

LAPALABRA

YELHOMBRE • REVISTA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Elena Preciado Gutiérrez
e.preciado.gutierrez@gmail.com

Blake, Yeats y los astros

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Número 61, julio-septiembre de 2022, pp.16-20.

Imágenes de interiores: Fernando Zarur

ISSN: 01855727
Xalapa, Veracruz, México

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Lic. Benigno de Nogueira Iriarte Núm. 7, Col. Centro, C.P. 91 000
Xalapa, Veracruz, México
Tel. 8 42 17 00 / ext. 17 820

BLAKE, YEATS y los astros

Elena Preciado Gutiérrez

William Blake y William Butler Yeats, separados por más de un siglo de distancia, no solo tuvieron en común las iniciales de su nombre y el inglés como lengua de creación. Ambos fueron poetas vanguardistas, visionarios y parte de la constelación de artistas más importante de la literatura universal.

Blake (1757-1827) fue un poeta, grabador y pintor inglés que se adelantó al romanticismo, al simbolismo, al surrealismo (por aquello de las visiones, delirios y sueños) ... En general, se considera un poeta prerromántico porque despreciaba las modas neoclásicas y el pensamiento racionalista; sus obras expresan sentimientos y usa temas religiosos, esotéricos y espirituales (incluso creó su mitología).

Para Blake, el artista era un ser de espíritu libre que interpretaba la realidad a través de su obra e ilustraba el mundo interior. Blake se adelantó a su época porque fusionó características neoclásicas (como las formas canónicas) con románticas (como los contenidos enigmáticos, fantasiosos o incomprensibles). Se inspiró en la historia y las leyendas, pero, sobre todo, en su imaginación. La imaginación era lo más importante para él.

El público y los artistas del siglo XVIII no estaban preparados para interpretar su obra, así que lo rechazaron, lo etiquetaron de excéntrico y lo echaron en el olvido.

Un siglo después, eso cambió gracias a un poeta muy importante para el renacimiento de la literatura irlandesa: William Butler Yeats (1865-1939). Este gran poeta, dramaturgo, senador, fundador del Teatro Nacional y del Abbey Theatre era un hombre de muchos intereses: Irlanda, literatura, folklore, teatro, política, lo oculto ... Yeats elegía palabras y las unía para que generaran pensamientos abstractos más significativos y resonantes que los significados normales. En 1923, recibió el premio Nobel de literatura.

Treinta años antes de ganar el famoso premio, Edwin John Ellis, un amigo de su padre, lo invitó a trabajar en un estudio profundo e integral sobre la obra de Blake. Durante cuatro años, Yeats se convirtió en el primer investigador que se acercó a Blake desde una perspectiva ocultista.

Los tres libros resultantes se llamaron *The Works of William Blake: Poetic, Symbolic and Critical*. Bernard Quaritch los publicó en 1893 y contenían litografías de los libros proféticos ilustrados (las obras poéticas que se basan en la mitología personal de Blake). Por la edición, a Yeats le pagaron con 13 juegos sin encuadernar.

Las lecturas perspicaces de Yeats fueron una aportación importante a los estudios de Blake, pero sobre todo, fueron parte del origen de las ideas del gran poeta irlandés, de su pensamiento sobre la mitología y el simbolismo. Quizá a partir de ahí le apasionó el ocultismo. Este trabajo lo convenció del papel principal del artista en la historia de las civilizaciones y le mostró cómo un poeta importante de la tradición inglesa podía incorporar sistemas ocultos, imágenes y doctrinas en el patrón de pensamiento y en los sentimientos.

Para adentrarnos un poco más en la obra de estos poetas, nada mejor que traducir. A continuación, les comparto algunos fragmentos con sus respectivas explicaciones y traducciones.

Empiezo con "Night", de William Blake. Apareció en *Songs of Innocence*, publicado en 1794, y pertenece a una serie de poemas que presentan un mundo ideal (en contraste con la realidad que vivía Blake a finales del siglo XVIII). A primera vista este poema habla del cielo, los animales y los ángeles. Al principio es un poema feliz, luego se oscurece un poco, pero en general, es luminoso. La noche significa el final del día, pero también es una metáfora para el final de la vida y el inicio de una nueva en un mundo ideal.

Está lleno de referencias a la naturaleza, una característica del poeta, del prerromanticismo y del romanticismo. "Night" se divide en seis estrofas de ocho versos cada una. Solo veremos la primera.

Night (Fragment)

The sun descending in the West,
The evening star does shine;
The birds are silent in their nest,
And I must seek for mine.
The moon, like a flower
In heaven's high bower,
With silent delight,
Sits and smiles on the night.

Tiene un esquema de rima ABABCCDD, que decidí respetar.

Alianza animal 4

Los versos 1 y 3 son tetrametros yambicos. Aunque el endecasilabo es la traduccion mas convencional para el pentametro yambico, en este caso decidí usarlo para tener mas silabas. Los demas versos son trimetros yambicos en ingles. Los traduje en heptasilabos porque es la combinacion metrica

y ritmica mas adecuada. Tenemos multiples ejemplos de esa combinacion en clasicos (Gongora y Sor Juana con sus grandes poemas escritos en silvas), modernistas (Rubén Darío con “Vesperal”), románticos y postrománticos (Bécquer con la “Rima IV”), entre otros.

La palabra *silent* aparece dos veces en esta estrofa y sigue apareciendo a lo largo del poema. Esto es importante porque remarca que la noche es tranquila, por lo que debemos apegarnos a esa intención, a ese sentimiento de serenidad. Por esa razón, en los últimos dos versos sacrificué la imagen de que la luna disfruta y se sienta en la noche, pero sí dejé el silencio y la sonrisa.

Noche

(fragmento)

Va descendiendo el sol por occidente
el gran lucero brilla
nidios guardan al ave tan silente
debo buscar mi villa.
La luna como flor
en nicho de negror
el silencio precisa
y esboza una sonrisa.

Ahora veremos “To the Evening Star”. Blake es poco conocido por escribir en verso blanco, pero en su primer poemario, *Poetical Sketches*, incluyó unos poemas a las cuatro estaciones y “To the Evening Star”, los cuales no tienen rima y están en pentámetro yámbico. En ellos vemos que Blake aplicó presiones esporádicas en el metro, presagiando efectos que luego serían lugares comunes en el siglo xx. Es decir, eran versos experimentales para su época.

To the Evening Star

Thou fair-hair'd angel of the evening,
Now, whilst the sun rests on the mountains, light
Thy bright torch of love; thy radiant crown
Put on, and smile upon our evening bed!
Smile on our loves, and while thou drawest the
Blue curtains of the sky, scatter thy silver dew
On every flower that shuts its sweet eyes
In timely sleep. Let thy west wind sleep on
The lake; speak silence with thy glimmering eyes,
And wash the dusk with silver. Soon, full soon,
Dost thou withdraw; then the wolf rages wide,
And then the lion glares through the dun forest:
The fleeces of our flocks are cover'd with
Thy sacred dew: protect them with thine influence!

En este poema Blake se dirige a Venus, por eso es importante respetar esa voz. También hay que notar y reproducir el encabalgamiento. En su mayoría, lo traduje en endecasílabos propios (acento en la 6ª sílaba), aunque hay cuatro versos que son endecasílabos impropios (acentuados en la 4ª y 8ª). En el prólogo a *Cincuenta sonetos de Shakespeare*, Manuel Mujica Láinez dice que la traducción de poesía “recuerda más bien a la famosa historia de Procasto, el que estira-

ba o cortaba a sus víctimas, hasta que ocupaban las medidas puntuales de su lecho”. En la traducción de “A la estrella de la tarde” tuve que llamar a Procasto varias veces y cortar algunos elementos para conservar el ritmo.

A la estrella de la tarde

Tú, ángel rubio del atardecer,
mientras el sol descansa en las montañas
prende tu luz de amor; y la corona
radiante ponte, ¡ríe a nuestro lecho,
a nuestro amor! Corriendo las azules
cortinas, riega tu rocío plata
en la flor que sus dulces ojos cierra.
Permite que tu viento duerma en lago.
Habla en silencio con brillantes ojos,
lava el crepúsculo con plata. pronto
te vas y el lobo aúlla por doquier
y con furia el león divisa el bosque:
la lana del rebaño está cubierta
con tu sacro rocío: ¡oh, protégela!

En estos dos poemas de Blake, Venus (la estrella de la tarde o lucero vespertino) es un elemento muy importante. Ahora veremos dos poemas de Yeats que hablan del Sol y la Luna, astros que representan paradojas en su experiencia y aparecen de manera intermitente desde 1880 hasta su matrimonio en 1917. El poeta elige estos símbolos porque en ellos está presente la potencia y la riqueza de la tradición antigua y la memoria impersonal. Recordemos que los poemas de Yeats van cambiando a lo largo de su vida y muchas veces el Sol y la Luna tienen significados más fijos de lo que esperaríamos.

“Those Dancing Days Are Gone” apareció en *Words for Music Perhaps and Other Poems*. La primera edición fue de 450 copias impresas por Elizabeth Corbet Yeats en The Cuala Press, en Dublín, durante la última semana de septiembre de 1932. Este librito de 50 páginas incluye famosos poemas de Yeats como “Byzantium” y los Crazy Jane.

“Those Dancing Days Are Gone” habla de que algo feliz se ha ido, pero se puede interpretar de muchas formas, desde la partida hasta la muerte de una mujer o, simplemente, el perder la juventud o la alegría.

Those Dancing Days Are Gone

(fragment)

Come, let me sing into your ear;
Those dancing days are gone,
All that silk and satin gear;
Crouch upon a stone,
Wrapping that foul body up
In as foul a rag:

Coyote rojo

*I carry the sun in a golden cup
The moon in a silver bag.*

Este poema presenta una rima ABABCD CD muy común en la poesía irlandesa. “I carry the sun in a golden cup” (Llevo el sol en una copa dorada) es una alusión al mito irlandés de la copa o el caldero, algo característico de Yeats ya que en su obra hay mucho de simbolismo, folklore y leyendas celtas.

Cada lector interpreta los versos como guste; por eso alguien verá el mito del caldero, mientras otro pensará en que la copa está abierta y la bolsa cerrada; alguien más dirá que habla de esconder los sentimientos tristes y mostrar los alegres... así de interpretativa es la poesía... incluso en la obra de Yeats que, en algunas épocas, se caracteriza por tener un lenguaje austero y un enfoque más directo.

La métrica y el ritmo son libres, así que tengo varias versiones. En la primera combiné decasílabos con octosílabos

Se han ido esos días de baile
(fragmento)

Ven, déjame cantar en tu oído;
se han ido esos días de baile,

Esa ropa de seda y satén;
agacharse en una piedra
envolviendo ese cuerpo asqueroso
en un repugnante harapo:
*llevo el sol en la copa dorada
la luna en bolsa de plata.*

En la segunda versión usé endecasílabos y heptasílabos. Los primeros seis versos tienen acento en la 6ª y los dos finales rompen con el ritmo:

Se fueron los felices días de baile
(fragmento)

Ven, deja que te cante en el oído
se fueron los felices días de baile
todo el satén y seda
agacharse en la piedra
envolviendo ese cuerpo repugnante
en asqueroso harapo:
*Llevo el sol en una copa dorada.
Y la luna en una bolsa de plata.*

En la tercera versión también usé endecasílabos y heptasílabos, pero mantuve el ritmo con acento en la 6ª sílaba:

Se fueron los felices días de baile (fragmento)

Ven, deja que te cante en el oído
se fueron los felices días de baile
todo el satén y seda
agacharse en la piedra
envolviendo ese cuerpo repugnante
en asqueroso harapo:
*Llevo el sol en la copa más dorada
Y la luna en aquella bolsa plata.*

Para terminar, veremos un poema que muestra muy bien la complejidad del uso de símbolos en Yeats. “Lines Written in Dejection” apareció en *The Wild Swans at Coole* (*Los cisnes salvajes de Coole*), publicado en 1917.

El sol, la luna y el centauro no se entienden de inmediato, aunque es obvio que tienen un sentido especial. Tomando el centauro como símbolo de unidad, podemos asociar a la luna con el aspecto animal y, en contraste, identificar al sol con la parte humana y razonable. En el artículo “The Sun and the Moon in Yeats’s Early Poetry”, Thomas Parkinson cita esta frase de Yeats: “...todo arte debería ser un Centauro encontrando su espalda y sus piernas fuertes en la tradición popular”. Entonces el intelecto (el sol) quizá está amargado porque le falta el valor de sus ensoñaciones, desdenando o rechazando las posibilidades salvajes de la tradición e imaginación popular (¿recuerdan que para Blake la imaginación era muy importante?).

Lines written in Dejection

When have I last looked on
The round green eyes and the long wavering bodies
Of the dark leopards of the moon?
All the wild witches, those most noble ladies,
For all their broom-sticks and their tears,
Their angry tears, are gone.
The holy centaurs of the hills are vanished;
I have nothing but the embittered sun;
Banished heroic mother moon and vanished,
And now that I have come to fifty years
I must endure the timid sun.

Hay una rima poco usual, ya que el patrón es ABCB-DAAEADA. Este poema está compuesto de trímetros, tetrámetros y pentámetros. Decidí quitar la rima y traducirlo en versos trisílabos, pentasílabos, heptasílabos y eneasílabos para darle la misma intensidad y varia-

bilidad en la composición. De hecho, dividí algunos versos para jugar con el ritmo.

Los escritos en el abatimiento

¿Cuándo miré por última vez esos
redondos ojos verdes y los cuerpos
de los negros leopardos de la luna?
Brujas salvajes, esas nobles damas
con sus palos de escoba
y con sus lágrimas de cólera
se fueron.

Los centauros sagrados de los montes
se esfumaron y solo
tengo al amargo sol;
la madre luna, heroica y desterrada,
y ahora que cumplí cincuenta años
debo aguantar
la timidez del sol.

Las obras de Blake y Yeats tienen un simbolismo crepuscular muy interesante. Ambos son poetas inmortales de la lengua inglesa y no necesitaron “reformular su estilo para acomodarse a los vientos de nuestra doctrina”. **LPYH**

REFERENCIAS

- Blake, William. 1893. *The Works of William Blake: Poetic, Symbolic and Critical*. Londres: B. Quaritch.
- Mújica Láinez, Manuel. 1963. “Prólogo”. En *Cincuenta Sonetos de Shakespeare*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas. <https://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/prologo-en-cincuenta-sonetos-de-shakespeare/>
- Parkinson, Thomas. 1952. “The Sun and the Moon in Yeats’s Early Poetry”. *Modern Philology* 50 (1) : 50-58.
- Pound, Ezra. 2020. “El último Yeats”. Traducido por Gabriel Bernal Granados. *Periódico de Poesía*. 7 de septiembre, <https://periodicodepoesia.unam.mx/texto/el-ultimo-yeats/>
- Yeats, William Butler. 1919. *The Wild Swans at Coole*. Nueva York: The Macmillan Company.
- 1932. *Words for Music Perhaps and Other Poems*. Dublín: The Cuala Press.

Elena Preciado Gutiérrez (México, 1983) es traductora de inglés y francés. Entre sus traducciones están *Los mil y un fantasmas*, de Alexandre Dumas, y más de cuarenta libros de no ficción. Sus pasiones son la poesía, los atardeceres y la danza.