

Crucero negro

André Pieyre de Mandiargues

Nota y traducción: Ernesto Hernández Bustó

Es interesante rastrear las principales preocupaciones surrealistas en un poema de André Pieyre de Mandiargues, Croiseur noir, publicado por primera vez en 1972 con aguafuertes del cubano Wifredo Lam, e incluido luego en L'ivre oeil (1979). Síntesis de la tradición vidente de Nerval y Rimbaud con la teoría surrealista del sueño como estado que desencadena las potencialidades poéticas de la imagen, el "crucero negro" de Mandiargues tiene el espesor y el peso del símbolo, de una máquina de muerte mirada con ojos antiguos, detrás de la cual se mueven fuerzas sobrenaturales, y viejos mitos como el rayo de Zeus o el fuego destructor de Sodoma. El poema responde así indirectamente a Breton, para quien los progresos científicos suscitarían la nostalgia de épocas en las que el mundo mantuvo intacto su potencial de misterios. Mandiargues demuestra que la nueva frontera de lo oculto está precisamente detrás de la ciencia más exasperada, a condición de acercarse a ella con el espíritu poético, con la visión del primitivo.

Sería equivocado leer Croiseur noir en clave exclusivamente pacifista, o como la repulsa de una posible guerra nuclear. El crucero, especie de anti-Nautilus, es el pretexto para una simbología onírica: el descenso a las profundidades marinas hace alusión a la matriz de Jung, al hundimiento en el universo de imágenes secretas que reposan detrás de la palabra. Habría que intentar alguna vez la historia de esa obsesión surrealista con el descendimiento, con el hundimiento. Por lo pronto, el poema de Mandiargues nos regala una palabra, "oniroscopio" o "fantomascopio", que sirve para nombrar la tarea del ojo en medio de un territorio que casi siempre confina con la utopía.

Reconciliación de opuestos, nuevo mundo luminoso, tan lejano, hoy, de nuestro mundo. Ese "núcleo del cometa" del que hablaba Péret y con el que Mandiargues termina su poema, es el anuncio de un mundo purificado, oniroscopía desmentida por la misma modernidad que la engendró.

Sabre de nuit qui tranche mon sommeil
Surgit la courbe d'une étrave noire
Puis la quiétude en moi se recompose
Et le bleu tire un drap tranquille sur les fonds
Pendant qu'un songe file entre deux eaux
Vers une coque où l'on reconnaîtrait
Le ventre d'une femme charpentée pour
Ehgouffrer l'amour par loi de course,

Le bleu du sommeil est plus bleu qu'aucun ciel
Nulle mer n'a le bleu de la nuit où je dors,

Poissons volants les images du rêve
Tombent à gauche à droite de la lame
Qui est la proue d'un immense croiseur
Dont je ne saurais dire où ni comment
Il finit si je connais à peine
Son formidable commencement
Et s'il me pousse de toute la puissance
Qui le propulse à plus de noeuds sans doute
Que le cauchemar qui courait sur les eaux
Avant la création originelle,

Les vaisseaux non je n'écrirai pas vaisseau
Tel noble mot dont j'ai usé jadis
Je l'ai vu trop sous la livrée des princes
Il est brodé il est lis au bicorne
Je le réforme je l'exclus de mon poème

Sable nocturno que corta mi sueño
Surge la curva de un estrave negro
Luego la quietud en mí se recompone
Y el azul cubre de un calmo manto el fondo
Mientras un sueño desfila entre dos aguas
Hacia un casco donde reconocemos
Un vientre de mujer hecho para engullir
El amor por derecho de corso,

El azul del sueño es más azul que cualquier cielo
Ningún mar tiene el azul de la noche en que duermo,

Peces voladores las imágenes del sueño
Caen a diestra y siniestra de la proa
Afilada de un inmenso crucero
Del cual no sé decir dónde ni cómo
Termina, si apenas conozco
Su entrada formidable
Y si me empuja con toda la potencia
Que sin duda lo propulsa a más nudos
Que la pesadilla que corría en las aguas
Antes de la Creación original,

Los bajeles, no, no escribiré bajeles
Esta noble palabra que alguna vez usé
La he visto demasiado en las libreas
De los príncipes, lis recamado en bicornio
La reformo la excluyo del poema

Navire non je ne veux pas ce mot
Quoiqu'il ait figuré la femme splendide
Mais je dirai bateau tout platement
Comme on dit quard on divague au long d'un quai
Gardant son pied des chaînes et des bittes,

Les bateaux qui portent le mal sont gris
Comme sont les mauvais serpents et les cloportes
Leurs marins en bleu vont sur les mers froides
Tandis qu'ils vont sur les chaudes en blanc
Mais le croiseur rayonne en noir élémentaire
Si tous les points de son bord sont des points obscurs
Si je vois tous ceux-là de son équipage
Chaussés vêtus gantés coiffés masqués
Dans les tons de l'ébène ou de l'anthracite
Si je sais que leurs os que leurs sang que leur peau
Sont à l'égal du jais ou du crachat des pieuvres,

Funèbres poux agrippés par myriades
Sur le funèbre fer rué dans le bleu lourd
Et que cette vermine soit d'engeance humaine
Une voix m'en persuade
Qui s'exprime sans mots derrière ma vision,

Milles cornes par tous les ponts je les vois
Milles dards antennes de fourmis géantes
Crochets anneaux pinces articulées
Superstructures d'insectes primordiaux
Quant à nombrer je ne puis le voudrais-je
Une calamité de triples tourelles
Qui pivotent et qui
Pointent contre le ciel des trinités de tubes
Rigides comme des hérésies
Et l'autre bleu se voile d'éméraude,

Navío, no, no quiero esa palabra
Aun si ha sido un símbolo de la mujer espléndida
Sino que diré barco simplemente
Como se dice al vagar por un muelle
Cuidando el pie de bitas y cadenas,

Son grises los barcos que llevan el mal
Grises como malvadas sierpes y milpiés
De azul los marineros van por los fríos mares
Vestidos de blanco van por los calientes
Pero el crucero irradia un negro elemental
Todos los puntos de su cuerpo son oscuros
Veo a los integrantes de la tripulación peinados
Calzados y vestidos con máscaras y guantes
Con los tonos del ébano o de la antracita
Sé que sus huesos que su sangre y su piel
Son como el azabache o el salivazo de las sepias,

Fúnebres pulgas aferradas por miles
En la cadena fúnebre lanzada al denso azul
De que tal plaga sea un engendro humano
Me persuade una voz
Que habla sin palabras detrás de mi visión,

Miles de cuernos veo por todos los puentes
Miles de dardos antenas de hormigas gigantes
Ganchos anillos articuladas pinzas
Superestructuras de insectos primordiales
Aunque yo quiera no puedo enumerar
Esta calamidad con tres torretas
Que pivotan y apuntan
Contra el cielo trinidadades de tubos
Rígidos como herejías
Y el otro azul se vela de esmeralda,

Je n'ignore pas qu'il se pourrait
Que surgissent un jour entre les dos des vagues
De longs fusants projectiles de froid
Autoguidés vers les foyers de bonheur clair
Car le croiseur a le don insidieux
De plonger pour lancer de sous les eaux le mal
Dont il est véhicule catégorique,

Priapes inverses puisqu'ils
Changent en néant l'être
La plénitude en vide
Un signe mortel fut tracé sur leurs glands
Par le doigt d'un mage pessimiste,

Mais j'anticipe ou je m'écarte et le croiseur
Raye de noir dans le présent l'azur
Qui est le plan où vient et va mon rêve
Tant et si bien que j'explore la peau
D'un tigre illimité comme la mer
Plus mouvant que tous les océans du globe
Plus souverain d'être bleu à leur reflet,

Grand tigre bleu qui berces mon croiseur
Lèche ton flanc tracé par son sillage
Comme tu lécherais le saphir de ton sexe
Tigre qui tournoies sur toi-même
Pour attirer toute pensée flottante
Au fond du gouffre où est ta gueule perse
Tigre bondiras-tu en onde cyclonale
Rugiras-tu en souffle d'ouragan?

Le point central de mon songe est au calme
Huit roses blanches dessinent un huit
Couché devant les dentures du tigre
Qui couche les oreilles comme effrayé
Par le symbole de l'infini,

No ignoro que podrán algún día
Surgir entre los dorsos de las olas
Los largos y fundentes proyectiles del frío
Autoguiados hacia los fogones de la dicha clara
Pues el crucero tiene el don insidioso
De sumergirse para lanzar del fondo del mal
Del cual es categórico instrumento,

Sátiro inverso puesto
Que tornan en nada el ser
La plenitud en vacío
Un mortal signo fue trazado en sus glandes
Por el dedo de un mago pesimista,

Pero me antípico me aparto y el crucero
Trazo sus líneas negras en el presente azul
Que es el plano en que viene y va mi sueño
Tanto y tan bien que yo exploro la piel
De un tigre ilimitado como el mar
Más móvil que todos los océanos del globo
Más soberano de reflejar su añil,

Gran tigre azul que meces mi crucero
Lame tu flanco trazado por su estela
Como lamerías el zafiro de tu sexo
Tigre que giras sobre ti mismo
Para atraer cualquier pensamiento flotante
Al fondo del abismo a tu garganta persa
Tigre, ¿saltarás en ola de ciclón?
O rugirás un viento de huracán?

El punto central de mi sueño está en calma
Ocho rosas blancas dibujan un ocho
Extendido delante de las fauces del tigre
Que alastra las orejas como asustado
Por el símbolo del infinito,

J'apaise le fracas de l'atmosphère
J'étouffe le gong et les hurlements
J'imagine un bruit inaudible
Parce qu'il passerait toute horreur entendue
Le ronflement du mal dans les altitudes
Le sifflement de la sagace nucléaire
Doigt divin qui vole puis qui retombe
Sur l'heureux pays qu'abritera le dôme
D'un champignon illuminé comme
l'aurore l'amant et le crépuscule
Mais non c'est le silence
Qui est le fond où se meut le croiseur,

Je ne suis pas plus prophète qu'un oeil
La cire molle de la prophétie
N'a pas pris place et ne tient nul emploi
Dans le fantasmoscope de mon crâne
Mais en témoin plus qu'en observateur
De loin de près je vois le mal viril
Tigrer l'azur sous la forme brutale
Du croiseur noir
Je vois foncer la sombre silhouette
Vers la verte courbure de l'horizon
Je sais le fuligineux bateau chargé
De tout le mal dont est capable l'homme,

Reculer m'est interdit quand
Le point voyeur que je suis devenu
Accoste le lugubre bord
Stoppé par grâce infâme à ma portée
Et quand ma rétine encadre
Un bouc moreau crucifié sur
La convexité d'un radar
Qui tournant sans cesse l'expose
Aux points cardinaux de l'espace
Afin de capter les fluides plus mauvais

Apaciguo el fragor de la atmósfera
Sofoco el gong apago los gritos
Imagino un rumor imperceptible
Porque rebasa todo horror escuchado
El ronquido del mal en las alturas
El silbido del venablo nuclear
Dedo divino que vuela y que recae
En el país afortunado que acogerá la cúpula
De un champiñón iluminado como
la aurora la amanita y el crepúsculo
Pero no, el silencio es el fondo
sobre el cual se desplaza el crucero,

Yo no soy más profeta que un ojo
La blanda cera de la profecía
No tiene lugar ni ocupación alguna
En el oniroscopio de mi cráneo
Pero como testigo más que observador
De lejos y de cerca contemplo el mal viril
Entigrar el azul con la forma brutal
Del crucero negro
Veo hundirse la sombría silueta
Hacia la verde curva del horizonte
Y sé de la fuliginosa nave grávida
De todo el mal de que es capaz el hombre,

Retroceder está prohibido cuando
Ese punto vidente que ahora soy
Se acerca al borde lúgubre
Detenido a mi alcance por infame gracia
Y cuando mi retina encuadra un buco
Morado crucificado en un radar convexo
Que girando sin cesar lo expone
A los puntos cardinales del espacio
Para captar los fluidos más atroces

Et les plus pernicieux courants
Du rebours de la providence,

Sur le deuil vestimentaire de l'équipage
Je ne dirai plus rien puisque tout uniforme
Est noir en vérité sous la couleur fausse
D'accord avec le voeu des servants de la mort
Mais les cornes du grand bouc se prolongent
De longs rayons spiraux qui arrivent au rouge
Quand leurs extrêmes tentacules
Ceignent le tourquoise du ciel,

J'aimerais que la nudité blanche
D'une fille aussi sainte qu'Isis
Fût balancée entre les deux spirales
Au-dessus de la peste et de ses milices
Pourtant nul astre de féminité
Ne paraît dans le bleu où il eût racheté
Peut-être un clou dans le sabot du bouc,

Et mon regard est mandé au plus bas
Par une sorte de bras supérieur,

Ce qu'il m'est permis de connaître alors
Est dans le fond des cales du croiseur
Un caisson blindé qui contient
l'énormité d'une perle noire
Que je prendrais si je croyais aux contes
Pour un oeuf d'oiseau roc or je sais
Que sa boule est le noyau du mal
Et que son volume s'accroît
A chaque tour de la planète bouclé
Par le bateau qui passe sous un pôle
Contourne l'autre et coupe l'équateur
A toute force de machinerie,

Y las más perniciosas corrientes
Del reverso de la providencia,

De la luctuosa vestimenta de la tripulación
Ya no diré más nada pues cualquier uniforme
Es negro en realidad bajo el falso color
De acuerdo con el voto de mortuorios sirvientes
Pero los cuernos del gran macho cabrío
se prolongan en rayos giratorios que llegan al rojo
Cuando sus tentáculos extremos
Ciñen el turquesa del cielo,

Quisiera que la blanca desnudez
De una muchacha tan santa como Isis
Se balanceara entre ambas espirales
Más allá de la peste y sus milicias
Sin embargo ningún astro de feminidad
Aparece en el azul para salvar
Quizás un clavo en la pezuña del buco,

Y mi mirada la manda hasta el fondo
Una suerte de brazo superior,

Lo que me es dado conocer entonces
Reposa en las sentinelas del crucero
Una caja blindada que contiene
La enormidad de una perla negra
Que tomaría si en fábulas creyese
Por huevo de ave roc. Pero sé
Que su esfera es el núcleo del mal
Que su volumen crece poco a poco
Con cada vuelta del planeta cumplida
Por el barco que pasa bajo un polo
Que rodea el otro y corta el ecuador
Con toda la fuerza de su maquinaria,

Aux inscriptions du corail lirait-on
Que parfois l'huître éclate sous l'effet
De la croissance irrésistible de sa perle
On pourrait évaluer le temps de nuisance
Concédé encore au croiseur noir
Car le stupide aveuglement du mal
l'oblige à des circuits perpétuels
De la banquise arctique à l'antarctique,

Par cassement de cuirasse cambrée
Fruit du ventre disjoint la livide perle
Au terme échu du règne descendrait
Le long chemin des vallons abyssaux
Jusqu'au lieu de bassesse et de nuit
Où reposent les grands maux envasés
Avant l'apparition de l'homme sur la terre
Les fléaux capitaux dont j'ignore
S'ils reviendront sous un soleil blêmi
Trier du soufre et des dents de serpents
D'avec le sel et la cendre des villes,

Suis-je phare que marée abandonne
Si baisse en moi le niveau du langage
Si celui des images baisse alentour?

J'ai laissé fuir le flot visionnaire
Au fil duquel s'en va le bâtiment
Et quand vers lui je tourne ma lanterne
C'est en posture ignoble qu'il reparaît
Comme un taureau prosterné devant l'arme
Comme une fille à genoux sous le pire
Comme s'il eût relevé quelque jupe
Sur les hélices et leur immondice
Sur l'abomination de la poupe
Que couronnent les trinités sombres

Quien leyese inscripciones de coral
Sabría que a veces la ostra explota
Por el irresistible crecimiento de su perla
Podría calcularse este plazo nocivo
Concedido aún al oscuro crucero
Ya que la estúpida ceguera del mal
Lo obliga a unos perpetuos circuitos
Desde la costa ártica a la antártica,

Fracturando la coraza combada
Fruto del vientre roto la lívida perla
Concluído su reino bajaría
Por el largo camino de valles abisales
Hasta el lugar de vilezas y de noche
Donde reposan los enormes males
Desde antes que en la tierra apareciera el hombre
Flagelos capitales de los cuales ignoro
Si volverán bajo un sol descolorido
A cribar entre el azufre y los dientes de sierpes
Entre la sal y la ceniza de las urbes,

¿Soy el faro que la marea abandona
Si baja en mí el nivel del lenguaje
Si calan las imágenes en torno?

Dejé fugarse el flujo visionario
A lo largo del cual se aleja el barco
Cuando hacia allá dirijo mi linterna
En posición innoble reaparece
Como toro prosternado ante el arma
Como muchacha de rodillas en la pira
Como si una falda se hubiera levantado
Sobre las hélices y su inmundicia
Sobre la abominación de aquella popa
Que coronan tétricas trinidades

Pour la dernière solennité
Du ténébreux arsenal mis en l'air,

Soudain l'horizon tourne
Ou quoi
Ma rétine bascule
Soudain cul haut le mal est consommé
Au gouffre d'une gloire orange et verte
Et son reflet palpite dans mon oeil
Avec un ébat de coeur ou de perruche
Qui fait s'iriser mon éblouissement
Aux couleurs les plus jolies de la vie,

La fleur de l'illumination s'effeuille
l'oiseau choit sur une goutte de sang
Le rayon optique se brise
Avant le terme de la voie
Bornée de pétales et de plumes,

Mais que des cauchemars s'obstinent
A baratter sénilement
Le noir lait de l'au-delà
J'emprunte au diamant du rêve
Un souvenir éclatant pour
Tirer sur leur beurre un trait
Qui est la chevelure ardente
De la grande comète rouge
Dont le moteur est l'amour.

(Vénise, 6 octobre 1969)

Para la última solemnidad
Del tenebroso arsenal liberado,

De repente el horizonte gira
O tal vez oscila mi retina
De pronto el mal se vierte se consume
En el abismo de una gloria anaranjada y verde
Y su reflejo palpita en mi pupila
Con un retozo del corazón o de perico
Que a mi estupor encandilado presta
Los alegres colores del iris de la vida,

Se deshoja la flor de la iluminación
Cae el pájaro en la gota de sangre
El rayo óptico se quiebra
Antes que llegue a término el camino
Delimitado por pétalos y plumas,

Pero cuántas pesadillas se obstinan
En mazar senilmente
La negra leche del más allá
Yo le pido al diamante del sueño
Un recuerdo deslumbrante para
Tirar en esa mantequilla un rayo:
Ardiente cabellera
Del gran cometa rojo
Cuyo motor es el amor.

(Venecia, 6 de octubre de 1969)