POE POR BAUDELAIRE: POETA TRADUCE POETA

LUCIA CARRO MARINA

Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCION

Más que razones, lo que nos ha conducido a presentar esta comunicación es una serie de curiosidades que se formulan en las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué todos los grandes poetas de la época simbolista hablan, citan y escriben de Poe como *maestro*? Así figura también en una interesante carta (París, lunes, 16 de noviembre), titulada «Autobiografía», que Mallarmé envía a su amigo Verlaine, enfermo, y profesor de inglés como él, en la que explicaba cómo se había dedicado al estudio del inglés, llegando a desplazarse con su familia —el frágil Anatole incluido— a Inglaterra, *meramente para leer mejor a Poe*.

2. ¿Por qué Poe se convierte en lo que es ahora Poe sólo ahora en la época de la quinta generación de ordenadores, de las *Fuzzy logics*, y de la traducción artificial..., y en plena posmodernidad? i. e.: en el «inventor de la novela policiaca y de suspense, como formalizador de una ciencia-ficción pura, en la que el azar se convierte en un ente de ficción. Recuerdese que Mallarmé recurrió al ejemplo de Poe para definir la «Modernidad»: «... es decir, todo azar debe de ser desterrado de la obra moderna y que sólo puede encontrarse allí como ficción; y que el eterno aletazo no excluye la mirada lúcida que escruta el espacio devorado por su propio vuelo. Negro vagabundo de las noches hurañas, este *cuervo*, si es que uno quiere extraer del poema una imagen significativa, abjura de sus yerros tenebrosos para acceder, por fin, a una cámara de hermosura, suntuosa y juiciosamente ordenada, y allí residen por siempre jamás».

3. ¿Por qué Poe se convierte en profeta, sólo en la tierra europea, sobre todo del francés o de influencia francesa (Mallarmé, Valéry, Machado, Formalistas rusos, posestructuralismo, nuevos retóricos, pragmática dialógica, et-

II ENCUENTROS COMPLUTENSES. Lucía CARRO MARINA. Poe por Baudelaire: poeta traduce poeta

Centro Virtual Cervantes

cétera)? ¿Por qué los primeros compatriotas norteamericanos en reconocerle y aplicar su «cienciarte», su cálculo poético, su alquimia *matemática*, fueron americanos «extraterritoriales» (Steiner) como Henry James, Fenollosa, Pound, Eliot? ¿Por qué en su nación nadie quiso ver en su «trágica *coquetería negra*, inquieta y discreta» el *caso literario absoluto* que homenajea Mallarmé en su poética —y que a su vez tanto pesa sobre la grafemática, teoría literaria y filosofía de la traducción actuales?

4. Basándonos en la interesante observación que hacía G. Steiner en la página 363 de *After Babel*, el *traduccionés* es una locución híbrida; i. e., tratándose del francés, por ejempo, no resultará el mismo francés si se traduce del inglés que si se traduce del alemán, se nos ocurre pensar que lo mismo ocurra con el discurso traducido, y de hecho, creemos que esto es lo que ocurre con todo el trabajo POEtico de Baudelaire. Nadie ignora que en la sorprendente cantidad de años que Baudelaire dedicara a Poe, nacieron a la vez muchas páginas de traducción y muchas más de teoría literaria. Ello se olvida demasiado a menudo, quizá por lo disperso y heteróclito de su publicación, antes de la primera edición seria de sus obras completas. Pero hoy ya no hay excusas. Baudelaire se ocupó afanosamente en hacer llegar al *esprit français*, la inmensa carga poética y científica despedida por Poe, y, dado el diferente talante de ambas lenguas y culturas, tuvo que dicotomizar cartesianamente, «por partes» el torbellino POEtico y la estructura no-linear —estallada y constelar, agramatical y más ideogramática que la del francés— de la lengua inglesa. Y lo consiguió, de ahí nuestro Homenaje, pero quizá todo estribe en que «Poeta tradujo Poeta»...

5. ¿Qué se hubiera hecho de los textos de Poe si en lugar de por «l'une des idoles de ce temps, une espece d'idole orientale monstrueux et deforme» que constituía Baudelaire para la academia y la crítica de su tiempo (citamos a Ferdinand de la Brunnetiere), hubieran sido traducidos y manipulados por otro escritor, o... por otro tipo lingüístico de europeo (sueco, italiano o griego)? ¿Cómo se las hubieran ingeniado otras lenguas indoeuropeas para despachar con la estructura no-linear —estallada radiante, constelar, agramatical y bastante más ideogramática que la francesa— de la lengua inglesa? Esto nos llevaría quizá a *fenollosianizar* en demasía, cuando quizá todo resida en que «Poeta tradujo Poeta».

Sin embargo, lo que está claro porque se puede *ver* (= leer) es que allá donde el texto de Poe no fue sometido a la disciplina de la traducción, al procesamiento de esa cienciarte que concita al cálculo matemático y a la Musa, al rigor y a la inspiración, simbiosis epistémico-estética que a su vez caracteriza tanto a la ciencia como al arte, es decir, allá en Norteamérica, Poe no pasó. De no haber sido procesado (descrito y explicado) por Baudelaire, Poe podría haber seguido como poeta maldito únicamente, o a lo peor el puritanismo norteamericano no hubiera «dado la talla» como escribieran Mallarmé, Baudelaire —estos y otros simbolistas insistían mucho en la inadecuación del entorno norteamericano al genio de Poe— para respetar la escueta obra de un alco-

II ENCUENTROS COMPLUTENSES. Lucía CARRO MARINA. Poe por Baudelaire: poeta traduce poeta
Centro Virtual Cervantes

hólico visionario de mala muerte en una calle trasera, depresiva y dipsomaníaca. Pero podría ser que a la causa eficiente del genio poético de Baudelaire se una otra «efficax y epistemológica»: sólo la traducción como combinatoria de ciencia y arte que es o actualización pura del ritmo que ambas comparten, podía rescatarle... En una época diferente a la actual que comienza a comulgar con las propuestas de Poe en cuanto al azar como personaje de ficción, en cuanto a la posibilidad de «educar» al caos, en cuanto a la exactitud matemática como protagonista de un universo marcada y deliberadamente caótico, este autor y su procesador-hermeneuta, Baudelaire, se convierten conjuntamente en los abuelos de la última matemática actual (teorías de catástrofes y de *fractales*), de las *fuzzy logics*, y de las nuevas tendencias en física teórica que parecen necesitar cada vez más de la lógica simbólica e incluso animista-especluznante, muy a lo Poe, para la explicación bio-y-lógica de los fenómenos tan incomprensiblemente naturales.

La «PhilosoPhy of composition» se nos antoja, como gestación postparetum que es del gran poema-señal *«The raven»* («El cuervo») se nos antoja una pista a considerar para la actual investigación biológica en morfogénesis.

Pero procedamos a mirar la materia prima que sostiene tanta di-lucidación. Nos limitamos a presentar un florilegio de extractos ya seleccionados, por lo sugerente, para el discurso posmoderno.

2. CRITICA LITERARIA

*Nous connaissons cette loyale escrime. Les reproches que les mauvais critiques font aux bons poètes sont les mêmes dans tous les pays... como ces réquisitoirs dressés par les critiques parisiens contre ceux de nos poètes qui sont les plus amoureux de perfection. Nos préférés sont faciles à deviner, et toute âme éprise de poésie pure me comprendra quand je dirai que parmi notre race antipoétique, Victor Hugo serait moins admiré s'il était parfait, et qu'il n'a pu se faire pardonner tout son génie lyrique qu'en introduisant de force et brutalement dans ses poésies ce qu'Edgar Poe considérait comme l'hérésie moderne capitale, —*l'enseignement (p. 353).

Je répète que pour moi la persuasion s'est faite qu'Edgar Poe et sa patrie n'étaient pas de niveau. Les Etats Unis sont un pays gigantesque et enfant, naturellement jaloux du vieux continent... Poe, qui était de bonne souche et qui d'ailleurs professait que le grand malheur de son pays était de ne pas avoir d'aristocratie de race, attendu, disait-il, que chez un peuple sans aristocratie le culte du Beau ne peut que se corrompre, s'amoindrir et disparaître, —qui accusait chez ses concitoyens, jusque dans leur luxe emphatique et couteux, tous les symptômes du mauvais goût caractéristique des parvenus, —qui considérait le Progrès , la grande idée moderne, comme une extase de gobe-mouches, et qui appelait les perfectionnements *de l'habitacle humain des cicatrices et des abominations rectangulaires. —Poe était là-bas un cerveau singulièrement solitaire. Il ne croyait qu'à l'immuable, à l'éternel, au self-same, et il jouissait... de ce grand bon sens à la Machiavel qui marche devant le sage, comme une colonne lumineuse, à travers le désert de l'histoire* (p. 337).

Dans les livres d'E. Poe, le style est serré, concatené*; la mauvaise volonté du lecteur ou sa paresse ne porront pas passer à travers les mailles de ce réseau tressé par la logique. Toutes les idées, comme des flèches obeissantes, volent au même but* (p. 333).

II ENCUENTROS COMPLUTENSES. Lucía CARRO MARINA. Poe por Baudelaire: poeta traduce poeta

Centro Virtual Cervantes

...il est bien souvent difficile de penser et d'écrire dans un pays où il y a vingt, trente millions de souverains, que d'ailleurs vous avez entendu dire *qu'aux Etats Unis il existait une tyrannie bien plus cruelle et plus inéxorable que celle d'un monarque, celle de l'opinion... Le temps et l'argent, tout est là* (p. 320).

Le lecteur surprendra dans plusieurs des nouvelles de Poe des symptômes curieux de ce goût immoderé pur les belles formes, surtout pour les belles formes singulières, pour les milieux ornés et les somptuosités orientales (p. 353).

Poe disait: ...nous avons une faculté élémentaire pour percevoir le Beau; elle a son but à elle et ses moyens à elle. La poésie est le produit de cette faculté; elle s'adresse au sens du beau et non à un autre. C'est lui faire injure que de la soumettre au criterium des autres facultés, *et elle ne s'applique jamais à d'autres matières qu'à celles qui sont nécessairement la pâture de l'organe intellectuel auquel elle doit sa naissance. Que la poésie soit subséquemment et conséquemment utile, cela est hors de doute, mais ce n'est pas son but; cela vient* par dessus le marché (p. 325).

3. RITMO Y CANTIDAD–ESTRUCTURA DE LA CALIDAD POETICA: «LA IMPECABILIDAD»

Il n'y a —dis-je— que les amateurs de hasard, les fatalistes de l'inspiration et les fanatiques du «vers blanc» qui puissent trouver bizarres ces «minuties». Il n'y a pas de minuties en matière d'art (p. 353).

Voilà évidemment le poème épique condamné. Car un ouvrage de cette dimension ne peut être considéré comme poétique qu'en tant qu'on sacrifie la condition vitale de l'œuvre d'art, l'Unité; -je ne veux pas parler de l'unité dans la conception, mais de l'unité dans l'impression, de la totalité de l'effet,... *Le poème épique nous apparait donc, esthétiquement parlant, comme un paradoxe* (p. 352).

Dans la composition tout entière, il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention, qui ne tende, directement ou indirectement, à parfaire le dessein prémédité.

Il est un point par lequel la nouvelle a une supériorité, même sur le poème. Le rythme est nécessaire au développement de l'idée de beauté, qui est le but le plus grand et le plus noble du poème. Or, les artifices du rythme sont un obstacle insurmontable à ce développement minutieux de pensées et d'expressions qui a pour objet la vérité. *Car la vérité peut être souvent le but d'une nouvelle parfaite. C'est purquoi, ce genre de composition que n'est pas situé à une aussi grande élévation que la poésie pure, peut fournir des produits plus variés et plus facilement apréciables por le commun des lecteurs. De plus, l'auteur d'une nouvelle a à sa disposition une multitude de tons, de nuances de langage, le ton raisonneur, le sarcastique, l'humoristique, que répudie la poésie, et qui sont comme des dissonances, des outrages à l'idée de beauté pure. Et c'est aussi ce qui fait que l'auteur qui poursuit dans une nouvele un simple but de beauté, ne travaille qu'à son grand désavantage, privé qu'il est de l'instrument le plus utile, le rythme* (p. 351).

...ce qui exaspère surtout l'homme de goût dans le spectacle du vice, c'est la diformité, sa disproportion... comme outrage à l'harmonie, comme dissonance, il blessera plus particulièrement certains esprits poètiques; et je ne crois pas qu'il soit scandalisant de considérer toute infrantion à la morale, au beau moral, comme une espèce de faute contre le rythme et la prosodie universels (p. 352).

Il est le premier Américain qui, à proprement parler, ait fait de son style un outil (p. 330).

Mais, avant toute chose, je dois dire que la part étant faite au poète naturel, à l'innéité, Poe en faisait une à la science, *au travail et à l'analyse, qui paraîtra exorbitante aux orgueilleux non érudits.*

Non seulement il a dépensé des efforts considérables pour soumettre à sa volonté le démon fugitif des minutes heureuses, pour rappeler à son gré ces sensations exquises, ces

II ENCUENTROS COMPLUTENSES. Lucía CARRO MARINA. Poe por Baudelaire: poeta traduce poeta

Centro Virtual Cervantes

appétitions spirituelles, ces états de santé poétique, si rares et si précieux qu'on pourrait vraiment les considérer comme des grâces extérieures à l'homme et comme des visitations; mais aussi il a soumis l'inspiration à la méthode, à l'analyse la plus sévère. Le choix des moyens! il y revient sans cesse, il insiste avec une éloquence savante sur l'appropriation du moyen à l'effet, sur l'usage de la rime, sur le perfectionnement du refrain, sur l'adaptation du rythme au sentiment.

Il affirmait que celui qui ne sait pas saisir l'intangible n'est pas poète; que celui-là seul est poète qui est le maître de sa mémoire, le souverain des mots, le registre de ses propres sentiments toujours prêt à se laisser feuilleter. Tout pour le dénouement! répète-t-il souvent.

Un sonnet lui-même a besoin d'un plan, et la construction, l'armature, pour ainsi dire, est la plus importante garantie de la vie mystérieuse des œuvres de l'esprit (p. 351).

Les écrivains profonds ne sont pas orateurs, et c'est bien heureux (p. 325).

4. LA PERSONALIDAD LITERARIA DE POE

...un génie tout spécial, un tempérament unique lui a permis de peindre et d'expliquer, d'une manière impeccable, saisissante, terrible, l'exception dans l'ordre moral. *—Diderot pour prendre un exemple entre cent, est un auteur sanguin. Poe est l'écrivain des nerfs, et même de quelque chose de plus—, et le meilleur que je connaisse.*

Chez lui, toute entrée en matière est attirante sans violence, comme un tourbillon. *Sa solennité surprend et tient l'esprit en éveil. On sent tout d'abord qu'il s'agit de quelque chose de grave. Et lentement, peu à peu, se déroule une histoire dont tout l'intérêt repose sur une imperceptible* déviation *de l'intellect, sur une hypothèse audacieuse, sur un dosage imprudent de la Nature dans l'amalgame des facultés. Le lecteur lié par le* vertige, *est contraint de suivre l'auteur dans ses entraînantes déductions.*

Aucun homme, je le répète, n'a raconté avec plus de magie les exceptions *de la vie humaine et de la nature...* (p. 345).

E. A. Poe —l'un des hommes les plus inspirés que je connaisse— a mis de l'affection à cacher la spontanéité, à simuler *le sang-froid et la délibération* (p. 353).

C'est un fait très remarquable qu'un homme d'une imagination aussi vagabonde et aussi ambitieuse soit en même temps si amoureux des règles, et capable de studieuses analyses et de patientes recherches. On eût dit une antithèse faite chair (p. 329).

Edgar Poe n'est pas spécialement un poète et un romancier; il est poète, romancier et philosophe. Il porte le double caractère de l'illuminé et du savant (p. 354).

Dans Le domaine d'Arnheim, *il affirmera que les quatre conditions élémentaires du bonheur sont: la vie en plein air, l'amour d'une femme, le détachement de toute ambition et la création d'un Beau nouveau* (pág. 343).

Nos atrevemos a pensar que los escritos de Baudelaire sobre Poe, traducciones incluidas, constituyen su *Art Poétique*, y la primera *Ars Poetica* de la modernidad.

«Zeus», dice Elena en el VI de la *Ilíada*, «tramó la desgracia de los mortales para que los hombres por venir tengan algo que contar»; esta tradición se interrumpe con el inmanentismo de lo que Neruda llamaba «la matemática tiniebla de Poe», traducido por el poeta de los perfumes negros.

II ENCUENTROS COMPLUTENSES. Lucía CARRO MARINA. Poe por Baudelaire: poeta traduce poeta

Centro Virtual Cervantes

Centro Virtual Cervantes