

CHARLA-DEBATE

sobre "Chinese Poetry"

Por: John Timothy Wixted (Arizona State University)

RESUMEN:

Se destacarán algunos puntos salientes de los 3.000 años de historia de la poesía china. Primero, se harán algunos comentarios sobre cuán vasta es la tradición poética china. Quedan algunos miles de poemas desde sus orígenes hasta el 600 d. C.; de la dinastía T'ang (ca. 600-900 d.C.) quedan cerca de 50.000 poemas; del período Sung (ca. 950-1250 d.C.), a veces hay 10.000 poemas tan sólo de un poeta en particular; y de la era post-Sung (las dinastías Ming y Ch'ing, ca. 1650-1900 d.C.), con la imprenta más difundida, hay un verdadero mar de versos – quedan miles de poemas de cada uno de decenas de miles de poetas.

En segundo lugar, se hará mención de cuán diferentes son los distintos géneros de poesía china entre sí. Esto incluirá alguna referencia sobre el género fu ("despliegue" o "rapsodia"), citándose algunas líneas de una rapsodia por Chang Heng (78-139 a.C.) sobre la capital del sur.

Tercero, se hará una discusión más prolongada de un poema más lírico de la tradición tz'u ("poema canción") por Wei Chuang (836-910 d.C.). Se hará mención de su tema (como un ejemplo de poema de 'boudoir') y su sistema de sonidos (extensión de verso, patrón de rima y secuencia tonal).

En cuarto y último lugar, se leerá un ejemplo del shih, ('poema standard'): un poema de Yang Hsun-chi (1456 – 1544 d.C.) sobre su colección de libros.

Y por último se mencionará el problema de la 'alusión' en la poesía china.

Acerca de la Poesía China.

Transcripción de la charla

Primero que nada he de decir que me siento muy honrado con el pedido que efectuaran los profesores Fernando Tola y Carmen Dragonetti de dar una charla en este sitio; serán unas pocas palabras acerca de la poesía china.

Si quisiéramos editar estos 2500 o 3000 años de tradición poética china (los chinos hablan de 5000 años, lo que probablemente sea retórico) sería casi imposible.

Por ejemplo, una edición que me acompaña, y que es hasta el 600 d. de C., consta de tres volúmenes de unos 10 cm. de grosor. Con esto quiero darles la idea de lo basta que es la obra poética china.

Si tenemos en cuenta a la dinastía Tang, la época de Tu Fu o Li Po, considerada por muchos la más refinada era en cuanto a poesía, -yo considero a otras como mejores épocas, pero esto es lo que tradicionalmente se toma en cuenta-, pues bien, los poemas que se conservan de esta época que va del año 600 al 900, ocupan entre diez y doce volúmenes gruesos, una estantería completa de una biblioteca standard y consta de unos 50.000 poemas escritos por unos 2000 poetas. Una gran cantidad; pero aún manejable.

En la dinastía Sung, con la aparición de la imprenta, tenemos que, una sola colección tendría que abarcar la obra de unos 4000 poetas, cada uno con una enorme cantidad de poemas escritos (de uno de ellos se pueden contar más de 10.000 poemas), lo que suma miles y miles de poemas.

Y como ejemplo final, lo sucedido en la última dinastía: una gran proliferación de poemas escritos en grupos o sociedades poéticas sustentados por mercaderes. Imaginen, miles y miles de personas escribiendo poesía. Piensen que con sólo cinco por día, en siete años, ya tendríamos unos 17.000 poemas.

Bueno, esto era para darles una idea acerca de la cantidad de poesías escritas en China.

Habiendo hablado del su extensión, ahora vamos a ver, esquemáticamente, los distintos géneros y las diferencias entre unos y otros. Tenemos el estilo llamado Fu, es una especie de género similar a la rapsodia. Luego el estilo Tzu, poemas-canción o poemas líricos, y por último el estilo Shih, o poesía standard.

El género Fu corresponde a una especie de poema en prosa, una mezcla de prosa y poesía. Fueron escritos, principalmente para exhibir conocimientos, para impresionar a la gente con los conocimientos que se poseen. De este género podemos decir que consta de palabras, más palabras, y más palabras. Toda poesía está compuesta por palabras, pero este género está centrado en el disfrute de ellas, en el placer de utilizarlas y, en cierto sentido, hasta puede parecer pornografía, porque, hablando teóricamente, en los libros pornográficos, veremos siempre lo mismo: escenas sexuales, una detrás de otra, y otra y otra más, así hasta que uno se enferma de ver tanto sexo y muere. Con lo que se logra una enseñanza moral. (Risas)

Y con estos poemas ocurre lo mismo: tienen en su cierre una enseñanza moral. Pero para llegar a ella uno hubo de atravesar un mar de palabras. En este poema en particular que seleccioné, de Chan Hen (78 al 139 d. de C.) “ Rapsodia a la Capital del Sur” se nos habla de la ciudad capital del sur y si vemos en el papel, el poema no es más que una interminable lista de las cosas que hay en dicha ciudad, una enumeración destinada a impresionar a quien lee y, para ello, cita, miren, las plantas, los pájaros, los ríos, los sembrados, los jardines, las plantas aromáticas, sus lagos. La mayoría de estas palabras me son desconocidas. ¡Incluso en inglés! Es, en cierto sentido, jugar con palabras.

Y ahora quiero que vean, en la hoja 2, la transcripción del poema en caracteres chinos; a modo general podemos decir que en un diccionario chino podemos encontrar unos 48.000 caracteres. La mayoría de los chinos se valen de 3 o 4 mil y si alguien conoce 8000 caracteres es una persona muy estudiosa. A esta impresionante cantidad de caracteres debemos agregar que el problema no son los caracteres en sí, sino su combinación. ¿Y por qué es que tenemos 48.000 caracteres? Probablemente sea culpa de los poetas Fu, por ese amor a palabra nuevas y a recombinarlas...

Miremos la hoja que les he entregado. Verán que está dividida en sectores a los que llamé A, B, C, D, E, F y G. En cada uno de ellos hay una cantidad de caracteres chinos. El sector A, es donde está el poema original. Allí les he señalado la columna de caracteres, dentro del poema, que corresponde a la enumeración de plantas y a la de pájaros. Verán unos signos que se repiten delante de otros: es para indicar, en un caso, que se trata de una especie de pájaro, y en la otra columna, para indicar que es una especie de bambú como para indicar de qué se trata el carácter. No hay chino, por más culto que sea, que conozca la totalidad de los caracteres de este poema; si lo hay, es uno entre diez millones. Y si alguien les dice que conoce los caracteres de este poema, les está mintiendo descaradamente. Incluso el catedrático chino que me ayudó con la traducción de este poema al inglés, desconocía la mayoría y se olvidaba su significada inmediatamente.

El sector B, con muchos más caracteres que el anterior, es la traducción del poema original al chino moderno y el sector C, las notas al pie. Los sectores D a G son traducciones al japonés con la misma distribución.

En la página siguiente veremos un poema de la segunda de las categorías: Tzu, o poema canción. Pero antes de ver el poema, me gustaría decir algunas palabras acerca de este tipo de poesía, acerca del tema de la mayoría de estos poemas, al menos durante la primera época, a la que se ha llamado boudoir: hermosas mujeres con el corazón roto en elegantes cuartos, yaciendo sobre frías y solitarias camas mientras sus amantes han partido o pronto partirán. Junto a una simple lámpara o un biombo, como exóticos pájaros en jaulas lujosas, son presentadas en el contexto del pasaje del tiempo. La primavera está plena o por terminar, las velas ya están gastadas, el reloj de agua continúa goteando, los gorriones o las currucas están anunciando el amanecer o marcan el paso de la noche; rodeadas por símbolos de riquezas, están empobrecidas de amor. El mundo de la naturaleza, la primavera que recién ha pasado su cenit, juguetonas abejas entre las flores y el pasto esplendoroso, forman un entorno penosamente vivo al ser contrastado con sus tristezas sombrías. Es en este contexto que tenemos que ver a este tipo de poemas.

Este que les presento como muestra, es una traducción mía con caligrafía de una amiga y colega de la universidad de Arizona, Eugenia Tu:

To the Tune of "The Bodhisattva Foreigner"

Everyone says how fine the South is:
Best for a wanderer to be there until he's old.
On spring waters bluer than the sky,
Rain lulls me asleep in my painted boat.
By the wine stoop is a moon-faced girl,
Her gleaming wrists, paired clumps of snow.
"Don't go back north before you're old;
If you do, it will surely break your heart."

En la página siguiente está el mismo poema con los caracteres traducidos uno a uno. Veremos una muestra de cómo funciona un poema chino, una generalidad acerca de todos los poemas chinos clásicos, que son de cinco o de siete sílabas.

En cuanto a su ritmo, para cuando son cinco sílabas es:

bum bum bumbum

Y para siete:

bumbum bumbum bumbum

En este poema tenemos que las dos primeras líneas tienen 7 caracteres y las seis restantes 5. Lo más común es que sean o de cinco o de siete caracteres en todas sus líneas. Este tiene una mezcla.

La rima en chino, de este poema es de dos en dos, o sea, la primera con la segunda, la tercera con la cuarta, etc.

Y otra cosa más a tener en cuenta, es el esquema de su rima interna, que en este caso es

- - + + -
+ + - - +

En donde ´-´ es un tono a nivel y ´+´ un tono oblicuo, pero esto es difícil de escuchar para nuestros oídos occidentales.

Además, los tonos de pronunciación van cambiando con el tiempo, con lo que, los tonos del chino de hoy no son los mismos que los tonos con que se hablaba en época del autor del poema.

O sea que este tipo de rima solo puede apreciarse a nivel académico ya que no hay modo en chino moderno de que este poema suene como fue compuesto.

La traducción literal sería:

Persona - persona \ sin excepción decir // Río Sur -
Everyone says how fine the South is:
bueno

Viajero - persona \ sólo - debería // Río Sur - hacerse viejo
Best for a wanderer to be there until he's old.

Primavera - agua // más azul - que - cielo
On spring waters bluer than the sky,

Pintado - bote // escuchar - lluvia - dormido
Rain lulls me asleep in my painted boat.

Brazero - al lado // persona - como - luna
By the wine stoop is a moon-fancied girl,

Blanco - muñeca // congelado - pares - nieve
Her gleaming wrists, paired clumps of snow.

Aún no - viejo // no - regresar - lugar de origen.
"Don't go back north before you're old;

Regresar a - lugar de origen // seguramente - romper - tripas
If you do, it will surely break your heart."

´\´, significa pausa suave.

´//´, significa pausa mayor.

Ahora pasemos a la tercera de las categorías, el poema en forma que podríamos llamar ´standard´, la más conocida de las formas poéticas chinas. Pero aquí tenemos un nuevo problema que comentar: la alusión. Luego veremos más en profundidad esto, pero básicamente diremos que la mayor parte de la buena poesía china es muy difícil de leer porque es alegórica. En occidente podríamos ejemplificar con los poemas de Montaigne; para entenderlos hemos de conocer la obra de otros autores, Petrarca, etc. Lo mismo sucede con Milton, uno debe conocer las obras a las que se está refiriendo para entender cabalmente su escrito.

Por eso, al introducirlos en este género de poesía he de aclararles que en su mayoría es alegórica, en sus referencias o directamente en el tópico del poema.

Para mostrarles hoy, he elegido un poema nada alegórico pero que será del agrado de todos aquellos que amen los libros; y todos aquellos que amen los libros entenderán lo que el poeta quiso decir en este poema:

Escrito en la puerta de mi biblioteca

La mía fue una familia de comerciantes
que vivió en la provincia de Nan-Hao por cientos de años.
Yo fui el primero que llegó a la universidad,
en nuestra casa jamás hubo ni un solo libro.
Esforzándome durante una década entera,
puse mi corazón en hacerme de una colección.
Y aunque carezco escritos menores,
de las obras literarias mayores tengo casi todo:
Clásicos, historia, filosofía, poesía.
Nada falta de lo que el pasado nos legara.
Encuaderné los volúmenes, uno a uno, con tapas rojas
y los cosí a todos ellos a mano.
Cuando estoy de malhumor, leo y me pongo contento.
Cuando estoy enfermo, leo y me curo.
Apilados en desorden delante mío,
los libros se han transformado en mi vida.
Las personas del pasado que escribieron estos libros
si no santos, ciertamente que fueron gente de gran sabiduría.
Incluso sin llegar a abrir sus páginas
el bienestar viene a mí tan solo por verlos.
Y acerca de mi familia: ellos no tienen remedio;
Sus corazones están centrados en el dinero.
Si algún libro cae al piso, ni siquiera lo recogen;
¿Qué les importa si se dañan o ensucian!
Hago lo mejor que puedo por estos libros todos los días de mi vida
y moriré sin dejar uno solo detrás mío.
Entre mis amigos hay algunos lectores-
A ellos se los dejaré.
Mucho mejor que queden en manos de mis irrespetuosos hijos
para que inmediatamente los cambien por algo de efectivo.)

Yang Hsun-chi, Ming dynasty

De este poema podemos rescatar su no pretenciosidad, su simpleza.

Y ahora sí les comentaré acerca de los problemas de la alusión. Nada mejor, me pareció, que ilustrarlo con un poema. Lo escribí con la intención de que pueda comprenderse el alcance de estas alusiones en la poesía china. Pero sepan disculpar mi torpeza, no soy poeta.

Tell me, is my Buenos Aires the same as yours?

A block of lights extended and a self-repeating Babel? 1
Should I straw credulity and hear Carlos and Astor on Corrientes, 2
And think of ties of blood on Laprida, Cabrera et alt.? 3
Or pass thru Recoleta, thinking of that true national sepulchre, 4
Naval head quarters, where the only submarines launched were of a different order? 5
City of Rosas, Peron, the general three, 6
No cozy caminito del indio, 7
Yet having your special grace and charm on Olazábal 8
If you weren't as you are, B.A. I wouldn't die;
But then I wouldn't be the same. 9

Díganme, es mi Buenos Aires la misma que la de ustedes? / / Una cuadra de luces extendidas y una auto-repetitiva Babel? / Puedo dar crédito y escuchar a Carlos y a Astor en Corrientes, / y pensar en nudos de sangre sobre Laprida, Cabrera y los otros? / O cruzar la Recoleta tomándola por un real monumento nacional, / cuarteles navales en donde los únicos submarinos armados fueron / de muy distinto orden? / Ciudad de Rosas, Perón y los tres generales, / sin el caminito del indio / aunque logrando la especial gracia y encanto en Olazabal? / Si no fueras como sos, B. A., no me moriría; / Pero con seguridad que no sería el mismo.

Las alusiones contenidas: 1. Manzana de las luces, Borges, La Biblioteca de Babel. 2. Carlos Gardel, Astor Piazzolla, la calle Corrientes. 3. Borges: La noche cíclica. 4. Recoleta, el cementerio y sus próceres. Escuela de Mecánica de la Armada y la tortura: el submarino 5. Rosas, Perón, lo que significaron, los tres generales del proceso Videla, Massera y Agostti. 6. Canción de Atahualpa Yupanki 7. Referencia a la calle en donde iba a dar esta charla y a mis amables anfitriones. 8. Canción de Eladia Blázquez: Si Buenos Aires no fuera así, yo moriría.

¿Qué podría entender un estudiante de letras de Shangai? ¿Qué podría entender un lector inglés?

¿Cuánto entendería un chico de 15 años de Mendoza?
Nada más, muchas gracias.

From Chang Heng (78-139 A. D.) "Southern Capital Rhapsody"
Trad. David R. Knechtges. Wen Xuan, or Selections of Refined Literature, Vol One
Rhapsodie on Metropolises and Capitals (Princeton; Princeton University Press, 1982),
pp. 319, 321, 323.

The southern capitals

III

Its reservoirs and lakes include:

Qianlu and Jade Pond,
95 Zheyang and Eastern Reservoir.
Their gathered waters, sluggish and turbid,
Stretch boundlessly as far as the eye can see.

Among its plants, there are:

Rhynchosia, chufa, nutgrass, bulrush,
Indian rice, cattail, eulalia, marshgrass,
100 Horsetail, water mallow, water chestnut, fox nut.
Lotuses, laden with blossoms,
Open gloriously with a gust of wind,
Their aroma spreading, their fragrance scattering.

The bird delude:

Mandarin ducks, swans, gulls,
105 Large bustards, wild geese,
Ducks, grebes,
Turquoise kingfishers, giant fowls, cormorants.
Tee wee, they cry in unison,
As they bob up and down with the waves.

As for the rivers

110 They open channels and divide the flow,
"To soak those paddy fields."
Ditches and conduits concatenate like veins;
Dikes and ridges are tightly intertwined.
Though morning clouds fail to rise,

115 Pools of rainwater still reach them on their own.
Open the sluices, let the water go, and the ditches drain dry,
Leaving wet fields here, and dry-land plots there.
Winter rice, summer grain,
Ripen in proper season.

On the lains there are:

120 Mulberry, lacquer trees, hemp, kudzu vines,
Soybeans, wheat, paniced and glutinous millet.
All manner of grain grows profusely,
Thick and rich, neat and orderly.

As for the gar ens they contain:

Water pepper, houttuynia, mioga ginger,
125 Sugar cane, ginger, lily,
Pennycress, taro, and melon.

Then there are:

Cherry, black plum, persimmon,
Magnolia, pear, chestnut,
Date plum, pomegranate,
130 The coolie oranges of Rang, tangerines of Deng.
Of aromatic plants there are:
Creeping fig, sweet clover, and polia,
Selinum, sweet flag, actinidia.
Veiled in darkness, growing luxuriantly,
They are charged with fragrance, and exude sweetness.

Compare selection from Walt Withman,

Leaves of Grass

(" Song for myself" passage)

Where the mocking-bird sounds his delicious gurgles, cackles,
screams, weeps,
Where the hay-rick stands in the barn-yard, where the dry-stalks are
scatter'd, where the brood-cow waits in the hovel,
Where the bull advances to do his masculine work, where the stud to
the mare, where the cock is treading the hen,
Where the heifers browse, where geese nip their food with short jerks,
Where sun-down shadows lengthen over the limitless and lonesome prairie,
Where herds of buffalo make a crawling spread of the square miles
far and near,
Where the humming-bird shimmers, where the neck of the long-lived
swan is curving and winding,
Where the laughing-gull scoots by the shore, where she laughs her
near-human laugh,
Where bee-hives range on a gray bench in the garden half hid by the
high weeds,
Where band-neck'd partridges roost in a ring on the ground with
their heads out,
Where burial coaches enter the arch'd gates of a cemetery,
Where winter wolves bark amid wastes of snow and icicled trees,
Where the yellow-crown'd heron comes to the edge of the marsh at
night and feeds upon small crabs,
Where the splash of swimmers and divers cools the warm noon,
Where the katy-did works her chromatic reed on the walnut-tree over
the well,
Through patches of citrons and cucumbers with silver-wired leaves,
Through the salt-lick or orange glade, or under conical firs,
Through the gymnasium, through the curtain'd saloon, through the
office or public hall;

From Timothy Wixted, *The Song Poetry of Wei Chuang (836-910 A. D.)*
(Teinpe: Center for Asian Studies, Arizona State University, ty 1979. rpt 1991),
pp. 32-33. Calligraphy by Eugenia Y. Tu.

菩薩蠻

To the Tune of
"The Boddhisattva Foreigner"

人人盡說江南好

Everyone says how fine the South is:
Best for a wanderer to be there until he's old.
On spring waters bluer than the sky,
Rain lulls me asleep in my painted boat.

遊人只合江南老

春水碧於天

By the wine stoop is a moon-faced girl,
Her gleaming wrists, paired clumps of snow.

畫船聽雨眠

"Don't go back north before you're old;
If you do, it will surely break your heart."

爐邊人似月

皓腕凝雙雪

未老莫還鄉

還鄉須斷腸

小兒大也

還鄉須斷腸

菩薩蠻

To the Bodhisatva Foreigner

(Pu – Sa – Man) Tune

carácter
per line

end rhyme
scheme

人人盡說江南好

7 person / person \ without exception / says // River South /
(Everyone) (Chiang Nan: the south) A hao
Good

遊人只合江南老

7 traveling / person \ only / should // River South / grow
old A lao

春水碧於天

5 spring / waters // bluer / than / sky B tien

畫船聽雨眠

5 painted / boat // hearing / rain / one sleeps B t'ien

爐邊人似月

5 brazier / side // person / like / moon C yueh

皓腕凝雙雪

5 white / wrists // congealed / pairs / snow C hsue

未老莫還鄉

5 not yet / old // don't / return / native place D hsiang

還鄉須斷腸

5 return to / native place // surely / break / bowels D ch'ang

\ minor caesura // major caesura

Internal rhyme scheme (- level tone, + oblique tone) =

- - + + -
+ + - - +

Yang Hsun-chi (1416 – 1544)
From Y. Kojiro, Five Hundred Years of Chinese Poetry, 1150 – 1650:
The Chin, Yuan, and Ming dynasties, trans. J. T. Wixted
(Princeton University Press, 1989), pág. 131

In a five-character old-style poem, "Inscribed on the Doors of My Bookshelves," he relates his progress from bookless son to literary scholar.

Mine was a trading family
Living in Nan-hao district for a hundred years.
I was the first to become a scholar,
Our house being without a single book.
Applying myself for a full decade,
I set my heart on building a collection.
Though not fully stocked with minor writings,
Of major works, I have nearly everything:
Classics, history, philosophy, belles lettres
Nothing lacking from the heritage of the past.
Binding up the volumes one by one in red covers,
I painstakingly sew them by hand.
When angry, I read and become happy.
When sick, I read and am cured.
Piled helter-skelter in front of me,
Books have become my life.
The people of the past who wrote these tomes,
If not sages, were certainly men, of great wisdom.
Even without opening their pages,
Joy comes to me just fondling them.
As for my foolish family, they can't be helped;
Their hearts are set on money alone.
If a book falls on the floor, they don't pick it up;
What do they care if they get dirty or tattered?
I'll do my best by these books all my days,
And die not leaving a single one behind.
There are some readers among my friends
To them I'll give them all away.
Better that than have my unworthy sons
Haul them off to turn into cash.

Compare with Borges: "Mis libros"

Mis libros (que no saben que yo existo) / Son tan parte de mí como este rostro /
De sienes grises y de grises ojos / Que vanamente busco en los cristales /
Y que recorro con la mano cóncava. / No sin alguna lógica amargura /
Pienso que las palabras esenciales / Que me expresan están en esas hojas
Que no saben quién soy, no en las que he escrito. /
Mejor así. Las voces de los muertos / Me dirán para siempre.