

DOSSIER APOLLINAIRE

<i>Presentación</i>	111	Jaime Barón
<i>Oda a Guillaume Apollinaire</i>	107	Philippe Soupault
<i>Introducción: La vitalidad poética de Apollinaire</i>	117	Jaime Barón
<i>La intertextualidad en "Lul de Faltenin"</i>	127	Marc Dominicy
<i>Apollinaire bajo tierra</i>	137	Willard Bohn
<i>Gran Guerra y poesía visual. Homenajes de poetas catalanes a Apollinaire</i>	143	Enric Bou
<i>Ecos en sombra de "Zone"</i>	155	Jaime Barón
<i>Apollinaire y la simultaneidad</i>	165	Isabelle Krzywkowski
<i>El mito norteamericano en las Obras en Prosa de Guillaume Apollinaire</i>	173	Catherine Moore
<i>Apollinaire y el teatro: Les mamelles de Tirésias</i>	181	J. Ignacio Velázquez Ezquerro
<i>Gozos multicolores</i>	187	Laurence Campa
<i>Celebración (muy a última hora, Apollinaire y Gómez de la Serna)</i>	193	Miguel Ángel Ortiz Albero Jaime Barón, José Ignacio Velázquez
<i>Traducciones</i>	199	Velázquez

TRABAJOS MONOGRÁFICOS

<i>Año Galdós</i>	215	Juan Bravo Castillo
<i>¿Qué puede Galdós aportar(nos) a los jóvenes de hoy día?</i>	219	Jorge Viana Navarro
<i>¡Qué hermosa es la Literatura!</i>	225	Fernando Arrabal
<i>Ángel del silencio y la discreción. Su reinado es la vida</i>	229	Javier Lostalé
<i>Deambulando por Madrid con Segundo López: reivindicación personal de Leocadio Mejías</i>	237	Marco da Costa
<i>Semblanza</i>	245	Carmen Díaz Margarit

Gran Guerra y poesía visual. Homenajes de poetas catalanes a Apollinaire

Enric Bou
Università Venezia Ca' Foscari

*Diuen que Apollinaire escrivia
aplegant fragments de converses
que sentia als cafès de Montmartre:
perspectives cubistes,*

Pere Gimferrer, "Paranys".

La presencia de Guillaume Apollinaire en las letras hispanas se produjo de modos muy diversos. Picasso dibujó varios retratos de él. Uno de ellos es una representación indeleble: herido de guerra poco antes de morir de la peligrosísima *grippe* española. Entre los jóvenes poetas vanguardistas catalanes despertó furor. Ramón prologó en 1924 *El Poeta asesinado*. Los poetas catalanes J.V. Foix, Joaquim Folguera, Carles Sindreu son algunos de los que se dejaron maravillar por el ejemplo del poeta francés y lo aplicaron en modos diversos a sus obras respectivas. Foix anunciaba en la revista *Trossos* (1918) la inminente traducción de *Les mamelles de Tirésias. Drame surréaliste* (nunca realizada). Para sus primeras prosas poéticas (de estirpe surrealista y que tanto impacto causaron en el joven Dalí, escritor) se inspiró en el texto de Apollinaire *Onirocritique* (1908), publicado en *La Phalange*. Joaquim Folguera publicó caligramas y tradujo "Il pleut" y dedicó a Apollinaire un poema "Músics cecs de carrer" que tenía claras deudas con ese poema de Apollinaire. Josep M. Junoy fue, quizás el más notable autor de caligramas. Uno, en honor del aviador Guynemer, que mereció los elogios del mismo Apollinaire. Salvat Papasseit también utilizó el caligrama en algunos de sus poemas. Carles Sindreu fue autor de unos originales caligramas (algunos anuncios), destacando el que dedicó a un portero de fútbol, Samitier.

Figura 1 Carles Sindreu, “Samitier”

La Gran Guerra produjo una notable movilización literaria. En Francia y *ailleurs*. Una contribución muy significativa fue la rúbrica de Santiago Rusiñol “Espurnes de la guerra” que publicó en la revista republicana *L’esquella de la torratxa*. La sección fue una plataforma de francofilia sin ambages, y por lo tanto, de una germanofobia agresiva. Uno de los mejores textos de Rusiñol es el caligrama paródico “Retrat futurista”.

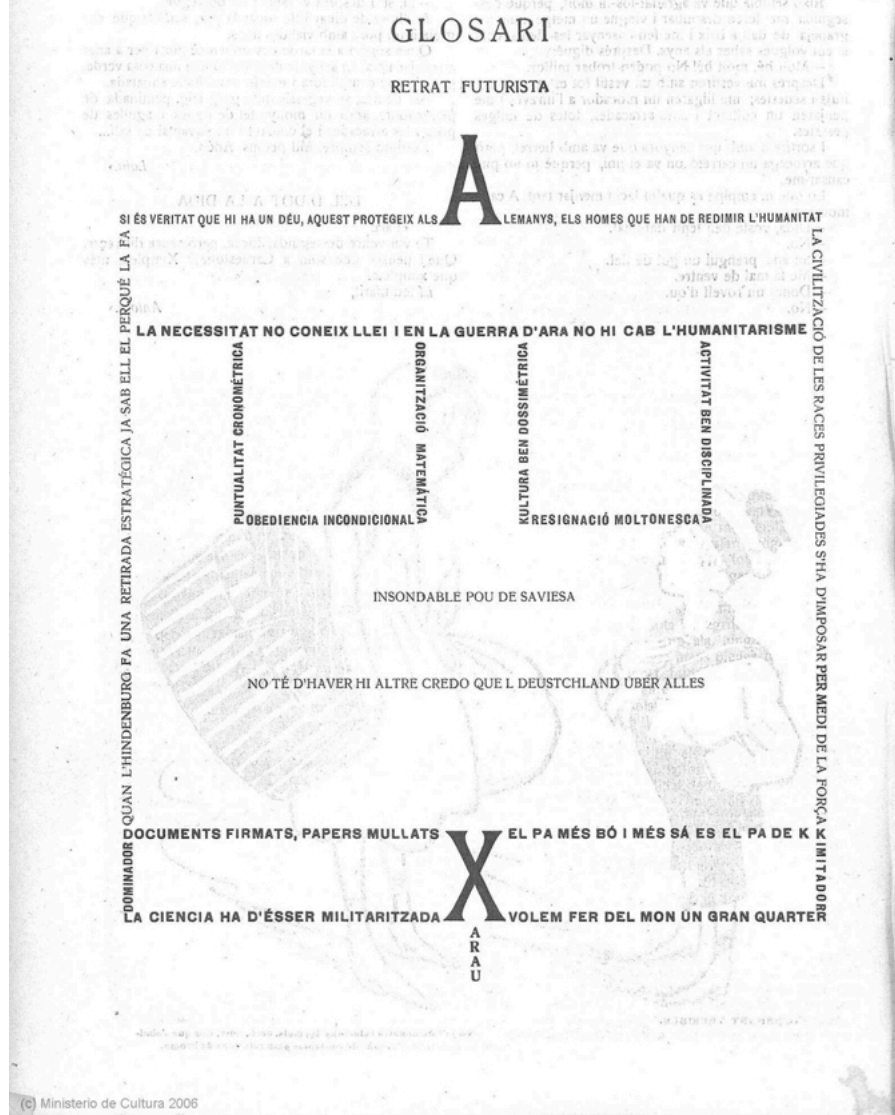

Figura 2 Santiago Rusiñol, “Retrat futurista”

Destaco alguno de los versos que demuestran un profundo desprecio por el militarismo germánico que es considerado el causante de la guerra:

1. Si es veritat que hi ha un Déu als Alemanys, els homes que han de redimir la humanitat
2. La necessitat no coneix llei i en la guerra d'ara no hi cap l'humanitarisme
3. Puntualitat cronomètrica/ Obediència incondicional/ Organització matemàtica // Kultura ben dossimètrica / Resignació moltonesca/ Activitat ben disciplinada
4. Insondable pou de saviesa
5. No té d'haver-hi altre credo que'l Deutschland über alles
6. Documents firmats, papers mullats / El pa més bo i més sà és el pa de K K
7. La ciència ha d'ésser militaritzada / Volem fer el món un gran quarter
8. Quan Hindenburg fa una retirada estratègica ja sab ell el perquè la fa
9. La civilització de les races privilegiades s'ha d'imposar per medi de la força
10. Dominador

11. Imitador (*Espurnes* 169)

La edición del caligrama “Oda a Guynemer” de Josep M. Junoy en la revista *Iberia* y luego en una hoja suelta incluía una nota que ayuda a entender el poema: “L’auteur a proposé, le 6 Octobre 1917 [fecha de la publicación del caligrama], à M. Le Ministre d’Instruction Publique et à M. Le Président de la Societé Astronomique de France d’honorer la mémoire du glorieux aviateur en désignant, désormais, du nom de Guynemer une des plus belles constellations de la carte céleste”. El poema tuvo un eco en Francia. Apollinaire le escribió una carta con grandes alabanzas y Junoy la utilizó como prólogo a sus *Poemes & Cal-ligrames*:

Mon cher poète: Je n'ai reçu votre beau calligramme: Guynemer qu'avec un grand retard, car j'étais à l'hôpital où j'ai été couché deux mois.

J'ai été fort heureux de voir et de lire votre beau poème. Je me suis félicité d'avoir imaginé cette plastique poétique, à laquelle vous fournissez son premier chef d'oeuvre. Je me'n félicite doublement comme poète et comme français puis qu'elle permet à l'amitié catalane de s'exprimer si lyriquement, si finement et si délicatement.

J'aurai l'occasion de parler de ce calligramme qui n'est pas le résultant d'un truc comme a écrit Maurras, mais est vraiment le fruit d'une authentique inspiration à la fois lyrique et plastique.

Je m'y connais et vous embrasse.

Este conocido poema sintetiza la posición aliadófila de buena parte de la intelectualidad catalana. El texto es de una gran efectividad al unir palabra e imagen:

CIEL DE FRANCE / dins de l'avió mortalment ferit per l'espai hi brunceix
encara el lluent cor del motor mes l'ànima viva del adolescent heroi aeri vola
ja vers les constelacions.

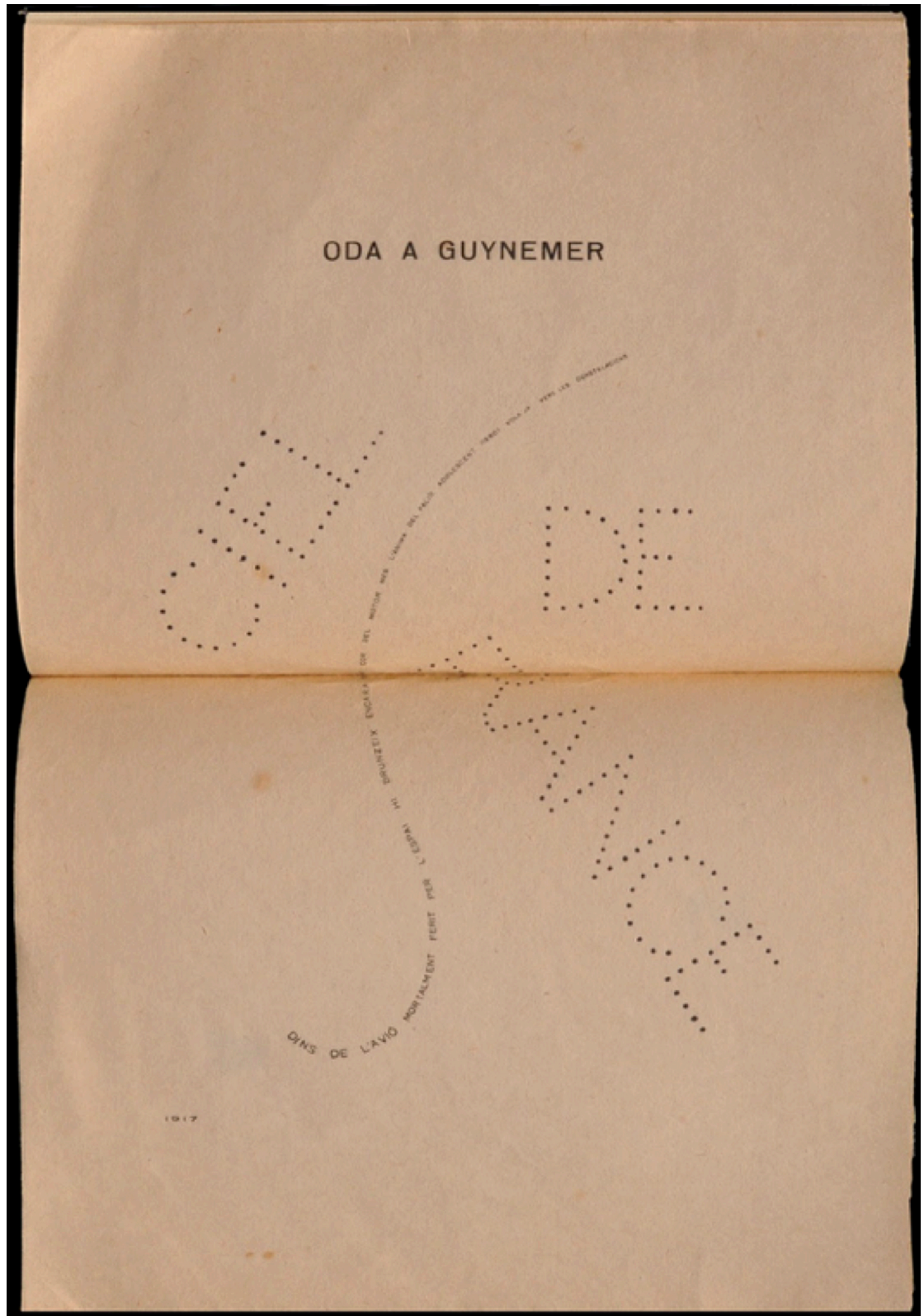

Figura 3 Josep M. Junoy, “Oda a Guynemer”

Junoy dedicó el caligrama a la memoria del piloto de guerra Georges Guynemer, que era considerado el gran héroe de la aviación francesa durante la Gran Guerra. Su avión fue abatido en combate el día 11 de septiembre de 1917 por Kurt Wisseman, que pilotaba un Jasta 3. Su cuerpo no fue encontrado nunca y el 6 de octubre la revista *L'Illustration* dijo que no lo vieron ni oyeron cuando cayó, y que su cuerpo y el avión

no fueron encontrados. El poema juega con la separación entre cuerpo y alma, para separar el rumor de las máquinas de guerra, la gran novedad de esa guerra que disponía de toda la parafernalia de juegos y juguetes letales proporcionados por la revolución industrial ("dentro del avión mortalmente herido zumba aun el reluciente corazón del motor pero el alma viva del héroe adolescente ya vuela hacia las constelaciones") Introduce también el heroísmo del aviador que con su hazaña ha formado una nueva constelación. Además de la construcción de técnica cubista subraya los valores futuristas, en el fondo belicistas.

Otra contribución, menos conocida, es la de Joan Pérez-Jorba, crítico, poeta y banquero, residente en París desde 1901. Publicó un libro, *Sang en rovell d'ou* (1918), que incluye poemas de claro carácter aliadófilo a propósito de la Gran Guerra. A Guillaume Apollinaire, que murió el 9 de noviembre de 1918, dos días antes del armisticio, Pérez-Jorba, le dedicó dos caligramas. Él siempre había prestado mucha atención a los movimientos de vanguardia desde la perspectiva privilegiada del residente en París. Incluso dirigió una revista *L'Instant*, que se publicaba entre París y Barcelona. Estos poemas se complementa con la entrevista que Pérez-Jorba le hizo a Apollinaire para el periódico barcelonés *La Publicidad* en julio de 1918. Los poemas son aportaciones poco conocidas de poesía visual y conectan con el partidismo francófono adoptado por buena parte de la intelectualidad catalana durante la Gran Guerra.

Uno lo publicó en *L'Instant. Revue franco-catalane d'art et littérature* I,6 en diciembre de 1918. En el poema, firmado "Litus", uno de los pseudónimos usados por Pérez-Jorba, a partir de la fórmula matemática del título inicia una serie de alusiones a los colores de la bandera francesa y el gallo (en latín "gallus" significa gallo y galo). Los versos centrales del poema dibujan la estructura de un avión, una de las nuevas tecnologías que transformó la Gran Guerra.

au milieu de la foule.

LITUS
11.11.1918

Es un canto en honor de una Francia victoriosa (“la Seine n'était plus à feu et à sang”). Es notable la rima entre “lézardées” y “fleurdelisées”, ya que subraya el contraste entre las fachadas agrietadas, los tiempos de guerra, y los nuevos, decorados con la flor de lis. Además se presenta otro contraste entre el “brouillard” y “frisson de gloire”, es decir entre la niebla y la emoción de la gloria. Los dos versos siguientes presenta en zeugma el cruce entre mar y aurora, mujer joven y amor.

El segundo caligrama se publicó en la revista *Sic* 37, 38, 39 del año 1919 y llevaba por título “Arme sous le bras ».

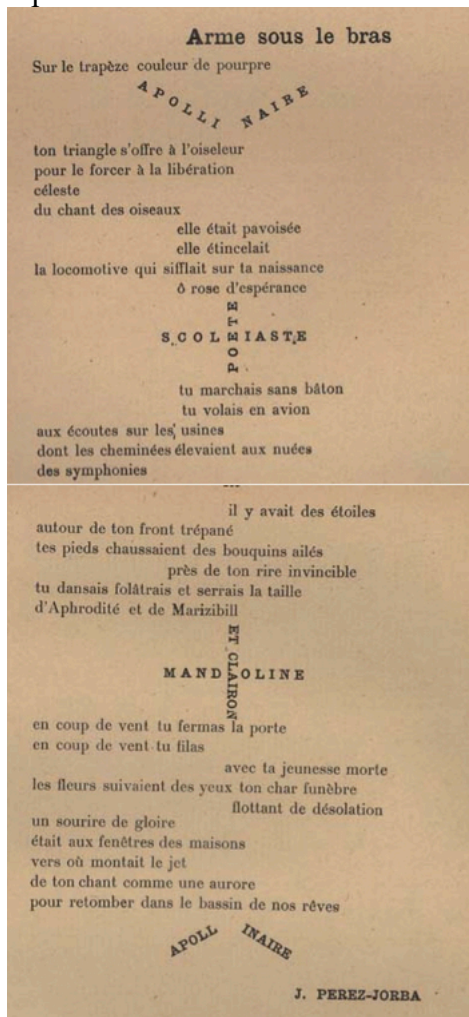

Figura 5 Joan Pérez-Jorba, “Arme sous le bras”

Sur le trapèze couleur de pourpre
APOLLINAIRE
ton triangle s'offre à l'oiseleur
pour le forcer à la libération
céleste
du chant des oiseaux
elle était pavoisée
elle étincelait
la locomotive qui sifflait sur ta naissance

ô rose d'espérance
 POETE/SCOLIASTE
 tu marchais sans bâton
 tu volais en avion
 aux écoutes sur les usines
 dont les cheminées élevaient aux nuées
 des symphonies
 il y avait des étoiles
 autour de ton front trépané
 tes pieds chaussaient des bouquins ailés
 près de ton rire invincible
 tu dansais folâtrais et serrais la taille
 d'Aphrodité et de Marizibill
 MANDOLINE/ET CLAIRON
 o en coup de vent tu fermas la porte
 en coup de vent tu filas
 avec ta jeunesse morte
 les fleurs suivaient des yeux ton char funèbre
 flottant de désolation
 un sourire de gloire
 était aux fenêtres des maisons
 vers où montait le jet
 de ton chant comme une aurore
 pour retomber dans le bassin de nos rêves
 APOLL INAIRE

En opinión de Montserrat Prudon estos son poemas de inspiración futurista. Como se puede comprobar en la figura 5, el nombre del poeta “Apollinaire” forma un arco de triunfo invertido o una V de victoria, y puede recordar la venda que llevaba Apollinaire en la cabeza y que protegía su cabeza trepanada (Prudon 241). Las dos cruces dividen el poema en tres partes. Las cruces sirven para definir las actividades de Apollinaire: poeta y escoliasta o comentarista. La segunda cruz nos remite a dos poemas famosos de Apollinaire: uno de los caligramas más conocidos, “La mandoline l'oeillet et le bambou” y “Zone”, en el que leemos en una de las estrofas del inicio del poema:

J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom
 Neuve et propre du soleil elle était le clairon

Estas dos cruces tienen un sentido gráfico y evocativo de la figura de Apollinaire. Inicia y termina con el nombre de Apollinaire roto en dos alas (de avión?) o una V de victoria. Termina con una alusión al cortejo fúnebre. Hay algunos elementos que son de extrema importancia porque nos remiten a la oposición entre mundo artificial/industrial y mundo natural:

la libération/ **céleste**

la **locomotive** qui sifflait sur ta naissance

tu **volais en avion**
 aux écoutes sur les **usines**

dont les **cheminées** élevaient aux nuées
des **symphonies**
il y avait **des étoiles**
autour de ton front trépané

Los dos poemas son cantos bélicos, de clara apuesta francófona, y de vindicación de la poesía y del poeta, con ecos de algunos de los caligramas más conocidos de Apollinaire (García-Sedas).

Estos dos poemas con elementos caligramáticos son prueba del fuerte efecto que causó no sólo la figura de Apollinaire, sino también el impacto que causó su muerte. Como curiosidad, añado dos poemas necrológicos dedicados a la muerte de Apollinaire. El primero es de J.V. Foix y propone una fusión entre el poeta y el guerrero: “mariscal i generalíssim de l’exercit de la guerra i la poesia”.

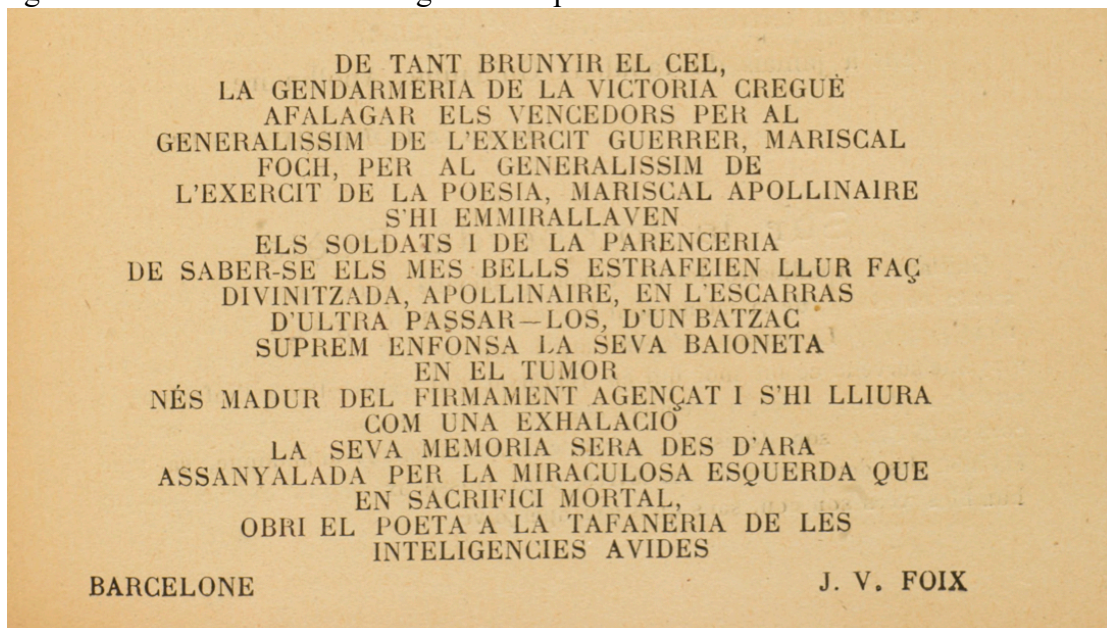

Figura 6 J.V. Foix, “De tant brunyir...”

El segundo poema es de Josep M. Junoy y es un caligrama de circunstancias compuesto como si se tratase de una esquela mortuoria. Destaca una frase: “mes son esperit intacte giravolta i giravoltarà encara molt de temps entre els homes accionistas de les veritats relatives”. Estos poemas se publicaron en un número de la revista *SIC* dedicado a Guillaume Apollinaire. Fue un número doble de enero-febrero de 1919.

Guillaume Apollinaire

ha mort
un tuncan negre i groc amb son bec ha buidat el barniç de son esguard
sa boca ha sigut festonejada per la brumera de champagne agònica
cert
més son esperit intacte giravolta i giravoltarà molt de temps encara
entre els homes accionistes de les veritats relatives
quant a la seva anima jo prec inquietíssim per que un angel
imprevist
en surti fiador davant de l'amo i senyor de la veritat absoluta
amen

J. M. JUNOY

Barcelona, desembre 1918

Figura 7 Josep M. Junoy, “Guillaume Apollinaire”

Como espectador privilegiado de la Gran Guerra, Joan Pérez-Jorba se unió a un coro de voces en la Península Ibérica y Europa que escribieron sobre el conflicto. En un artículo que publicó en el diario *El Poble Català* (15.07.1916), “Parloteig de París”, coincidía con algunas de las tesis defendidas por los futuristas del grupo de Marinetti. No tenían exactamente una visión pacifista de los conflictos armados:

Els avions esperen l’hora d’emprendre el vol, amb les ales exteses, a ran de terra, arrengrats. Ells, els campions del moviment aeri, romanen ara immòvils. Duen petits canons els uns i ametralladores els altres. Roda vertiginosament de l’avió, l’hèlix i el motor zumzeja, rítmic, com un burinot enorme. L’aviador munta en l’alat aparell de guerra; l’aeroplà avença com un automòbil, lliscant per terra; pren vol, després s’enlaira; després se fon pels núvols blancs de l’estiu, solemne, líric, heróic. Els fadrins més formosos de França, rosos o bruns, que tot és hu, aimen generalment fer d’aviadors. La valentia de cor, el desig de gloria patriòtica els duen a menypreuar el perill, fins a cercar-lo. Guaiteu, sinó, el front d’En Guynemer o els ulls d’En Gibert; hi veïeu tot seguit una expressió lluminosa de voluntat, una flama d’heroisme.

En el texto leemos una exaltación de la aviación, la innovación técnica de aquel momento que convulsionó el llamado Arte de la Guerra. Lo convierte en algo con un gran atractivo futurista, característico del patriotismo que, desde nuestro presente, puede parecer un poco rancio. La identificación de aviones y estrellas es uno de los motivos más recurrentes en estos textos.

Además de la sensibilidad futurista, Pérez-Jorba tenía una profunda conciencia cubista. En su libro sobre Pierre-Albert Birot encontramos un auténtico autorretrato picassiano en clave cubista:

Era precisament en el seu despatx de treball, en la rue –foscor, neu, soletat, silenci decembrals– de la Tombe Issoire, on Albert-Birot em parlava d’aquesta

guisa amb la seva veu metàl·lica com la música cubista. El seu rostre d'una rojor verament volcànica era en els meus ulls oberts com finestrals de bat a bat. I jo, Pérez-Jorba, sembla que estiga perdut entre els quadres penjats a les parets, entre les portes de la biblioteca de laca, entre els plecs dels cortinatges sedosos, com tot, giravoltant amb ritme, transformat per llei geomètrica, volgués caure damunt de l'otomana on sec. La visió rectangular de l'estança entra encara en el meu esperit tot i escrivint aquestes línies. (Garcia-Sedas)

El rostro del entrevistador se confunde con los cuadros que ve colgados en la pared, en las puertas de la biblioteca, entre los cortinajes. Todo ello resumido en una visión geométrica, rectangular, que le penetra el espíritu.

Termino con las palabras de presentación de la entrevista que Pérez Jorba hizo a Apollinaire, en las que declara la admiración sin concesiones hacia el poeta francés:

Guillaume Apollinaire, el poeta de los resplandores del tiro de artillería y de los proyectiles color de luna, ejerce hoy una fascinación casi irresistible en el espíritu de la nueva generación literaria. No vacilaremos en declarar que ningún libro de poemas ha producido tanta impresión en nuestro ánimo de mucho años a esta parte como *Alcools*, libro del cual proceden, a no dudarlo, esas recientes manifestaciones poéticas que algunos cortos de vista tildan de bolchevismo literario: libro fecundo. (Pérez-Jorba, "Paseando...").

Bibliografía

- Garcia-Sedas, Pilar. *Joan Pérez-Jorba (1874-1928). Del modernisme a l'avantguarda (articles, poemes i cartes)*. (Barcelona: PAMSA, 2019). Pròleg d'Enric Bou. En premsa.
- Junoy, Josep M., *Poemes & Cal·ligrames* (Barcelona: Llibreria Nacional Catalana, 1920), s.p
- Pérez-Jorba, Joan. "Paseando con Guillaume Apollinaire", *La Publicidad*, Barcelona, 24-VII-1918
- Pérez-Jorba, Joan. 'Victorie X Gloire/ Guerre.' *L'Instant. Revue franco-catalane d'art et littérature* I,6 (deseembre 1918): 5-6.
- Pérez-Jorba, Joan. 'Arme sous le bras.' *Sic* 37, 38, 39 (1919). s.p.
- Prudon, Montserrat. "'Nous sommes tous fils d'Apollinaire". De la présence de Guillaume Apollinaire chez les créateurs Catalans.' *Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX. Les literatures catalane et française au XXème siècle*. A cura de Claude Benoit, Ferran Carbò, Dolors Jiménez i Vicent Simbor (Barcelona : Abadia de Montserrat, 1997), 229-254.
- Rusiñol, Santiago, *Espurnes de la Guerra* (Barcelona, L'Avenç, 2004).
- Safont Joan, *Per França i Anglaterra. La primera guerra mundial dels aliadòfils Catalans* (Barcelona, A Contra Vent, 2012)
- Winter, Jay, 'Preface' Fussell, Paul. *The Great War and Modern memory* (Oxford: Oxford U.P., 2013), 14-26.