La primera part

Anem, doncs, a la primera part, publicada dins de *Visions i cants*. Es tracta d’una «visió». El terme «visió», en poesia, ens porta automàticament a la imatge del poeta «visionari», que capta intuïtivament la realitat profunda de les coses. En una traducció en prosa actual, l’hauríem d’equiparar amb «lectura» o «interpretació» fetes des de la subjectivitat, des de l’empatia, i, per tant, amb la voluntat d’accedir a la comprensió d’unes realitats profundes que escapen a l’anàlisi superficial. És la mirada que capta el sentit global del conjunt.

Aquesta és la intenció de les «visions» del llibre de Maragall: agafa personatges de la llegenda (Serrallonga, el mal caçador, Joan Garí, etc.) per explicitar aquells trets que la col·lectivitat, en crear-los a imatge seva (tota creació és inexorablement una projecció del creador), hi ha plasmat. Maragall no els construeix, no els torna a narrar: són personatges que ja pertanyen a l’imaginari col·lectiu i és com a part d’aquest imaginari que li interessen. Els «veu» i prou. Per això no «inventa» episodis, com havien fet Víctor Balaguer i els romàntics, que havien batejat els personatges (Elvira, Adalaisa i els intentaven situar històricament) i com feu més tard Josep Maria de Sagarra. No: per a ell, el mite, els personatges, ja estan inventats: «són» i hi són d’una determinada manera. Quan s’impressiona per aquells versos d’Anicet Pagès de Puig, «Quin baf fa de terra / lo comte l’Arnau!», és perquè encaixen de ple amb la visió que ell té del personatge. La imatge val per tota una narració, simplement perquè carrega Arnau de sentit.

Josep Romeu afirma que els romàntics s’havien acostat a la figura del comte pel que té de tenebrós i de tètric i afegeix que en les seves creacions poques vegades s’hi troba el que té de passió i d’humanitat, que és allò que, segons ell, potenciarà sobretot Maragall. Sí, però no oblidem que Maragall s’acosta a un mite preexistent i ho fa perquè hi veu alguna cosa d’essencial en relació amb la col·lectivitat; no oblidem que som a la terra del seny i la rauxa –un altre mite, tanmateix– i que la figura del comte encaixa molt bé amb aquesta imatge que hem volgut fabricar, aneu a saber per què, de nosaltres mateixos.

[…]

Maragall el que fa és llegir, recrear el mite, des de la literatura i en funció de l’actualitat, de la mateixa manera que Wagner havia pres el mite dels Nibelungs i l’havia reinterpretat en funció del present de la nació alemanya i, en conjunt, de les aspiracions de la humanitat, és a dir, universalitzant-lo. Escriu Marfany: «Maragall i els seus coetanis creien, amb Wagner, que la llegenda és superior a la història, que aquella és l’essència i aquesta l’aparença fenomènica, i ja no els interessava de narrar-la sinó d’interpretar-la per tal de revelar-ne el significat diguem-ne ètnic». Que ho faci des de la literatura té la seva importància: està convertint l’escriptura en l’espai de representació d’allò que identifica la col·lectivitat, però no només de representació, també de fixació dels ideals de regeneració, o, si voleu, de síntesi entre allò que emana dels espais obscurs subjacents i les aspiracions de la «intel·ligència», que ordenen les imatges col·lectives i les obren cap al futur.

Acostem-nos al text: el poema es distribueix en escenes que crec que recorden el «teatre de situacions» simbolista, cosa que permet reduir al mínim la narrativitat (simplement el mínim per tal que les escenes continuïn tenint sentit dins del conjunt), potencia la pinzellada impressionista (un aspecte que remarca Arthur Terry: Maragall dona una visió impressionista, producte de la concentració expressiva: imatges fulgurants, les repeticions –«–Quina mirada, –quina mirada, comte l’Arnau,/ –quina mirada –deu haver estat!»–, que recorden les repeticions de Maeterlinck), la descripció, i, sobretot, es resol en el diàleg (cant III o VI, o VII). Hi ha, doncs, una dramatització que ens remet a la «visió» d’uns fets, d’uns personatges, que venen a ser l’objectivació d’alguna cosa que és a l’exterior, en la col·lectivitat, és a dir, en aquells espais que li donen a Maragall les raons ideològiques de l’ús que fa del mite; però que és, també, en la seva pròpia ànima, en l’espai del conflicte personal. És en tant que el comte Arnau «*c’est moi*» que té sentit que sigui «*l’autre*».

Els primers versos ja situen els fets en un espai de conflicte: el conflicte entre «el sagrat» i el profà (la manifestació orgiàstica de la vida):

Els timbals de l’orgia ofenen l’aire

de l’hora matinal que encara guarda

les quietuds de l’aire de la nit.

Adalaisa pertany, en aquests moments inicials, a l’espai del sagrat: la capella, el convent: tot allò que profanarà el comte amb la seva sola presència:

Passa, i la deixa tota profanada...

Creada la situació, en un espai idíl·lic (que ve donat per la tornada «Canta l’alosa de la part de fora, / per la finestra entra un sol brillant, / el cel és blau i resplendenta l’hora: / el comte i l’abadessa es van mirant») es produeix el diàleg (també típic d’un idil·li) entre el comte (el profà) i l’abadessa (el sagrat).

S’ha remarcat, especialment Marfany, que el comte representa l’artista modernista: egocèntric, solitari, orgullós, rebel, que menysprea el ramat; mogut per una constant inquietud intel·lectual que l’empeny, de manera que el seu cavalcar no és cap condemna sinó, ben al contrari, és allò que el defineix: «corre i corre sempre, / i sempre amb més delit». I no és un condemnat: és «vist com» un condemnat. I aquí és on podem posar la figura de Nietzsche, per aquesta exaltació de la inquietud constant, com diu Marfany, i també per l’enderrocament dels «valors» (creats pel pensament judeocristià) que representa la seva conquesta d’Adalaisa. En altres termes: l’impuls vitalista, passional, del comte Arnau supera la situació dicotòmica, dual, d’Adalaisa, escindida entre allò que és i allò que li imposa la religió. Perquè Adalaisa, que apareix emmarcada en l’esfera del sagrat, és, per la seva naturalesa, la representació nítida de la vida i del goig de viure:

Adalaisa mig riu i està contenta;

té la cara carnosa i molt afable,

i un xic de sotabarba arrodonida

i un clot a cada galta.

Però representa i assumeix uns valors contraris a allò que és: el seu cel és la tenebrosa capella; parla del «cos humiliat sobre una llosa»; sospira per «la mort que ha de venir» i el seu desig és «amagrir els meus llavis i el meu cos / per fer-me tornar l’ànima més pura». Aquesta és la contradicció que li assenyala el comte:

Però tu, performada criatura,

delícia de la terra, torna al món!

Romp el cordó que injuria ta cintura!

arrenca’t, Adalaisa, els vels del front!

Què ho impedeix? Els valors cristians: la Creu: «–Mira: / Aquest encara és més hermós que tu!–». Per tant: el comte ha de profanar el Crist: sotmetre’l al profà, destruir-lo. És la condició per conquerir Adalaisa (és a dir, la Vida –posem-ho amb majúscula–, que apareix sotmesa, negada, per uns valors repressius). En la seva acció, al comte l’empenyen aquelles forces que l’han creat: les Veus de la terra. Són elles les que li han donat existència, les que l’han creat i l’han fet com és: ell és la personificació d’aquells lligams misteriosos entre la terra i l’esperit. «*El alma de un pueblo és el alma universal que brota a través de un suelo*», havia escrit Maragall.

Per tant, les Veus representen la dimensió col·lectiva d’aquest personatge únic i rebel. L’han fet així perquè en ell l’espai del mite, l’espai de la llegenda, es confon amb el de la realitat. Maragall juga explícitament aquesta carta. N’hi ha prou de veure com la primera part acaba amb un toc realista que és, alhora, resultat del mite: el cos d’Adalaisa apareix desenterrat.

Tornem al comte: amb el sacrilegi, la profanació i el rapte d’Adalaisa, Arnau destrueix els valors que sotmeten l’home i es construeix ell mateix com a individu, que no vol dir altra cosa que com a superhome, perquè no hi ha lloc per a situacions ambigües: o s’és a una banda o s’és a l’altra. A la traducció d’un fragment d’*Així va* *parlar Zarathustra* que va publicar Maragall a *Catalònia*, llegim:

Escolteu! Jo us predico el Sobrehome.

El Sobrehome és el sentit de la Terra.

Vostra Voluntat ha de dir: Siga el Sobrehome el sentit de la Terra!

L’home és una corda lligada de la bèstia al Sobrehome.

Perillós anar avant, perillós pas, perillós mirar enrere, perillós tremolar i restar aturat.

Lo gran en l’home és això: ésser un pont i no una arribada.

No és això el comte Arnau? L’home resumeix en ell tot l’univers i li dona sentit portant-lo més enllà. Les Veus i la inquietud que empenyen i el porten a trencar els lligams socials i a profanar els espais sagrats:

–Fill de la terra, –fill de la terra,

comte l’Arnau,

ara demana, –ara demana:

què no podràs?

–Viure, viure, viure sempre:

no voldria morir mai.

I anem ascendint:

–Seràs roure, seràs penya,

seràs mar esvalotat,

seràs aire que s’inflama,

seràs astre rutilant,

seràs home sobrehome,

perquè en tens la voluntat.

L’home com a sentit de la terra: «ser la terra palpitant».

Però això no és tot: el cant IX, aquell en el qual Arnau copsa la bellesa/pietat en els ulls d’Adalaisa i gràcies a ella inicia una ascensió esglaiadora, em sembla que és el que acaba d’arrodonir el sentit que Maragall vol donar al conjunt. Adalaisa, que representa, com dèiem, la Vida i, doncs, la Bellesa, és, aquí, la que permet al comte trobar, en l’ascensió cap a l’esperit (i, doncs, allunyant-se de la matèria) el seu sentit o, si es vol, la raó de la seva existència. Paradoxalment, però, Adalaisa és Bellesa perquè és matèria i, com a tal, es converteix ara en un impediment. I Arnau l’abandona.

Mentre Arnau s’espiritualitza, Adalaisa queda lligada a la matèria. La seva funció s’acaba aquí: «Jo sóc sols dels meus braços i els meus passos», diu Arnau. Aquest és l’apartat (juntament amb alguns elements anteriors que ens permetien associar Adalaisa al misticisme i Arnau al materialisme) que permet la lectura nacionalista-regeneracionista: Adalaisa, des d’aquesta perspectiva, representa les forces místiques de Castella que tenen subjecta Catalunya. Aquesta, com el comte (que en seria la personificació en tant que creat per les Veus de la terra), se n’ha de desprendre i iniciar el seu camí d’ascensió, realitzant-se com a individu. Adalaisa, per tant, és abandonada i, en el que és una represa de la llegenda romàntica, la troben desenterrada.

Jordi Castellanos: *El comte Arnau*, de Joan Maragall. Els Marges, extraordinari 2013. P. 218-223.