se ha descrito; sin embargo, siempre queda un rastro positivo que es el valor tropológico del poema, es decir, la infinita cadena de resonancias evocada por "une odeur de cigare":

La neige qui tombe
A blanchi quelques barbes

Ses yeux à moitié ouverts
Sont des morceaux de verre
Mais il reste encore
Un peu de feu

En arrivant
la mort

Coupe la dernière syllabe
Et tous ceux qui pleuraient
Allèrent se dispersant

Au long du chemin
Il y a des étoiles effeuillées

Et les feux follets
Qui s'éloignent entre les branches

Laissent un odeur de cigare
Silence

En esta composición cada palabra está fuertemente marcada semánticamente por el hecho de pertenecer a los códigos establecidos por los otros poemas. Así, pues, por un lado se agrupan: "neige", "tomber", "blanchir", "yeux à moitié ouverts", "morceaux de verre", "mort", "couper", "dispersant"; por otro lado, "rester", "encore", "un peu de feu", "la dernière syllabe", "tous ceux que pleuraient", "étoiles effeuillées", "feux follets", "odeur de cigare", etc. Esta última imagen es muy efectiva precisamente por el poder sintetizador de la base estructural de estos poemas. La permutabilidad de los componentes "naturaliza"²¹ y hace posible sinestesias múltiples como ésta (luz-calor-olor-etc.). Aquí el valor de lo "residual" que se expresa en "une odeur de cigare" es el denominador

²¹ Como indica Jonathan Culler, la naturalización es un acto de integración de los códigos (o niveles) posibles de un texto. Véase la nota 7 de este capítulo, pág. 26.

común para todos los componentes que constituyen el campo semántico vital: "vida", "canto", "fuego", "estrellas", "luz", "flor", etcétera. Cada palabra cobra una resonancia semántica que evoca y convoca todas las otras de la serie. Podría decirse que en el universo semántico huidobriano se establece toda una cadena de elementos casi catacritzados. Por ejemplo, en "étoiles effeuillées", como se muestra arriba, ya se ha hecho la conexión entre "estrella" y "flor"; por consiguiente, el tropo es naturalizado dentro de este universo semántico²². Contrariamente a lo que afirman muchos críticos acerca de la imagen o metáfora autónoma en esta poesía, la creación de tropos se ancla e integra en una matriz gerativa cuyo móvil es la contigüidad semántica (de los códigos, de los contextos). Como explica Umberto Eco, las sustituciones se producen "por el hecho de que en el código existían conexiones, y por lo tanto, contigüidad. Si el modelo Q [el modelo de la memoria humana] se rige por una semiosis ilimitada, cada signo, más pronto o más tarde, adquiere conexiones con otro, y cada sustitución ha de depender de una conexión que el código prevé. Desde luego, se pueden producir conexiones en las que nadie ha pensado" (énfasis mío; Eco, *La estructura ausente*, 198).

En su poesía, Huidobro lleva a cabo una indagación del lenguaje análoga a la de algunos semiólogos y lingüistas. Eco, por ejemplo muestra que se puede hacer una explotación semiótica "de las varias figuras retóricas... desarrollando la teoría de los interpretantes como es configurada en el modelo Q"²³:

Il modello Quillan (modello Q) si basa su una massa di nodi interconnessi da diversi tipi di legami associativi. Per ogni significato di lessema dovrebbe essistere nella memoria un nodo che prevede come proprio "capostipite" il termine da definire, qui chiamato (con terminología peirciana) *type*. La definizione di un *type A* prevede l'impiego,

²² Es decir, la equivalencia entre "étoile" y "fleur" está fijada (codificada) por las asociaciones que se hicieron en los poemas precedentes: "Tu as une étoile mûre / Entre tes mains / Et tes lèvres / Sont encore humides / De ses fils de miel" (HC, 283), "La rose des vents" (HC, 283).

Las catacrisis comunes tales como "el cuello de la botella" se producen de la misma manera. Primero hay una conexión que se codifica (cuerpo humano = botella; estrella = flor) y luego el tropo (cuello, deshollamiento).

²³ Umberto Eco, *Le forme del contenuto*, Milano, Bompiani, 1971, pág. 108.

quali suoi interpretanti, di una serie di altri significanti chi vengono sussunti come *tokens* (e che nel modello sono altri lesseni). La configurazione del significato del lessema à data dalla molteplicità dei suoi legami con vari *tokens*, ciascuno dei quali diventa però prense come *tokens* molto altri lesseni, alcuni dei quali erano anche presenti nel *type A* [...] il modello nella sua complessità si basa su un processo di *semiosis illimitata*. Da un segno assunto come *type* è possibile ripercorrere, dal centro alla periferia più estrema, tutto l'universo delle unità culturali, ciascuna delle quali può diventare a sua volta centro e generare infinite periferie. (Eco, *Le forme del contenuto*, 73-75).

En el caso de Huidobro se trata de recorridos por las unidades codificadas de un universo semántico particular y no sólo del universo de las unidades culturales. El procedimiento, sin embargo, es el mismo. Las conexiones inéditas (desde el punto de vista de los códigos semánticos "normales" o de códigos extra-poéticos) que se logran en estos poemas van incorporándose en sistemas (códigos) propios del texto. Es evidente que la nueva imagen poética (surrealista, creacionista, reverdiana, etc.) ha sido muy difícil de entender precisamente porque ha sido tratada aparte del funcionamiento de los códigos sémicos de la obra, de su contexto. Pierre Caminade, en su libro sobre la imagen y la metáfora, hace un resumen de las interpretaciones más recientes de la imagen "inédita" y en todos los casos los críticos hacen sus comentarios acerca de imágenes aisladas. Unos afirman que la imagen debe comprenderse literalmente, sin interpretarla (Genette), algunos que se pue-
den interpretar connotativamente (Cohen) y otros que lo "insólito" es la connotación de la imagen "surrealista-inédita" en todos los niveles (Caminade)²⁴.

No obstante, todo acto de lectura es un acto de naturalización, de integración de todos los códigos posibles de un texto. Así, pues, Mihaela Mancas trata de dar cuenta de la creación metafórica dentro de contextos muy limitados mediante el análisis de "semantic levels" (Caminade).

²⁴ Pierre Caminade, *Image et métaphore: une probléme de poétique contemporaine*, Paris, Bordas, 1970. Véase en particular el capítulo "Littéralité et traduction", págs. 127-134. Caminade se refiere a los siguientes textos: Gérard Genette, "Figures", *Figures*, I, París, Editions du Seuil, 1966, págs. 211; Jean Cohen, *Estructura del lenguaje poético*, trad. Marín Blanco Álvarez, Madrid, Gredos, 1970, págs. 201. En su propio libro este crítico desarrolla la idea de la connotación de lo "insólito" como el sentido de la imagen surrealista (Caminade, 130-131).

markers" (clases) y "distinguishers" (semas). Mancas concluye que "le processus de la métaphore fondé sur l'identification des deux termes, et, ensuite, sur la substitution de l'un par l'autre, est produit par les marques sémantiques communes, qui n'apparaissent pas dans la structure de dictionnaire des formatifs, mais sont introduits par le contexte, à l'aide des règles de projection préliminaires"²⁵. Joseph Barone muestra, al contrario, que la estructura léxica facilita en gran parte la interpretación del poema²⁶. Barone determina primero la organización léxica del poema en unidades llamadas "semantic sets" (conjuntos de lexemas "normalmente" relacionados). Luego estudia las conexiones que dos críticos tuvieron que trazar entre estos conjuntos para hacer sus interpretaciones. En cierto sentido, estos "semantic sets" se parecen a los códigos sémicos usados en este trabajo con la diferencia de que los elementos de éstos reciben su codificación por su disposición en la obra mientras que los elementos de aquéllos ya están codificados con anterioridad a su encuentro en el texto. Los códigos sémicos, sin embargo, toman por supuesto e incluyen las conexiones posibles entre los "semantic set components" y así, explican las desviaciones de sentido del lenguaje poético. Según Barone se necesita hacer un recorrido (conectivo) a través de los "semantic sets" más largo de lo normal para naturalizar los tropos poéticos. Para él, la intuición poética es, precisamente, "the ability to make connections, to relate items, and to restore some (new) order to the disparate elements that make up a poem" (Barone, 126).

La obra de Huidobro (desde *El espejo de agua hasta Poemas árticos*) se presta a este tipo de análisis porque es, en efecto, la exploración y estructuración poética de un universo semántico particular. Las complejas operaciones contextuales de las cuales resulta la imagen huidobriana le ofrecen al lector una nueva manera de leer poesía, un modelo poético original, análogo al de la ²⁵ Mihaela Mancas, "La structure sémantique de la métaphore poétique", *Revue Roumaine de Linguistique*, 15, N° 4, Bucharest, 1970, pág. 17.

Teun Dijk trabaja con las mismas categorías pero utiliza un texto íntegro ("Jour éclatant" de Pierre Reverdy) para el análisis. Véase "Semantic Operations. Processes of Metaphorization", en Tenv A. Van Dijk, *Some Aspects of Text Grammars*, La Haya, Mouton, 1972, págs. 240-273.

²⁶ Joseph Barone, "Semantic Sets and Dylan Thomas 'Light Breaks'", *Poetics*, N° 10, 1974, págs. 97-129.

música serial en que el oyente tiene a su disposición una infinidad de interpretaciones (conformes a las conexiones y selecciones que hace) hechas posibles por la permutabilidad estructural de la obra. En resumidas cuentas, la obra de Huidobro expande la conciencia del lector respecto de la organización y construcción de la poesía.

Se ha dejado fuera del comentario de *Horizon Carré* algunos poemas que, a primera vista, parecerían diferenciarse del modelo que se ha esbozado. Estos son los poemas que según Bary y otros críticos corresponden a la influencia romántico-profético-lúdica de poetas como Apollinaire y Jacob. No se puede negar que hay una diferencia notable que contribuye a la heterogeneidad del volumen, pero, como se verá, algunos de estos poemas pueden integrarse en gran parte, a los procedimientos evidenciados en el resto del libro. En "Guitare" (HC, 282) por ejemplo, es evidente que se intenta escribir un poema de manera análoga a una composición pictórica. Esta se verifica tanto en el léxico como en el tratamiento de las palabras:

Sur ses genoux Il y avait quelques notes
Une femme petite dormait
Et six cordes chantent
Le vent a effacé les contours Et un oiseau
dans son ventre
becquête les cordes
Le silence Chacun croit
se cachait vivre en
au fond de dehors de
l'armoire soi-même
Quand l'homme cessa de jouer
Deux ailes tremblotantes tombèrent de ses mains

Como en muchos cuadros cubistas, un hombre toca la guitarra; éste es el tema reconocible de la composición. Los varios elementos pictóricos que denotan "guitarra", "hombre", "cuerdas", etcétera, sin embargo, tienen una existencia ambigua puesto que fluctúan entre su papel *representativo* (se usan índices metonímicos refe-

rentes a ciertos objetos) y su papel *funcional* o *estructural* (relaciones entre formas, figuras, planos, etc.) en la composición.²⁷

En el nivel temático se reconoce fácilmente la analogía entre la guitarra y la mujer. Sin embargo, el poema exhibe otras relaciones conforme a los códigos que se destacan para los otros poemas. Ya en los primeros versos el lector se da cuenta de que se trata de un proceso de "agotamiento", sólo "había algunas notas", lo cual remite a la serie de componentes que significan lo "residual": por ejemplo, "larmes", "chaleur", "un peu de feu", etcétera. De manera semejante a la figuración del agotamiento mediante la conversión de "calor" a "frío" en "Automne", aquí el canto, la música (lo vital), se vuelve *silencio*. El verso "le vent a effacé les contours" es central para la comprensión del poema. En primer lugar, los elementos que denotan los objetos (metonímicamente; por ejemplo, la *curva* de una guitarra, los *dedos* de la mano) de un cuadro cubista son ambiguos precisamente porque sus contornos participan de más de un nivel o código; a la vez que forman parte del código de reconocimiento, forman parte de varios códigos estructurales. En este poema, y en los otros del libro, puede decirse que se borran los "contornos" de las palabras, es decir, en el nivel estructural hay un desplazamiento de sentido que hace posible la codificación de series de lexemas permutables. Dos imágenes casi catacretizadas se deben a esta borrosidad sémica de los contornos: guitarra = mujer y poeta = pájaro (cantante, músico). Por consiguiente, al extinguirse el proceso vital (jouer, chanter), caen las alas, los indicadores, por metonimia del canto, de lo vital.

En "Matin" (HC, 282), contrario a lo que podría afirmar Bary, no se trata de una descripción de la realidad, sino, otra vez, del establecimiento de relaciones semánticas entre las palabras. La torre Eiffel es el punto de partida para una serie de metáforas: "Le plus haut / peuplier de la rive" y "l'Obélisque". Huidobro usa, además, ciertas palabras que tienen resonancias semánticas por su pertenencia a los códigos que operan en la serie de poemas ("chanter", "ailes", "plumes", "tomber", "mots", etc.): "Chante en bat-

²⁷ La tensión entre la función representativa y la función estructural de los elementos de una obra (pictórica, poética) se estudia más abajo en el apéndice, pág. 284.

tant des ailes / Et quelques plumes en tombent", "Et l'Obélisque / Qui a oublié les mots égyptiens / N'a pas fleuri cette année". El efecto total del poema surge de la oposición entre el amanecer y el pasado. Se trata de una búsqueda del pasado ("La Seine cherche entre les ponts / Sa vieille route") pero se lo ha olvidado con sus inscripciones y atestiguamientos como en "Vide" ("La glace / s'ennuie d'attendre"; HC, 269).

Hay, sin embargo, algunos poemas que no se integran muy bien al resto del libro y que muestran cierta desigualdad de composición. En "Paysage" (HC, 274), por ejemplo, una suerte de calígrafo apollinaireano, Huidobro parece subordinar completamente el lenguaje poético a un supuesto referente pictórico. Los versos se disponen conforme a la "distorsión" pictórica de un cuadro. Por consiguiente: L'arbre / était / plus / haut / que / la / montagne, La / montagne / était / si large / qu'elle dépassait / les extrémités / de la terre y la hierba está fráchement peinte. "Cow Boy" (HC, 279) es completamente distinto a los otros poemas del volumen. La unidad sémica que pone de manifiesto se opone a la de los poemas que se han estudiado. Aquí el lenguaje no evoca una atmósfera de intimidad o agotamiento sino un rápido desplazamiento de imágenes, es decir, un montaje que remite al código fílmico de la época:

En *Horizon Carré* pueden encontrarse también los retruécanos y juegos de palabras característicos de *Tour Eiffel, Hallâh y Ecatoria*. En "Téléphone" (HC, 271), por ejemplo, la homofonía entre "allo" y "à l'eau" establece un juego de palabras: "Une [parole] est tombée à l'eau". Este poema se estructura a base del sema "hilo" (fils, chemin des mots, violon [cordes], route, cheveu) lo que proporciona el medio para la transmisión de las palabras y lo que conecta emisor y receptor. El poema carecería de sentido si no fuera por esta base contextual homogénea en que cada verso trata de la transmisión: "Fils téléphoniques / chemin des mots", "Une voix" "deux endroits / deux oreilles" "Paroles / le long de ton cheveu / Une est tombée à l'eau / allo / allo". Como se ve, no hay

conflicto entre el nuevo orden estructural que Huidobro ensaya en *Horizon Carré* y el ludismo lingüístico típico de otros poemas suyos. Al principio de *Tour Eiffel* (285-286), Huidobro repite el mismo tipo de imagen que usa en "Téléphone": "Guitare du ciel" - "violon de la lune", "ruche des mots" - "chemin des mots". Como ya ha indicado la crítica, este poema parece basarse en "Tour" de Blaise Cendrars (Bary, 90). Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambas composiciones. En "Tour", Cendrars crea una serie de analogías o comparaciones audaces sin ninguna relación entre los elementos comparados, sin ninguna cohesión entre las analogías salvo la comparación constante con la torre. Cendrars busca adrede estas yuxtaposiciones inconexas ("Tige", "Croix", "Lignum Crucis", "géant", "Palmier", "Babel", "mât", "eucalyptus", "tronc", "girafe", etc.) precisamente porque la torre es todo "Tu est tout"):

Autrichne	Boa	Equateur	Moussons	En Australie tu as toujours été tabou	Tu es la gaffe que le capitaine Cook employait pour diriger son bateau d'aventuriers	O sonde céleste!	Pour le Simultané Delaunay, à qui je dédie ce poème,	Tu es le pinceau qu'il trempe dans la lumière Gong tam-tam zanzibar bête de la jungle rayons-X	express bistouri symphonie
Boa	Equateur	Moussons	En Australie tu as toujours été tabou	Tu es la gaffe que le capitaine Cook employait pour diriger son bateau d'aventuriers	O sonde céleste!	Pour le Simultané Delaunay, à qui je dédie ce poème,	Tu es le pinceau qu'il trempe dans la lumière Gong tam-tam zanzibar bête de la jungle rayons-X	express bistouri symphonie	
Tour	Dieu antique	Bête moderne	Spectre solaire	Sujet de mon poème	Tour	Tour du monde	Tour en mouvement ²⁸		
Tu est tout									

²⁸ Blaise Cendrars, *Du monde entier*, París, Gallimard, 1967, págs. 71-73.

du Transsibérien” es válido también para “Tour”; el poema muestra “la sensibilité du substituer un ou plusieurs mots, un mouvement de mots, ce qui forme la forme, la vie du poème, le simulacisme”²⁹.

En *Tour Eiffel* también hay sustitución de palabras, pero de una manera más formal; es decir, las sustituciones en “Tour” se logran por pura yuxtaposición mientras que en el poema de Huillard se deben a la coherencia contextual basada en las relaciones sémicas. En el poema de Cendrars como en “Zone” de Apollinaire, muchas de las imágenes son epítetos inconexos. En *Tour Eiffel*, al contrario, hay una conexión muy precisa que se encuentra al principio del poema. Las imágenes sueltas como “télégraphie sans fil”, “volière”, “Bergère ô Tour Eiffel” de Cendrars y Apollinaire entran en un orden estructural en el poema de Huidobro:

Tour Eiffel
Guitare du ciel

Ta télégraphie sans fil

Attire les mots
Comme un rosier les abeilles (285)

El poema mismo es una telegrafía sin hilos en que las palabras se atraen por sus conexiones sémicas; de ahí las imágenes del conjunto, del agrupamiento [integralidad]: “rosier”, “ruche”, “encrier”, “toile de nuages”, “volière”. Como en “Telephone” el sema “hilos-transmisión” fundamenta gran parte de las imágenes: “Guitare du ciel” (cuerdas), “télégraphie” (transmisión), “une araignée au pattes en fil de fer / Faissait sa toile de nuages” (hilo-alambre tejido), “antennes / Télégraphiques”, “le vent électrique” (ondas eléctricas, transmisión), “chemin” (vía de transmisión). Esta serie remite a otra que se basa en el sema [sonoridad] (el canto, las palabras), es decir, lo transmitido: “Guitare” (cuerdas, sonoridad), “mots”, “clairon” (“ruche de mots”), “un oiseau chanté”, “Et je sonne mon clairon”, “cette chanson”, Chante / Chante”, etcétera. Estos códigos sémicos establecen una red de relaciones eficaz en la cual se integra la conversión de la torre (punto de partida del poema y vía de transmisión) en canción:

Mon petit garçon
Pour monter à la Tour Eiffel
On monte sur une chanson
Do

ré

mi
fa
sol
la
si

do (285)

La torre hasta tiene el poder de habla:

JE suis la reine de l'aube des poëte

ET toute pleine de neige

JE meurs de la mort de cette rose

Dans ma tête un oiseau chante toute l'année

C'est comme ça qu'un jour la Tour m'a parlé

.....

Le jour de la Victoire

Tu la raconteras aux étoiles (286)

El sistema de relaciones del poema no sólo da cuenta de la conversión de la torre en canción, sino también da cuenta de la transmutación de lo transmitido (canción, palabras) en escritura con dos imágenes: “encrier de miel” (“tinta”) y “toile de nuages” (la “blancura” de la tela).

Las relaciones entre los códigos sémicos se densifican hasta tal grado que, como en *Horizon Carré*, se forman sinestesias entre imágenes inéditas basadas en el desplazamiento de sentido de un lexema a otro. Por ejemplo, las imágenes que equiparan a la torre con “rosier”, “ruche de mots”, “encrier de miel”, “rose des vents”, etcétera, crean un contexto en el cual “chemin de ton parfum” adquiere valor sinestésico con respecto a las palabras y la canción que forman lo transmitido: “Sur le chemin / De ton parfum / Tous les abeilles et les paroles s'en vont”. En estos versos se reúnen varias referencias sensoriales (lo sonoro-canción; lo olfatorio-rosa, perfume; lo gustable-miel; y hasta lo visual, evocado antes por “encrier de miel”) que componen un tropo extenso que resume las relaciones semánticas establecidas a lo largo del poema. Lejos de ser la expresión o la (sic) “portavoz profética de la Francia aguerrida” como indica Bary (Bary, 90), el poema es

²⁹ Citado en Mary Ann Caws, *The Inner Theatre of Recent French Poetry*, Princeton University Press, 1972, pág. 37.

el modelo perfecto de la creatividad del lenguaje en que las palabras (y no las cosas) se atraen.

En *Hallali* (*Poème de guerre*), aunque las relaciones entre las palabras no son tan estrechas como en *Tour Eiffel*, las imágenes se integran y naturalizan en el contexto provisto por la guerra. En el primer poema de la serie, “1914” (287), por ejemplo, “oeil”, “corne” y “Hallali” se relacionan en un juego de palabras basado en la contigüidad de sentido:

Nuages sur le jet d'eau d'été
La nuit

Toutes les tours de l'Europe se parlaient
en secret

Tout d'un coup un œil s'ouvre
La corne de la lune crie
Hallali

Dentro del contexto de la noche “oeil” es obviamente una metáfora de la luna. Este “ojo” se transforma en cuerno de la luna (cataresis) por contigüidad de sentido y luego, por una homonimia que fundamenta la bivalencia de “corne”, en un cuerno de caza. Este trozo se vincula con el grito de caza “hallali” que, dentro del contexto guerrero, se convierte en el grito que anuncia el comienzo de la guerra. El sema [comienzo], desde luego, remite al título del poema, “1914”, y también a la palabra “vendange”, que, ya establecido este contexto, connota el tiempo de madurez en que algo está por realizarse: “Août 1914 / C'est la vendange des frontières / Derrière l'horizon il se passe quelque chose” (287). La metáfora referente al momento en que estalla la guerra y se traspasan las fronteras resulta sumamente eficaz.

Según Bary, Huidobro contradice sus propios dictámenes en contra de lo anecdótico en la poesía al escribir este poema (Bary, 89-92). De hecho, se tiene que saber que la primera guerra mundial empieza en agosto de 1914 (entre Alemania y Francia) para que se entienda el poema. Sin embargo el uso de este “dato” no es simplemente anecdótico. Por la misma razón de que cualquier palabra es admitida al léxico del idioma (su significado se aprende, se codifica y se convencionaliza), las palabras Août 1914 tienen, conforme a ciertos cílogos culturales e históricos, deno-

taciones y connotaciones particulares; es decir, funcionan no sólo como “datos” sino como signos lingüísticos. Août 1914 opera, por una parte, como signo lingüístico especialmente en vista de la funcionalidad del sema [comienzo] y por otra, sobresale su fuerza referencial, extrapoética, puesto que se tiene que saber que en esta fecha empezó la guerra. Sin embargo, el uso del nuevo orden poético desarrollado por Huidobro en los poemas de esta etapa de su obra tiene la primacía sobre todo contexto empírico o referencial, por lo menos en este poema. No se trata, en este caso, de una “poetización” de la guerra sino del empleo creativo del lenguaje a partir de “la guerra” y Août 1914 como componentes léxicos del idioma. No se lloran desgracias ni tragedias; al contrario, se elabora una serie de imágenes que producen una unidad sémica: inminencia y realización. La estructura es igual a la de los poemas de *Horizon Carré* con la diferencia de que aquí no hay proceso de “agotamiento”; hay más bien su contrario, un proceso de “comienzo”. En “1914”, como se ve, toda la composición se estructura en torno de los semas [anuncios] (inminencia) y [comienzo] (realización). El sema [anuncio] vincula imágenes tan dispares como “Toutes les tours de l'Europe se parlaient en secret”, “La corne de la lune crie” y “Les tours sont de clairons pendus” (énfasis mío). Este tema también facilita la integración del verso penúltimo: “Et ce n'est pas une chanson”; “Hallali” no es una canción, es el *anuncio* de la guerra. Sin embargo, hasta cierto punto el contexto de la guerra detrae de la eficacia del lenguaje poético. En “1914” la incorporación de la fecha tiene resultado feliz por su eficacia funcional; en otros poemas, al contrario, los datos referentes a la guerra (e.g., Cronne, Verdun, Alsace, etc.) sólo tienen función extra-textual, no se integran al juego lingüístico. En “Les Villes” (287-288), por ejemplo, ciertas imágenes sólo se justifican como indicaciones de la guerra:

La terre nue roule encore
Et même les pierres crient
Soldats vêtus de nuages bleus

Le ciel vieilli entre les mains
Et la chanson dans la tranchée
Les trains s'en vont sur des cordes parallèles
On pleure dans toute les gares

La escena evocada por estos versos es casi trivial, hay una falta de interacción entre las palabras. Por otra parte, los versos que la siguen inmediatamente exhiben las relaciones semánticas características de los poemas ya estudiados. Como en *Horizon Carré* se traza una equivalencia sémica entre poeta, pájaro, aeroplano, cruz, etcétera.

Le premier tué a été un poète

On a vu un oiseau s'échapper de sa blessure

L'aeroplane blanc de neige

Grande parmi les colombes du soir

Un jour il s'était égaré dans la fumée des cigares

Nuées des usines

C'est un trompe-l'œil

Les blessures des aviateurs saignent dans toutes les étoiles

Los vocablos más dispares se integran en esta poesía gracias a la base sémica subyacente. “Cigare” figura en el poema por su relación metonímica con “fumée” que está motivada doblemente³⁰: por asociación metonímica con la guerra y por asociación metafórica con las nubes del cielo en que se pierde el “poeta-aviador-paloma”. También figuran en *Hallali* algunos de los códigos de *Horizon Carré*: la carencia del emisor del poema (“J'ai perdu mon violon”, 288) y la temática del “poeta-aviador-mártir-Icaro” (utilización del código futurista: “On voit par terre sanglant / L'aviateur qui se cogna la tête contre une étoile éteinte”, 289).

En los últimos dos poemas del volumen, “Le cimetière des soldats” y “Le jour de la victoire”, los versos se elaboran en torno de los contextos provistos por los títulos. Hay una unidad más bien temática que sémica. En el primero, como es evidente, se trata de la muerte: “L'ombre qui tombe des arbres”, “La France d'hier sous l'herbe”, “Où sont toutes les mains coupées”, etcétera; en el segundo se emplean imágenes de alegría para caracterizar el “día de la victoria”. Así, desde el punto de vista de la funcionalidad o de la motivación estructural de la palabra poética, *Hallali* parece ser el texto menos logrado de Huidobro.

³⁰ El término “motivación” se usa en este caso en un sentido próximo al de “naturalización”. Conforme al segundo término la tarea de integración corresponde a la labor del lector. Conforme al primero, es el escritor quien integra o “motiva” las distintas partes del texto. Para ésta y otras definiciones del término véase el apéndice, páginas 291-295.

Ecuatorial (293-302) no es una serie de poemas como los otros libros sino un poema largo en que se suceden multitudes de imágenes, al parecer inconexas. Sin embargo, su composición se dispone alrededor de dos “ejes”—el yo poético del discurso y el recorrido temático a través del tiempo y el espacio—: “Era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alas / Y empecé a cantar sobre las lejanías desatadas” (293). Es un poema de testimonio: “Sentados sobre el paralelo / Miramos nuestro tiempo” (294), pero el viaje exploratorio es, como se verá, sobre todo un pretexto para la exploración lingüística. En el nivel temático, las cosas observadas (“Qué de cosas he visto”, 298) son signos (“Signos hay en el cielo / Dice el astrólogo barbudo”, 298) que remiten al código del apocalipsis; de ahí la alusión a las palabras del libro de la revelación:

Alfa

Diluvio

Omega

Arco iris

Cuántas veces la vida habrá recomendado
Quién dirá todo lo que en un astro ha pasado (301)

Además, las referencias a la guerra (como en *Hallali*) refuerzan el anuncio del “Fin del Universo” al final del poema (302). Este código funciona más bien como un marco dentro del cual se suceden las “visiones” del poeta. Estas “visiones” se desenvuelven conforme al movimiento constante del poeta a lo largo de lugares y tiempos: “Sobre el sendero equinocial / Empiecé a caminar” (énfasis mío; 294).

El predominio léxico de las palabras referentes al viaje establece un contexto que hace posible integrar muchas imágenes al parecer inconexas. Aunque el poema no se divide en una serie de poemas breves como *Horizon Carré*, cada viaje (por tierra, aire, mar) sirve como una división más o menos coherente. Muy a menudo el viaje sirve de marco para un largo juego de palabras sobre la base de la contigüidad de sentido. Al comienzo, por ejemplo, se traza una conexión entre varias imágenes a base del sema “juz”:

Las ciudades de Europa

se apagan una a una

Esta oposición se repite en una imagen que evoca las sorprendentes y, a menudo, grotescas transformaciones típicas de las animaciones cinéticas, creadas, también, a partir de ciertas coincidencias y contingüidades sémicas:

Caminando al desierto
El último rey portaba al cuello
Una cadena de lámparas extintas
Las estrellas que caían

Eran luciérnagas del musgo (293)

En otras imágenes, las palabras se remiten unas a otras por un proceso metonímico (locomotora-(riales)-cuerdas-guitarra-(música)-canto-danza; locomotora-(faro)-ojos-cigarrillo-pipa; (faro)-Diógenes-búsqueda) :

Entre la hierba silba la locomotora en celo
Que atravesó el invierno
Las dos cuerdas de su rastro
Tras ella quedan cantando
Como una guitarra indócil
Su ojo desnudo

Cigarrillo del horizonte

Danza entre los árboles
Ella es el Diógenes con la pipa encendida
Buscando entre los meses y los días (294)

Huidobro se vale de muchos recursos para transformar estos viajes en una red de relaciones lingüísticas (sémicas). En un pasaje se yuxtaponen los dos polos de la tierra con África y se desarrolla una oposición entre lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente:

Los más bravos capitanes
En un iceberg iban a los polos
Para dejar su pipa en labios
Esquimales

El capitán Cock
Caza auroras boreales
En el Polo Sur

Otros clavan frescas lanzas en el Congo
El corazón del África soleado
Se abre como los higos picoteados

Y los negros de divina raza

Esclavos en Europa
Limpian de su rostro la nieve que los mancha (295)

Junto a la puerta viva
El negro esclavo

abre la boca prestamente
Para el amo pianista
Que hace cantar sus dientes (299)

La eficacia metafórica de estas imágenes se debe sobre todo a la contingüidad de sentido; cada palabra lleva a otra como en el modelo de la semiosis ilimitada propuesto por Eco. Por ejemplo, "camellos" remite a "Egipto" que, a su vez, remite a "pirámides"; la metáfora "pirámides huesudas" (jorobas) descansa en una doble metonimia, "Egipto-pirámides" y "Egipto-camellos". Las "montañas" evocadas por "horizonte de camellos" reaparece en *Poemas artícitos* donde la base metonímica que genera la metáfora hace surgir otra vez el ambiente egípcico del desierto: "Apeninos gribosos / marchan hacia el desierto" (PA, 304). No hay reglas que den cuenta de estas transformaciones. De los muchos códigos sémicos que coinciden en un lexema y de los muchos provistos por los códigos culturales, Huidobro selecciona algunos y hace "saltos" colectivos de unos a otros. Lo único que hace posible estos saltos es el lenguaje, el lugar de la combinatoria. Por ejemplo, en uno de los "viajes" se explotan varios sentidos del lexema "estación":

Y los santos en tren buscando otras regiones
Bajaban y subían en todas las estaciones
Mi alma hermana de los trenes

Un tren puede rezarse como un rosario
La cruz humeante perfumaba los llanos
Hemos aquí viajando entre los santos
El tren es un trozo de la ciudad que se aleja
El anunciador de estaciones
Ha gritado

Primavera
Al lado izquierdo
30 minutos
Pasa el tren lleno de flores y de frutos (300)

El primer sentido denotado por "estación" es la "parada" del tren. El contexto provisto por los "santos" suministra otro sentido, "las estaciones de la cruz". Este sentido atrae otros dos vocablos que forman parte de una relación metonímica: "rosario" y "cruz". La metáfora "tren-rosario", pues, no es gratuita, descansa en un intermedio metonímico ("estación") compartido por ambos términos y en una coincidencia sémica: "tren" y "rosario" son conjuntos concatenativos. La palabra "estación" tiene una tercera lectura: las cuatro divisiones del año y, en particular, la Primavera. Ésta, a su vez, evoca dos palabras del verso siguiente: "flores" y "frutos".

El juego de palabras se basa en uno de los recursos predominantes de la tropología huidobriana: el trastocamiento de "tiempo" y "espacio". Este procedimiento es, en realidad, el código predominante del poema: "Ecuatorial" comprende, dentro del sistema de relaciones desarrollado, aspectos espaciales y temporales; es el "sendero equinoccial" (294) desde el cual se examina la época, es el "siglo" a que se refiere el poeta ("Yo te recorro lentamente / Siglo cortado en dos"; 300). El "siglo" se encuentra espacializado y concretizado a lo largo del poema: "Siglo encadenado en un ángulo del mundo" (294), "Sigo embarcado en aeroplanos ebrios" (301). La temática refleja la estructura del poema; todas las transformaciones que caracterizan la nueva época tecnológica son como una metáfora de las transformaciones lingüísticas en que abunda la obra:

Siglo	Sumérgete en el sol
Cuando en la tarde	Aterríce en un campo
Hacia el solo aeroplano	Que cantará un día en el azul
Se alzará de los años	Una bandada de manos
Cruz del sur	Avión de Cristo (302)
Supremo signo	

Como se ve el uso de la temática del "esprit nouveau" no quiere decir que haya cambiado la poesía de Huidobro o que sus recursos estructurales sean distintos. Aunque el léxico es diferente al de *El espejo de agua*, la creación de tropos descansa sobre la misma

base: la contigüidad de sentido. Por otra parte, se puede ver una evolución hacia la temática de *Ecuatorial*. En *El espejo de agua* ya se habían usado algunos elementos típicos de la vanguardia (por ejemplo, el código cinético en "Año nuevo"); luego en *Horizon Carré* se introducen nuevos recursos de composición y se amplía la temática (por ejemplo, "Orage", 256; "Tam", 268; "Téléphone", 271; "Paysage", 274; "Aéroplane", 275; "Cow Boy", 279; "Matin", 282; "Vates", 283). *Tour Eiffel*, *Hallali* y *Ecuatorial* no marcan un cambio radical como afirma la crítica sino, al contrario, siguen a la de Cendrars y Apollinaire por su léxico referente a la geografía, a lo mecánico, a lo apocalíptico, etcétera, pero una com paración breve mostrará que Huidobro se preocupa más por las relaciones formales entre los vocablos mientras que Cendrars y Apollinaire se interesan más en la nueva verosimilitud provista por la época moderna. Huidobro busca la unidad del poema en el lenguaje mismo en *Tour Eiffel* mientras que Cendrars yuxtapone series de imágenes inconexas en "Tour", impulsado por el efecto de la simultaneidad, emblema de la modernidad. *Ecuatorial*, hasta cierto punto, se aproxima al simultaneísmo de Cendrars. Se puede equiparar a la "Prose du Transsibérien" (1913) en cuanto a los temas del viaje, de la exploración, de los muchos lugares recorridos. Sin embargo, al poeta francés le interesa más comunicar el movimiento de la aventura.

Ecuatorial comparte muchas imágenes, además, con "Zone" de Apollinaire. Como en *Ecuatorial* se encuentra la imaginaria aérea en que se funden pájaros, cruces, aviones, Cristo, etcétera:

C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur
Pupille Christ de l'œil
Vingtième pupille des siècles il sait y faire
Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l'air
Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder
Ils disent qu'il imite Simon Mage en Judée
Ils crient s'il sait voler qu'on l'appelle veleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur
Icare Enoch Elite Apollonius de Thyane
Ils s'écartent parfois pour laisser passer ceux que transporte
la Sainte-Eucharistie
Ces prêtes qui montent éternellement en élevant l'hostie

L'avion se pose enfin sans refermer les ailes
Le ciel s'empplit alors de millions d'hirondelles
Et tous aigle phénix et phis de la Chine
Fraternisent avec la volante machine.³¹

Esta temática tiene sus raíces en la poesía futurista y, en especial, en *Le Monoplano du pape* (1911) de Marinetti. Una insistencia de la temática "patética" en *Ecuadorial* también parece deberse a la influencia de "Zone" y de "Les Pâques à New York" de Cendrars³²: "Entre la niebla vegetal y espesa / Los mendigos de las calles de Londres / Pegados como anuncios / Contra los fríos muros" (298).

A diferencia de Apollinaire y Cendrars, Huidobro no compone largas enumeraciones como la que se cita de "Zone". Al contrario, sus imágenes son más compactas, unidas por una base semántica más estable. Los poemas de Apollinaire y Cendrars se componen de fragmentaciones, de sucesiones de imágenes inconexas y hasta del desmenuzamiento del yo poético como en "Zone". En *Ecuadorial* el yo poético sirve para unificar el poema y las imágenes de "hilación" o "concatenación" aludien a la "hilación" semántica entre los vocablos: "cadena" (293), "puente" (300), "rosario" (300). La "hilación" semántica, figurada en los "hilos telefónicos", vincula las palabras del texto:

Bajo el bosquejo afónico
Pasan lentamente las ciudades cautivas
Cosidas una a una por hilos telefónicos
Y las palabras y los gestos
Vuelan en torno del telégrafo (295-296)

La línea ecuatorial, pues, está compuesta, en el nivel temático, por una serie de viajes que hilan el mundo y, en el nivel lingüístico, por la hilación sémica entre los vocablos e imágenes.

³¹ Guillaume Apollinaire, *Oeuvres poétiques*, París, Gallimard, 1965, págs. 40-41.
³² Al analizar las correspondencias entre "Zone" y "Les Pâques à New York" Francis Carmody señala varios pasajes en que se presentan escenas de la podredumbre y referencias al *pathos* de Jesucristo. Hay pasajes parecidos en *Ecuadorial*. Véase Francis Carmody, *The Evolution of Apollinaire's Poetics, 1901-1914*, Berkeley, University of California Press, 1963, págs. 90-93.

En "Zone" se pone más énfasis en la nueva verosimilitud de la época moderna y poco en el aspecto funcional de la palabra. El poema empieza como una declaración poética del nuevo orden que se promulga en "L'Esprit nouveau et les poètes":

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bâle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
.....
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui
changent tout haut
Veillâ la poésie ce matin et pour la prose il y a les journeaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers (Apollinaire, 39)

Huidobro incluye todos los elementos del "esprit nouveau" en su poesía (afiches, aviones, teléfonos, telégrafo, dreadnoughts, etc.) pero, como afirma en una crítica del futurismo, lo que importa es el tratamiento poético del tema y no el tema en sí como afirmación de una nueva poesía:

No es el tema sino la manera de producirlo lo que lo hace ser novedoso. Los poetas que creen que porque las máquinas son modernas, también serán modernos al cantarlas, se equivocan absolutamente. Si canto al avión con la estética de Victor Hugo, seré tan viejo como él; y si canto al amor con una estética nueva, seré nuevo. El tema carece de importancia para la modernidad o antigüedad de una obra...

Esto no quiere decir que no debamos usar términos del maquinismo actual. Esto quiere decir que no deberíamos abusar de ellos y, sobre todo, creernos modernos por otra razón que por la base fundamental de nuestra poesía (énfasis mío; 686).

Saúl Yurkiewich observa que "Huidobro se contagia del 'espíritu nuevo', del afán de actualidad, del entusiasmo por las vertiginosas transformaciones que experimenta el mundo del siglo XX" (Yurkiewich, 78). Sin embargo, la temática del "esprit nouveau" sólo es una metáfora paralela a las transformaciones lingüísticas de la obra de Huidobro. La crítica no ha querido o no ha podido entender que a Huidobro le interesa sobre todo el lenguaje, la creación de un nuevo lenguaje poético. Los que le reprochan la aparente contradicción entre sus promulgaciones acerca de realidades nuevas y el rechazo de las realidades extraliterarias no comprenden que

esas realidades son, desde luego, realidades lingüísticas, poéticas. Según Bary, Huidobro dejó de escribir poesía "profética" precisamente por este supuesto conflicto:

Huidobro no cree en la realidad de sus metáforas, pero quiere hacer poesía que se refiere a realidades no literarias. Quizá por esto, deja sin terminar en 1919 otra versión apocalíptica en el estilo de *Ecuatorial*, la versión primitiva del primer canto de su *Altazor* entonces *Altazur*, poema en cuya versión final (1931) adopta otra solución para el problema de la metáfora. Durante el resto del período creacionista, indeciso ante el atascadero de la metáfora, Huidobro abandona sus tentativas de hacer poesía francamente profética, volviendo al parecer al puro esteticismo del estilo *Nord-Sud* (Bary, 94).

Como se ha mostrado, Huidobro nunca practicó ningún "puro esteticismo". En *Horizon Carré* se encuentran muchos temas y recursos de *Ecuatorial* y sus otros textos en francés. Coetáneamente y a partir de *Ecuatorial*, recoge los adelantos logrados en todas sus obras previas; se toma lo mejor, por un lado, de *Horizon Carré* y, por otro, de *Tour Eiffel*, *Hallali* y *Ecuatorial*. Los ensayos y experimentos de esta etapa culminan en *Poemas árticos*, su obra más acabada desde el punto de vista estructural.

II

Poemas árticos:

Hacia una estética cubista del texto poético

El principio estructural de *Poemas árticos*, como el de *Horizon Carré*, es la homogeneidad contextual provista por el desplazamiento sémico entre los lexemas. Debido al uso de un número muy limitado de lexemas, las relaciones sémicas establecen largas series de equivalencias entre ellos. Así, cada poema da la impresión de ser una reelaboración de los otros, una permutación de los componentes de los otros. Por consiguiente, se podría empezar a tirar de los "hilos" sémicos en cualquier parte del libro; la determinación de estos "hilos" conduciría a otros poemas donde se repiten los componentes y a otros códigos sémicos con que se entrelazan hasta formar una red bastante compleja que diera cuenta de todos los entrecruzamientos e interrelaciones de estos conjuntos. Sin embargo, para ser fiel al proceso de lectura (y a la complicación grupal de las interrelaciones) que se experimenta al seguir la sucesión de los poemas dispuesta por Huidobro, se empezará el análisis con el primer poema, "Horas" (303).

El villorrio
Un tren detenido sobre el llano
En cada charco
Y el agua tiembla duermen estrellas sordas
Cortinaje al viento