

poesía japonesa contemporánea

Las características de la poesía japonesa moderna empezaron a aparecer en los últimos años del siglo XIX, bajo la influencia de nuevos contactos con la cultura occidental.

Durante el período Meiji (abolición del feudalismo, industrialización) los modos occidentales fueron cuidadosamente observados, tanto en el campo teórico como en el práctico.

Los primeros libros de poesía europea fueron traducidos: Byron, Shelley, Keats, Shakespeare, Goethe influyeron en la formación de una corriente romántica en el Japón. Eran nuevos estilos, fuertemente reactivos contra la poesía convencional.

La revolución del verso libre instauró un nuevo orden, y para poder expresar esta nueva realidad poética los elementos visuales reemplazaron a los elementos musicales de la poesía anterior.

Los nuevos movimientos (lírico, proletario, coloquial, etc.) recibieron influencia, en mayor grado, de Whitman, Baudelaire, Rimbaud y Eliot, quien influyó de manera singular en un grupo de

poetas intelectualistas, cuando formaron el movimiento auto-denominado "Poetas de la Tierra Baldía".

La poesía japonesa actual tiene muchos aspectos: los poetas no temen ser individualistas, después de haber experimentado cambios e influencias en sus actitudes literarias, y aunque ha llegado a poseer comunidad de temas y motivos con poesía exótica, su esencia es herencia incalculable de los poetas anteriores al período Meiji.

La *tanka* o *wara* ha sido usada por lo menos desde el año 712. Era la forma de poesía que todos los cortesanos y las personas socialmente aceptables se suponía eran capaces de componer.

Ninguna relación amorosa aristocrática podía continuar sin ser formalizada con un intercambio de *tankas*. Se escribían en lenguaje y estilo exornados, utilizando retruécanos o equívocos, metáforas elaboradas, palabras—eje, etc.

Al mismo tiempo que se desarrolló el verso libre algunos poetas de la vieja forma se modernizaron. Nuevos temas o motivos se hicieron permisibles, nuevos patrones silábicos, inclusión de palabras y objetos modernos.

Sin embargo, aunque hubo variaciones que cambiaron el sentimiento del lector frente a lo esperado, la *tanka* y el *haiku* usualmente se escriben en el viejo lenguaje clásico.

Actualmente hay más poetas que escriben en la antigua forma. Más de un millón de personas se reúnen bajo la dirección de un maestro y continúan por años probando su destreza en la composición de estos poemas cortos.

Oficinistas, obreros, amas de casa, estudiantes, se agrupan, y muchas compañías contratan a un maestro de *tanka* o de *haiku* para que instruya a sus empleados, como parte de los programas regulares de recreación.

EL NADADOR

su cuerpo se extiende inclinado
 sus brazos se estiran a lo largo
 su corazón es transparente como una medusa
 sus ojos oyen el sonido de campanas suspendidas
 su espíritu mira la luna sobre el agua.

MUERTE DE LA RANA

La rana ha muerto.
 En círculo los niños levantan sus brazos.
 Todos juntos
 amorosamente
 alzan sus manos sangrientas.
 La luna asciende
 y en la colina un hombre se ha detenido.
 Bajo el sombrero su rostro.

(Sakutaro Hagiwara, 1886-1924)

EL ZORRO

El zorro sabe
que en este campo asoleado
está solo.

Que por eso es parte del lugar
y que es todo el lugar.

Para convertirse en viento
y en hierba seca

para convertirse en rayo de luz

dentro del asolado campo color zorro
existiendo o no existiendo
él sabe que es como una sombra.

Y al correr como el viento
aun más rápido que la luz
cree que su figura es invisible.

Algo que no se ve
avanza mientras piensa
un pensamiento solitario está corriendo.

Sin que nadie lo sepa
la luna de mediodía se ha levantado
sobre el desolado campo.

HUELLAS (Shinjiro Kurahara, 1889–1965)

Hace ya mucho tiempo
un zorro corría sobre la orilla de un río.
Después de miles de años
la orilla fosilizó y grabó sus huellas.
Si pudieran ser vistas
se entendería
lo que el zorro pensaba al correr.

(Shinjiro Kurahara, 1889–1965).

UN POEMA INCONCLUSO

Bajo el rojo brillo de la tarde
calles y casas se confunden,
me canso de mirarlas.
Qué viene en ese reflejo?
Qué se acerca desde allá
invadiendo mi ser?
Voces en el crepúsculo
mezcladas con el olor
de la lluvia solitaria
del último otoño.
Voces y voces de muchas vidas.
Apoyado contra la ventana
estoy oyéndolas.

(Saisei Muro, 1889–1962)

CUCLILLOS

en el interior de un bosque lluvioso
los cuclillos lloran
más allá de la pálida oscuridad
sus ecos regresan

los árboles oyen
la niebla silenciosa descender
en gotas sobre sus ramas

en el camino que sigue hacia la niebla
me detengo y oigo
las voces de los cuclillos solitarios

las gotas de agua nos separan
y desde el fondo
llega la única repetición

miro mi vida
lejos del afecto
de la gente amada
que partió hacia esta niebla
y que quizá existe
en algún lugar de ella

ahora no puedo buscar

de lado a lado la niebla aumenta
la soledad
de lo que no puede volver

aquí y allá
en el océano de niebla
como espíritus que se llaman
lloran los cuclillos.

(Mitsuharu Kaneko, 1895)

RIO DE HIELO

Mirando algunas flores
el día oscurece,
el aire se hace más frío,
ni una mariposa nocturna se acerca.
Sin noticias aún,
noches de otoño,
el sonido de los insectos
fluye como agua.
Qué busca su grito a través de la noche?
En mí penetra
y se convierte en un río de hielo.

NOCHE QUIETA

La noche oscura y helada está inmóvil.
No existen mis ojos ni mi corazón
no existen las flores, las sonrisas.
El viento sopla dentro del ser que no puede dormir.
El reloj se ha detenido a medianoche
y no siento ganas de darle cuerda
en este cuarto vacío
donde estoy solo
y si nada sucede
la noche continuará oscureciendo.

(Shigeji Tsuboi, 1898)

UN MUCHACHO

Al atardecer
un muchacho regresa del templo,
y aunque oscurece
va jugando con su balón,
arrojándolo hacia arriba.
En la calle tranquila
árboles y hombres están en calma
y el cielo avanza como un sueño.

AGUA DEL LAGO

hay muchos botes en el lago
porque alguien ha caído
entre cañas y hierbas de agua
dónde se oculta?
el silbato de los buscadores aún no se oye
un viento sopla
el sonido de los remos cortando el agua
un viento sopla
el olor de raíces y cangrejos

quién puede estar seguro?

en este lago alguien cayó
en el crepúsculo?
quién podría saberlo
aunque la noche haya avanzado tanto?

EL GRAN ASO *

Los caballos están bajo la lluvia.

Una manada de caballos, con una o dos crías, está bajo la lluvia.

En silencio la lluvia cae.

Los caballos comen hierba.

Con colas, lomos y crines, completamente mojados,

están comiendo hierba,

comiendo hierba.

Algunos están parados con los cuellos hacia abajo,

distraídos, sin comer hierba.

La lluvia cae y cae en silencio.

La montaña echa humo.

El pico de Nakadake brota oscuro y opresivo vapor volcánico,
densamente, densamente.

Y las nubes también en todo el cielo.

Quietas continúan sin fin.

Los caballos comen hierba.

En una de las colinas de la Orilla de Mil Millas de Hierba

ellos distraídamente están comiendo hierba azulada.

Comiendo.

Están parados allí quietamente.

Están reunidos quietamente en un lugar para siempre, goteando
y empapados con lluvia.

Si pasaran cien años en este momento, no habría sorpresa.

La lluvia cae. La lluvia cae.

En silencio la lluvia cae.

* El gran Aso: El cráter del volcán

EL CIERVO

De mañana en el bosque

un ciervo descansa.

Sobre él la sombra de sus cuernos.

Un simple mosquito cruza la brisa

y se suspende junto a sus oídos

mientras oyen correr un lejano río.

(Tatsuji Miyoshi, 1900-1964)

MELANCOLIA DEL VERANO

ahora me siento cansado del profundo verano

en el bosque
los grupos de helechos han crecido hasta el tope
y bajo ellos supongo que caminan insectos, ranas

este verde como mar
ha teñido el brillo de mis ojos

al final de la foresta
lloran las tórtolas adormecidas
los árboles ondeantes
dejan sus hojas
y ni una carreta podría ser oída

el cielo ha despejado completamente
y sin recuerdos
para aclarar mi corazón
rápidamente
el verano se irá
y sin que nada me sorprenda
por muchos años
seguiré soñando en secreto

las muchachas que conocí
saben ahora el amor
o son pálidas esposas

convertido en una figura solitaria
en el bosque profundo de pinos
desaparezco

(SEI ITO, 1905-1969)

GRILLOS EN EL JARDIN

después de mi viaje
en este jardín
los grillos gritaban

quise escribir algo
y en el papel
los versos fluyeron como agua

frente a lo escrito
inesperadamente
con un sentimiento de vida anterior
ebriamente
oía los grillos.

(Shizuo Ito, 1906-1953)

NATURALEZA

dice todo en silencio
para el que va a prisa
su voz es inaudible
un lejano cabo verde
la arena sobre una cerca
eso es todo

(Sabura Kuroda, 1919)

Despierto imaginaba
que la hierba salvaje
podría estar echando
sus semillas
en esta hora de la noche.

*

He venido
a las montañas de primavera
para tratar de oír
el sonido
de las hojas caídas.

(Mokichi Saito, 1882–1953)

✱

Más y más profunda
será la duda en mi alma
después de haber visto
el blanco vestido de un dios
antes de mancharse.

✱

En el oscuro mar
donde me baño
cada vez que me sumerjo
soy seguido
por un solitario ahogado.

✱

Tierra y agua están heladas
no hay sonidos esta noche
sólo dentro de mí
hay algo solitario
que no hiela.

(Fumi Saito, 1909)

*

Sobre la tierra
mi propia sombra es pisada
mientras mi espalda
lleva el brillo
de la luna.

*

Al atardecer
la luz se acumula
sobre una grulla
y solamente su brillo
continúa en la oscuridad.

*

Bajo suave lluvia
mientras descendo el río
solitario en un bote
mi hombro es tocado suavemente
por sauces.

(Taeko Takaori, 1912).

En el vasto espacio
alzándose inclinados
árboles de invierno.

(Kyoshi Takahama, 1874–1959)

Mi vida
frente a un crisantemo
se convierte silencio.

(Shuoshi Mizuhara, 1892).

La muchacha que corta la hierba
mira el cielo
y peina su cabellera.

(Suju Takano, 1893).

En el salón del templo
los grandes alares:
de fuera viene una mariposa.

(Suju Takano, 1893).

DATOS BIOGRAFICOS

Sakutaro Hagiwara.— Empezó escribiendo tankas, y es reconocido como el mayor de los poetas japoneses. Su soledad espiritual influida por Poe, Dostoievski, Schopenhauer, Nietzsche y la filosofía budista, se convirtió en sus últimos años en nihilismo. Su obra incluye muchos volúmenes de poesía y ensayo.

Shinjiro Kurahara.— Se graduó en Literatura Francesa en la Universidad de Keio. Su interés por la filosofía budista se manifiesta en muchos de sus poemas. "Huellas" fue su último poema, compuesto en cama, tres semanas antes de su muerte. Editó seis volúmenes de poesía; los últimos merecieron el premio Yomiuri.

Saisei Muro.— Fue oficial de una corte rural. Empezó escribiendo haiku, y por último novela.

Mitsuharu Kaneko.— A los 24 años había probado dos universidades una academia de arte, y publicado un libro de poemas. En Europa conoció las obras de Baudelaire y Rimbaud, que influyeron en su poesía, y para subsistir tuvo que dedicarse a la servidumbre doméstica —Publicó diecisiete libros, recibiendo el Yomiuri en 1953.

Shigeji Tsuboi.— Perteneció a la Escuela Proletaria. Después de la guerra fundó la Sociedad Literaria Japonesa.

Tatsuji Miyoshi.— Estudió algún tiempo en la Academia Militar, y terminó de estudiar en la Universidad de Tokio Literatura Francesa. Tradujo obras de Baudelaire, Zola y Gide.

Sei Ito.— A los veinte años publicó su primer libro de poemas. También perteneció al grupo "de la Tierra Baldía". Dejó la poesía para dedicarse a la novela y a la crítica. Conocido además por sus traducciones de Lawrence y de Joyce.

Saburo Kuroda.— Miembro del grupo "de la Tierra Baldía" Actualmente dirige la revista "Poesía y Crítica".

TANKA

Taeko Takaori.— Después de graduarse en la Academia Femenina del Sagrado Corazón, viajó a Europa y pasó un año en Inglaterra. Es líder de muchos grupos de tanka.

Fumi Saito.— Es una de las más notables poetas de tanka. Ha publicado más de media docena de volúmenes.

Mokichi Saito.— Estudió medicina y Psiquiatría. Su primer libro resucitó el interés por la tanka.

HAIKU

Suju Takano.— Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Tokio empezó a escribir haiku. Ha editado varios volúmenes.

Shuoshi Mizuhara.— Fue doctor en un hospital público. Empezó escribiendo tanka. Su movimiento poético está basado en el intelectualismo de los modernos y en el lirismo de las tankas.

Kyoshi Takahama.— Escribió ficción por algún tiempo. Dirige la revista "Cuclillo", desde la cual desarrollaron muchos poetas jóvenes.

Traducción y notas de Carlos Molina