

El Premio Internacional de Haiku Masaoka Shiki, que lleva el nombre del fundador del haiku moderno japonés, se estableció sobre la base de los principios enunciados en la Declaración de Matsuyama, aprobada en la Convención de Haiku Shimanamikaido '99, en Matsuyama, celebrada en septiembre de 1999...

Declaración de Matsuyama

El haiku es parte de la literatura mundial. El haiku se está abriendo a sí mismo hacia diversos pueblos del mundo. Esta corta forma poética de 17 sílabas, está a punto de ampliar las posibilidades de una rica variedad de formas poéticas en el mundo.

1. Matsuyama: el lugar

La poesía haikai floreció en Matsuyama, que fue bendecida con un clima templado, más que en cualquier otro feudo durante el Período Edo (1603 - 1868). Desde los primeros días la gente del área de Matsuyama, especialmente Okudaira Okyo, buscó entretenimiento en el haikai. Como un miembro del “círculo íntimo” del shogunato de Tokugawa, la ciudad disfrutaba de paz, y Ohara Kiju —un poeta, que al igual que Okyo estuvo activo desde fines del Período Edo hasta el Período Meiji, y que se convertiría en el profesor de haikai de Shiki Masaoka— formó la sociedad de haikai: “Meieisha”, en su calidad de discípulo de Baishitsu.

Siguiendo el estilo poético de la escuela tradicional, la sociedad se ocupó en actividades tales como la puesta en marcha de lo que se convirtió en la tercera más antigua publicación mensual de poesía, “Masago no Shirabe”; así, la poesía haikai gozó de gran popularidad hasta los días de Shiki.

El haiku moderno de Japón (poesía de 17 sílabas) se originó en Matsuyama principalmente a través de los esfuerzos de Shiki Masaoka. Shiki, que nació en una familia samurai en el feudo de Matsuyama, y que al igual de muchos jóvenes estaba interesado en la política, no pudo cumplir sus aspiraciones políticas debido a las desafortunadas circunstancias que resultaron de la Restauración Meiji (1868), cuando el feudo de Tosa ganó el control de Matsuyama. Desde una temprana edad, Shiki había aprendido los fundamentos del kangaku (sinología) y del kanshi (poesía china traducida al japonés) de su abuelo Ohara Kanzan, y de Kawahigashi Seikei, el padre de Kawahigashi Hekigodo. Después de varios intentos en política, filosofía, arte, y narrativa, encontró su propósito en el haiku. Al igual que el kanshi, o poesía china, el haiku era un verso de forma fija, y un género familiar para la mayoría de la gente. Hundiéndose a sí mismo en un entorno donde ninguno de los académicos de elite de su tiempo prestaba atención al haiku, trató de obtener la bendición de los dioses de la literatura, al sintetizar los logros pasados del haikai y modernizarlos con un enfoque científico.

Además de Shiki, Matsuyama se enorgullece de haber producido otros importantes poetas de haiku. Entre ellos los principales son Takahama Kyoshi, Kawahigashi Hekigodo, Nakamura Kusatao, Ishida Hakyo, y otros que representan el mundo del haiku moderno. Como si se tratase de competir con esta escuela ortodoxa, de la región de Nanyo en Shikoku surgieron allí de repente Tomisawa Kakio, Shiba Fukio y Takahashi Shinkichi, el poeta a quien se menciona como el primer dadaísta de Japón. Es verdaderamente sorprendente que todos ellos tuvieran relaciones muy estrechas con

Matsuyama, y contribuyeran al desarrollo y enriquecimiento del haiku moderno. El rico cimiento de haiku que pudieron construir para Matsuyama es verdaderamente sorprendente.

2. La propagación del haiku por todo el mundo

La poesía tradicional de Japón vino a contactarse con la poesía del mundo a través de traducciones de himnos y poesía bíblicos. Trabajos de traducciones, como “Shintaishisho” (1883) por Toyama Shoichi y otros, y “Omokage” por Mori Ogai, ayudaron a establecer el tipo de poesía popular en el oeste. Aunque el mismo Shiki promovió la reforma del haiku y del tanka, él también expresó su interés en el Shintaishi (nuevo estilo de poesía) y sostuvo grupos de estudio de Shintaishi. Estuvo especialmente interesado en el carácter distintivo de la rima en la poesía occidental y compiló un “diccionario de rimas” con el fin de introducir rimas en la poesía japonesa. Desde un principio Shiki tuvo los ojos fijos en el resto del mundo y enseñó al japonés contemporáneo la importancia de la rima en la poesía.

Así como el Shi-ika (poesía) japonés fue influenciado en gran medida por la poesía occidental, el haiku ha tenido una gran influencia en el mundo de la poesía en occidente. El haiku fue originalmente introducido al occidente en el cambio de siglo por Basil Hall Chamberlain y Paul Louis Couched. Cuando poetas como Ezra Pound y Paul Eluard exhibieron un profundo interés, el haiku obtuvo rápidamente la atención. Por ejemplo, Paul Claudel, que fue embajador de Francia en Japón, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet; Richard Wright y Allen Ginsberg de Estados Unidos; Rainer Maria Rilke de Alemania; Giuseppe Ungaretti de Italia; y Octavio Paz, Premio Nobel de México; y otros grandes poetas, todos incorporaron el espíritu del haiku en su poesía.

Por ejemplo, en “Historia Natural”, Renard usó símiles eficientes en su estrofa sencilla sobre las “Mariposas”. “Esta carta de amor doblada en dos está buscando la dirección de la flor”. En un verso describió a una “serpiente” de tal modo que le dio sabor a haiku. Octavio Paz escribió un poema de tres versos parecido a haiku: “Cada vez que el niño lo lanza, el trompo cae justo, en el centro del mundo”. El poema de Rilke que comienza con “Rosa, oh contradicción pura”, él lo dispuso como su epitafio, fue también una especie de haiku. Hubo un alto nivel de interés por el haiku en los círculos literarios franceses también.

La Nouvelle Revue Française, editada por Jean Paulhan, influyó en una generación de escritores franceses. En 1920, poco después de su fundación, la revista presentó un número especial sobre haiku que causó bastante revuelo en el mundo de la poesía francesa.

3. ¿Por qué el haiku se propagó por todo el mundo? El corazón del haiku

La poesía occidental es rica y tiene diversos estilos. Algunos poemas son muy breves, pero otros son muy largos, varios cientos de versos de extensión. Además, sus formas no pueden ser claramente definidas debido a su enorme diversidad. El haiku, por otro lado, es un completo e independiente poema con sólo 17 sílabas. Esto fue chocante para los lectores occidentales. El haiku no es el tipo de poesía donde la conclusión lógica se espera para ofrecer al lector una respuesta poética definitiva. En otras palabras, el haiku trasciende la lógica. Por ejemplo, incluso si los de Matsuo Basho:

秋近き心の寄るや四畳半

aki chikaki
kokoro no yoru ya
yojoo han

*autumn is approaching
hearts nestle close in the four
and a half tatami mat room*

se acerca otoño
los corazones se acurrucan
en cuatro y medio tatami

冬籠また寄り添はん此の柱

fuyugomori
mata yorisowan
kono hashira

*wintering over...
I'll sit close
by this pillar again*

pasar el invierno...
me sentaré de nuevo
cerca de este pilar

ひやひやと壁を踏まへて昼寝かな

hiyahiya to
kabe o fumaete
hirune kana

*the wall is cool
against my feet
an afternoon nap*

frescos, frescos
los pies contra el muro
siesta de la tarde

fueran traducidos al inglés, como arriba, y se trataran de explicar lógicamente, no podrían ser completamente explicados. Cada traducción es totalmente diferente. En el haiku, algo que asombre se expresa tal como es. El haiku es aprehendido por los 5 sentidos, no por la lógica. Las cosas que la lógica no puede explicar pueden ser expresadas en el haiku. Con el fin de saltar la brecha entre la lógica y los sentidos, técnicas únicas de retórica japonesa tales como “kireji” y “kigo” se inventaron. El haiku está pensado como un “regalo de la naturaleza”. Esto se basa en la opinión japonesa de que “la naturaleza no es algo que la gente deba confrontar, sino más bien algo que la gente debe incorporar”. Además, el concepto de vida japonés es “proyectar la vida humana en la naturaleza”. Como el tanka de hoy rompe con la tradición de la naturaleza y la sensibilidad con las estaciones que se había adoptado en el antiguo waka, el haiku ha heredado esa tradición, y la ha hecho volverse aún más significativa. Desde el waka del antiguo Japón al tanka de hoy, la tradición de la naturaleza y la sensibilidad con las estaciones ha continuado y se ha vuelto aún más significativa en el haiku.

En otras palabras, el haiku recuerda a sus lectores que los hombres como seres vivos existen en la naturaleza, por lo que sugiere que ellos deben vivir una vida simbiótica y solidaria junto con las otras criaturas en la naturaleza. Cuando las personas lleguen a

sentir de esa manera, estarán dotados con un corazón que no esté encerrado en sí mismo, sino con un corazón que esté abierto a todos los demás.

Además, el haiku es poesía de la gente común. El haiku nació entre la gente común, fue perfeccionado por la gente común y ha vuelto a la gente común. Aparte de eso, permite al escritor escribir sobre cualquier tema de la vida cotidiana. Por lo tanto, no es extraño que el haiku ha asegurado en gran medida aumentar el número de sus seguidores y ganar popularidad, un fenómeno muy raro en los tiempos modernos.

En primer lugar, el haiku es fácil de componer. Cuando escribimos haiku en japonés, si ordenamos en hileras 5, 7 y 5 sílabas e insertamos un kigo (palabra de estación), el resultado es parecido a haiku. Y el haiku llena de arrebatos a cada poeta de haiku.

En segundo lugar, el haiku proviene del haikai, que es un arte literario de orientación grupal; estructuralmente, requiere de otras personas. Los grupos que han compartido intereses en la evaluación y la creación de haikai se denominan “renju”. Así pues, un poeta de haiku tiene un método creativo diferente del típico poeta moderno, que escribe poesía de manera aislada.

En definitiva, este carácter democrático del haiku produjo un fresco impacto sobre los poetas del mundo y llegó a ser aceptado por ellos como algo que podrían hacer uso.

4. Los problemas del teikei (forma fija) y del kigo (palabras de estación)

Una cuestión que siempre aparece en los debates del haiku internacional es cómo tratan las otras lenguas y culturas con la forma fija, de 5-7-5 sílabas, y el kigo.

En primer lugar, el ritmo 5-7-5 es exclusivo de la lengua japonesa, e incluso si otros idiomas fueran a utilizar este ritmo, es evidente que no garantizaría el mismo efecto. El teikei no se trata de contar o acentuar sílabas, sino de la forma en que la expresión poética pueda ser realizada a través de la tensión cuando lo quiera el escritor. En el caso de la poesía japonesa, el mejor método para aumentar la tensión poética ha sido la forma silábica de 5-7-5.

Además, la retórica y las técnicas que se utilizan en esta forma fija son también innatamente japonesas. Hay muchos tipos de haiku. Por ejemplo, hay haiku que expresan una realidad que se percibe al instante, y haiku que usan kireji (palabras que son cortes para un efecto surrealista) para construir otro mundo como arte formativo. Un ejemplo de lo primero mencionado son los de Takahama Kyoshi:

桐一葉日当たりながら落ちにけり

kirihitoha
hi atarinagara
ochinikeri

*a paulownia leaf
in the sunlight
falling*

una hoja de paulonia
en la luz del sol
cayendo

東山静に羽子の落ちにけり

higashiyama *a feather shuttlecock*
shizukani hane no *gently falling -*
ochini keri *Higashiyama hill*

una pluma perdida
cayendo suavemente —
monte Higashiyama

流れゆく大根の葉の早さかな

nagareyuku *a daikon leaf*
daikon no ha no *flowing away*
hayasa kana *how swift*

una hoja de daikon
flotando lejos
tan rápido

de Yamaguchi Seishi:

夏草や機関車の車輪来て止る

natsukusa ya *summer grass*
kikansha no sharing *the locomotive's wheels*
kite tomaru *come to a halt*

césped de verano
las ruedas de la locomotora
se detienen

ピストルがプールの硬き面にひびき

pisutoru ga *the pistol shot*
puuru no kataki *echoes over*
mo ni hibiki *the hard surface of the pool*

la pistola dispara
ecos sobre
la dura superficie de la piscina

y, ejemplos de lo último, son los de Hashi Kanseki:

階段の無くて海鼠の日暮れかな

kaidan ga *no stairs...*
nakute namako no *a sea-slug*
higure kana *in the dusk*

sin escaleras...
un cohombro de mar
en el atardecer

y de Nagata Kooi:

少年や六十年後の春の如し

shounen ya *a young boy...*
rokujuunen go no *like spring*
haru no gotoshi *sixty years from now*

un muchacho...
como la primavera
sesenta años más tarde

Podría ser difícil para un no-japonés entenderlos, porque el kireji no existe en otros idiomas. Por lo tanto, obligar la forma fija del haiku japonés y las técnicas anexas en otros idiomas es una tontería.

El siguiente es el tema del kigo (palabras de estación). Como se mencionó anteriormente, el haiku japonés es un “regalo de la naturaleza” y en Japón, las estaciones y la naturaleza están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, el kigo está indisolublemente vinculado al haiku. Si bien es extremadamente importante describir la naturaleza, al percibir la relación entre la naturaleza y los seres humanos, basada en la comprensión del haiku, no necesariamente tiene que ser en forma de kigo. En otras palabras, cuando hablamos de haiku desde una perspectiva global, el contenido del haiku tendrá una relación más estrecha con las características locales de cada país.

Por lo tanto, cuando el haiku se propaga al resto del mundo, es importante tratarlo como un poema de forma corta y tener los métodos apropiados para cada idioma. Para que un poema sea reconocido en todo el mundo como haiku, debe ser de forma corta y tener un espíritu esencial de haiku.

Creemos en la posibilidad del nacimiento de nuevas técnicas, como la forma fija y el kireji, que sean características de un lenguaje particular y que sean apropiadas para expresar el espíritu de haiku. Por ejemplo, el soneto francés comenzó como un poema largo, pero cuando Tachihara Michizo lo introdujo a Japón, lo acortó y logró producir un soneto de estilo japonés. Los poetas occidentales pueden hacer lo mismo con el haiku. Hoy en día, es común en occidente escribir haiku como un poema de tres versos. Eso crea un espacio diferente del haiku japonés que está escrito en un verso vertical, que visualmente permite una instantánea percepción inconsciente. Pero, ¿qué hay de malo en cambiar el número de versos si el estilo de escritura es adecuado a ese idioma en particular? En otras palabras “teikei” significa hallar “el orden interior del lenguaje” y para la poesía, eso podría ser universal.

El hecho de que el haiku es, en esencia, poesía simbólica que ha dejado de ser interminable y palabarrera, es reconocido en todo el mundo. El kigo es una acumulación de una larga tradición de sensibilidad poética que ha seguido creciendo desde el nacimiento del waka. Globalmente hablando, es una “palabra clave que posee un significado simbólico exclusivo de esa cultura en particular”. Sin duda, todas las culturas están seguras de poseer palabras clave simbólicas que son exclusivas de ellas, y que se han nutrido a lo largo de su historia. En este contexto, el haiku puede ser descrito como un poema universal, cuya parte esencial se expresa por “el simbolismo”. También podemos señalar que la tendencia reciente del haiku japonés moderno que intenta refinarse a sí mismo como un poema simbólico, está en la misma línea que esta dirección global.

En el caso de Japón, los renju, como ya se explicó, han contribuido en gran medida a la aceptación de las “palabras comúnmente compartidas”, como el kigo. Esto apunta hacia la posibilidad de usar no-kigo de la misma manera que kigo, en el caso de que los no-kigo fueran palabras comúnmente compartidas por esa comunidad. Incluso cuando un poeta no-japonés escriba un haiku en un idioma no-japonés, e incluso cuando lo haga como un poeta individual en soledad, no podrá hacer caso omiso de la utilidad de las “palabras comúnmente compartidas” que, a causa de su función simbiótica, tienen mucho que transmitir.

5. Las “sombras” y “ecos” en las obras de los principales poetas del mundo

En el siglo 21, el silencio de oriente puede ser considerado más importante. Claudel trajo al idioma francés más cerca del silencio en su poema:

<i>Bruit de l'eau</i>	<i>the sound of water</i>
<i>Sur de l'eau</i>	<i>on water</i>
<i>Ombre d'une feuille</i>	<i>the shadow of a leaf</i>
<i>Sur une autre feuille</i>	<i>on the leaf</i>

Sonido del agua
Sobre el agua
Sombra de una hoja
Sobre otra hoja

mientras que Ozaki Hosai expresó la soledad del hombre en el haiku muy corto:

咳をしても一人

seki o shite mo	<i>even if I cough,</i>
hitori	<i>I am alone</i>

incluso si toso,
estoy solo

Edgar Allan Poe afirmaba que “poema largo son palabras contradictorias”. Cuando el poema es corto, el lector debe ser capaz de entender el silencio.

Desde un punto de vista universal, el haiku es un poema simbólico, pero el significado de los símbolos son completamente diferentes en cada contexto cultural. Por ejemplo, Yosa Buson simbolizó el dolor en una rosa silvestre diciendo:

愁ひつつ岡にのぼれば花いばら

urei tsutsu *lamenting*
oka ni noboreba *going up to the hill -*
hanaibara *wild roses*

lamentarse
subiendo la colina —
rosas silvestres

花いばら故郷の路に似たりるかな

Hanaibara *wild roses*
kokyo no michi ni *the path is like*
nitaru kana *my home town's*

rosas silvestres
el sendero es como
el de mi pueblo natal

路たえて香にせまり咲くいばらかな

michi taete *the path ends*
ka ni semari saku *the fragrance draws near*
ibara kana *wild roses*

el camino termina
la fragancia se siente cerca
rosas silvestres

Sin embargo, en “La pequeña rosa silvestre” (*Heidenröslein*), Goethe simplemente poetizó a una joven. En el oeste, “lila” simbolizaba resistencia, pero en Japón esta flor no simbolizaba ninguna idea. La clara imagen presentada en el haiku de Basho:

枯れ枝に鴉の止りけり秋の暮

kare-eda ni *on a bare branch*
karasu no tomaru keri *a crow perches*
aki no kure *in the autumn twilight*

sobre una rama desnuda
un cuervo se posa
en el crepúsculo de otoño

Este haiku es alabado en occidente por ejemplificar el concepto preconcebido de la estética japonesa.

荒海や佐渡に横たふ天の川

araumi ya
sado ni yokotau
ama no gawa

*rough sea
the Milky Way is crossing over
to Sado*

mar agitado
cruzando hacia la Isla de Sado
la Vía Láctea

Este haiku, por otro lado, es muy difícil de entender a menos que uno conozca la historia de la Isla de Sado. De cualquier modo, la comunicación entre las diferentes culturas a través de los símbolos del haiku ya ha comenzado. En el haiku, un objeto se expresa concretamente como un símbolo. El símbolo es lo suficientemente sugestivo para permitir que los poetas no-japoneses lo entiendan, y lo utilicen en su propio poema.

En los poemas de Basho encontramos obras surrealistas, tales como:

雲の峰幾つ崩れて月の山

kumo no mine
ikutsu kuzure te
tsuki no yama

*So many cumulus clouds
crumbling into
a moon-crowned mountain.*

cuántas columnas de nubes
se deshacen
Monte de la Luna

閑かさや岩にしみ入る蟬の声

shizukasa ya
iwa ni shimiuru
semi no koe

*stillness
cicadas' cry penetrating
the rocks*

quietud
se adentra en las rocas
el ruido de las cigarras

石山の石より白し秋の風

ishiyama no
ishiyori shiroshi
aki no kaze

*the rocks are whiter
than the stones of the Ishiyama Temple...
autumn wind*

más blanco
que las piedras del Templo Ishiyama...
viento de otoño

海くれて鴨の声ほのかに白し

umi kurete	<i>sea at dusk</i>
kamo no koe	<i>the sound of wild ducks</i>
honoka ni shiroshi	<i>slightly white</i>

mar al anochecer
el sonido de los patos silvestres
ligeramente blanco

Tenemos obras modernas de Nomura Toshiro, como:

霜掃きし箒しばらくして倒る

shimo hakishi	<i>a while</i>
houki shibaraku shite	<i>after sweeping the frost</i>
taoru	<i>the broom fell</i>

un momento
después de barrer la escarcha
cayó la escoba

“kumo no mine ikutsu kuzure te tsuki no yama” de Basho, ofrece un ejemplo típico de símbolos sofisticados. La columna de nubes es la vida, el hombre y la luz, mientras que el Monte de la Luna simboliza la muerte, la mujer y la sombra. El haiku describe las “columnas de nubes” en un día de verano deshaciéndose con el paso del tiempo. Esa escena cambia a esa del Monte de la Luna en la tarde de otoño. Este es un haiku muy simbólico. El trabajo de Toshiro, por otra parte, es simplemente acerca de una escoba que cae. Pero, después de que la escoba barrió la escarcha cristalina, cae en un cese de movimiento y una tranquilidad mística surge de esta escena cotidiana. Estos excelentes haiku están en la frontera entre lo abstracto y las expresiones concretas. Esto crea una cualidad mística. El buen haiku presenta la vida llena de energía, al mismo tiempo que trasciende la vida y la muerte. Imoto Noichi defendió la ironía del haiku, pero Shiki osadamente fue más allá de la ironía, al absurdo o dadaísmo en su haiku:

鶏頭の十四五本もありぬべし

keito no	<i>cockscombs</i>
juushi-go hon mo	<i>must be fourteen</i>
arinu beshi	<i>or fifteen there</i>

crestas de gallo
allí deben haber catorce
o quince

El surrealismo se anunció al comienzo del siglo 20 en Francia, pero ¿podría ser que los japoneses desde hace tiempo tuvieran una natural proclividad al surrealismo?

6. Tendencias hacia la internacionalización, universalización y localización del haiku

La conclusión de la Segunda Guerra Mundial trajo un soplo de aire fresco a la literatura japonesa. Todavía recordamos vívidamente la revitalización del haiku en reacción al “Discurso sobre el haiku como un arte secundario”, de Kuwabara Takeo. El discurso consideraba que el haiku no se basaba en la idea del individualismo moderno. Pero, de hecho, esta es la misma fuerza del haiku. Desde Shiki, ¿el individualismo moderno se ha apoderado del haiku? Si nos fijamos en la tradición del haiku de la composición grupal, sería difícil decir “sí”. Todavía es un asunto para debatir. Nos gustaría definir haiku como un poema ultra-moderno que tiene lo mejor de ambos, que se elevará por encima de la tragedia de los tiempos modernos. Como se mencionó anteriormente, en el haiku nos encontramos con la cualidad especial de elevarnos por encima de la autoconciencia del individualismo moderno tipo occidental y alcanzar un ámbito donde nos conectamos con la naturaleza. Esta cualidad especial nos da la posibilidad de abrirnos al mundo a través del haiku. En este sentido, el haiku tiene un mero carácter objetivo. Si la naturaleza fuera destruida, el haiku tomaría nota de la destrucción de una forma desapasionada, o dirigiría esta realidad hacia su propio interior y al mundo virtual donde podríamos retozar en las montañas y arroyos en un día soleado. En cualquier caso, el haiku y la naturaleza son uno y lo mismo. Tal vez todos, el haiku, la naturaleza y las personas compartimos el ciclo de la vida, muerte y renacimiento.

Por lo tanto, cuando hablamos de la destrucción del medio ambiente natural, no debemos admirarnos por proteger a la naturaleza, sino cultivar la conciencia de ser parte de la naturaleza. Dado que esta es la característica básica del haiku, tendrá un papel importante en las cuestiones ambientales.

En cualquier caso, con la rápida destrucción del medio ambiente natural en estos días, el acto de componer haiku da una oportunidad perfecta para reconsiderar las relaciones entre las personas y la naturaleza. Esperamos que las diversas poesías del mundo nos den el poder para sanar la angustia de la gente, para recuperar la armonía y volver a una relación simbiótica con la naturaleza.

Creemos que esta breve forma poética universal llamada haiku debe extenderse aún más en todo el mundo. El haiku ha infravalorado su propia fuerza en el pasado. Como hemos argumentado hasta ahora, el haiku está calificado para reactivar las diversas poesías del mundo (incluidos el tanka y la poesía contemporánea de estilo occidental japoneses) en el siglo 21.

La clave para la reforma del haiku japonés está en la universalización de haiku.

Esperamos ver los movimientos y las nuevas actividades poéticas que colocarán al haiku y a su marco conceptual en la primera fila de la poesía vanguardista del mundo. En este sentido, el haiku tiene una presencia progresiva. Esperamos con interés el momento en que el haiku despegará a un destino desconocido en alguna parte del mundo donde será precursor de una nueva, innovadora poesía.

7. Devolvamos la poesía al pueblo... una revolución mundial de poesía en el siglo 21

Han pasado alrededor de 100 años desde la muerte de Shiki, quien puso en marcha el movimiento de reforma del haiku. Los precedentes para la declaración que proponemos aquí son el prefacio de Shimazaki Toson a su colección de poesía, cerca de 100 años atrás, en la que Toson declaró que “la era de la nueva poesía finalmente ha llegado” y el “Manifiesto surrealista” de Andre Breton, que apareció hace casi 75 años. Pero ha pasado mucho tiempo desde que fuimos testigos del nacimiento de este nuevo tipo de manifiesto poético. En el mundo del haiku japonés también, últimamente, ha habido una demanda para reformar y para terminar un prolongado estado de estancamiento.

En esta declaración, nos hemos concentrado en la universalidad esencial del haiku que ha estado presente desde los días de la reforma de Shiki. Pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que el haiku se propagó en el mundo en el pasado, hemos hecho proyecciones acerca de sus futuras posibilidades a nivel mundial. En el contexto de la universalización del haiku, creemos que debe ser presentado a los poetas de todo el mundo, para trabajar con la aplicación de la forma fija y las palabras estacionales. Le damos abiertamente la bienvenida a los poemas de todo el mundo que posean el espíritu del haiku. Al hacer uso de una tradicional forma fija de poesía, los japoneses han tenido éxito en la aplicación de una gramática exclusiva para la lengua japonesa, como el kireji, y la condensación del poema a 17 sílabas. Creemos que en todos los idiomas, incluyendo el español, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino, coreano, y árabe, podemos encontrar la manera de condensar la dicción para efectos de expresión poética. También creemos que una comprensión del valor del silencio contribuirá en gran medida a la ampliación del espacio poético en cada idioma. Esperamos que los poetas del mundo compartan con nosotros los logros de los maestros del haiku japonés y que formen parte de este movimiento poético para perseguir decididamente la forma de condensar su propio idioma.

El siglo 21 está a la vuelta de la esquina. El mundo del haiku en Japón está lleno de innumerables grupos de haiku, poetas y sociedades. El haiku sigue viviendo simplemente por reproducir el haiku que los japoneses hemos heredado de nuestros antepasados.

Por otro lado, la poesía moderna ha sufrido diversas pruebas y tribulaciones y está a veces al borde del estancamiento en varias partes del mundo. Algunos consagrados poetas del mundo han anhelado el haiku, este breve poema que está a la vanguardia de la poesía mundial, ofrece el más alto nivel de plenitud. El haiku proporciona un medio para que dichos poetas se liberen de esta situación. La única forma de que podamos devolver el haiku o la poesía a la gente común es respondiendo a los deseos de estos poetas.

Queremos superar la situación actual del mundo del haiku japonés en donde el haiku está al mismo tiempo en la prosperidad y en el estancamiento a fines de siglo. Con toda seriedad, vemos la creciente conciencia mundial del haiku. Anunciamos la Declaración de Matsuyama a los poetas de todo el mundo desde este lugar extraordinario, Matsuyama, donde Shiki puso en marcha la reforma del haiku hace un siglo al describirlo como la “poesía de los rechazados”. Nuestro objetivo es una vez más allanar el camino para nuevas posibilidades en la poesía.

El haiku acoge al mundo pero al mismo tiempo está atento a lo que pasa en el mundo.

La Declaración de Matsuyama, del 12 de septiembre de 1999, es una declaración hecha por las siguientes personas:

Arima Akito, Ministro de Educación de Japón; Haga Toru, presidente de la Universidad de Kyoto de Arte y Diseño; Ueda Makoto, profesor emérito de la Universidad de Stanford; Soh Sakon, poeta; Kaneko Tohta, presidente de la Sociedad de Haiku Moderno; Jean-Jacques Origas, del Instituto Francés-Oriental de Investigación del Lenguaje.

Nota aclaratoria:

El documento original, escrito en japonés, refleja la erudición y la profundidad de pensamiento de los hombres mencionados anteriormente. Como con la traducción de haiku, que ha demostrado ser una tarea muy difícil convertir a la perfección su profundo contenido al inglés, así y todo, en un esfuerzo por presentarlo a la comunidad internacional, hemos preparado esta traducción provisional,

Nishimura Gania, Tanaka Kimiyo, Ruth Vergin.

Declaración de Matsuyama (propuesta)

Por este medio, hacemos las siguientes propuestas sobre la base de la Declaración de Matsuyama.

El establecimiento del Centro de Investigación de Haiku Internacional Shiki Masaoka

En Matsuyama, el lugar original del movimiento de reforma del haiku, vamos a establecer un Centro de Investigación de Haiku Internacional, en orden de facilitar la investigación, escritura, formación, publicación, concesión de premios y difusión de información, etc. para contribuir al desarrollo del haiku como poesía mundial.

Lo que sigue es una lista de actividades específicas:

1. Escrutar la poesía y a los poetas del mundo que posean el espíritu del haiku.
2. Recolectar y clasificar referencias relacionadas con el haiku en su papel de poesía del mundo.
3. Escribir haiku como poesía mundial.
4. Celebrar debates, conferencias y simposios sobre el haiku del mundo.
5. Designar a poetas del mundo que posean el espíritu del haiku como becarios senior.
6. Invitar a poetas de todo el mundo como estudiantes de intercambio y becarios junior.
7. Dar becas a poetas de todo el mundo que posean el espíritu del haiku.
8. Entregar premios internacionales de haiku a los poetas del mundo.
9. Celebrar un festival internacional de haiku (bienal), en Matsuyama u otra ciudad en el mundo.

10. Publicar documentos, colecciones de haiku, informes periódicos, y publicaciones sobre otros temas.
11. Transmitir información y concientizar acerca del haiku

El establecimiento del Concurso Internacional de Haiku “*Premio Shiki Masaoka*”

Para promover el espíritu del haiku en la poesía mundial, un Concurso Internacional de Haiku se creará en el Centro de Investigación de Haiku Internacional, para poetas de todo el mundo.

El programa específico es el siguiente:

1. Juzgar poemas de distintas regiones del mundo y en varios idiomas una vez al año.
2. Entregar los premios en el festival internacional de haiku.
3. Se buscarán poetas de clase Premio Nóbel, por lo tanto no habrá ganadores algunos años.
4. Establecer las categorías "contemporáneo" y "póstumo".
5. Premios en dinero como también premios secundarios.

Traducido por B. Soto, desde los sitios web:
<http://www.ecf.or.jp/shiki/1999/matsuyama-dec.html>
<http://www.ecf.or.jp/shiki/>
07-01-2009