Polonia

Estudios
Latinoamericanos

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos

ISSN 0137-3080

Original title / título original: «*He confiado por entero en su intuición perceptiva*». Los traductores de *Wisława Szymborska*

Author(s)/ autor(es):

Adam Elbanowski

Published originally as/ Publicado originalmente en:

Estudios Latinoamericanos, 36/37 (2016/2017), pp. 265–293

DOI: <https://doi.org/10.36447/Estudios2017.v36-37.art11>

Estudios Latinoamericanos is a journal published by Polish Society for Latin American Studies (Polskie Towarzystwo Studiów Latinoamerykanistycznych).

Polish Society for Latin American Studies is scholarly organization established to facilitate research on Latin America and to encourage and promote scientific and cultural cooperation between Poland and Latin America.

Estudios Latinoamericanos, revista publicada por la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos (Polskie Towarzystwo Studiów Latinoamerykanistycznych).

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos es una asociación científica fundada con el fin de desarrollar investigaciones científicas sobre América Latina y participar en la cooperación científica y cultural entre las sociedades de Polonia y América Latina.

«He confiado por entero en su intuición perceptiva». Los traductores de Wisława Szymborska

Adam Elbanowski

Resumen

Mi objetivo es presentar a los traductores de la poesía de Wisława Szymborska, ganadora del Premio Nobel de literatura en 1996. Quiero enfocar diversas traducciones de sus poemas, analizando la versión española, inglesa, italiana y francesa. En mi opinión, la aparente sencillez, deliberada ingenuidad y cotidianidad, matizada sutilmente por la ironía, tan propias de la creación poética de Szymborska, requieren, por parte de los traductores, la adopción de estrategias y soluciones específicas, no obstante, muchas veces el efecto final es decepcionante, de modo que el lector, que desconoce el polaco, es incapaz de estimar, a base de las traducciones, todo el encanto, la profundidad filosófica y la sonoridad de esta poesía. En el artículo presento la correspondencia entre la poetisa y sus traductores; son cartas –inéditas y poco conocidas– que me han ofrecido, por cortesía, dos instituciones: El Archivo Karl Dedecius en Ślubice y la Fundación Wisława Szymborska en Cracovia.

Palabras clave: Wisława Szymborska, Traductores de la poesía de Wisława Szymborska, Correspondencia literaria.

Abstract

«I HAVE RELIED ENTIRELY ON YOUR PERCEPTUAL INTUITION». THE TRANSLATORS OF WISŁAWA SZYMBORSKA

The objective of this article is to present the translators of the poetry of Wisława Szymborska, winner of the Nobel Prize for literature in 1996. I want to focus various translations of her poems, analyzing the Spanish, English, Italian and French versions. In my opinion, the apparent simplicity and deliberate naivety, tinged subtly with irony, so characteristic of Szymborska's poetic creation, oblige translators to adopt specific strategies and solutions. The final effect not always is satisfactory, so that the reader, who does not know Polish, is unable to estimate all the charm, philosophical depth and sonority of this poetry. In the article I present the unpublished correspondence between the poetess and her translators, deposited in Karl Dedecius Archive in Ślubice and Wisława Szymborska Foundation in Cracow.

Keywords: Wisława Szymborska, Translators of Szymborska's poetry, Literary correspondence.

En las últimas décadas la poesía polaca fue honrada dos veces con el Premio Nobel: Czesław Miłosz (1980) y Wisława Szymborska (1996). No obstante, para el lector extranjero la lírica polaca resulta, ciertamente, algo exótico, representando la literatura periférica, escrita en una lengua difícil y poco divulgada. ¿A qué se debe, pues, este fenómeno sorprendente, este éxito y el reconocimiento mundial? En mi opinión, a la fama de los dos Premios Nobel contribuyó no sólo la maestría de su obra, sino también los excelentes traductores sin los cuales los ilustres poetas polacos –y los hubo muchos en el último medio siglo (agreguemos tan solo a Zbigniew Herbert)– quedarían desconocidos en el extranjero.

Si el caso de Czesław Miłosz se explica por el contexto político del Premio y el hecho de que el poeta fuera asimismo un traductor eminente, y además, desde 1961 hasta su muerte en 2004 residía en los Estados Unidos como profesor de lenguas y literatura eslavas en Berkeley, en cuanto a la poetisa cracoviana el caso es distinto. Szymborska muchas veces decía que se encontró con los traductores sobresalientes y, aún más, con algunos trabó amistad y, justamente, estos lazos cordiales, el entendimiento mutuo y los contactos directos han llevado a la fama mundial de la poesía de Szymborska, la escritora hasta los principios de los sesenta totalmente desconocida fuera de su patria.

Mi objetivo es demostrar, hasta qué punto esas relaciones particulares entre la poetisa y sus traductores, en gran parte, han dado fruto con la concesión del Nobel a Szymborska.

Voy a presentar la correspondencia entre la poetisa y los traductores, centrándome en el traductor alemán (Karl Dedecius), inglés (Stanisław Barańczak y Clare Cavanagh), italiano (Pietro Marchesani). Es de lamentar que en los archivos no se haya guardado ninguna correspondencia entre Szymborska y una decena de sus traductores españoles –probablemente, no hubiera ninguna– no obstante, comentando las traducciones de la lírica de la autora, incluiré, asimismo, las versiones españolas¹.

De modo que la base de mi charla la constituyen las cartas –inéditas y poco conocidas– que me han ofrecido, por cortesía, dos instituciones: El Archivo Karl Dedecius en Słubice, en la frontera polaco-alemana, que contiene, aparte de las obras traducidas por Dedecius, 150 carpetas con cartas escritas por los escritores polacos y alemanes, y, por otra parte, la Fundación Wisława Szymborska en Cracovia, fundada en 2012, poco después de la muerte de la poetisa.

Voy a presentar brevemente a los traductores mencionados.

Karl Dedecius fue traductor alemán, gran difusor de la cultura polaca en Alemania. Publicó varias docenas de antologías y libros de los autores polacos, así como editó una colección titulada *La Biblioteca Polaca*, que comprende 50 volúmenes. Tradujo, en total, a 300 escritores, entre otros, a Wisława Szymborska, Czesław Miłosz y Karol Wojtyła.

Stanisław Barańczak fue poeta, crítico literario, traductor e historiador de la literatura polaca. A partir de 1981 exiliado en los Estados Unidos; trabajaba como docente en el Departamento de Estudios Eslavos de la Universidad de Harvard. Ha traducido al polaco la casi totalidad de las obras dramáticas de Shakespeare y son especialmente logradas sus traducciones de los poetas metafísicos ingleses del siglo XVII. Barańczak colaboraba, como traductor de Szymborska, con Clare Cavanagh, crítico literario, eslavista y traductora norteamericana.

Pietro Marchesani fue traductor italiano, director de la Facultad de la Lengua y Literatura Polaca en la Universidad de Génova. Tradujo a los poetas y novelistas polacos más importantes del siglo XX, entre otros a Szymborska y Miłosz.

¿Cómo se forjaba la amistad entre la poetisa y los traductores? Los inicios eran difíciles, marcados por el distanciamiento y poca confianza por parte de Szymborska. Empecemos por Karl Dedecius, quien fue el primero –aun a principios de los sesenta– en traducir los versos de Szymborska. Ya tradujo al alemán, antes del premio Nobel, casi 170 poemas de Szymborska. «*Era fría de carácter y tomaba confianza lentamente*»– confiesa Dedecius². No obstante, la formula oficial en sus cartas –«*Estimada Señora*»– pronto fue reemplazada por «*Querida Wisława*» o «*Querida Wisia*»– la forma diminutiva y cariñosa del nombre de la autora. La amistad entre la poetisa y el traductor duraba cincuenta años. Cada vez más en las cartas escritas por Dedecius se nota una tonalidad muy personal, incluso íntima³. Citemos varios fragmentos de esta correspondencia: «*Querida Wisława, tus cartas son el remedio más eficaz. Aprendo a ser paciente y a andar con pies de plomo por la tierra*»; «*Te guardo en mi memoria. Te leo día y noche*»; «*Me resulta cada día más difícil leer y escribir, pero no a Ti*». Es sobre todo «*la alegría de la duda creativa*», así Dedecius calificaba la obra de Szymborska, que fascinaba tanto al traductor alemán. La misma tonalidad personal se hace presente en la correspondencia del traductor italiano, Pietro Marchesani: «*Su brillantez, gracia y naturalidad me han robado el corazón y siento nostalgia. Qué le vamos a hacer, así es la vida; todo pasa...*».

La admiración hacia la poesía de Szymborska llegó a ser uno de los tópicos más recurrentes en las cartas de los traductores. Escribe Stanisław Barańczak: «*¡Cuán bellos y sabios poemas, surgidos de pronto en estos tiempos nuestros de una necesidad y afeamiento fulgurantes!*». En otra carta confiesa: «*Posee usted el extraordinario don de escribir, exclusivamente, obras importantes e imprescindibles; cada una de ellas trata de algo, habla de algo asombroso y, a la vez, coincidente con lo que uno mismo piensa, de modo que el lector se palmorea la rodilla sin cesar exclamando: ¡Eso es...!*». Es, justamente, Barańczak, no sólo un ilustre traductor, sino también uno de los poetas polacos contemporáneos más importantes, quien pudo valorar, plenamente, la maestría poética de Szymborska.

La carta de Dedecius, fechada en 29 de junio de 1995 no sólo manifiesta los lazos amistosos y cordiales entre la poetisa y el traductor, sino también cierta aura lírica, que se debe, obviamente, al contacto permanente de Karl Dedecius con

la poesía de Szymborska: «Querida Wisława, en primer lugar, como en un vino tinto, recién acarreado, he aguardado el número de días conveniente para que el vino dejara de espumar, el poso cayera al fondo y el alcohol adquiriese ya su aroma sosegado y su sabor, te he dejado tras estos muchos esplendores [...] y me subo a tus altos umbrales (¿tercera? ¿cuarta planta?) para depositar a tus pies, naturalmente postrado de hinojos, mis más cordiales parabienes con y sin ocasión, así en general...».

La correspondencia da testimonio de la tarea difícil de los traductores de la poesía del Premio Nobel. En la carta del 4 de mayo de 2000 confiesa Pietro Marchesani: «En esta ocasión, podrá usted hacerme toda clase de reproches y recriminaciones⁴, relacionados con la traducción de sus poemas. Puedo alegar en mi defensa, de antemano, que hice todo lo que estuvo dentro de mis posibilidades y que, a menudo, me llevó usted al borde de la desesperación. En consecuencia, también usted debería tener remordimientos de conciencia...».

Citemos otra vez al traductor italiano; esta vez es un fragmento de la entrevista:

«Fue una labor bastante ardua. Por ejemplo, un poema como “Cumpleaños” (“Urodziny”) lo traduje durante cinco meses. Recuerdo cómo se quejaban en la editorial: “¡Falta un poema! ¡Todo lo demás está listo, y todo parado!” Ocurrió algo semejante con “Moralidad silvestre” (“Moralitet leśny”). La propia Wisława me lo advirtió en dos ocasiones: “Cuidado, pues se trata de un poema intraducible”. A Szymborska le gusta mantener contacto con sus traductores, acordar con ellos el contenido de sus tomitos, sus títulos. Hay lenguas, como el inglés, el alemán, el sueco, en las que ella puede sentir que la traducción es buena. Pero ahora la han empezado a traducir al coreano y japonés, y aquí ya se siente indefensa»⁵.

Agreguemos, que al leer la versión italiana del poema *Cumpleaños* del tomo *Wszelki wypadek* (Si acaso), no nos extraña el comentario de Szymborska que Pietro Marchesani cita, literalmente, en la entrevista: «Ma sai, Pietro, mi piace più in italiano che in polacco!»⁶.

He aquí tres traducciones de este poema, acompañadas de la versión original:

Urodziny

Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata:
moreny, mureny i morza i zorze,
i ogień i ogon i orzeł i orzech –
jak ja to ustawię, gdzie ja to położę?
Te chaszczę i paszczę i leszczę i deszczę,
bodziszki, modliszki – gdzie ja to pomieszczę?
motyle, goryle, beryle i trele –
dziękuję, to chyba o wiele za wiele.

Compleanno

Tanto mondo d'un tratto da tutto il mondo:
morene, murene e marosi e mimose,
e il fuoco e il fuco e il falco e il frutto –
come e dove potrò mettere il tutto?
Queste foglie e scaglie, questi merli e tarli,
lampioni e scorpioni – dove sistemarli?
Lapilli, mirtilli, berilli e zampilli –
grazie, ma ce n'è fin sopra i capelli.

[Traducción de Pietro Marchesani]

Birthday

So much world all at once – how it rustles
and bustles!
Moraines and morays and morasses and
mussels,
The flame, the flamingo, the flounder, the
feather –
How to line them all up, how to put them
together?
All the tickets and crickets and creepers and
creeks!
The beeches and leeches alone could take
weeks.

Chinchillas, gorillas, and sarsaparillas –
Thanks do much, but all this excess of
kindness could kill us.

[Traducción de Stanisław Barańczak
y Clare Cavanagh]

Cumpleaños

Cuánto mundo ha venido de todo el mundo:
morrenas y murenas, mares y morago,
auroras, arcoiris, águilas y astrago.
¿Dónde ponerlo todo? Dios mío, ¿qué hago?
Esos llandes, lloredos, lluvias y llubinas,
esas Hacas y llamas, ¿cómo las hacinas?
Berilos, gorilas, trémolos y mirlos.
Gracias, no sabría cómo digerirlos.

[Traducción de Ana María Moix y
Jerzy Wojciech Stawomirski]

Dedecius, Barańczak, Cavanagh, Marchesani no sólo traducen perfectamente los versos, con inventiva y fidelidad. Lo que llama la atención en sus cartas es el cuidado particular con que realizan su labor, intentando reflejar todos los matices semánticos, giros fraseológicos, juegos de palabras, cadencias y rimas, ironía, humor y un profundo mensaje filosófico. Pues se trata no sólo de una poetisa eminente, sino también de una persona admirada y querida, lo que, por ejemplo, atestiguan las cartas de Barańczak quien comenta así las traducciones al inglés, elaboradas con Clare Cavanagh: «*Cuánto nos esmeramos por cuidar de las rimas, los calambures, las gracias, etc., incluso cuando en el plano de los significados literales hay que cambiar o modificar algo...*» (La carta fechada en el 15 de noviembre de 1992).

En la carta enviada un mes antes Barańczak hace constar:

«*Te traducimos con rimas, con juegos de palabras, con calambures, etc., con todo lo necesario; son, desde luego, equivalencias aproximadas, pero te aseguro que nos esforzamos de verdad en la mayor aproximación y correspondencia, y todo poema, como tal, destella con revelaciones en la versión inglesa, igual que en la polaca. En el caso de “Cebolla” (“Cebula”), por ejemplo, el original nos condujo a toda una orgía de resonantes neologismos de carácter científico-filosófico, procedentes de la palabra “onion”, y en serio salió de maravilla [...]. En cuanto a “Mosaico bizantino” (“Mozaika bizantyjska”), tuvimos la ocasión de divertirnos con un inglés arcaico: suena tan análogicamente solemne y, a la vez, tan divertido como en su original.*»

En la correspondencia del traductor polaco se mencionan dos versos de Szyborska. Citemos breves fragmentos de los dos:

Cebula

*Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzości.
Jest sobą na wskroś cebulą,
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.*

La cebolla

*La cebolla es diferente.
De vísceras, es carencia.
Es cebolla hasta la médula,
a la cebollil potencia.
Cebolluda hasta el meollo,
acebollada por fuera,
puede calar sus adentros
con mirada certera.*

[Ana María Moix y Jerzy Wojciech Sławomirski]

Mozaika bizantyjska

- *Małżonko Teotropio.*
- *Małżonku Teodendronie.*
- *O jakżeś piękna, wąskolica moja.*
- *O jakżeś urodziwy, sinousty mój.*
- *Wdzięczniesz znikoma*
pod szatą jak dzwon,
którą zdejmować
hałas na całe cesarstwo.
- *Wybornieś umartwiony,*
mężu mój i panie,
wzajemny cieniu cienia mego.

Mosaico bizantino

—¡Oh, Teotropía, mi real esposa!
—¡Oh, Teodendrón, mi real esposo!
—¡Qué hermosa eres, tú, la de finas mejillas!
—¡Qué delicado eres, tú, el de lívidos labios!
—Cuan prodigiosa liviandad la tuya bajo tu acampanada estola, quitártela sería provocar
algaradas en el imperio entero.
—Cuánta exquisitez rebosa tu aflicción, mi dueño y señor, sombra ceñida a mi sombra.

The onion

*The onion, now that's something else.
Its innards don't exist.
Nothing but pure onionhood
fills this devout onionist.
Oniony on the inside,
onionesque it appears.
It follows its own daimonion
without our human tears.*

[Barańczak & Cavanagh]

La cebolla es otra historia.

*No tiene entrañas la cebolla.
Es cebolla cebolla de verdad,
hasta el colmo de la cebollosidad.
Por fuera cebolluda,
cebollina hasta la médula,
podría escrutar su interior
la cebolla sin temor.*

[Carlos Marrodán Casas]

A Byzantine Mosaic

*"O Theotropia, my empress consort."
 "O Theodendron, my consort emporer."
 "How fair thou art, my hollow-cheeked beloved."
 "How fine art thou, blue-lipped spouse."
 "Thou art so wondrous frail
 beneath thy bell-like gown,
 the alarum of which, if but removed,
 would waken all my kingdom."
 "How excellently mortified thou art,
 my lord and master,
 to mine own shadow a twinnèd shade."*

Otro comentario de Barańczak, que no viene de una carta, sino de una entrevista, concierne a diversos problemas que implica el arte de traducir a Szymborska:

«Los poemas, que hacen un empleo innovador en cuanto a la formación de palabras, en fraseología o en fonética, son los que nos crearon más problemas, pero por supuesto los que nos dieron a la vez más satisfacciones a mi cotraductora americana Clare Cavanagh y a mí. Un ejemplo de uso deslumbrante de la fonética lo encontramos en “Coloratura” (“Koloratura”), poema por otra parte profundo, reflexión acerca del ente artístico, acerca de la relación entre la belleza y la convención, etc. Al mismo tiempo es un poema-chiste, un poema-fuego de artificio; suena como si hubiera sido escrito en italiano, e incluso como si hubiera sido traducido del italiano al polaco por necesidades operísticas. En el caso de “Coloratura”, la poetisa les provocó varios ataques graves de migraña a sus traductores, antes de que estos consiguieran, por fin, elaborar una traducción lo bastante esmerada»⁷.

Koloratura

Stoi pod peruczką drzewa,
na wieczne rozsypanie śpiewa
zgłoski po włosku, po srebrzystym
i cienkim jak pajęcza wydzielina.
Człowieka przez wysokie C
kocha i zawsze kochać chce,
dla niego w gardle ma lusterka,
trzykrotnie słówek ćwiartki ćwierka
i drobiąc grzanki do śmietanki
karmi baranki z filizanki
filutka z filigranu.
Ale czy dobrze słyszę? Biada!
Czarny się fagot do niej skradła. Ciężka
muzyka na kruczych brwiach porywa, lamie
ją wpół ach -
Basso Profundo, zmiłuj się,
doremi mane thekel fares!

Trinos

Bajo la peluca de una encina
suelta las eternas notas y trina,
notas italianas desliza por lianas
finas cual si hiladas por una araña.
Con un mi de pecho mima mimosa
a mil oídos de color de rosa,
espejillos brillan en su garganta,

Coloratura

Poised beneath a twig-wigged tree,
She spill her sparkling vocal powder:
Slippery sound silvers, silvery
Like spider's spittle, only louder.
Oh yes, she Cares (with a high C)
For Fellow Humans (you and me);
For us she'll twitter nothing bitter,
She'll knit her fitter, sweeter glitter,
Her vocal cords mince words for us
And crumble croutons, with crisp crunch
(lunch for her little lambs to munch)
Into a cream-filled demitasse.
But hark! It's dark! Oh doom too soon!
She's threatened by the black bassoon!
It's hoarse and coarse, it's grim and gruff,
It calls her dainty voice's bluff--
Basso Profundo, end this terror,
Do-re-mi mene tekela et cetera!

[Barańczak & Cavanagh]

Coloratura

Dritta sotto la parrucca di fronde
del suo canto il suono spande,
le sillabe in italiano, in un sottile,
argenteo filo di ragno.
Ama e amar sempre vuole
con il do acuto il Dio d'amore,
per lui nella gola ha specchietti,

*triples mínimas de sílabas canta,
migas de laminas y golosinas
la muy picara en sus jicaras chinas
cría con neblinas de fililí.*

*Pero ¿qué oigo? ¡Ay de mí!
El fagot triste ya está aquí.
La música ceñuda y grave
la agarra y encierra con llave.
Basso Profondo, ¡ten piedad!,
do—re—mi, ¡mane, thecel, phares!*

[Ana María Moix
y Jerzy Wojciech Sławomirski]

*triplica in trilli terzi di parolette
e sminuzzando crostini nella crema
nutre le pecorelle di porcellana
la birichina di filigrana.*

*Ma sento bene? Che male ha fatto?
Un nero fagotto le si appressa quatto.
Musica grave sulle ciglia corvine
la trascina, la spezza a metà ah –
Basso profondo, abbi pietà
do re mi mené techel parsin.*

[Pietro Marchesani]

Múltiples cartas se refieren a los problemas técnicos de la traducción. Los traductores piden a la poetisa que les explique el significado de un poema determinado, los matices semánticos de diversas palabras o locuciones. Las expresiones de amistad y admiración se entretajan con las vacilaciones y dudas, cómo encontrar un equivalente perfecto, una frase adecuada que refleje todo el encanto y el valor polisémico de la poesía de Szymborska. Y así, en la carta fechada en el 11 de julio de 1988 pregunta Barańczak: «¿Podría usted aclararme qué es “*łuk pięściowy*” en “*Un relato empezado*” (“*Rozpoczęta opowieść*”)? Provisionalmente logré traducirla como una clase de máquina utilizada en las canteras, minas, etc., pero si se tratara más bien de algo diferente, por ejemplo, de un ariete, deme una señal».

No he encontrado en los archivos cracovianos la respuesta de la poetisa. Szymborska, obviamente, se refería en el verso a «un bifaz», o sea, a una herramienta lítica prehistórica, de modo que el traductor debería usar en la versión inglesa la expresión «a hand axe». Pues inclusive los mejores traductores a veces cometen errores aunque, el traductor italiano ha encontrado un equivalente adecuado. El poema, que empieza por las palabras «*Para el nacimiento de un niño el mundo nunca está preparado. / Nuestras naves no han regresado de Vinlandia. / El paso de San Gotardo está por cruzar*»⁸, es una estilización del hexámetro, y presenta la gran historia –expediciones, guerras, batallas– que a través de los siglos aplasta y aniquila la microhistoria, o sea, el destino de la gente común y corriente.

Citemos un verso del poema:

Rozpoczęta opowieść: «*Wyczerpał się nam zapas opatrunków, zapalek, argumentów, łuków pięściowych i wody*».

A Tale Begun: «*We’ve run out of bandages, matches, hydraulic presses, arguments, and water*» [Stanisław Barańczak & Clare Cavanagh].

Un relato empezado: «*Se nos ha agotado la reserva de vendajes, de fósforos, argumentos, prensas hidráulicas y agua*» [Ana María Moix y Jerzy Wojciech Sławomirski].

Un racconto iniziato: «*Si è esaurita la nostra scorta di bende, fiammiferi, argomenti, amigdale e acqua*» [Pietro Marchesani].

La intraducibilidad de muchos poemas de Szymborska constituye otro dilema para los traductores, que encuentra su eco en la correspondencia. Citemos dos ejemplos. En la carta del 15 de noviembre de 1992 Barańczak comenta una serie de neologismos en el poema *Clochard*, que se refieren a un bestiario presentado en una visión fantasmagórica de la catedral Notre Dame en París:

*Odkamieniają się szare
chimery
(fruwalne, niżły, małpierce i
ćmięta,
grzaby, znienacki, głowy
samonogie,
wieloractwo, gotyckie allegro
vivace)*

*Las grises quimeras se
despetrifican
(volátidos, bajogueros,
monógalos y palomíferos,
hongorranas,
derrepentes, cabezapiernas
y multiespecímenes, allegro
vivace gótico)*

*The gray chimeras (to wit,
bulldogryphons,
hellephants, hippopotoads,
croakodilloes, rhinocer-
beruses,
behemammoths, and demo-
nopods,
that omnibestial Gothic al-
legro vivace)
unpetrify.*

Otros comentarios aluden a los calambures, en que abunda la obra de la poetisa. Veamos el verso *La nada* (*Nicość*) del volumen *Si acaso*⁹. En el original polaco este poema empieza así:

*Nicość przenicowała się także i dla mnie.
Naprawdę wywróciła się na drugą stronę.
Gdzież ja się to znalazłam -
od stóp do głowy wśród planet,
nawet nie pamiętając, jak mi było nie być.*

La versión inglesa, hecha en vísperas de la muerte de Barańczak, es de Clare Cavanagh y fue publicada en *The New York Review of Books* en julio de 2014:

*Nothingness unseamed itself for me too.
It turned itself wrong side out.
How on earth did I end up here—
head to toe among the planets,
without a clue how I used not to be.*

La versión española es la siguiente:

*La nada se puso del revés también para mí.
De verdad se volvió patas arriba.
¿Dónde me hallaba de pronto?
Entre planetas de la cabeza a los pies,
sin recordar cómo era no ser.*

[Elżbieta Bortkiewicz]

La traducción española, igualmente que la inglesa, no refleja plenamente lo esencial de la versión polaca. Szymborska, en el primer verso del poema, juega con la palabra «nicoś» (la nada) y el verbo «przenicowała» que alude al proceso de mudarse, volver de reverso o dar la vuelta, no obstante connota asimismo la actitud de descoser un tejido, de modo que la metáfora, muy propia de la poesía de Szymborska, combina lo individual, lo concreto, lo cotidiano con lo abstracto (cósmico), lo metafísico.

Pasemos a las cartas escritas por Szymborska a sus traductores. Éstas no sólo facilitan la tarea de los traductores –explican, aclaran, aconsejan– sino asimismo trazan un retrato muy interesante de la poetisa cracoviana. En la carta dirigida al traductor sueco –Anders Bodegard– Szymborska, contestando a la pregunta cómo interpretar el poema *Utopía* («¿Cómo quieres que lo lea?», pregunta el traductor), responde: «Sabes, Andrzejek, mis poemas son una respiración natural»¹⁰. Por un lado, la frase no es sino una clave para entender su poesía, por otro, llama la atención la tonalidad cariñosa en que Szymborska se dirige al traductor-amigo, usando el diminutivo polaco de su nombre¹¹.

Szymborska es consciente de las dificultades y desafíos que enfrentan los traductores, ya que ella misma traducía a otros poetas. En una de las primeras cartas dirigidas a Karl Dedecius, fechada en el 30 de noviembre de 1971, comenta, irónicamente, sus experiencias como traductora: «De mi propia práctica como traductora, sé cuánto tiempo e inventiva exige este trabajo. Y eso que yo estaba en una situación mucho mejor que la suya, pues traducía del francés solo a difuntos, que, como es natural, no podían presentar objeción alguna; solo estoy hablando de objeciones, pues de elogios probablemente no tuvieran ninguna gana...».

Las cartas de la poetisa, especialmente dirigidas a Dedecius, abundan en elogios. Escribe Szymborska: «En las traducciones, de forma similar a lo que ocurre con un buen retratista, el modelo no puede quejarse». Refiriéndose a la versión alemana del poema titulado *Thomas Mann*, que expresa el asombro ante la diversidad y curiosidad del Ser, agrega: «Ha salido usted adelante de un modo fantástico con todas esas extrañas criaturas»¹²:

Tomasz Mann

Drogie syreny, tak musiało być,
kochane fauny, wielmożne anioły,
ewolucja stanowczo wyparła się was.
Nie brak jej wyobraźni, ale wy i wasze
płetwy z głębi dewonu, a piersi z aluwium,
wasze dłonie palczaste, a u nóg kopytka,
te ramiona nie zamiast, ale oprócz skrzydeł,
te wasze, strach pomyśleć, szkieletki - dwutworki

Thomas Mann

Estimadas sirenas, así debió suceder,
queridos faunos, muy honorables ángeles,
la evolución ha renegado enérgicamente de vosotros.
Imaginación no le falta, pero vosotros y vuestros
aletas devónicas y vuestros pechos de
aluvión,
vuestras palmas dactiladas y vuestras

*nie w porę ogoniaste, rogate z przekory
albo na gapę ptasie, te zlepkie, te zrostki,
te składanki - cacanki, te dystychy
rymujące człowieka z czapłą tak kunsztow-
nie,
że fruwa i nieśmiertelny jest, i wszystko wie
- przyznacie chyba same, że byłby to żart
i nadmiar wiekuisty, i kłopoty,
których przyroda mieć nie chce i nie ma.*

*pezuñas, aquellos brazos no en lugar de,
sino al lado de las alas, vuestros, ¡miedo da
pensarlo!, esqueletos birormes con rabos
intempestivos, cornudos por despecho, o bien
tramposamente pajariles, esos cuajos, esas
concrecencias,
esos puzzles-chirimbolos, esos dísticos
que hacen rimar al hombre con la garza con
tanto primor que el pobre vuela, es eterno y
lo sabe todo
—reconoced que en conjunto sería todo un
chiste,
y un exceso constante, y crearía problemas
que la naturaleza no quiere tener y no tiene.*

[Ana María Moix

y Jerzy Wojciech Sławomirski]

En otra carta a Dedecius la propia autora subraya qué trampas y problemas provoca su poesía para los traductores: *«Seguramente la mayor dificultad se la han causado esos giros coloquiales, a los que cubro en el poema con otro sentido, no coloquial. En la mayoría de los casos, ha superado usted la prueba admirablemente, pero a veces ha renunciado a dar con la equivalencia alemana, lo cual perfectamente entiendo»*.

La poetisa, frecuentemente, pide perdón a Dedecius por sugerirle algo, confiando, plenamente, en su traductor: *«El resto de las observaciones es cuestión de pequeños retoques, que puede usted pasar por alto, por otra parte, no todo es traducible»*.

«Perdón por las sugerencias, que se le pueden antojar a usted ridículas y torpes, pero lo hago con el deseo de salvar el sentido de estas últimas líneas». Se trata del poema *La estación de ferrocarril*, que citaré más adelante.

«Si dondequiera que sea he comprendido mal algo, le presento mis excusas. Por adelantado, me considero persuadida por usted de que en la mayoría de los casos estoy equivocada».

«¿La elección de los poemas? He confiado por entero en su intuición perceptiva».

Y, por fin, la carta dirigida a Dedecius, del 30 de noviembre de 1971, que contiene el mayor elogio que el autor puede hacer a su traductor: *«No creo que en cualquier otra lengua tenga mejor versión [...] En la mayoría de los casos ha salido usted airosa, maravillosamente»*.

Sin embargo, no siempre las cartas de Szymborska contienen alabanzas y expresiones de reconocimiento. Todo lo contrario; a veces la poetisa rechaza, enérgicamente, las versiones propuestas por los traductores. Insiste en que éstas sigan el original polaco. Resalta los valores sonoros y rítmicos o el sentido múltiple de un

verso. Esas correcciones autoriales demuestran, al mismo tiempo, el rol importante que desempeñan los contactos directos entre el autor y el traductor. Nos servirán de ejemplo, una vez más, las cartas a Karl Dedecius. La poetisa no acepta el título alemán *Ich, Cassandra* (Yo, Casandra), que propone el traductor para el poema *Monólogo para Casandra*. Argumenta que es «demasiado extenso» y «afectado», lo que contradice un carácter íntimo y personal de su poesía, e introduce una tonalidad categórica, «que no es propia de mí» (La carta del 20 de marzo de 1969).

Monólogo para Casandra

Soy yo, Casandra.

Y ésta es mi ciudad bajo las cenizas.

Y éste es mi bastón y éstas mis cintas de profeta.

Y ésta es mi cabeza llena de dudas. [...]

Yo tenía razón.

Sólo que eso no significa nada.

Y éstas son mis ropas chamuscadas.

Y éstos, mis trastos de profeta.

Y ésta, la mueca de mi rostro.

Un rostro que no sabía que pudiera ser hermoso.

[Abel Murcia y Gerardo Beltrán]

En otra carta Szymborska rechaza el título alemán *La Pologne* de su poema *Słówka* (en la versión española: *Vocabulario*¹³): «preferiría un título más modesto que son las palabritas».

Słówka

—La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda? —spytała mnie i odetchnęła z ulgą. Bo porobiło się tych krajów tyle, że najpewniejszy jest w rozmowie klimat.

—O pani —chcę jej odpowiedzieć— poeci mego kraju piszą w rękawczkach. Nie twierdzą, że ich wcale nie zdejmują; jeżeli księżyc przygrzeje, to tak. W strofach złożonych z gromkich pohukiwań, bo tylko to przedziera się przez ryk wichury, śpiewają prosty byt pasterzy fok. Klasycy ryją soplem atramentu na przytupanych zaspach. Reszta, dekadenci, płaczą nad losem gwiazdkami ze śniegu. Kto chce się topić, musi mieć siekierę do zrobienia przerębli. O pani, o moja droga pani.

Tak chcę jej odpowiedzieć. Ale zapomniałam, jak będzie foka po francusku. Nie jestem pewna sopla i przerębli.

—La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda?

Pas de tout – odpowiadam lodowato.

Vocabulario

—La Pologne? La Pologne? Un frío espantoso, ¿verdad? —me pregunta, y respira con alivio. Son tantos los países que surgen cada dos por tres, que el tema de conversación menos resbaladizo es el clima.

—Madame —me encantaría responderle—, los poetas de mi país escriben con los

guantes puestos. Aunque, a decir verdad, a veces se los quitan: sí, cuando cae una luna de justicia. Con estrofas de alaridos punzantes, único medio de apagar el estruendo del vendaval, cantan la vida sencilla de los pastores de focas. Nuestros clásicos hacen cisuras con carámbanos de tinta en la nieve apelmazada. El resto, los decadentes, lloran la suerte de los copos de nieve. Quien quiere morir ahogado debe hacerse con un pico para agrietar el hielo. ¡Ay, madame, querida madame! Eso es lo que me encantaría decir. Pero no recuerdo cómo se dice «foca» en francés. Ni estoy segura de qué palabras corresponden a «carámbano» y a «agrietar».

—La Pologne? La Pologne? Un frío espantoso, ¿verdad?

—Pas du tout —respondo glacial.

Otro ejemplo lo es el poema *La estación de ferrocarril* (Dworzec), que podría llevar el título *Desencuentros*: «Mi no llegada a la ciudad de N./ Ocurrió con puntualidad./ Estabas avisado / Con la carta no mandada./ Alcanzaste a no venir / A la hora prevista». Szyborska cita la última línea del poema —«Gdzie indziej. Gdzie indziej. Jak te słówka dźwięczą»— y comentando la traducción alemana de Karl Dedecius critica el uso de la palabra «woanders» («en otra parte»), dado que en el original, argumenta, la palabra reproduce, fonéticamente, el sonido de una campanilla, contrariamente al vocablo alemán. La autora sugiere reemplazarlo por la expresión «nicht hier» («no aquí»), no obstante agrega, como si justificara al traductor: «Ya sé que los efectos onomatopéyicos son precisamente intraducibles».

Dworzec: «W raju utraconym / prawdopodobieństwa. Gdzie indziej. / Gdzie indziej. / Jak te słówka dźwięczą».

La estación de ferrocarril: «En el paraíso perdido / de la posibilidad. / En otra parte. / En otra parte. / Como suenan estas palabritas». [Bogdan Piotrowski]

The railroad station: «In the paradise lost / of probability. Somewhere else. / Somewhere else. / How these little words ring». [Barańczak & Cavanagh]

La stazione: «Nel paradiso perduto / della probabilità. Altrove. / Altrove. / Come risuona questa parolina». [Pietro Marchesani]

La gare: «Au paradis perdu / de la probabilité. / Ailleurs / Ailleurs. Combien résonnent ces mots». [Piotr Kaminski]

Dworzec

Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.
Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.
Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze [...]
Odbyło się nawet
umówione spotkanie.
Poza zasięgiem
naszej obecności.

Estación del ferrocarril

Mi no llegada a la ciudad de N.
Ocurrió con puntualidad.
Estabas avisado
Con la carta no mandada.
Alcanzaste a no venir
A la hora prevista [...]
Hasta se cumplió
La cita convenida
Fuera de nuestro alcance
De nuestra presencia.

W raju utraconym
 prawdopodobieństwa.
 Gdzie indziej.
 Gdzie indziej.
 Jak te słówka dźwięczą.

En el paraíso perdido
 De la probabilidad.
 En otra parte.
 En otra parte.
 Como suenan estas palabritas.

Las siguientes observaciones de la poetisa conciernen a la traducción alemana del poema *Velada poética* (*Wieczór autorski*). El poema introduce un contraste irónico entre la fama y el entusiasmo que goza un boxeador y el destino lamentable de un poeta. En el segundo verso del poema aparece la expresión «*wyrok skazujący na ciężkie norwidy*» que alude a la locución «condenado a trabajos forzados». El apellido de Norwid (Cyprian Kamil Norwid) –uno de los poetas más importantes del romanticismo polaco, el poeta hermético, original e inconformista, muy adelantado para su época– usado en la forma plural y escrito con minúscula, reemplaza la palabra «trabajos». Cada uno de los traductores enfrenta el problema de manera diferente. Veamos primero la versión de Dedecius y el comentario de Szymborska (la carta del 30 de noviembre de 1971): «*Ha superado maravillosamente estos “ciężkie norwidy”, reemplazándolos por “Hölderlin”. Sin embargo, ¡le ruego vuelva a restituir a Norwid! Ya sé que es una persona totalmente desconocida por el lector alemán, pero ¿me es permitido renunciar a mis propias tradiciones literarias tan solo para que el verso complazca más al lector extranjero?*».

Barańczak, elaborando la versión que fuera legible para el lector anglosajón, reemplaza a Norwid por Shelley, el poeta romántico inglés, adoptando el neologismo «shelleying», como equivalente de la locución «to be sentenced to hard labour» y, al mismo tiempo, de acuerdo con las connotaciones de la versión polaca que apunta a lo forzado y al disgusto, hace referencia a la expresión idiomática «shelling out» (aflojar). También los demás traductores buscan un equivalente cultural. Jerzy Sławomirski y Ana María Moix optan por José de Espronceda, y el traductor francés, Piotr Kamiński, por Arthur Rimbaud. El mismo traductor, por otra parte, reemplaza, por motivos desconocidos, la expresión «lecturas escolares» por un equivalente demasiado local («[...] de Lagarde et Michard quelques pages futures»), que alude a la antología escolar de los autores franceses. En cambio, Xaverio Ballester guarda la forma original, adjuntando una nota explicativa a pie de página, y Gerardo Beltrán («poemas forzados») opta por una metonimia.

A continuación, Szymborska cuestiona en la misma traducción alemana la locución «Pferdeengel» («anioł koński», «el ángel ecuestre»). Se queja de que «*mi desgraciado “anioł koński” deja de ser divertido como “Pferdeengel”*». Sugiere al traductor otras soluciones: «o aniele wśród koni», «aniele pomiędzy końmi» («oh, ángel entre los caballos»), «aniele konńskiego rodu» («ángel de la estirpe ecuestre»). Los demás traductores optaron por la versión bastante simplificada. En las versiones españolas aparecen las palabras «acaballado», «ecuestre» y «equino». Igual solución

ha encontrado el traductor francés: «ange chevalin». En cambio, en la versión inglesa aparece una expresión original y cómica –«bobtailed angel»– que equivale al «ángel rabricorto». Veamos, en que reside el problema. La expresión polaca «O Aniele koński», tan curiosa y divertida, incluye el epíteto «koński» (de caballo, perteneciente o relativo al caballo, acaballado), que evoca la tradición e historia polaca tan fuertemente enlazada con el mundo de la caballería, de modo que hay un sinfín de locuciones y asociaciones a que alude Szymborska: «końska twarz» (cara acaballada); «końska kuracja» (un tratamiento radical); «końska dawka» (una dosis excesiva); «końskie zdrowie» (perfecta salud), etc.

Wieczór autorski

Nie być bokserem, być poetą,
mieć wyrok skazujący na ciężkie norwidy,
z braku masy mięśniowej demonstrować światu
przyszłą lekturę szkolną - w najszcześniejszym razie -
o Muzy. O Pegazie,
aniele koński.

Velada poética

No ser púgil, ser poeta,
vivir condenado a esproncedas forzados,
a falta de músculos exhibir
al mundo
—¡en el mejor de los casos!—
futuras lecturas escolares,
¡oh, Musa!, ¡oh, Pegaso, ángel
acaballado!

[Ana María Moix y
Jerzy Wojciech Sławomirski]

Velada literaria

No ser un púgil, ser un poeta
con un veredicto condenado
a duros Norwid
y a falta de músculos enseñar
al mundo
—en el mejor de los casos—
una futura lección escolar.
Oh Musa, Oh Pegaso,
ángel ecuestre.

[Xaverio Ballester]

Lectura

No ser un boxeador, ser un
poeta,
con una condena a poemas
forzados,
y a falta de músculos mos-
trarle al mundo
—en el mejor de los casos—
una lectura
escolar en el futuro.
Oh Musa. Oh Pegaso,
ángel equino.

[Gerardo Beltrán]

Poetry reading

Oh, not to be a boxer but a
poet,
one sentenced to hard shelleying
for life,
for lack of muscles forced to
show the world
the sonnet that may make the
high-school reading lists
with luck. O Muse,
O bobtailed angel, Pegasus.

[Barańczak & Cavanagh]

Soirée poétique

Ne pas être boxeur, être poète,
se trouver condamné à vingt
ans de rimbauds,
jeter à la face du monde,
faute de musculature,
de Lagarde et Michard quel-
ques pages futures,
dans le meilleur des cas –
ô Muse. Ô Pégase, / ange
chevalin

[Piotr Kaminski]

Autorenabend

Kein Boxer zu sein, Poet zu
sein, verurteilt zu sein zu
lebenslänglichen Norwids
aus Mangel an Muskulatur
der Welt die künftige Schu-
llektüre
vorzuführen, im günstigsten
Fall.
O Muse, Pegasus, Engel un-
ter den Pferden.

[Karl Dedecius]

«Era una mujer excepcional, maravillosa, muy cálida, muy generosa»: así resumió el retrato de la poetisa uno de sus traductores, Gerardo Beltrán, cuando hablamos el otro día sobre sus traducciones al español de los poemas de Szymborska. El mismo retrato trazan los demás traductores en las cartas a Szymborska: Karl Dedecius, Stanisław Barańczak y Clare Cavanagh, Pietro Marchesani. La correspondencia, depositada en el Archivo Dedecius en Słubice y en la Fundación Szymborska en Cracovia, es un testimonio de la amistad, cordialidad y la colaboración muy estrecha entre la gran poetisa y sus traductores. Revela, al mismo tiempo, como una mujer excepcional logró crear los versos excepcionales, admirados –gracias a los traductores– por los lectores de todo el mundo.

Notas

- ¹ Cito un fragmento de mi conversación con Gerardo Beltrán (profesor de la Universidad de Varsovia), al lado de Abel Murcia, uno de los traductores de Szymborska: «Ella era una mujer veramente encantadora, que nos invitaba, ella misma hacía la cena, pudimos hablar horas y horas con ella, pero nunca preguntarle nada sobre que dice en este poema, o como traducirlo, nunca, ni solo una vez lo preguntamos».
- ² Bikont y Szczęsna 2012.
- ³ Por eso es muy raro que Dedecius no haya mencionado a Szymborska en sus apuntes del traductor, titulados *Agenda del traductor* (*Notatnik tłumacza*, Czytelnik, Warszawa 1988). En cambio, en varias entrevistas Dedecius subrayaba que la poesía de Szymborska es, especialmente, más difícil para traducir: «Bez wątplenia - Wisława Szymborska. Jej język jest bardzo zwięzły. Niemiecki zaś dyktuje zupełnie inne reguły. Zawiera wiele rodzajników. One rozciągają wiersz i spowolniają jego rytm» (Kuczyński 2011: 32).
- ⁴ En la versión original: «zarzuty i wyrzuty». El uso de la paronomasia y otras figuras estilísticas constituye un rasgo característico en las cartas de los traductores dirigidas a la poetisa.
- ⁵ Bikont y Szczęsna 2012.
- ⁶ https://www.academia.edu/8868689/MALYSZKIEWICZ_A._La_poesia_non_pu%C3%B2_essere_amata_per_descrizione._Intervista_inedita_a_Pietro_Marchesani_in_pl.it._Rassegna_italiana_di_argomenti_polacchi_2013_pp._317_-_329
- ⁷ Bikont y Szczęsna 2012.
- ⁸ «Na urodziny dziecka świat nigdy nie jest gotowy / Jeszcze nasze okręty nie powróciły z Winlandii. / Jeszcze przed nami przełęcz św. Gotharda».
- ⁹ El título español no refleja todas las connotaciones del título original *Wszelki wypadek*: «wszelki» – cada, todo, cualquiera; «wypadek» – caso, evento, desgracia, accidente.
- ¹⁰ Bikont y Szczęsna 2012.
- ¹¹ Anders: Andrzej en polaco (Andrés); Andrzejek (Andresito).
- ¹² En la versión original aparece el neologismo: «dziwotwory» (engendros o criaturas extrañas).
- ¹³ El título tiene un sentido doble: vocabulario o palabrillas.

Referencias citadas

Bikont, Anna y Joanna Szczęsna

2012 Co wiersz to problem. O tłumaczeniach i tłumaczach. *Znak* 684. Documento electrónico: <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6842012-anna-bikont-joanna-szczesnaco-wiersz-to-problem-o-tlumaczach-i-tlumaczeniach/>

Correspondencia entre Wisława Szymborska y sus traductores

Cartas inéditas de El Archivo Karl Dedecius en Słubice y de la Fundación Wisława Szymborska en Cracovia.

Kuczyński, Krzysztof A.

2011 *Wśród ludzi i książek. Rozprawy – Wspomnienia – Wywiady.* Włocławek.

Szymborska, Wisława [poesía]

1988 *La gran dama de la lírica polaca. Wisława Szymborska.* [edición y traducción de Bogdan Piotrowski]. Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá.

1997 *Nothing Twice / Nic dwa razy.* [traducción de Stanisław Barańczak y Clare Cavanagh]. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1997 *Nulla e in regalo / Nic darowane.* [traducción de Pietro Marchesani]. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1997 *Paisaje con grano de arena.* [traducción de Ana María Moix y Jerzy Wojciech Sławomirski]. Lumen, Barcelona.

2000 *Wiersze wybrane.* Wydawnictwo a5, Kraków.

2004 *Instante.* [traducción de Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia]. Igitur, Tarragona.

2009 *Aquí / Tutaj.* [traducción de Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia]. Bartleby, Madrid.

2010 *Amor feliz y otros poemas.* [traducción de Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia]. Bid & Co. Editor, Caracas.

2011 *Wystarczy.* Wydawnictwo a5, Kraków.

2014 *Enough / Wystarczy.* [traducción de Clare Cavanagh]. Wydawnictwo a5, Kraków.

2015 *Wisława Szymborska. Antología poética.* [traducción de Elzbieta Bortkiewicz]. Visor Libros, Madrid.

2016 *Wybór poezji.* Ossolineum, Wrocław.