

Lo medieval en "El cascabel del halcón" de Enrique Banchs.

Autor:
Rossetto, Edith E.

Tutor:

1965

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Letras

Grado

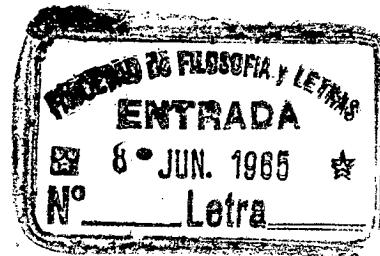
FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

FILODIGITAL
Repositorio Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA

043
R828

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Dirección de Bibliotecas

Rossetto, Edith E.

LO MEDIEVAL EN "EL CASCABEL DEL HALCON", DE ENRIQUE BANCHES

- 1.-Enrique Bances : su vida y su obra.
- 2.-Lo medieval como elaboración literaria.
- 3.-Motivos medievales en la literatura argentina.
- 4.-Afinidades literarias con los escritores de su época.
- 5.-Ideas estéticas: génesis de la obra.
- 6.-La línea creadora.
- 7.-El mundo medieval dentro de la obra poética:
 - a)Motivos y elementos de privilegio lírico-medievales. Implicaciones emblemáticas.
 - b)Reconocimiento de temas y formas en El Cascabel Del Halcón.

A la memoria de mi padre

I.- ENRIQUE BANCHS: SU VIDA Y SU OBRA.

Nació en Buenos Aires en 1.888. A los diecinueve años publica su primer libro: LAS BARCAS; un año más tarde EL LIBRO DE LOS ELOGIOS; en 1.909 EL CASCABEL DEL HALCON y finalmente, en 1.911 LA URNA.--Estos son los únicos cuatro libros publicados por Enrique Banchs, luego se leerán de él ,cosas sueltas y distanciadas.

Dentro de su vida literaria existió otra faceta importante que llegó a constituir todo su mundo, su actividad entre los años 1.909 y 1.943 en revistas como EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN y ATLANTIDA. Su labor se extendió a los medios docentes del Consejo Nacional de Educación.

A pesar de lo breve y juvenil de su obra, Enrique Banchs fue designado en setiembre de 1931, miembro de la Academia Argentina de Letras y en 1941 se lo incorporó a ella como miembro de número para ocupar el sillón de Olegario V. Andrade. Asimismo de los años 1938 al 1946 fue Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores; de la misma recibió en 1955 el Gran Premio de Honor. La Fundación Vaccaro le otorgó en 1958, el Premio Bienal de los años 1957-1958.

Estamos pues, ante un pasado cercano: Enrique Banchs sigue gozando el reconocimiento a sus virtudes de poeta;

Pue redactor y colaborador de numerosos diarios y revistas argentinas como : "La Nación, La Prensa, La Razón, Plus Ultra, Caras y Caretas, Nosotros, El Hogar", etc; En donde encon-

tramos numerosos cuentos, como : "Fantasía Lunar"; "Cenicienta"; "Los Lobos"; "La Sedienda"; etc..- Escribió también ensayos, crónicas, comentarios y una novela corta: "Bienes de difunto", publicada en varios números de "Atlántida", aunque en colaboración con otros escritores.

Algunos escritos en prosa aparecieron bajo el nombre de "Lecturas" en Ediciones Selectas Americanas en 1920 (número 26)

Una parte importante de su vida y de su obra ,se inspiró en la infancia: escribió teatro y cuentos para niños generalmente bajo seudónimos .

En el mes de diciembre de 1964 el Fondo Nacional de las Artes premió a Enrique Banchs por "su limpida trayectoria y preclara distinción".-

2.-LO MEDIEVAL COMO ELABORACION LITERARIA:

El tema medieval entra el plano literario en diversas épocas, aunque cada una de ellas le imprime su sello distintivo.

Lo que caracteriza a los enfoques, es que todos ellos, presentan a esta etapa de la historia del hombre, como un medio o un soporte para exponer sus ideas; no identificándose con la vida del medievo.

Lo medieval persiste en España en la edad clásica y armoniza y coexiste con otras tendencias renacentistas de Europa. Además de las novelas de Caballería, como "Amadís"; de las sentimentales a la italiana como "Cárcel de Amor" de Diego de San Pedro; de las históricas que había iniciado Pedro Del Corral con su "Crónica Sarracina"; surgieron nuevos géneros en el siglo XVI , de valor universal, como la literatura picaresca, que aprovechó una corriente realista de los satíricos medievales; las pastoriles, representadas por los "Diosas", y las moriscas.

En el siglo XIX con el Romanticismo ,sobreviene una franca reacción contra el influjo de los clásicos franceses. Los románticos se complacen en los aspectos grandiosos de la naturaleza y atraídos por el arte cristiano reivindican una Edad Media,mal conocida y ,por consiguiente, convencional.Las grandes leyendas épicas españolas y el ROMANCERO ejercen una enorme influencia en los románticos de

toda Europa: A. García Gutiérrez aborda en algunos de sus dramas, temas épicos de la Edad Media. Así en "Las Bodas de Doña Sancha" y en "El Trovador", hay un débil eco del "Macías" de Mariano José de Larra. En el "Macías" como en "El Doncel de don Enrique el Doliente", aprovechó Larra esuntos medievales, como los amores desdichados del famoso trovador gallego del siglo XV: el "Enamorado Macías". Estos contactos con el mundo medieval lo acercan a Walter Scott, que había adaptado antiguas baladas inglesas al gusto moderno, librando las de su primitiva rudeza. Sus estudios sobre las novelas de caballería y los romances, muestran también la predilección hacia la época y los asuntos medievales.

Alejandro Manzoni hace en Italia algo semejante a lo que Walter Scott había hecho en Inglaterra. Con "I promessi sposi" en 1821, pone en acción una época histórica en que la nación estaba sometida al yugo extranjero, eligiendo para lugar de la escena Lombardía a principios del siglo XVII.

Avanzado el siglo XIX es también en Inglaterra donde los prerrafaelistas retoman los motivos medievales. Dante Gabriel Rossetti, el conductor de ese movimiento, revive con sutileza y ardor el alma de la Edad Media italiana. A través de su fina sensibilidad, este mundo aparece intensamente renovado y fresco.

El Modernismo, forma americana de las corrientes estéticas del siglo XIX, muestra también interés por los motivos

medievales. No reviven los escritores de este movimiento, el verdadero espíritu del medievo; lo sienten a veces, a través de los poetas franceses, como sucede en Dario, ocasionalmente, a diferencia de los hermanos Machado. Especialmente Manuel, se propone fundir las nuevas técnicas con las formas tradicionales y populares españolas. Se destaca por el empleo de asuntos antiguos y por sus descripciones impresionistas; por su sentimiento de lo pequeño, lo vulgar; por su interpretación aristocrática de lo popular. En "Cancioneros" de 1905, en su poema "La hija del ventero" podemos apreciar lo anteriormente dicho:

"Divino silencio

preciosa sonrisa

"Por qué estás presentes
en la Mente mía ?

La viente está sola

Maritormes guinda

los ojos dormiéndose

La ventera hila".-

Entre las avanzadas vanguardistas posteriores a 1920 nos encontramos con Rafael Alberti. Lo popular y lo tradicional están muy consustanciado con su poesía. Quizás este gusto provenga de lecturas clásicas, del Romancero y de Gil Vicente, en especial. Bastaría demostrar lo dicho, unos pocos versos:

CON EL

"Si Garcilaso volviera

Yo sería su escudero

Que buen caballero era

Mi traje de marinero

Se trocaría en guerrera,

Ante el brillar de su scero;

Que buen caballero era..."

La poesía de la última generación, parece retornar a los motivos tradicionales, buscando inspiración en los maestros del siglo XVI, en el Romancero y en la lírica popular de la Edad Media.

En nuestra América Hispánica también exhibiremos a través de las épocas ese recuerdo y ese reencuentro con lo medieval. Claro está que en nosotros el concepto del mundo medieval, está teñido un poco, de lo que de ella nos viene de Europa. Por eso encontramos resonancias e incluso, aspectos semejantes en su tratamiento a los vistos ya, en el viejo mundo.

En América, incorporada a la civilización occidental en el siglo XVI, el Romanticismo no halló una Edad Media como fuente de inspiración.

Con el Modernismo aparecerán algunas composiciones, en las que se percibe más lo exótico, el prestigio de Grecia, Roma, la Edad Media, la Francia del siglo XVIII; pero

en cada una de ellas ,resuenan las demás. En Rubén Darío el sentimiento aristocrático desdénoso para la realidad de su tiempo, se objetiva en una poesía exótica,cosmopolita ,reminiscente de arte y nostálgica de épocas históricas. Son evidentes el amor a España y la conciencia de la América española.-

3.-MOTIVOS MEDIEVALES EN LA LITERATURA ARGENTINA.

El tema medieval también se ha conectado al quehacer literario argentino.

Queda dicho que mientras los románticos europeos ofrecen una aproximación, aunque más de forma y contorno que de fondo, con los temas medievales los escritores románticos argentinos no registran el paralelo interés. El hecho se explica por simples razones históricas.

Otro pone en movimiento la Europa del siglo XVI, es Vicente Fidel López con su obra : "La novia del Hereje". Los personajes históricos, como en Walter Scott, quedan como fondo y los que sobresalen son los ficticios. Lo que a López le interesan es el relato novelesco de corte romántico, no lo que el marco histórico le está dando.

Hay que recordar también, en esta simple mirada retrospectiva, la obra "El Cruzado" de José Mármol, drama de 1842, en donde lo histórico se entremezcla con lo ficticio.

El estreno en 1894 de Tannhäuser en Buenos Aires, coincidente con los comienzos del Modernismo, hace que se renueve la atracción por las leyendas medievales. El gran tema dramático que surge es el de las fluctuaciones entre lo cristiano y lo pagano, entre los sentidos y el alma, y que tiene como trasfondo, la leyenda inspiradora. Todo el brillante por los elementos artísticos, el lujo de materias y colores, se van a reflejar en los modernistas, quienes se

sirven de esos temas, como marco para su necesidad de expresión. Pero, la esencia del ser medieval, no estaba en ellos, pues llegó a interesarse el mundo de todas las épocas, como un simple aspecto estético.

En la literatura argentina se registran algunos elementos de prestigio medieval, presentados en forma diferentes y estilos variados. Interesa ahora señalar, cómo se tratan esos temas y qué poetas los imponen.

Generalmente se vuelcan a la forma poética elementos medievales como meros soportes para la expresión de una idea o como marco encantador de una época sugestiva.

Es de interés mencionar a Leopoldo Díaz, quien cultivó el soneto en una búsqueda de formas perfectas y de trasponer figuras de las artes plásticas a la poesía. Hay en sus sonetos apreciables influencias clásicas españolas.

En Poemas de 1896, encontramos "Isla de Oro", poesía ésta, que refleja la tendencia hacia lo clásico:

"Allá lejos... escondidas en los mares,

Tras los velos de la luz crepusculares,

Fulgurantes como gemas de un tesoro,

Se alzan mudas solitarias y dormidas,

En incógnitos vergeles sumergidas,

Misteriosas y perdidas,

Las extrañas Islas de Oro".

La misma sensación de goce pagano, lo hallaremos en otra de sus composiciones "El Anfora" de su libro Las Sombbras de Helas de 1902.

En el "Romancero" de Leopoldo Lugones aparece lo popular, lo castizo, lo hondo y común del hombre. Como lo anota Guillermo Ara(1) en su libro sobre Lugones : "La forma de los "Romances del Río Seco", le fue dada por la poesía tradicional y los temas, por la historia menor del país, o la Leyenda". Los "Romances del Río Seco" son, como lo puntualiza el autor: "una serie de cuadros épicos contemplados en despierta actitud de simpatía, que es decir, de identificación personal". Por ejemplo en "La cabeza de Ramón" veremos un crudo realismo , "como los españoles de Pedro El Cruel o de Los Infantes De Lara".

Con Guido Spano las notas de color medieval se hacen mas evidentes, pero nos dan la impresión de un ropaje pintoresco con el que ha vestido su poesía. No existe lo simbólico, carácter propio de la Edad Media, simplemente nos describe aspectos pasajeros. Lo comprobamos en una de sus poesías: "Al Pasa"

"Lucía el traje villanesco, saya
corta, listada; un lindo delantal

(1) ARA, Guillermo: "Leopoldo Lugones". Ed. La Mandragora. Colec. "Clásicos argentinos del siglo XX". Bs. Aires 1958. (págs. 141-143)

festoneada con cintas, de anafaya,
y la toca plegada de percal..."

Guido Spano anticipa algunos temas y formas que veremos luego en Rafael Alberto Arrieta. En su libro Alma y Momento encontramos un soneto "En la tarde Invernal" en donde hay un claro eco de lo medieval:

"Monótona balada
en la tarde Invernal de las consejas,
y del recuerdo de las cosas viejas,
y del placer de no pensar en nada".

Hallamos en estos versos, como en otros poemas, una vibración poética en las resonancias añejas, pero sin llegar al alma de la vida medieval. Estos enfoques del tema son más un gusto hacia lo español y lo antiguo, que una consustanciación con la Edad Media; pues tiene una carácter más ornamental que esencial. Lo que da a su obra un tono clásico, es la frescura y la serenidad de sus versos.

En Misas Herejes de Evaristo Carriego, en sus Viejos Sermones, hay reminiscencias medievales, principalmente en los vocablos, pero el tema está tratado con una intención satírica. En la "Apostasía de Andrestillo", leemos:

"...De las lanzas famosas; de las justas de antes
hoy harían bastones los duchos comerciantes,
y, sacando provecho, del yelmo de Mambrino,
venderían quincallías para guardar tocino."

No debemos olvidar el contacto que Enrique Larreta entabla /e con la España clásica. La elaboración del tema en La Gloria de Don Ramiro de 1908, se acerca mucho a lo que hace Enrique Banchs en El Cascabel Del Halcón; aunque hay marcadas diferencias. Larreta en su novela histórica, sobre la época de Felipe II, demostró una magistral coordinación de esfuerzo evocativo histórico y de una exquisita percepción sensorial; haciendo una reconstrucción casi arqueológica de tipos y ambientes. A Banchs no pareciera interesarle el aspecto que da la precisión histórica de la reconstrucción, sino los elementos simbólicos con los que universaliza los ideales de todas las épocas.

Los puntos de contacto con otros escritores están dados, pero como lo hemos podido apreciar en el breve esbozo hecho, la obra de Enrique Banchs difiere de las restantes en el sentido y aún en la extensión. Para Banchs la evocación medieval responde a una necesidad vital de aunar a dos elementos fundamentales: la forma y el fondo, ambos quedan amalgamados en un único impulso expresivo. El sentido de su evocación está en lo simbólico de la Edad Media y en la extensión con que Enrique Banchs atrae a su lírica esos temas.

Con posterioridad a la obra de Banchs, haremos otros reencontraros literarios con la época medieval, entre los que lo recogen, podemos citar a Francisco Luis Bernárdez.

En especial en Alcándara utiliza desde su título ,un vocablo con reminiscencias claras,pues alcándara es la "percha donde se ponían las aves de cetrería". La voz "alcándara" es frecuente hallarla en los romances anónimos españoles. En el libro de Angélica B. Lacunza(2) sobre el autor nombrado,nos dice:"...la alcándara es su canto y su corazón es el halcón,que vuelve a ella;o sea,que en el sostén de su canto,busca refugio el halcón de su corazón". Como vemos nuevamente están presentes elementos propios del mundo medieval que evocamos.

Podemos citar finalmente, a Conrado Nalé Roxlo, quien en su drama: "El Pacto de Cristina" de 1945,toma situaciones, temas y personajes tradicionales,aunque su ingenio nos sorprende en el momento en que empezábamos a reconocer una vieja escena medieval.No obstante estar desdibujada la visión medieval,hay una aproximación al mundo de la Edad Media.-

(2) LACUNZA, ANGÉLICA B.: "La obra poética de Francisco Luis Bernárdez". Ed.: Huemul. Buenos Aires 1964 (pág. 41)

4.-AFINIDADES LITERARIAS CON LOS ESCRITORES DE SU EPOCA:

La iniciación literaria de Enrique Banchs se inscribe dentro de las líneas del ya avanzado y casi agotado Modernismo. El propio poeta se considera un "tradicionalista" pero que vierte sus ideas en forma romántica. Su romanticismo es, según lo expresa, "aparente". Lo íntimo del sentimiento permite sí, la comprobación de un carácter romántico. La soledad, el dolor, la muerte, la melancolía, son términos constantes en Banchs y lo entroncan con esos ideales.

En su poesía el concepto y la idea manifestados en los símbolos alcanzan un valor primordial. El símbolo se levanta sobre el mundo material para marcar lo fundamental de la inspiración poética; pero, si bien contiene su obra, rasgos simbolistas, no podemos decir que Banchs, pertenezca a esa escuela.

Para entender en qué medida influyeron sobre Banchs tendencias y poetas tendríamos previamente que aclarar su pensamiento sobre técnicas y escuelas literarias. Considera nuestro poeta que lo característico de las llamadas escuelas literarias, estás en la "renovación del léxico, es decir, el más importante y dúctil instrumento de la obra". Así un "poema romántico puede ser trasladado al Modernismo mediante una sustitución devocable, sin modificar, por ello, la calidad y el contenido poéticos".

Como es común en el escritor joven, se observa en Banchs

la influencia de algunos escritores sobre distintos momentos de su obra. Estas influencias se hacen transparentes a veces, aunque se presentan por lo general, bien asimiladas.

En Enrique Banchs hay ciertas reminiscencias de los clásicos castellanos, aunque como ocurría con Góngora, tiene un recuerdo casi diluido. A veces se aproxima a Heine, Verlaine, Garcilaso, Petrarca, Teócrito, poetas de la corte de Don Juan II, o poetas provenzales. Todos resuenan en él.

Una de las características del simbolismo de Banchs es la valoración de la música como elemento esencial para sus poemas. El sentido de la música wagneriana, para encontrar la poesía a través de la relación entre la música y la palabra, lo prueban. Nada más convincente para explicar lo antes dicho, que las palabras que escribió Baudelaire a Wagner en su carta de 1860: "He encontrado en vuestras obras la solemnidad de los grandes ruidos, de los grandes aspectos de la naturaleza y la solemnidad de las grandes pasiones del hombre" (3). El entronque entre esa expresión "grandes pasiones del hombre" está dado por la música de Wagner en la poesía de Enrique Banchs, con ecos verdaderamente si-

(3) SOPEÑA, Federico: "Historia de la música". Ed. Espasa. Madrid 1947 (pág. 74).

gulares. Banchs no es grandioso en los aspectos de la naturaleza ni en los ruidos, como el maestro de Liepzig, pero si lo es, en su mensaje angustioso sobre los problemas del hombre. Los une a ambos la vena intermitente del espíritu romántico.

En algunas de sus poesías denominadas "Cancioncillas" se encuentran puntos de contacto con el "Nocturno" de Jean Moréas, aunque estas líneas coincidentes no le acercan a la Escuela Romana de Moréas. El sentido clasicistas de la misma, no se conecta con la creación poética de Banchs.

Asimismo hay un acercamiento a Samain, sobre todo con la poesía de este último titulada: "la Enferma".

Es de importancia mencionar el entronque con las escuelas modernistas, de sus antecesores y continuadores. Es lógico que en el momento de la elaboración de sus libros, Banchs estuviera en contacto con la poesía de Rubén Darío y de su escuela. Como es también probable que al leer "Los Raros", haya podido compenetrarse de algunos aspectos de la obra literaria de José Martí, Leconte de Lisle, Jean Moréas, etc.

Hemos puntualizado, con anterioridad los aspectos medievales en las obras de escritores de Europa y América que han dado pautas importantes para la creación de El Casabiel Del Halcon y de sus otros libros.

5.- IDEAS ESTÉTICAS:GENESIS DE LA OBRA

"Así como la poesía en tránsito por el intelecto crea ideas, la poesía en tránsito por la emoción crea intuiciones" (4). Este breve pensamiento de Banchs, nos abre el primer camino hacia el sentir poético del artista.

En el problema de la comunicación, "el de la emoción, está el grado de su jerarquía poética.

La poesía para Enrique Banchs requiere una "predispoción espiritual". Volviendo a tomar sus palabras creemos poderclarar ciertos conceptos: "La verdadera poesía, no persigue exquisitez de artificio, sino que se consagra con humildad a un arte arduo que deje limpio lo elemental de la belleza".

Sencillez, humildad, corrección en las formas y precisión en los vocablos, emoción y belleza resumen, a nuestro entender, la estética de Banchs.

Su emoción creadora de intuiciones, lleva a manifestarse en tres o cuatro líneas en prosa y muchas veces en una sola imagen. Luego creará la forma, el "contorno y el tono que tendrá la poesía". Según Banchs le basta sólo con la idea para cubrir su necesidad de expresión; agraga: "No

4) VEDIA, Leonidas de: "Enrique Banchs" Ed. Culturales Argentinas. Ministerio de Educación y Justicia. Buenos Aires. 1964 (pag. 17)

necesitaría escribir los versos, los escribo para los demás".
Cuando realiza la tarea de escribir siente que no condice con la esencia misma de su primitiva emoción. Lo expresa con claridad en algunas de sus poesías de El Cascabel Del Halcon.
En "Diálogo", dice:

... "El libro es artificio que lo natural veda
____ Y bien llévalo tú, como un traje de seda.

____ Las almas son belleza y van siempre desnudas".

En la última composición de la obra citada, hallaremos las palabras esclarecedoras que nos presenta:

"Alguien tendrá algún día este libro en sus manos,
y si ella es de hombre que ha trabajado en vano,
que en vano ha perseguido su ideal que ha tenido
en vano muchas lágrimas, y que al fin se ha rendido
al destino... Entonces puede ser que reviva
todo mi ser y esanto como lira viva
en sus carnes..."

La impresión que deja su poesía no estaría en ella misma sino en el sentimiento estético que haga surgir en el lector, pues Bancha afirma que él solamente ofrece la idea, teniendo el lector que recrearla a su manera.

El aspecto ya tratado de hacerse sentir, está unido con el de hacerse entender. Si a todas estas características sumemos la musicalidad y el sentido simbólico, junto con el interés estético, podemos llegar a sentir, o sea a entender Bancha.

6.-LA LINEA CREADORA.-

Enrique Banshs publicó sus cuatro libros en pocos años. Se inicia con Las Barcas en 1907, manejando un maduro instrumento verbal. El libro muestra su inclinación a la síntesis, su criterio de sobriedad y armonía. El verso aparece formalmente estructurado y con gran riqueza de vocabulario, teñido, a veces, de rasgos modernistas y clásicos. El sentido simbólico del título armoniza perfectamente con su contenido. La "barca" es la esperanza que navega en el mar de su vida. Es un poco lo que el poeta quiere ser. Se encuentran puntos de contacto con otros poetas como Bécquer, cuando su tono es romántico; otras veces con Garcilaso y aún con Petrarca. Es este un libre heterogéneo, que escapa a un análisis comparativo. Aparecen esbozados en Las Barcas: temas, formas, vocabulario que lo conectan con el mundo medieval de El Cascabel Del Halcón. En su poesía "Al Sol, Padre Y Rey" nos habla de: "Trovadores del Romen de la Rosa, Cantares de Gesta, Viroleyes y Juglares". En otra de sus composiciones muestra personajes como "Melisenda y Merlin", personajes comunes en los cantares medievales. En "Palabras" hay alusiones claras, que luego se completarán en su tercer libro. Así nos dice:

"Olvido los desprecios y escribo serenatas,
pero a veces mis cisnes quieren tornarse halcones."

Hasta ese instante, simbólicamente, el poeta es un cisne

blanco y radiante que expone sus sentimientos en forma celebrante. El símbolo de Las Barcas es la vida que se desplaza, llevando consigo a ese clérigo que cobra experiencias. En los versos transcriptos, hay una intención de transfiguración del símbolo clérigo en el símbolo halcón, como representación del paso entre la adolescencia despreocupada a la madurez del hombre vivido y golpeado. Poco a poco el hombre-clérigo se va transformando en el hombre-halcón, mediante una forma poética expresiva sumamente musical y de colores venecianos propios del mundo medieval.

Entramos a su segunda obra: El Libro De los Elogios de 1908, en donde el dolor y la fantasía van en aumento, empalideciendo al júbilo. Este es el libro de las actitudes estatuarías, en donde hallaremos un mayor pulimento de la palabra y un gran equilibrio en el verso. Su lenguaje es más plástico que espontáneo, pues hay un predominio formal en estos treinta y un elogios. Se noten en este libro influencias tales como: Almafuerte en "Elogios" una objetividad muy formal de tipo parnasiano en "Los Cisnes" y en "Rincón de patio" habla del "cáncer de las flores", de los "suelos leprosos", aspectos éstos que nos recuerdan a Evaristo Carriego y al decadentismo francés. Las alusiones medievales se hacen más evidentes. En "Elogio de la lluvia":

"Tres doncellas eran, tres
doncellas del bel mirar"

"Las tres en labor de agujas
en la cámara real..."

Ya no son palabras sueltas sino versos enteros en donde se contemplan este mundo de la Edad Media. Ya hay villancicos insertados, tonadas populares, temas tradicionales que lo envuelven y lo llevan a escribir "El Elogio de la Mujer":

"Trovador la noche se avecina..."

La cifara cuelga de una vieja encina.

— Oh Musa, guarda mi fe.

— Cante".

En 1909 aparece El Cascabel Del Halcón, objeto de nuestro estudio.

De 1911 data La Urna, que fue su último libro. En los sonetos de este libro llegó Banchs a una pureza de estilo y su lirismo destaca ahora, con voz más directa, el drama de vivir, la angustiosa soledad del hombre y su conciencia de la muerte.

Banchs juzga que sus dos últimos libros tienen "...personalidad e individualidad".

Son cien sonetos en los cuales también hallaremos aun que con menor fuerza, el tema medieval. Pero el poeta vuelve su voz interior, en donde la forma y el fondo se han integrado poéticamente. En los siguientes versos se encierra una esperanza diluida:

"LA firme juventud del verso mío,

Pase la bella edad, pero confío

a la estrofa tu bella edad lejana".-

7. EL MUNDO MEDIEVAL DENTRO DE LA OBRA POÉTICA:

a) Motivos y elementos de privilegio líricos medievales. Implicaciones esbozáticas.

En El Cenobio Del Nalcón se entrega Bansha a la exclusiva evocación medieval. Es el fruto inudable de un acercamiento previo a la época, con fervientes lecturas, meditaciones y amistad con el mundo medieval moral y material. Este interés está dado en temas y formas poéticas, de vocabulario y estructura.

El colorido propio de las ilustraciones de viejos códices; lo artístico de la disposición de los dibujos y pinturas en las hojas de estos volúmenes, con sus oros y sus rojos, esos verdes y azules brillantes, fueron estímulos apasionantes para su receptiva sensibilidad. Bansha ha profundizado sus estudios históricos, sociales, económicos y literarios de la época, prestándole auxilio más de un viejo tratado de cetrería, de un códice ilustrado, de un gastado misal. El espléndido Códice de Alfonso el Sabio sobre "Las Cántigas de Santa María"; los Cancioneros de la Biblioteca Vaticana; las ediciones ilustradas del Cancionero de Baena; las crónicas sobre España; "Los Proverbios Morales" del Rabí Don Sem Tob de Carrión, dirigidos al rey Don Pedro. Al Rabí Don Sem Tob cita en la última composición de su libro, dándonos la pauta del conocimiento de esas obras.

Este aspecto polícreto de los antiguos libros medieva-

les han inspirado ,sin dudas, a Banchs para la elaboración de El Cascabel Del Halcón.

De los tratados de cetrería, anteriormente citados, ha sacado Banchs toda la esencia del mundo medieval. Las damas y caballeros en los torneos con sus halcones favoritos disputando con otros nobles el privilegio de una jornada victoriosa. El espectáculo tan colorido de los ropajes; la vibración humana frente a toda justa; la musical en el sonido de las trombas y clarines que anuncianan la iniciación del espectáculo; la visión cruenta de la presa en las garras del halcón; el tintineo del cascabel del animal en su vuelo sangriento; éstos y muchos más impactos han captado el interés de nuestro poeta.

Pero más aún que el aspecto exterior y aparatoso atraen a Banchs los movimientos íntimos, domésticos, familiares de esa gente. Es ,en ciertas poesías, un intimista a la manera de los pintores cuya escuela lleva ese nombre. Muestra con amor y belleza lo cotidiano: la casa pobre del aldeano; las faenas del campesino; el hogar y la cocina donde pasan las horas las mujeres comunes; la rueca en sucesante movimiento creador de nuevas hebras y el fino bellón que se deshila; la vida de reyes ,reinas y príncipes, sus dolores y sufrimientos. Estos y otros temas le sirven de fundamento para su poesía.

Los elementos lírico-medievales toman en El Cascabel

Del Halcón, implicaciones emblemáticas. Cada objeto es el mismo, pero también símbolo de la época y de todas las edades. La espada, la rueca, los elementos de labranza, los sortijas, los estandartes, todo es una representación directa de la Edad Media. Cuando Banchs los utiliza, con su sentido estético, les adjudica su valor intrínseco; no son ya simples cosas sino símbolos de virilidad, esfuerzo, lucha, femineidad, lujo, orgullo.

Su ingreso al mundo medieval es, a pesar de lo dicho, más de forma y sensibilidad que de fondo. Mueve esos elementos como desde el trasfondo de un escenario de títeres, se mueven hilos; allí aparecen: pajes, doncellas, niñas, juglares, trovadores, reyes, histriones. Lo que los personajes dicen, muestra siempre lo entrañable de la realidad humana y el alma de los hombres.

b) Reconocimiento de temas y formas en El Cascabel Del Halcón :

Ciertos motivos de sus dos primeros libros, se abordan en El Cascabel Del Halcón con mayor maestría técnica y el tema adquiera mayor extensión.

Está dividido en dos partes que presentan variantes; la primera: de directa evocación medieval; la segunda: de un lirismo muy acentuado, que continuará la línea en su último libro: La Urna.

Los motivos medievales se van sucediendo e incorporando

ecos y resonancias añejas, pero expresadas con criterio moderno. Estos temas son los de la vieja vida castellana: el del trovador que hurtó la sortija real; el de la personificación de la muerte; el de la dama traicionada; el de la niña preñada; los relatos históricos y novelescos de los ciegos; las aventuras del caballero y las labores de las damas; es decir, un aspecto, una visión de la vida medieval. Encontraremos en él, tanto el tema de la vida castellana, como el morisco o los góticos; tanto los temas del Ciclo Bretón y Carolíngio, como los de raíz provenzal o los galaicos (portugueses); tanto motivos de los cantos de los trovadores, como de los juglares. Los antiguos motivos del Ciclo Bretón y Carolíngio, van tornando a la poesía moderna a través de un depurado cauce intensidad lírica⁵ como lo puntuiza Angel Mazzei(5). Dentro de la misma línes tendríamos poesías como : "El Paladín dice a Durendel"; "Romance de la traición de la Reina"; "Romance de una dama felonía"; y muchos otros más.

En El Cascabel Del Helcón se disputan el predominio de los temas ciudades flamencas y españolas, mientras que la quietud de una aldea rodeada de pinos en Inglaterra y pueblos tradicionales, con monasterios benedictinos y templos germánicos

5)MAZZEI, Angel: "EL Modernismo en La Argentina" Enrique Banche Ed. Giorda y Rodríguez, Buenos Aires 1950 (1a. parte:pág:7-44; 2a. parte:pág:45-78)

reviven en el paisaje sajón de La Urna, nos sigue diciendo A. Mazzei, en la obra citada anteriormente.

Incorpora el tema medieval lleno de resortes mágicos y muestra las cosas que forman el paisaje y el aire místico que les dió vida y alma. Las comarcas árabes, provenzales, gallegas, portuguesas, castellanas, son contempladas poéticamente, como en el retorno a las fuentes primarias del cantar.

Hay en Bauchs un elemento principalísimo de su producción el de la tradición histórica; dicha tradición aparecía "como delgada vena intermitente en los modernistas" (6).

Hay pilares importantes que sostienen el tercer libro de Bauchs y que son: la literatura galaico-portuguesa, la lírica provenzal, los símbolos franceses; es decir, las fuentes inagotables de donde sacó su alimento este escritor, que al decir de muchos, es nuestro lírico más grande.

Hablando un poco de lírica provenzal, nos dice Francisco López Estrada (7): "De ella procede la lírica cortesana de la Edad Media, hasta que la lírica italiana impuso su estilo, derivado, en parte, de ramas de la misma tradición provenzal. Su influjo en Castilla fue tardío e indirecto a través de los juglares provenzales y de la lírica gallega". Influjo provenzal

6) MAZZEI, Angel op.cit.

7) LOPEZ ESTRADA, Francisco: "Introducción a la literatura medieval". Ed Gredos. Madrid. (Biblioteca Románica Hispánica). -

éste, que se nota en ciertas composiciones de Banchs, como "Voz Partitz", "A Rambeud de Vaqueiras"; "La Carola" y otras más.

En otras poesías aparecen personajes que provienen de esa lírica: Mesire el Estío, Dama Cortesía; todas las personificaciones de las estaciones del año, de las virtudes, de los defectos. También se nota esta influencia tanto en formas estróficas como en los mismos títulos: Carolas, Baladas, Romances, Canciones.

Variados son los moldes en los que arroja Banchs lo antiguo y lo moderno de su inspiración; así surgen formas diferentes, más tratadas unas que otras. La primera parte, ~~que~~, como dijéramos, es más antigua y tradicional; mientras que la segunda parte del libro es más lírica y da paso a formas más breves y modernas.

Entraremos a analizar cada una de las formas y su presencia en el libro.

Temas y formas utilizadas en la primera parte de: El Cascabel Del Halcón

BALADA: según la opinión de Angel Mazzei(8): "La obra de Banchs tiene su acento más caudaloso en la Balada, la estructura unilateral y fatigada, hecha de repeticiones que paulati-

(8)MAZZEI, Angel op.cit.

mentes van recreando una atmósfera esfumada por lo que se adivinan apenas nostálgicos restos".

Si nos guiamos por lo que a simple vista deducimos de la Balada, tan usada por Banchs, llegaremos a la conclusión de que esta composición poética de carácter lírico, dividida generalmente en estrofas iguales, y en la cual, por lo común, se refieren de manera completa, sencilla y melancólica, sucesos legendarios o tradicionales, y se deja ver la profunda emoción personal del poeta; sirve al maestro para decir con moderna liricidad todas las cosas que le acontecen al ser humano. Si bien el metro de estas composiciones es tan vacío como el asunto, da lugar para que el poeta exprese con gran maestría su pensamiento.

Desde la primera Balada de su libro se vislumbra ya los temas sombríos, constantes en él: De la mano con la tristeza el tema de la muerte. Todo este tipo de poesía suena a canción popular y a la música del tamboril de los juglares, que es la expresión característica de la Balada. En una de sus poesías comienza diciendo:

"En el Hostal de la Gata de Plata,

Muerte la niña, la villa miro,

En el Hostal de la Gata de Plata,

Con su guirnalda en las sienes quedó...".

Demuestra en estas formas, ser un maestro de la Balada y un lírico de profundas raíces. Leemos más adelante en otra estrofa:

"...Toda la casa ha quedado desierta;
sólo una alondra en el viejo blasón;"
Hay una presencia sonora en la canción de la alondra, la que
ha sido estudiada por autores como Osvaldo Dondo, Angel Mazzel,
y otros. Más adelante nos dice:

"Dados los manos los viera la villa;
muertos los viera y al pie del hogar;
dados los manos los viera la villa,
cuando la alondra se puso a cantar..."

El simbolismo, la dulzura en el tratamiento del tema, los temas
siempre jóvenes de la tradición española, verdadera espiga de
romances, aparecen revividos por Bauchs en la Balada.

En la segunda Balada que nos ofrece su libro, nos muestra,
dentro de un diálogo movido, aspectos populares:

"— Llenas están las herredas ,mis hijas?

— Madre, lo están, las llenamos a colmo.

— Id pues, si os place,a correr por el prado

— Junto al molino cercado de chopos..."

Toda la descripción está acentuada por una gran pureza e ingenuidad ,que dan a la obra esa frescura características. El cuadro está iluminado melancólicamente por una luz otoñal, símbolo de la Edad Media y ,símbolo también del tedio y del cansancio por las cosas del mundo. Los nombres de las niñas del relato parecen sacados de un libro de cuentos medievales:

"Ya Floracina,Ginebra y Eglé

van por el prado seguidas de un gogo;"

Este "Balada del puñado de sol" es de gran sentido estético y emocional. En la tercer Balada del libro se nos presenta una verdadera explosión de emociones sencillas, tiernas, puras, infantiles. He aquí la palabra: infantil, a manera de los cuentos y las canciones para niños. Hay un desborde de su vena lírica y de sus magníficas posibilidades expresivas:

"Era la abuela tan vieja, tan vieja,
que entre sus manos flacuchas y finas,
ya no podía ni alzar la madeja
tanto era vieja la abuela del cuento".

La presentación de la Balada termina con una "llamada"... de "La Rosa", en ella hace surgir plenamente su naturaleza melancólica, con el misterioso poder de la profecía. También hay échos infantiles de inefable belleza, que surgen como hermosos recuerdo de la niñez y que nos hacen pensar, muchísimo, en Maeterlinck.

ROMANCES: bien lo llama Angel Battistessa(9): "Restaurador del romance", pues en este libro es su gran acerto.

El Romance es en España, la composición más popular y, por lo tanto, la de mayor significación nacional; pero no sólo lo fue y es en España, pues tiene gran semejanza con los ca-

9)BATTISTESSA Angel: "Dos poetas argentinos". Ed. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.-Buenos Aires 1954 (págs.: 7-24)

tos franceses, las baladas inglesas y escocesas y los cantos narrativos de Alemania, Italia, Grecia y demás países. Todo ésto unido, más una intención bien marcada de expresar estados de ánimo, es lo que nos presenta Banchs en sus romances.

Don Ramón Menéndez Pidal⁽¹⁰⁾ ha clasificado y estudiado minuciosamente el Romance; de sus importantes trabajos, tan importantes como innumerables, podemos darnos una clara idea de la aparición y evolución de esta forma poética. Clasificamos entonces los poemas de Banchs, incluso él en sus títulos lo hace, en innumerables clases. En la primera parte de El Cascabel Del Halcón encontraremos el "Romance del Cautivo", tema común de los cautiverios, plasmado de romances tristes de las guerras fronterizas, de romances de moreñas, van apareciendo en los labios del poeta a modo de un trovador que canta sus cosas más queridas. En este caso la cadencia la da la alternancia de los versos de seis sílabas con los de cinco:

"Me cogieron moros
en el mar azul
lloro en morería
/la mi juventud"

⁽¹⁰⁾) MENENDEZ PIDAL, Ramón: "Flor nueva de romances viejos". Ed. Espasa Calpe . Colección Austral. N°100. Buenos Aires 1963 (décimo cuarta edición)

Otro tema común de la lírica medieval es el ~~de~~ la "sortija" y así se llama un Romance que nos brinda Enrique Banchs. En él están involucrados el tema del engaño y del traidor, muy apreciados por los hombres de la Edad Media. Como acontece, casi siempre, en esta forma estrófica, el Romance está compuesto en varias partes, por una serie de relatos con una cohesión en el argumento. Es un tema muy común, pero tratado por Banchs con moderada maestría. Las escenas se desarrollan como en un espectáculo teatral; aunque en forma escueta, nos da la pauta de lo que sucede en el argumento. La caza, el cuerno, el halcón, los perros, todo corresponde a un estremecimiento medieval:

"El rey fue de caza,
por el monte fue,
No oís el baladrio
del cuerno del rey?
Con sus mayordomos
y su arquero fiel
el rey fue de caza,
por el monte fue..."

El romance está dividido en varias partes: una presentación, un desarrollo y un final inesperado, que lleva al desenlace del tema. Toda la composición lleva una alternancia en sus versos de seis y cinco sílabas, que dan a la acción esa ligereza y ese movimiento, propios del decir popular. La restauración de las más brillantes páginas del romancero se hace

presente en "El romance de la ceguezuela". El tema de la niña ciega, es también de carácter popular y lleva consigo el signo de la tristeza de casi todas las páginas medievales. En este caso, es el relato de un suceso palaciego, narrado, o mejor dicho cantado, con la sencillez y la entonación del pueblo. Los aspectos de la vida cotidiana y de las habladurías de las mujeres, parecen cantados por un trovador medieval. Además hay una clara visión del mundo de las ideas y de las ciencias de la época que evoca, cuando nos dice:

"...con cuchillos nuevos
una bruja matan
al claro de luna
miran sus entrañas..."

Anteriormente hablamos de los romances de "ciegos y ceguezuelas", encontrando conectado a este tema el poema titulado: "Romance del Ciego", en donde canta con voz secular el milagro de la santidad. Todo el saber popular, en la boca de un ciego, lo expresa en rasgos históricos de tipo anecdótico. Es una de las más extensas composiciones de este libro. Es el canto al sacrificio de un santo, Ponciano, y a la vez un relato fugaz, pero casi perfecto, sobre algunos personajes históricos. Surgen las figuras de Maximino, Quinciano, Severo. El paisaje lleva esa subjetividad teñida de tonos tiernos y tímidos, que hace que la naturaleza aparezca más

piadosa que los mismos hombres.

Así los romances que Banchs resucita, tejen y destejen antiguos hilos tradicionales, como los que forman los innumerables tapices de Dueñas Felonas medievales. En "El Romance de la Dueña Felona" se mezclan distintas tradiciones populares. El tan mentado tema de Tristán e Isolde y de sus amores aparece aquí revivido con un aspecto distinto, más íntimo. Surgen los personajes legendarios como saliendo de las bambalinas: el rey Mares y su corte en medio de la alegría de la primavera, aspecto optimista, que luego contrastará con el desenlace triste de los amorios descubiertos. Las figuras legendarias de Isolde, Iseo para nuestro poeta, delicada y luminosa, con la de su amante Tristán, se unen y son vueltos a la vida literaria, cuando el Rey Mares los nombra trágicamente:

"...Tristán de plantas ligeras..."

"...Iseo, mi blonda Iseo..."

El final del drama cobra gran fuerza en el monstruoso castigo que el rey les impone. El poeta resuelve el enorme problema que presenta la densidad de la tragedia, con gran acierto, en tan sólo setenta versos.

Existe en el libro otro Romance denominado: "Romance de la Bella", que es una magnífica reconstrucción de un tema común de la lírica medieval. La "bella malmaridada" lleva en sí la angustia de la incitación del traidor. Pero Banchs

con renovada modernidad lo canta así:

"Oh bella malmaridada!

la que está torciendo el lino,

la que en este mediodía

tuerce lino junto al río;"

Este mismo lirismo desbordante en tiernas, sencillas, limpias descripciones de lugares comunes, lo utilizará en otro de sus romances sobre una "dueña". En "Romance" encontramos alusiones a antiguas tradiciones de la época caballeresca.

Alude a personajes de la Novela de Caballería: Lanzarote del Lago, Ginebra. Aunque más que este caudal cultural, nos sorprende en Banchs, son esos vuelcos cargados de subjetividad, con los que canaliza sus emociones: lo advertimos en los pocos versos que a continuación transcribimos:

"Ya están las constelaciones
encendidas sobre el lago,..

Llega el novio, y sobre el trébol
apenas toca su paso..."

Ese candor de cosa pura, intacta, que nos lleva a los límites de lo infantil, nos hace decir que en Banchs encontraremos siempre eso detrás de cada una de sus líneas: pureza y candor.

SONETO: De este aspecto tan importante de su obra nos habla Roy Bartholomew (11): "De él son algunos de los sonetos

(11) ROY BARTHOLOMEW, "Cien poesías rioplatenses" (1800-1950)

más perfectos escritos en América". Y si nos apoyamos en las ya citadas palabras de Angel Battistessa (12), diremos que Banchs "es un cultor del soneto".

El primer soneto que nos sale al paso en la primera parte del libro ,lleva el nombre de "Sylendra". El tema es el de las brujerías, común en la Edad Media, que nos muestra un dibujo extraordinario de la figura de una bruja y una representación ,no menos buena,de su compleja personalidad. Este soneto termina con un terceto sorprendente por su moderno sentido de la descripción:

"Los labios tiemblan.Tiemblan sin suspiros,sin frases:
y van muriendo toda las luces temblorosas,
como pinzones nuevos,en invierno en los nidos."

La característica moderna a la que sucesivamente nos hemos venido refiriendo,están dadas, en su mayor intensidad, en los Sonetos.Ya no tienen ellos musicalidad ni el ritmo de la Ballada o el Romance medieval,pero sí tienen,una mayor profundidad filosófica. En el soneto "En la tarde",el tema pastoril está dado con un profundísimo trasfondo:

"...de hojas secas que el viento lleva al pie de los muros
sino como una pálida teoría de estrellas

de viaje imperceptible por círculos obscuros..."
(12)BATTISTESSA,Angel: op. cit.

La última estrofa nos presenta un giro metafórico de evan-
zada , digno de poetas de los años en que vivimos, pero no
dado por un joven poeta de principios de siglo.

Hay en el libro un soneto: "El Ermitaño", en el que pare-
ce oírse el ritmo lento, pausado , de la arena menuda en el
reloj de los días, como en una estampa bíblica de Miró o de
Mauricio. Cuando dice:

"...Recuerde el hombre bueno de aquel su tiempo aciego
En que era conde de armas y en pos de sí su gente
Rendía nobles burgos, y en el faunal de un pueble
colgaba a la bagaza y al pícaro y al mago."

El verdadero y profundo sentido del soneto se encuentra en
la raíz misma del pensamiento que lo guía, demostrar lo pa-
sajero y fugaz de las cosas mundanas, la soledad del hombre
y el desenlace en el tema de la muerte.

Ya comentamos, cuando analizamos los romances, el enfo-
que en los mismos hace Batchs sobre el tema de Iseo. También
lo toma en dos maravillosos sonetos, unidos por su temática.
En los "Sonetos de Iseo" la leyenda le da otro enfoque ;el
primero de los sonetos se expresa dentro de un plano íntimo;
el segundo ,es más ambicioso, tiene gran plasticidad y fuerza.
El último soneto lleva en sí entrañables acentos Wagnerianos.
En este aspectos recordemos las palabras ,que en su estudio
sobre Wagner escribió Thomas Mann(13): "Wagner redescubrió

13) MANN, Thomas: "Estudio sobre Wagner"(palabras transcritas
en la obra de Federico Sopeña: "La Historia
de la Música". Ed. EPESA, Madrid. Pág 76.-)

La Edad Media y transformada la historia en leyenda, surge una imagen del medievo que alia robustez y delicadeza, imagen que se coloca siempre a los albores de su música". Estas palabras las podríamos adjudicar, sin temor, al genio creador de Enrique Banchs;

Termina la primera parte de su libro con un soneto llamado "La Vida". De un lirismo dramático en el que se enfoca abiertamente el tema del devenir humano y su paso hacia la muerte:

"Y luego nada más que mucha sombra
y luego nada más que un viento frío,
y por el viento algún halcón sombrío
que ponía más sombra entre las sombras..."

Como podemos leer en sus líneas, el soneto está cubierto por una sombra que lo perseguirá continuamente, esta sombra es de donde rafz metafísica. La sombra de la muerte se ve proyectada y reflejada en su mayor expresión: el cansancio y el dolor a la nada. El halcón con su figura negra y sanguinaria está entronizado, consustanciado, con esta visión de la vida y de la muerte.

El Cascobel Del Halcón es un libro que al reflejar aspectos medievales, expresa el espíritu de una época tenebrosa para algunos, pero que posee, como todas las épocas del mundo, una idea que atormenta al hombre: la idea de la muerte y de lo pasajero de la vida.

Las hasta aquí analizadas, son formas en las que Banchs se apoya constantemente. Existen otras, no tan utilizadas, pero dignas de atención, como sus: **Cancioncillas**, **Canciones**, **Troves**, **Coplas** y **Carolás**.

CANCIONCILLAS: en esta primera parte de **"El Cascabel Del Halcón"** encontramos dos composiciones bajo este título simple y diminuto. En líneas generales podríamos decir que ambas son de arraigo popular, aunque una de ellas contiene un hondo sentido filosófico. Es de ella que haremos especial mención; es la que está antecedida por tres versos que nos dan la pauta de las predilecciones del autor, en materia de temas:

"Por que de llorar/
et de sospirar
ya non cesaré

Llora "

Esta pequeñísima introducción aclara mucho el sentido que dará Banchs a la composición que le sigue. Esta "Cancioncilla" es de gran fuerza lírica; esta fuerza está dada, nada más que por la sencillez, la belleza y la pureza. Como muestra valgan estos versos:

"No quería emerte,
ramo de azahar;
no quería amarte:
te tengo que amar.

Tan manso vivía...,
rosa del rosal,
tan quieto vivía:
me has herido mal."

Si en estas primeras estrofas se nota una resistencia al tema del amor, en las últimas el mismo se acrecienta en tristeza y persiste constantemente. Estas composiciones dan la sensación de ser similares a los cuentos que gustan repetir los pueblos, pues no tienen grandes pretensiones estróficas, sino emotivas.

CANCIONES: Hay en esta parte dos composiciones bajo esta denominación. La primera es la titulada: "Canción en la ventana", sencilla melodía con simples voces antiguas:

"No suenes más en la puerta,
muchacho del tamboril,
que mi esperanza está muerta
y muerto mi mes de abril."

El tema de las esperanzas ceducas y de sus ilusiones perdidas dan la emotividad de esta canción. La segunda de las mismas es la denominada: "Canción de alba" y está llena de ecos campesinos al modo de las canciones bucólicas:

"Arriba, arriba, galán,
que en oriente el sol salió!
Arriba, arriba, galán,
que la alondra ya cantó."

Uno se está en el lecho regalado

y oye magir las vacas del arado..."

El matiz pictórico está dado por las oposiciones penumbra
luz y el matiz sonoro por la elendra en su diálogo con el
pinzón, imponen al poema esa característica de cuadro ro-
coco Luisiochesco, en donde la pintura esencialmente emo-
cional se hace presente. A modo de un pintor del siglo
XVIII, a modo de Watteau o Fragonard, nos presenta una esce-
na pastoril, con iluminaciones crepusculares cambiantes
hacia una luminosidad ofensiva, con personajes sensuales
y lozanos.

Hablamos luego de las EBOVAS que en esta parte de EL
Cascabel Del Halcón, son dos expresiones que simplemente
vierten en forma sencilla y vulgar el canto dolorido de
carácter popular que, como melancólico lamento de amor, nos
dice:

"Ah, por qué tus ojos

dijeron que sí?

Veanme tus ojos

"Como estoy por tí"

En cambio la presentación de la única COPIA, la hizo des-
de el ángulo de una figura que significa mucho para el
mundo medieval: el juglar. Así se denomina "Copia del Juglar".

Es una bella evocación de la dulce tierra de Francia a
dónde siempre se dirigen los sueños del juglar, quizás

porque fue símbolo de una época. La autenticidad de estos pensamientos se mezcla con la figura de la muerte. Estas coplas no son más que una reiteración de las que estos personajes legendarios, podrían repetir en las calles de las viejas ciudades medievales, ante un público variado en calidad y numeroso en cantidad.

Otras de las formas a las que aludimos es la CAROLA. Esta composición es la primera y, por lo tanto, la que encabeza el libro. Es de claro influjo provenzal, desde los versos que el poeta coloca, deliberadamente, antes de comenzar su poesía y que recuerdan a los del trovador:

"Tuit cil qui sunt enamourat
vienent dansar, li autre non!"

El tema de la ronda de enamorados que bailan "la danza de la muerte", la personificación de la misma, el tedio, el desaliento, son comunes en las famosas "Danzas de la Muerte" medievales, que aquí Banchs utiliza con maestría. Los giros que utiliza, aunados con la cadencia del metro dan un carácter musical a sus versos:

"Quiará la ronda Dama Cortesía;
tiche en estos juegos fine monarquie;
tan sonriente y blonda
Dama Cortesía mandará la ronda."

El tema es el de la ronda alegre, donde giran Damas y Mesires; pero en realidad no es más que una Danza de la Muerte.

Es la clásica antítesis entre el amor y su entrañable enemiga: la muerte.

Sus poesías siempre tienen un marcado corte o tendencia hacia lo simple, lo ingenuo, es decir hacia el mundo de la infancia:

"...de las aves blancas de los palomares

y los gnomos niños junto a los pinares..."

Varias gamas de estados animicos nos van conduciendo hacia el fatal desenlace de la macabra danza; hallamos versos llenos de tenebrosas sugerencias y angustia:

"...Tres dògos negros la avanzan,

el Miedo, el Dolor y el Lloro

palpite un haz de gusanos

en el fondo de sus ojos..."

Como vemos, los temas medievales, tan ingenuos algunos, tan tenebrosos otros, son para Banchs, una forma más para poder expresar sus sentimientos y emociones.

Nosotros pusimos nuestra atención en ciertas influencias provenzales de algunas de las poesías de Enrique Banchs. Además de lo ya mencionado hay una poesía en la que, incluso el título está dado en "lengua d'oc": "Jocz Partitz". En otro caso, la influencia se extiende desde el título: "Serventesio", composición poética de origen provenzal, como también en el tema.

Hay una realización en El Cascabel Del Halcón que es

una verdadera obra de arte. Una rara pieza digna de una antología en la que figuraron poesías de Berocco, el Arcipreste de Hita y otros. Claramente lo dice Angel Battistessa(14) cuando expresa: "Es un procedimiento arqueológico, pues parodia con rigor filológico la forma estrófica de la "cuaderna vieja", los motivos poéticos y el léxico...". Para demostrarlo transcribe algunos versos:

"...Mas porque sepados que non es qual abbat,
que non perdona el tuerto que Dios perdonará;
oblidarhe lacierios, non ayre dambodet
nunqua feste que diga la dulce poridat..."

esta composición está formada por varias partes, una de ellas es la denominada "Rasón", en las que encontramos otras resonancias del Marqués de Santillana y de sus muy numerosas "Cortanillas":

"...En un logar fermoso que nomay non savria,
trobé palombar blanco eabe una monjía,
palombielles que y eran facien romería
a gran vicio et non al rendien pleytas..."

Hemos llegado así al término del análisis de temas y formas de la primera parte de El Cascabel Del Halcon, este

análisis no es intensivo, sino un simple esbozo, de lo que podrá constituir algún día, un profundo estudio de la obra completa de Enrique Banchs.

Entramos en la segunda parte de este extraño libro. Esta es, como en páginas anteriores lo recalcarámos, más lírica. Le da a sus poesías sombras, penumbra y nieblas que nos recuerdan a los simbolistas y a la vez, ese eco burlón, coloreado, sarcástico en el límite con lo trágico, que habrá de hallarse luego, en algunos libros de Don Ramón del Valle Inclán. Esta parte es, sin duda alguna, la más compleja para el análisis, pues en ella Enrique Banchs se aleja insensiblemente del tema medieval, no del todo en su forma, pero sí en su contenido. Si bien sigue con su característica universal en la expresión de pasiones y sentimientos, lo hace con un tono más personal, más comprometido.

En esta segunda parte ya no interesa tanto la forma que le da a sus poemas como el cauce que toma su pensamiento. Es sin duda el trampolín hacia su último libro: "La Urna"; en el que la frescura y la gracia leves, dan a su poesía ecos musicales y resgos suntuosos, de tipo modernista. "Banchs—como expresa Eduardo González Lanuza (15)—encuentra la perfe-

(15) GONZALEZ LANUZA, Eduardo: "Poesía y silencio de Banchs"
Revista "Sur". Año XVII. Julio de 1949. N° 177.-

ción de la forma desde los comienzos de su labor y, entonces toda lucha tendiente a ese fin carece para él de sentido; el problema central de la poesía, el de la comunicación, no con el exterior sino consigo mismo, adquiere su máxima gravedad. Cuando en plena juventud se ha escrito "La Urna", todo lo que después se calle ya no será en vano, ni porque sea. Estas palabras dan clara idea del ciclo que se cierra con "La Urna" y que ya en la última sección del libro El Caso cabel Del Halcón se vislumbra.

Hebillamos anteriormente de constantes que se repiten en la obra de Banchs y, que a medida que avanzamos en ella, se van intensificando. Estas constantes a las que nos referímos son los temas de la muerte, la soledad y el desaliento. El tema de la muerte, cada vez más cercano y cada vez más inquietante aparece en su faz más cruda, en una composición titulada: "Gota de herrumbre". De ella transcribimos:

"El terror de la muerte
tenía un triste corazón opreso
como invencible túnica de Neso
el terror de la muerte..."

La segunda estrofa del poema, revela la honda preocupación el miedo y la desesperanza del poeta, cuando nos dice:

"...Dijo a este corazón: hermano
si nada esperas, por qué tienes miedo?
Oh, triste corazón podrido y vano:
si nada esperas, por qué tienes miedo?"

Por momentos el tratamiento del tema de la muerte nos recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer, en sus "Rimas"; Enrique Balenciaga expresa en "Inmóviles lamentos":

"Seis cirios ardían
de inmóviles lamentos,
como grandes ojos
fijos en la nada;
y la muerte-cita
dentro la mortaja,
la luz de seis cirios
tenía en la cara..."

En otra de sus composiciones, llamada "Minucia", encontramos la misma similitud:

"También la llama
como un labio niño
cuando está riendo
Noche era de estío!"

Pero esta nota se hace más patente en su soneto titulado "La Muerte", en donde la muerte, el egoísmo y lo malo juegan en una rueda infantil:

"Le cerraron los ojos azules,
le besaron las manos muy pálidas;
las manitas con puños de tulles
eran dos milagrosas crisálidas..."

Podríamos rematar con acierto el enfoque de la muerte con

un poema "Otrosí digo" en el que Banshs hace un verdadero testamento literario, en el que el tema de la muerte aparece tratado con profunda vena y dolor contenido.

"Veamos estos papeles
pues la muerte se acerca,
y es de hombre juicioso
tener claras las cuentas.
.....

Ganancias: mis pupilas
vieron mucha belleza;
hice libros, amé;
mi alma está serena..."

Como se aprecia, la actitud del artista ha variado, de la primera parte de su libro hasta esta segunda. Los sentimientos afloran sin necesidad de un repaje arcaico, sin necesidad de música de zamporas, sin necesidad de castillos para escenario. Hay también en esta parte incursiones por el campo medieval, pero éstas no constituyen su mayor caudal. Lo más importante, lo más vivo, está en esa explosión lírica sin formas revividas, que lo llevarán ale expresión de todo su interior.

En el párrafo anterior ,hablamos de los ecos medievales en esta parte de El Cascabel Del Halcón ;podemos analizar algunas formas por él usadas y que nos vuelven a ese mundo de la Edad Media. Así su "Coplas",nos dirá con otro

impulso renovador, las tristezas y alegrías de la gente pueblerina. En "Coplas de Ciego" vuelve a las formas medievales y nos canta las amarguras y dolores en cada uno de sus versos:

"Amor los que tuve
todos se fueron,
cuál tierruca que pasa
por el harnero.

De todos mis quereres
sólo me queda
el amor al pan blanco
y a la pereza..."

Las "Cancioncillas" de esta segunda parte encierran un saber añejo, lleno de ecos tradicionales en esos estribillos populares. En "Cancionilla":

"Malva, hiedra y mejorana;
digan todas :es Enero
Y la abuela hila que hila
los bellos nes tempraneros".

La siguiente composición lleva el mismo título de la misma sensación de cantar popular; esa frescura y esa sencillez del habla diaria:

"Una...dos...tres
La más linda cuál será?

La más linda de todas es

la flor que el almendro da".

En el soneto "Las señas" expone con claridad el deseo ardiente de morir y de ir al encuentro de los que un dia fueron y ya no son. Sentimiento que nos habla de un alma juvenil, sensible y extenuada por un dolor velado pero constante. En los dos tercetos nos dice:

"Pienso que he vivido mucho
y que pronto han de llamarme
todos los que me dejaron.

Cuando más vivo y más lUCHO
más quisiera ir a juntarme
con los que me abandonaron."

Es también en un soneto "La senda de los Manzanos" en el que por primera vez, Enrique Banchs hace una descripción de un paisaje. Su natural subjetivismo lo tiene de tonos sensitivos:

"La hierba amarillenta, el puente roto,
las condecoraciones del sol manoso
sobre la chacra verde y sobre el soto
y la canca quieta en el remanso..."

Dejamos atrás las divagaciones líricas en las que lo sumen el soneto y llegamos a la última de sus composiciones, que sirve de broche final de El Cascabel Del Halcón. En ella aparecen, como en un recuerdo lejano, todas sus desilusiones y desencantos, toda su honda y juvenil filosofía,

transida de penas de soledad y dolor. En esta composición denominada "Libro", nos dice Banchs, como una despedida:

"Tu mismo hombre que lees, no sientes la voz queda
que te está preguntando? Tendrá los brazos fríos?
Ya cantarán los grillos en sus ojos vacíos?"

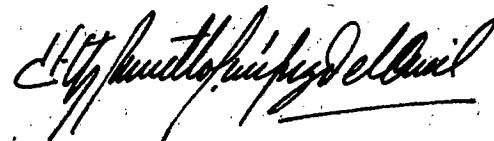
Hemos analizado temas y formas medievales en la obra de Enrique Banchs, llegando a un punto fundamental de la misma: lo característico del enfoque y de la evocación medieval, está dado por la minuciosidad y dedicación con la que ha estudiado y vertido poéticamente.

Lo que aporta ese momento de la vida del hombre se une a la idea propia, a la expresión individual, a la emoción. En ésto radica el valor de la reconstrucción arqueológica, que pareciera hacer nuestro poeta. Lo atañen las cosas exteriores y lo sensible, aunque no se identifica con el ideal caballeresco y las formas de vida, pues utilizan ambos para reflejar el mundo medieval y relacionarlo con el suyo propio. El poeta es un testigo de su tiempo y de su ambiente y un cultor de la palabra como arte musical, dado principalmente en sus sonetos. Ese ambiente y ese tiempo no se enfocan abiertamente en la edad que evoca; pero su sentido de ubicación está dado, por la modernidad con que exalta los sentimientos universales del hombre.

Su fino sentido de belleza siempre sale intacto de toda posible crítica. Su búsqueda incansable de armonía

en el léxico, de musicalidad en los tonos y de color en las imágenes, rehabilitan lo expuesto por la lírica medieval y lo visto hasta el momento en que se escribe El Cascabel.

Del Halcón:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edith E. Rossetto". The signature is fluid and cursive, with "Edith" and "E." being more formal, while "Rossetto" is written in a more flowing script.

Edith E. Rossetto

BIBLIOGRAFIA: (1) Obras de Enrique Banchs

a) Libros en verso:

- "Las Barcas": Buenos Aires, Ed. Nosotros, 1907.
- "El Libro De Los Elogios": Bs. Aires, Ed. Nosotros, 1908.
- "El Cascabel Del Halcón": Bs. Aires, Ed. Argentina, 1909.
- "La Urna": Bs. Aires, Ed. Otero y Cia., 1911.

b) Libros en prosa:

- "Lecturas": Bs. Aires, Ed. Selectas América , 1920 (nº 26)

c) Colaboración en diarios y revistas:

- "Una aventura de amor" (En "Cares y Caretes", nº 1644, Bs. Aires, 5 de abril de 1930)
- "Cenicienta" (En "El Monitor de la Educación Común", nº 440, Bs. Aires, agosto 1909)
- "En las Indias" (En "El Monitor de la Ed. Común", nº 456, Bs. Aires, diciembre de 1910)
- "Fantasía lunar" (En "Nosotros", nº 15, Bs. Aires, oct. 1908)
- "Fragmento de Crónica" (En "El Monitor de la Ed. Común", nº 439, Buenos Aires , julio 1909)
- "Fragmento de Crónica" (En "Nosotros", nº 18-19, Bs. Aires, enero-febrero de 1909)
- "Tugitiva Armonía" (En "El M. de la Ed. Común", nº 439, Bs. Aires, julio de 1909)
- "Los Libros" (En "Boletín del Instituto de Amigos del Libro Argentino", nº 11-págs. 15-16, Bs. Aires, nov.-dic 1955)
- "Página Vieja" (En "Nosotros", nº 2, Bs. Aires, set. 1907)
- "La Sedienta" (En "El M. de la Ed. Común", nº 441, Bs. Aires, set. 1909)
- "Todo el año" (En "La Prensa", Bs. Aires. 1º de enero de 1930)

d) Novela:

- "Bienes de difunto" (En "Atlántida", nº 317, Bs. Aires 1º de mayo-26 jun., 1924)

e) Teatro infantil:

- "La lección de Historia" (En "La Prensa", Bs. Aires 25 de mayo, 1932.)

f) Traducciones de obras de otros autores:

- "Las Erinnias", de Leconte de Lisle (En "Nosotros", nº 24, Bs. Aires, nov., 1909)

BIBLIOGRAFIA: 2) Obras sobre Banchs

A.- ACEVEDO DIAZ, Eduardo: "Los Nuestros". Buenos Aires, enero-febrero 1909 en "Nosotros", nº 18- y 19)

ANDERSON IMBERT, Enrique: "Historia de la literatura Hispanoamericana". México, 1954, Ed. Fondo de Cultura Económica. (cap. 10: 1910-1920, nacidos del 1880 a 1895)

ARA, Guillermo: "Leopoldo Lugones". Bs. Aires 1958, Ed. Mandragora. Colección: Clásicos argentinos del s. XX (págs. 141-143)

ARRIETA, Rafael Alberto: "Historia de la Literatura Argentina". Bs. Aires, 1959. Ed. Peuser (págs. 96 a 108)

B.- BARTHOLOMEW, ROY: "Cien poetas rioplatenses". Bs. Aires

BATTISTESSA, Angel José: "Dos poetas argentinos" Bs. Aires Municipalidad de la Ciudad de Bs. Aires, 1954 (págs. 7-24).

- "La poesía de E. Banchs": Bs. Aires 1950. Revista "Oeste", nº 11 (págs. 7-10)

BIETTI, Oscar: "Un raro creador de belleza: Enrique Banchs" Bs. Aires, La Prensa, 26 de enero de 1958.

BORGES, Jorge Luis: "Enrique Banchs ha cumplido este año sus bodas de plata en el silencio". Bs. Aires, 25 de diciembre de 1936. "El Hogar", nº 14199 (pág. 5)

C.- CARONNO, Atilio Enrique: "Un poeta que calla: Enrique Banchs" Bs. Aires, 6 de enero de 1924, "La Nación".

BIBLIOGRAFIA: (1) Obras de Enrique Batche

a) Libros en verso:

- "Los Barcos"; Buenos Aires, Ed. Nosotros, 1907.
- "El Libro De Los Elogios"; Bs. Aires, Ed. Nosotros, 1908.
- "El Casco Del Halcón"; Bs. Aires, Ed. Argentina, 1909.
- "La Urna"; Bs. Aires, Ed. Otero y Cia., 1911.

b) Libros en prosa:

- "Lecturas"; Bs. Aires, Ed. Selectas América , 1920 (nº 26)

c) Colaboración en diarios y revistas:

- "Una aventura de amor" (En "Ceras y Galletas", nº 1644, Bs. Aires, 5 de abril de 1930)
- "Centímetros" (En "El Monitor de la Educación Común", nº 440, Bs. Aires, agosto 1909)
- "En las Indias" (En "El Monitor de la Ed. Común", nº 456, Bs. Aires, diciembre de 1910)
- "Fantasía lunar" (En "Nosotros", nº 15, Bs. Aires, oct. 1908)
- "Fragmento de Crónica" (En "El Monitor de la Ed. Común", nº 439, Buenos Aires , julio 1909)
- "Fragmento de Crónica" (En "Nosotros", nº 18-19, Bs. Aires, enero-febrero de 1909)
- "Fugitiva Armonía" (En "El M. de la Ed. Común", nº 439, Bs. Aires, julio de 1909)
- "Los libros" (En "Boletín del Instituto de Amigos del Libro Argentino", nº 11-págs. 15-16, Bs. Aires, nov.-dic. 1955)
- "Página Vieja" (En "Nosotros", nº 2, Bs. Aires, set. 1907)
- "La Sedienta" (En "El M. de la Ed. Común", nº 441, Bs. Aires, set. 1909)
- "Todo el año" (En "La Prensa", Bs. Aires 1º de enero de 1930)

d) Novelas:

- "Blades de difunto" (En "Atlántida", nº 317, Bs. Aires 1º de mayo-26 jun., 1924)

-Discurso con motivo de la entrega del Premio Vaccaro a E. Banchs" Bs. Aires, 9 de jun. 1958, En "La Prensa".

-Discurso con motivo de la incorporación de Enrique Banchs como miembro de la Academia Argentina de Letras. Bs. As., 1º de ago. 1941 en "La Prensa".

-"Nuestros poetas jóvenes", Bs. As. 1911, Ed. "Nosotros".

GONZALEZ PALENCIA, Angel: "Historia de la literatura árabe-española". Ed Labor.

GONZALEZ LANUZA, Eduardo: "Poesía y silencio de Banchs". Bs. As., julio 1949. En "Sur", nº 177 (págs 67-73)

-(Sobre un soneto de Banchs). Bs. As., 11 set. 1949, en "La Nación".

H.- HENRIQUEZ UREÑA, Pedro: "Las corrientes literarias en la América Hispánica". México, 1949. Fondo de Cul. Económica. Biblioteca Americana. Serie "Literatura Moderna: Pensamiento y Acción" (Notas 2 y 11, págs 265 y 268)

HOUSSAY, Bernardo: Discurso con motivo de la entrega del premio Vaccaro a Enrique Banchs. Bs. Aires 9 jun 1958, en "La Prensa".

L.- LUGONES, Leopoldo: "El Libro de los Elogios". Comentario transcripto íntegramente en :Encyclo-pedia Universal Espasa-Calpe, Apéndice I, pág 1261, Bilbao, 1930.

LOPEZ ESTRADA, Francisco: "Introducción a la literatura medieval". Madrid. Ed. Gredos. Biblioteca Románica Hispánica.

LACUNZA, Angélica B.: "La obra poética de Fco. Luis Bernández", Bs. Aires, 1964. Ed. Huemul (pág. 41).

M.-MARTINEZ CUITIÑO, Vicente: "Los poetas de los Inmortales" en "El Café de los Inmortales" Bs. Aires, 1949, Ed Kraft, (Cap. IV-págs. 81-85)

MARTINEZ, David: "Enrique Banchs y su medio siglo con la poesía", Bs. Aires, 10 nov 1957, En "Clarín"

MAS Y PI, Juan: "Enrique Banchs" - "El Libro de los Elogios" Bs. Aires, nov.-dic. 1908, En "Nosotros", nº 16, y 17

MAZZEI, Angel: - "El Modernismo en la Argentina; Enrique Banchs; el día domingo en la poesía argentina". Bs. Aires, 1950. Ed. Ciorda y Rodríguez (la. parte: págs. 7-44; 2a. parte: 45-78)

- "Un soneto en Enrique Banchs". Bs. Aires, 15 nov. 1959, en "La Nación".

-- "El motivo de la Abeja, un soneto de Enrique Banchs", Bs. Aires: 29 marzo 1964, en "La Nación".

MORALES, Ernesto: "Antología poética argentina"

MENENDEZ PIDAL, Ramón: "Flor nueva de romances viejos". Barcelona, Ed. Espasa-Calpe, Ed. Austral, nº 100 (Cap. I)

- "Romancero Hispánico" (Cap. IV)

MACNALL BURNS, Edward: "Civilizaciones de Occidente" - "Su Historia y su Cultura", 4a. y 5a. parte. Bs. Aires, 1962. Ed. Peuser.

N.-NOE, Julio: "Antología de la poesía argentina moderna". Bs. Aires, 1926-Ed. "Nosotros".

O.-ONIS, Federico de: "Reacción hacia la tradición clásica". Madrid 1934. En "Antología de la poesía española e hispanoamericana".

P.-PALEN, Kurt: ""Qué es la música?", Bs. Aires. Colección Esquemas?, nº 28 (págs. 35-36). Ed. Columba.

R.-RIQUER, Martín de: "Resumen de versificación española"

ROLAND, Manuel: "Plaisir de la musique". Paris. Ed. Du Serial, 27 me Jacob-París VIº. Tomos: I-II y IV)

S.-SCHIFFER MARTINEZ: "Ayer de E. Banchs". Bs. Aires, 1930, En "Nosotros", LXVIII (Págs.: 253-256)

SOPENA, Federico: "Historia de la música" (en cuadros esquemáticos). Madrid 1947. Ed. Epesa.

V.--VERBITSKY, Bernardo: "A cincuenta años del primer libro de Enrique Banchs". Bs. Aires, 16 de junio de 1957, En "La Nación".

