

SIJÔ: POESÍA-CANTO COREANA CLÁSICA

Introducción de Yun Jung Im y Kyong-ja Ahn

Traducción al portugués: Yun Jung Im y Alberto Marsicano

Traducción al español: Nadia Mondragón y Rogelio Castillo

1. *Génesis*

Sijô es la poesía clásica coreana de tres versos y cerca de 45 sílabas dispuestas con cierto rigor formal. Esta definición, sin embargo, es apropiada sólo desde una perspectiva estrictamente literaria para aquello que llamamos cantopoesía. Tradicionalmente, el sijô clásico —el sijô moderno tal como es practicado en este siglo es un género estrictamente literario— fue, y siempre será, canto.

La consolidación definitiva de la forma del sijô —ya que ésta proviene de otras formas anteriores, similares y, en cierto modo, más caóticas— aconteció a finales del siglo XIII. Durante los siguientes cuatrocientos años, sijôs famosos fueron transmitidos oralmente o en anotaciones extremadamente precarias —y el carácter de canto improvisado del sijô aumentaba el descuido con respecto al registro— hasta que fueron compilados en una antología en el siglo XVIII. El sijô ya se había convertido en una forma muy popular, habiendo conquistado cantores de castas menos nobles, como vagabundos y *gui-seng* (especie de prostitutas de clase alta, cultas y aptas para las diferentes formas artísticas), y ya con temáticas y formas más diversas.

2. *Temática*

Contextualmente hablando, el sijô nace en una época de transición filosófica en Corea del budismo al confucianismo, de cuestiones ontológicas a pragmáticas. Es preciso tener en cuenta que el confucianismo es en realidad un conjunto de reglas de convivencia ética y moral, con el principal propósito de construir una sociedad sin conflictos. En sus inicios, el sijô era cantado por

maestros convencidos por la doctrina confucionista y la divulgación de su ideología. Un fuerte carácter ideológico-panfletario dio lugar a los primeros *sijôs*, en los que la temática más recurrente era la firmeza y la corrección, el espíritu del hombre virtuoso, la fidelidad y devoción al rey-gobernante. Estos cantos están reunidos bajo el título «Caminos de la lealtad». Incluso cuando se contemplaba un bello paisaje o cuando se apreciaba una vida tranquila en las montañas, toda la gracia era atribuida al gobernante. De esta manera, aun los *sijôs* más claramente líricos o pastorales son en realidad manifestaciones de la ideología devocional del confucianismo.

En esa misma línea, otra temática insinuada es la enseñanza, que pretendía instruir al pueblo en la doctrina confucionista. Esto se debe al hecho de que la mayoría de los autores eran casi siempre maestros de confucianismo y, al mismo tiempo, políticos. Formaba parte de la ideología confucionista un estado gobernado por hombres eruditos en busca de la virtud. Estos *sijôs*, reunidos bajo el título «Aprendizajes y enseñanzas», incluyen también aquellos que expresan conocimientos adquiridos por los autores en el curso de sus vidas turbulentas y en su condición de hombres públicos.

A pesar de todos esos elementos, budismo y confucianismo no resumen el espíritu de los cantores de *sijô*. Ocupan, más bien, una mínima parte, la parte inicial de su desarrollo. Ascetismo y estoicismo, conciencia de la futilidad y de la transitoriedad de la vida, deseo de escapar del mundo y de ser absorbido por la naturaleza, habitaban en las mentes poéticas con ideas taoístas que provenían de Lao-tse y Chuang-tse. Cantando los amores, los desamores, las frustraciones, las alegrías, las iras y, sobre todo, la sabiduría de la resignación y el desapego, más allá de *sijôs* doctrinarios y dudosos, *sijôs* reunidos bajo el tema «Placeres y pesares» contribuyeron, en la historia de la poesía coreana, a la consolidación de una poesía esencialmente lírica.

«Más allá de lo mundano» reúne *sijôs* que pretenden escapar del mundo, así como aquellos que buscan la unidad existencial con la naturaleza, el impulso de desalojo de las pasiones. Cantando la naturaleza, en auténtica contemplación o en convivencia armoniosa, cantores de *sijô* proyectaron imágenes altamente pintorescas de sabios de la antigüedad. Este impulso vino a formar el subgénero más expresivo del *sijô* en términos de temática: la vida retirada.

Es cierto, muchos *sijôs* contienen ambigüedades o repeticiones y la mayoría de las veces es difícil delinearlos. Corremos el riesgo de encasillarlos, sin embargo, primero por el hecho de que el *sijô*, siendo un campo muy amplio, es comúnmente estudiado bajo divisiones temáticas —subdivisiones temáticas más detalladas que las presentadas en este volumen— y después porque se trata de una época aún sin la idea de autor. Sus autores, como ya se dijo, eran políticos y estudiosos en su mayoría; los *sijôs* eran cantados de manera improvisada y después eran llevados por el viento. Si sobrevivieron 3,500 *sijôs* hasta el día de hoy, esto se debe a una simple, y afortunada, casualidad.

3. *Música*

Es necesario, ahora, hablar de la parte tal vez más importante del *sijô*: su aspecto musical. En realidad, éste merecería prioridad. Sin embargo, el *sijô* moderno ha perdido cada vez más el vínculo musical de sus inicios a la vez que va siendo asumido como un género estrictamente literario. Incluso el *sijô* clásico, con el tiempo, tiende a perder su vínculo musical y es transmitido como si ese arte consistiera, simplemente, en hacer poemas.

Que el *sijô* fue un canto, es un hecho. Hasta hoy, es posible oírlo en voz de estudiosos y especialistas. Pero eso se restringe a escasos practicantes y a un público igualmente reducido.

Siendo cantado, hablar de rigor formal en materia de *sijô* no podría hacerse siguiendo los moldes del rigor poético habituales.

Tener o no una forma poética preestablecida no es la cuestión central del *sijô*: su rigor formal parte de un dictamen musical, melódico, rítmico, más que de un dictamen meramente métrico. Vale la pena recordar que todas las formas poéticas de la antigua Corea fueron cantos. La misma palabra *sijô* significa literalmente «cantos de las cuatro estaciones», en el sentido de canción popular pasajera. Todas las formas poéticas de la antigua Corea partieron no de un impulso literario, sino de un impulso musical. Por lo tanto, cualquier forma determinada que esos poemas puedan presentar, debe su punto de partida a reglas melódico-rítmicas. De ahí la afirmación clásica de que *sijô* es una distribución de tiempos largos y cortos”.

4. *Disposición gráfica*

Como ya se dijo, el *sijô* está formado por tres versos que suman una medida de 45 sílabas. El tema es presentado en el primer verso y desarrollado en el segundo. El tercer verso presenta el antitema o la vuelta sobre sí mismo, o incluso la resolución de un *impasse*.

A pesar de los tres versos y de las 45 sílabas, el *sijô* es extremadamente elástico en la forma, justamente por su carácter oral, musical, que prevalece sobre lo visual. La propia organización del alfabeto coreano revela una ordenación sonora del pensamiento lingüístico. Mientras que la escritura china comprende pictogramas y la japonesa estiliza los pictogramas chinos, la escritura coreana ensambla sonidos, construyendo verdaderos fonogramas dentro de cuadros imaginarios.

Al observarse el esquema básico de un *sijô*, puede verse que cada verso está formado por cuatro grupos, con una leve pausa entre los grupos:

1° verso:	3	4	3	4
2° verso:	3	4	3	4
3° verso:	3	6	4	3

Este esquema, a pesar de ser un *pattern* bastante divulgado, es, no obstante, ilusorio, y la elasticidad del número de sílabas del *sijò* no permite tal reducción. Lo importante es recalcar los cuatro grupos en cada verso y el fragmento más largo en la primera mitad del tercer verso. Otro esquema propuesto —entre los posibles— considera, justamente, esos dos factores:

1° verso:	2-5	3-6	2-5	4-6
2° verso:	1-5	3-6	2-5	4-6
3° verso:	5-9	4-5	3-4	

Con este último esquema se hace más clara la opción adoptada para la disposición gráfica en la traducción: los tres versos del *sijò* fueron divididos en tres estrofas, las dos primeras estrofas contienen cuatro grupos cada una. La última estrofa, obedeciendo al clima de interrupción —debido al grupo más largo— que se establece en el inicio del tercer verso del original, fue dividida en tres grupos, siendo el primero el más largo de todos. Este segmento corresponde al auge de la tensión, una interrupción, tan característica del *sijò*.

El procedimiento gráfico seguido en portugués parte de un interés por la correspondencia entre un diagrama sonoro —melódico, para decirlo con más precisión— y un arreglo rítmico-prosódico. Se optó por la traducción visual de la forma acústica, procurando, paralelamente, dentro de lo posible, la integración del plano prosódico y del plano semántico de cada poema-canto, con el fin de obtener consistencia estética en portugués.

Sin título (no. 2), 1998-2001, tinta sobre papel, 24.1 x 19.7 cm

Bak Hi-sóg (?-?)

A vela
trêmula
faz companhia
a meu sono leve

Fragments de sonho
ardem de saudade
da amada
ausente

A lua já se pôs e os cucos já cessaram seu canto
Agora somente o jardim
pleno de pétalas caídas

잔등은 경경하여 잔몽의 벗이 되니
초구천애에 님 그리는 정이로다
달리고 자유 그쳤으니 만정화락 뿐이로다

박희석

POESÍA-CANTO COREANA CLÁSICA

Traducción del portugués: Hugo Gola

La vela
temblorosa
acompaña
a mi sueño leve

Fragmentos de sueño
arden de nostalgia
por la amada
ausente

La luz se puso y los cuclillos
dejaron de cantar
Ahora sólo el jardín
lleno de pétalos caídos

Yun Són-do (1587-1671)

Por que
as flores
se abrem
e logo murcham?

Por que
a relva verdeja
e tão cedo
amarelece?

Só uma coisa parece imutável
(talvez)
a rocha

꽃은 무슨 일로 피어서 쉬이 지고
풀은 어이하야 푸르는데 누르나니
아마도 변치 아니할손 바위뿐인가 하노라
운 선 도

¿Por qué
las flores
se abren
y luego se marchitan?

Por qué
el pasto reverdece
y luego
amarillea?

Sólo una cosa parece inmutable
(tal vez)
la roca

Yi Jóng-bo (1693-1766)

Quando as flores se abrem
penso na lua
Quando a lua clareia
penso no vinho

Com flores, vinho e lua
penso no amigo

Quando poderei reunir a flor e o amigo
para um trago
ao luar?

꽃피면 달 생각하고 달밝으면 술 생각하고
꽃피자 달밝자 술 얼으면 벗 생각하네
언제면 꽃아래 벗 데리고 완원장취하러노

Cuando las flores se abren
pienso en la luna
Cuando la luna sale
pienso en el vino

Con vino, luna y flores
pienso en mi amigo

¿Cuándo podré reunir flor y amigo
para un trago
a la luz lunar?

Bak Hyo-gwan (1781-1880)

Por que
choras tanto
rouxinol
na colina deserta?

Sentes
também
a dor
da separação?

Chora até sangrar, e mesmo assim
nao terás
resposta

공산에 우는 접동 너는 어이 우지란다
너도 날과 같이 무슨 이별하였느냐
아무리 피나게 운들 대답이나 하더냐

박효관

¿Por qué
lloras tanto
ruiseñor
en la colina desierta?

¿Sientes
también
el dolor
de la separación?

Llora hasta sangrar, y aún así
no tendrás
respuesta

Kim Gu (1488-1543)

De tanto
querer
que aqui seja ali
e ali aqui

Aqui
e ali
tornaram-se
distantes

Desejo ser uma borboleta
em permanente
vai-e-vem

침우를 비껴 타고 녹수를 흘리 건너
천대산 깊은 골에 불로초를 캐러가니
만학에 백운이 잤으니 갈길 몰라 하노라

안 정

De tanto
querer
que aquí sea allí
y allí aquí

Aquí
y allí
se hicieron
lejanos

Quisiera ser una mariposa
en permanente
vaivén

Yi Hyón-bo (1467-1555)

Nuvens vagueiam
nos picos dos montes
Gaivotas brancas
voam sobre as águas

Alheias,
nuvens e gaivotas
fiutuam
cheias de afeição

Esquecerei os pesares da vida
e brincarei
com elas

여기를 저기 삼고 저기를 예 삼고저
여기 저기를 멀게도 삼길시고
이 몸이 호접이 되어 오명가명 하고저

김 구

Nubes vagaban
en los picos de los montes
Gaviotas blancas
vuelan sobre las aguas

Ajenas
gaviotas y nubes
oscilan
llenas de amor

Olvidaré los pesares de la vida
y jugaré
con ellas

Kim Gu (1488-1543)

Que dia feliz
este dia
Que dia alegre
o de hoje

Dia como este
sem igual
Dia como este
nunca houve

Se todo dia fosse como hoje
que mal poderia
me abalar?

나온자 금일이야 즐거운자 오늘이야
고왕금래에 유없는 금일이여
매일에 오늘 같으면 무삼 성이 가새리

김 구

Qué feliz día
hoy
Qué alegre día
el de hoy

Un día como éste
fue único
Un día como éste
nunca hubo

si todos los días fueran así
¿que mal podría
abatirme?

Hó Gang (1520-1592)

Os picos
altos altos
As águas
longas longas

Entre picos altos
e longas águas
o meu caminho
também sem fim

As mangas molhadas de saudade
algum dia
secarão?

되는 높으나 높고 물은 기나 기다
높은 뉘 긴 물에 갈 길도 그지없다
님 그려 젖은 소매는 어느적에 마를고

허 강

Los picos altos
muy altos
Las aguas largas
muy largas

Entre picos altos
y largas aguas
mi camino
no tiene fin

Las mangas mojadas de nostalgia
¿se secarán
algún día?

Bag Peng-nyón (1417-1456)

Dizem que o ouro
se encontra em águas claras
Mas nem toda água clara
o guarda

Dizem que o jade
se encontra nas montanhas
Mas nam toda montanha
o guarda

Dizem que o amor é o mais importante
Mas podemos buscar
a todos que amamos?

금생려수라 한들 물마다 금이 나며
옥출곤강이라 한들 되마다 옥이 날손
아무리 사랑이 중타한들 님님마다 좃으라

박 팽 년

Dicen que el oro
Se encuentra en aguas claras
pero no toda agua clara
lo esconde

Dicen que el jade
se encuentra en las montañas
Pero no toda montaña
lo esconde

Dicen que el amor es lo más importante
Pero, ¿podemos buscar
a todos los que amamos?

Só Gyóng-dóg (1489-1546)

Coração,
por que
permaneces
sempre jovem?

Acaso não sabes
que com o tempo
terás também
de envelhecer?

Temo que riam de mim
enquanto sigo
teu pulso

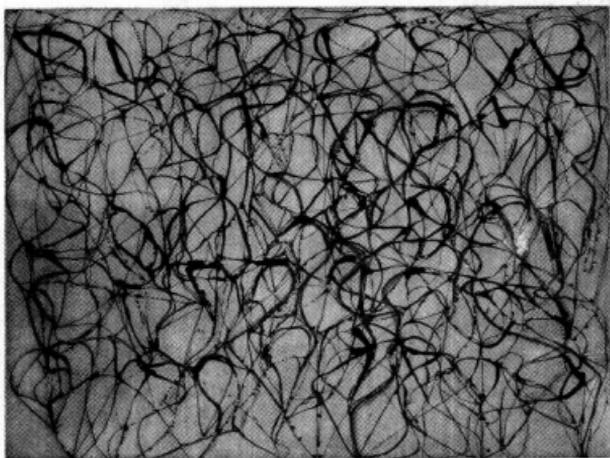
마음아 너는 어이 매양에 젊었는다
내 늙을 적이면 넌들 아니 늙을소나
아마도 너 쪼차 다니다가 남 웃을까 하노라

서경덕

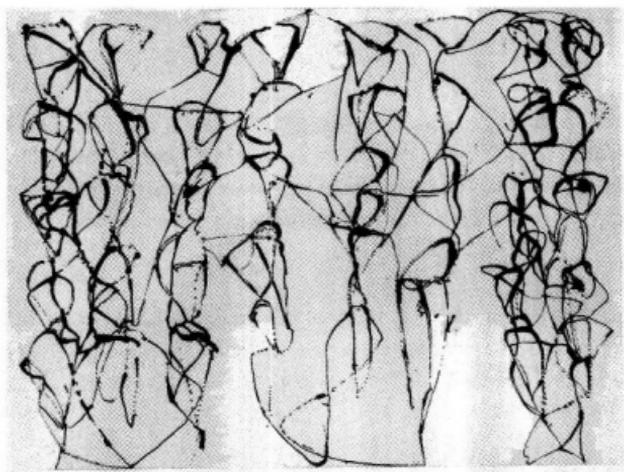
Corazón
¿por qué
permaneces
siempre joven?

No sabes acaso
que con el tiempo
tendrás también
que envejecer?

Temo que se rían de mí
mientras sigo
tu pulso

Cold Mountain, estudios zen 1-6 (3), 1991, tinta sobre papel, 53.3 x 69.9 cm

Cold Mountain, estudios zen 1-6 (6), 1991, tinta sobre papel, 53.3 x 69.9 cm