

## O AMOUR FOU: UN HOMENAJE A L'AMOUR FOU DE ANDRÉ BRETON

Saturnino Valladares

No niego que el amor tenga que trenzarse con la vida. Digo que debe vencer y para esto haberse elevado a una tal conciencia poética de él mismo que todo lo que encuentre necesariamente hostil se funda en la hoguera de su propia gloria.

ANDRÉ BRETON

En enero de 1937, André Breton publicó *L'amour fou*. Coincidiendo con el 80 aniversario de su publicación, un grupo de Galicia formado por cinco escritores y una artista plástica, vinculados de diversos modos a la Universidad de Santiago de Compostela, realizó un hermoso homenaje poético a esta fundamental obra del autor francés titulado *O amour fou* –publicado en el número 7 de la colección *A tola soñando* que, desde la ciudad de Lugo, dirige Claudio Rodríguez Fer–. Estos autores son el propio Claudio Rodríguez Fer, Carmen Blanco, María Lopo, Olga Novo y Cristina Fiaño. Sara Lamas es la artista que ilustró el volumen.

En consonancia con la idea de que "O amor louco é máis louco amor que nunca", los poemas que componen este libro dialogan con los presupuestos teóricos y vitales que Breton había establecido en su famosa composición:

Esta ciega aspiración hacia lo mejor bastaría para justificar el amor tal como yo lo concibo, el amor absoluto, como único principio de selección física y moral que puede responder de la no vanidad del testimonio (BRETON, 1975, p. 106).

Los versos de este poemario polifónico fueron escritos en lengua gallega. Recordemos que el gallego y el portugués fueron el mismo idioma durante la Edad Media. Entiendo que para los brasileños, como hablantes de portugués, no presentará demasiadas dificultades reconocer las palabras de la lengua de Galicia. Por consiguiente, los versos seleccionados no fueron traducidos sino que aparecen en su versión original.

En relación con el marco estructural de la obra, el poemario se abre con el bretoniano "*A unión libre*", en traducción de Olga Novo, y se cierra con cuatro poemas del poeta y músico anarquista Léo Ferré –"Esta ferida", "O teu estilo", "Ámote" e "Facendo o amor"–, traducidos por María Lopo. Los poemas-homenaje se encuentran entre los textos franceses.

En "*A unión libre*", una minuciosa enumeración, organizada sobre paralelismos y anáforas, describe a una mujer que reúne las fuerzas primigenias y los elementos telúricos en un poético ritual erótico:

A miña muller de cabeleira de chamás de leña

De pensamentos de lóstregos de calor  
De van de reloxo de area [...]  
A miña muller de sexo de pracer e de ornitorrinco  
A miña muller de sexo de argazo e de bombóns antigos  
A miña muller de sexo de espello  
A miña muller de ollos cheos de bágoas  
De ollos de panoplia violeta e de agulla imantada  
A miña muller de ollos de chaira  
A miña muller de ollos de auga para beber no cárcere  
A miña muller de ollos de leña sempre baixo o machado  
De ollos de nivel de auga de nivel de ar de terra e de lume.

Por outra parte, *Unión libre – Cadernos de vida e culturas* es el nombre de los cuadernos interculturales y libertarios que, desde 1996 hasta la actualidad, coordinan dos de los autores de *O amour fou* –Claudio Rodríguez Fer y Carmen Blanco–; en el que colaboran habitualmente María Lopo y Olga Novo; y cuyo último número fue realizado por Cristina Fiaño: *O vello cárcere de Lugo (1936-1946)*. La adopción de este título de la revista gallega, así como que “A unión libre” sea el primer texto de *O amour fou*, muestra la notoria admiración de estos intelectuales por esta composición.

De Carmen Blanco –escritora, feminista y profesora de Literatura en la Universidade de Santiago de Compostela– podemos leer sus variaciones de *Lobo amor*: un conjunto de doce poemas breves dedicados a su compañero Claudio Rodríguez Fer: “A Fer amor fou / lobo lúcido / do pracer”. En un espacio que “Leva lonxe a noite”, se oyen los aullidos prolongados del lobo mítico y la “tola do monte”. El eco lo invierte todo, “mitos e logos”, con el carnal propósito de “Que nada fique / só fume / fer / amor tolo”. Si se presta atención, en el cuidado fonosimbolismo del que se sirve Carmen Blanco, también puede escucharse un hermoso homenaje implícito al escritor gallego Uxío Novoneyra y, con mayor exactitud, a su poema “Cousos do lobo”: “O lobo! Os ollos o lombo do lobo! / Baixa o lobo polo ollo do bosco”. Conviene recordar que Carmen Blanco es una de las grandes especialistas en este extraordinario poeta, al que le ha dedicado los ensayos *Uxío Novoneyra* y *Novoneyra: un cantor do Courel a Compostela. O poeta nos lugares dos seus libros*, y ha llevado a cabo la edición de *Os eidos* (con Claudio Rodríguez Fer) y de *Antoloxía poética*. Como muestra de conexión con Novoneyra, transcribo el sonoro “Lobo lobo”: “Lobo, lobo / lóbulo / labio / lingua // Longo lonxe / lombo / lúnala / lobo lobo // Lúa lusca / luceiro / lumieira / lobo lobo // Libido libre / louca / loleo / louco / lelia / loulo / aluma / lume / lume / lobilobo”.

Sobre Claudio Rodríguez Fer, el siguiente autor de *O amour fou*, tuve la oportunidad de hablar en el número 59 de esta revista, en el año 2014, con

motivo de la publicación de su último poemario independiente, *Unha tempada no paraíso*. Este poeta, narrador, dramaturgo y ensayista en vanguardia, ha consagrado varios libros al erotismo, desde los cinco primeros de poemas, reunidos posteriormente en *Vulva*, siguiendo por *A unha muller descoñecida*, *Viaxes a ti* y *Unha tempada no paraíso*. En la actualidad, Rodríguez Fer ejerce como director de la Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética y de la revista *Moenia – Revista Lucense de Lingüística & Literatura*, ambas de la Universidade de Santiago de Compostela, y coordina los cuadernos interculturales *Unión Libre*, como ya se ha comentado. Su obra está traducida al español, catalán, francés, italiano, inglés, alemán, bretón, ruso, grego y árabe.

Con el mismo apasionamiento poético y vital que reconoce Bretón en *L' amour fou* –“la poesía a la que me había entregado en mi juventud, de la poesía a cuyo servicio he continuado, con desprecio por todo lo que no fuese ella” (BRETON, 1975, p. 105)–, Claudio Rodríguez Fer renovó la estética de la literatura gallega de los años 80 con la interrupción de su poesía de signo erótico.

En *O amour fou* colabora con cuatro poemas –“O teu estilo (Indescribiblemente femia)”, “Máquina sexual (resiste conmigo)”, “Estrela errante (Xusto ao mediodía)” y “Jazz vital”–, que forman parte del libro *A muller sinfonía. Cancioneiro vital*. El carácter inédito de estas composiciones provoca que les prestemos mayor atención. Estos cuatro textos van precedidos de citas o referencias vinculadas al mundo de la música internacional del siglo XX –el cancionero vital del autor–. En ocasiones, debajo de la cita, incluso se señala la voz de quien canta, como en “Estrela errante (Xusto ao mediodía)”:

*I was born under a wand´rin´ star*

ALAN J. LERNER e FREDERICK LOEWE, “Wandering star”,

na voz de LEE MARVIN

*I do not know what fate awaits me*

NED WASHINGTON e DIMITRI TIOMKIN, “The balad of high noon”,

na voz de TEX RITTER

o quién es el músico que motiva la cita literaria, como en “Jazz vital”:

*Esto lo estoy tocando mañana*

Julio Cortázar, “El perseguidor”,

inspirándose no jazz de CHARLIE PARKER

En el primer poema, “O teu estilo (Indescribiblemente femia)”, en diálogo con el poema original de Léo Ferré, Rodríguez Fer anuncia un anafórico estilo –“océano boca abaixo”, “continente boca arriba”, “indescribiblemente femia”–, que navega por el cuerpo femenino –consciente de que “Sempre provén do

corpo a plenitude”–, despertando acordes en los instrumentos del jardín de las delicias, hasta (re)encontrarse en el paraíso:

O paraíso para min estivo sempre  
por debaixo das túas sabas de arriba,  
por encima das túas sabas de abaixo.  
Atracción total fronte a escisión parcial.  
Nin esposa, nin amante, nin compañeira.  
Tan só primixenia e indescritiblemente femia.  
Sempre provén do corpo a plenitude.  
O estilo, do teu cu.

“Máquina sexual (resiste comigo)” viene precedido por dos menciones a la música soul:

like a sex machine  
JAMES BROWN, “Sex machine”  
  
Oh, now, now, stand by me  
BEN. E. KING, “Stand by me”

Como una diosa puta, la hembra del poema anterior va completamente desnuda “por debaixo da pel, da roupa / e ata das galaxias”, resiste, y transmite “a corrente / poética do amor tolo sen dor”, en un tiempo ancestral que remite al origen del placer y a los sagrados rituales del amor a la humanidad:

sagrada vaca campesiña  
que dá de mamar amor ao mundo  
coas súas tetas agrarias  
a cambio de nada ou mal

El mismo amor nos llevará más allá en “Estrela errante (Xusto ao mediodía)”. Más allá. En el generoso canto al placer vital de la unión que se vislumbra:

son horizontes sen lindes máis alá,  
porque sempre hai horizontes máis alá,  
e contemplo pola fiestra, dende fóra,  
a miña estrela errante máis alá,

no hotel, no tren, no barco, no automóbil,  
na terminal de aeroporto que me acolle  
como a espiral que me espera cada noite  
máis alá, máis alá, máis alá, máis alá,  
máis alada en medio das túas pernas,  
longas autopistas sen fin nin máis alá.

La noción tradicional del tiempo se deshace y trasciende en la plenitud carnal del amor en "Jazz vital": "Estoute amando mañá / dende a revolución surrealista de 1924". Ante la certidumbre de que el mismo jazz no puede tocarse y de que la música de la vida hay que bailarla tocando "o clítoris / con todos os dedos da língua", en la casa de los espejos, el yo lírico (le) desea a la feliz mujer de hoy:

todo o tempo  
estoupando na cópula da cópula  
que incendias vital e encarnas viva.

Además de la traducción de "L'Union libre", la poeta y ensayista Olga Novo presenta en este volumen ocho poemas, que permiten realizar una revisión paradigmática de sus más de veinte años de escritura erótica, vitalista y libertaria, con conexiones con la obra de los autores por los que mostró interés en su obra crítica, como tres de los que participan en este homenaje: André Breton, Léo Ferré y Claudio Rodríguez Fer. Los primeros seis textos han sido recuperados de su obra anterior *—A teta sobre o sol (1996), Nós nus (1997), A cousa vermella (2004) y Cráter (2011)—*, mientras que los dos últimos, "Calipso canta" y "Amour fou", son inéditos y, en consecuencia, merecen más atención.

Como bien comenta Manuel Fernández Rodríguez, a través del hilo conductor del deseo, esta muestra condensa "los grandes mitemas novianos":

el primitivismo rural, el vitalismo ancestral, el exceso telúrico, el apetito por la materia, el oficio como realización del deseo *—faremos o amor como fan os cesteiros o entramado do bimbio—*, el nomadismo tribal, la apertura, la anarquía deflagrante (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2017, p. 244).

Deseo consciente que surge como lava en el poema "Vesubio", dedicado a la memoria de las trabajadoras de los lupanares de Pompeya:

Se entro en erupción  
ninguén está a salvo.  
Dede neniña sei  
que no fondo estou feita

por lava prófuga.

A miña coluna de fume

ascende vértebra por vértebra

á estratosfera.

Abrázote.

Abrásote.

Más allá del deseo carnal y en sintonía con el bretoniano "te agrada-  
rá vivir, esperar todo del amor" (BRETON, 1975, p. 104), puede leerse el  
sintético, felino y mayúsculo "Naenia":

ESTA SERÁ NA MORTE

A MIÑA ÚLTIMA PALABRA:

QUÉN ME DERA SER GATA

PARA VIVIRTE SETE VECES.

Olga Novo asume la voz de la hija del titán Atlas, Calipso, en el poema  
inédito "Calipso canta". Según la mitología griega, Odiseo naufragó en la isla  
donde vivía esta ninfa del mar y tuvieron varios hijos. Enamorada, le pidió que  
renunciase a su pasado, ofreciéndole compartir con ella la juventud eterna y la  
inmortalidad. No obstante, Odiseo prefirió regresar con su esposa Penélope. La  
poeta gallega reinterpreta el mito y presenta a una Calipso desprendida y  
comprensiva que ama como la lluvia:

A chuva imita a miña forma de quererte

é como unha amante

que desexo para ti

que te faga feliz

a todas horas

La voz lírica rompe con la visión monogámica del amor y presenta un  
deseo de uniones libres y generosas –"que seas locamente amada" (BRETON,  
1975, p. 107), le deseaba Breton a su hija–, en las que "non durmas só /  
mentres eu durmo sen ti" y en las que "durmas con todas / cando dormes  
comigo a soas". El viaje de Odiseo y la inconformidad que lo mueve provocan el  
amor de Calipso –"quérote / porque non te quedaches para sempre / na cova  
cruel do mito / e te fuches con outras"–, y la posibilidad de que se reconozca  
en las otras amantes del héroe, incluso en la propia Penélope:

Cheguei a ser tantas que apenas consigo saber

quén che di estas palabras de amor

Estanme soñando os acolledores brazos da túa muller

Desde una doble perspectiva ficcional y biográfica, el inédito "Amour fou" es el poema más extenso, reflexivo y suntuoso de esta muestra:

Eu fun nos teus brazos Kiki de Montparnasse volvendo do prado con tres vacas [...]

Fun xestada nunha casa pobre

enriba dunha corte onde onde durmían o seu soño azul unha cabra e tres ovellas.

A miña nai non me esperaba

non quería máis fillos

O meu pai non me esperaba

non quería outra boca que alimentar

Con frecuentes reiteraciones –principalmente el intertexto del poeta francés Paul Verlaine, "todo o demais literatura", con el que terminan varias estrofas e, incluso, el final del poema: "E todo o demais literatura. / E todo o demais / literatura"–, probablemente, este es el texto de la autora que mejor dialoga con la composición de André Breton sobre el conocimiento y la libertad del amor loco:

Souben

que a miña natureza era amar [...]

Ah meu amor

meu amor tolo

a miña completa feliz idade

era unha puta o pensamento unha filósofa do futuro

era máis alá do mundo

unha gruta

unha puta o pensamento

unha filosofía

Sen Deus nin Amo

Sen Pai nin Patrón

unha patria abrazada a ti poesía era todo

o que non se ve o que non se escribe o que non se conta

nin se sabe

La gestora cultural y poeta Cristina Fiaño colabora en *O amour fou* con los poemas "Morder os ceos", "Estoupar a vida" e "O noso amor". Además del lógico homenaje a la obra de André Breton, resultan interesantes las conexiones literarias que la autora establece con otros poetas de estirpe

bretoniana, como Claudio Rodríguez Fer y Olga Novo. A este respecto, conviene recordar que Rodríguez Fer fue profesor de literatura en la Universidade de Santiago de Compostela de Olga Novo y, años después, fue director de investigación de Cristina Fiaño, la autora más joven de *O amour fou*. Por otra parte, como ya se comentó, el autor de *Amores e clamores* fue quien introdujo la temática erótica en la literatura gallega. Su carácter pionero y la alta calidad de su escritura lo convierten en uno de los grandes referentes de los autores más jóvenes, como Cristina Fiaño, Olga Novo y quien escribe estas palabras.

Entre la carne y la vida, aparece escrito "Morder os ceos". Si Breton relacionaba el amor loco con el vértigo, el yo lírico de Fiaño está dispuesto a "parir prematuramente a liberdade" y morir mordiendo los cielos en un ansia de libertad temporal y sexual:

Acadar a liberdade  
liberdade de ti  
do tempo  
de vivir no delirio e a destempo  
no tempo de unha tarde de chuvia que corre orgásmica e sen paraugas,  
da sexualidade bisexual das proglótidas

En relación con las voces literarias que, de un modo fértil y lúcido, Fiaño ha incorporado a su yo lírico, pueden leerse los primeros versos del poema "Jazz vital" de Rodríguez Fer –"Estoute amando mañá / dende a revolución surrealista de 1924"– y las primeras palabras del "Amour Fou" de Olga Novo –"Eu fun nos teus brazos Kiki de Montparnasse"–, y compararlos con los siguientes versos de la autora:

Eu,  
inseminada da poesía  
nun cuarto de París dos anos 20  
do erotismo de Anais  
da liberdade dunha danza de Matisse.

Esta conexión es enriquecedora y llamo la atención sobre ella con admiración. Sin esfuerzo aparente, Fiaño levanta su joven voz poética –"Fíxome pequena o mundo / a sabendas de que un só verso libertario me despezaría o corpo ós 22 anos"–, que crecerá porque se alimenta de versos y porque construye su vida sobre cimientos de poesía, como escribe en "Estoupar a vida". Poema que, por cierto, se abre con una cita del poema "Tao", de Claudio Rodríguez Fer: "Cando a vida sen morte / é tempos e máis seres e máis nadas sen morte / cando a vida non pasa / cando o pracer permanece inacabablemente".

Recreando el texto original de Breton, sobre la anáfora "O noso amor", se construye el poema del mismo nombre. La expresión, "Del amor sólo he querido conocer las horas de triunfo" (BRETON, 1975, p. 105), puede aplicarse a esta enumeración de treinta y dos versos que concluye vital y locamente: "o noso amor será fou ou non será nada".

Este hermoso libro se cierra con cuatro textos del cantautor Léo Ferré, traducidos al gallego por la ensayista, doctora en Literatura Francesa y autora de teatro María Lopo: "Esta ferida", "O teu estilo", "Ámote" y "Facendo o amor".

La herida carnal de la que todos venimos se presenta, "Coma un sol na melancolía / Coma un xardín só aberto na noite / Coma un recendo da marea / Coma un sorriso no meu destino". En medio del deseo y del placer, el extasis amoroso permite comprender la experiencia de la muerte: "Como unha porta que dese á norte / *Esta ferida da que morro*".

En el siguiente poema, "O teu estilo", el frenesí del encuentro –"O teu estilo é o teu cu, o teu cu, o teu cu / O teu estilo é a miña lei cando te sometes porca!"– provoca un ansia de conocimiento que descubre su puerto seguro en la imaginación –"De tanto querer coñecer xa non sabemos nada / O que me gusta de ti é o que imaxino"–, donde el amado se convierte en amante y, más allá de la carne, se tropieza con los sentidos:

O teu estilo é o teu cu, o teu cu, o teu cu

O teu estilo é a túa lei cando me someto porca!

É a túa ferida, é o meu sangue, é a miña cinza no teu cigarro

Cando a noite extingue as súas luces e morre

O teu estilo é o teu corazón, o teu corazón, o teu corazón

"Ámote" se escribe cuando la razón ya no tiene razón y la realidad se vive plena en el delirio de la unión:

Ámote pola túa voz polos teus ollos na noite

Polos teus berros do fondo das almofadas

E por esse movemento do mar pola túa vida

Semellante ao mar que me asolaga

La índole trascendente e inabarcable de la pasión erótica permite concluir, en "Facendo o amor", que moriremos juntos: "Semellas a Morte cando a Morte me semella / Semellas a miña vida e morreremos xuntos".

En esta reivindicación literaria de la libertad erótica y amorosa, la artista Sara Lamas aporta numerosas ilustraciones que dialogan estéticamente con la poética de Breton, Ferré, Rodríguez Fer, Blanco, Lopo, Novo y Fiaño. No obstante, Lamas no dibuja los poemas sino que revela con sus ojos su vitalismo

erótico y artístico, su aspiración al conocimiento, como pretendía el autor francés: "¿Contemplarte, he dicho? ¡Oh, no! Sólo tratar de ver con tus ojos, de mirarme con tus ojos" (BRETON, 1975, p. 104).

Creo que no hay mejor modo de cerrar esta reseña que recuperando algunas palabras que, desde París, Claudio Rodríguez Fer me escribió en un correo electrónico el 23 de enero de 2018, y que sintetizan perfectamente *O amour fou*:

Participaré también en algún acto poético, incluso en relación al volumen *O amour fou*, como muestra de la sintonía vitalista colectiva gallega con el surrealismo bretoniano, aunque cada uno desde su edad e incluso desde su perspectiva urbana o rural o masculina y femenina, que es lo que más nos individualiza en él. En fin, *apertas, saúde e poesía!*

Salud, poesía y *amour fou*.

### Referencias bibliográficas

- BLANCO, Carmen. *Uxío Novoneyra*. Vigo: A Nosa Terra, 2009.
- BLANCO, Carmen. *Novoneyra: un cantor do Courel a Compostela. O poeta nos lugares dos seus libros*. Noia: Toxosoutos, 2010.
- BRETON, André. *El amor loco*. México: ed. Joaquín Mortiz, 1975.
- BRETON, André; BLANCO, Carmen; RODRÍGUEZ FER, Claudio; NOVO, Olga; FIAÑO, Cristina; LOPO, María; FERRÉ, Léo; LAMAS, Sara. *O amour fou. No 80 aniversario de L'áamour fou, de André Breton*. Lugo: A tola soñando, 2017.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel. *Bajo el felicísimo signo de L'Amour Fou*. Madrid: *Madrygal. Revista de Estudios Gallegos*, 2017.
- FIAÑO, Cristina. *O vello cárcere de Lugo (1936-1946)*. Lugo: Unión Libre, 2015.
- NOVONEYRA, Uxío. *Os eidos, de Uxío Novoneyra*. Vigo: Xerais, 1990. Edición de Carmen Blanco y Claudio Rodríguez Fer.
- NOVONEYRA, Uxío. *Antoloxía poética, de Uxío Novoneyra*. Vigo: A Nosa Terra/AS-PG, 1997. Edición de Carmen Blanco.
- RODRÍGUEZ FER, Claudio. *Amores e clamores. (Poesía reunida 1973-2009)*. Santiago de Compostela: Edición do Castro, 2011.
- VALLADARES, Saturnino. *Uma aproximação a Unha Tempada no Paraíso, de Claudio Rodríguez Fer*. Niteroi: Hispanista, n. 59, 2014 [Internet] <http://www.hispanista.com.br/revista/artigo474.htm>