Gerard de Nerval, romántico y surrealista

Mario Javier Pacheco

Gerard de Nerval – Gerard Labrunie- fue el más parisino y el más representativo de los románticos hasta su suicidio, en 1855, a los 46 años de edad.

No había cumplido 20 años cuando tradujo el Fausto, y junto a Alejandro Dumas escribió varias obras de teatro, trabando amistad con pensadores de la talla de Heinrich Heine, Théophile Gautier y Víctor Hugo.

En 1834, utilizó una herencia para viajar por Europa, donde bajo la influencia de Balzac, editó *Monde dramatique*, una revista lujosa que lo quebró en un año, comenzó a escribir en *Le Figaro*, con el seudónimo Gerard de Nerval.

En 1837 se enamoró perdidamente de la actriz y cantante inglesa Jenny Colon, tenía entonces 29 años y su atracción extrema quedó plasmada en varias de sus obras. Entre ellas Sylvie.

En 1841 sufrió varias crisis de locura, emprendió en 1842 un periplo por diversos países de Asia y África, en los cuales su espíritu enamorado se prendió de diversas muchachas, ofreciendo en Siria matrimonio a la hija de un jeque, y comprando en el Cairo una esclava javanesa, para saciar sus necesidades sensuales.

A los 46 años, luego de su último viaje a Alemania, ya sin dinero, ni pertenencias personales, publicó *Las quimeras*, su serie de sonetos oscuros, que lo erigieron como precursor de Mallarmé y del Simbolismo.

Estos sonetos se convirtieron en libro de permanente lectura para los surrealistas, cuando medio siglo después inician su movimiento.

Fue psíquicamente inestable, sonámbulo, esquizofrénico, se aficionó a las prácticas oscurantistas, al ocultismo, a la magia, aunque nunca dejó de escribir, ni en medio de sus largos trayectos de bohemia y pobreza, hasta que se colgó de una barra en la Calle de la farola antigua, en su ciudad natal, en 1855.

En sus bolsillos encontraron las últimas páginas de su mejor novela: Aurelia o el sueño y la vida. En casa de su tía, que sirvió de refugio sus últimos días, dejó una nota: “No me esperes esta tarde, porque la noche será negra y blanca”.

Dejó obras en las que refleja su espíritu atormentado, y en el poemario *Las quimeras*, escrito un año antes de su muerte, se encuentra el soneto *El desdichado*

1. Características románticas del poemario de Gerard de Nerval

Mi única estrella ha muerto y mi laúd lleva el sol negro de la melancolía. (Melancolía)

Considerado como el más representativo de los románticos franceses, y como inspirador del surrealismo, años más tarde, al igual que como inspirador de la literatura de Marcel Proust, René Daumal y Antonin Artaud, al igual que en la prefiguración de la poética de Mallarmé y Baudelaire, tiene impregnada su obra de características románticas, en primer lugar, se aparta del positivismo neoclasicista para incursionar en la imaginación creadora, sin amarres, sin un orden preestablecido.

Fue la de Nerval una vida con ausencias de afecto, huérfano de madre a los dos años, fue criado por el tío abuelo, cuando los mayores se situaban en un pedestal, rígidos, y propinaban castigos físicos, contra el más leve intento porque en la educación, la letra con sangre entra. Generalmente este tipo de personas son en extremo sensibles, y exaltan el individualismo, interiorizan y valoran la personalidad. Sentimientos estos que plasma en su obra, en sus amores intensos, en sus amores cifrados, como con su prima, con quien un paseo le produce un acercamiento romántico que no quisiera terminar, y que sin embargo no se atreve a manifestar de manera expresa, a la mujer que le produce tales sentimientos.

Hay un espíritu de rebeldía en toda su obra, de inconformismo, que también es una característica del romanticismo, al igual que la soledad, cercana a la cosmovisión cristiana.

La naturaleza, como guardadora de secretos también se halla presente en sus sonetos, y la exaltación y firmeza de sus sentimientos, que guardan la característica del caballero en amores, para quien la mujer es el todo.

Muchas de sus obras tienen nombre de mujer, comenzando por su novela corta *Las hijas del fuego*, allí están Sylvie, Aurelia, Luisa Dór, Madame Aguado, Madame Ida Dumas, Madame Sand, AJ-Y, Artemis, Eritrea, la prima, encantadora Mirtho.

Su obra es considerada fundacional de la poesía moderna.

Descripción, explicación e interpretación de tres sonetos

A Madame Aguado

*Colonne de saphir, d'arabesques brodée,
Reparais ! Les ramiers s'envolent de leur nid ;
De ton bandeau d'azur à ton pied de granit
Se déroule à longs plis la pourpre de Judée.*

*Si tu vois Bénarès, sur son fleuve accoudée,
Détache avec ton arc ton corset d'or bruni
Car je suis le vautour volant sur Patani,
Et de blancs papillons la mer est inondée.*

*Lanassa ! fais flotter ton voile sur les eaux !
Livre les fleurs de pourpre au courant des ruisseaux.
La neige du Cathay tombe sur l'Atlantique.*

*Cependant la prêtresse au visage vermeil
Est endormie encor sous l'arche du soleil,
Et rien n'a dérangé le sévère portique.*

(Original)

A Madame Aguado

*¡Columna de zafiro, bordada de arabescos,
reaparece! Se vuelan los remeros del nido;
de tu frente ceñida de azur hasta tu planta
de granito la púrpura de Judea se despliega.*

*Si ves a Benarés acodada en su río,
desata con tu arco de oro bruñido el torso
pues soy el buitre que vuela sobre Patani,
y el mar está inundado de mariposas blancas.*

*¡Lanasá! ¡Haz que flote en las aguas tu velo!
Da las flores de púrpura al curso del arroyo.
La nieve del Catay ya cae sobre el Atlántico.*

*Mientras, la del bermejo rostro sacerdotisa
bajo el arco del sol todavía duerme,
y nada ha molestado al pórtico severo.*

(Versión de Aníbal Núñez)

A madame Aguado

*Columna de zafiro, con arabescos bordados,
Reaparecer! Las palomas vuelan de madera de su nido;
Desde su diadema azul a los pies de granito
Desenrolla en tiempo pliega la púrpura de Judea.*

*Si ves Benares, en su río codazo,
Despega con tu arco a su leonada cinto de oro
Porque yo soy las alas buitre anteriores Patani
Y las mariposas blancas tienen todo el mar bastante inundado.*

*Lanassa! establecer su velo flote sobre las olas!
Deja ir flores de color púrpura a la corriente que laves.
La nevada de Cathay cae en el Atlántico.*

*Todo esto mientras la sacerdotisa con un bermellón cara
Está dormida debajo del arco del sol,
Y nada ha perturbado severa del pórtico.*

(Versión en <http://cmulrooney.tripod.com/tongues302.html>)

Las tres versiones son sustancialmente diferentes, la primera, en francés, pertenece en estructura, a la poesía tradicional, con rima y metro, y sin excepción, las tres son distintas en cuanto a términos, lo que en poesía significa profundos abismos de significados semánticos. No obstante, apreciamos que es un canto a la bella sacerdotisa con hipérbolos y comparaciones propias del romanticismo.

La prima

*Hay placeres de invierno, y a menudo el domingo,
cuando un poco de sol dora la tierra blanca,
con la prima salimos para dar un paseo...
-Pero no volváis tarde, que la cena no espera.*

*Cuando en las Tullerías ya hemos visto cien veces
entre troncos negruzcos muchas ropas floridas,
tiene frío la joven... Y nos dice que empieza
a notarse la niebla que acompaña al crepúsculo.*

*Y volvemos hablando de ese día feliz
que pasó tan aprisa... y de amor insinuado.
Y se huele al entrar, con enorme apetito,
desde el mismo portal, nuestro pavo en el horno.*

En este poema se transmite aquella inquietud amorosa que se vive sin expresarse, aquel revuelo del alma que disfruta arrebatos de romanticismo, especialmente frecuentes en el alma adolescente, que nos ha hecho soñar, ilusionarnos, hacer fantasías por una prima, una amiga cercana que nos brindó su compañía por menos horas de las que hubiéramos querido, así hayan sido muchas..

Para traducir fórmulas, libros técnicos con tres más seis son nueve, basta con saber el idioma del texto que se traduce y, obviamente cierto conocimiento del tema traducido, pero traducir literatura es algo completamente diferente, casi imposible, en primer lugar se debe ser escritor, y si de lo que se trata es de traducir poesía, la situación se complica, es casi imposible.

Un poeta de Haiku reduce su universo a tres versos, en los cuales las palabras son solamente el instrumento, que por lo general no significan lo que formalmente significan, y se unen con otras, revestidas de la misma calidad, para formar una imagen, así que el traductor no solo debe conocer de la lengua materna del poema, sino de la posible significación del término y de la explosión mental que se originó en el autor, al unir dos términos aparentemente banales o circunstanciales, la llama que se prende en una sílaba unida a otra, la metáfora, el mensaje, la queja, la remembranza de una situación que afectó al autor, o a su tiempo.

Si un poeta relaciona la muerte de alguien, evocando el ocaso de la luna, cuando años después, su traductor, que nunca supo de ese alguien, ni de lo que significaba emotivamente para el poeta, encontrará incomprendible la evocación, y la traducirá textualmente, con significado de diccionario, o lexicón a la mano, lo que es contrario al criterio poético.

En alguna ocasión anterior comenté a Érika, mi maestra de semiótica, que al leer una traducción de Baudelaire, no sabía si leía a Baudelaire, o al traductor.

Efectivamente, en el afán de los traductores para respetar el mensaje, entonces adulteran la forma, porque la musicalidad y el ritmo en una lengua no son los mismos, y entonces irremediablemente se pierde el estilo. Es prácticamente imposible traducir un poema, especialmente si se escribió con rima y ritmo metrado.

Al leer poemas traducidos, encuentro que son, casi sin excepción, versolibristas, pero en su idioma original son de forma clásica.

Esto pasa con las traducciones de Gerard de Nerval. *El desdichado* por ejemplo:

El desdichado

*Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé,
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Étoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.*

*Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie.*

*Suis-je Amour ou Phoebus ?... Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J'ai rêvé dans la Grotte où nage la Sirène...*

*Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.*

Se aprecia el apego al verso en dodecasílabo y tridecasílabo, con acento rítmico final AC/BD

En la traducción de Ricardo Silva. *Obras esenciales III* (Lima: PUCP, 2010, pp. 230-231.)

*Soy el tenebroso, - el viudo, - el desolado,
príncipe de Aquitania de la torre abolida:
mi única estrella ha muerto, - mi laúd constelado
transporta el negro Sol de la Melancolía.*

Se respeta en cuanto a la forma el acento AC/BD pero la métrica pasa a 15 sílabas

En la traducción de Aníbal Núñez sucede igual:

*Yo soy el Tenebroso, -el viudo-, el Sin Consuelo,
Príncipe de Aquitania de la Torre abolida:
Mi única estrella ha muerto, y mi laúd constelado
lleva en sí el negro sol de la Melancolía.*

Cambia un par de términos: desolado por sin consuelo, que pueden poseer connotaciones semánticas diferentes.

Si eso sucede con la forma, que es concreta, el instrumento, qué no pasará con el mensaje espiritual que se envía a través del espíritu de la palabra.

Dejemos los escrúpulos, y veamos los poemas en la versión de Aníbal Núñez

El desdichado

Yo soy el Tenebroso, -el viudo-, el Sin Consuelo,
Príncipe de Aquitania de la Torre abolida:
Mi única estrella ha muerto, y mi laúd constelado
lleva en sí el negro sol de la Melancolía.

En la Tumba nocturna, Tú que me has consolado,
devuélveme el Pausílipo y el mar de Italia, aquella
flor que tanto gustaba a mi alma desolada,
y la parra do el Pámpano a la Rosa se alía.

¿Soy Amor o soy Febo?.. Soy Lusignan o ¿Biron?
Mi frente aún enrojece del beso de la Reina;
he soñado en la Gruta do nada la Sirena...

He, doble vencedor, traspuesto el Aqueronte:

Modulando unas veces en la lira de Orfeo
suspiros de la Santa y, otras, gritos del Hada.

Versión de Aníbal Núñez

En este soneto, Gerard de Nerval se lamenta ante Caronte, o la muerte, del destino de su amor apasionado y muerto, abandonado, seguramente el de Jenny Colon, que lo trastornó al punto de la locura.

La torre abolida a la que hace referencia a la torre de marfil, referencia poética en *El cantar de los cantares* "Tu cuello, torre de marfil" belleza femenina, sensual, poética. Históricamente al Príncipe de Aquitania se le denominaba *Caballero negro*. De Nerval habla del negro sol de la melancolía, el centro de su tristeza.

Pausilipo es una palabra de origen griego que significa silencio y que el traductor mantiene del poema original.

Los personajes Lusignan y Biron, son históricos, superados anímicamente gracias a sus amores, el primero, Guido de Lusignan, cruzado que casa con Sibila, en una relación tormentosa la cual incluye matrimonio por conveniencia, que posteriormente llega al sacrificio por amor, en el año 1136.

Ernst Biron, por su parte, es amante de Ana Ivanovna, emperatriz de Rusia, que al ser coronada en 1730, lo nombra Gran Charberlan y conde del Imperio, además de una renta anual de 50.000 coronas. Los dos padecen la muerte de sus amantes, que los precipita a la desgracia.

Gerard de Nerval es un humanista, conocedor de los griegos y de la historia universal, su verso es culto, no para todos.

En el último terceto llama al vencedor, Caronte, o la muerte, que traspone el río Aqueronte, río del dolor, lindero entre la vida y el inframundo, y evoca la lira de Orfeo, quien bajó a los infiernos en busca de su amada Eurídice, a quien guió con la música de su lira, hasta el mundo de los vivos.

No obstante, todos los personajes terminan como Gerard, perdiendo en las apuestas del amor. No hay mayor romanticismo.

Bibliografía

Gerard de Nerval. Biografías y vidas. Sin fecha. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nerval.htm>

Gerard de Nerval. Poemas. Biblioteca digital ciudad seva.

Príncipe de Aquitania en su torre abolida. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/guias/gildebiedma/textos.htm>

A madame Aguado. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en <http://cmulrooney.tripod.com/tongues302.html>