

Salvat-papasseit: un poeta, un instituto, una traducción

Pilar PEDRAZA*

Introducción

Yo conocí a Joan Salvat-papasseit hace ya algunos años, en mis primeros cursos de B.U.P. La cosa empezó, lo recuerdo perfectamente, porque mi instituto, que era uno de esos de nueva creación (ya sabéis, de esos que empiezan a funcionar sin edificio, instalados en el lugar más extraño, en una fábrica vieja, en un caserón abandonado, en cualquier sitio) ...En fin, mi instituto no tenía nombre.

Profesores y alumnos propusimos de todo, algunas cosas buenas, otras regulares, y otras, por decirlo de alguna forma, excesivamente originales.

En busca del nombre nos encontramos con Joan Salvat-papasseit, poeta catalán que había nacido precisamente en el barrio barcelonés de la Barceloneta, barrio esencialmente marinero, donde, por mucho que sorprenda, todavía quedan pescadores y barcos. Allí, justamente allí, se pensaba ubicar definitivamente mi instituto (todavía sin nombre).

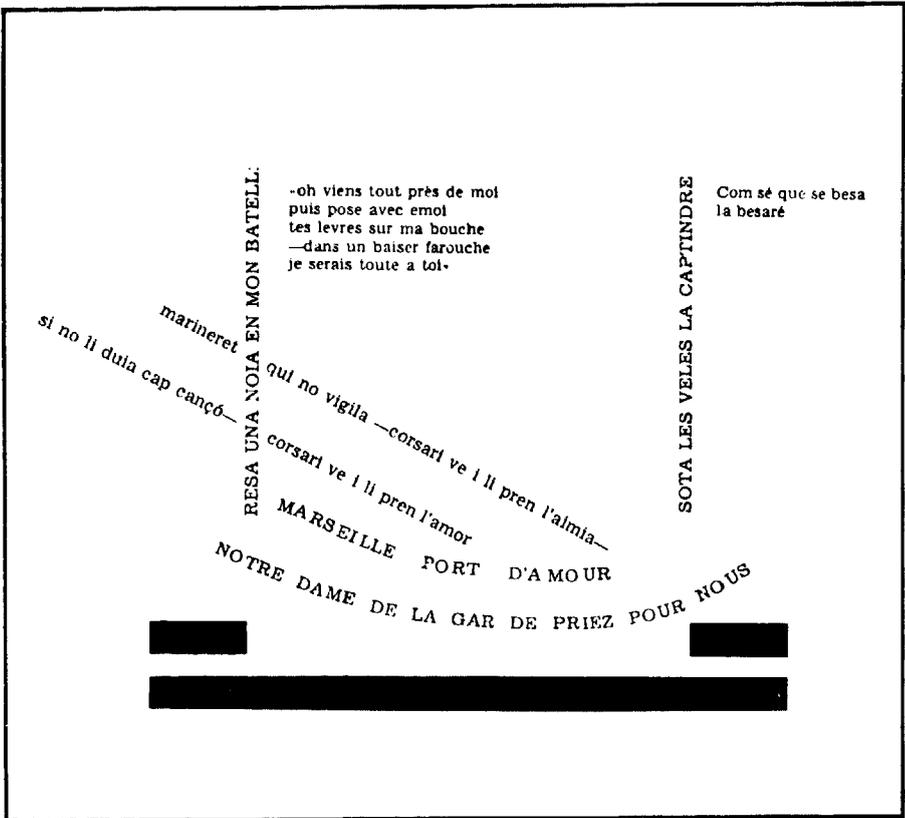
Fue entonces, y a través de sus poemas, cuando decidimos que el instituto debía llevar por nombre el de este poeta. A partir de entonces empecé a interesarme por su poesía que hasta este momento desconocía por completo.

Leí algunos libros, me enteré de sus cosas, y al cabo de poco tiempo traduje algunos poemas con el fin de que su poesía llegara también a mis amigos, que en su mayor parte no conocían el catalán. Parte de aquellas traducciones las recojo hoy aquí.

* Alumna de la Escuela de idiomas de Barcelona.

Vanguardismo

En la manifestación literaria, más en concreto en la experiencia lírica, la personalidad del poeta es un factor importante; en el caso de Joan Salvat-papasseit esta importancia se subraya, él mismo declara en alguna ocasión que sus vivencias son el más elemental substrato de su poesía. En unas notas autobiográficas de juventud dice: «Soc un home de lletres, d'imaginació escassa, més aviat elemental: tot ho he vist o viscut». Entonces descubrimos que a través del Joan Salvat poeta se puede conocer con extraordinaria precisión, al hombre que nació y vivió en la Barceloneta, con el mar y el puerto al lado, conocer su trayectoria política, sus vivencias amorosas, dudas, problemas y vicisitudes. El ambiente marinero, en extraña mezcla con el amor y la nostalgia, impregna sus versos.

Cuando empieza a escribir poesía, hacia 1919, (tenía entonces 25 años), es uno de los más fervientes vanguardistas. Entra en esta estética de la mano de Torres-García y de Borradas. Publica entonces su primer poema, «Columna vertebral: sageta de foc», que es una exaltación del hombre libre y fuerte. Este hombre del que habla Salvat es la columna vertebral de una lucha por una sociedad libertaria, la saeta de fuego en el combate. Los bríos de juventud relucen en todo el poema especialmente en los primeros versos:

LLUITAxBelles gestes y accions: Eterna espiral vers l'infinít.

VICTORIA

VOLUNTADxUn desig boig de córrer; i córrer sempre als cims,

JUVENTUT

En este mismo poema expresa un gran desprecio hacia los débiles y hacia la impotencia, la hostilidad necia y el fanatismo:

Ni al fanàtic absurd
Deixeu-lo barallar
que es disturbin a ells sols.

La gestación de este poema se produce, sin lugar a dudas, después de sucedida su metamorfosis ideológica, es decir, del socialismo internacionalista al anarquismo.

En otro de sus poemas dirá:

Ja no vull allistarme sota de cap bandera,
de la divina acràcia serè ara
el glosador
de la acràcia impossible en la vida dels homes
que no senten desig d'una era millor.

Son versos que por sí solos ya resultan bastante explícitos. Anterior a esto Joan Salvat-papasseit había escrito trabajos en prosa, todos de temática política de clara vinculación socialista. En esta primera época de colaboraciones periodísticas firma con el seudónimo de «Gorkiano», y funda, allá por el 17, una revista con el título de «Un enemic del poble» (Un enemigo del pueblo) en la que colaboran importantes personalidades del momento, como Josep Maria del Sucre, Ramón Gómez de la Serna y Joaquín Rubio y Ors. Va a Italia donde tiene la posibilidad de conocer el futurismo y las nuevas tendencias poéticas italianas.

De toda la actividad literaria de Salvat-papasseit, seguramente la más interesante es la poética, por la que se decide definitivamente a principio de los años veinte.

Poemes en ondes Hertzianes su primer libro de poesía (1919), y *L'irradiador del port i les gavines* (1921), son los más vanguardistas de toda su producción literaria. Ejecuta en sus versos el deseo de romper con las formas clásicas. Se encuentran a veces elementos que vienen del cubismo y del futurismo italiano.

En estos dos primeros libros son de una gran importancia los espacios, el modo en que se distribuyen las palabras sobre el papel, en una libertad mágica, las rupturas en los versos, los blancos, la supresión de los signos de puntuación. Son todos estos los elementos que dan expresividad al espacio, que en esta su primera época tienen una relevancia indiscutible.

Después, los subrayados, los distintos tipos de tipografía e incluso las tintas de varios colores, rojo, azul, negro.

De *Poemes en ondes Hertzianes* he recogido dos poemas, «Bodegom» y «Passeig».

BODEGOM

a Xavier Nogués

Damunt la taula
l'Arthur Gordon Pym
obert

Poe al sostre
m'esguarda

Só tremolós de veure'l

El gresol penjat
n'és l'agonia

Ara tancaré el llibre

El vas és tombat

A terra
xipolls
W'hisky house of lords

Ara Poe ha caigut borratxo

BODEGÓN

a Xavier Nogués

Sobre la mesa
Arthur Gordon Pym
abierto

Poe en el suelo
me mira

Tiemblo al verlo

El candil colgado
agoniza

Cerraré el libro

El vaso tumbado

En el suelo
chapoteos
Whisky house of lords

Poe ha caído borracho

PASSEIG

a Joaquim Torres-Garcia

La boira
fredament
acaba d'engolir la llarga via

Els llums són guaites

En acabar de ploure
quan els arbres somiquen
o que és dolç escoltar el silenci

El silenci és la boira

Jo somric

I mil llums em somriuen

Són mil llums
no pas homes

Com és càl·lid el somriure dels llums

I les espurnes blanques
del trolley dels trams
dansen com les estrelles

M'HE TOPAT AMB UN HOME QUE PASSAVA

PASEO

a Joaquín Torres-García

La niebla
 friamente
 se acaba de engullir la larga calle
Las luces son vigías
Termina de llover
 los árboles sollozan
 qué dulce es escuchar este silencio
El silencio es la niebla
Sonríe
Mil luces me sonríen
Son mil luces
 no hombres
¡Qué tierna la sonrisa de las luces!
Y las chispitas blancas
 del trole del tranvía
 bailan como estrellas

ME TOPÉ CON UN HOMBRE QUE PASABA

Un dato de la experiencia real ofrece la ocasión de hacer una representación pictórica en donde la descripción estática prevalece sobre el dinamismo de las imágenes.

Las cosas descritas tienen un carácter turbio en la atmósfera sufrida de la lectura del «Arthur Gordon Pym» de E.A. Poe: entonces el candil agoniza («el gresol penjat/n'és l'agonia»).

La misma presencia de Poe, el «maldito», figura venturosa y condenada, no puede dejar de infundir temor, un temor vivo y palpable en el aire de la habitación, en el recuerdo, todavía vivo y ya ofuscado por el alcohol, de la lectura apenas terminada: Poe está vivo, Poe lo mira. Su relación con el poeta es real: Salvat tiembla. La caída final, preanunciada por una larga serie de palabras que indican el «plano bajo» en que se sitúa el cuadro (al sostre, tombat, a terra), deja tiempo de individualizar, en los últimos flashes de lucidez, las imágenes (xipolls, Whisky house of lords) que, dispuestas a descender en la página, representan el precipitarse hacia el suelo del libro, del vaso, de Poe y, con éste, del poeta.

También «Passeig» es un poema descriptivo. El paisaje es el de una ciudad inmersa en la niebla, donde las luces son las únicas presentes en el mundo del silencio. Es un mundo inhumano (són mil llums/no pas homes), de colores pálidos, de luz eléctrica. «Les llums són guaites»: las luces vigilan en la noche, están vivas, dan calor al corazón.

El mundo mecánico, resquicio de la poética futurista, en esta ocasión no resulta frío ni alienante. El tranvía que pasa en la noche es una mágica aparición cercada por las sonrisas.

En realidad, y a pesar de todas las referencias, estamos en un clima muy diferente del que ofrece el futurismo italiano, siempre mecánico y violento, casi irreverente, (basta pensar en un poema de Aldo Palazzeschi que lleva el mismo título: «Passeggiata»).

He aquí el cálido recogimiento sobre sí mismo, la mirada afectuosa que sabe animar el paisaje. Sólo el encuentro con un hombre interrumpe el sueño.

*

*

*

*

*

*En el libro *L'irradiador del port i les gavines* Salvat acentúa el aspecto más intimista/realista de su poesía. Se acerca, también, a la técnica del Haikú, la poesía breve japonesa, cuya técnica se basa en el simple verso y su representación gráfica en el papel.*

La poesía «Les formigues» (las hormigas) alcanza un resultado bello basado en la sencillez: un juego de asonancias de canción infantil, una imagen simple e incisiva.

LES FORMIGUES

a Josep Lleonart

camí de sol per les rutes amigues unes formigues

LAS HORMIGAS

a Josep Lleonart

camino del sol por las rutas amigas unas hormigas.

La imagen de la mujer

Con «Encara el tram» estamos sobre el plano de la exaltación de la figura femenina. La imagen es simple, pulida: se trata de un encuentro breve en el cotidiano paisaje urbano, que es el fondo continuo de la poesía de su primer período.

La muchacha crea una transformación en el ambiente circundante, llama la atención. Es un toque de alegría en un momento de la rutina diaria.

La atención del poeta se centra en particulares sensuales (las piernas, las medias, la mano clara que vuelve el cuerpo rosa). Pero la interioridad de la muchacha queda siempre escondida, es imposible verle los ojos.

Al bajar del tranvía la imagen desaparece.

ENCARA EL TRAM

a D. Carles

Noia del tram, tens l'esguard en el llibre,
i el full s'irisa
 en veure's cobejat.

Y el cobrador s'intriga si giraràs el full:
sols per veure't els ulls!

Que les cames se't veuen
 i la mitja és ben fina;
 i tot el tram ets tu.

Però els ulls no se't veuen.

I la teva mà és clara
que fa rosa el teu cos de tafetà vermell,
 i el teu mocadoret ha tornat de bugada.
Però els ulls no els sabem!

I si jo ara baixés? – Mai no et sabria els ulls...
Té, ara, ja he baixat!

AÚN EL TRANVÍA

a D. Carles

*Chica del tranvía, los ojos en el libro,
y la hoja que se irisa
 al verlos cobijados.*

*El cobrador se dice si volverás la hoja:
ies por verte los ojos!*

*Las piernas se te ven
 las medias son muy finas:
 el tranvía se hace tuyo.*

Pero no se te ven los ojos.

*Tu mano clara
vuelve rosa tu cuerpo, tafetán colorado,
pañuelillo que viene de ser lavado.
Pero, ¿cómo serán tus ojos?*

*¿Si yo ahora me bajase? – No los vería jamás...
¡Vaya, ahora, ya estoy abajo!*

Frescura e intensividat son las caracteristicas de la poesia amorosa de Salvat, caracteristicas que se encuentran tambien en «Epigrama» donde se mezclan con una simple y estupenda musicalidad. Dibuja en ella la figura de la mujer: la mujer es perfume, color, gozo.

EPIGRAMA

a Josep A. Font i Cases

Un perfum de colors ha invadit a Margot
S'ha vestida depressa:
I perquè hom no sabés de sa sina l'olor
s'ha posada una flor
damunt la roba fresca

EPIGRAMA

a Josep A. Font i Cases

*Un perfume de colores ha invadido a Margot
Se ha vestido deprisa:
Y porque no se sepa de su pecho el olor
se colocó una flor
sobre la ropa fresca*

Ancla flotante

En *la gesta dels estels* (1922) Salvat continúa con la mitificación de la realidad que había iniciado en otros libros; así nos encontramos con que pescadores, vecinos, serenos, están envueltos en una atmósfera mágica que los vuelve casi irreales. Los poemas que presento son mucho más fieles a sus propósitos que a los propósitos del vanguardismo. A pesar de todo sigue utilizando algunas técnicas como la ruptura de los versos o el prescindir de signos de puntuación, que Salvat había aprendido desde mucho antes:

L'HOME BRU ROS DEL PORT

rosa dels vents
 la vostra banderola!
un passaport vers totes les nacions
 mentre que tinguin mar:
un lai de comiat on hi es dit

A R E V E U R E !

desig de no tornar
com no hagin establert telègraf sense fils

tornar
 havent begut tants colors de cervesa
que passegeu un deix d'enamorat de nou:

i un àncora flotant
 tatuatge del pit

EL HOMBRE RUBIO Y MORENO DEL PUERTO

irosa de los vientos
 tu banderín!
pasaporte para toda nación
 siempre que tenga mar:
lugar de despedida donde se dice

A R E V E U R E !

deseo de no volver
hasta que no hayan puesto telégrafos sin hilos

volver
 después de haber bebido de todas las cervezas
y pasear un abandono de nuevo enamorado

y un ancla flotante
 tatuaje del pecho.

La rosa en los labios

En *Poema de la rosa als llavis* (1923) se describe a través de sus poemas el amor entre una muchacha joven e inexperta y el poeta. Es un amor sexual, y en la mayoría de sus versos se reflejan las reacciones de ella ante los nuevos descubrimientos amorosos y la impresión que a él le produce la forma de actuar de su amada, no insegura, pero en exceso delicada e ingenua.

El poeta está alegre, feliz frente a los acontecimientos.

En este libro parece haber abandonado ya las técnicas vanguardistas y sólo en dos poemas recurre al caligrama para visualizar su alegría; en el resto se sirve de distintas formas métricas según el contenido.

Es en este libro donde Salvat se llama «Maestro de amor», que quizá sea una de sus figuras más conocidas.

Joan Manuel Serrat la recoge en una de sus canciones, «Quasi una dame».

De *La rosa als llavis* he traducido dos poemas: «I el seu esguard» y «Sota el meu llavi el seu», dos momentos de la misma experiencia amorosa en que se exalta el beso como el elemento más importante. El primero se constituye en un camino para llegar a la conclusión del verso final:

sota els teus ulls, és un bes el que em plau:

Entretanto se expone algún pensamiento en el que Salvat reincide en otros poemas:

Sóc presoner
que la vull presonera

i el seu esguard

i el seu esguard damunt el meu esguard
soc presoner

que la vull presonera:
aquest mati que una flor m'ha posat
li deia així

baix baixet
a l'orella:

sota els teus ulls, és un bes el que em plau:

Y su mirada

*y su mirada sobre mi mirada
soy prisionero*

*la quiero prisionera:
esta mañana cuando una flor me dio
le decía así*

*bajo bajito
a la oreja:*

bajo tus ojos un beso es lo que quiero:

El sentimiento de posesión está siempre presente en sus poemas de amor:

l'he comprada esclava (de «Venedor d'amor»)

En el segundo aparece nuevamente el beso como objeto de poesía:

Sota el meu llavi el seu,...

La fusión, otra idea importante que repite en muchos poemas:

..., com el foc i la brassa,

En el «Mester d'amor» está la concepción de entrega y unión, que en algunos momentos se vuelve casi mística:

«...
deixa-t besar –sacrifici fervent–
com mes roent mes fidel la besada
...
amant o amada –la copa ben alta–
...
besa en el coll, la mes bella encontrada»

Volviendo a nuestro poema, encontramos que lo que empieza en un beso, se convierte en una sucesión en los versos:

«Ancara un altre bes:
un altre
un altre»

Anteriormente el «clímax» se había ido creando con las imágenes concretas de la descripción física de ella,

«La seda dels seus rulls,...
– i l'espalla ben nua
ben blanca
...»

El ruego por el beso se llega a convertir en una insinuante invitación. Por último cierra el poema con el pecho perfumado de ella, que deja una atmósfera de continuación en el espacio blanco de la hoja.

sota el meu llavi el seu

sota el meu llavi el seu, com el foc i la brasa
la seda dels seus rulls com el pecat més dolç
–i l'espatlla ben nua
ben blanca

l'ombra corba
incitant
de l'esguard:

encara un altre bes
un altre
un altre

–quin perfum de magnòlia el seu pit odorant!

Bajo su labio el mio

*Bajo su labio el mio, como el fuego y la brasa
la seda de su rizos el pecado más dulce
– la espalda desnuda
blanca*

*Sombra curva
incitante
del mirar*

*un beso todavía
otro más
y otro más*

– ¡Qué aroma de magnolias en su pecho oloroso!

OMEGA

l'hora floreix
 rosa
 vermella
 roja i escarlata-
 jo sé la noia que es daleix
 i l'hora passa
 dansa que dansa-
 el meu rellotge té un panteig
 sageta d'or i plom a la vegada

—

l'hora floreix
 i és el meu cor com l'esponja espremuda-
 ara una esponja que raja d'escreix
 (algú emborratxa
 amagat
 les agulles

—

cada minut cau com l'aigua de neu
 llà on és l'amiga-
 i aprop meu cau com l'espurna
 ferida

OMEGA

la hora florece
 rosa
 colorada
 roja y escarlata-
 yo sé del placer de esta muchacha
 la hora pasa
 danza que te danza-
 mi reloj jadeante
 saeta de oro plumada

—

la hora florece
 mi corazón es una esponja exprimida-
 derramando su aumento
 (alguien emborracha
 las agujas
 a escondidas

—

cada minuto cae como agua nieve
 donde está mi amiga-
 y cerca de mí como una chispa
 herida.

Premonición

Ossa menor es una publicación póstuma que cierra, con cierto desorden, todo su proceso poético.

Se sirve en ella de técnicas y temáticas ya conocidas. Es nueva, sin embargo, la obsesiva presencia de la muerte.

Los poemas se disfrazan de aventuras marineras o amorosas, (evocación del *Irradiador* y de la *Rosa als llavis*), pero entre verso y verso se deja entrever la amarga realidad de su destino.

La muerte aparece en «Omega»: ya el título sugiere un final. Después el tiempo, que pasa sin cesar, el reloj que no se para, y por último se emborracha.

¿Acelera esta borrachera el final? Tal vez se pueda intuir en este poema la prematura muerte de Salvat, que tras una enfermedad incurable se le hace cada día más patente. Entre tanto el placer, los minutos que para la muchacha caen como agua nieve, para él como heridas.

Mi traducción

Traducir un poema es crearlo nuevamente en otra lengua. Respetar significados, estéticas e intenciones, no siempre es fácil. Salvat a veces se sirve, para dar más intensidad a su poesía, de expresiones muy propias del catalán, que no siempre tienen un equivalente en castellano, ¿Cómo hacerlo, pues? A veces tuve que «descafeinar» algún verso, sacrificar en alguna medida su significado o cambiar toda la estructura de un poema. Opté siempre por lo que yo pensé que era más fiel al original sin que resultara un atentado contra el castellano.

Cada poema tenía sus problemas particulares. Los primeros, «Bodegón» y «Passeig», que se crearon con forma de «collage» y que recogían cada uno un ambiente, hubo que traducirlos pieza por pieza y reconstruirlos después, hasta llegar al mismo resultado (cuando menos al más parecido) del original.

Algo que se me convirtió en un problema, no sé si grave, pero sin duda incómodo, fue la longitud de las palabras. Jamás, hasta la hora en que me puse a traducir, había reparado en que las palabras son más cortas en catalán que en castellano. Eso me obligó en muchas ocasiones a buscar sinónimos, a eliminar algún verbo que se podía sobreentender, a quitar algún artículo, o a sustituir un «y» por una «coma».

Seguro que se me presentó algún problema más, que ahora, terminado ya el trabajo, no recuerdo. Pero de cualquier modo, traducir a Salvat ha sido interesante. Además, que si alguien, a través de mi traducción, llega a conocerlo y le gusta, siempre será gratificante.

לְמִינְהוֹ וְעַיִן עֵ
יְעוֹ בְּנוֹ לְמִינְהוֹ

Interp. chal.

Incipio creauit deus
ra aut erat deserta et
m abyssi: et splis dei li
xit deus. Sit lux: et fi
ona. Et diuisit deus