

EL POEMA Y EL GESTO

Dactiléticas de Dante, Paul Celan, César Vallejo
y Antonio Gamoneda

CARLOTA FERNÁNDEZ-JÁUREGUI ROJAS

Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid

ÍNDICE

PRÓLOGO: GESTO VOCAL, VOZ GESTUAL, POEMA

Por *Tomás Albaladejo* 11

EN LAS VÍSPERAS DEL SENTIDO 19

EL POEMA Y EL GESTO

EL GESTO DE LA ELOCUCIÓN 29

EL GESTO DE LA INTERPRETACIÓN 49

EL GESTO DEL POEMA 59

EL GESTO DEÍCTICO DEL LENGUAJE

LA PALABRA COMO GESTO INDICATIVO: MOSTRAR Y DECIR 73

ANTE EL LENGUAJE: POEMA Y ACTO 89

VIENS...? NON, TUA...: LA CONTRAPARTIDA DEÍCTICA 107

«YO DIGO»: «YO DIGO»...: IDOLOPEYA DE LA ENUNCIACIÓN 121

DACTILÉCTICAS

ÍNDICE DEL ALMA: DANTE *AVERSA FACIES* 143

HIN IST HIN: PAUL CELAN Y LA EXPERIENCIA DEL LENGUAJE 177

ANCLAJE GESTUAL: *QUIASMO DEÍCTICO* EN LA POESÍA DE CÉSAR VALLEJO 215

SECRETA EXTENSIÓN: *DEMONSTRATIO AD AURAM* EN LA POESÍA DE

ANTONIO GAMONEDA 237

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 267

PRÓLOGO: GESTO VOCAL, VOZ GESTUAL, POEMA por Tomás Albaladejo

Aunque sea posible determinar una noción o un complejo conceptual sin recurrir a la ayuda terminológica para delimitarlo, es indudable que el avance del conocimiento se produce de un modo más ágil si los constructos teóricos, los conjuntos metodológicos y, en definitiva, todo lo que es elaborado para entender y explicar el objeto de estudio, son apoyados por la creación de los términos que permitan expresarlos de manera unívoca. Estos términos a la vez fijan y hacen comunicables los conceptos, sin tener que recurrir constantemente a paráfrasis o a explicaciones que dificultarían la comunicación de la investigación y de sus resultados, así como de las interrogaciones que se plantean, unas veces con respuestas y otras sin éstas, las cuales, sin embargo, podrán llegar más tarde, siendo tan importante hacerse preguntas como obtener respuestas. En *El poema y el gesto. Dactiléticas de Dante, Paul Celan, César Vallejo y Antonio Gamoneda*, Carlota Fernández-Jáuregui Rojas plantea y propone la *dactilética* como teoría y estrategia de análisis de la poiesis y de la interpretación de la unión del gesto y el lenguaje verbal en una concepción deíxeológica y dialéctica del lenguaje poético en su dimensión indicadora en el intercambio comunicativo creativo-interpretativo en el que se sitúa dinámicamente el poema. Más que la traducción intersemiótica de la gestualidad hacia la palabra o de la verbalidad hacia el gesto, lo que constituye el eje del planteamiento de la Doctora Fernández-Jáuregui Rojas es la imbricación transemiótica pro-

yectada intersemióticamente del gesto y la palabra, de la palabra como gesto y del gesto como palabra.

Partiendo de un extraordinario conocimiento de la retórica, de sus aportaciones y de su problemática, así como de la necesaria conexión de aquélla con la literatura, la autora examina el gesto y su constitución junto con su inicial instauración en la comunicación visual. La inclusión del gesto en la *hypókrisis*, en la *actio/pronuntiatio* en su dimensión de *actio*, de actuación comunicativa próxima a la teatral, no sólo no lo vincula en exclusividad a lo visual, sino, antes bien, lo sitúa en un espacio en el que se funde con lo verbal, lo oral-aural, en un conjunto que sería inextricable de no ser por las raíces originarias de cada uno de sus componentes. Y son precisamente esas raíces las que, impregnando lo gestual y lo verbal, los hacen inseparables en la comunicación, en el lenguaje, en el discurso y en la poesía. Porque voz y gesto, palabra y gesto, lenguaje verbal y lenguaje gestual están fundidos en la operación retórica con la que culmina el proceso creativo-comunicativo del discurso; Cicerón, en el *Orator* (XVII, 55), une ambos componentes, el verbal y el visual, los fusiona en su explicación de la *actio* (que es también *pronuntiatio*) casi como una cierta elocuencia del cuerpo: «Est enim actio quasi corporis quaedam eloquentia, cum constet e voce atque motu», y lo llega a ser precisamente porque consta de voz y movimiento (en el cual se integra el gesto), no sólo por constar de voz, de palabra, de lenguaje verbal. Para la autora es imposible separar el gesto de su función en la elocuencia, de su intención elocuente, de su carácter comunicativo, hasta tal extremo que el gesto se hace voz y la voz incorpora el gesto. La dactilética hace posible circunvalar el gesto y entrar en él destilando analítica y explicativamente su indicación expresiva, su capacidad deixeológica en su posición sígnica en relación dialéctica con la tríada significante-significado-referente. La carga significativa, tanto denotativa como connotativa, del gesto lo coloca en un espacio compartido por lo visual y lo verbal.

Carlota Fernández-Jáuregui Rojas resalta el carácter poiético del gesto, su dimensión de producción de sentido; en la comunicación, la relación del gesto con el hacer se transforma en una creación semántica

directamente proyectada en la pragmática hacia el receptor. Y es esa dimensión productiva, poiética, creadora, la que, en la fusión del gesto y la palabra, instala el gesto en la palabra y lo hace voz, tanto en la oralidad-auralidad, donde funciona claramente la visualidad, como en la escritura. Esta transformación del gesto en palabra, que no sólo es una verbalización de lo gestual, sino también una gestualización de lo verbal, hace del lenguaje natural, pero también del lenguaje poético que con el natural se construye, un ámbito de alojamiento gestual en el que la indicación y la expresividad se unen en una dialéctica de la poesía como lenguaje en la dualidad de la producción y de la recepción, de la poiesis y de la hermeneia.

Es así como la poesía como escritura recupera y recrea su dimensión primitivamente oral y visual, en la que el receptor no es sólo lector, sino también espectador y oyente. Es así como el lenguaje poético, sin perder la configuración de la escritura literaria y, en definitiva, de la literatura, se hace más poesía, más poiesis, al no renunciar a los componentes que sustentaron la inmediatez de la comunicación del poema, recitado y gesticulado ante el receptor; componentes que necesitan de lo visual, de lo espectacular, de lo propio de la representación directa, del *théatron*, de la *ópsis*, que acercan al poeta al lector en la interpretación por éste de su creación verbal y en la reconstrucción de la fuerza imaginativa de la poesía. Con el gesto, el poeta *se muestra* al lector, le enseña su poema, lo coloca delante de sus ojos no sólo porque es escritura, sino porque también es reconstrucción de la poesía comunicada oralmente con la visión, por el receptor, del autor o recitador intermediario.

Y el gesto, ya verbal, como además lingüístico, es un elemento plenamente situado en el lenguaje poético y, por tanto, en el poema. Es una indicación, una construcción deíxeológica, que apunta dentro y fuera del texto, que apunta al lector y al propio autor, que señala hacia la propia comunicación, hacia el poema mismo, en una consolidación de la función poética en la dialéctica autor-lector. Incluso es un conato de significado en muchos casos, un amago de una dirección de sentido, funcionando en los alrededores de la alusión poética y en el ámbito de la ambigüedad como rasgo poemático. El gesto verbal del poeta es com-

partido por el lector, que acude a la llamada gestual de la palabra, la interpreta y la hace suya. El gesto verbal es, sin duda, uno de los mecanismos por los que el poema abraza al poeta y al lector. Es uno de los dispositivos de creación en el lenguaje del poema —como lenguaje trascendente, como lenguaje que llega allende su propio espacio—, que hacen del poema el objeto por el que, superando los límites temporales (y espaciales), poeta y lector son abrazados, en una unión que solamente es posible en una confluencia poiético-interpretativa que, sin necesidad de agotar el significado poemático, surge de la capacidad de ambos de compartir. En este libro Carlota Fernández-Jáuregui Rojas, sobre la base de una semiosis caracterizada por la complejidad sígnica gestual-verbal, propone y también construye una poética gestual como vía teórico-crítica de análisis y explicación de la obra literaria, del poema como objeto verbal en el que la presencia activa del gesto lo potencia como praxis de lenguaje trascendente, como construcción de arte de lenguaje en su fuerza expresiva, en la que están contenidos los anhelos presentes del ser humano y los logros históricos de la creación artística mediante el lenguaje. El gesto vocal, verbal, y la voz gestual, la palabra que es gesto, son planteados por la autora como elementos de la constitución esencial del poema en su visión, análisis y explicación, en un ejercicio ejemplar de literatura comparada unida a la teoría literaria, de la escritura poética de Dante, de Paul Celan, de César Vallejo y de Antonio Gamoneda con el instrumental que proporciona la dactilética.

La Doctora Fernández-Jáuregui Rojas ofrece en este libro uno de los planteamientos más clarificadores de la poesía como actividad humana que podemos encontrar en estas primeras décadas del siglo XXI. Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, es una de las mejores alumnas que he conocido. La búsqueda del conocimiento y la constante indagación de nuevas vías en la explicación del objeto de estudio que he visto en ella en los años en los que ha sido becaria de Formación de Profesorado Universitario en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría

de la Literatura y Literatura Comparada queda perfectamente reflejada en este libro. Con sus planteamientos innovadores en la exploración del objeto de estudio y una sólida fundamentación en el conocimiento del estado de la cuestión y en la utilización del instrumental teórico-crítico, este libro es una muestra de la relación entre la formación investigadora y docente de la autora en la universidad española, especialmente como becaria en la Universidad Autónoma de Madrid, y sus responsabilidades actuales como profesora en la Universidad de Amsterdam.

Tomás Albaladejo
(Universidad Autónoma de Madrid)
Sundsvall y Härnösand, otoño de 2013.