

Hans Arp: maquinaciones Voltaire

Daniel Bencomo

ARP ES UNO DE LOS PRECURSORES DEL DADAÍSMO en lengua alemana y, junto a Francis Picabia, uno de los que alternó con más logro la escritura poética y reflexiva sobre el arte con el ejercicio fecundo de la plástica. Nació en Estrasburgo, Alsacia, en 1886. En las primeras décadas del siglo XX estudió arte y se vinculó a diversos grupos artísticos, como Der Blaue Reiter, entre 1911 y 1912. En esos años conoce a su compañera sentimental y creativa, Sophie Taeuber, de quien reconoce una marcada influencia e inspiración. En 1916 funda el grupo Dadá junto a Emmy Hennings, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco y Tristan Tzara. De 1916 a 1919 colaboran intensivamente sobre todo alrededor del sitio icónico del movimiento, el Cabaret Voltaire.

Arp ilustra, entre otros, los libros de Richard Huelsenbeck *Oraciones fantásticas y Schalaben*, *Schalabai*, *Schalamenzomai*, además del *Vingt-cinq poèmes* de Tristan Tzara. Arp evoca en una de sus memorias:

En la escuela de danza de Mary Wigmann y R. Von Laban, el 18 de marzo de 1917, mi amigo Neitzel, ataviado con turbante, leyó por primera vez algunos de los poemas de *La bomba de nubes*. En la gran noche Dadá en el lugar llamado 'Gente de negocios' se distinguió Katja Wulff con heroísmo. Cubierta con una bolsa rojo fuego, que la cubría como si fuera una tienda de campaña, leyó en voz alta y serena poemas de *La bomba de nubes*, que son irracionales como lo es la propia naturaleza. La actitud amenazadora de los conocedores de arte, que se preparaban para arremeter contra la bolsa roja, no inmutó en absoluto a la 'heroína dadá'. Katja Wulff leyó mis poemas hasta el final (1995: 27).

A continuación se presentan al lector los poemas “Configuración Estrasburgo” y “Soy un caballo”, así como algunos fragmentos de *La bomba de nubes*. Siempre en la estela de los postulados de vanguardia y bajo la premisa de exhibir la condición tan frágil del orden y del haz de convenciones que entendemos por realidad, los textos citados acuñan algunos instantes de la escritura más arriesgada y provocadora de las primeras décadas del siglo XX. Su pulsión experimental tensa el lenguaje de variadas formas, entre ellas, las imágenes que atentan contra la asimilación racional; la alteración gramatical y sintáctica —manifiesta, por ejemplo, en la anulación de las mayúsculas al inicio de las frases y en los sustantivos, rasgo propio del idioma alemán—; además de la construcción de neologismos y onomatopeyas. Los poemas poseen un gesto constante, a saber, la potencia de incitar a la dicha y la celebración a contracorriente del sentido común. Bien entrado el siglo XXI, la escritura de Hans Arp mantiene su poder de seducción y su capacidad de irritar a criterios obtusos, ‘conocedores’, que insisten en pensar la poesía (y el arte y el mundo) tan sólo como un acto solemne, de formas cerradas y ejecución preciosista.

REFERENCIAS

- Arp, Hans (1986), “Strassburgkonfiguration”, “Ich bin ein Pferd”, en *Ich bin in der Natur geboren. Ausgewählte Gedichte*, Zürich, Ed. Arche, pp. 60-62, 67-68.
- Arp, Hans (1995), “Dada war kern Rüpelenspiel”, *Die wolkenpumpe*, en *Unser täglichen Traum. Erinnerungen, Dichtungen und Betrachtungen aus den Jahren 1914-1954*, Zürich, Ed. Arche, pp. 20-28, 31-33.

STRASSBURGKONFIGURATION

1

ich bin in der natur geboren. ich bin in
straßburg geboren. ich bin in einer wolke
geboren. ich bin in einer pumpe geboren.
ich bin in einem rock geboren. ich habe
vier naturen. ich habe zwei dinge. ich
habe fünf sinne. sinn ist ein unding.
natur ist unsinn. platz da für die natur
da. die natur ist ein weißer adler. platz
dada für die natur dada.

ich modelliere mir ein buch mit
fünf knöpfen. die kunsthauerei ist der
schwarze blödsinn. dada ist in zürich
geboren. zieht man straßburg von zürich
ab so bleibt 1916.

2

die nympe obliegt dem leben.

der general hat einen
wesentlichen platz in der natur.

die pyramidenpumpe hat vier
knöpfe zwei löcher. die pyramidenpumpe
pumpt schwarze vögel in die natur.
ich pumpe natur. du pumpst kunst.

straßburg liegt in einer wolke.

fünf besen liegen. vier besen
sitzen. zwei besen stehen.

weißt du die natur ist ein knopf. weißt
du die natur ist ein schwarzes loch. weißt
du die kunst ist ein schwarzes loch. in
jedem loch ist eine wolke. modelliere mir
ein loch in einem loch und in diesem
loch zwei löcher und in jedem dieser zwei
löcher vier löcher und in jedem dieser
vier löcher fünf löcher.

die wolkenpumpe pumpt unter
freuden die wolken aus den röcken.
die wolkenpumpe pumpt gegen den
kunstroch der nympe

CONFIGURACIÓN ESTRASBURGO

1

nací en la naturaleza. nació en
estraburgo. nació en una nube. nació en
una bomba. nació en un vestido.
tengo cuatro naturalezas. tengo dos
cosas. tengo cinco sentidos. el sentido es
un absurdo. la naturaleza es sinsentido.
lugar ahí para la naturaleza ahí. la natura
es un águila blanca. dadá lugar para la
naturaleza dadá.

modelo un libro para mí con
cinco botones. la esculpidera es el
disparate más negro.

dadá nació en zúrich. si a zúrich
se le resta estraburgo queda 1916.

2

la ninfa concierne a la vida.

el general tiene un puesto
esencial en la naturaleza.

la bomba de pirámides tiene
cuatro botones y dos orificios. la bomba
de pirámides bombea pájaros negros en
la naturaleza. yo bombeo naturaleza. tú
bombeas arte.

estraburgo reposa en una nube.

cinco escobas en el suelo. cuatro
escobas sentadas. dos escobas de pie.
sabes la naturaleza es un botón. sabes la
naturaleza es un hoyo negro. sabes el arte
es un hoyo negro. en cada hoyo hay una
nube. modélame un hoyo en un hoyo y
en ese hoyo dos hoyos y en cada uno de
esos dos hoyos cuatro hoyos y en cada
uno de esos cuatro hoyos cinco hoyos.

la bomba de nubes bombea con
dicha las nubes desde los vestidos. la
bomba de nubes bombea contra
la falda de arte de la ninfa.

ich bin in straßburg geboren.

ich habe fünf gedichtbücher
herausgegeben. die titel dieser bücher
sind der vogel selbdritt - die wolken-
pumpe- der pyramidenrock - weißt du
schwarzst du - vier knöpfe zwei löcher vier
besen.

1916 habe ich in zürich unter
freuden dada geboren. dada ist für den
unsinn das bedeutet nicht blödsinn. dada
ist unsinnig wie die natur und das leben.
dada ist für die natur und gegen die
kunst. dada will wie die natur jedem ding
seinen wesentlichen platz geben.

außerdem obliege ich teils sitzend
teils stehend der bildhauerei. niemand
kann mir nachweisen daß ich je eine
nympe einen general oder einen adler
modelliert habe

weißt du niemand kann mir nachweisen
daß ich nicht ein adler bin. der adler
obliegt dem leben. weißt du der adler hat
fünf leben und vier naturen. weißt du der
adler hat außerdem einen titel. schwarzst
du der general hat fünf titel fünf knöpfe
an seinen zwei sinnen und vier löcher in
seinen freuden. die natur aber und ich
sind gegen die freuden und geborenen
dinge. die natur obliegt dem leben ob sie
liegt sitzt steht.

die schwarze wolke im weißen
rock gebiert unter freuden ein vogelding.

nací en estrasburgo.

publiqué cinco libros de poesía.
los nombres de esos libros son el pájaro
en trío – la bomba de nubes
– la falda pirámide – sabes / cabes
– cuatro botones dos agujeros
cuatro escobas.

en zürich, 1916, en compañía
de amigos, di a luz a dadá. dadá está
para el sinsentido que no es lo mismo
que tontería. dadá es absurdo como la
naturaleza y la vida. dadá está por la
naturaleza y contra el arte. dadá quiere,
al igual que la naturaleza, dar su lugar
esencial a cada cosa.

soy tema además de la escultura,
en parte sentado, en parte de pie. nadie
puede comprobar que modelé una ninfa
un general o un águila.

sabes nadie puede comprobar que no soy
un águila. el águila le concierne a la vida.
sabes el águila además tiene cinco vidas
y cuatro naturalezas. sabes el águila tiene
además un título. sabes el general tiene
cinco títulos cinco botones en sus dos
sentidos y cuatro agujeros en su alegría.
en cambio la naturaleza y yo estamos
contra las alegrías y las cosas nacidas.
corresponde a la vida la naturaleza, ya
sentada acostada o de pie.

la nube negra en falda blanca
alumbraba entre alegrías un ave-objeto.

Detalle de *Lose your mind* (2011). Litografía: Laura Contreras.

ICH BIN EIN PFERD

ich fahre in einem zug
der überfüllt ist.
in meinem abteil
ist jeder platz von einer frau besetzt
der ein mann auf dem schoße sitzt.
die luft ist unerträglich tropisch.
alle reisenden
haben einen riesigen hunger
und essen unaufhörlich.
plötzlich fangen die männer
zu wimmern an
und verlangen nach der mutterbrust.
sie knüpfen den frauen die kleider auf
und saugen nach herzenslust frische milch.
nur ich sauge nicht
und werde nicht gesäugt.
es sitzt mir niemand auf dem schoß
und ich sitze niemandem auf dem schoß
denn ich bin ein pferd.
ich sitze aufrecht und groß
mit meinen hinterbeinen auf der eisenbahnbank
und stütze mich bequem
mit den vorderbeinen auf.
ich wiehere laut hii hii hii.
an meiner brust funkeln
die sex knöpfe des sexappeals
schön aufgereiht
wie die funkelnden knöpfe einer uniform.
o sommerzeit.
o weiteweitewelt.

SOY UN CABALLO

viajo en un tren
con sobrecupo.
en mi cabina
cada sitio está ocupado por una dama
que tiene a un hombre sentado en el regazo.
el viento es tropical e insoportable.
todos los viajeros
tienen apetito gigantesco
y comen sin cesar.
de súbito empiezan
a gimotear los hombres
y exigen el pecho materno.
desabrochan el vestido a las mujeres
y maman leche fresca al gusto del corazón.
solo yo no lacto
ni seré lactado.
no tengo a nadie sentado en mi regazo
y no me siento en el regazo de nadie
pues soy un caballo.
me siento erguido y grande
con mis patas traseras en el banco de espera
y me apoyo cómodamente
con las patas delanteras.
y relincho con fuerza jii jii jii
en mi pecho destellan
los botones sexuales del sex appeal
muy bien alineados
cual los botones resplandecientes de un uniforme.
oh días de verano.
oh amplio amplio mundo.

AUS: DIE WOLKENPUMPE

*

und spitzen die flammen und den schuh von dem vogel hats gerufen
und tanz auf glasseilen nicht um die rundung der erde muß augen
anzünden mit schwarzen kübeln nasen drachen wegweisern stangen
nebst leitern auf dem federbuckel voll klingei klager klapperbrett
da kommt der stimmer wir wellen nimi singen noch trumbei kommt
auch ein seraphinmanner riecht ach violett als hat er in einem
fadendünnen dunkeln pumpbrunnen gelegen und hat jedes haar
durch ein kubismatisches goldklötzlein gezogen dann trifft er mit
der kopfbrust das spatzbrett dann fällt die nachtleiter um und spritzt
grillenaugen lichtstöcke und sonnenkugeln

*

aus karaffen bläst der schwarzgefärbte weltgeist gleicher
windsbeinen ist ausgespannt wie flosse flügel in wasser und luft daß
er sich vermaledeit verweser jongleur seiner knochenstangen
wattebrücken der früchte der vögel über himmel rollt und
steuersteine wie eine orgel dreht also steigen wir aus ihm kein
haschen hat uns mehr und messen zwölf scheffel schatten drei
ellen eulen und sind fadentief rosengras er hat den schwan verführt
er hat die wasserscheide umgestellt er macht kein blumen noch
federlesens er trägt ein fäßchen aus glas

*

sein kinderhut tanzt um die sonne in seiner koje gurren tauben auf
dem lichtstrahl aus seiner nase steigen spielbälle und entkettete
falken und mit vernehmbarem donnern rollt mutter natur aus dem
tannenbaum wagfaß aus dem atlas gelöscht mit verhirschtem ast
und hüpfte auf die schwebebahn der vögel und gurrte in dem hohlen
stern gegen das pendel wanderungen und glockenspeiseliedlein
ankert mit luft und glocken am kühlen rand seiner quellen hebts
kelchlin hin und her und trauert und bekünnt sini wis und immer
mehr zeit und hat doch keine zeiger auf viel zeit noch das ticken der
tiere noch den wechsel der stunden und särke

LA BOMBA DE NUBES

[FRAGMENTOS]

*

y las llamas se afilan y el zapato del pájaro lo ha exclamado y danza en cuerdas de cristal no sobre la curvatura de la tierra debe encender los ojos con negras cubetas narices dragones letreros de camino varas junto a escaleras sobre la giba emplumada llena de tintineos tablitas mágicas entonces llega el afinador ondeamos nimi cantamos además rumbai viene también un serafín huele ay violeta cuando puso en un hilo de oscuridad una bomba manual y extrajo cada cabello por un cubito de oro cubismático luego atinó a la espátula con el pechocabeza luego se desplomó la escalera nocturna y salpicó ojos de grillo bastones de luz y esferas solares

*

de las garrafas sopla el espíritu del mundo en color negro de las mismas piernas del viento está distendido como alerones alas en agua y tierra así que maldice funcionarios malabaristas puente de algodón de vigas de sus huesos de frutas de pájaros sobre el cielo rola y piedras guías cómo un órgano gira o sea de él descendemos ningún conejito nos tiene y ferias doce fanegas sombras tres yardas lechuzas y profundas cual hilos rosavegetales él sedujo al cisne él cambió de sitio la línea divisoria de las aguas no hace flores ni aspavientos trae un barrilito de vidrio

*

su sombrero de niño danza en torno al sol en su litera se arrullan palomas sobre el brillo de la luz de su nariz escapan pelotas y halcones desatados y con truenos trepidantes la madre naturaleza se descuelga del abeto balanzarril borrada del atlas con asta aciervada y brinca en las vías de los pájaros y se arrulla en la estrella hueca contra el péndulo migraciones y cantos de crisol anclados con aire y campanarios a orillas de bustos manantiales cuellín de aquí allá llorando y conocido sini vis y siempre más tiempo y no hay manecillas para tanto tiempo ni el tic tac de los animales ni el cambio de las horas y los ataúdes

*

sternenminniger im rätselgarten hats gebaut sterniger schachbrett
hats gebaut daraus die rosenknospe erde blüht das afterrohr
lauschert an quellennas es quellert die kristallvögelscharren aus
den steineltern hölzlein geklopftes panzerquell schwalbensalbe
aus dem riesengroßen holzgewehr saust der gekelterte engel wer
bürstet seine ferne lagerstadt

*

zungen verkehrt er wend entscheide also tut er leid springen in
den flammendorn dreht er das geschmeide flieht der höllennmohr
aber im goldenen ohr trägt er kreuz und sporn und wirft die zahlen
um die steine daß sie sich binden aber im holzvorhang lachen die
fässer und im bauch reift der polare aposteltisch von welchem
fallen die früchte jede ihren feuermann im geschlecht bei sich
tragen

Detalle de *Muñequitos de papel* (2012). Óleo: Laura Contreras.

*

niños astro-cantores en el jardín de los acertijos lo ha construido un
tablero constelado de ajedrez de ahí salen capullos de rosas la tierra
florece el gotero escucha en la nariz del manantial que mana las
espátulas de pájaros de cristal de los padres pétreos maderita abrasada
fuente de acorazados palpitante ungüento de golondrinas del inmenso
fusil de madera silba el ángel prensado quién cepilla su larga ciudad-
apuesto

*

él pone a rodar lenguas giro decide luego hace a la pena saltar en el
punzón de la flama gira las joyas huye el moro infernal pero en la oreja
dorada porta cruz y espuela y lanza las cifras alrededor de las piedras
para unir las pero en el telón de madera ríen los barriles y en la panza
madura la mesa polar de los apóstoles de la que cae la fruta cada uno
trae en su sexo su propio hombre de fuego

DANIEL BENCOMO (1980, San Luis Potosí). Ha publicado *Lugar de Residencia* (Fondo Editorial Tierra Adentro-Conaculta, 2010) al cual le fue concedido el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2010, y *Alces*, *Rejkyavik* (Libros Magenta-Conaculta, 2014). Como traductor de poesía alemana ha publicado *La calma entre el cero y el uno*, de Björn Kuhlígg (Bonobos Editores, 2015) y *Canon previo a la huida*, de Tom Schulz (Cuadrivio, 2015), además de poesía de Hugo Ball, Hans Arp, Friederike Mayröcker y Ron Winkler.