

SA'DI YUSUF (سعدى يوسف): DESDE EL CRECIENTE FÉRTIL... HASTA BERLÍN

Rosa-Isabel Martínez Lillo

¿Dónde está Yusuf? Estuve en los zocos de Tombuctú... y me perdí.¹

Los siete poemas del poeta iraquí Sa'di Yusuf (1934),² que traduzco y comento brevemente, representan el principal motivo —delicioso motivo— para sumergirme nuevamente en su experiencia poética, en su mundo visceral y de entrañas, de verdad y humanidad, de viajes a exteriores e interiores.

Asimismo, acaso conformen la manera más literaria, más puramente artística, de «reivindicar», o al menos recordar, su lugar en el marco de la poesía árabe contemporánea.

Y es que, a pesar de más de cuarenta y cinco títulos a sus espaldas, entre poemarios y traducciones fundamentalmente, de los que destacamos: *Canciones que no son para los otros* (1955), *Lejos del primer cielo* (1979), *Quien conoce la rosa* (1981), *Intentos* (1990), *Erótica* (1994) y *Poemas de la vieja capital* (2001);³ a pesar de ello, decía, y de su notoriedad poética,⁴ no es uno de los autores árabes más traducidos a nuestro idioma.

Espero, así pues, que a este breve paseo berlinés se unan las pisadas de algunos otros.

Mas comencemos la andadura desde el origen, desde la Basora de verdes palmerales, cuna de nuestro poeta.

Desde el Creciente Fértil...

Pertenece Sa'di Yusuf a esa generación de poetas árabes que encuentran a finales de los cuarenta del siglo ya pasado la savia que alimenta sus mentes y espíritus en la realidad más desgarradora y cruenta, pero también tal vez la más esperanzadora y polifónica.

En esos momentos de unas innovadoras, en fondo y forma, tendencias poéticas, pareciera que todo o casi todo fuera posible; y cada uno de ellos, cada voz literaria, intentará encontrar su expresión, conceptual y formalmente.

1 Sa'di Yusuf (1997). *Hanat al-qird al-mufakkir* [La taberna del mono sapiens]. Beirut: Dar al-Nahar li-l-nashr. La traducción, inédita, es de Samuel Lagos Aguilar, joven traductor mallorquín que espera continuar traduciendo al castellano y al catalán. En cuanto a la transcripción, anuncio ya aquí que —siguiendo las pautas que facilitan la edición de la revista— la he simplificado al máximo.

2 Los siete poemitas se publican por primera vez en la sección cultural del periódico árabe *Al-Quds*, 2 de agosto de 2010, p. 11, inmediatamente después de ser escritos (del 15 de junio al 8 de julio de 2010); el diván verá la luz posteriormente, titulado *Ana berlini?* [¿Soy berlinés?]. Damasco: Dar al-Takwin.

3 Entre sus principales traductores al castellano: Pedro Martínez Montávez (véase, entre otras, Pedro Martínez Montávez [1998]. «Erótica», *Idearabia*, pp. 50-58) y Federico Arbós.

4 Sa'di Yusuf es poeta, profesor, traductor y periodista, y reside en Londres desde 1999. Entre sus principales reconocimientos: Premio Sultán Ben al-'Awis, Premio Internacional Italiano, Premio Kavafis, Premio Verona al mejor autor extranjero, Premio Metrópolis de Montreal. En lo relativo a su carrera editorial: es miembro de al-Thaqafa al-'Arabiyya, de *PEN International Magazine* y de la revista *Banīpāl*. Puede consultarse su página web, Sa'di Yusuf, <<http://www.saadiyusif.com/home/>> [Consultada el 12 de mayo de 2014].

Surgen, así, nombres imborrables a pesar de tiempos y de espacios: Nizar Qabbani (1923-1998), Badr Shakir al-Sayyab (1926-1964), 'Abd al-Wahhab al-Bayati (1926-1999), 'Salah 'Abd al-Sabur (1931-1981), Mahmud Darwish (1941-2008) y Adonis (1930), por recordar algunos solamente.

Surge así la voz de Sa'di Yusuf que, a la par de sus dos compatriotas recordados y continuando la senda de Ma'ruf al-Rusafi (1875-1945) y Muhammad Mahdi al-Yawahiri (1899-1997) —como él mismo confiesa—, surcará las aguas de la poesía a partir del Creciente Fértil, de la amada Iraq; aquella Iraq del dolor semipiterno, del *wayd*, el mejor barro donde palpita la «telúrica alma mesopotámica».⁵

La voz de este «Simbad del siglo XX»,⁶ singular donde las haya, habita un cuerpo que necesita alimento y amor —de ahí su denuncia a las injusticias sociales y la aparición, entre otros, de los hambrientos en su obra, de ahí su dimensión erótica y táctil—; es reflejo de una mente que ve su alrededor, analiza y reflexiona —de ahí que todas las sensaciones queden meticulosamente plasmadas sobre el folio, y así las recibamos—; y reproduce, en definitiva, un espíritu inquieto, aparentemente áspero, ronco, mas en esencia siempre anhelante de ternura —de ahí su tendencia a la naturaleza, al verde, a lo humano y primigenio, primordial.

Esta voz, aparentemente sencilla, mas compleja en sustancia, taciturna, pero tremendamente comunicativa con términos concisos y a menudo cargados de ironía, requerirá de un oído atento y dispuesto a escuchar sin miedo a la sorpresa.

En definitiva, y a pesar de que su obra pueda ser estudiada como un encuentro de contrarios —no siendo desde su perspectiva sino síntoma veraz de la propia realidad circundante—⁷ parto de la mirada apuntada por su compañero egipcio, el poeta y crítico literario Muhammad 'Abd al-Mu'ti Hiyazi: «Acaso [Sa'di] ame la poesía más que a sí mismo y ame a la gente más que a la propia poesía».⁸

Hombre y poesía, entonces, como impulso vital para escribir y seguir componiendo versos; sus conocidos poemas más actuales «América, América»⁹ y «A unos visitantes occidentales» son un claro ejemplo de su compromiso con el ser humano del aquí y el ahora, con la sociedad contemporánea.

Más que contrarios, entonces, yo hablaría de una eterna andadura por etapas, anunciando el final de cada una el inicio de aquella venidera.

Tomemos su cuaderno de bitácora como guía del viaje poético.

Navegando en el poema: bitácora impresionista

Necesario, además de la visión general sobre su obra, resulta adentrarnos en su cuaderno de bitácora, en su cómo poético, pues precisamente en él radica una

5 Pedro Martínez Montávez (1970). *Poetas árabes realistas*. Madrid: Rialp, p. 9.

6 Así le llama el doctor Mishal Jalil Yuha y, en verdad, creo que es el sobrenombre más adecuado. Véase el capítulo que dedica al poeta en Mishal Jalil Yuha (2003). *Alam al-shi'r al-'arabi al-hadith* [Los grandes maestros de la poesía árabe moderna]. Beirut: Dar al-'Awda [2.ª ed. aumentada], pp. 417-431.

7 Según sus propias palabras en: *Ibidem*, p. 421.

8 *Ídem*, p. 428.

9 Hasta la fecha solo he encontrado de este poema una traducción al castellano, creo realizada a partir del inglés, de Raúl Jaime. Muy interesante es el vídeo del Festival Poético de Medellín en YouTube, véase <<http://www.youtube.com/watch?v=LThI-Z2o2u4>> [Consultado el 12 de mayo de 2014].

Sa'di Yusuf (سعدى يوسف): desde el creciente fértil... hasta Berlín

de las innovaciones más sugerentes y estimulantes del panorama poético actual.

Como apunté más arriba, a finales de los años cuarenta del siglo pasado, la llamada *poesía de verso libre* se erige portavoz de nuevas experiencias y, fundamentalmente, de las convulsiones del mundo árabe de la época.

Con el paso del tiempo se van acrisolando estructuras poéticas, moldes o formas, reflejo no solo de las múltiples visiones y vivencias músico-rítmicas de sus autores, sino también de las posibilidades de la lengua que en ellos habitan.

Emocionante resulta apreciar y estudiar estos novedosos modelos poéticos en que la puntuación ortográfica, por ejemplo, tiene un sólido cometido;¹⁰ creativas formas ante las cuales el lector se torna espectador de una verdadera película —la llamada *técnica cinematográfica* que apreciamos, entre otros, en el egipcio Amal Dunqul (1940-1984).¹¹

Sa'di Yusuf, como veremos a continuación, dibuja, a modo impresionista —casi puntillista, me atrevería a decir—, sus cuadros de poesía, sus poemas-lienzo, ante los que nos sentamos atentos, ante los que nos levantamos después para apreciar con perspectiva; volvemos a sentarnos, intentamos sentir, entender, sentir...

Y es que el poeta, en la línea del Qabbani pintor de una inverosímil malla oral,¹² es artífice de un multicolor «dibujo impresionista de palabras».¹³

Leamos ahora su cuaderno de bitácora berlinés: rumbo a la capital alemana, durante la estación estival, con velocidad media de su ritmo «equilibrio entre agresividad y jugosidad»,¹⁴ relatando las circunstancias del viaje, de su estancia en Berlín, ya sin muro.

...hasta Berlín

En verano del 2010 viaja el poeta a Berlín. Se va adentrando en la capital alemana a la vez que recuerda su historia, sus lugares. ¡Amada Iraq de desierto y palmeras!

Sa'di recorre, paso a paso, la ciudad; encuentra y desencuentra en cafés, cervecerías, restaurantes, en plazas de relojes peculiares, en barrios que borró la memoria; los canales, los trenes, todo por donde fluye energía —ya sea el agua o la electricidad— se torna elemento poético, cadencia: «Toda forma... es una oleada

10 Siempre recuerdo las palabras al respecto de mi gran amigo, el poeta tunecino Yusuf Razuqa, en cuanto al vínculo directo entre la utilización de la lengua y la puntuación y la denuncia de la realidad político-social de los regímenes árabes; *transgredir* las fórmulas estereotipadas significaría denunciar los regímenes estereotipados y absolutistas. Véase también el interesantísimo capítulo sobre la puntuación del poeta y crítico marroquí Muhammad Bannis (1990). *Al-Shi'r al-'arabi al-hadith* [Poesía árabe actual]. Casablanca: Dar al-Tuqbal.

11 Puede consultarse también mi obra; véase Rosa-Isabel Martínez Lillo (2009). *Esa alegría engañosa*. Madrid: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos.

12 Me refiero a su diván *Al-Rasm bi-l-kalimat* [Dibujar con palabras].

13 Muhammad 'Ali Farahat (2014). «Thamanun Sa'di Yusuf» [Los ochenta de Sa'di Yusuf], sección cultural del periódico *Al-Hayat*, 11 de enero de 2014, p. 18; este artículo fue escrito con motivo de su ochenta cumpleaños.

14 Mishal Jalil Yuha (2003). *Al'am al-shi'r al-'arabi al-hadith*. *Op. Cit.*, p. 421.

rítmica»;¹⁵ todo por donde fluye la vida, retazos del humano, todo le abre una brecha a través de la cual el poeta, valiente como pocos, se asoma.

Se asoma Sa'di Yusuf a las ranuras que la vida le muestra —ahora en Berlín—, con la mirada siempre inquieta del niño, del neófito, con los ojos del asombro constante ante la realidad, y al segundo analiza, reflexiona, medita, con el bagaje propio del adulto, del hombre veterano, del experto que nunca termina de aprender.

Camina por el mapa berlinés junto a su hija, junto a una amante, una amiga, con la esencia de Iraq en las entrañas.

Camina y escribe sus poemas, breves la mayoría, poniendo en cada uno todo el presente de su experiencia humana: «Como si fuera la primera y, a la vez, la última oportunidad de estos instantes, de estos segundos», parece nos dijera con sus versos.

Camina, observa, medita, escribe y hace gala de toda su profunda capacidad creativa, de su poeticidad en estado puro, esa poeticidad henchida de valentía y verdad.

Va dejando en el lienzo breves pero profundas pinceladas en diversos colores, va conformando sentimientos, viajes en fechas, sensaciones que se irán vinculando con un marcado cariz surrealista —en ocasiones, incluso llega a rozar lo onírico o el delirio mismo— hasta concluir la obra. Obra que el espectador, como decía antes, habrá de contemplar, ora en cercanía, ora en distancia.

Y, fundamentalmente, el núcleo de su pintura, de su verso, habrá de ser el nombre, el sustantivo, sinónimo de reflexión.

En definitiva, lugares, momentos, personajes, sensaciones encarnados en términos que nos ofrece con la aparente sencillez de la verdad, con la hondura de la vida cuando esta se recoge en su obra más prístina y eterna: el propio ser humano, el ser humano en compromiso con el lugar y el tiempo, con la idea y el cuerpo.

Y es que, en realidad, su obra no es ni más ni menos que «una postura humana ante la vida».¹⁶

Recorramos la metrópoli con sus versos —cuya datación reproducimos fielmente— para detenernos después en un breve comentario.

El reloj

Dos palomas se posan en el verano berlinés
sobre un edificio sin ventanas.

Ambas palomas

buscan

entre antenas, parabólicas y el diáfano cielo

unos granos,

unas migas de pan,

una gota de agua...

15 Raphael (trad.) (1993). *Upanisads (Isa, Kaivalya, Sarvasara, Amrtabindu, Atharvasira)* [Traducción del sánscrito y comentarios de Raphael]. Madrid: Edaf, p. 119; traducción del italiano de Josefa Linares, tomado de Raphael (trad.) (1977). *Sūtra 1*, en *Dr̥g dr̥śya viveka: Discriminazione tra sé e non sé* [Traducción del sánscrito y comentarios de Raphael]. Roma: Āśram Vidyā.

16 Mishal Jalil Yuha (2003). *A'lam al-shi'r al-'arabi al-hadith. Op. Cit.*, p. 421.

Sa'di Yusuf (سعدى يوسف): desde el creciente fértil... hasta Berlín

Escucho en la quietud dos picotazos:
 Tic
 Tac
 ¿Es el reloj?
 ¿Es el reloj llamando al edificio sin ventanas?

15 de junio de 2010¹⁷

La naturaleza y la ciudad se abrazan, estrechan sus manos merced a las palomas y a un edificio sin ventanas. El marco nos resulta conocido: la modernidad urbana, con sus antenas parabólicas —traducción del hombre contemporáneo y su técnica innovadora, tecnología punta—, por una parte; y, por otra, el diáfano cielo, la naturaleza y su energía que, a pesar de los tiempos y lugares, no empieza ni termina, tan solo se transforma.

Las dos palomas posadas en aquel edificio buscan alimento. El poeta escucha un par de picotazos cuyos sonidos le remiten al bicéfalo plano de la realidad circundante: ¿es la naturaleza o es la urbe? ¿Se trata de las aves o es el reloj llamando al edificio?

Alt-Lübars/El Lubars antiguo

«Barrio en el Berlín occidental»

Caballos que no vemos
 caballos por los que un día, tal vez, apostaremos
 los caballos que habitan en lujosas mansiones, sin coches
 ni cocheros.

Esos bellos caballos
 hoy desean no vernos
 desean, desde el origen del dibujo, que no podamos verlos...

Así
 estando en el hipódromo ¡no tenemos caballos!

.....

.....

.....

Entonces

¿Acaso somos: Yo. Tú. Él.

todos

como son los caballos?

Es decir: ¿Somos, aquí, Nosotros

o tan solo la imagen de Nosotros?

15 de junio de 2010

17 Incluyo la fecha solo cuando el poema está datado en el original consultado.

Como en un túnel del tiempo Sa'di retorna al pasado y a las preguntas primigenias del ser humano, de la existencia. Los caballos, uno de los símbolos más evidentes de la arabidad en su estado más puro, le conducen directamente a plantearse: ¿qué diferencia hay entre vivir y soñar? ¿Acaso la vida que consideramos verdadera es tal, o es más real aquella de los sueños? De tal modo que, en la línea del vedanta, y salvando todas las distancias, podríamos poner en boca de nuestro poeta: «No solo el universo nocturno es un fenómeno-sueño, sino que también lo es el de la vigilia, el que generalmente es reconocido como real y absoluto».¹⁸

Obstáculos

Titubeaba, embriagada,
 intenté llevarla a casa...
 Me decía:
 ¡Vayamos a una disco, quiero bailar contigo!
 Hay discotecas cerca...

 Le dije: Así, pequeña Hind,
 no te dejan entrar...
 ¡Por favor!
 La desnudé,
 la dejé farfullando bajo el agua.

 Enjugué su apetecible cuerpo:
 «¡Goza ahora la suavidad sedosa!».
 Entornaste los ojos, ve a dormir,
 yo velaré tu sueño...
 Si deseas amar, seamos un mismo cuerpo de calor
 pero si ahora no quieres
 ¡hasta mañana
 dormiremos!

La noche berlinesa, la coyuntura de su compañera son un mero pretexto para introducirnos en escenario más íntimo y erótico del autor. El hombre, vehemente en sentires y muy escueto en vocablos, nos narra una breve historia amorosa con la noche, el agua y la cama como telón de fondo. Carente de roces —el poeta la desnuda, pero no nos dice que la palpe; el poeta la seca, pero no anuncia que la toque—, de miradas lascivas o elaborados términos, el hombre sugiere, goza con el ánimo al gozo de su compañera, plasma todo erotismo a partir de lo más

18 Raphael (1993). *Upanisads (Isa, Kaivalya, Sarvasara, Amrtabindu, Atharvasira)*. *Op. Cit.*, p. 91.

Sa'di Yusuf (سعدى يوسف): desde el creciente fértil... hasta Berlín

puramente humano: su cuerpo. No habrá, en definitiva, ningún obstáculo para la senda del disfrute, habiendo cuerpo.

¡El bistró!

Ese bistró no se encontraba lejos. Menos de un cuarto de hora andando desde casa.

Le propuse a mi hija: «Pasamos diariamente por aquí. ¡Entremos algún día!».

Estaba más abajo del nivel de la acera. Bajabas cuatro escalones y llegabas a un sitio parecido a un jardín.

Había en el jardincito tres mesas (a menudo vacías).

Los asiduos se sentaban adentro frente a la barra y a la camarera.

Mi hija y yo nos sentamos afuera.

Nos saludó una mujer que, casualmente, estaba sentada en el jardín.

Nos dijo: «La camarera habla español».

No sé por qué lo dijo.

Quizá porque no parecíamos alemanes.

Vino la camarera y dijo en español que era de Venezuela.

Le dije que yo estuve en Venezuela, en Caracas... Los Andes.

La puerta al Amazonas...

Dijo: «En La Grita hace frío (se refería al estado orgullo de los Andes)».¹⁹

Añadí: «¡A la gente le gusta el ron con limonada!

¡RON CON LIMONADA!».

Ella:

«[El Cuba libre] CUBA LIBRE».²⁰

Y pedí un cuba libre... «¡Que viva Venezuela!».

Frunció el ceño al instante: «¡Que muera Venezuela! Chávez es comunista...!».

Repetí: «¡Que viva Venezuela!».

*

Le omití que dos veces me había visto con Chávez, una en la Presidencia del Gobierno.

*

Volví al lugar de nuevo.

La venezolana antichavista ya no estaba.

¡Pedí un ron con limonada!

19 El estado cuyo nombre más se asemeja al escrito en árabe («لريدا») y que se ubica en los Andes venezolanos es La Grita.

20 En el texto original en árabe, que abajo se reproduce, aparece escrito «Cuba Libra»; a sabiendas de que se trata de una errata he optado por transcribirlo aquí correctamente. Reproduzco en mayúsculas lo escrito en caracteres latinos en el texto original para diferenciarlo de la traducción.

البِستْرُو!

كان هذا البِستْرُو غيرَ بعيدٍ. أقلُّ من ربعِ ساعةٍ.
 تقطعها مشياً من المنزل.
 قلتُ لابنتي: نحنُ نمرُّ يومياً من هنا. لندخلُ مرَّةً!
 كان البِستْرُو منخفضاً عن مستوى الرصيف. تهبطُ
 أربعَ درَجَاتٍ، لتكوُنَ في شبه حديقةٍ.
 في شبه الحديقةِ ثلاثُ موائدٍ (فارغةٍ في العادة).
 كان زبائنُ البِستْرُو النظاميون يجلسون في الداخل،
 يواجهون البارَّ وسيدتهُ
 جلسْتُ مع ابنتي في الحديقةِ.
 حينئذٍ امرأةٌ، كانت تجلسُ، مصادفةً، في الحديقةِ.
 قالت: المرأةُ، سيدهُ البار، تتحدَّثُ بالإسبانيةِ.
 لا أدري لِمَ قالتُ ذلك.
 ربما لأننا لا نبدو ألمانيَّينِ.
 جاءت السيدةُ. قالت بالإسبانيةِ: إنها من فنزويلا.
 قلتُ لها: أنا كنتُ في فنزويلا. كاراكاس. الأنديز...
 بداية الأمازون...
 قالت: في كَريدا. البرد شديد (كانت تتحدَّثُ عن).
 الولاية التي تفخرُ بجبال الأنديز
 قلت: الناسُ يحبُّون شرابَ الروم مع الليمونادا!
 Ron con limonada
 قالت:
 كوبا الحرةُ (Cuba Libre)
 قلتُ: أريد الروم مع الليمونادا. عاشتُ فنزويلا!
 تغَيَّرتُ ملامحها فجأةً: تسقط فنزويلا! شافيز...
 شيوعي...
 قلتُ: عاشتُ فنزويلا!
 *
 لم أقلُّ لها إنني قابلتُ شافيز مرَّتين، إحداهما كانت.
 في القصر الجمهوريِ.
 *
 دخلتُ المكانَ ثانيةً.
 السيدةُ الفنزويلية التي تكره شافيز لم تكن هناك.
 طلبتُ شرابَ الروم مع الليمونادا!²¹

Acompañado de su hija entra en un bistró de un típico barrio berlinés y allí conoce a una camarera venezolana, de tendencia antichavista. Recuerda el iraquí su paso por el país iberoamericano y reafirma su ideología antiyanqui. Todo ello, no obstante, en su versión más desenfadada, ¿caribeña?; el viaje allende los mares, el Atlántico, la aparición de lo latino, y lo que hubiera podido resultar una evocación a al-Andalus, quedan en el refrescante y apetecible trago de un cuba libre.

21 Página web de Sa'di Yusuf, <http://www.saadiyousif.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=1106&Itemid=51> [Consultado el 12 de mayo de 2014].

Sa'di Yusuf (سعدى يوسف): desde el creciente fértil... hasta Berlín

El tren alemán

¿Adónde van cargados de viajeros tantos trenes?
 Rugiendo de mañana
 rugiendo por la tarde
 rugiendo por la noche
 incluso la almohada, temerosa, se inquieta,
 tiembla el sauce del barrio,
 la puerta de la cervecería,
 el almacén de chinos
 y la estatua de Buda,
 el rocío...
 ¿Adónde van cargados de viajeros tantos trenes?
 ¿En dónde los descargan?
 ¿Adónde se dirigen?
 El mundo va hacia atrás (¿lo sabemos, tal vez?)

 Van todos esos trenes en sentido contrario
 (a su estación desde hace ya dos siglos)
 llevan a sus viajeros,
 llevan a sus viajeros indiferentes...

Berlín, 8 de julio de 2010

El movimiento de los trenes, repletos de viajeros, transporta al autor a una parada de análisis: ¿adónde nos lleva la vida a nosotros, los seres que la habitamos y que, negligentes, indiferentes, no hacemos sino dejarnos llevar?

¿Adónde nos porta la vida? Incluso a sabiendas de que esta va en sentido contrario —pues lo absurdo, catastrófico y atroz del mundo contemporáneo lo aseveran diariamente—, nosotros, los pasajeros, continuamos sentados, testigos inconscientes de cuanto acaece a nuestro alrededor.

El canal berlinés de agua verde

Jean Macanly²² sabe perfectamente en qué canal arrojaron el cadáver de Rosa Luxemburgo los oficiales prusianos. Ella conoce el nombre, claro está, del puente que atraviesa el canal. Caminábamos desde la Alexanderplatz... pasamos junto a la placa en bronce, escrito que todo alemán demócrata considera ya

22 Es la transcripción más fiel del nombre transcrito en árabe por el autor («هاكلنلي جوان»); no obstante, el nombre, dependiendo de su nacionalidad, podría ser transcrito de diversas formas.

eterno.²³ Las palabras de Rosa Luxemburgo. La roja Rosa. Dijo
 Jean: ¡Aquí está! Señalando
 el canal, donde fluyen las aguas de color verde oscuro. Desde
 hace veinte años la prensa
 de derechas continúa (según los argumentos) vertiendo lágrimas en
 las aguas de color verde oscuro.
 Dijeron: «Los comunistas ensuciaron el agua. La tiñeron de verde.
 Y mataron los peces».
 El agua (del canal en que arrojaron el cadáver de Rosa Luxemburgo
 los oficiales prusianos) continúa
 fluyendo verde oscuro. Ya tan solo recuerdan a la roja Rosa
 sus propias palabras, sus palabras
 laceradas, en bronce, en las vértebras de la vieja calle de Alemania.
 Pero Jean Macanly se sabe de memoria,
 talismán de palabras, el nombre de este puente.

Berlín, 8 de julio de 2010

القناة البرلينية ذات الماء الأخضر
 جوان ماكنلي، تعرف، بالضبط، القناة التي ألقى
 الضباط البروسيون، فيها، جثة روزا لكسمبورغ.
 وهي تعرف، بالطبع، اسم الجسر
 القائم على هذه القناة حتى الآن. كنا نسير من
 ساحة اكسندر بلاسه
 مارين بالكتابة البرونزية الناتجة، الكتابة التي
 أرادها الألمان الديمقراطيون
 خالدة. أقوال روزا لكسمبورغ. روزا الحمراء. قالت
 جوان: هنا! وأشارت
 إلى القناة، حيث الماء يجري أخضر داكناً. منذ
 عشرين عاماً طلّت صحافه
 اليمين (كما روى مؤيد الراوي) تذرّف الدموع على
 الماء الأخضر الداكن.
 قالوا: إن الشيوعيين لوّثوا الماء. صبغوه أخضر.
 وقتلوا الأسماك.
 الماء (في القناة التي ألقى فيها الضباط البروسيون
 جثة روزا لكسمبورغ) لا يزال
 أخضر داكناً. لا أحد يذكر روزا الحمراء سوى
 كلماتها هي، كلماتها
 المقدودة برونزاً، في أضلاع الشارع الألماني القديم.

23 Todo apunta a que se refiera a la placa en bronce conmemorativa del Monumento a la Revolución conocido también como Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, líderes social-demócratas de la Liga Espartaco que se opusieron a la Primera Guerra Mundial y que fueron asesinados el 15 de enero de 1919, dos semanas después de fundar el Partido Comunista alemán.

Sa'di Yusuf (سعدى يوسف): desde el creciente fértil... hasta Berlín

لكنّ جوان ماكنلي تحفظ،
مثلّ تعويذةٍ اسمّ الجسر.²⁴

برلين 08.07.2010

El paseo por Berlín en buena compañía es, en realidad, una excusa para homenajear a Rosa Luxemburgo, a la roja Rosa, como la denomina el poeta iraquí; él también la admira y está seguro de que existen seres humanos de nombres indelebles, a pesar del paso del tiempo; nombres que la propia tierra, la geografía, las ciudades continúan recordando, al igual que algunos humanos, aquellos poseedores de consciencia.

La jaima beduina

Nosotros no recordamos...

Mas no se trata solo —como algo que ahora ocurra en el mercado—
de que no recordemos.

Acabamos los dátiles

las palmas

las palmeras...

Residimos ahora en fuertes de quien no ha visto nunca
una palmera

en fuertes de quien nunca ha chupado un dátil
ni cortado una palma.

Fuertes de quien tan solo ha visto su interior:

granos amontonados,

ese ocaso...

y no escribió jamás en finas páginas doradas.

Nosotros no recordamos...

Pero hay quien recuerda...

quien sabe de los maravillosos pozos de agua en el desierto,

quien sabe nuestra historia

paso

a paso...

Por ejemplo:

¡Que fulano murió antes de nacer!

Y no es tan sorprendente (como piensas)

es mucho más sencillo:

Si eliges habitar en tu jaima de beduino, libre

¡te salvas!

Verano

24 Página web de Sa'di Yusuf, <http://www.saadiyousif.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=1023&Itemid=35> [Consultado el 12 de mayo de 2014].

las recias alemanas se extienden más y más
 bajo un cielo caliente.
 Son las tres p. m.
 las altas y recias alemanas
 bajo un sol de justicia...
 Las alemanas se funden totalmente como la mantequilla.
 Mi problema es que me desagrada mirar la mantequilla
 y comerla

 ¡Las recias alemanas siguieron y siguieron extendiéndose!

«También hemos de recordar nosotros, los árabes», nos alienta Sa'di Yusuf. En unos momentos en que todo apunta a que los árabes olviden o ignoren su propia historia —como han querido con la invasión de Iraq, expoliando sus museos y lugares históricos—, han de acudir a ella para saber quiénes son, para no perder su identidad, su arabidad.

El poeta lo testifica: «¡Habita tu jaima, tu tienda de beduino, y serás libre, serás tú!».

Sin embargo el propio poema, objeto y sujeto al unísono, le conduce a visiones casi oníricas, delirantes. Es verano, son las tres de la tarde, un intenso sol perfila las figuras de las mujeres alemanas que, cual personajes de el Greco, van desfigurándose, alargándose, extendiéndose... Así como se extiende el poema mismo.

Reflexiones finales

¿Por qué Sa'di elige estos siete poemas y los publica juntos, como preámbulo al poemario que posteriormente publicaría?

A sabiendas de que la respuesta última resida en su interior, podemos aventurarnos a ciertas conjeturas.

A través de los siete poemas, con ellos, va tocando los diferentes aspectos que vertebran su obra: integración, reflexión, tacto, viaje, consciencia, compromiso e identidad. Aspectos que trata siempre partiendo de lo más terrenal e inmediato, de cuanto le rodea en el aquí y ahora, desde un «carpe diem» existencial.

Temas y mirada corporeizadas en una factura poética, en un verso plenamente personal, el verso de Sa'di Yusuf.

El verso, en fin, de este Simbad contemporáneo, de este Simbad de los siete mares... y de las siete tierras.

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA

Rosa-Isabel Martínez Lillo es profesora titular de traducción e interpretación (árabe) del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha traducido numerosos poemarios de importantes poetas árabes contemporáneos, entre otros: la *Gacela de al-Andalus: textos contemporáneos traducidos del árabe* (en colaboración, 1992), *Navegar en la memoria* (1990) de Salah Abd al-Sabur, *Primer cuerpo... último mar* (2007) e *Historia desgarrándose en cuerpo de mujer* (2012) de Adonis, *Excepto yo* (2010) de Fatena al-Gurra y *Mural* (2003) de Mahmud Darwish; asimismo, ha realizado varios estudios sobre los mismos, como por ejemplo sobre el Mahyar y la literatura árabe actual: *Cuatro autores de la «Liga literaria»: Yubran Jalil Yubran, Mijail Nu'ayma, Iliya Abu-Madi, Nasib'Arida* (1994); «La literatura del Mahyar: del ayer al hoy», en *Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas* (2009); *Amal Dunqul: esa alegría engañosa* (2009); «Voces literarias árabes actuales», en *Voces del islam* (2010); «Nizar Qabbani y Abd al-Wahhab al-Bayati: dos poetas árabes en Madrid», en *De Mayrit a Madrid* (2011); «Mixtificación de al-Andalus en la literatura árabe actual», *Revista Awraq* (2011); «Expresión artística en lengua árabe: Adonis y Mahmud Darwish», en *Paseos literarios por la Europa intercultural* (2012); y *Alándalus desde la otra orilla: el Pacífico chileno* (2013). Dentro del campo de la traducción, cabe destacar: «La traducción de la literatura árabe actual», en *Traducir del árabe* (2004); «Traducción poética: lenguaje y sentimiento en *Primer cuerpo... último mar* de Adonis», en *Interculturalidad, lengua y traducción* (2009); y *Errores en los exámenes de traducción directa (inglés/árabe-español) general especializada* (en colaboración, 2011). Como docente e investigadora, además de su labor en la UAM, ha colaborado en: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Salamanca, Universidad de El Cairo, así como en varias universidades italianas (Università del Salento, Università di Lecce, l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, la Sapienza y Università di Firenze) e Iberoamericanas (Universidad de São Paulo, Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez).

RESUMEN

El poeta iraquí Sa'di Yusuf, siguiendo con su viaje eterno por nuevos parajes y ciudades, se adentra en las entrañas de Berlín. Acompañado de su hija, una amiga, una amante, o simplemente solo, va recorriendo las calles de la capital alemana y abriendo los poros de su piel a nuevas imágenes, sensaciones, hechos y personas. Todo es susceptible de convertirse en elemento poético. Recorrer Berlín será sinónimo, así pues, de abrir los ojos tanto al presente más terrenal, al amor más urgente, como a la trascendencia más sublime e, incluso, en ocasiones, de evocar el pasado, su pasado: Iraq, la arabidad y, en definitiva, la libertad, siempre necesaria para ser hombre.

PALABRAS CLAVE

Literatura árabe, poesía árabe, poesía iraquí, Sa'di Yusuf, traducción poética.

ABSTRACT

The Iraqi poet Sa'di Yusuf, continuing with his eternal journey around new places and cities, moves further into the depths of Berlin. Whether in the company of his daughter, a friend, a lover, or simply alone, he roams the streets of the German capital, opening the pores of his skin to new images, sensations, incidents and people; everything is subject to becoming an element of poetry. Thus, travelling through Berlin will be synonymous with opening up the eyes to a more earthly present, a more urgent love, the most sublime transcendence and even, on occasions, evoking the past, his past: Iraq, Arabness and, in short, freedom, always necessary for man.

KEYWORDS

Arab literature, Arab poetry, Iraqi poetry, Sa'di Yusuf, poetic translation.

الملخص

يوصل الشاعر العراقي سعدي يوسف رحلته الأبدية إلى أماكن و مدن جديدة ليحط الرحال هذه المرة في أحشاء مدينة برلين؛ فيجوب شوارع العاصمة الألمانية رفقة إبنته، أو رفقة صديقة أو عشيقة، أو يجوبها لوحده، فتمسك روحه فيها بصور و أحاسيس و أحداث جديدة، و بأشخاص جدد؛ و هي العدة التي قد تصير كلها جزءا من مادته الشعرية. هكذا يتحول تجواله في مدينة برلين إلى مرادف لإطلاق العنان للحاضر الدنيوي، و للحب الآني، و للتسامي الأكثر جلالا، فضلا، أحيانا، عن الماضي، ماضيه هو، الذي يتأثت من العراق و من العروبة، و في نهاية المطاف من الحرية، التي لا محيد عنها لكيونة الإنسان.

الكلمات المفتاحية

الأدب العربي، الشعر العربي، الشعر العراقي، سعدي يوسف و الترجمة الشعرية.