

**UN ACERCAMIENTO AL «YOMISMO» EN CUATRO POEMAS VISUALES
DE *QUÍMICA DEL ESPÍRITU* (1923) DE ALBERTO HIDALGO**

**AN APPROACH TO «YOMISMO» IN FOUR VISUAL POEMS OF *QUÍMICA
DEL ESPÍRITU* (1923) BY ALBERTO HIDALGO**

Nathalie Sofía Piñán Alarcón
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
nathalie.pinan@unmsm.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0003-0932-6368>
DOI: <https://doi.org/10.36286/mrlad.v3i6.113>

Fecha de recepción: 15.12.21 | Fecha de aceptación: 16.01.22

RESUMEN

En el presente artículo, se analizará el «Yomismo» en cuatro poemas visuales pertenecientes a *Química del espíritu* (1923) de Alberto Hidalgo. Se propone que en el poemario hay una búsqueda e intento de descubrir la esencia del «ser», por lo que el poema visual sería una gran estrategia pictórica que permite representar la desilusión y frustración ante la imposibilidad de entender el estado del hombre. Por lo tanto, se recurrirá a la noción del «Yomismo», propuesta por Manuel Pantigoso.

PALABRAS CLAVE: Alberto Hidalgo, *Química del espíritu*, Yomismo, poesía visual, vanguardia.

ABSTRACT

In this article, the «Yomismo» will be analyzed in four visual poems belonging to *Química del espíritu* (1923) by Alberto Hidalgo. It is proposed that in the collection of poems there is a search and attempt to discover the essence of «being», so the visual poem would be a great pictorial strategy that allows representing disappointment and frustration at the impossibility of understanding the state of man. Therefore, the notion of «Yomismo», proposed by Manuel Pantigoso, will be used.

KEYWORDS: Alberto Hidalgo, *Química del espíritu*, Yomismo, visual poetry, avant-garde.

1. INTRODUCCIÓN

Considerado por algunos como un escritor polémico, otros como poco trascendental¹, el notable poeta, narrador y ensayista peruano Alberto Hidalgo (1897-1967) tuvo por largo tiempo una escasa valorización de sus obras. Sin embargo, su presencia fue muy importante dentro de nuestra sustanciosa literatura hispanoamericana, ya que mantuvo una activa participación en el fenómeno vanguardista al haber formado parte del círculo intelectual argentino, donde dialogó con figuras como Jorge Luis Borges y colaboró con revistas de vanguardia como *Oral* y *Pulso*. Además, desarrolló el “simplismo”, el cual fue una innovación poética que se alejaba de otras tendencias de vanguardia, tales como el cubismo o el creacionismo. Hidalgo se enfocaría en crear sus propios rasgos literarios que se evidenciarían en la mayoría de sus poemarios, pues en ellos se elabora un lenguaje propio (“lenguaje Hidalgo”), con el uso de pausas y el cultivo de las metáforas (Forster, 1999; Godoy, 2019; Fernández, 2021).

En las últimas décadas, la crítica no solo se ha encargado de revalorizar las características formales de su poética, sino en redescubrir un proyecto que se evidencia en gran parte de su obra: la exploración del «ser» a partir del «yo». Entiéndase el «yo» no desde una concepción romántica, donde se destaca las pasiones y los deseos internos del individuo, así como también la interpretación y organización del mundo externo a partir del sujeto (Kirkpatrick, 1989). Por el contrario, el «yo» hidalguiano tendría una concepción más amplia, ya que se conecta con otras subjetividades para entender qué es lo que compone y modela al hombre. Estas ideas son explicadas a través del término «Yomismo», propuesto por Manuel Pantigoso (2018).

Aunque este proyecto del «Yomismo» se ha evidenciado y analizado a través de los poemas del vate arequipeño, no se ha encontrado algún análisis en torno a la poesía visual bajo dicha noción. Por lo tanto, el presente artículo pretende llenar ese vacío. El objetivo principal de este artículo es el siguiente: sustentar que en el libro *Química del espíritu* hay un intento de explorar y descubrir la esencia del «ser». Lamentablemente, ante la

¹ Si bien se ha reconocido los aportes de Alberto Hidalgo, parte de la crítica no ha podido evitar la relación entre la obra con la vida del autor. Por ejemplo, Mariátegui ([1928] 1989) señala su individualismo y egolatría. O'Hara (1987), en esa misma línea, afirma que Hidalgo “se ha convertido en paradigma negativo y su obra es tristemente célebre” (p. 114) debido a su actitud personal y al estancamiento en su propuesta poética, por lo que él sería solo un *momento* en las vanguardias. González (1999), por su parte, menciona que dicho poeta tiene poca autocrítica para corregir sus obras, las cuales cuentan con varios defectos.

imposibilidad de acercarse a la verdad y frente la situación compleja del hombre en el mundo, a través de la dimensión pictórica de la poesía visual, se representa la frustración, la desilusión y la confusión del ser humano ante el mundo. Para dar cuenta de ello, se analizarán cuatro poemas visuales: “Sabiduría”, “Suicidio”, “El destino” y “Jaqueca”.

Para comenzar, realizaremos un breve balance de la cuestión sobre el poemario *Química del espíritu*. También se expondrán las nociones teóricas que consideraremos para nuestra hipótesis: estrategias para la lectura de poesía visual, las metáforas según Lakoff y Johnson, y el concepto del «Yomismo» en la poesía de Hidalgo. Por último, se desarrollará el análisis a los cuatro poemas.

2. RECEPCIÓN CRÍTICA DE QUÍMICA DEL ESPÍRITU (1923)

Antes de nuestro análisis es menester repasar la recepción crítica del poemario y los comentarios sobre su propuesta poética. Aunque no se centra en una revisión exhaustiva de *Química del espíritu*, uno de los primeros en iniciar la crítica en torno a Hidalgo es José Carlos Mariátegui ([1928] 1989) en los *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. En el apartado que se titula con el nombre del vate arequipeño, Mariátegui realiza un balance de esta poética simplista y, lamentablemente, debido a su criterio materialista, reduce a Hidalgo como un poeta egocéntrico que no revoluciona la poesía desde su abstracción e individualismo. Asimismo, afirma que estas características se deberían a alguna influencia romántica; por ello, solo destaca algunos poemas que, desde su perspectiva, siente que embellecen y salvan la poética de Hidalgo del «disparate». Para ser exactos, son poemas que pertenecen a *Descripción del cielo* (1928), y que, curiosamente, contienen de manera explícita una temática de unanimidad del locutor para con una comunidad o simplemente se distancia de aquella constante del «yo» (lo egocéntrico, según el Amauta). Esta recepción y el poco interés en entender la poética estará presente en varios de los críticos que sucederán a Mariátegui, pues Hidalgo solo pasará a ser una mera figura mencionada por su paso en la vanguardia (Camacho, 2014).

Sin embargo, poco a poco la crítica cambiará el sesgo e iniciará una reflexión que intente entender mejor la propuesta del escritor arequipeño. Merlin Forster (1999), por ejemplo, se propone analizar el carácter vanguardista de Hidalgo, el simplismo postulado por él mismo y la lectura de algunos casos de poesía visual en *Química del espíritu*. Así, concluye que el vate peruano tenía un complejo de superioridad que no solo influía en sus

motivos por perfeccionar su arte y su propuesta vanguardista, sino que producía que muchos críticos se alterasen ante su actitud. Esta primera conclusión pertenece a la mirada mariateguista en torno al egocentrismo y la superioridad que emanaba del poeta. A pesar de ello, Forster continúa con su análisis y esta vez se centra en el simplismo hidalguiano. La investigadora destaca la importancia que se le da al lenguaje y la reducción de la sintaxis tradicional, así como el uso de las pausas y los espacios en blanco. Por último, se avoca a la experimentación en lo visual dentro del poemario de nuestro interés; a su vez, Forster enfatiza en la importancia de la disposición de los elementos poéticos y la “impaciencia” en el uso de la retórica tradicional, vale decir, se manifiesta un cuestionamiento de la poesía convencional y se revela el uso del simplismo.

Américo Mudarra (2018), por su parte, intenta esbozar el proyecto poético que el locutor presenta en dicho libro, característica llamativa para el investigador, ya que se suelen presentar en manifiestos u otros ensayos. Mudarra asegura que esta práctica en *Química del espíritu* demostraría que el poeta es exégeta de sí mismo. Tras esta afirmación, se menciona la importancia de los paratextos como los pies de página, pues estos subestiman al lector al indicarle el modo de lectura de ciertos poemas. Un ejemplo propuesto serían los paratextos de los “Poemas enchufados”, que son evidencias del poder y el personalismo del «yo» lírico en la construcción de todo el libro. Incluso, menciona que la estructura y la organización de los apartados (“poemas propios”, “poemas múltiples”, “poemas suramericanos”) son una estrategia que implica una presencia y un desplazamiento del «yo» en un plano magno como Sudamérica.

Joy Godoy (2019) realizará un análisis en torno a la poesía anterior al año 1925 para comprender la formación de un lenguaje que busca ser vivo y evitar todo lo banal a fin de ser trascendental, tal como se observa en el poemario *Simplismo*. Debido al límite temporal, el investigador también aborda el poemario *Química del espíritu* y menciona que en dicho libro el lenguaje es interior, pero que contiene un carácter trascendente, dado que se enfoca en el espíritu. También destaca el uso de elementos y espacios modernos que serán abordados mediante metáforas. Por último, sostiene que el empleo de los “poemas icónicos” (poesía visual) demuestran la imposibilidad de la efectividad comunicativa del lenguaje y su función mediadora.

A modo de conclusión, la recepción crítica sobre la obra poética de Alberto Hidalgo ha variado al paso de los años. Si bien en un inicio hubo un cierto rechazo a su poesía

debido a la personalidad del poeta, en las últimas décadas se han desarrollado nuevas lecturas de sus obras. Esto se evidencia en el análisis que muchos investigadores han realizado a propósito de *Química del espíritu*, porque tratan de esbozar un proyecto poético, así como revalorar las técnicas simplistas.

3. NOCIONES TEÓRICAS

Para el análisis de los poemas, recurriremos a ciertas concepciones teóricas. Primero se expondrá sobre la poesía visual y las estrategias que contribuyen a una lectura pertinente de ellas. Luego se mencionará la relevancia que tendrá la metáfora para la revisión de los poemas, pues esta figura de pensamiento no solo se evidenciará en el plano verbal, sino en la disposición de los versos.

3.1. APROXIMACIONES Y LECTURAS SOBRE A LA POESÍA VISUAL

Existen diversas discusiones en torno al concepto de poesía visual, debido a que esta tiene varios tipos de representación en diferentes épocas, por lo que resulta complejo llegar a un consenso. Sin embargo, la poesía visual se define como un híbrido que une el quehacer poético y el carácter pictórico. Este tuvo sus primeras manifestaciones desde épocas griegas, pero fue gracias a la vanguardia europea que adquirió una gran importancia y fue concebida como una innovación poética.

La investigadora Pamela Medina (2016) afirma que fue gracias a Mallarmé y su obra *Un golpe de dados jamás abolirá el azar* en 1897, que cobró relieve la disposición del poema como un pentagrama. Ello evidencia que el verso libre propone un retorno a la musicalidad del poema y una propiedad espacial. Este hito provocaría que muchos contemporáneos suyos inicien con dicha estrategia poética, y también que en la actualidad se siga desarrollando de manera masiva.

Según López (2008), un poema visual no se puede interpretar como si fuera un poema verbal, ya que este último requiere de una lectura tradicional, además de sugerir un análisis desde la connotación general del poema hasta las figuras de pensamiento y los demás elementos retóricos. Tal idea se complementa con lo que menciona Chirinos (2011) sobre la lectura en voz alta, pues, a diferencia de un poema tradicional, “los poemas visuales se pierden cuando los escuchamos leer” (p. 71). Por tales motivos, la poesía visual requiere de una lectura y de un análisis particular.

El poema visual despertará varios estímulos, ya que percibimos la imagen y el texto (dos lenguajes de manera simultánea). Por lo tanto, no solo importará el fondo, sino todo el conjunto:

[...] la hoja y la tinta que adquieren funciones poéticas; su iconicidad con los diseños que adopta a partir de grafemas alfabéticos; la sintaxis dislocada y remotivada de la escritura alfabética convertida en figura correlacionada a su contenido semántico-metafórico (Suarez, 2011, p. 75).

Ante lo expuesto, hallamos varias estrategias para leer ese tipo de poemas; no obstante, todas consideran importante la revisión completa de la composición. Esto nos resulta conveniente para reflexionar acerca de la poesía visual de Hidalgo. La estrategia de Suarez (2011) sugiere que debemos tomar en cuenta la dimensión visual para luego interconectarla con la esfera verbal. De tal modo, se podría reflexionar en torno a cada elemento que conforma cada dimensión: la disposición de las palabras o los íconos, la expresión y las imágenes, además de los significados en el contenido. Bajo esta propuesta, él clasificará los poemas visuales en los siguientes tipos: poema visual figurativo mimético, poema visual figurativo mixto y poema visual figurativo abstracto².

También consideraremos la propuesta de López (2008), quien expone que se debe realizar el análisis de un poema visual sin perder de vista su *continuum perceptivo* (el dinamismo en la forma). Además de una serie de “componentes semánticos verbo-visuales” (párr. 25) que conforman el espacio poemático, la iconografía, la tipografía, el color, la textura, entre otros elementos que pueden hallarse en un poema visual. Bajo estas consideraciones formales, se podría profundizar en los componentes destacados.

3.2. SOBRE LA METÁFORA

Teniendo en cuenta que *Química del espíritu* es un libro que se encamina dentro de la propuesta del simplismo, consideraremos como parte de nuestro artículo la importancia de la metáfora, sobre todo las denominadas metáforas orientacionales. Fernández, Taha y Ticona (2021) al analizar el simplismo de Hidalgo, resaltan la idea que tenía el vate arequipeño sobre la metáfora, pues él consideraba a la poesía como un arte de pensar

² Según Suarez (2011), el poema figurativo visual mimético posee el texto forma un esquema que imita objetos, tal como una media luna, un ave, una mariposa, etc. El poema visual figurativo abstracto se caracteriza por la organización de los versos en esquemas geométricos, líneas verticales, horizontales, etc. Por último, el visual figurativo mixto está conformado por un ícono acompañado de una composición escritural.

metafóricamente, por lo que es posible identificar en su poética una humanización de varios objetos con el fin de abordar la automatización tecnológica y el lenguaje moderno.

Asimismo, los investigadores afirman que Hidalgo se adelanta a la semántica cognitiva en torno a la metáfora. De este modo, resulta importante tener como base teórica la idea de metáfora según Lakoff y Johnson (2004). Ambos lingüistas señalan que el pensamiento del hombre opera a través de metáforas; por ende, no solo sería el lenguaje que lo contiene, sino que todas nuestras actividades y percepciones de nuestro entorno están llenas de metáforas. A causa de esto, las consideran como estructuras conceptuales que contribuyen a la cognición del sujeto.

Para ello, los autores explican el concepto metafórico, el cual nace de la experiencia y del entendimiento de ciertos elementos o eventos que nos rodean; de este modo, la metáfora permite expresarnos en otros términos u organizar un sistema de conceptos. Por ese motivo, ellos apelan a la expresión común, pues esta es evidencia de que hasta el sistema conceptual que está en el día a día puede contener metáforas: uno de sus ejemplos fue el hecho de emparentar la discusión con la guerra. Eso es prueba de que elaboramos las metáforas de modo inconsciente (curiosamente sentimos que nuestros discursos son literales), debido a que las concepciones que poseemos y procesamos se estructuran metafóricamente.

En consecuencia, se crea un variado vocabulario utilizado para representar semánticamente ciertos hechos, sentimientos, entre otros elementos que forman parte de nuestro mundo; asimismo, nuestras acciones se modelan en base a la noción creada. Sin embargo, debemos tener en cuenta las diferencias culturales, sobre todo las particularidades que son propias de la humanidad: la corporalidad, por ejemplo. Los diseños metafóricos que realicemos también se sujetan a estas características, motivo por el que las estructuras conceptuales no brindan una comprensión total de los aspectos del elemento que se desea definir o explicar (el concepto metafórico destaca y oculta, es decir, es parcial). Atendiendo a ello, Lakoff y Johnson las clasifican en metáforas del canal, metáforas orientacionales, metáforas ontológicas y metáforas de personificación.

Para nuestro trabajo, el tipo de metáfora que utilizaremos recurrentemente será la referente a la orientación. Esto se debe a que en la poesía visual tendremos en cuenta el

carácter cinético de la dispositio del poema, además del discurso que pueda sugerir movimiento o alguna sistematización del espacio.

3.3. EL «YOMISMO» COMO PROPUESTA ESTÉTICA DE ALBERTO HIDALGO

Lamentablemente, el proyecto poético de Hidalgo se vio opacado por una crítica que solo resaltaba el carácter problemático y el egocentrismo que mostraba el poeta en la vida real. Por estas razones, los textos que aluden a un «yo» son mezclados con datos y citas biográficas. No obstante, como observamos en apartados anteriores, investigadores y críticos contemporáneos han esbozado una poética hidalguiana que gira en torno al ser.

Manuel Pantigoso (2018), al analizar las innovaciones poéticas de Hidalgo, reitera la importancia del «Yomismo»³, una palabra que proviene del poemario *Biografía de yomismo* (1959), en el cual se observa la cúspide de esta poética. Esto se debe a la presencia de metáforas que conciben al Yomismo como parte del lenguaje artístico y muestra de originalidad. Sin embargo, esto no es un mero juego de palabras; por el contrario, guarda un significado importante, porque el «Yomismo» no guarda relación con el «Yoismo» (palabra comúnmente utilizada para referirse a la egolatría). Pantigoso menciona que el desarrollo de este último concepto, en el contexto de la literatura peruana, puede encontrarse en la figura de Abraham Valdelomar, dado que él tenía una actitud que consideraba a su «yo» como centro⁴. Volviendo al Yomismo hidalguiano, este sería una filosofía del ser toda vez que es más introspectivo e íntimo. Este escarba en lo más profundo del hombre; lo estudia ontológicamente y, por lo tanto, inicia con el análisis del «yo», pues es un gran aliciente además de ser el conocimiento más próximo.

Por tal motivo, cabe recordar las propuestas que enriquecen al concepto del «Yomismo», tal como lo expuesto por Américo Mudarra (2018), quien afirmaba que en *Química del espíritu* hay una exégesis del poeta porque organiza su yo a través de la división del poemario:

[...] se reitera el proceso de fundación del mundo a partir del yo mismo, característico de los orígenes de la modernidad. El mundo se genera a partir de una

³ Manuel Pantigoso (2018) menciona en su artículo que considera al «Yomismo» como una corriente importante creada durante la vanguardia peruana. Dicha propuesta la sostiene desde el 2011 en su libro *Prismas y Poliedros: Ismos de la Vanguardia Peruana*.

⁴ Recordemos la célebre frase de Valdelomar: “El Perú es Lima, Lima es el jirón de La Unión, el jirón de La Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo”.

primera certeza, aquella que brinda el yo singular, real, verídico y, en el caso de Hidalgo, poético (p. 234).

Esto no solo se evidenciaría en el poemario analizado, sino también en *Biografía de yomismo* (1959) donde se observa una estructura que inicia desde un yo para luego explorar poco a poco a las personas que colaboran en la construcción de ese yo. Por tal razón, encontramos poemas titulados como: “Madre”, “Padre”, “Hermano” y “Hermanas”; e inclusive otros poemas que descifran aquel otro «yo», el que no es percibido de manera tangible.

Asimismo, cabe resaltar el análisis de Godoy (2019), ya que, a pesar de que se concentra en el trabajo con el lenguaje en los poemas de Hidalgo, afirma que hay un intento por llegar a un lenguaje que sea capaz de explorar la trascendencia del ser. Por lo tanto, rechaza lo banal e inicia este proyecto poético hablando desde un «yo» que, en sus inicios, se identifica como un recurso que trasciende el lenguaje poético futurista para luego convertirse en una profundización en el ser.

Tras lo revisado, concluimos que en la poesía de Alberto Hidalgo se manifiesta un proyecto estético que no solo busca renovar el uso del lenguaje y las estructuras tradicionales, tal como se muestra en el simplismo, sino que también este proyecto comprende una constante búsqueda del entendimiento del ser y de los elementos que lo construyen. Por tal motivo, en varios de sus poemas destacaría la alusión al «yo», a raíz de que a partir del propio conocimiento se podría entender al hombre.

4. ANÁLISIS DE LOS POEMAS VISUALES DE *QUÍMICA DEL ESPÍRITU*

El libro está conformado por un total de treinta y seis poemas, los cuales se organizan en tres apartados: “poemas propios”, “poemas de la vida múltiple” y “poemas suramericanos”. Como afirma Camacho (2014), se observa el tema de la modernidad en varios de ellos, ya sea mediante la figura de los automóviles o por medio de la tensión entre naturaleza y ciudad. No obstante, estos poemas se enmarcan en la propuesta hidalguiana de la construcción y exploración del «ser».

Esto se evidencia incluso en el mismo título del poemario, ya que se trata de descifrar la composición del espíritu humano. Como bien sabemos, una forma de acceder al conocimiento de la estructura de ciertos objetos es a través de los estudios científicos, tal como la Química, por ejemplo, que se encarga de analizar compuestos y partículas

imperceptibles para el ser humano. Ello resulta indispensable para entender el porqué de las reacciones de la materia, así como para predecir las relaciones que los elementos pueden establecer al unirse con otros.

Química del espíritu logra capturar la intención de explorar minuciosamente al ser humano, por lo que es necesario que dicho proyecto inicie desde un intento de comprender al «yo». Esto se debe a que es lo más cercano al locutor y posiblemente lo que contiene espacios y un camino familiar. Por lo tanto, consideramos que el poema “viaje alrededor de mí mismo” explica gran parte de esa propuesta:

como los suspicaces políticos
salen a recorrer aldeas
hacia las vísperas de las elecciones,
me he puesto a caminar por los caminos
de mi YO

¡cómo tardo en volver
al punto de que partí!
¡oh!
¡cómo tardo!

hace muchos años que llevo viajando por mis provincias interiores,
y cada día el corazón me llama
a detenerme en él toda la vida.
pero yo no le escucho,
y sigo
esta marcha por mí, que durará
muy largos años todavía

y es que uno
se prolonga en las cosas
si las miras con ojos de piedad,
y las cosas se prolongan en uno,
y de tal modo
es uno grande como un universo
o es que hay un universo en cada uno.

¡cómo dura este viaje
de circunvalación!
¡oh!
¡cómo dura!
quizás he de morir
sin retornar al punto de partida...

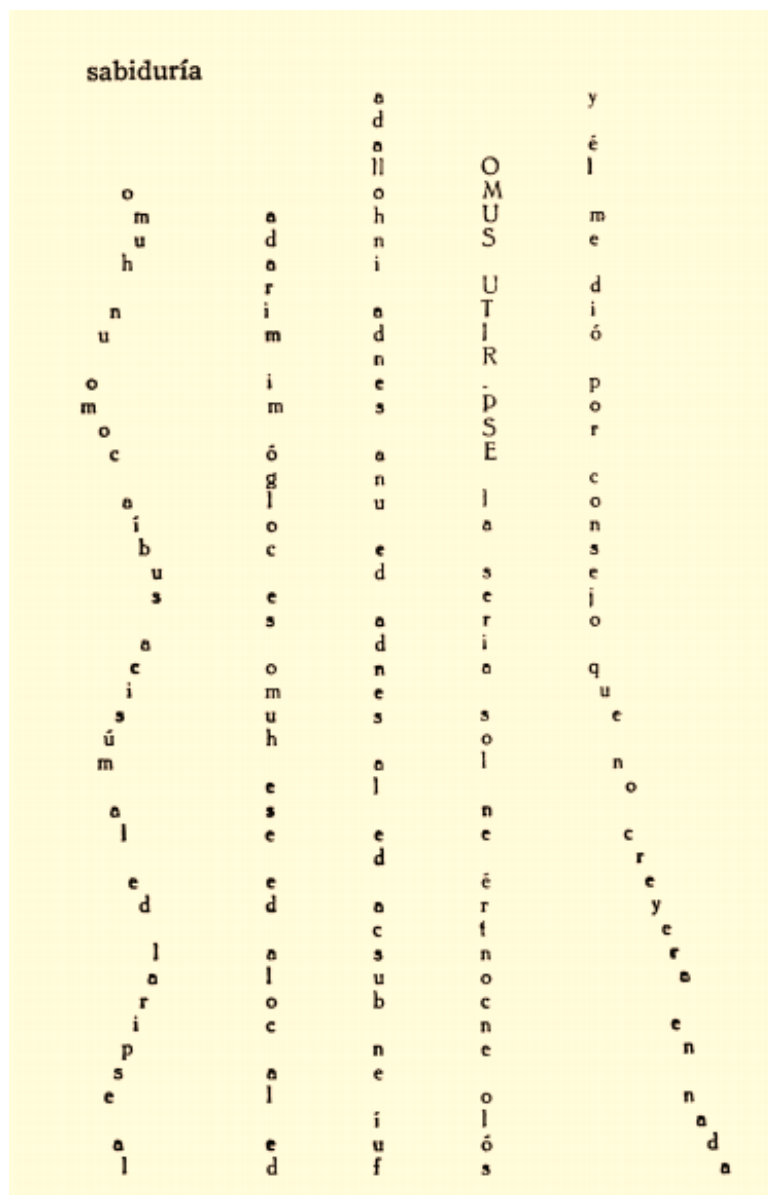
(Hidalgo, 2011, p. 36).

Como observamos, en el poema citado se evidencia la intención de recorrer todos los espacios y caminos que forman parte del «yo». Sin embargo, esta exploración es de larga duración, pues el «yo» no solo implica el cuerpo y el alma (lo interior). El locutor, por su parte, menciona que el «yo» se prolonga en las cosas, lo cual se debe a la interconexión que el ser humano tiene con los demás y con los objetos, lugares, entre otros elementos que contribuyen a la construcción de uno. De este modo, recordamos lo que Mudarra (2018) afirmaba sobre la *dispositio* del poemario: esta inicia desde lo más íntimo y se extiende a lo suramericano (el mundo en que se inserta el locutor).

Asimismo, resaltamos la forma circular en que se concibe el viaje, puesto que señala no solo la importancia de ir a explorar, sino de la intención de regresar hacia uno mismo. Pero este regreso no es fácil, pues es probable que el locutor nunca retorne al punto de partida porque el YO siempre está en proceso de construcción y expansión como el universo. Esto se evidencia en la reticencia que se utiliza al final del poema mediante los puntos suspensivos.

4.1. ANÁLISIS DE “SABIDURÍA”

El siguiente texto pertenece a la sección “poemas propios” y se halla después del poema “emoción inefable”. Resulta interesante este poema que lo antecede, porque plantea la cuestión sobre la dirección de la vida y el locutor se representa como una locomotora que sigue avanzando, pero sin saber qué o quién es su “motorista”. Por lo tanto, esta duda y otras en torno al ser se relacionan con el título: “sabiduría”, el cual muestra esa búsqueda del locutor por respuestas. A continuación, leamos y observemos el poema:

(Hidalgo, 2011, p. 40).

DIMENSIÓN VISUAL

Desde una dimensión visual se observa que el poema se encuentra organizado en líneas verticales. Lo primero que podemos destacar es el modo de lectura, ya que las primeras cuatro líneas marcan una dirección que va de abajo hacia arriba. Sin embargo, la última se lee a la inversa (de arriba hacia abajo); asimismo, no todas son rectas, tal es el caso de la primera que posee formas curvas. Por otro lado, desde la mitad de la última línea se rompe la firmeza, situación que permite la aparición de una forma levemente escalonada.

DIMENSIÓN VERBO-VISUAL

Ahora bien, adentrándonos en el plano verbal, la primera línea menciona: “la espiral de la música subía como un humo”. De ella resulta interesante la mención de la espiral, lo cual se asemeja a la forma circular que está ligada al camino del «yo». No obstante, esta espiral continúa su camino de manera ascendente. De este modo, se contraponen implícitamente con el «yo», debido a que trasciende el espacio del ser, quien se encuentra abajo. Asimismo, contribuye a crear un ambiente cinético que se complementa con el símil: “como un humo”, pues se compara el movimiento de la espiral con la ligereza del humo. Así, la primera línea del poema representaría no solo el acto de elevarse, sino las curvas de la espiral. Por otro lado, en términos metafóricos, observamos de qué manera se trabaja con la orientación espacial «abajo/arriba». Mediante esta concepción, el locutor se ubica en un plano inferior desde el cual observa a la espiral que se va alejando de lo terrenal y banal.

En la segunda línea: “de la cola de ese humo se colgó mi mirada”, observamos que hay una metáfora que personifica el acto de ver como un ente que es capaz de colgarse, lo cual implicaría que la contemplación del locutor se fija en la cola de la espiral. Lo curioso de ello es que este acto de mantener una mirada atenta y centrada se complementa con la rectitud de la línea. Esta podría representar la concentración en un punto y, por ende, una calma del movimiento en comparación con la espiral. Notemos la dirección en la lectura, pues se complementa con la visión del locutor.

En la siguiente línea: “fui en busca de la senda de una senda inhollada”, se evidencia un actuar más activo del locutor; él ya no sigue con la mirada, sino que se encarga de explorar. Busca la dirección de un camino que no ha sido explorado por nadie, lo cual indica el deseo de hallar un espacio puro y alejado de lo terrenal. Esto se complementa con la siguiente línea: “solo encontré en los aires al ESPÍRITU SUMO”, ya que se encuentra con un ente superior (curiosamente nombrado mediante una tipografía en mayúsculas que connota una admiración o respeto).

Tras llegar al límite de su búsqueda, espera hallar la respuesta, el mensaje sabio, por lo que la lectura de la última línea es compatible con el descenso. Se supone que al encontrarse con este ser supremo ya tiene lo que necesita, por lo que puede volver a lo terrenal: “y él me dio por consejo”. Sin embargo, observamos que la última línea se

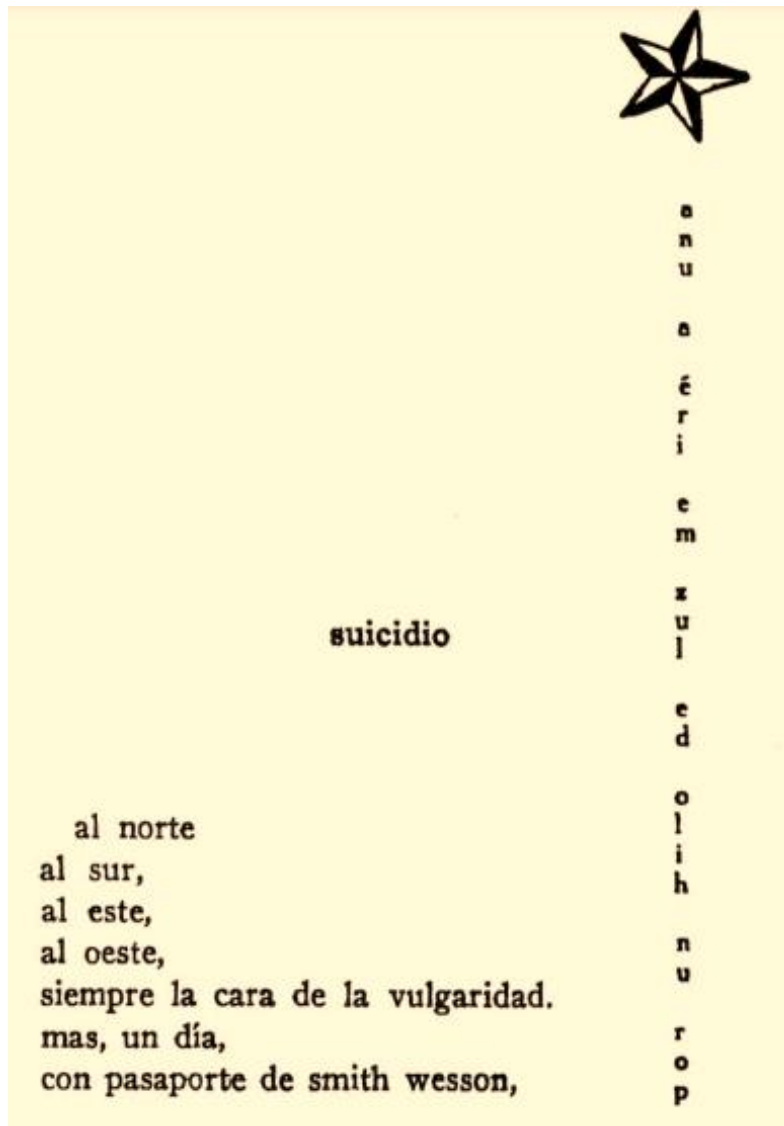
quiebra cuando se parafrasea el mensaje: “que no creyera en nada”. Esta falta de firmeza afecta a cada palabra y traduce aquel desmoronamiento de todo el proceso de búsqueda y de hallazgo que emprendió el locutor.

VISIÓN DE MUNDO

Bajo las metáforas orientacionales, nos damos cuenta de que se plantea la búsqueda de una respuesta importante para el locutor, debido a que hay una exploración de manera ascendente y que trasciende el espacio inferior (terrenal). El espacio superior sería para el locutor un lugar donde no hay impurezas y donde es posible hallar a un ente divino. No obstante, como bien hemos observado, hay una desilusión, ya que el ser que parecía tener la verdad y el conocimiento sobre el «yo» le revela que no creyera en nada. Esto no solo podría referirse a los diversos conocimientos que son accesibles o que están dentro del espacio terrenal, sino que también podría aplicarse a las posibles verdades del mismo espíritu sumo. Así, se indica que incluso el ente más importante u omnipotente ni siquiera es capaz de responder a las cuestiones más angustiantes del hombre.

4.2. ANÁLISIS DE “SUICIDIO”

Este poema es el que cierra la primera sección titulada “poemas propios”. Como bien lo mencionamos, “poemas propios” se centraría sobre todo en el locutor y en el conocimiento del «yo» para así entender al «ser». Sin embargo, esta exploración también implica reconocer cual es la reacción y convivencia del «yo» con la realidad inmediata. En poemas anteriores, se evidencia una falta de armonía entre el locutor con su espacio, tal como se advierte en “el grito grande”, donde califica a las calles como tortuosas y como espacios donde existe el crimen. Por lo tanto, podría explicarse el porqué del suicidio que se expresa en el siguiente poema:

(Hidalgo, 1923, citado en Forster, 1999).

DIMENSIÓN VISUAL

En el citado poema, podemos observar una estructura muy curiosa que sugiere una lectura que inicia desde “al norte...”, continúa en “por un hilo” (lectura ascendente) y culmina en la imagen de la estrella. Esto se debe gracias a la coma que sigue después de “smith wesson”, ya que une la primera estructura con la línea vertical. Sin embargo, si reparamos con detenimiento, la disposición de los versos se asemeja a la forma de una pistola invertida. Esto lo explicaremos con mayor detalle en el siguiente apartado.

DIMENSIÓN VERBO-VISUAL

En el poema “suicidio” se evidencia esta relación intranquila entre el locutor y lo circundante, debido a que siempre encuentra lo vulgar ya sea por donde esté o lo que fuera que mire. Por tal motivo, emplea una metáfora que relaciona la muerte con un viaje, dado que menciona que “con un pasaporte de smith wesson” irá hacia una estrella. Smith & Wesson es el nombre de una fábrica de armas de fuego cortas estadounidense y que tuvieron una gran popularidad entre los consumidores. Por lo tanto, al referirse a dicha marca, habría una relación metonímica entre esta y el objeto; asimismo, dicha figura literaria se evidencia al nombrar el arma en sí y no al efecto que puede producir (el disparo).

Ahora bien, concentrándonos en el disparo, este no solo resulta ser el medio por el que el locutor viajará y escapará de lo banal (morirá), sino que también en el poema visual los versos forman la imagen del arma. Si observemos la primera estructura, notamos que el quinto y el séptimo versos son más largos, a diferencia del sexto. Este encabalgamiento permitiría el desarrollo de una pausa en el discurso, pues no se revela de manera inmediata el deseo del locutor. A la vez que las dimensiones que dejan aquellos tres versos forman el cañón vacío del arma, lugar de donde sale la bala.

¿Dónde estaría, entonces, la bala? Esta se mostraría en la segunda estructura, donde la línea vertical podría interpretarse como el viaje que realiza dicho proyectil (el hilo de luz) hasta su final (el impacto con el cuerpo del locutor), que se muestra mediante una estrella. No obstante, esta segunda estructura también tiene otra interpretación, pues podría graficar el viaje del locutor (la muerte) y su llegada al firmamento (representado por la estrella). De este modo, habría un uso de la metáfora orientacional abajo-arriba, ya que hay una contraposición entre lo inferior (lo terrenal y lo vulgar) y el cielo (donde moran las estrellas, lo bello y lo ideal).

VISIÓN DE MUNDO

En el poema “suicidio” se muestra el hastío que siente el locutor con relación al espacio que lo rodea, pues en él solo encuentra lo ordinario. Por lo tanto, afirma que un día se suicidará, lo cual es plasmado mediante la disposición de los versos. Lo curioso del poema es el uso de esta dicotomía arriba-abajo, aspecto ya visto en el poema “sabiduría” y que representaría la admiración y la concepción del espacio superior como el lugar ideal

donde habitar. Pero al lograrse solo mediante la muerte, se revela el imaginario del locutor, quien asume que el espíritu humano, después de fenecer, asciende al firmamento.

4.3. ANÁLISIS DE “EL DESTINO”

Este poema visual pertenece a la segunda sección titulada poemas de la “vida múltiple”, donde ya no hay una concentración en torno al «yo» de manera introspectiva, sino que este se extiende y medita lo concerniente a ciertos fenómenos y sentimientos que son parte de la vida del hombre. Algunos de ellos son la modernidad, el amor y ciertas escenas cotidianas. Asimismo, aún se sigue planteando el sentido de la vida del hombre, tal como se observa en el poema visual “el destino”:

(Hidalgo, 2011, p. 61).

DIMENSIÓN VISUAL

En principio, observamos que el poema está ordenado de manera circular y los versos se encuentran separados mediante un guion, lo cual evidencia que estos no están solos, sino que mantienen una continuación (léase secuencia). No obstante, como se ha podido notar, la lectura se presenta en sentido horario y con un inicio desde el verso “en medio...”. A

su vez, advertimos que hay un punto en el centro del círculo. Como primera lectura, podemos afirmar que la forma de círculo connota varios significados: por ejemplo, se podría relacionar con la forma esférica de la tierra, pero también con la representación de la vida que ya se anticipó en poemas como “viaje alrededor de mí mismo”.

DIMENSIÓN VERBO-VISUAL

Si bien en el texto hay una continuidad en el discurso, el uso de los guiones evidencia aún la intención de mantener una división a partir de versos. Incluso si lo ordenamos siguiendo una estructura tradicional, esta sería su forma original:

en medio de la tierra que es suspiro
vagabundo de dios, el hombre es punto
perdido ¡es un asunto
para pegarse un tiro!

Además, en una lectura en voz alta, notamos la presencia de una rima al final de las oraciones que vincula el primer verso con el último (suspiro-tiro). Lo mismo sucede entre el segundo verso con el tercero: (punto-asunto), pero continuemos con el análisis del poema visual. En los dos primeros versos/fragmentos, existe un encabalgamiento, debido a la incompletitud de la concepción sobre la tierra; sin embargo, esto permite resaltar el calificativo de “vagabundo”, ya que no se habla de la tierra como un cuerpo celeste, sino como un suspiro de dios.

Esto merma la importancia que se le adjudica a la Tierra como uno de los pocos lugares donde hay vida. En el poema “el destino”, ella solo sería producto de una pequeña manifestación física del ente creador cuya condición es efímera. Aquello manifiesta la temporalidad de la tierra y la banalidad de su existencia, pero como mencionamos, el adjetivo “vagabundo” sería muy preocupante a raíz de que asume que la tierra no posee un camino definido, pues está abandonada por dios.

La errancia de la tierra también repercute en el hombre, tal como lo demuestra el encabalgamiento que une el segundo verso con el tercero. También hay una ausencia de dios en el hombre; él se encuentra perdido en el medio de la tierra, lo cual podría significar, en primera instancia, el poder o el control de lo que lo rodea. No obstante, la tierra no es estable porque es finita y no tiene un destino determinado; de allí que el hombre no tenga forma de encontrar alguna guía. Ante ello, el locutor exclama que ese asunto provoca dispararse a uno mismo.

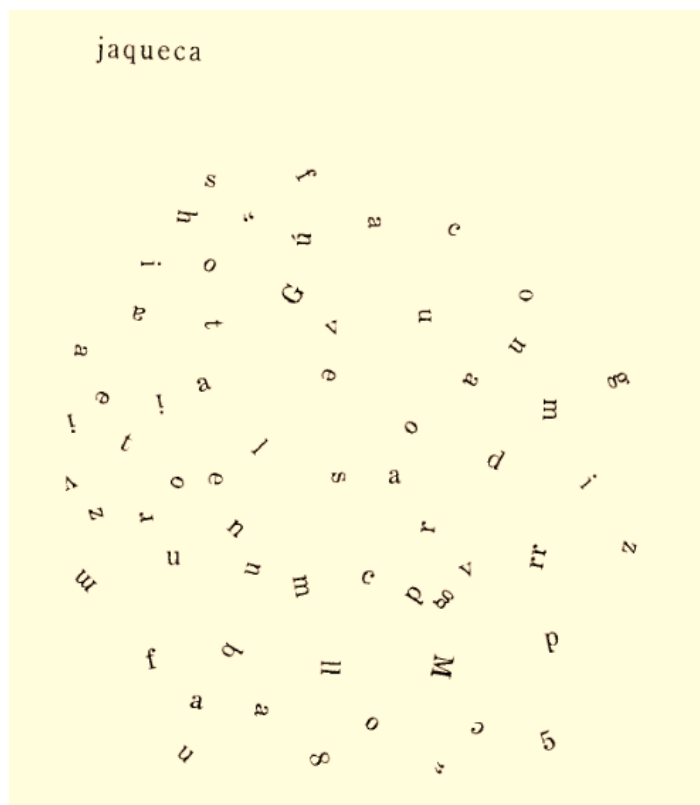
Tras lo mencionado, podemos afirmar que el orden de los versos en forma circular representa aquel mundo errante y, a la vez, podría vincularse con la concepción esférica de la vida. Asimismo, la lectura en sentido horario podría simbolizar el tiempo. Por último, el punto que se encuentra en el centro del círculo representaría al hombre perdido y al punto-objetivo del disparo.

VISIÓN DE MUNDO

Si bien este poema no resulta ser tan introspectivo y ligado a un «yo», subrayamos que mantiene la visión de mundo que se modela en “suicidio”: plantea finiquitar la vida ante la imposibilidad de mantener una tranquilidad con el espacio que lo rodea. Aunque a diferencia del primero, en “el destino” se aborda el futuro del ser, el cual es incierto y visto desde una perspectiva intranquila. El locutor, por su parte, en su misión de explorar y definir el sentido y la química del ser, solo encuentra la inestabilidad y un camino del cual no se sabe absolutamente nada. Por lo tanto, la única respuesta que encuentra es el suicidio.

4.4. ANÁLISIS DE “JAQUECA”

El poema “jaqueca” pertenece al segundo apartado titulado “poemas de la vida múltiple” y es el que cierra dicho bloque. Observemos el poema:

(Hidalgo, 2011, p. 66).

DIMENSIÓN VISUAL

En este poema, no encontramos una estructura conformada por frases lineales; por el contrario, se observa un desorden de letras en mayúscula y en minúscula; además, contiene signos ortográficos de puntuación como las comillas. Este conglomerado en vez de esparcirse por la hoja, solo se concentra en medio de ella y posee una forma (no tan perfecta) de un círculo.

DIMENSIÓN VERBO-VISUAL

Según Suarez (2011), este sería un poema concreto en el que se desarrolla una gran metáfora de lo que implica una jaqueca. No obstante, también podría tener otras interpretaciones, sobre todo bajo la perspectiva mediante la que hemos estado analizando varios de los poemas visuales. En “jaqueca” se evidenciaría un gran desorden de letras que, en potencia, podrían formar palabras y emitir un enunciado, ya que en varios poemas existe una imposibilidad para obtener la verdad y para encontrar la composición ontológica del hombre. En ese sentido, el dolor de cabeza podría representar aquel estrés o martirio ante la búsqueda frustrada.

Esta frustración se plasma a través de una forma circular, lo cual podría aludir a la redondez de la cabeza de un hombre o, incluso, al mundo en el que vive (solo recordemos al poema “el destino”). Asimismo, tendría cierta relación con el reiterado camino circular de la vida, pues todo aquel que desee explorarla y entenderla tendría que encaminarse por una senda complicada.

VISIÓN DE MUNDO

En este poema visual, el locutor nos plantea la frustración ante la confusión y la imposibilidad de lo que podría ser esta búsqueda de la química del espíritu. Gracias al análisis de los anteriores poemas visuales, hemos enfatizado en las dificultades del alocutario ante su entorno y la soledad que experimenta durante su exploración. Él va en busca del espíritu puro y supuestamente sabio; sin embargo, hay una gran desilusión durante su conversación.

CONCLUSIONES

Alberto Hidalgo fue revalorado tardíamente por la crítica peruana, ya que existía cierto estigma por su obra poética. Pese a ello, debemos reconocer que él desarrolló una poética que tuvo intenciones de renovar la poesía tradicional, pues, través del simplismo, trabajó no solo con la *dispositio* de los poemas, sino con el empleo de las metáforas. De este modo, creó una poética que, a través de esta figura, podía abordar diversos temas como la modernidad, la naturaleza y el ser.

Asimismo, sostenemos que el «Yomismo» es considerado una propuesta muy poco estudiada, pero que presenta una gran relevancia en toda la poética hidalguiana. Esto se debe a que se identifica una preocupación por el conocimiento ontológico del hombre. Cabe resaltar, además, que dicho tema se desarrollaría en muchos poemarios y que, recién en *Biografía de yomismo*, se daría un mayor acercamiento a ese lado oculto del «ser».

Por último, la poesía visual de *Química del espíritu*, gracias a su disposición en la hoja, la representación pictórica y el uso de metáforas orientacionales contribuye a la significación de los versos. Por lo tanto, expresa la visión de mundo del locutor y sus emociones (confusión, frustración y desilusión) ante la dificultad de descifrar toda la composición del hombre, a la vez que enriquece el proyecto estético del «Yomismo».

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHIRINOS, E. (2011). Cuando el papel y el cuerpo hablan. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 727, 65-77.
- CAMACHO, B. (2014). *Los orígenes de la vanguardia. Una lectura de Química del espíritu y Descripción del cielo, de Alberto Hidalgo*. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Cybertesis-Repositorio de Tesis Digitales. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/3659>
- FERNÁNDEZ, C.; TAHUA, R. & TICONA, J. (2021). El simplismo de Alberto Hidalgo: tradición e innovación. *Tonos digital: Revista de estudios filológicos*, 40, 1-16.
- FORSTER, M. (1999). Alberto Hidalgo: Vanguardismo, Simplismo y poesía visual. En Harald Wentzlaff-Eggebert (ed.), *Naciendo el hombre nuevo: Fundir literatura, artes y vida como práctica de las vanguardias en el Mundo Ibérico* (pp. 173-185). Iberoamericana/Vervuert.
- GODOY, T. (2019). Alberto Hidalgo y la obsesión de la expresión inédita y trascendental. *El hablador*, 23. https://www.elhablador.com/articulos23_godoy.html
- GONZÁLEZ, R. (1999). *Poesía Peruana del siglo XX. Tomo I*. Ediciones Copé.
- HIDALGO, A. (1959). *Biografía de yomismo*. Juan Mejía Baca.
- HIDALGO, A. (2011). *Poemas simplistas*. Revuelta Editores.
- KIRKPATRICK, S. (1989). *Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850*. Ediciones Cátedra.
- LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (2004). *Metáforas de la vida cotidiana* [6ta ed.]. Cátedra.
- LÓPEZ, L. (2008). Forma, función y significación en poesía visual. *Revista de estudios filológicos*, 16. <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/view/235/177>
- MEDINA, P. (2016). *El ojo de la palabra: Primera muestra de arte y visualidad en la poesía peruana del siglo xx*. Biblioteca Nacional del Perú.
- MARIÁTEGUI, J. ([1928] 1989). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana* [55^a ed.]. Editorial Minerva.
- MUDARRA, A. (2018). El poeta y su rol como exégeta (de sí mismo) en *Química del espíritu* (1923), de Alberto Hidalgo. *Boletín de la Academia Peruana De La Lengua*, 63(63), 233-242. <https://doi.org/10.46744/bapl.201801.010>
- O'HARA, E. (1987). Alberto Hidalgo, hijo del arrebató. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 13(26), 97-114.

PANTIGOSO, M. (2018). Alberto Hidalgo en la literatura peruana: de la vanguardia a la expresión nacional. *Ius Inkarrí*, 6, 239-252. <https://doi.org/10.31381/inkarri.v0i6.1240>

SUAREZ, N. (2011). *Hacia una lectura visual del poema visual figurativo en la vanguardia hispanoamericana*. [Tesis de doctorado, Arizona State University]. ASU Digital Repository. <https://repository.asu.edu/items/14436>