Monográfico

"El traje que vestí mañana". Cien años de *Trilce* (1922-2022)

"El traje que vestí mañana". One hundred years of *Trilce* (1922-2022)

Presentación

La revista *Monteagudo* quiere celebrar el primer centenario de la edición príncipe de Trilce, el segundo poemario de César Vallejo, y el último que publicó en vida, ya que las ediciones de los poemas escritos en París, bautizados por Georgette Philipart como Poemas humanos, y los escritos durante la Guerra Civil española, España, aparta de mí este cáliz, salieron de las prensas en formato de libro de manera póstuma, tras la funérea enfermedad, física y moral, que acabó con la vida de César Abraham en 1938. Este libro, Trilce, que -como indicó el autor a su amigo Antenor Orrego, prologuista de la edición de 1922- cayó en el mayor olvido y fue ignorado durante lustros por sus contemporáneos, ha sido reconocido como uno de los más trascendentales hitos de la vanguardia latinoamericana del siglo XX. En virtud de su originalidad y vigor expresivo, amén de la sugestiva fascinación del neologismo escogido por Vallejo como título del mismo, se considera al fin una obra maestra de la poesía hispánica, nacida en la mayor libertad, una libertad "sacratísima" como su propio autor definió, donde late la grandeza que toda auténtica poesía contiene, así como la renovación estilística y sentimental inherentes a las grandes obras del espíritu. Trilce fue publicado en 1922, impreso en los Talleres de la Penitenciaría de Lima, con una tirada de 200 ejemplares, tras los amargos episodios vividos por Vallejo en su juventud (la muerte de su madre y la truculenta experiencia carcelaria en Trujillo durante 112 días). La fecha de su edición coincide con la de algunos de los hitos de la literatura universal del siglo XX: Ulysses, de James Joyce; Waste Land, de T. S. Eliot o Siddharta de Hermann Hesse, así como con el proceso compositivo de las Elegías de Duino y los Sonetos de Orfeo de Rainer Maria Rilke, cumbres líricas de la tradición simbolista. Dos años más tarde André Breton rubricaría el primer v famoso "Manifiesto surrealista" y, tanto en las artes plásticas y musicales como en la filosofía, se removerían los cimientos de la tradición figurativa y armónica clásicas en favor de la abstracción, el cubismo, el dodecafonismo o la fenomenología. El contexto personal y el cultural en que nació la obra aureolan la naturaleza de esta ideación poética sobrecogedora de Vallejo, ya de por sí indefinible y extraordinaria, corroborando al fin ese "estado en gracia" en que fueron concebidos los 77 poemas que integran la colección de Trilce. Como bien sabemos, éstos fueron secuenciados según su numeración romana correlativa y, significativamente el autor renunciaba así a la titulación tradicional que había usado en su primer poemario, Los heraldos negros, publicado tan solo tres años antes.

VICENTE CERVERA SALINAS

Trilce, culminación del vanguardismo hispánico junto a Altazor de Vicente Huidobro y Residencia en la tierra de Pablo Neruda, según Saúl Yurkievich, no sólo ha pervivido en un constante estado de redescubrimiento y fascinación por parte de los lectores de poesía, sino que representa la culminación del concepto de poesía como sinónimo de construcción personal de un mundo posible de emociones y evocaciones a través de un lenguaje eminentemente creador y creativo. Vallejo faculta de este modo un repertorio casi inédito de recursos expresivo, de figuraciones formales, de fulguraciones metafóricas, de innovaciones simbólicas y de asociaciones temporales en espacios textuales también de sorprendente e inaudita versatilidad. Desde la libertad enunciativa, la soltura de las fijaciones sintácticas, los brillantes hallazgos fónicos, la sorprendente y electrizante riqueza semántica o la casi dadaísta desinhibición ortotipográfica configura Vallejo en Trilce un repertorio brillante y, al mismo tiempo radicalmente existencial, de tropos y recursos retóricos que oscilan entre los arcaísmos más peregrinos hasta los más brillantes neologismos, como el propio título de la colección, jugando con la simbología del número tres.

Con este número, *El traje que vestí mañana*, con que se inicia enigmáticamente el poema VI de *Trilce*, la revista *Monteagudo* decide tributar un reconocimiento académico –donde no sea ajeno el sentir poético– a este poemario esencial y memorable, al que siempre cabe regresar para hallar nuevos tesoros entre sus crípticas estrofas, para reconocer que la hermenéutica no está reñida con el placer de la lectura sino todo lo contrario, que puede potenciarla en la iluminación de sus misterios, preservados al fin por la tenacidad permanente de su necesaria repetición consustancial. Muchas son las perspectivas críticas y metodológicas que cabría proponer en nuevos enfoques a *Trilce*, entre las que cabría destacar las siguientes:

- a) Trilce en la historia de la poesía de César Vallejo.
- b) *Trilce* en la historia de la poesía peruana del siglo XX.
- c) Trilce en la historia de la poesía hispánica del siglo XX.
- d) Contexto poético y cultural en que surge Trilce: los años veinte del siglo XX.
- e) Recepción crítica de Trilce, desde el silencio hasta la sublimación.
- f) Estudio de las ediciones de Trilce.
- g) Hermenéutica textual: análisis y crítica de los poemas que integran Trilce.
- h) Una retórica innovadora: recursos estilísticos y expresivos de Trilce.
- i) Para una poética de los guarismos: simbología de la numeración.
- j) La "neogramática trílcica".
- k) Tiempos y espacios intra- e interpoéticos.

Presentación

- l) Temáticas axiales de Trilce: la cárcel, el sexo, la muerte, la comida, la ausencia.
- m) Las claves de un erotismo evocado y verbal.
- n) Trilce como inspiración creadora.
- o) La summa de procedimientos vanguardistas en el poemario, desde el dadaísmo al surrealismo, pasando por el expresionismo, la abstracción o el cubismo.
- p) La perspectiva errática del absurdo vallejiano.
- q) Los trazos del espacio andino en Trilce.
- r) Hacia los dominios orientales en la sensibilidad poética de Vallejo.
- s) Lectura secuencial del poemario vs. Lectura temática "desordenada".
- t) *Trilce*, poemario bisagra entre *Los heraldos negros* y los poemas escritos en París.
- u) Vínculos entre Trilce y las Escalas melografiadas.
- v) El peso de la experiencia carcelaria en los poemas de Trilce.
- w) La materia evocada en los versos: apuntes crematísticos y escatológicos.
- x) Glosolalia y ortotipografía como claves de interpretación del libro.
- y) Las edades del hombre en el libro: de la infancia a la visión del fin.
- z) Una poética al límite: el idioma abismado de Trilce.

En esta ocasión, y abriendo así el primer siglo del poemario y su celebración, se han concitado una serie de especialistas de ámbito internacional para abordar algunas de las líneas planteadas en sus enfoques críticos. El resultado resulta de una extraordinaria calidad y al mismo tiempo de una heterogeneidad fascinante, acorde sin duda a los numerosos flancos, vértices y facetas del prisma poético que Trilce imprime en su insólita creación. Así, comenzamos nuestro recorrido con un impagable testimonio de Julio Ortega, responsable de la más exhaustiva y proliferante edición crítica de Trilce en Cátedra. Ortega evoca su mítico encuentro con el gran Haroldo de Campos en la University of Austin y el subsiguiente proceso creativo, el inmenso reto intelectual, consistente en verter conjuntamente a la lengua portuguesa algunos de los poemas "imposibles de traducir" del poemario vallejiano. La épica compositiva del libro revierte en estímulo intelectual, pero también emotivo, no sólo en sus hipotéticos, y heroicos, traductores, sino también en sus lectores y, cómo no, en sus hermeneutas. Así, en los "bordes de una recepción centenaria", la que celebramos en 2022, Celina Manzoni (Universidad de Buenos Aires) indaga en dos momentos inaugurales en la historia de la recepción crítica del poemario: la comparativa entre la primera edición limeña y la segunda, que tuvo lugar en Madrid en 1930, residente

VICENTE CERVERA SALINAS

ya Vallejo en la capital francesa, bajo los auspicios de José Bergamín. De este modo no sólo nos internamos en los intersticios de las primeras reacciones críticas ante el libro sino que indagamos con la autora en las redes trasatlánticas que las mencionadas ediciones fomentaron, mostrando así los valiosos intercambios intelectuales que entre sus responsables pautaron la historia crítica del poemario. También el artículo de los profesores Carlos Fernández (University College London) y Valentino Gianuzzi (University of Manchester) aborda una perspectiva historiográfico-genética, pero en su caso poniendo la mirada en el aspecto más estrictamente hemerográfico. Los autores rastrean los primeros números de la revista *Perú*, fundada a comienzos de la década de los veinte por José Eulogio Garrido, miembro de la Bohemia trujillana, donde aparecieron las primitivas versiones tituladas de los poemas III y XLVI de *Trilce*, bajo el nombre de "Las personas mayores..." y "Flaqueza", respectivamente. La reproducción facsimilar de algunos de estos textos y el estudio pormenorizado de las circunstancias que rodearon su publicación ofrecen datos inéditos de incalculable valor para la revisión del poemario en su primer centenario de existencia.

Una sección axial del dossier está consagrada a estudios específicos, análisis y comentarios de ciertos poemas de Trilce. Así, el aspecto temporal, eje compositivo y médula ósea de la hermenéutica textual de Trilce, y más concretamente la transfiguración que del mismo se materializa en los poemas hacia la búsqueda de una "dimensión imaginaria", reclama la atención de Milena Rodríguez Gutiérrez (Universidad de Granada), que centra su lectura en los poemas XLIV y XXVIII y establece una personal categorización entre un "tiempo implícito" y un "tiempo explícito o sugerido" en su análisis. También en una cuestión medular relativa a la temporalidad, aunque en este caso ligada al protagonismo femenino y la presencia de lo corpóreo, se sumerge la propuesta de Olga Muñoz Carrasco (Saint Louis University, Madrid). El poema XXXV, en su ligazón compositiva entre el fenómeno temporal y la dimensión erótica, extrae en esta lectura una dimensión de mayor amplitud que afectaría a uno de los ejes discursivos más acendrados en la entraña del libro y nos permitiría descubrir "parte del recorrido sanguíneo del poemario". También en la secuenciación poemática hacia la "celebración del cuerpo y de los afectos" se adentra el artículo de Jorge Chen Sham (Universidad de Costa Rica). Esta aproximación crítica completa la serie de enfoques puntales en la semántica textual y en la simbólica del erotismo y la corporeidad femenina de Trilce. En concreto, el trabajo de Chen Sham plantean el ascenso "de una invitación amorosa", incoado en el poema IX y cumplido en el XLV, a través de un recorrido por los míticos poemas XIII y XV de la compilación.

Este monográfico no ha desatendido la vertiente de recepción literaria de un texto tan emblemático en la historia de la poesía como el de Vallejo. Y no sólo la

Presentación

recepción más clásica en autores de la Generación de los cincuenta en España o de las últimas décadas de la poesía peruana y, en general, andina y latinoamericana, sino en autores contemporáneos. Es el caso del poemario Los salmos fosforitos (2017) de Berta García Faet, a cuyo diálogo lírico con Trilce se asoma Erika Martínez (Universidad de Granada) para abocetar una poética hermanada en "el obstáculo y la errancia del sentido". Aspectos como el humor o la neurosis vertebran extremos concretos de esta epifanía de una "declaración de amor" que trasciende en García Faet los experimentos heteroglósicos de Vallejo para alcanzar la potencia lírica de la inestabilidad significante. Asimismo, este "lenguaje en devenir" que exhibe Vallejo y que supone la esencia ontológica de este poemario de 1922 es objeto de atención por parte de Ina Salazar (Sorbonne Université). Un lenguaje poético en perpetua tensión expresiva y de sentido, al hilo de la modernidad y las vanguardias que atravesaron la vida de Vallejo, pero también de su propia mutabilidad personal, social y afectiva, en un escenario creativo de una gran "ductilidad y permeabilidad" que "permiten finalmente al verbo de Trilce viajar también en el tiempo, realizarse y devenir otro, vivir varias vidas y seguir interrogándonos, interpelándonos hoy."

Como cabe inferir de todo lo anteriormente expuesto, el curioso lector y el atento especialista que se adentren en las páginas de este monográfico de *Monteagudo*, que he tenido el placer de coordinar en los albores de este centenario, revelaran la inmarcesible potencia creadora de *Trilce* y confirmarán la noción de un verbo poético liberado en busca de su mayor explosión significativa, más allá de todo bien o todo mal que recorten el vuelo creador desde los órdenes simbólicos de la tradición literaria. En efecto, vuelan los versos del poeta, cual hierofante de una inspiración incomprendida, en un tránsito heroico en busca de nuevas conexiones sinápticas en nuestro sistema neuronal: allí donde la mente y el corazón se hermanan y reconocen. Allí, donde la "esfera terrestre del amor" da "vuelta y vuelta sin descansar segundo" y anuncia en su "fibra védica" que aún es posible el milagro de una resurrección intuida por el vate: comprobar en su lectura que en verdad "no estamos muertos", gracias a su enérgica sacudida. Gracias, en fin, César Abraham Vallejo, por dejarnos así resucitar.