
Labios humedecidos

Haiku seleccionado de Sugita Hisajo

Traducción original de Alice Wanderer

Traducción al español de Jaime Lorente

Número 1
Sabi-shiori
-Colección Hisajo-

© Del texto: Haiku seleccionado de Sugita Hisajo, traducido al inglés por Alice Wanderer. Publicado originalmente como “Lips Licked Clean. Selected Haiku of Sugita Hisajo en la editorial Red Moon Press, 2021. Traducción al español de Jaime Lorente.

Imagen del logo de sabi-shiori: «Kyoriku (1656-1715),
Retrato de Bashō (como el “nuevo” Saigyō), Kakimori Bunko, Itami».

Sabi-shiori: sabishiori.blogspot.com

Para contactar con el editor: haikutoledo@gmail.com

Instagram: [@sabishiori](https://www.instagram.com/sabishiori)

Editado en Toledo. Edición no comercial, no venal.

Primera edición: julio de 2023.

ISBN de Amazon (edición no comercial): 9798851744563

Reservados todos los derechos. Esta obra está protegida por las leyes de copyright. Publicado online en PDF, de forma gratuita, para todos los lectores interesados, en *El Rincón del Haiku*.

Mi más sincero agradecimiento a Jim Kacian, editor de Red Moon Press y The Haiku Foundation y a Alice Wanderer por la autorización a publicar, con fines educativos y divulgativos, esta obra.

ÍNDICE

<i>Hisajo y la sombra incesante de una leyenda- -Notas del traductor al español-</i>	<i>7</i>
<i>Introducción</i>	<i>19</i>
<i>Una nota sobre el kigo</i>	<i>24</i>
<i>Contracubierta de Patricia Donegan</i>	<i>29</i>
<i>Labios humedecidos</i>	<i>31</i>

Hisajo y la sombra incesante de una leyenda
-Notas del traductor al español-

Cuando terminé la lectura de la tesis doctoral de Alice Wanderer sobre Sugita Hisajo (1890-1946)¹, junto a la introducción a esta antología, me vino a la mente un fragmento de *El Anticristo* de Nietzsche, filósofo que bien pudo leer nuestra *haijin* en su etapa formativa de Ochanomizu: «Tan sólo el pasado mañana me pertenece. Algunos nacen de manera póstuma».

Creo que la trayectoria vital de Hisajo cumple a la perfección con esta sentencia. Asistimos a un caso paradigmático de cómo el paso del tiempo ha *rehabilitado* la vida y obra literaria de una escritora, duramente lastrada -y olvidada intencionadamente- por lo que se ha denominado la “*Leyenda de Hisajo*” (Hisajo densetsu).

¹*Innovation and constraint: the female haiku poeta, Sugita Hisajo, and Hototogisu haiku*. School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics at Monash University, January 2015. Disponible para su descarga en: https://bridges.monash.edu/articles/thesis/Innovation_and_constraint_the_female_haiku_poet_Sugita_Hisajo_and_Hototogisu_haiku/4705288

Nuestra *haijin* había ingresado en el círculo de *Hototogisu* y sentía un especial fervor hacia su líder, Kyoshi. Por entonces, todos los miembros del grupo con voluntad de publicar un libro de haikus solicitaban un prefacio a su maestro, así que Hisajo realiza la petición en torno a 1934. Kyoshi respondió con evasivas y en 1936 expulsó, sin causa aparente, a nuestra *haijin* de *Hototogisu* junto a otros dos poetas varones.

Este suceso determinó la vida de Hisajo, pues a partir de entonces -manteniendo su fidelidad- no quiso incorporarse a ningún otro grupo de haiku y quedó varada en tierra de nadie, sin libro de poemas, desacreditada y víctima de una depresión que aceleró su muerte, producida sólo 10 años después, en 1946.

Por entonces, su hija mayor, Ishi Masako, consiguió que Kyoshi aceptara realizar el prefacio del libro... aunque este *haijin* incluyó en él, como señala Alice Wanderer, "*una serie de insultos personales contra su carácter. Fue el primer paso de lo que más tarde se conocería como la Leyenda de Hisajo... una versión inventada de la vida y la personalidad de Hisajo calculada para despertar aversión y destruir su reputación*"².

² Véase la citada tesis doctoral, p. 41

Hay que decirlo claro: de Kyoshi, el “santurrón del haiku”, sólo conocemos en español la *punta del iceberg*. Con la publicación de “*El Nuevo Haiku Emergente*” de Itō Yūki ya vimos su papel en el proceso de consolidación de *Hototogisu* al servicio del poder y su influencia como presidente de la “Organización Patriótica Literaria Japonesa (JLPO)” que se dedicó a la censura y persecución de los escritores *contracorriente*.

Ahora asistimos a un acoso y derribo intencionado de propaganda y difamación sobre la *haijin* Sugita Hisajo, orquestado sin duda por el propio Kyoshi: es el principal responsable de esta fatídica *leyenda*. Alice Wanderer señala algunos adjetivos que se extraen de las tres obras del líder de *Hototogisu*: “Haka ni Mairitai to Omotte oru [Tumbas que me gustaría visitar]”, 1947; “Kuniko no Tegami” [Cartas de Kuniko], 1948; y el propio *prefacio* citado de la *Colección de haikus* de Sugita Hisajo, en 1949:

“esquizofrénica, narcisista, competitiva, sexualmente depredadora, obsesivamente demandante de la atención de Kyoshi, celosa de todas las demás poetisas de haiku e inclinada a ataques públicos de ira”³.

³ *Íbid.* 53. Posteriormente, Wanderer menciona a otros escritores que también contribuyeron a la Leyenda de Hisajo, como Matsu-moto Seichō, autor en 1953 de *Nuijo Ryakureki* [Almohada de crisantemos - Breve historial de la carrera de Nuijo]. Por otro lado, Yoshiya Nobuko, que escribió en 1963 *Watashi no Minakatta Hito* [Gente que nunca vi]. Sin embargo, no alcanzaron el impacto de los escritos inquisitivos de Kyoshi.

Podemos afirmar que entre 1946 y 1978 esta leyenda aciaga perdura con fuerza. Realizando un sencillo ejercicio en lengua inglesa podemos comprobar esta tesis.

De forma cronológica empezamos por Blyth (*Haiku*, vols I,II,III,IV, 1949) quien por entonces no menciona siquiera a Sugita Hisajo. Tampoco Yasuda (*The japanese haiku*, 1957) ni Henderson (*A History of Haiku*, 1958).

Blyth acabará incluyendo a Hisajo en 1964, cuando publica su célebre *Historia del Haiku* (volumen II, p.232-234, capítulo XXV, "La era Shōwa II") aquí dedica poco más de dos páginas a describir ligeramente su biografía, y es perfectamente visible cómo ha calado en él la *Leyenda de Hisajo*.

Blyth comienza sentenciando que el principal objetivo de Hisajo no era el haiku sino "*escribir novelas*", aunque también señala que fue líder de un grupo de mujeres poetas (en realidad, en 1916 se convirtió en colaboradora de *Hototogisu* y abandonó cualquier otra actividad literaria). Pero el dictamen más controvertido de Blyth viene a continuación:

"[Hisajo] siempre estaba enamorada de alguien, una mujer con un solo pensamiento en mente. Ella tenía muchos enemigos y ningún amigo, en casa y en el extranjero. En 1936 su nombre fue retirado del listado de Hototogisu. Murió demente a la edad de cincuenta y cinco años. Tras su muerte, su poder como autora fue gradualmente reconocido".

Finalmente, Blyth incluye 5 haikus (4 de los cuales han sido traducidos en esta obra por Alice Wanderer) y alguna breve anotación.

De este llamativo fragmento podemos extraer 3 conclusiones:

1.- Blyth considera a Sugita Hisajo una *haijin* de menor rango, más interesada en las novelas y en el amor. Recordemos sus palabras: “las poetas de haiku son de quinta clase”⁴. Por sentencias de este tipo y diversos juicios de valor que jalonan sus extensos volúmenes, algunos especialistas han tildado a Blyth de misógino. Sin duda, en este caso mantuvo el criterio impuesto por Kyoshi.

2.- Blyth no profundiza en los motivos de la expulsión de *Hototogisu*.

3.- Blyth ignora el papel de Kyoshi en este proceso y la repercusión que esta circunstancia causó en la salud de Sugita Hisajo.

Si nos adentramos en los años 80 la *leyenda* empieza a cuestionarse, aunque con tibieza.

⁴ R.H. Blyth, *A history of haiku*, vol.1, 34.

Así, en su conocida obra *Dawn to the west* (1984) la visión de Keene es ambivalente. Por un lado, afirma que la expulsión de *Hototogisu* fue debida a “su rebeldía, su carácter engraido y su negativa absoluta a conformarse”. Esto conllevó a que no se le permitiera “visitar a *Kyoshi*, y los amigos y familiares mantuvieron distancia con ella, lo que le condujo en sus últimos años a una crisis nerviosa extrema”.

Pero también Keene apunta cierta revalorización: “en la década de 1910 varias mujeres comenzaron a escribir para *Hototogisu*. Hisajo fue la más prestigiosa y la mejor poeta (...) No tiene ni de lejos la misma reputación que los cuatro grandes discípulos de *Kyoshi*, pero fue la primera *haijin* notable en siglos y aportó una nota distintiva a este arte”⁵.

Mientras los académicos japoneses revisan por completo la leyenda durante la década de los noventa, en lengua inglesa es más visible este cambio de paradigma en nuestro siglo. Makoto Ueda, por ejemplo, incluye a nuestra *haijin* en su conocida antología de mujeres *Far Beyond the Field* (2003) y añade el revelador prefacio de su propia revista, *Hanagoromo* (1932):

“No soy nada como mujer. Un vampiro. Una hereje. Siempre he sido acusada, presionada y escupida por la gente que me rodea, hasta el punto de que he pensado varias veces en el suicidio”.

⁵ Véase su célebre obra *Dawn to the West*, New York: An Owl Book, 1984, págs. 134-135.

Más recientemente, Hiroaki Sato (*Japanese Women Poets*, 2007, p. 249) introduce una breve mención a Hisajo y algunos poemas, pero desarrolla su figura en el ensayo posterior *On haiku*, 2018.

Aquí manifestó que Hisajo era “una de las primeras mujeres de haiku con sensibilidad moderna”⁶. Entre medias, cabe citar un artículo tibio: “*Manufacturing the Mad Woman: The Case of Poet Sugita Hisajo*”, de A. Hirota (2009).

Alexander Dolin, “*The fading golden age of Japanese Poetry. Tanka and haiku of the Meiji-Taisho-Showa period*” (2015), nos recuerda la opinión de los críticos sobre el poema escrito por mujeres, llamado despectivamente “haiku de cocina” (*daidokoro haiku*). También habla de *Hanagoromo*, revista convertida en la válvula de escape de Hisajo donde “para gran descontento de Kyoshi y otros ancianos de Hototogisu, publicaba haiku de forma libre, a veces con un contenido frívolo(...) [sus poemas atrajeron] por su atrevido desafío y frescura de sentimientos a muchos lectores modernos”⁷.

⁶ H.Sato, *On haiku*, New York: New Directions Books, 2018,p. 140.

⁷ Alexander Dolin, “*The fading golden age of Japanese Poetry. Tanka and haiku of the Meiji-Taisho-Showa period*” (2015), p. 395 y ss.

Esta antología de Alica Wanderer que ahora traducimos incide también en la *rehabilitación*, tanto de la vida de Hisajo como de su obra, y fue publicada originalmente bajo el título *Lips Licked Clean*, en 2021 (Red Moon Press). Previamente la autora realizó la tesis doctoral ya mencionada (2015), “*Innovation and constraint: the female haiku poet Sugita Hisajo and Hototogisu haiku*”.

Y además, en esta tesis de obligada lectura se ha dado una respuesta a la pregunta de por qué Kyoshi expulsó a Hisajo del círculo de *Hototogisu* en 1936 (aunque aceptara publicar después algunos de sus poemas en la revista). Entre las múltiples causas previstas, como el uso del metro libre en algunos poemas, haikus en secuencia, temas sociales... se encuentra la publicación de su propia revista de haiku femenino, titulada *Hanagoromo*, que según Wanderer y otros académicos “*había eclipsado rápidamente una producción similar de haiku sólo para mujeres, Tamamo [Hermosa hierba marina], editada por la hija de Kyoshi, Hoshino Tatsuko (1903 – 1984)*”⁸.

⁸ Alice Wanderer (aka Susan Alice Stanford), “*Innovation and Constraint...*”,p.65.

En lengua inglesa, como vemos, Sugita Hisajo ha ganado paulatinamente el reconocimiento merecido. Incluso en otros idiomas, como el portugués, comienza a redescubrirse con el excelente trabajo “*A haicaísta que ria sozinha: traduzindo Sugita Hisajo*” de Gabrielle Miguelez da Silva (2022)⁹.

¿Pero qué suerte ha corrido Hisajo en nuestro idioma? ¿Un devenir paralelo al inglés? Me temo que la respuesta es negativa.

La primera obra teórica sobre el haiku escrita en español es de 1972: “*El haiku japonés. Historia y traducción*” (destacada tesis doctoral de Fernando Rodríguez-Izquierdo). El propio autor reconoce la influencia de Blyth en esta obra y, aunque incluye un apartado de algo más de 10 páginas bajo el título “El haiku japonés en el siglo XX”, no aparece mencionada Sugita Hisajo.

Estos dos autores, junto a Vicente Haya, son la base, la matriz del conocimiento sobre el haiku en que se han instruido la mayoría de los lectores hispanohablantes.

⁹ Disponible también en español, el número 2 de la Colección Hisajo: *La hajjin que reía sola: traduciendo a Sugita Hisajo*. Traducción de Jaime Lorente. Toledo: sabi-shiori, 2023. Disponible online en El Rincón del Haiku.

Así que podríamos afirmar que la omisión de Blyth en sus cuatro volúmenes canónicos, el menosprecio posterior en *A History of Haiku* basado en la *Leyenda de Hisajo* y la ausencia de mención de Rodríguez-Izquierdo y de desarrollo de Vicente Haya condenaron a esta *haijin* a un permanente e injusto olvido en nuestra lengua. Ahora, con la creación de su página española en Wikipedia, la traducción del ensayo de Alice Wanderer y de la tesina de Gabrielle Miguelez, pretendemos revertir la situación.

El cambio de perspectiva ya se inició en 2016: Leticia Sicilia, en su excelente blog "*brotos de haiku*" incluye algunos poemas y semblanzas sobre Hisajo. Ahora, en este mes de julio continuamos con este proceso de *rehabilitación*: de forma simultánea a esta obra traducida se ha editado una antología con traducción directa del japonés publicada por Noctámbula ediciones (Chile) con el título de "*Por el rabillo del ojo*". Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a sus gestores.

Éste es el camino. Poco a poco acariciamos en español la idea de adentrarnos en el universo de Hisajo... una mujer con gran personalidad, valiente, energética e inconformista:

足袋つくやノラともならず教師募
tabi tsugu ya Nora tomo narazu kyōshi-zuma

remendando los calcetines;
no soy Nora
esta esposa de un profesor

Ella hubiera querido escapar de su microcosmos y encontrarse a sí misma, convertirse en una mujer emancipada como Nora en la obra de teatro “Casa de Muñecas” de Ibsen (1879), que pudo leer de primera mano. Pero, en vez de eso, dedicaba la mayoría de su tiempo a la crianza y a las labores domésticas, que incluían remendar los calcetines rotos de su marido.

Con este haiku cierro aquí mi humilde homenaje a Sugita Hisajo. Ojalá pronto dispongamos de más traducciones y obras teóricas sobre una figura tan necesaria en el haiku del siglo XX. Mientras tanto, regreso a su destino con las palabras de Nietzsche:

«Tan sólo el pasado mañana me pertenece.
Algunos nacen de manera póstuma».

Jaime Lorente

Introducción

Sugita Hisajo (1890-1946) fue iniciada en el haiku por su hermano en 1916, el mismo año en que el sucesor de Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, inauguró una columna en su prestigiosa revista de haiku, *Hototogisu*, en la que sólo aparecían mujeres poetas de haiku. Desde la era Meiji, el haiku había sido el coto reservado de los practicantes masculinos. De hecho, incluso a principios de la era Taisho, las convenciones que disuadían a las mujeres de asistir a reuniones mixtas hacían casi imposible que las mujeres recibieran una base suficiente en el haiku para escribirlo con destreza. Se esperaba que las mujeres atraídas por la poesía escribieran tanka. Para Hisajo, sin embargo, el haiku resultó una combinación perfecta.

A pesar de vivir en Kokura (Kyushu), lejos del centro cultural de Tokio, Hisajo no tardó en componer haiku de forma obsesiva. Se unió a un grupo organizando algunas de las reuniones en su propia casa. En tres años obtuvo el primer premio en el 18° *Handankai*, y los comentarios sobre su haiku ganador ocuparon diecisiete páginas en *Hototogisu*.

Su meteórico éxito inicial provocó tensiones conyugales. Para arreglar su matrimonio, y tras un largo periodo de enfermedad, Hisajo redujo enormemente su participación en el haiku y sus círculos durante algunos años. Aun así, fue la mentora inicial de la más tarde famosa Hashimoto Takako, una vecina adinerada a la que tuteló intensamente.

Tras un periodo de autocrítica iniciado con la muerte de sus hermanas en 1927, regresó como poeta, comentarista y antóloga de haiku; muy elogiada y premiada, en 1932 lanzó la revista de haiku *Hanagoromo*, sólo para mujeres (lamentablemente de corta vida). Sus ensayos sobre el haiku se publicaron principalmente en *Hototogisu* y *Hanagoromo*, pero también en el *Mainichi Daily News*. Además, obtuvo un codiciado puesto directivo en el círculo íntimo del grupo *Hototogisu*.

En 1936, Hisajo fue sorprendentemente rechazada por Kyoshi -quien había sido su mentor personal y a quien estaba muy unida- por razones sobre las que se ha especulado mucho pero que siguen sin estar claras. Sin previo aviso, su nombre apareció junto al de dos poetas masculinos de haiku, Yoshioka Zenjidō e Hino Sōjō (ambos habían criticado públicamente a Kyoshi) en un aviso especial de expulsión en *Hototogisu*. Hisajo estaba desolada. Se negó a unirse a un grupo rival y continuó enviando sus obras a *Hototogisu*, donde eran rechazadas sistemáticamente. Finalmente, cayó en una profunda depresión.

A petición de Masako, la hija mayor de Hisajo, así como de Yasunari Kawabata, Kyoshi contribuyó con una introducción a la primera colección de haiku de Hisajo en 1949. Contenía tanto grandes elogios a su elegante estilo de escritura como calumnias contra su carácter. El hecho de que una introducción así pudiera ser aprobada por la familia demuestra el prestigio de Kyoshi y su autoridad. Una colección de un poeta de *Hototogisu* sin una introducción escrita por él habría sido impensable en aquella época.

Circularon rumores de que Hisajo había sido esquizofrénica. Se sabe que murió en el sanatorio Chikushi, una institución para dementes, en 1946, probablemente por complicaciones asociadas a la desnutrición. Esa reputación y la continua hostilidad de Kyoshi bastaron para que se convirtiera en una paria para la mayoría de los poetas de haiku de la inmediata posguerra.

Desde la década de 1970 se ha trabajado mucho para exponer esto como una campaña deliberada de desinformación, impulsada en gran medida por el propio Kyoshi, que la difamó de hecho. Pero cada vez se reconoce más la importancia de Hisajo.

Su vida fue de lo más inusual para su época. Pasó la mayor parte de sus años de escuela primaria fuera del Japón continental: contrajo un "matrimonio por amor", en aquella época casi escandalosamente raro, con un hombre que tenía planes de convertirse en pintor de tradición occidental; buscó la fama en el mundo del haiku y realizó trabajos remunerados. Nacida en Kagoshima, se crió allí, así como en Okinawa y Taiwán, antes de asistir de adolescente a la célebre Escuela de Periodismo Femenino de Tokio (Ochanomizu). Allí recibió una educación preparatoria para convertirse en una "Buena Esposa, Madre Sabia". Este modo de educación elitista y occidentalizado, que hoy suena tan opresivo, paradójicamente la empoderó a ella y a todas aquellas mujeres. Ofrecía asignaturas académicas a la vez que enseñaba una serie de habilidades domésticas y de contabilidad, al tiempo que fomentaba un nivel de autoestima y un deseo de "autodesarrollo que se les había negado a la mayoría de las mujeres de la generación de su madre".

El hecho de que la propia madre de Hisajo -una profesora de ikebana de alto nivel- fuera también extraordinaria proporcionó a Hisajo ventajas adicionales. Desde muy joven recibió una formación estricta en muchas de las artes tradicionales, ikebana, pintura *literati*¹⁰ y caligrafía. Su padre, un jardinero entusiasta, fomentó el mismo interés en Hisajo, y su amor y conocimiento de las plantas figura con fuerza en sus obras.

Podría decirse que la afición de Hisajo por la pintura también contribuyó a su rápido progreso como poeta de haiku, ya que comenzó a escribir haiku cuando predominaba el estilo *shasei* (o boceto del natural), influenciado por las bellas artes. Gran parte de sus primeras obras yuxtaponen la exploración del *kigo* (palabras oficiales de la estación) con observaciones de su entorno cotidiano.

Comenzó a escribir haikus cuando Japón sufría la depresión posterior a la Primera Guerra Mundial, mientras estaba casada con un profesor de arte mal pagado y era madre de un niño en edad preescolar y de un bebé. No es de extrañar que las humildes actividades domésticas, el autorretrato y sus hijos ocupen la mayor parte de su temática de la era Taisho. Todo esto era material nuevo para el haiku.

¹⁰ **NT.**- Estilo de pintura china, también conocida como “pintura de los letrados”.

Una vez que sus hijos fueron más independientes, ella misma pudo incorporarse al mundo laboral como profesora a tiempo parcial. Durante estos años más prósperos fue libre de sumergirse en la literatura, incluyendo la lectura de obras traducidas, así como de clásicos japoneses. También pudo permitirse hacer viajes en solitario a lugares de importancia histórica, la mayoría relativamente cerca de Kokura. De estas experiencias surgiría un nuevo tipo de haiku verbalmente elegante, históricamente informado y a menudo profeminista.

Insatisfecha en su matrimonio tras la decisión de su marido de abandonar sus ambiciones artísticas y resignarse a la vida de profesor tras el nacimiento de su segundo hijo, Hisajo comenzó a escribir haiku como medio de autoexpresión y autoafirmación. Su elección de moderar sus propias ambiciones para permanecer en su matrimonio (con el fin de mantener los lazos con sus hijos) conllevó un considerable dolor por su propio potencial perdido y exacerbó la punzante soledad y la sensación de exilio que había sentido desde su infancia. También le dio una nueva perspectiva sobre la competitividad, a menudo despiadada, del mundo del haiku. En su segundo periodo, el haiku se convirtió para ella en una práctica espiritual, pero no pudo mantenerla tras la pérdida de la consideración de Kyoshi y, con ella, del apoyo de la comunidad *Hototogisu*.

Una nota sobre el kigo

Hisajo pasó toda su carrera poética en la órbita de la poderosa y prestigiosa revista literaria *Hototogisu* de Takahama Kyoshi y su organización asociada. En 1913, tres años antes de que ella empezara a escribir haiku, Kyoshi se había posicionado apasionadamente en contra de los experimentos de Kawahigashi Hekigotō con el haiku de estilo libre. Para Kyoshi, sólo un poema escrito según el patrón silábico 5-7-5 y que contuviera un *kigo*, o expresión estacional convencional, podía llamarse haiku.

Para los poetas de haiku que trabajan dentro de estas convenciones, los *kigo* son las semillas del haiku. Muchos haikus se escriben en respuesta a un *kigo* sugerido por un profesor o editor. Los *kukai*, o concursos presenciales de haiku, también tienen *kigo* establecidos. Sólo después de una práctica considerable los poetas se aventuran a elegir su propio *kigo*.

Los *kigo* suelen evocar imágenes, pero ante todo son expresiones lingüísticas. Muy a menudo (solos o con el añadido de un *kireji* o palabra de corte) ocupan 5 sílabas completas, dejando que el poeta aporte las 7 y 5 restantes.

Incluso cuando el *kigo* es simplemente una palabra como "nieve" o "luna", que puede parecer perfectamente integrada en el flujo del poema, existe un marcado contraste entre el *kigo* y el resto del haiku en cuanto a la procedencia de cada uno. Podría decirse que uno es lo dado y compartido, mientras que el otro es lo nuevo e individual. El *kigo* también puede sugerir lo ideal en contraste con lo real, lo elegante en oposición con lo terrenal, o lo universal frente a lo contemporáneo. Estos contrastes pueden ser agudos o deliberadamente planos.

La forma en que un poeta maneja -y un lector interpreta- los posibles contrastes y tensiones es clave. Los haikus que utilizan *kigo* asociados a poemas famosos o a tradiciones poéticas más antiguas -las citas del *Man'yōshū*, por ejemplo, que se encuentran en la obra posterior de Hisajo- evocan sus antecedentes. Un haiku que utiliza dos *kigo* (una práctica que se suele evitar) o uno que utiliza *kigo* para sugerir dos estaciones diferentes recurre a las expectativas o las subvierte puede pasar desapercibido para quienes leen el *kigo* como algo simplemente descriptivo. Un haiku que utiliza una nueva propuesta de *kigo* es, para un poeta de *Hototogisu*, atrevido. Los haikus de Hisajo suelen tener un *kigo* evidente, pero en su obra se pueden encontrar ejemplos de todas estas estrategias.

El origen ancestral del *kigo* se remonta a la influencia de la poesía de la naturaleza de la China de las Seis Dinastías en la poesía cortesana del Japón de Heian. Se pueden encontrar expresiones similares en toda la poesía que se inspira en las tradiciones poéticas japonesas. Nunca son simples imágenes de la naturaleza u otros referentes estacionales como festivales o aniversarios. Más bien, son a la vez del mundo real -se refieren a objetos naturales y manufacturados, así como a costumbres y prácticas- y del mundo de las artes. Las imágenes del *kigo* también han influido profundamente en los motivos del arte y el diseño. Por ello, muchas de ellas son tan evocadoras -abarcan un enorme abanico atmosférico y emocional- como familiares incluso para el más rudimentario poeta de haiku principiante o lector de haiku en Japón.

Hoy en día, la mayoría de los poetas de haiku consultan los *saijiki* o almanaques en los que se enumeran los *kigo* desde el Año Nuevo hasta el Invierno. Debajo de cada *kigo* hay una explicación y una lista de haikus famosos o eficaces en los que se ha utilizado. Para muchos, la mención de cualquier *kigo* les traerá inmediatamente a la mente esos haikus. Para escribir un haiku significativo se requiere tanto un enlace como un desplazamiento. De este modo, el *kigo* fomenta la intertextualidad y Haruo Shirane ha llegado a sugerir que el haiku en su totalidad puede leerse como un poema colectivo.

Los *saijiki* no son todos iguales. La adopción del calendario gregoriano en 1873 alteró las certezas estacionales tradicionales y las distintas escuelas reconocen *kigo* diferentes. Así pues, no siempre es fácil identificar la estación, o qué palabra o expresión es el *kigo*, o estar seguro de que se trata de un *kigo* (y no de una simple referencia a la naturaleza). Se sabe que Hisajo consultó *saijiki*, incluidos algunos escritos en el Periodo Edo, pero no se sabe cuáles. Para identificar el *kigo* en los haiku de Hisajo que aparecen aquí, he consultado el *Shinsaijiki* de Kyoshi, que se publicó por primera vez en 1934 y, a partir de entonces, se convirtió en la única fuente de *kigo* permitida para los poetas de *Hototogisu*. Como Hisajo fue una de las discípulas cercanas que le ayudaron en la investigación para crear este libro, es probable que el *Shinsaijiki* represente lo más cerca que podemos estar del mundo del *kigo* que dio forma a su práctica de la escritura.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero dar las gracias a Eiko Yachimoto, con quien he trabajado durante varios años en otro proyecto de Hisajo. A través de nuestra colaboración, he profundizado mi comprensión tanto de Hisajo como del haiku. También estoy muy agradecida a mis supervisores de Doctorado, la Dra. Tomoko Aoyama, la Dra. Beatrice Trefalt y el Dr. John Hawke. Otras personas que me han apoyado a mí y a este libro en pequeñas y grandes dimensiones son Jennie Bardsley, la Dra. Diana Cousens, Wendy Flleming, Vicki Gale, la Dra. Marie Therese Jensen, Rumi Komanz, la Dra. Hideko Nakamura, la Dra. Harriet Tampiyappa y Catherine Thorpe.

Ni que decir tiene que todos los errores son míos.

-Alice Wanderer

Contracubierta del libro

Trascendiendo sus restricciones de género en el mundo del haiku, Hisajo Sugita escribió haiku de la mirada femenina: lo mundano de amamantar a un bebé y lavar la ropa, el erotismo de los fajines de kimono desabrochados y la piel desnuda a la luz de la luna, la fusión de lo espiritual y lo cotidiano mientras se peinaba bajo la Vía Láctea. Por fin, más grandes poetisas japonesas del haiku como Hisajo serán conocidas fuera de Japón gracias a estas completas selecciones y a las excelentes traducciones de Alice Wanderer. La luminosidad de las imágenes de Hisajo y la profundidad de sus palabras resuenan mucho después de pasar la última página.

Patricia Donegan, autora de *Haiku Mind*.

Labios humedecidos

El Año Nuevo

若水くむや手の痕雪にポンプの柄
wakamizu kumu ya te no ato yuki ni ponpu no e

Agua de pozo en Año Nuevo;
la huella en la nieve de una mano
sobre el mango de la bomba

Kigo: 若水 *wakamizu*, literalmente agua joven, aquí traducido como agua de pozo del día de Año Nuevo. El carácter "waka" se utiliza como prefijo en un número de kigo para significar la primera aparición o promulgación de algo durante el año.

余にささやく粉雪うれしや二の替
kasa ni sasayaku konayuki ureshi ya ni no kawari

susurrando en el paraguas
nieve, polvo, felicidad;
temporada de kabuki de Año Nuevo

Kigo: 粉雪 *konayuki*, nieve en polvo. Aparece en la entrada principal "Nieve" del *Shinsaijiki* de Kyoshi.

唇をなめ消す紅や初鏡

kuchibiru o name kesu beni ya hatsu kagami

labios humedecidos
limpios de rojo;
el espejo de Año Nuevo

Kigo: 初鏡 *hatsu kagami*, literalmente “primer espejo”.

あだ守る筑葉の破魔失うけに來し
ada mamoru Chikushi no hamaya uke ni kishi

He venido
por una flecha de exorcismo Chikushi
para protegerme de cualquier daño

Kigo: 破魔失 *hamaya*, flecha de exorcismo, o flecha que destroza a los demonios. Aparece en la entrada principal “Arco del exorcismo” en el *Shinsaijiki* de Kyoshi. Las flechas de exorcismo se venden en los santuarios sintoístas durante el Año Nuevo y comprar una, especialmente para un niño, es un ritual popular de Año Nuevo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, estas flechas se solían comprar para los niños. Chikushi es el nombre, durante el periodo Tokugawa, de una provincia en el norte de Kyushu donde vivía Hisajo. En la Edad Media fue una zona de abastecimiento y objetivo de los desembarcos mongoles de 1274 y 1281.

Primavera

蝶追うて春山深く迷ひけり
chō ōte haruyama fukaku mayoikeri

persiguiendo una mariposa
en lo profundo de las montañas primaverales
perdí mi camino

Kigo: 蝶 *chō*, mariposa.

工場出来て少なくなりし親かな
kōjō dekite sukunaku narishi shijimi kana

a medida que se construyen fábricas
hay menos de ellas...
almejas de agua dulce

Kigo: 親 *shijimi*, almeja(s) de agua dulce o de cesta
[NT.- moluscos de la familia *Cyrenidae*].

ホ句忘れて洗濯の日々や春め きめ
hokku wasurete sentaku no hibi ya haru mekinu

olvidando el haiku
día tras día de colada;
signos de la primavera

Kigo: 春ねく *haruneku*, signos de la primavera o la
primera aparición de lo verde tras el largo invierno.

齒華かゆく乳首かむ子や花曇
haguki kayuku chikubi kamu ko ya hanagumori

picor en las encías
el bebé muerde el pezón;
tiempo brumoso de primavera

Kigo: 花曇 *hanagumori*, literalmente “nubes de flores” o el tiempo primaveral característico de los cerezos en flor.

花大根に蝶漆黒の翅あげて
hana daikon ni chō shikkoku no hane agete

en una flor del rábano
las alas elevadas
de una mariposa azabache

Kigo: 花大根 *hanadaikon*, o *daikon* en flor (un rábano blanco grande) y 蝶, *chō* (mariposa). Estos dos *kigo* primaverales subrayan una postura nítida de inspiración *shasei*, que pone en primer plano la forma y el color.

春の灯にこころおどりて襟かけぬ
haru no hi ni kokoro odorite eri kakenu

a la luz de la primavera
mi corazón baila
ahora el collar está unido

Kigo: 春の灯 *haru no hi*, luz de lámpara de primavera.
También puede leerse como *shunchō*.

菊南に干管躍りおちにけり
kikunae ni hoshizao odori ochi ni keri

un palo de la lavandería
gira hacia abajo entre
las plántulas del crisantemo

Kigo: 菊南 *kikunae*, plántulas de crisantemo [NT.-
se denomina así a la planta desde que germina hasta
que brotan las primeras hojas.

あたたかや皮ぬぎ捨てし猫柳
atataka ya kawa nugisuteshi neko yanagi

está tan caliente...
reventando y despojándose de sus pieles
los sauces rosados

Kigo: あたたか *atataka*, calor (aunque es la palabra común para calor, como *kigo* sólo se utiliza para la primavera) y 猫柳 *neko yanagi*, literalmente “*sauces gato*”, (NT.- este curioso nombre se da porque la flor, con pelo blanco plateado, se asemeja a la cola de un gato, aunque también se la denomina *sauce rosado*. El nombre científico es *Salix gracilistyla*. En inglés se ha traducido como *pussy willows*).

花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ
hanagoromo nugu ya matsuwaru himo iroiro

el kimono para ver las flores
quitado; se enrollan con colores
cordones y lazos

Kigo: 花衣 *hanagoromo*, literalmente flores del cerezo en el kimono (NT.- kimono elegante), o el kimono especial que se usa para ver cerezos en flor.

(NT.- Este haiku fue escrito en 1919. Según recoge Ueda, *Kyoshi afirmó entonces que este era un poema de mujer que ningún hombre podría imitar. Hisajo hablaba de la audacia con que se expresaba estéticamente la compleja belleza de los colores. Citado por Ueda en *Far Beyond de Field*, p.89)*

東風吹くや耳現るるうなる髪
kochi fuku ya mimi arawaruru unai-kami

ráfaga de viento del este;
aparecen las orejas
del pelo corto

Kigo: 東風 *kochi*, el viento del este (que trae calor en primavera).

のぞき見ては塀穴ふさぐ日永かな
nozoki mite wa hei ana fusagu hinaga kana

Me asomo
y tapo el agujero de la valla;
alargar los días

Kigo: 日永 *hinaga*, alargando los días.

Durante su convalecencia en Tokio, en casa de su
madre:

花柿に簾高く巻いて部屋くらし
hanagaki ni su takaku maite heya kurashi

las persianas subidas
sobre las flores del caqui
una habitación propia

Kigo: 花柿 *hanagaki*, flores del caqui.

入学児に紙折りて持たせけり
nyūgakuji ni hanagami orite motasekeri

en su primer día de escuela
doblo y entrego
un pañuelo de papel

Kigo: 入学児 *nyūgakuji*, niño que empieza la
escuela.

灯の町深く春潮わかれのぼりけり
hi no machi fukaku shun-chō wakare noborikeri

entre las luces de la ciudad
la marea de primavera
ramas e inundaciones

Kigo: 春潮 *shun-chō*, marea de primavera.

若草や五官めざめし病後妻
wakakusa ya gokan mezameshi byōgo tsuma

brotos de hierba joven...
despiertan los sentidos
en esta esposa enfermiza

Kigo: 若草 *wakakusa*, nuevo crecimiento primaveral de plantas de la pradera (gramíneas, hierbas, flores silvestres).

うぐひすや襲細古りたる小衝立
uguisu ya raden furitaru ko tsuitate

ruiseñor;
nácar envejecido
sobre una pequeño soporte

Kigo: うぐひす *uguisu*, [NT.-ruiseñor japonés, curruca arbustiva, cetia. En este haiku se habla de un pequeño soporte o pantalla laqueada con incrustaciones de nácar antiguo.

Raden es un arte decorativo de origen chino (introducido en Japón desde la dinastía Tang hasta el periodo Nara) que consiste en la creación de artículos de madera y laca, aunque también se aplica al metal. El nácar también recibe el nombre de madreperla: las conchas se desgastan en una piedra de afilar y se corta, se pega o incrusta en la madera o en la superficie lacada. La decoración con conchas también se llama *kaisuri*. Entre los famosos artesanos de raden destacó, a comienzos del periodo Edo, Ikushima Toushichi].

Cuando se trabaja como profesor de secundaria:

押し習ふ卒業式の大鼓判
oshi narau sotsugyōshiki no taiko-ban

Aprendo a aplicar
el sello de excelencia
certificados del día de graduación

Kigo: 卒業式 *sotsugyōshiki*, ceremonia de graduación. El significado literal del kanji 大鼓判 *taiko-ban* es "sello de gran tambor", lo que contribuye al humor animado de este haiku.

春寒やうけしまま置く小歳
shunkan ya ukeshi mama oku kosakazuki

frío de primavera;
una pequeña taza de sake llena
pero sin tocar

Kigo: 春寒 *shunkan*, frío primaveral.

摘み草の児等作ち見るや描く心
tsumikusa no kora tachimiru ya kaku kokoro

Me paro y miro
a los niños recogiendo flores silvestres;
el impulso de pintar

Kigo: 摘み草 *tsumikusa*, recogiendo ramitas de
plantas de la pradera, flores silvestres.

軸先細くそりて湖舟や春の雪
hesaki hosoku sorite koshū ya haru no yuki

la esbelta proa
de un barco en el lago;
nieve de primavera

Kigo: 春の雪 *haru no yuki*, nieve de primavera.

無愛華の木蔭はいづこ俳生會
muyūge no kokage wa izuko busshōe

¿dónde está la sombra
del árbol de ashoka sin dolor?
Cumpleaños de Buda

Kigo: (NT.- hay una errata en la versión inglesa, ya que se incluye como kigo 春の雪-haru no yuki- en vez del correcto 俳生命 *busshōe*, cumpleaños de Buda (8 de abril en Japón). El significado literal del kanji 無愛華 ashoka, es "ningún (nada)-dolor/amor-esplendor (pétalos)". Según la tradición, el *ashoka* es el árbol bajo el que nació Buda.

風に落つ楊貴妃機房のまま
kaze ni otsu Yō Kihizakura fusa no mama

derribadas por el viento
las flores del cerezo de Yang Guifei
aún sin abrir

Kigo: 桜 *sakura*, flores del cerezo. 特資妃要 Yō Kihizakura es el nombre de un cultivo del cerezo. Yō Kihizakura es, a su vez, el nombre japonés de Yang Guifei, la amada consorte del emperador de la dinastía Tang Xuanzong. Fue asesinada por el guardaespaldas imperial durante la huida del emperador y su séquito de la capital durante la rebelión de An Lushan, mientras la culpaban de la difícil situación del país.

水底に映える影もぬるむなり
minazoko ni haeru kage mo nurumu nari

en el fondo del río
las brillantes sombras
también se están calentando

Kigo: 水温む (みずぬるむ) *mizunurumu*, agua calentada (con la llegada de la primavera). Este kigo se divide a lo largo del haiku convirtiéndose en *mizu... nurumu*.

うららかや斎き祀れる瓊の帯
uraraka ya itsuki matsureru tama no obi

glorioso tiempo primaveral
el obi enjoyado
consagrado aquí

Kigo: うららか *uraraka*, el brillante, suave, resplandeciente tiempo asociado a un día de primavera que puede verse desde la distancia.

春情しむ納蘇利の面は青丹さび
haru oshimu nasori no men wa aoni sabi

llorando el paso de la primavera
la máscara del dragón
pátina de verde oscuro

Kigo: 春情しむ *haru oshimu*, pesar/tristeza por el
paso de la primavera.

藤挿頭す宇佐の女禰宜は今在さず
fuji kazasu Usa nyo negi wa ima masazu

glicinas en el pelo
la sacerdotisa de Usa
ya no está aquí

Kigo: 藤 *fuji*, wisteria. 宇佐 Usa se refiere a Usa Jingú, el primer santuario dedicado a Hachiman, el dios de los guerreros. Este santuario, en la prefectura de Oita, a un día de viaje de la casa de Hisajo, es el segundo santuario sintoísta más importante de Japón.

防人の妻恋ふ歌や磯菜摘む
sakimori no tsuma kou uta ya isona tsumu

canciones de amor
de antiguos soldados lejos de casa;
cosechando algas de las rocas

Kigo: 磯菜摘む *isona tsumu*, cosechando algas marinas de una costa rocosa. Este kigo se encuentra en el *Man'yōshū*, la antología más antigua de la poesía japonesa, y es una referencia deliberada de las prácticas anteriores a la cultura samurái de la Edad Media.

Forma parte de una secuencia inspirada en las ruinas de las Fortificaciones de Chikuzen Hatakata, que comienza con el haiku de la flecha del exorcismo de Chikushi que apareció anteriormente.

群鶴の影舞ひ移る山田かな
gunkaku no kage maiutsuru yamada kana

bandada de grullas
sus sombras revolotean;
arrozales de montaña

Kigo: No hay kigo en el *Shinsaijiki*. Éste y el siguiente haiku provienen de una larga secuencia y el kigo más relevante es 鶴の巣 *tsuru no su*, nido(s) de grulla(s).

大嶺にこだます鶴の聲すめり
ōmine ni kodamasu tsuru no koe sumeri

reverberando
desde las altas cumbres
los claros gritos de las grullas

Kigo: 鶴 *tsuru*, grulla(s).

Verano

松の根の苔なめらかに清水吸ふ。

matsu no ne no koke nameraka ni shimizu suu

musgo de raíz de pino
absorbe suavemente
agua de manantial

Kigo: 清水 *shimizu*, agua que burbujea de un manantial.

童話よみ盡して金魚子に吊りぬ
dōwa yomi tsukushite kingyo ko ni tsurinu

por cada cuento de hadas
leído hasta el final
cuelgo el pez dorado a mi hijo

Kigo: 金魚 *kingyo*, pez dorado.

面瘦せし子に新しき單衣かな
omoyase shi ko ni atarashiki hitoe kana

para el niño
con la cara desnutrida
ropa nueva de verano

Kigo: 單衣 *hitoe*, prenda de una sola capa, para uso casual en verano.

落むくやまた襲ひきし歯のいたみ
fuki muku ya mata osoi kishi ha no itami

pelando espárragos...
otra puñalada
de dolor de muelas

Kigo: 落 *fuki*, espárragos

縫う肩をゆすりてすねる子あつさかな
nuu kata o yusurite suneru ko atsusa kana

mi niño haciendo pucheros
sacude mi hombro de costura;
qué calor hace

Kigo: あつさ *atsusa*, el calor (y la humedad) del
verano.

夏の帯翡翠にとめし鏡去る
natsu no obi hisui ni tomeshi kagami saru

abrochando el jade
a mi obi de verano
me separo del espejo

Kigo: 夏の帯 *natsu no obi*, obi de verano (la faja
que completa un kimono)

玉虫や瑠璃乱れて畳這ふ
tamamushi ya ruri-shi midarete tatami hau

escarabajo joya;
alas opalinas en desorden
se arrastra sobre el tatami

Kigo: 玉虫 *tamamushi*, escarabajo joya
(literalmente, bicho-joya)

黄薔薇しなびて香高くちりし机上かな
kisōbi shinabite kō takaku chirishi kiyō kana

rosas amarillas
huelen más fuerte al marchitarse;
pétalos esparcidos sobre mi escritorio

Kigo: 薔薇 *sōbi*, rosa(s).

草に落ちし螢に伏せし面輪かな
kusa ni ochishi hotaru ni fuseshi omowa kana

inclinada sobre la luciérnaga
que cayó al césped;
los rasgos de un rostro

Kigo: 螢 *hotaru*, luciérnaga

きうめんや孫にあたりて舅不興
sōmen ya mago ni atarite shūto fukyō

fideos fríos
desquitarse con los nietos
el disgusto del suegro

Kigo: さうめん *sōmen*, fideos de trigo muy finos,
normalmente se sirven fríos.

北斗爛たり高原くらき草いきれ
hokuto rantari kōgen kuraki kusaikire

la Osa Mayor brilla;
el fuerte olor a hierba cortada
de la oscura meseta

Kigo: 草いきれ *kusaikire*, literalmente, "fuerte
olor de la hierba".

悟桐や地を乱れ打つ月雫
aogiri ya chio midare utsu tsuki shizuku

árbol sombrilla;
gotas de lluvia
salpican el suelo.

Kigo: 悟桐 *aogiri*, árbol sombrilla (Firmiana simplex). [NT.- También conocido como “árbol sombrilla chino o árbol de botella)].

草いきれ鉄材さびて横まれけり
kusaikire tetsuzai sabite tsumarekeri

fuerte olor a hierba cortada
barras de hierro oxidadas
apiladas en un montón

Kigo: 草いきれ *kusaikire*, literalmente, 'fuerte
olor de la hierba'.

水汲女に門坂急な避暑館
mizukumi me ni monzaka kyūna hishoyakata

para las criadas que llevan agua
la cuesta hasta la puerta es empinada
retiro de verano

Kigo: 避暑館 *hishoyakata*, residencia de verano
(en un lugar elevado y fresco, alejado del calor
extremo).

おのづから流るる水葱の月明かり
onozu kara nagaruru nagi no tsuki akari

por sí mismo
continuamente fluye el jacinto de agua
luz de luna

Kigo: 水葱 *nagi*, jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*).

替わりする場まだうすし青簾
kawari suru sumi mada usushi ao sudare

por turnos
la tinta aún es demasiado pálida
estera de bambú verde

Kigo: 青簾 *ao sudare*, estera de bambú verde.

露しめり重たき蚊帳をたたみけり
kiri shimeri omotaki kaya o tatamikeri

empapada en la niebla
la pesada mosquitera
está plegada

Kigo: 蚊帳 *kaya*, mosquitera.

卓の百合あまり香つよし疲れたり
taku no yuri amari ka tsuyoshi tsukaretari

el aroma abrumador
de los lirios sobre la mesa
debo de estar agotada

Kigo: 百合 *yuri*, lirio/lirios.

姫著装の花に墨する朝かな
himeshaga no hana ni sumi suru ashita kana

para la flor del lirio
sólo tenía que hacer un poco de tinta;
una hermosa mañana

Kigo: 著義 *himeshaga*, iris (iris hollandica).

晩涼やうぶ毛生えたる長瓢
banryō ya ubumo haetaru nagahisago

noche fresca;
brotando la pelusa
una larga calabaza

Kigo: 晩涼 *banryō*, noche.

夕顔やひらきかかりて髪深く
yūgao ya hiraki kakarite hida fukaku

flores de luna;
los pliegues profundos
comienzan a abrirse

Kigo: 夕顔 *yūgao*, flor de luna

忍び来て摘むは誰が子ぞ紅莓
shinobikite tsumu wa ta ga ko zo beni ichigo

a hurtadillas
a recoger las fresas rojas;
¿de quién será el niño?

Kigo: 莓 *ichigo*, fresa/fresas.

洗ひ髪かわく間月の藤椅子に
araigami kawaku ma tsuki no tōisu ni

pelo recién lavado;
una silla de mimbre iluminada por la luna
mientras se seca

Kigo: 藤椅子 *tōisu*, silla de mimbre

照り降りにさして色なし古日傘
terifuri ni sashite ironashi furu higasa

usada con sol y lluvia
la vieja sombrilla
ha perdido su color

Kigo: 日傘 *higasa*, sombrilla.

いもり釣る童の群にわれもいて
imori tsuru warabe no mure ni ware mo ite

caza de salamandras;
una multitud de niños
y yo también voy

Kigo: いもり *imori*, salamandra.

斜して山ほととぎすほしいまい
kodama shite yama hototogisu hoshii mama

haciendo eco
el cuco menor de la montaña;
tan libre como podría ser

Kigo: ほととぎす *hototogisu*, cuco menor.

(NT.- Este haiku ganó la medalla de oro en un concurso de paisaje celebrado por la Academia Imperial de Arte, en 1931. Para este concurso se presentaron 100.300 haikus. El juez fue Kyoshi).

男の子うまぬわれなり粽結ふ
ofokonoko umanu ware nari chimaki musubu

Yo, que nunca tuve un hijo,
divido en el Día de los Niños el arroz pegajoso
en bambú

Kigo: 粽 *chimaki*, pasteles de arroz pegajoso
tradicionales para el Día de los niños -varones-. (En
1945 este pasó a llamarse Día de los Niños -genérico-).

壇の浦見渡す日覆まかせけり
Dannoura miwatasu hiōi makasekeri

mirando a través
de la barrida Dannoura;
confío en mi parasol

Kigo: 日覆 *hiōi*, parasol. Dannoura es famoso por la batalla de Gempei en 1185, cuando el clan Taira fue derrotado por los Minamoto. Comenzó el periodo feudal en Japón con los Minamoto, que inmediatamente establecieron un gobierno militar en Kamakura para gobernar Japón tras su victoria. Hisajo podía pararse en la orilla de Kyushu, no muy lejos de su casa y mirar a través de la bahía de Dannoura

羅に衣通る月の肌かな

Usumono ni so tōru tsuki no hadae kana

penetra

en la prenda de gasa de seda;

la piel iluminada por la luna

Kigo: 羅 *usunono*, una prenda hecha de una gasa
de seda muy fina.

菱の花引けば水垂る長根かな
hishi no hana hikeba mizu taru nagane kana

flores del castaño
arrancadas gotean agua;
la longitud de sus raíces

Kigo: 菱の花 *hishi no hana*, agua en flor,
castaño(s)/flor(es) del castaño de agua.

青すすき傘にかきわけゆけどゆけど
ao susuki kasa ni kakiwake yukedo yukedo

con mi paraguas
presiono a través de los pastos verdes
cada vez más

Kigo: 青すすき *ao susuki*, hierba verde de la
pampa. (NT.- *Miscanthus sinensis*, pasto nativo del
este de Asia).

千々にちる蓮華の風に佇めり
chijini chiru renga no kaze ni tatazumeri

en un viento de miles
de pétalos de loto esparcidos
me quedé inmóvil

Kigo: 蓮華 *renga*, loto (s).

足もとに走せよる湖も夜光織
ashimoto ni haseyoru shio mo yakōchū

arrastradas hacia mis pies
en la marea que viene
criaturas fosforescentes

Kigo: 夜光織 *yakōchū*, criaturas fosforescentes

夜光織古鏡の如く漂へり
yakōchū kokyō no gotoku tadoyoeri

criaturas fosforescentes
flotando a semejanza
de un espejo antiguo

Kigo: 夜光織 *yakōchū*, criaturas fosforescentes.

月涼しいそしみ綴る蜘蛛の糸
tsuki suzushi isoshimi tsuzuru kumo no ito

al frescor de la luna
trabaja duro cosiendo
el hilo de araña

Kigo: 期和味 *kumo*, araña.

天碧し歳橋は軒をうづめ咲く
ten aoshi rokitsu wa noki o uzume saku

azul celeste
los mandarinos cubren los aleros
en flor

Kigo: Ningún kigo de *Shinsaijiki*.

朱欒咲くわが誕生月の空真味
zabon saku waga aretsuki no sora matana

pomelos en flor
en el cielo de mi mes de nacimiento
una perla

Kigo: 朱欒の化名 *zabon no hana*, flores de
pomelo.

常夏の君き潮あびわがそだつ
tokonatsu no aoki shio abi waga sodatsu

verano eterno
bañándome en el mar azul
crecí

Kigo: 常夏 *tokonatsu*, eterno verano

島の子と花芭蕉の蜜の甘き吸ふ
shima no ko to hana bashō no mitsu no amaki suu

con un niño isleño
chupo el dulce néctar
de las flores del plátano

Kigo: 芭蕉の花 *bashō no hana*, flores de plátano.

張りとほす女の意地や藍ゆかた
haritōsu onna no iji ya ai yukata

persistir hasta el final
la obstinación de una mujer;
yukata índigo

Kigo: ゆかた *yukata*, prenda de verano ligera y
sin forro de verano, hecha de algodón.

Otoño

七々や布園に凭れ紙続ける子
tanabata ya futon ni motare kamiyoru ko

el Festival de las Estrellas;
tumbado en su futón
un niño retuerce cuerdas de papel

Kigo: 星祭り *hoshi matsuri*, Festival de las
Estrellas (otro nombre de Tanabata).

海松かけし蟹の戸ぼそも星祭り
miru kakeshi kani no toboso mo hoshi matsuri

ocultas por algas
también las pinzas de los cangrejos
El Festival de las Estrellas

Kigo:星祭り *hoshi matsuri*, Festival de las Estrellas (otro nombre de Tanabata). (NT.- miru es un tipo de alga de las costas japonesas conocida como *Codium fragile* o dedos de mar verde).

くくりゆるくて瓢正しき形かな
kukuri yurukute hisago tadashiki katachi kana

las curvas sueltas
de esta calabaza;
una forma perfecta

Kigo: 瓢 *hisago*, calabaza.

唐黍を焼く子の喧嘩きくも厭
tōkibi o yaku ko no kenka kiku mo iya

asando maíz dulce
los niños se pelean
odio ese sonido

Kigo:唐黍 *tōkibi*, probablemente maíz dulce aquí,
pero también puede ser mijo indio.

秋のごと眼澄めば嬉し鏡拭く
aki no goto me sumeba ureshi kagami fuku

querido como el otoño
mis ojos me complacen
limpio el espejo

Kigo: 秋 *aki*, otoño.

自豚や秋日に透いて耳血色
shirobuta ya akibi ni suite mimi chiuro

cerdo blanco;
el sol de otoño penetra
orejas color sangre

Kigo: 秋日 *akibi*, sol de otoño.

編物やまつげ目下に秋日かけ
amimono ya matsuge me shita ni aki hikage

tejiendo;
bajo sus ojos sus pestañas hacen
sombras de otoño

Kigo: 秋日かけ *akihikage*, sombras de otoño.

夜寒さやひきしぱりぬく絹糸の音
yosamusa ya hikishiborinuku kinu no oto

noches frías;
tirado a través de la tela
el hilo de seda chilla

Kigo: 夜寒さ *yosamusa*, noche(s) fría(s)...

後みあてて朝寒ひびく釣瓶かな
kumiatete asazamu hibiku tsurube kana

golpeando el agua
el frío de la mañana reverbera;
un cubo de pozo

Kigo: 朝寒 *asazamu*, el frío de la mañana.

葉洩日に碧玉透けし葡街かな
hamorebi ni hekigyoku sukeshi budō kana

en la luz del sol a través de las hojas
jaspe transparente
uvas

Kigo: 葡衛 *budō*, uva(s).

にこにこと林檎うまげやお下げ髪
niko niko to ringo umage ya osagegami

con una sonrisa
disfruta de su manzana;
su coleta

kigo: 林檎 *ringo*, manzana.

廊通ふスリッパの音夜長かな
rō kayou surippa no oto yonaga kana

el sonido de las zapatillas
de un lado a otro del pasillo,
la larga noche

Kigo:夜長 *yonaga*, la larga noche.

粥する匙の重さやちちろ蟲
kayu susuru saji no omosa ya chichiro mushi

sorbiendo gachas de arroz
el peso de la cuchara;
canción del grillo

Kigo: ちろ蟲 *chichiromushi*, canto de grillos.

吾子に似て泣くは誰が子ぞ夜半の秋
ako ni nite naku wa ta ga ko zo yowa no aki

como el mío
¿de quién es el niño que llora?;
medianoche de otoño

Kigo: 秋 *aki*, otoño.

退院の足袋の自さよ秋給
taiin no tabi no shirosa yo akiawase

descargado
en tan blanco tabi
un cálido kimono de otoño

Kigo: 秋給 *akiawase*, cálido kimono de otoño. 足袋 Calzetas japonesas de puntera partida (NT.- con el dedo gordo separado), son un kigo de invierno.

Este choque de kigo puede tener la intención de sugerir un movimiento del frío al calor tanto al vestirse como al dejar la estéril atmósfera del hospital hacia el mundo exterior.

濃霧晴れし波璃に映れる四ひらかな
nōmu hareshi hari ni utsureru yohira kana

la densa niebla se ha disipado
reflejada en el cristal;
hortensias de cuatro pétalos

Kigo:霧雪 *kiri*, niebla o bruma.

鬼灯やきき分けさときひよわの子
hōzuki ya kikiwake satoki hiyowa no ko

el alquequenje;
un niño delicado
obediente de forma precoz

Kigo: 鬼灯 *hōzuki*, el frágil fruto anaranjado del *Physalis Alkekengi*. En inglés se conoce nombres comunes en inglés, como *bladder cherry*, cereza molida o literalmente "linterna duende" en japonés. (NT.- En español es conocida comúnmente como alquequenje, linterna china o vejiga de perro).

蟲鳴くや三とくに別れ病む親子
mushi naku ya mi-toko ni wakare yamu oyako

chirridos de insectos;
en tres barrios diferentes
dos padres enfermos, un niño enfermo

Kigo: 蟲 *mushi*, insecto(s).

螺線まいて崖落つ時の一葉疾し
rasen maite gake otsu toki no hitoha hayashi

cayendo rápidamente en espiral
desde el acantilado
una hoja de paulonia

Kigo: 葉 *hitoha*, hoja/hojas de paulonia.

葉に弄ぶ指蒼ざめぬ秋の水
mo ni asobu yubi aozamenu aki no mizu

jugando con las algas
mis dedos se vuelven verdes;
agua de otoño

Kigo: 秋の水 *aki no mizu*, el agua de/en otoño.

月の類をつたふ涙や祈りけり
tsuki no hō o tsutau namida ya inorikeri

las mejillas de la luna
manando lágrimas;
he rezado

Kigo: 月 *tsuki*, luna. A menos que se modifique de alguna manera, la luna siempre se refiere a la luna de otoño, ya que el otoño es la época en la que el aire es más seco y la luna se ve más brillante. Tsukimi, la fiesta de la luna llena, es una fiesta otoñal.

コスモスくらし雲の中わく月の量
kosumosu kurashi kumo no naka waku tsuki no kasa

El cosmos florece en la oscuridad;
brotando dentro de una nube
el halo de la luna

Kigo: 月 *tsuki*, luna.

朝顔や濁り初めたる市の空
asagao ya nigorisometaru machi no sora

gloria de la mañana;
empieza a enturbiarse
el cielo industrial

Kigo:朝顔 *asagao*, gloria de la mañana
(literalmente “cara de la mañana”).

いつつきしひざの絵具や秋給
itsu tsukishi hiza no enogu ya akiawase

¿De cuándo
esta mancha de pintura en mi rodilla?
kimono de otoño.

Kigo: 秋給 *akiawase*, cálido kimono de otoño.

ぬひ上げて菊の枕のかほるなり
nuiagete kiku no makura no kaoru nari

una última puntada;
la almohada de crisantemos
huele a perfume

Kigo: 菊の枕 *kiku no makura*, almohada de
crisantemos.

菱刈ると遠賀の乙女ら裳を濡すも
hishi karu to Onga no otomera mo o nurasu mo

cosechando castañas de agua
las doncellas de Onga también
mojaron una vez sus antiguas faldas

Kigo: 菱の実 *hishi no mi*, castañas de agua
(fruto). Este kigo no se utiliza en su totalidad, pero
está fuertemente implícito.

星の衣吊すもあはれ島の娘ら
hoshi no kinu tsurusu mo aware shima no kora

Las ropas del Festival de las Estrellas
colgadas aquí tocan mi corazón;
las chicas de esta isla

Kigo: 星祭 *hoshi matsuri*, el festival de las Estrellas.
Este kigo no se utiliza en su totalidad, pero está
fuertemente implícito.

下りたちて天の河原に櫛梳り
kudaritachite ama no kawara ni kushi kezuri

descendiendo
en la llanura inundada de la Vía Láctea
ella se peina el pelo

Kigo: 天の河 *ama no kawa*, la Vía Láctea
(literalmente 'río del cielo').

Invierno

妻若く前掛けに冬菜抱きけり
tsuma wakaku maekake ni fuyuna idakikeri

joven esposa
hojas verdes de invierno
barridas en su delantal

Kigo: 冬菜 *fuyuna*, hojas verdes de invierno.

Sobre la muerte de su padre:

父逝くや明星霜の松になほ
chichi yuku ya myōjō shimo no matsu ni nao

mi padre ha fallecido;
como el lucero del alba
en el pino helado

Kigo:箱 *shimo*, escarcha.

寒風に葱めく我に弦歌やめ
kanpū ni negi nuku ware ni genka yame

en el viento helado
yo arranco cebolletas
guardo las canciones de la fiesta!

kigo: 寒風 *kanpū*, viento frío de invierno, y 葱
negi, cebolletas.

笑み解けて寒紅つきし前歯かな
emi tokete kanbeni tsukishi maeba kana

fundiéndose en una sonrisa
el colorete de invierno pegado a ellos;
sus dientes frontales

Kigo: 寒紅 *kanbeni*, colorete de invierno hecho
durante dicha estación.

眉根よせて文巻き返す火鉢かな
mayune yosete fumi maki kaesu hibachi kana

tejiendo las cejas
vuelve a enrollar la carta;
brasero de carbón

Kigo: 火鉢 *hibachi*, brasero de carbón.

足袋つくやノラともならず教師募
tabi tsugu ya Nora tomo narazu kyōshi-zuma

remendando los calcetines;
no soy Nora
esta esposa de un profesor

Kigo: 足袋 *tabi*, calcetines tradicionales japoneses de puntera partida.

(NT.- Haiku escrito en 1922. La obra de teatro “Casa de Muñecas” de Ibsen -1879- era popular entre las mujeres cultas de Japón. Nora Helmer era la protagonista, madre de tres hijos. Aunque el propio autor negara sus implicaciones, pronto se convirtió en un alegato feminista).

戯曲よむ冬夜の食器つけしまま
gikyoku yomu fuyu-yo no shokki tsukeshi mama

leyendo una obra;
la vajilla de la tarde de invierno
en remojo

Kigo: 冬の夜 *fuyu no yo*, tarde/noche de
invierno. Este kigo se abrevia en el haiku.

枯れ柳に來し烏吹かれ飛びにけり
kareyanagi ni koshi tori fukare tobi ni keri

acercándose a un sauce desnudo
el pájaro,
azotado por el viento, voló

Kigo: 枯れ柳 *kareyanagi*, sauce
desnudo/blanquecino.

冬服や辞令を祀る良教師
fuyufuku ya jirei o matsuru ryō kyōshi

traje de invierno;
el nuevo nombramiento en el santuario familiar
el maestro obediente

Kigo: 冬服 *fuyufuku*, traje de invierno.

玻璃の海全く暮れし暖炉かな
hari no umi mattaku kureshi danro kana

el mar cristalino
se oscurece
la chimenea

Kigo: 暖炉 *danro*, chimenea.

雪道や降誕祭の窓明かり
yukimichi ya kōtansai no mado akari

Carretera nevada
las luces de las ventanas
de Navidad

Kigo: 雪道 *yukimichi*, carretera nevada. La expresión *kōtan-sai*, que significa el nacimiento de un gran hombre, se refiere aquí al nacimiento de Jesús.

病間や破船に凭れ日向ぼこ
byōkan ya hasen ni motare hinataboko

todavía enferma;
me apoyo en el barco hundido
tomar el sol

Kigo: *hinataboko*, tomar el sol en un día de
invierno. El kigo está abreviado en este haiku.

水仙や小家ながらも青畳
suisen ya shōya nagara mo aodatami

narcisos–
sólo una casita todavía
el nuevo tatami

Kigo: 水仙 *suisen*, narciso/narcisos.

かき時雨絡娘は警てり嶺近く
kakishigure yōro wa tateri mine chikaku

una lluvia de chispas;
el horno se eleva
cerca del pico

Kigo: No hay kigo en el *Shinsaijiki*. (shigure, el kigo para las lluvias de invierno se combina con la idea de fuego para formar かき時雨).

最寒ぞ遂にうがちし岩狭
genkan zo tsui ni ugachishi iwa fusuma

frío glacial;
atraviesa la última
cortina de roca

Kigo: 最寒 *genkan*, frío glacial. Este haiku se refiere a Zenkai, un monje, que, para expiar un asesinato, dedicó 30 años de su vida a cincelar un túnel a través de una roca para crear un paso seguro a un santuario local. El túnel se terminó en 1763.

SOBRE LA TRADUCTORA

ALICE WANDERER ha publicado un libro de haiku, *The Neon City [La ciudad de neón]*, y un libro de poemas más largos, *Opal [Ópalo]*. Ha obtenido el doctorado por la Universidad de Monash con un estudio sobre Sugita Hisajo en 2015 [NT.- Titulado: *Innovation and constraint: the female haiku poet, Sugita Hisajo, and Hototogisu haiku*].

CATÁLOGO DE SABI-SHIORI

	Colección Lingüística
1 (no comercial)	Acechando al salvaje <i>onji</i> y otros artículos Richard Gilbert y Judy Yoneoka Traducción de Jaime Lorente

	Colección Clásica
1	Saijiki para el <i>hokku</i> clásico. Tomo 1: Primavera, Sección de Año Nuevo Jaime Lorente

<p style="text-align: center;">現代</p>	<p>Colección Gendai</p>
<p style="text-align: center;">1 (no comercial)</p>	<p>El Nuevo Haiku Emergente.</p> <p>Itō Yūki</p>

	<p>Colección Haijin</p>
<p style="text-align: center;">1</p>	<p>Intemperie. Haiku, senryū y zappai en Toledo [ediciones en inglés y francés]</p> <p>Jaime Lorente, Ruth Mª Rodríguez, Dani Modro, Jesús Durán, Carlos Rodrigo, Agar R.Pacheco.</p>

	Colección Educación
<p>1</p>	<p>El haiku en las aulas: una guía metodológica</p> <p>Jaime Lorente</p>

	Colección Infantil
<p>1</p>	<p>Mi primer libro de haikus: los animales</p> <p>Jaime Lorente</p>

	Colección Bashō
<p>1</p>	<p>Bashō y el metro 5-7-5 (actualizado próximamente)</p> <p>Jaime Lorente</p>

	Colección Onitsura
<p>1</p> <p>(no comercial)</p>	<p>Hitorigoto</p> <p>Traducción original de Cheryl Crowley Traducción al español de Jaime Lorente</p>

	Colección Shiki
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>Bashō zōdan</p> <p>Traducción original de Lorenzo Marinucci. Traducción al español de Jaime Lorente y Elías Rovira.</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>Una cama de enfermo de 6 pies de largo</p> <p>Traducción al español y notas de Elías Rovira.</p>
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>Gyōga Manroku</p> <p>Traducción al español y notas de Elías Rovira.</p>
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>El shasei de Shiki. Artículos</p> <p>Jaime Lorente y Elías Rovira (Coords.) Traducciones al español de Jaime Lorente, Isabel Ibáñez y Elías Rovira.</p>

	Colección Hisajo
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>Labios humedecidos</p> <p>Traducción original de Alice Wanderer. Traducción al español de Jaime Lorente.</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">(no comercial)</p>	<p>La haijin que reía sola: traduciendo a Sugita Hisajo</p> <p>Gabrielle Miguelez da Silva Traducción al español de Jaime Lorente.</p>

	Colección Tohta
<p style="text-align: center;">1 (no comercial)</p>	<p>Ikimonofūei Composición poética sobre los seres vivos</p> <p>Traducción original de Kon Nichi Traslacion Group Traducción al español de Jaime Lorente</p>
<p style="text-align: center;">2 (no comercial)</p>	<p>El futuro del haiku</p> <p>Traducción original de Kon Nichi Traslacion Group Traducción al español de Jaime Lorente</p>

Sabi-shiori es un sello de publicación creado por el profesor y escritor Jaime Lorente (Toledo, 1985). Se centra en la edición de obras sobre el haiku y la cultura japonesa.

Para saber más: sabishiori.blogspot.com

Instagram: @sabishiori

Correo electrónico de contacto:

haikutoledo@gmail.com

ÍNDICE

<i>Hisajo y la sombra incesante de una leyenda- -Notas del traductor al español-</i>	7
<i>Introducción</i>	19
<i>Una nota sobre el kigo</i>	24
<i>Contracubierta de Patricia Donegan</i>	29
<i>Labios humedecidos</i>	31