

"H A I K U S Y T A N K A S "

DEL POETA TAKAHASHI MUTSUO.

(INTENTO DE TRADUCCION)

Raúl NIVON.

Abstract

This is the Spanish translation of a few poems by the modern poet, Mutsuo Takahashi. It consists of 12 "haiku" from his collection "KEIKO" (稽古) --which could be translated "Consideration of ancient things" -- and 12 "tanka" from "ONJIKI" (飲食) "Eating and drinking". Both collections were published together as "KEIKOONJIKI". With this the poet won the Yomiuri Shinbun Literature Award of 1988. Translation is always a painstaking job, but this is more true when you deal with poetry. In the present work the author tried to give at least a fair idea of what the original verse say, without pretending it to be neither the only right translation nor, of course, the best one.

INTRODUCCION

En este pequeño trabajo presento la traducción al español de un grupo de 12 "haikus" y 12 tankas" del poeta moderno Takahashi Mutsuo.

Antes de entrar en materia propiamente dicha, creo que debo decir algo acerca de quién es este señor, de su poesía,

y de cómo me metí en este embrollo.

1)¿Quién es Takahashi Mutsuo?

Takahashi Mutsuo es ante todo un poeta, artista en el sentido amplio de la palabra, con una fina y profunda sensibilidad, con algunas excentricidades tal vez, pero sobre todo con una natural sencillez y sentido del humor que hacen sentir muy agradable su trato y sincera su hospitalidad.

Nació el 15 de diciembre de 1927, en la entonces Ciudad de Yawata, hoy Kitakyushu, prefectura de Fukuoka. Allí hizo sus estudios, en la Universidad Pedagógica de Fukuoka (福岡教育大学). Su pasión ha sido desde siempre escribir, publicando su primer libro de poesías en 1959: "Mi toro, Mino" (ミノ・あたしの雄牛), donde refleja las desgarrantes experiencias de su alma joven.

Desde siempre una de sus grandes aficiones ha sido viajar, más como peregrino, diría yo, que como turista. 「旅人は給び人」 suele decir él. Peregrino es aquel que tiene algo que ofrecer, se podría decir en español. Ha viajado mucho dentro y fuera de Japón. De hecho, gran parte de su conocimiento de los clásicos latinos y griegos lo ha adquirido directamente en Italia y Grecia, así como su sentido del arte occidental.

Ha ganado varios premios, siendo los más importantes el premio "Takami-Jun-Sho" (高見順賞第18回), por su elogiado libro de poesía moderna: "El Jardín del Conejo" (兎の庭), en

1988, y el "Premio Yomiuri de Literatura", en la rama de poesía, en esta ocasión clásica, con la colección titulada: "Consideraciones de lo Antiguo. El comer y el beber", "KEIKOONJIKI" (稽古飲食), de la cual provienen los versos que ahora presento.

2) ¿Qué se puede decir de su poesía?

"KEIKO" es el título de la colección de haikus, y "ONJIKI" el de las tankas. Por el solo hecho de haberlas publicado juntas nos damos cuenta de que el autor pretendía una novedad, ya que de ordinario nunca se mezclan estos dos tipos de poesía. Aunque los dos géneros son clásicos en Japón, la tanka es mucho más antigua, ya plenamente floreciente en la época Nara (710-784), en que se recopiló la estupenda colección de nada menos que de 4.500 poesías "tanka", el "MANYOUSHU", que a mí se me ocurre traducir libremente como "SUMMA POETICA", por contener la más basta y elevada representación de esta poesía desde el S.IV hasta el siglo VIII. En cambio el haiku se derivó de una forma poética llamada "RENGA", en la época Muromachi (1536-15739), siendo después Matsuo Basho (1644-1694), en la primera parte de la época Edo, el que lo llevó a su más alta expresión.

"Keiko" es una palabra cuyo significado tiene una doble dimensión: por una parte significa hacer una "consideración atenta de lo antiguo" y por otra "ejercitarse" o practicar basando en lo visto y aprendido de los modelos antiguos. Por eso, para el poeta Takahashi Mutsuo, "Keiko" es "hacer

sentimental, y a los juegos de palabras, onomatopeyas y aliteraciones, recursos constantes de Basho, Buson e Issa. Arte no intelectual, siempre concreto y antiliterario, el haiku es una pequeña cápsula cargada de poesía capaz de hacer saltar la realidad aparente. Un poema de Basho -- que ha resistido, es cierto, a todas las traducciones y que doy aquí en una inepta versión-- quizá ilumine lo que quiero decir:

El viejo estanque:
salta una rana,
el sonido del agua.

Nos enfrentamos a una casi prosaica enunciación de hechos: el estanque, el salto de la rana, el chasquido del agua. Nada menos "poético", palabras comunes y un hecho insignificante. Basho nos ha dado simples apuntes, como si nos mostrase con el dedo dos o tres realidades inconexas que, sin embargo, tienen un sentido que nos toca a nosotros descubrir. En efecto, el lector debe recrear el poema. En la primera línea encontramos el elemento pasivo: el viejo estanque y su silencio. En la segunda, la sorpresa del salto de la rana, que rompe la quietud. Del encuentro de estos dos elementos debe brotar la iluminación poética. Y esta iluminación consiste en volver al silencio del que partió el poema, sólo que ahora cargado de significación. A la manera del agua que se extiende en

círculos concéntricos, nuestra conciencia debe extenderse en oleadas sucesivas de asociaciones. El pequeño haiku es un mundo de resonancias, ecos y correspondencias."

3) ¿Pero es que realmente es posible hacer una traducción de haikus?

Para muchos la respuesta es muy sencilla: "NO" categórico. Otros responden con un sí condicionado.

Hasta relativamente hace poco tiempo yo mismo pensaba que traducir poesía era poco menos que imposible y por lo mismo casi inútil intentarlo. Un poeta alemán, Henri Heine (1797-1856) decía que "un poema traducido es como un claro de luna empañado". Por eso siempre me he considerado muy afortunado de poder leer y saborear directamente la poesía en español, que es de lo más bello que puede haber en este mundo. Pero el vivir en Japón y haber entrado en contacto con su literatura y poesía tan rica y bella y sugestiva, me hizo desear dar a conocer esta riqueza de la humanidad a lectores de habla hispana, que difícilmente pueden tener acceso directo a ella.

Volviendo a la pregunta inicial, diría que traducir es ciertamente difícil, pero no imposible. El problema no está tanto en "traducir", sino en el resultado de la traducción. Después de repasar varias traducciones y de intentar yo mismo varias, me parece llegar a intuir que toda buena

traducción es una "recreación" en otra lengua que trasmite el mensaje poético del original, si no completamente, sí al menos en gran parte.

Para lograr eso es necesario poseer:

- *dominio completo de los dos idiomas.
- *sensibilidad poética que conduzca a una inspiración similar a la del autor.
- *conocer la forma poética empleada, su método.
- *conocer los elementos que condicionan cada lengua.

En nuestro caso, hay que conocer bien las características de la lengua japonesa y de esta forma especial de versificación que es el haiku. Trataré de enunciar simplemente algunos de los aspectos que me parecen más sobresalientes:

- *La prosodia del haiku. Su ritmo es muy peculiar a la idiosincrasia del japonés, lo que se llama el Ji-on (字音).
- *El sistema de contar las sílabas no es igual en japonés que en español (una unidad por cada letra kana).
- *Puntuación. No la hay en los haikus. El ritmo se determina por los 切れ字, palabras-cuchillo, que a su vez tienen matices intraducibles.
- *El orden de las palabras también determina el ritmo. La gramática es distinta; hay pocos determinativos, lo cual favorece la ambigüedad..., indeterminación...
- *El uso de los ideogramas chinos favorece la creación de

compuestos con significación especial, los juegos de palabras, muchas palabras con idéntico sonido, etc.

*Se busca la concisión.

*En cuanto al vocabulario se puede decir que es muy rico, con una gran variedad de matices; hay que notar también que el ámbito semántico de muchas palabras no coincide con el del español.

*Es necesario también entender los aspectos culturales y costumbres detrás de muchas palabras, por ejemplo: "心"

*La importancia del "kigo" (季語) o "palabras estacionales", que hacen siempre referencia a un aspecto concreto de la naturaleza cambiante (estaciones). Normalmente viene en el primer o tercer verso. En japonés hay una inmensa variedad de estas palabras y no siempre es fácil encontrar un equivalente exacto en nuestros idiomas. Hay una colección especial, el "Haikai-saijiki" (俳諧歳時記), que reúne, clasifica y comenta estas palabras estacionales o "kigo".

*El uso de expresiones que contienen distintas formas de "keigo", 敬語, o fórmulas especiales de respeto y honoríficos.

*El sabor especial que añaden ciertas formas gramaticales arcaicas.

*Aún en japonés a veces es muy difícil interpretar un poema, tanto por la poesía en sí que de suyo es abierta a muchas posibilidades, cuanto por la vaguedad misma del idioma que se presta a dejar muchos elementos a la imaginación del

lector.

Por todo esto, no es raro oír a muchos decir que traducir del japonés es poco menos que imposible. Yo más bien creo que traducir es un proceso de recreación de la poesía en otro idioma, y no simplemente una "versión" de palabras. Lo cual es ya bastante difícil y no siempre se logra llegar al mismo nivel de la poesía original. Depende de la habilidad y cualidad poética de cada traductor.

Por último, si yo me decidí a hacer este trabajo, fue principalmente por dos razones: la primera, que veo que hay muchas traducciones de literatura castellana en general y de poesía en particular, al japonés, y muy poco del japonés directamente al español. Yo he querido poner mi grano de arena y contribuir a equilibrar la balanza en este intercambio cultural de nuestros países. La segunda razón fue más de orden práctico. Tuve la oportunidad de conocer personalmente al autor y conversar con él largamente en dos ocasiones, exponiéndole mis dudas respecto al sentido de algunos de sus poemas y escuchando directamente de él sus explicaciones y comentarios. Es por eso que si bien la calidad poética de la traducción es discutible, al menos el sentido del original creo que sí queda bien representado y puede ser un elemento de ayuda para conocer la poesía de este autor, que es uno de los poetas jóvenes más sobresalientes del Japón contemporáneo.

Y así termino esta ya larga introducción, para dar paso

a la traducción.

*El número después de cada verso indica la página del libro "Kenkoonjiki", en que éste se encuentra. Los haikus número 4 y 7 no pertenecen a esta colección. El propio autor los incluyó en el grupo de versos que quería fueran traducidos.

俳句

1.

暖 か や わ れ を は な る る 爪 の 音

(p.49)

Atatakaya / ware wo hanaruru / tsume no oto

¡Q u é a g r a d a b l e c a l o r !

L e j o s s e a p a r t a d e m í

u n r u m o r d e u ñ a s .

2.

初 蝶 や わ が 春 服 や 埃 い ろ

(p.50)

Hatsu chouya / waga haru fuku ya / hokori iro

¡ A h ! m a r i p o s a p r i m e r a

d e p r i m a v e r a e m p o l v a d a ;

a s í m i s r o p a s .

3.

暮れかぬる花の塵より鯉の口

(p.74)

Kurekanuru / hana no jin yori / koi no kuchi

T a r d e a t a r d e c e .

E n t r e u n p o l v o d e f l o r e s ,

b o c a s d e c a r p a s . (1)

4.

われを離れわが杖立てる五月かな

Ware wo hanare / waga tsue tateru / gogatsu kana

E r g u i d o e s t á m i b o r d ó n ,

d e m í a l e j a d o .

E s m e s d e m a y o .

5.

早乙女が足持てさぐる泥の臍

(p.100)

Saotome ga / ashi mote saguru / doro no heso

C a s t a s d o n c e l l a s

c o n s u p i e h u r g a n e l l o d o ,

d e l c o s m o s o m b l i g o . (2)

6.

乾 坤 に 髪 伸 び 充 つ る 暑 さ 可 那

Kenkon ni / kami nobi atsuru / atsusa kana

i Pero qué calor!

Suelta a los cuatro vientos
lengua cabellera.

7.

結末を小出しにふるふ地震といふエネルギー過ぐ粥すこし揺り

(p.141)

Shuumatsu wo / kodashi ni furuu nami to iu
enerugia sugu / kayu sukoshi yuri

La energía de un sismo
que vibrante pasa,
del fin del mundo poco deja sentir.
leve se agita
el caldo en la taza. (5)

8.

山 入 れ て 人 の 二 階 に 晝 き 寝 可 那

(p.11)

Yama irete / hito no nikai ni / kakine kana

La montaña invade
el primer piso de una casa ajena.
Soñolienta escritura.

9. ふるさとは 鹽に 沈着く 夏のもの
しう
(p.43)

Furusato wa / tarai ni shizuku / natsu no mono

Ropas de verano
remojando en el cubo.
¡Ah! Es mi pueblo.

10. 眠らざる 耳の在りかが 秋の隅
(p.82)

Nemurazaru / mimi no arikaga / aki no sumi

Donde haya oídos
que dormir no puedan,
rincón de otoño

11. 花のなき 床には 飾れ 炭二三
(p.20)

Hanano naki / toko ni wa kazare / sumi ni-san

N i c h o s i n f l o r e s .

D o s , t r e s t r o z o s d e c a r b ó n ,
u n b u e n a d o r n o . (3)

1 2 .

冬 の 海 吐 き 出 す 顎 の ご と き も の
(p.86)

Fuyu no umi / hakidasu ago no / gotoki mono

O l a s v o l c a d a s
c u a l m a n d í b u l a a b i e r t a .
E l m a r d e i n v i e r n o .

短 歌

1 . おんじき やさ
飲食を憂しを羞しと思へども鳥けだものにまじりてあぎとふ

(p.112)

Onjiki wo / ureshi to yasahito omoedomo /
tori kedamono ni / majirite agitou

A u n q u e m e a v e r g ü e n z a n ,
m e i r r i t a n c o s a s t a l e s ,
e l c o m e r y e l b e b e r ,
l a q u i j a d a m u e v o
m e t i d o e n t r e a n i m a l e s .

2. 俯たきて専め食あみをるいきもののやがて目挙げて吾を見むひとつ

(p.113)

Utsumukite / takume hamiiru ikimono no
yagate me agete / a wo min-hitotsu

B a j a l a c a b e z a
C o n c e n t r a d o s e s t á n
e n s u a l i m e n t o ,
l o s a n i m a l e s .
S e a l z a u n o y m e m i r a .

3.

世界てふ完全體を侵しゆく癌細胞のひとつぞわれも

(p.123)

Sekai chou / kanzentai wo okashi yuku
gansaibou no / hitotsu zo ware mo

U n a c é l u l a d e c á n c e r
q u e p o c o a p o c o
p e n e t r a y d a ñ a

l a i n t e g r i d a d d e l m u n d o .
y o t a m b i é n .

4.

ADAM IESUS DEMON SATANと読み解きて舉ぐるグラスは血膿あふれよ

(p.126)

Adam Iesus / demon satan to yomitokite
aguru gurasu wa / chiumi afureyo

S a t á n . I e s ú s . d i a b l o . A d á n ” ,
L e o a s í y l o i n t e r p r e t o .
S e a l z a u n a c o p a
e n f e s t i v o b r i n d i s ;
p u s r e b o s a n t e e x p l o t a . (4)

5 .

うちつけに割ってさばしる血のすちを鳥占とせむ春立つ卵

(p.130)

Uchitsukeni / watte sabashiru chi no suji wo
toriura to sen / harutatsu tamago

U n h i l o d e s a n g r e
q u e s e c o r r e a l q u e b r a r .
A d i v i n e m o s
l a s u e r t e , e l f u t u r o :
H u e v o p r i m a v e r a l .

6 .

植物の毛根干の舌そよぎ泥を舐むるは音なかりけり

(p.133)

Shokubutsuno / moukonsen no shita soyogi
doro wo namuru wa / oto nakarikeri

T i e r r a y l o d o l a m e n
m i l l e n g u a s a g i t a d a s
s i n e s t r é p i t o s
n i s o n o r o s r u i d o s :
R a í c e s d e u n a p l a n t a .

7.

終末を小出しにふるふ地震といふエネルギー過ぐ粥すこし揺り
(p.142)

Shuumatsu wo / kodashi ni furuu nami to iu
enerugia sugu / kayu sukoshi yuri

L a e n e r g í a d e u n s i s m o
q u e v i b r a n t e p a s a ,
d e l f i n d e l m u n d o p o c o d e j a s e n t i r .
L e v e s e a g i t a
e l c a l d o e n l a t a z a . (5)

8.

うつはものまず闇を容れしかるのち容るれすなはち飲食暗し
(p.142)

Utsuwa mono / mazu yami wo ire / shikaru nochi / irure

sunawachi / onjiki kurashi

De oscuridad está
la vasija llena
desde su origen.
Será ennegrecido
todo alimento en ella.

9.

くちびるはしばしば陰部なるなればナプキンは食後失はるべし

(p.156)

Kuchibiruwa/ shiba shiba inbu narunareba
napukin wa shokugo / ushinawaru beshi

Los labios a las veces
en órganos del sexo
se pueden convertir.
Por eso tras usadas,
sean botadas, las servilletas.

10.

復活の危ふき譬喩と輪郭を闇に解きつつ芽吹く玉葱

(p.15)

Fukkatsuno / ayauki hiyu to rinkaku wo
yami ni tokitsutsu / mebuku tamanegi

De la resurrección
pálida figura:
una cebolla,
cuyo brote verde
rasga la tierra oscura.

11.

水水を呑み火火を焼き人人を食ふいづれ善くいづれ悪しきや
(p.168)

Mizu, mizu wo / nomi. Hi, hiwo / yaki. Hito, hito wo
kuu. Izure yoku / izure ashikiya

Agua al agua engulle,
fuego al fuego abraza,
y el hombre al hombre traga.
i Del bien y el mal entonces,
cuál será la tasa?

12.

やがてわれ解けては水に還らむと思ふまどろみは水の如しも
(p.211)

Yagate ware / tokete wa mizu ni kaeran to
omou. Madoromi ha / mizu no gotoshi

Dormitando pienso
que a fin de cuentas,

a l a g u a h e d e t o r n a r
y m e d e r r i t i r é .

¡ A c u á t i c a s o ñ e r a !

Traducir es siempre un trabajo ingrato, creo yo, que sólo se puede entender como servicio a la comunidad. Así lo espero del presente esfuerzo. Ahora quisiera, para terminar esta presentación, dar un ejemplo de lo que puede ser una tanka escrita directamente en nuestro idioma. De entre los varios autores que se podrían escoger he elegido a Octavio Paz, que en el bindis de la ceremonia de recepción del premio Nobel de Literatura en diciembre de 1990 decía así (y cito un párrafo largo porque en su contexto es mucho más fácil apreciar un poema, especialmente cuando es tan corto):

"Al finalizar el siglo hemos descubierto que somos parte de un inmenso sistema - conjunto de sistemas - que va de las plantas y los animales a las células, la moléculas, los átomos y las estrellas. Somos un eslabón de 'la cadena del ser', como llamaban los antiguos filósofos al universo. Uno de los gestos más antiguos del hombre - un gesto que, desde el comienzo, repetimos diariamente - es alzar la cabeza y contemplar, con asombro, el cielo estrellado. Casi siempre esa contemplación termina con un sentimiento de fraternidad con el universo. Hace años, una noche en el campo, mientras contemplaba un cielo puro y rico de estrellas, oí

entre las hierbas oscuras el son metálico de los élitros de un grillo. Había una extraña correspondencia entre la palpitación nocturna del firmamento y la musiquilla del insecto. Escribí estas líneas:

Es grande el cielo
y arriba siembran mundos.
Imperturbable,
prosigue en tanta noche
el grillo berbiquí.

Estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos, hombres: cada uno en su mundo, cada uno un mundo - y no obstante todos esos mundos se corresponden. Sólo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender a la vida. No es imposible: fraternidad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la religiosa. Alzo mi copa -- otro antiugo gesto de fraternidad -- y brindo..."

(Tomado de la revista "Vuelta", enero de 1991, No.170, p.14)

NOTAS

(1) La escena describe un estanque a principios de la primavera cuya superficie se cubre como de polvo, al caer

sobre ella miles de pétalos de flor de cerezo. A través de ellos se ven las bocas abiertas de las carpas.

- (2) El poema describe una escena típica de la plantación del arroz. Actualmente ha desaparecido mucho, debido a la mecanización de la agricultura; antes las mujeres del pueblo, especialmente las más jóvenes (vírgenes, doncellas) eran las que realizaban casi todo el trabajo del trasplante del arroz. Metidos los pies en el campo debidamente anegado van pisando y haciendo una pequeña abertura para poner ahí una planta y seguir adelante.
- (3) Utilizo la palabra "nicho" para traducir "toconoma", que es un espacio casi sagrado y el sitio de honor en la sala de una casa japonesa. Normalmente siempre hay un arreglo floral en él.
- (4) El primer verso de este poema es una especie de acróstico formando la palabra "SIDA". En el original el orden de las palabras está puesto de modo que formen la palabra inglesa "AIDS". Por lo que yo escuché del autor, no pretende establecer ninguna relación entre esta palabra "aids" y el contenido de las palabras empleadas para formarla.
- (5) "Cayu" es una especie de "caldo" espeso de arroz, muy nutritivo, que revigoriza y da nuevas energías. Podría simbolizar a la vida, en cuanto que la sustenta con sus propiedades nutritivas.

BIBLIOGRAFIA.

高橋睦郎

1987 「兎の庭」 書し山田

1988 「稽古飲食」 不識書院

1969 「高橋睦郎詩集」 (解説) 現代詩文庫、I期、19.

1980 「新選高橋睦郎詩集」 (解説) 新選現代詩文庫 120.

川方人 (他)

1987 「苦い思いに耐える」 (討議・年間詩集評 '87) 現代氏手帳、(1987.12)

Takuboku.

1976 Un puñado de arena. A. Cabezas, Trans. Hiperión.

Cabezas, Antonio.

1991 El idioma japonés (1). Hispanófilos, No.58, 1991.

1992 El idioma japonés (2). Hispanófilos, No.59, 1992.

Ozaki, Robert, S.

1983 The Japanese. A Cultural Portrait. Tuttle. (3th printing)

金田一春彦

1990 「日本語」 (上下、新版) 岩波親書

「日本語の特質」 日本放送出版協会

日本文化研究論集 (VOL. I) :

(Estas son las "Actas del Congreso Internacional sobre Cultura Japonesa" (日本文化研究国際会議), celebrado en Tokyo-Kyoto bajo los auspicios del Pen-club de Japón, del 18-25 de noviembre de 1972)

Etiemble.

On Adaptations and Imitations of Haiku in Europe.

(pp.38-49)

Gandon. Yves.

Sur la Poesie Japonaise. (pp.53-55)

Keene, Donald.

Conmparisons between Japanese and Chinese Literature. (pp.79-83)

Miner, Earl.

Toward a New Conception of Classical Japanese Poetics. (pp.99-113)

Rodríguez-Izquierdo Gavala, Fernando.

The Japanese Haiku in Imitation and Translation.

(pp.123-128)

Ackroyd, Joyce.

An Attempt at a Reassessment of the Poetry of Shimazaki Toson with Speacial Reference to Problems of Translation. (pp.157-163)

Valignano, Alejandro.

1954 Sumario de las cosas de Japón (1583). Editados por José Luis Alvarez-Taladriz. Monumenta Nipponica Monographs (no.9). Sophia University.

(En los primeros dos capítulos de esta monumental obra se encuentra una interesantísima descripción de cómo vieron los primeros misioneros las costumbres y cualidades de Japón, buenas en el primero, "extrañas" en el segundo. En varias partes se hace mención de su forma de tratarse y

de hablar entre sí; en la pág. 53 se habla expresamente de su lengua.)

Paz, Octavio.

1990 La Otra Voz. Poesía y Fin de siglo. VUELTA, No.168
(Nov.'90) pp.13-17.

1991 La Búsqueda del Presente. VUELLTA, No.170 (Enero '91) pp.10-14.

Matsuo Basho.

1957 Oku no hoso michi. Sendas de Oku. Paz, O. -
Hayashiya, E. trad., UNAM