

Pierre Garnier

Nacido el 9 de enero de 1928 en Amiens, Francia. Estudió alemán en la Sorbona y en la Universidad de Mainz, y ha sido profesor de alemán en Amiens.

Desde 1950 y hasta nuestros días no ha dejado de publicar poesía. En los primeros ocho años aparecieron nueve poemarios entre los que destacan *Les armes de la terre*, *La nuit est prisonnière des étoiles*. En 1959 se publicó *Seconde géographie*, una obra de transición. Desde 1960, Pierre Garnier se ocupa de la poesía experimental, sin dejar de escribir la que él denomina poesía lineal.

Actualmente, es el poeta más representativo en Francia del movimiento internacional denominado *Espacialismo*. En la revista *Les Lettres*, que se empezó a editar en 1963, ha publicado numerosos manifiestos y poemas espacialistas de muy diversos tipos: concretos, fonéticos, objetivos, visuales, cibernéticos, mecánicos, por entregas y multidimensionales. La obra, *Espacialismo y poesía concreta*, publicado en 1968, presenta una visión panorámica del movimiento entero, incluyendo manifiestos y ejemplos de poesía concreta de muchos países, incluyendo Brasil, Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia.

Perpetuum mobile se editó en el mismo año y en *La Nouvelle Revue Française*, y en 1969, se publicó una sucesión de catorce poemas cortos similares a los de *Perpetuum mobile*.

Garnier ha publicado también estudios sobre escritores alemanes — Goethe, Novalis, Heine, Nietzsche y Gottfried Benn—; una antología de poetas alemanes; y libros sobre el poeta checo Ondra Lysohorsky y acerca de la obra de dos poetas de su región natal, Picardía: Philéas Lebesgue y Edouard David.

Los primeros poemarios de Garnier contienen, casi en su totalidad, poemas tradicionales, algunos de ellos bajo la influencia de otros poetas (École de Rochefort y Milosz), así como de algunos filósofos (Nietzsche y Marx), en los que emplea la forma estrófica y la rima.

Bibliografía

- Après nous le soleil*. Cahiers de Rochefort, 1952.
- Les Armes de la terre*. Librairie Les Lettres, 1954.
- Les Veilleurs*. Cahiers de Rochefort, 1955.

- Roger Toulouse. Les amis de Rochefort*, 1956.
La Nuit est prisonnière des étoiles. Librairie Les Lettres, 1958.
Seuls quelques-uns le peuvent. Cahiers de Rochefort, 1958.
Seconde Géographie. Gallimard, 1959.
Gottfried Benn. Éd. André Silvaire, Coll. Critique et création, 1959.
Positions actuelles. Éd. André Silvaire, 1961.
Seiichi Nukuni. Poèmes franco-japonais. Éd. André Silvaire, 1966.
Éléments d'un théâtre. Serielle Manifeste 66. Éd. Galerie Press, Saint-Gallen, 1966.
Sekunden. Traducido al alemán por Ilse Garnier. J.C. Bläschke- Verlag, Darmstadt, 1967.
Minipoèmes. Textes concrets pour enfants. Situazione n 4, Milan, 1967.
Six Odes Concrètes à la Picardie. Futura 18, Éditions Hansjörg Mayer, Stuttgart, 1967.
Spatialisme et poésie concrète. Essais. Gallimard Paris, 1968.
Perpetuum Mobile. Gallimard Paris, 1968.
Ché Cabotans. Éd. Nords/Belgique, Ottignies, 1978.
Mer, Monochromie pour Calais. Réal. Michel Sohier.
Jardin japonais. Tomes 1 et 2. Éd. André Silvaire, Coll. spatialiste, 1978.
Congo, poème pygmée. Éd. André Silvaire, Coll. spatialiste, 1978.
Tristan et Iseult, poème spatial. Éd. André Silvaire, Coll. spatialiste, 1981.
Livre de Danièle. Tomes 1 et 2. Éd. André Silvaire, 1982-1983.
Livre d'amour d'Ilse. Éd. André Silvaire, Coll. Poésie spatiale, 1984.
Livre de Peggie. Éd. André Silvaire, Coll. Poésie spatiale, 1985.
Poèmes géométriques. Éd. André Silvaire, Coll. Poésie spatiale, 1986.
Ornithopoésie. Éd. André Silvaire, Paris, 1986.
Poèmes en chiffres. Éd. Quaternaire, Liège, 1988.
Une Nativité. Éd. Quaternaire, Liège, 1988.
Les Oiseaux chantent l'éternité. L'Arbre, 1989.
33 Signale für Carlfriedrich Claus, Gebrauchtgrafik, Köln, 1990.
Totentanz. Éd. Freibord, Vienne, 1990.
Ein anderer Totentanz. Buchgestaltung und Herstellung, Köln, 1992.
Saint-Vaury, Creuse. Nous constructeurs de voiles. Éd. La main courante, La Souterraine, 1993.
Picardie, une chronique. Bamberger Editionen, 1992.
A world a word a poem. Buchgestaltung und Herstellung, Köln, 1992.
Die andere Zeit / L'autre temps. Poèmes de Saisseval. Atelier Vetrag Andernach, 1993.
Marseille, un reportage. Éd. Le Refuge, Marseille, 1993.
A collaboration between Pierre Gamier and Bill Keith. Writers Forum, Londres, 1994.
Das Licht. Éd. Fundamental, Köln, 1994.
Marseille. Poèmes / Gedichte. Verlag Landpresse, Weilerswist, 1994.

- Une mort toujours enceinte*. Tomes 1, 2 et 3. Éd. Corps-Puce, 1994, 1995.
Poems of Saisseval. Black Hat Press, Goodhue, Minnesota, 1995.
Persephone, die zierliche Todesgöttin. Éd. Fundamental, Köln, 1995.
Konstruktivistische Landschaften. Ottenhausen Verlag, Piesport, 1996.
Lyrisches Skizzenbuch. Éd. Freibord, Vienne, 1996.
Cartes postales - poèmes, Éd. Alain Buyse, Lille, 1996.
Ein Requiem, Ed. Fundamental, Köln, 1996.
El tère a bêtes. Éd. Le Jardin ouvrier, 1996.
Loire vivant poème, une chronique illustrée, Éd. Le dé bleu, 1998.
Car nous vivons et mourons si peu, Éditions En Fôret, 1999.
Une enfance — c'était encore au temps de la cueillette, G&g, Berthecourt, 2000.
A vécu la disparition des bouvreuils, Éd. Fidel Anthelme X, 2000.
Une plage au bord de l'Océan, Éditions Associatives Clapàs, 2000.
Die Fenster, Éd. Fundamental, Richard Müller, Köln, Juli 2000.

Con Ilse Garnier

- L'Expressionnisme allemand, écoles et mouvements*. Éd. André Silvaire, 1962.
Poèmes mécaniques. Éd. André Silvaire, 1965.
Prototypes. Textes pour une architecture. Éd. André Silvaire, 1965.
Odion III. Jeanne d'Arc. Structures historiques. Éd. André Silvaire, Coll. spatialisme, 1967.
Seiichi Nukuni. Disque. Columbia, 1971.
Esquisses palatines. Éd. André Silvaire, Coll. spatialisme, 1971.
Anthologie de Poésie spatiale de 1962 à nos jours. Maison pour tous, Calais, 1979.
Kunstmappe avec d'autres artistes. Verlag der Kunst, Dresden, 1984.
Sound Poetry in the Sixties. Disque. 3 Vi/tre, 1984.
Le spatialisme en chemins. Éd. Corps-Puce, Amiens, 1990.
Fibel, eine Elegie. Hybriden Verlag, Berlin, 1993.

Traducciones

- Poésie allemande d'aujourd'hui*, Librairie Les Lettres, 1955.
Gottfried Benn. Poèmes choisis, Librairie Les Lettres, 1956.
Poèmes choisis de Kuba. Éd. Pierre Seghers, 1956.
Trois poètes allemands de la nature. Éd. André Silvaire, Paris, 1958.
Ondra Lysohorsky. Poèmes choisis. Éd. Pierre Seghers, 1962.
Ondra Lysohorsky. Mais la Vie est la plus forte. Éd. André Silvaire, 1963.
Gottfried Benn. Poèmes. Gallimard, Coll. du Monde entier, 1972.
También, en la editorial Seghers, Coll. Poètes d'hier et d'aujourd'hui: *Novalis, Nietzsche, Goethe, Heine*, y en la editorial André Silvaire, Coll. Maximes et Pensées: *Nietzsche, Goethe, Novalis y Schopenhauer*.

En la obra de este poeta, nacido en 1928 en Amiens, debemos señalar dos vertientes, la de la poesía lineal, es decir, la escritura poética tradicional en la que utiliza una forma métrica o un verso libre, y la de la poesía espacial, a la que dedicó una gran parte de su esfuerzo creador desde 1960. Sin embargo, no queremos que prevalezca únicamente, en esta presentación, el apelativo de representante del espacialismo en Francia para Pierre Garnier, porque por encima de todo es un poeta infatigable que no deja en ningún momento de publicar poesía. A lo largo de este año 2000 que todavía no termina ya ha publicado tres volúmenes de poesía lineal y un extenso poema inédito que ha enviado con ocasión de este seminario con el que se clausura su intervención.

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la obra de un escritor que a los veintidós años fue acogido por los poetas de la Escuela de Rochefort, y a los que, según sus propias palabras, les debe reconocimiento infinito. La escuela de Rochefort-sur-Loire, que surgió en torno a 1941, y cuyo devenir fue paralelo a la Segunda Guerra Mundial, tuvo una incidencia extraordinaria a principios del siglo XX. Después del surrealismo, que tomaba su energía principalmente del inconsciente del hombre, esta escuela supuso una rehumanización del mismo. El retorno al hombre y a su existencia, tomados como algo sencillo y apacible, donde el lirismo y la emoción se hacen de nuevo presentes hasta llegar al «surromantisme» de René-Guy Cadou. No debemos olvidar la influencia de otros poetas como Aragon y Eluard, ante quienes recitó sus versos y que representaron, sobre todo el segundo, el lado más humano del surrealismo. Pierre Garnier considera a Jean Follain (¡todavía Rochefort!) uno de los poetas más grandes de este siglo. Así pues, en esa primera etapa podemos contemplar una creación poética cercana a esta tendencia humanista, herencia de Rochefort.

El hecho de que en 1960 se orientase hacia el espacialismo, siguiendo caminos innovadores como los de la poesía concreta, visual y sonora, no debe parecernos un gesto repentino. Ya desde los inicios de su escritura explica con claridad la génesis de su lenguaje poético. El universo de la infancia, la imagen del maestro escribiendo signos blancos sobre el fondo negro de la pizarra le parecía ya la visión de una nueva creación del mundo que le rodeaba. Estas palabras, que en sí mismas encerraban un sentido pleno y cuya autonomía en el espacio de la pizarra les permitía significar y representar un fragmento del universo vivido, eran el mayor tesoro del poeta-niño. Y Garnier, en este año, nos sigue diciendo que en cada poemario vuelve una y otra vez à *creuser plus avant, plus profond mon enfance et ma jeunesse*:

*Ce que le maître écrit au tableau
Histoire géographie physique orthographe
c'est le monde
quand il efface le tableau*

*c'est encore le monde.
l'enfant se dit.
quand la mort m'effacera avec son chiffon
je resterai le monde.*

(Car nous vivons et mourons si peu, Éditions En Fôret, 1999, p.18)

*l'école près de la mairie
face à l'église
-dans cet espace l'enfant apprend humanité et
le monde*

(Une enfance — c'était encore au temps de la cueillette, G&G, Berthecourt, 2000, p.5)

El espacio geográfico incide, según el poeta, en la creación literaria. En una carta manuscrita dirigida a un amigo poeta y a su esposa el 24 de abril de 1998, habla del país de la Loire como un lugar privilegiado de poesía: en él han tenido lugar las manifestaciones poéticas más relevantes de la historia literaria francesa, desde los trovadores, pasando por la Pléiade, hasta la Escuela de Rochefort y otras manifestaciones más recientes relacionadas con la poesía:

Du Bellay, Ronsard, Cadou, ça suffit pour cerner ce pays en poésie «romantisme», discret, attachant, lumineux, clairement mélancolique et mélancoliquement clair. Cette zone poétique de Loire est désormais indispensable à notre vie: elle le sauvegarde dans une humanité qui va vers le virtuel et le factice et qui efface continûment ce qu'elle vient d'écrire.

(Loire vivant poème, une chronique illustrée, Éd. Le dé bleu, 1998, p.110)

La definición de espacialismo, según Pierre Garnier es la siguiente:

Le poème spatial est composé d'éléments linguistiques —mots, syllabes, lettres— disposés sur la page de telle sorte qu'ils fassent ressortir leurs présences les uns par rapport aux autres et qu'ils forment une unité de beauté poétique et de sens. Un objet linguistique lyrique.

(La petite fabrique de rêves avec Pierre Garnier et le Spatialisme, n° 11, 1977, p.21.)

El propio poeta explica la continuidad entre poesía lineal y espacial:

La poésie spatiale est une poésie linéaire en expansion dans ses éléments, mots, lettres, phrases, images, figures, tout compte fait il s'agit d'une poésie traditionnelle mise en espace... il s'agit au fond de la même poésie, l'une étant plus spacieuse que l'autre, simplement.

(Actes du Colloque Pierre Garnier, mai 1997, Presses de l'Université d'Angers, 1998, p.18)

Poema y espacio se funden en ocasiones de modo que es el cosmos, la naturaleza en sí la que compone el poema, el poeta sólo tendrá que *recogerlo* y *verbalizarlo*:

*il regardait par la fenêtre: il découvrait
La campagne, et au loin le ciel et la mer*

il regardait par le poème: il découvrait
La campagne, et au loin le ciel et la mer
(La petite fabrique ..., op. cit., p.30)

En la creación innovadora del universo que lleva a cabo cada poeta gracias a su escritura, es esencial la renovación del lenguaje. Una de las claves de la poesía es la utilización de un lenguaje esencial que habla de esta creación primera a través de la palabra, y que es inédito para cada autor. Esta idea es retomada por Pierre Garnier a lo largo de su obra en múltiples ocasiones:

*Le poète en Christ minuscule ne fait pas autre chose: «Voici je vous fis un monde nouveau»
— le monde est une suite ininterrompue de mondes nouveaux — dans l'enfance.*
(Loire vivant poème, op. cit., pp.110-111)

Entre los componentes del universo de Garnier, señalamos al hilo de nuestras lecturas la división entre tierra y cielo / estrellas; hombre-árbol/ pájaros: dicotomía que habla de enraizamiento y vuelo de muerte y vida. En varios estudios sobre el poeta se habla del papel primordial de los pájaros en la obra de Garnier; ese primer regalo de su madre cuando apenas contaba con cuatro años, *un oiseau des îles (bengali) que ma mère rapporte dans un sac à papier*.

El hombre puede ser árbol o pájaro en una metáfora repetida sin cesar a lo largo de toda su obra:

*Les oiseaux continuent de traverser provinces, nations, continents — et nous sommes tous
des oiseaux- les arbres continuent à pousser de haut en bas, de bas en haut, ici et là, nous sommes tous des arbres.*
(Eklitra (1968-1979), Amiens, Bibliothèque Municipale, 1995, p.39)

Tierra y cielo, muerte y vida constituyen un todo continuo. Los árboles crecen desde el interior de la tierra, cuya riqueza les permite la vida y se extienden hacia el cielo, mientras que en la muerte, la profundidad de la tierra acoge al hombre y lo puede transformar en vida. En los últimos poemarios esta continuidad se ve acentuada; al mismo tiempo, la escritura puede ser vida, sería el modo de prolongar la existencia:

et c'est la merveille des merveilles que le poème soit la définition de l'être
(Car nous vivons et mourons si peu, op. cit., p.18)

La imagen puede llegar a ser muy clara para el lector: la goma del poeta-niño es la muerte que se lleva las palabras de vida y las hace desaparecer:

*la gomme, le crayon; il joue, il les interchange
là est la mort, là est la vie-
avec le crayon il dessine un chien,
il efface le chien avec la gomme,
et il pleure et ne comprend plus le monde
(...)
la gomme efface le chien, puis la mère, puis
le père,
la gomme douce*
(Une enfance... op. cit, pp.13-14)

La importancia de las palabras transmisoras de vida es una constante en la trayectoria poética de Pierre Garnier. Cuando habla de la *fête des mots* en los inicios de su obra, está ya haciendo referencia al poder creador de la palabra que se encarna y surge de modo inédito en el momento de la creación en la escritura.

Mª Ángeles CIPRÉS PALACÍN
Universidad Complutense de Madrid