

Poesía y objeto en Francis Ponge

MARGARITA ALFARO AMIEIRO. U.A.M.

L'objet, c'est la poétique. Braque

Pour moi un tableau n'est jamais une fin, ni un aboutissement, mais plutôt un heureux hasard et une expérience. Je n'attache aucune importance au sujet. Mais je tiens énormément à l'objet! Respectez l'objet!¹.

Francis Ponge considerado como el poeta de las cosas y de los objetos orienta su búsqueda personal creativa y su búsqueda de la escritura hacia dos aspectos multivalentes lo cual implica que no pueda ser abordado desde una única perspectiva. De aquí que la síntesis crítica haya que situarla entre una y otra tendencia. Citamos a este respecto a Henri Maldiney (1967: 20):

Dans l'oeuvre de Ponge, les choses comme horizon des mots et les mots comme horizon des choses sont dans un perpétuel échange.

Ponge adquiere, pues, modernidad poética como poeta de las cosas y de las palabras, itinerario que nos proponemos seguir en concordancia con la producción de sus dos obras: *Le parti pris des choses* y *La rage de l'expression*. Esta dualidad responde a una de las constantes fundadoras de toda su creación y de sus exposiciones metapoéticas que se van construyendo progresivamente en reflexiones fragmentadas y en autorrectificaciones a lo largo de su obra. Así formula su propio proyecto, citamos:

En somme voici le point important: PARTI PRIS DES CHOSES égale COMPTE TENU DES MOTS.

---

¹. Picasso, *Lettres sur l'art*, in *Formes*, T. II, Paris. Febrero 1930.

Certains textes auront plus de PPC à l'alliage, d'autres plus de CTM... Peu importe. Il faut qu'il y ait en tout cas de l'un et de l'autre. Sinon, rien de fait².

Le Parti pris des choses, La rage de l'expression, Méthodes y Proèmes obras a las que nos referiremos constantemente en nuestras citas, adquieren valor programático, objeto y palabra son los elementos constitutivos de su proyecto poético, entran en rivalidad dialéctica y en equilibrio a través de este eje. Ponge, poeta y escritor recorre y da vida a este proyecto. Su disposición hacia los objetos posibilita desarraigar su *drame de l'expression*, dar la palabra y hacer hablar por el poeta a los objetos mudos:

Les idées ne sont pas mon fort. Je ne les manie pas aisément. Elles me manient plutôt. Me procurent quelque écoeurement, ou nausée. Je n'aime trop me trouver jeté au milieu d'elles. Les objets du monde extérieur au contraire me ravissent (p. 25).

El mutismo de los objetos, *les instances muettes* como él las denomina, es lo que impulsa al poeta a hablar sobre los objetos y se convierte en su *raison d'être*. En el equilibrio entre *le parti pris des choses* y *la prise en partie*, expresión de Jean-Pierre Richard en la que subyace la relación entre el sujeto y el objeto, nace el texto en el que se plasma el objeto recreado. (Cfr. J.P. Richard, 1964: 162-163)

En Ponge constatamos por tanto la presencia dual del universo exterior, el de los objetos y el universo de los signos, el de la palabra. La interacción entre uno y otro universo se hace en la mediación del hombre, del poeta. Es justamente en el universo de las cosas donde el hombre encuentra su equilibrio y su explicación. El sujeto se construye y se define en su relación de alteridad con el mundo exterior e interior y no como una identidad en sí mismo³. El mismo Ponge expone en *Méthodes: L'homme subjectif ne pourrait se saisir directement lui-même, sinon par rapport à la résistance que le monde lui offre* (p. 85).

---

². F. Ponge: *Méthodes*. Paris: Gallimard, 1961, p. 20.

³. Nos referimos esencialmente a la oposición entre poesía objetiva y poesía subjetiva en la que habría que contemplar la teoría de la subjetividad. Cfr. M. Collot: *Entre mots et choses*, coll. Champ Poétique, Ed. Champ Vallon, Seyssel, 1991, pp. 122 y 144.

En *Les Entretiens avec Philippe Sollers* es donde Ponge establece la génesis de su proyecto poético: *Les déterminations enfantines*, tal y como él las califica, son el resorte de su disposición hacia los objetos y su relación de oposición-complementariedad con el universo de la palabra. El trayecto es unívoco: las impresiones sensibles y sensoriales le conducen hacia las lingüísticas.

Las primeras se ven potenciadas en su primera infancia por el universo mediterráneo donde predomina la riqueza de sensaciones y muy especialmente el universo sensorial fotosensible y el universo de la naturaleza vegetal.

Las segundas, las que se refieren a la sensibilidad lingüística y a las articulaciones lógicas del lenguaje, tienen su primer estadio en las inscripciones de los monumentos romanos mediterráneos percibidos por Ponge, niño, y asimiladas a los monumentos y a los objetos.

El segundo estadio habría que situarlo en el momento de la pérdida y la separación del universo mediterráneo hacia un nuevo universo no-meridional menos rico en sensaciones sensoriales relacionadas con la luz solar.

Esta separación origina una búsqueda de la expresión y del lenguaje semejante a la expresión de los objetos. De aquí que la exploración esté orientada en el eje de la verticalidad, de la opacidad temporal de la palabra partiendo de su origen y de su etimología latina. Sus conocimientos del latín y sus prospecciones sistemáticas en el diccionario le permiten penetrar en el descubrimiento del universo lingüístico. *Le Littré* formaba parte de la biblioteca de su padre y fue utilizado por Ponge desde su infancia, este hábito de utilizar el diccionario se verá reflejado en su proyección poética, se convierte en el dispensador de recursos expresivos, citamos:

Mon père avait, dans sa bibliothèque, le *Littré*, qui a eu une si grande importance pour moi, où j'ai trouvé un autre monde, celui des vocables, des mots, mots français bien sûr, un monde aussi réel pour moi ... faisant partie du monde extérieur, du monde sensible, aussi physique pour moi que la nature⁴.

Definitivamente *le drame de l'expression* se convierte en el desencadenante de su devenir poético. Su *parti pris* proponemos abordarlo desde los

---

⁴. F. Ponge: *Les entretiens avec Philippe Sollers*. Paris: Gallimard, 1970, p. 46.

ángulos que nos han parecido más significativos: la percepción sensible, la conciencia, el conocimiento, y la expresión de los objetos.

Ponge concede ante todo a los objetos valor en sí mismos, citamos:

L'objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable (plein de droits): il n'a aucun devoir vis-à-vis de moi, c'est moi qui ai tous les devoirs à son égard⁵.

El primer impulso por parte del poeta para crear un texto reside en la impresión, en la sensación sensible suscitada por el objeto y en la capacidad del poeta para contemplar y percibir los objetos:

Alors, ça, c'est une attitude qui est une des attitudes de *Parti pris des choses*. Cette sensibilité aux choses comme telles, si vous voulez⁶.

La mirada se convierte en la impresión sensorial por excelencia. La multiplicidad de puntos de mira, las perspectivas ópticas y las distancias de visión son los recursos más habituales. Se trata, aunque no siempre, de una mirada abierta, flexible que no crea vínculos de necesidad entre el sujeto o espectador y el objeto, que no impone un sentido al mundo sensible observado y que permite al hombre ser espectador. Esta voluntad de objetividad, tal y como Ponge la expresa en *Les façons du regard* y en *Proèmes*, puede verse traicionada por la presencia de la instancia enunciativa. El yo del poeta ejerce su mirada y modaliza la descripción a través de ella. Pensamos en un poema, *Pluie*, donde Ponge describe este fenómeno atmosférico con una clara voluntad de objetividad, como si se tratara de un fenómeno científico de relojería. Sin embargo, existe claramente una relación con el poeta, un rasgo de subjetividad desde la primera frase. Citamos la primera y la última parte:

La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses.
[...]

---

⁵. Cfr. F. Ponge: *La rage de l'expression*. Paris: Gallimard, 1976, p.10

⁶. F. Ponge: *Méthodes*, op. cit., p. 277.

Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages quelque temps continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors si le soleil reparaît tout s'efface bientôt, le brillant appareil s'évapore: il a plu⁷.

La mirada "pongienne" se detiene en la necesidad del poeta por formular y por expresar las cualidades descubiertas en el objeto:

Tout le secret du bonheur du contemplateur est dans son refus de considérer comme un mal l'envahissement de sa personnalité par les choses. [...] Il faut: 1° se rendre compte précisément, c'est-à-dire expressément, de chacune des choses dont on a fait l'objet de sa contemplation; 2° changer assez souvent d'objet de contemplation, et en somme garder une certaine mesure. Mais le plus important pour la santé du contemplateur est la nomination, au fur et à mesure, de toutes les qualités qu'il découvre; il ne faut pas que ces qualités, qui le TRANSPORTENT, le transportent plus loin que leur expression mesurée et exacte (pp. 175-176).

Igualmente la atracción y el gusto personal motivan el acercamiento a los objetos y esto permite expresarse con convencimiento:

Il faut d'abord se décider en faveur de son propre esprit et de son propre goût. Il faut ensuite prendre le temps, et le courage, d'exprimer toute sa pensée à propos du sujet choisi (et non pas seulement retenir les expressions qui vous paraissent brillantes ou caractéristiques). Il faut enfin tout dire simplement, en se fixant pour but non les charmes, mais la conviction (p. 109).

Las cosas, en cualquier caso, deben perturbar al hombre para hacerle salir de su monotonía:

Il ne s'agit pas d'arranger les choses. Vous comprenez ce que je veux dire: il ne s'agit pas d'arranger les choses (le manège), [...] Il faut que les choses vous dérangent. Il s'agit qu'elles vous obligent à sortir du ronron; il n'y a que cela d'intéressant parce qu'il n'y a que cela qui puisse faire progresser l'esprit⁸.

---

⁷. Cfr., F. Ponge: *Le parti pris des choses*, suivi de *Proèmes* (Les façons du regard). Paris: Gallimard, 1967, pp. 31-32.

⁸. F. Ponge, *Méthodes*, op. cit., p. 263.

La descripción rigurosa del objeto permite salir al poeta de la primera percepción, de la emoción, de la contemplación y de la sensación. Se produce *le retour à l'objet même* a partir del cual el poeta reflexiona, goza en el recuerdo actualizado y siente *les raisons de vivre heureux*, título de un *Proème*, citamos:

Voilà le mobile qui me fait saisir mon crayon. [...] Puisque la joie m'est venue par la contemplation [...]. Ces retours de la joie, ces rafraîchissements à la mémoire des objets de sensations, voilà exactement ce que j'appelle raisons de vivre⁹.

Cuando se dirige al *Bois de pins* Ponge escribe: *-je ne développerai à ton intérieur aucune pensée qui te soit étrangère, c'est sur toi que je méditerai*¹⁰.

Ponge busca ante todo destacar la diferencia de los objetos, su alteridad y su singularidad; las analogías pierden importancia:

Les analogies, c'est intéressant, mais moins que les différences. Il faut, à travers les analogies, saisir la qualité différentielle. [...] Nommer la qualité différentielle: [...] voilà le but, le progrès¹¹.

La descripción que aparece generalmente como una descripción analítica se transforma en la actitud fenomenológica en la que se produce la evolución de Ponge, citamos de *Méthodes*:

Ce sont donc des descriptions-définitions-objets-d'art-littéraire que je prétends formuler, c'est-à-dire des définitions qui [...], renvoient, sinon tout à fait à l'ignorance totale, du moins à un ordre de connaissances assez communes, habituelles et élémentaires, qui établissent des correspondances inédites, qui dérangent les classifications habituelles, et se présentent ainsi de façon plus sensible, plus frappante, plus agréable aussi.

---

⁹. F. Ponge, *Le parti pris des choses*, op. cit., pp. 166-167.

¹⁰. F. Ponge: *La rage de l'expression*, op. cit., p. 107.

¹¹. F. Ponge: *Méthodes*, op. cit., p. 22.

En même temps, les qualités de tel ou tel objet choisies pour être explicitées seront de préférence celles qui ont été passées sous silence jusqu'à présent. Si nous parvenons ainsi à donner notre authentique impression et naïve classification puérile des choses, nous aurons rénové le monde des objets (des sujets d'oeuvres d'art littéraires) (p.18).

En la descripción el poeta quiere dar autenticidad al objeto y despojarlo de las opiniones personales. En la presentación *du mimosa* expresa claramente esta decisión:

...Tout ce préambule, qui pourrait être encore longuement poursuivi, devrait être intitulé: "Le mimosa et moi". Mais c'est au mimosa lui-même -douce illusion!- qu'il faut maintenant en venir; si l'on veut, au mimosa sans moi....¹²

Esta perspectiva, a la que ya habíamos aludido, subraya la oposición entre sujeto / objeto y no deja de ser por ello paradójica.

Ponge rechaza la conceptualización, adopta la aptitud de "refaire" el universo de las cosas ya que le permite al hombre recrearse en ella. La escritura, la palabra, la expresión se convierten justamente en este momento y con gran claridad en la bisagra entre *le parti pris des choses* y *le compte tenu des mots*. En el momento en que los objetos pueden exteriorizar sus cualidades la expresión se transforma en algo gozoso, en *bonheur d'expression*. Aquí es donde cabría situar la doble instancia que preside la escritura y la expresión objetual "pongienne": *l'objeu* y *l'objoie*, el objeto expresado convertido en juego y el objeto convertido en gozo y júbilo a través de la expresión. Citamos:

Seule la littérature (et seule dans la littérature celle de description - par opposition à celle d'explication -: *parti pris des choses*, dictionnaire phénoménologique, cosmogonique) permet de jouer le grand jeu: de refaire le monde, à tous les sens du mot refaire, grâce au caractère à la fois concret et abstrait, antérieur et extérieur du VERBE, grâce à son épaisseur sémantique¹³.

---

¹². F. Ponge: *La rage de l'expression*, op. cit., p. 77.

¹³. F. Ponge: *Le parti pris des choses*, op. cit., p. 200.

Por tanto la sensibilidad hacia el mundo de los objetos va acompañada de otra sensibilidad que se deriva de la anterior y que igualmente es concreta, se refiere a la lengua y a la expresión. Los sonidos y el significado semántico de las palabras es aquello a lo que concede más importancia y lo que confiere superioridad a la poesía con respecto a las otras artes. Su recreación poética se inscribe en la constitución de una retórica a través de la mediación de la lengua, de la palabra y de los sonidos significativos:

Mais quelle est la particularité du langage qu'emploient les écrivains, les poètes [...] Eh bien, c'est que leur langage: la parole, est fait de sons significatifs, et qu'on leur a dès longtemps trouvé une notation, laquelle est l'écriture. Si bien qu'il s'agit là d'objets très particuliers, particulièrement émouvants: puisque à chaque syllabe correspond un son, celui qui sort de la bouche ou de la gorge des hommes pour exprimer leurs sentiments intimes -et non seulement pour nommer les objets extérieurs ... etc ...
... Si bien qu'il suffit peut-être de nommer quoi que ce soit - d'une certaine manière- pour exprimer tout de l'homme...¹⁴

Ponge está constantemente preocupado por la forma, rechaza las formas fijas heredadas y defiende que cada poema adquiera la forma que le imponga su tema, *il faudrait non point même une rhétorique par auteur mais une rhétorique par poème*, afirma. Esta adaptación de todo el conjunto de recursos expresivos a cada objeto es lo que le otorga novedad y lo que le confiere actualidad y renovación en cada momento (Cfr. Beugnot, 1990: 73-74). El poema puede presentarse en una multiplicidad de variantes y en una pluralidad de estados sobre un mismo objeto. En este ejercicio reside el acto de escritura, en él tiene lugar para Ponge la distinción entre conocimiento y expresión:

... expression est plus que connaissance; écrire est plus que connaître; au moins plus que connaître analytiquement: c'est refaire¹⁵.

---

¹⁴. F. Ponge: *Méthodes*, op. cit., p. 232.

¹⁵. F. Ponge: *Le parti pris des choses*, op. cit., p. 201.

Conocimiento y expresión se corresponden con otros dos conceptos recurrentes: definición y descripción. Su objetivo es el de expresar la idea sin renunciar al aspecto concreto y visible. Objetivo, sin duda, difícilmente conciliable y en el que Ponge introduce otra noción, la de *leçon* y pauta de comportamiento, en este sentido él mismo se siente próximo de La Fontaine.

Toda la práctica "pongienne" se traduce en una preocupación en la que interviene su visión del cosmos, despojada de toda complejidad, y su creación poética. Para que el ejercicio poético recobre autenticidad, la sensibilidad hacia los objetos debe verse proyectada en las palabras capaces de expresar la belleza, lo auténtico y lo verdadero de aquí que la misión del poeta sea la de hacer recobrar la vitalidad de las palabras.

Finalmente su poética es una poética en devenir a lo largo de toda su creación donde la multiplicidad y la pluralidad de tentativas reconstruye el objeto convertido en objeto verbal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

* BEUGNOT, B. (1990). *Poétique de Francis Ponge*. Paris: P.U.F.

* MALDINEY, H. (1977). *Francis Ponge inventeur et classique*. Coll. "10/18", UGE

* RICHARD, J.P. (1964). *Onze études sur la poésie moderne*. Paris: Gallimard.

