

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

**LOS POEMAS ITALIANOS DE EVA TAYLOR:
ESCRIBIR (DESDE) LA FRONTERA**

Begoña Pozo Sánchez, Universitat de València

Comenzar estas páginas haciendo mención en el título a los “poemas italianos” de Eva Taylor implica, desde el inicio, una selección concreta dentro del ámbito de su producción literaria. La poeta, nacida en Alemania pero residente en Italia, escribe y publica en ambas lenguas, de modo que a continuación justificaremos el motivo de nuestra elección ligada, inevitablemente en esta ocasión, a la colaboración de Eva Taylor con el Aula de Poesía de la Universitat de València.

Desde su nacimiento hace ya una década, el Aula de Poesía de nuestra Universidad se ha caracterizado por su actividad plurilingüe donde muchos de los textos de poetas extranjeros se han traducido –publicados o no– tanto al catalán como al español. Con estas iniciativas se ha querido poner en evidencia la importancia de la poesía internacional para nuestras tradiciones lingüísticas y se le ha concedido un espacio significativo puesto que algunas de estas propuestas, a veces, han dado lugar a traducciones de libros enteros –es el caso, por ejemplo, de Anna Montero y sus versiones de Anise Koltz-;¹ o también han permitido que fuesen traducidos al catalán poetas totalmente desconocidos –como el italiano Matteo Bonsante-² o bien poetas con escasa presencia en esta lengua –caso de la poeta, dramaturga y ensayista portuguesa Teresa Rita Lopes.³ En esta última línea es especialmente llamativo el diálogo que se ha establecido con los y las poetas en alemán. En su difusión entre profesorado y alumna-

¹ KOLTZ, Anise (2004). *12 poemes d'Anise Koltz. Versió d'Anna Montero*. Aula de Poesia 6. València: Publicacions de la Universitat de València.

² BONSANTE, Matteo (2008). *16 poemes de Matteo Bonsante. Versión de Joaquín Espinosa*. Aula de Poesia 20. València: Publicacions de la Universitat de València.

³ LOPES, Teresa Rita (2007). *11 poemes de Teresa Rita Lopes. Versió de Begonya Pozo*. Aula de Poesia 19. València: Publicacions de la Universitat de València.

do han tenido un papel muy especial las actividades trilingües y cuatrilingües que hemos organizado desde el Aula de Poesía, contando con la continua colaboración del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació y, muy especialmente, de la profesora Ana R. Calero –sin cuya implicación directa no se habrían alcanzado muchos de los objetivos (vinculados especialmente al diálogo intercultural)⁴ que se han planteado a lo largo de estos años. Precisamente, a partir de nuestras experiencias directas en el Aula de Poesía –en numerosas ocasiones el alumnado ha colaborado en las tareas de traducción–, consideramos que la poesía de nuestro entorno más cercano –especialmente la creada en español y catalán– ha salido reforzada y enriquecida, beneficiando a profesorado, alumnado y público, es decir, a los lectores.

Una de las últimas visitas que recibimos durante el curso 2011-2012 fue la de Eva Taylor, poeta bilingüe y miembro de la internacional *Compagnia delle poete*⁵ fundada en 2009 por la poeta franco-italiana Mia Lecomte quien, durante el curso 2010-2011, también asistió a las sesiones del Aula de Poesía donde realizó un seminario sobre escritura migrante y traducción poética. Estos ámbitos son los que comparten las escrituras de ambas poetisas –así como las demás poetisas de la *Compagnia*–, los cuales se han puesto claramente de manifiesto en las diferentes actividades en las que han participado durante sus estancias en la Universitat de València.

Volviendo a la obra poética de Eva Taylor, daremos unas breves coordenadas bio-bibliográficas de la misma⁶ para que su producción pueda ser mejor ubicada en el panorama actual de la

⁴ Dicho argumento lo abordamos conjuntamente en la intervención que presentamos la profesora Ana R. Calero y yo misma en el marco del XXIII Congreso Germano-Catalán celebrado del 27 al 30 de septiembre de 2012 en la Universidad Humboldt de Berlín y que llevaba por título: “Les traduccions de poesia alemany/català a l’Aula de Poesia de la Universitat de València”.

⁵ Toda la información sobre la génesis, componentes, espectáculos, etc. puede ser consultada en la página web de la misma compañía: <http://www.compagniadellepoete.com/>

⁶ <http://www.evataylor.eu/et/home.html>

escritura migrante italiana. Eva-Maria Thüne nació en Alemania y desde hace unos años desarrolla su labor docente en el área de Filología Alemana de la Facoltà di Lingue e Lettere Moderne (Università degli Studi di Bologna, Italia). En el año 2010 publicó dos volúmenes de poesía: uno en alemán, *Gartenarbeit* (San Marco Handpresse), y otro en italiano, *Volte di parole* (Edizioni l’Obliquo). Previamente había publicado en lengua alemana *Schneebuch* (Eric van der Wal, 2008) y en lengua italiana *L’igiene della bocca* (Edizioni l’Obliquo, 2006). Su obra aparece también en volúmenes colectivos –el más reciente, *Novunque*, del año 2012– y en varias antologías como: *Significations* (2012); *Sempre ai confini del verso. Dispatri poetici in italiano* (2011); *Variante urbane. Mappa poetica di Firenze e dintorni* (2011); *Venti + (1) poesia* (2007); *Genesi. Una riscrittura in versi* (2005). Además de su actividad como escritora, también se dedica a la traducción de narrativa –como las prosas autobiográficas de la pintora Unica Zürn– y de poesía –tanto del italiano al alemán (Elisa Biagini y Anna Maria Carpi), como del alemán al italiano (Uljana Wolf, Yüksel Pazarkaya, Zehra Çirak y Hasan Özdemir).

Dentro del conjunto heterogéneo de voces poéticas actuales, queríamos detenernos en el caso de Eva Taylor porque su obra responde claramente a la intersección de las necesidades teóricas y creativas de la literatura migrante. Como docente de la Universidad de Bolonia, se encarga de la literatura de la migración italiana y alemana; pertenece a una compañía internacional de poetas que se caracteriza por estar conformada exclusivamente por mujeres –hasta el momento cuenta con la presencia de 21 poetas– que, con independencia de su lengua materna, escriben en italiano. Esto hace que su obra sea fruto de un universo complejo donde la docencia, la traducción y la creación están en interrelación permanente. Cada una de estas vertientes responde a la voluntad de ocupar un espacio nuevo que, a través de la escritura, consigue la interacción de todas, haciendo de los poemas paraguas, refugio y, por qué no, espacio de resistencia. Vivir a la intemperie (de la identidad) provoca la necesidad permanente de crear (micro)universos habitables donde el escurridizo territorio por el cual se mueve(n) pueda tener todavía un

cobijo, un anclaje. Así pues sus poemas funcionan como universos paralelos, especialmente aquellos que han sido creados en dos lenguas a la vez. Este es el caso que nos interesó cuando nos propusimos hacer una lectura cuatrilingüe donde alemán, español, italiano y catalán encontraran su espacio dentro del Aula de Poesía. La dinámica por la que optamos, teniendo en cuenta nuestro alumnado, fue la traducción de originales del alemán al español y del italiano al catalán. De hecho, algunas muestras de estos últimos son las que aportamos a continuación para dar testimonio de la potencialidad de un discurso lírico que se enfrenta de forma recurrente a la invisibilidad canónica en el territorio de la literatura italiana actual, como ya hemos comentado en otras sedes.⁷

Los textos que proponemos a continuación fueron seleccionados para su traducción y debate posterior en la sesión del Aula de Poesía. En nuestro caso, nos centramos en la producción lírica en italiano con el fin de dar a conocer una versión catalana, lengua en la que Eva Taylor no había sido aún traducida y que suponía tanto un reto como un trabajo original y novedoso. De *Igiene della bocca* (2006) realizamos la versión de los poemas titulados “21” y “22”, ambos pertenecientes a la sección “Prima igiene”; de *Volti di parole* (2010) elegimos los titulados “Posta da casa”, “La casa del nonno”, “Metamorfosi” y “De rerum natura”. Además incluimos también en esta ocasión los poemas “Libro di neve” y “Papaveri al mare”, especialmente relevantes ya que pertenecen a ese grupo de poemas que cuenta con versión

⁷ En este sentido apuntan nuestras últimas investigaciones y aportaciones a diversos congresos y seminarios: “Los retos de la escritura italoфона” (IV Seminari d’Estudis Transversals, Universitat d’Alacant, mayo de 2011); “Poetas en la encrucijada: la apuesta transcultural de la Compagnia delle Poete” (Corpografies IV, Seminari del grup de recerca “Cos i Textualitat”, Universitat Autònoma de Barcelona, abril de 2012); “El espacio como poética de identidad en escritoras migrantes actuales” (IX Congreso Internacional del Grupo de Investigación “Escritoras y Escrituras”, Universidad de Sevilla, Sassari septiembre de 2012); “La escritura descentrada de la Compagnia delle Poete” (Giornata dell’Italiano, Universitat de València, octubre de 2012); “La produzione lirica italoфона attraverso *Novunque*” (Seminario Universidad de Ljubljana, noviembre de 2012).

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

alemana ofrecida por la propia autora y que, en consecuencia, ocuparían el territorio asignado a las arenas movedizas de la “auto-traducción”. Precisamente sobre ese ámbito reflexiona la misma Eva Taylor al enfrentarse a la lectura/escritura de Barbara Pumhösel, poeta austriaca que también forma parte de la *Compagina delle Poete*.⁸

A continuación podrán leerse el original italiano y la traducción catalana de los poemas de Eva Taylor indicados arriba:

I. 21

Sono come stuzzicadenti porosi
le lettere del tuo nome:
bisogna far attenzione nel pronunciarle
altrimenti si spezzano e fanno male.

21

Són com escuradents porosos
les lletres del teu nom:
has de parar atenció quan les pronuncies
sinó es trenquen i et fan mal.

II. 22

Ho due bocche
da una parlo
dall'altra sanguino.
Stamattina ho scelto il rossetto più roso
Per coprire le tracce di sangue.
Mi hai guardato e hai detto:
stai bene.

⁸ “Su due fiumi - Scrittura bilingue e autotraduzione”. Texto aparecido en la revista “morgen” 3/2010, p. 11.

22

Tinc dues boques
amb una parle
amb l'altra sagne.
Aquest matí he triat el pintallavis més vermell
per cobrir el rastre de sang.
M'has mirat i m'has dit:
estàs guapa.

III. *Posta da casa*

La lettera è arrivata bagnata.
Il mio nome è poco leggibile.
L'inchiostro un umido ricordo.
La busta bianca l'hai chiusa
-ti vedo la mattina dopo il tuo caffè ancora stanca-
passando la lingua sul bordo gommato
come io ho passato le labbra
sulla tua foto in camera dei nonni
avevi diciassette anni
io ne avevo sette
le parole si ritraggono sotto lo sguardo
-forse mi vedi al tavolo con una tazza fumante-
e leggo con quanta forza hai premuto la biro.

Notícies des de casa

La carta ha arribat banyada.
El meu nom no és massa llegible.
La tinta és un record humit.
Has tancat el sobre blanc
-et veig pel matí després del teu cafè, cansada encara-
passant la llengua per la vora adhesiva
com jo he passat els llavis
sobre la teua foto en l'habitació dels avis
tenies disset anys
jo en tenia set
les paraules es retiren sota l'esguard
-potser em veus a taula amb una tassa fumejant-
i llig amb quanta força has estret el bolígraf.

IV. *La casa del nonno*

Nei muri le crepe
le finestre spalancate
sul prato il bianco delle oche
il tiglio piantato quel giorno.

Sento il racconto degli ultimi anni
le notti senza sonno e le lettere
i viaggi, le attese e la rabbia.

Io guardo
ma tu sull'altro lato della strada
in questo luogo dove sei nato
non torni più
per una virgola di legge
messa a Mosca
firmata a Berlino.

L'ombra del tiglio abbraccia noi due
ma tu non ti riposi
ed io ne sfuggo.

La casa de l'avi

Als murs les esclètxes
les finestres obertes de bat a bat
sobre el prat el blanc de les oques
el til·ler plantat aquell dia.

Escolte la història dels últims anys
les nits sense son i les cartes,
els viatges, l'espera i la ràbia.

Jo mire
però tu a l'altra banda del carrer
a aquest lloc on nasqueres
no tornes mai més
per una llei estúpida
feta a Moscou
signada a Berlín.

L'ombra del til·ler ens abraça
però tu no descances
i jo en fuig.

V. *Metamorfosi*

Potessi solo
Transformarmi in melagrana.
La buccia rosa pallido
e nelle mie camere
seicentotredici piccoli pensieri
rosso sangue, buoni da bere.
Uno arriverebbe
e mi chiamerebbe mela paradiso.
Così bello e sbagliato.

Metamorfosi

Pogués tan sols
transformar-me en magrana.
La pell rosa pà·lid
i en les meues estances
sis-cents tretze pensaments petits
roig sang, bons per beure.
Algú arribaria
i em diria poma paradís.
Tan preciós i errat.

VI. *De rerum natura*

Dall'infanzia
questa tendenza a cadere
a reinventare braccia e gambe
alzandomi
non danza
ma simulazione.

Sulle braccia dei sogni
ho toccato la terra
in urti e rimbalzi

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

finché qualcosa si piegava
declinazione debole del presente.

Ora lo sguardo scivola
Verso destra
Attraversa la macchia, la macula
si estende
e desidera
come un gesto lento
verso il tutto.

De rerum natura

Des de la infantesa
aquesta tendència a caure
a reinventar braços i cames
alçant-me
no dansa
sinó simulació.

A sobre dels braços del somni
he tocat la terra
entre colps i salts
fins que alguna cosa es doblegava
declinació dèbil del present.

Ara l'esguard rellisca
envers la dreta
travessa la taca, la màcula
s'estén
i desitja
com un gest lent
envers el tot.

VII. *Papaveri al mare*

Già tardo pomeriggio
asfalto, sassi, mare
al volante gli occhi si chiudono
all'improvviso figure della notte
papaveri nel buoi.

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

Arrivare alla baia,
alla fine del mondo,
quella era la parola d'ordine.

C'è ancora il bar
già allora cercavamo
i papaveri.
È sempre la tua baia,
ma vuota e nuda.
Il vento ha girato
porta tempo.
Volevamo ridere, la sera,
e in mare crescevano i papaveri.

Roselles en la mar

Ja a boca de nit
asfalt, pedres, mar
al volant es tanquen els ulls
de cop figures de la nit
roselles en l'obscuritat.
Arribar a la badia,
a la fi del món,
aquell era el sant i senya.

Hi és encara el bar
ja aleshores cercàvem
les roselles.
És sempre la teua badia,
buida però i nua.
El vent s'ha girat
duu el temps.
Voliem riure, de nit,
i a la mar creixien les roselles.

VIII. *Libro di neve*

In absentia
tasto le linee di parole
le copio, dove sabbia si estende.
(atlante di vita passata

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

Mi hanno distolta dal cammino).
Neve è sui tetti ora
-silenzio e luce-
nella tua assenza
trovo un libro di neve.
Pagine sottili
come onde dal profondo della pelle
parlano di te
in absentia.

Llibre de neu

In absentia
palpe les línies de les paraules
les copie, allà on l'arena s'estén.
(mapes de vida passada
m'han desviat del camí).
La neu és ara sobre les teulades
-silenci i llum-
en la teua absència
trobe un llibre de neu.
Pàgines lleugeres
com ones des de la pell profunda
parlen de tu
in absentia.

La traducción de estos poemas contó con la colaboración de Eva Taylor, puesto que las dudas que nos surgieron durante el trabajo previo pudimos contrastarlas con la poeta durante su visita al Aula de Poesía de la Universitat de València en febrero de 2012.⁹ Precisamente a través de las diferentes actividades que realizó en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, inclui-

⁹ Como se puede consultar en el archivo histórico de actividades del Aula de Poesía de la Universitat de València, accesible desde la página web del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la UVEG: <http://www.uv.es/cultura/v/historicactiv/posiahist.htm#11>

“Transfer” VIII: 1-2 (mayo 2013), pp. 171-182. ISSN: 1886-5542

do el interesante debate posterior a su lectura de poemas con el alumnado presente, Eva Taylor reflexionó sobre algunas cuestiones de hondo calado referidas, en concreto, a las dificultades creativas con las que se enfrenta una escritora migrante cuando aborda desde sus artefactos estéticos los espacios resbaladizos de la lengua, el género o la frontera. La necesidad de recurrir, gracias a su bilingüismo, a una de las lenguas para “contar realidades” de otra le permiten tejer una fina tela de araña donde el sujeto poético transita de un territorio a otro casi sin detenerse, deslizándose de forma permanente para, por encima de cualquier otra voluntad, conseguir “inscribirse en esa realidad/tradición” - como la definió la misma poeta. A fin de cuentas, sea en una lengua u otra, sea en sus poemas en italiano o en alemán -sin olvidar las incursiones en los poemas en lengua inglesa- el deseo profundo que guía la escritura es el de (re)crear un espacio donde las distintas “constelaciones” o “intemperies” que se habitan puedan convivir en equilibrio. El reto, desde luego, no es sencillo. El tiempo dirá.