

“El Haikú: la poesía japonesa más sencilla de la poesía universal”

por la Mtra. Tokiyo Tanaka
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), UNAM

1. *Introducción.*

El *haiku*¹ es una de las formas poéticas más breves de la literatura. Se originó en el Japón y después de extendió por la literatura universal. En este estudio analizaremos su origen, desarrollo y características, hasta la influencia que causó en la Literatura hispanoamericana a través de los poetas mexicanos José Juan Tablada (1871 – 1945) y Octavio Paz (1914-1998).

¿Cómo es el haikú?

El *haikú* es un brevísimo poema de diecisiete sílabas distribuidas en tres versos (de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente), y generalmente está formado de cinco a ocho palabras.

Sin duda es la forma poética más sencilla del mundo.

¹ También llamado en español *Hai-Kai* por Sergio Bustamante, p. 244; o también *Hok-Ku* y *Haikú* por Rosalba Fernández, p. 433. (De todas las referencias, favor de ver la ficha bibliográfica completa al final).

La poesía japonesa no conoce la rima ni la versificación acentual y su recurso principal es la medida silábica. Esta limitación no es pobreza, pues el japonés es rico en onomatopeyas y aliteraciones.

En *haikú* hay casi siempre una palabra, a veces una sílaba, que indica la estación del año: bien sea en forma directa (viento otoñal, primera nevada, etc.) o en forma indirecta (por ejemplo, mencionar los gansos salvajes se entiende que el poema *se sitúa* en el otoño, cuando esas aves llegan al Japón).

Paz comenta acerca de la estructura de esta breve composición:

*“A pesar de su aparente simplicidad, el **haikú** es un organismo poético muy complejo. Su misma brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo.*

*Desde un punto de vista formal, el **haikú** se divide en dos partes. Uno da la condición general y la ubicación temporal y espacial del poema (otoño o primavera, un ruiseñor); la otra, relampagueante, debe contener un elemento activo. Una es descriptiva y casi enunciativa; la otra, inesperada. La percepción poética surge del choque entre ambas. La índole misma del **haikú** es favorable a un humor seco, nada sentimental. El **haikú** es una pequeña cápsula cargada de poesía capaz de hacer saltar la realidad aparente”.*

Historia del haikú: su origen y la característica de la cultura japonesa.

¿Por qué tiene que ser el *haikú* una composición tan breve de

diecisiete sílabas en vez de adquirir el estilo más común de la poesía con más versos?

El *haikú* se fue formando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser una escuela, con el poeta Basho en el siglo XVII. El *haikú* remonta su origen hasta el tiempo antiguo, cuando sólo eran baladas y danzas que se componían entre las comunidades sin tener alguna regla establecida.

En el siglo VII se desarrollaron las poesías con estilos propios. Una de esas poesías fue llamada *choka*, o sea, “poesía larga”, que consta de varias repeticiones de versos de 5 y 7 sílabas, y al finalizarla se agregan siete sílabas más. Otra poesía de estas es *tanka*, que significa “poesía corta”, consta de 31 sílabas en el orden de 5, 7, 5, 7, 7. Esta composición poética pronto gozó de gran popularidad.

Los señores y damas de la corte intercambiaban sus sentimientos e ideas con las poesías *tanka*, en lugar de conversar directamente en la forma coloquial. En esa época fue fundado el Ministerio de la Poesía en la corte. Algunas damas de la corte se entregaban a la poesía como si fuera un culto religioso. Ese fue el caso de la gentil poetiza O no no Komachi, quien a pesar de las pasiones que provocaba por su belleza, decidió permanecer siempre virgen para no mancillar su espíritu poético.

En el siglo XIII se popularizó la forma poética denominada *renga*, que quiere decir “poesía de continuación”. *Renga* y *tanka* tienen la misma estructura de 5, 7, 5 y 7, 7 sílabas. La diferencia esencial entre las dos poesías es que *renga* es una composición poética estructurada por dos personas: la primera persona compone la primera estrofa de 5, 7, 5 sílabas y la segunda persona tiene que componerla con la última estrofa de 7, 7 sílabas. A la persona que sigue le toca componer la primera estrofa de 5, 7, 5 sílabas tomando en cuenta la idea de la última estrofa ya compuesta pero a la vez tiene que buscar su originalidad. La cuarta persona inicia

de nuevo la ronda, o sea que va a concretar con la última estrofa de 7 y 7 sílabas buscando su propio sentido poético. Esta cadena de poemas puede continuar eternamente dependiendo de la capacidad de los poetas que estén presentes.

Octavio Paz escribió:

*“... quise insertar la forma del poema colectivo, el **renga**, en la poesía moderna. En 1969 escribimos en París el primer **renga** occidental con cuatro poetas [un inglés, un francés, un italiano y él]. Repetí la experiencia con el inglés Charles Tomlinson, de esa colaboración nació un texto que ha merecido varias traducciones: *Hijos del aire*.”²*

El **haikú** se desprende del **renga**, independizando la primera estrofa de 17 sílabas. En la formación del **haikú** se puede ver una búsqueda del ejercicio espiritual intenso y concreto. Por ello, esta forma de poesía obliga al lector a concretar y a imaginar lo que el **haikú** no mencionó. Es interesante ver que el desarrollo del arte de la poesía japonesa partió de la “poesía larga” la forma poética más sencilla/breve de la poesía universal: el **haikú**.

A lo largo de la historia poética japonesa se destaca la característica de componer poesía de manera conjunta. No basta con que el lector sólo lea, sino que al mismo tiempo tiene que ser buen autor, porque le toca contestar al poema ya presentado. Todos los que están en el arte poético tienen un doble papel: el de autor y el de lector.

Esta característica japonesa es notable si la comparamos con la de la poesía occidental, ya que no se le otorga al lector el papel de componer su propio poema al escuchar o leer uno. El papel del lector en el mundo occidental es únicamente el de comprender y

² Octavio Paz, *Pequeña Crónica...*, p. 114.

de sentir lo que el poeta menciona, hay una clara división entre el autor de arte y su público.

La tendencia de la creación colectiva del arte japonés se puede encontrar también en el arte de la ceremonia del té. Ésta consta de un anfitrión y de sus invitados. El anfitrión prepara y sirve el té a los invitados, y éstos lo toman colectivamente. Durante la ceremonia se realizan varias actividades: la observación de los finos tazones de té, elaborar los arreglos florales entre el anfitrión y sus invitados, intercambiar la opinión acerca de un cuadro que está adornando la sala, entre otros. El objetivo de la ceremonia del té es crear conjuntamente un mundo espiritual, conciso y silencioso para enfrentarse consigo mismo, apartándose del mundo del mundo cotidiano que nos rodea, con ese materialismo y sentimientos alejados tanto del arte, como de la espiritualidad y de los sentimientos humanos.

La característica de la creación colectiva en Japón no se demuestra sólo en el mundo artístico, sino también en la vida común. Las frases para saludarse en lengua japonesa no se pueden traducir como “Buenos días”, “Buenas tardes” ni “Buenas noches”, sino que literalmente se traducen como “Temprano”, “Este día” y “Esta noche”.

¿Por qué motivo se saludan los japoneses en esta forma? Porque la persona sólo inicia el saludo con una frase como “Este día” y se espera que la otra completará el resto diciendo, por ejemplo, “...es frío, ¿verdad?”, o “...tenemos mucho trabajo”. Parece ser que para la cultura japonesa la importancia reside en la colectividad, más que en la individualidad.

Popularidad del haikú en otros países.

Parece que desde hace tiempo el *haikú* no es la poesía

exclusiva de los japoneses, ya que la Literatura universal lo usa con frecuencia. Hay una revista llamada HI (Haik International Association) que publica el *haikú* en el idioma inglés.

Otro ejemplo del uso extensivo de esta forma poética de origen nipón, es la sugerencia pedagógica que Don Carroll hace del uso del *haikú* para enseñar -en este caso gramática- en clase de lengua extranjera:

*“Although the haikú was first practiced thousands of years ago in Japan, today it has grown into one of the most popular styles of “free form” verse worldwide. As in many of the Japanese arts, such as flower arranging, a seemingly simple activity is expanded and practiced in search of Zen-like perfection. So it is with haiku poetry”.*³

Popularidad del haikú en Japón.

En Japón el *haikú* sigue siendo la poesía más popular. Cada día presenta en los periódicos un artículo que está dedicado a esta forma poética, y el domingo se publican los mejores *haikú* de todo el país nipón en una página completa. Recientemente se ha notado gran entusiasmo entre los jóvenes de recrear este estilo poético. Un ejemplo de esto es el libro que una joven poeta, como muchas otras, publicó con el nombre de *El día conmemorativo de la ensalada*, que alcanzó mucha popularidad. He aquí un fragmento:

³ Carroll, Donald Glenn, “Poets Who Don’t Know it:.....”, p. 54-55. (La traducción libre de la autora al español es la siguiente: “A pesar de que el *haikú* se practicó por primera vez en Japón hace miles de años, ahora se ha convertido en uno de los estilos de “forma libre” más populares en el mundo. Como en muchas de las artes japonesas, tales como los arreglos florales, una actividad aparentemente simple es ampliada y practicada en una búsqueda de la perfección Zen. Eso ocurre con la poesía *haikú*.”)

Tú me dijiste ¡qué rico!

así que hoy es el día conmemorativo

de la ensalada.⁴

2. Cuatro grandes poetas del haikú.

Basho (1644 – 1694)

Tal vez la manera de lograr un mejor acercamiento a la cultura oriental, es revisando los comentarios del famoso poeta mexicano Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura, acerca de la cultura oriental:

“Mi primer contacto con Japón fue a través del arte de la jardinería. Yo viví de niño en una casa con vasto jardín. Mi abuelo era un admirador de los japoneses y el jardín de su casa había sido diseñado por un jardinero japonés”⁵.

*“La poesía japonesa –o más exactamente: el **haikú**- fue para mí un descubrimiento esencial en mi evolución poética y personal. Se lo debo al poeta mexicano José Juan Tablada”⁶.*

“En cuanto a mi trabajo personal como poeta: le debo mucho a la poesía japonesa. Los latinos tenemos la tendencia a cierta retórica heredera de Roma, y confundimos a veces la elocuencia con la poesía.

Los poetas japoneses me enseñaron la concisión, la economía verbal, el arte de la reticencia y el silencio. Fue una gran enseñanza. Entre mis maestros están algunos poetas

⁴ (Traducción libre de la autora de este artículo).

⁵ Paz, Octavio, (1999): *Pequeña Crónica de Grandes Días*, p.113.

⁶ *Op. cit.* p. 113.

japoneses.”⁷

“Sus diarios de viaje [del poeta japonés Basho], salpicados de pequeños poemas, los **haikú**, me encantaron desde que los leí. Vuelvo a ellos con frecuencia y traduje uno: **Sendas de Oku**.⁸

Como se puede apreciar, la admiración que este poeta y ensayista mexicano sentía por la cultura japonesa no sólo lo llevó a aprender japonés, sino que también a traducir este pequeño libro de **haikú**. Veamos a continuación algunos ejemplos de **haikú** de esta obra:

Hierba de estío:

combates de los héroes,

menos que un sueño.⁹

Tendido fluye

del mar bravo a la isla:

río de estrellas.¹⁰

⁷ *Ídem.*

⁸ *Op. cit.* p. 109.

⁹ Paz, Octavio, *Versiones y diversiones*, p. 242.

¹⁰ *Op. cit.*, p. 243.

**Es primavera:
la colina sin nombre
entre la niebla.¹¹**

“Yo creo que las grandes civilizaciones se han identificado siempre con una tradición poética: Grecia y Homero, Roma y Virgilio, Inglaterra y Shakespeare. Esto es lo que me parece admirable en el Japón: la persistencia de su tradición poética. Y esto es lo que ha sucedido en las modernas sociedades industriales de Occidente. Hay un vacío, un hueco espiritual – son sociedad sin alma, desalmadas”.¹²

“El Japón ha dejado de ser una curiosidad artística y cultural: es (¿fue?) otra visión del mundo, distinta a la nuestra pero no mejor ni peor, no un espejo sino una ventana que nos muestra otra imagen del hombre, otra posibilidad de ser”.¹³

Entre el incontable número de los poetas japoneses, Basho ocupa un lugar prominente. Las características del *haikú* de Basho consisten en el ejercicio espiritual y la filosofía Zen. Durante toda su vida Basho recorrió hasta el último rincón de Japón. A ello se debe la variedad y riqueza de temas que aborda en sus versos, como ya se pudo observar anteriormente en las poesías traducidas por Octavio Paz.

Buson (1715 – 1783)

Se le considera como el perfeccionador de la *expresión haikaísta*. Además de poeta Buson también era pintor. Tal vez se debe a esta doble personalidad artística que en sus obras se operó el

¹¹ Paz, Octavio, *Excursiones...*, p. 345.

¹² Paz, Octavio, *Pequeña...*, p. 115.

¹³ Paz, *Excursiones...*, p.362.

fenómeno de que sus versos son verdaderas pinturas brillantes de expresión.

Ante este blanco

crisantemo, las mismas

tijeras dudan. ¹⁴

Issa (1763 – 1827)

De origen campesino, Issa poseyó un humanismo desbordante, una ternura compasiva hacia todas las cosas y un gran amor por los seres pequeños.

La vida de Issa fue una serie de sufrimientos de todas clases. Su madre murió cuando él era un niño de corta edad y su infancia se vio amargada por una madrastra cruel. Cuando tenía seis años hubo una fiesta en su pueblo. Issa, por andrajoso y sucio, tuvo que contemplar los juegos sin participar en ellos. Mientras observaba tristemente la alegría general, vio a un pequeño gorrión que había caído del nido, y compuso una poesía:

Ven acá

gorrión huérfano,

a jugar conmigo. ¹⁵

¹⁴ Op. cit., p. 355. (Traducido por Octavio Paz).

¹⁵ (Traducido por Octavio Paz).

Al cumplir catorce años, el padre creyó que sería mejor que el muchacho se apartara del hogar y fuera a vivir a la capital. Durante todo ese tiempo vivió en la miseria y no olvidó jamás el lugar donde nació.

Para el mosquito

también la noche es larga.¹⁶

Su padre murió dejándole a él su herencia, sin embargo, su madrastra y hermanastro lograron invalidar el testamento. Issa tuvo que enfrentar muchos más problemas. Así, cuando por fin logró tomar posesión de su herencia, abandonó la capital para instalarse definitivamente en su pueblo natal.

Mi pueblo: todo

lo que me sale al paso

se vuelve zarza.¹⁷

En esa cara

hay algo, hay algo...¿qué?

Ah, sí, la víbora.¹⁸

¹⁶ (Traducido por Octavio Paz).

¹⁷ Paz, Octavio, *Excursiones...*, p. 355 (Traducido por O. Paz).

¹⁸ *Op. cit.*, p.355.

Por esos tiempos se casó con Kiku, una muchacha pueblerina mucho más joven que él, a la que amó profundamente.

Pero la felicidad seguiría siendo inalcanzable para el poeta ya que vio morir a sus cinco hijos y a su esposa en lenta e inexorable sucesión.

Issa sobrevivió a su esposa cuatro años. Poco antes de morir volvió a casarse, al parecer con el deseo de lograr un heredero. Tuvo una hija, Yata, que nació después de que él ya había fallecido.

El estilo poético de Issa se diferencia notablemente del de Basho y del de Buson, porque estos segundos nunca expresaron en sus versos quejas o cóleras, a diferencia de Issa, que aprovechó toda la gama de pensamientos, sanciones y pasiones humanas. Sin embargo, en su visión existe también simpatía y humor.

Al Fuji: subes

despacio - pero subes,

caracolito. ¹⁹

Shiki (1866 – 1902)

Shiki llevaba una vida de intenso trabajo a pesar de que a los veintiún años se le había diagnosticado que padecía tuberculosis. Sus trabajos literarios originaron un gran movimiento literario sólo comparable a los de las épocas de Basho y Buson..

¹⁹ *Op. cit.*, p. 356. (Traducido por Octavio Paz).

Su salud empeoró rápidamente y tuvo que guardar cama, pero prosiguió incansablemente su trabajo incansablemente hasta su muerte. Shiki murió a los treinta y cinco años de edad.

Agonizante

la cigarra en otoño

canta más fuerte.²⁰

¿Vienes a picar

mis ojos aún con vida?

¡Moscas, cállense!²¹

3 El haikú, el poeta mexicano José Juan Tablada, y otras influencias..

Hace cerca de cien años, el poeta José Juan Tablada vivió mucho tiempo en Japón y empezó a escribir versos de *haikú* en la lengua española.

En ese tiempo Tablada explica:

“Mi preocupación actual es la síntesis,... porque sólo sintetizando

²⁰ Op. cit. p. 356. (Traducido por Octavio Paz).

²¹ (Traducción libre por la autora de este artículo).

*creo poder expresar la vida moderna en su dinamismo y en su simplicidad....; porque para subir más....hay que arrojar lastre”.*²²

En 1919 publicó un pequeño libro de *haikú Un día* y en 1922 el otro *El jarro de flores*. Ambas creaciones tuvieron una gran influencia en la poesía moderna en lengua española.

*“Nuestros escritores [dice Octavio Paz] fueron los primeros, entre los de lengua española, que se interesaron en la cultura japonesa [...] como José Juan Tablada, que con inmenso talento y gracia poética adoptó el haikú en nuestra lengua”.*²³

Veamos algunos fragmentos de la obra *Un Día* de José Juan Tablada, de 1919:²⁴

Los gansos

Por nada los gansos
tocan alarma
en sus trompetas de barro.

El pavo real

Pavo real, largo fulgor,
por el gallinero demócrata
pasas como una procesión...

Hojas secas

El jardín está lleno de hojas secas;
nunca ví tantas hojas en sus árboles,
verdes, en primavera...

²² José Juan Tablada, *cit.* por Fernández, p. 433.

²³ Paz, Octavio, *Pequeña Crónica...*, p. 140.

²⁴ Tablada, José Juan, *Los mejores poemas*. Los tres primeros *haikús* son de la pág. 53, los siguientes tres de la pág. 57 y el último de la p. 58.

Poemas de *El Jarro de flores*, de 1922:

Un mono

El pequeño mono me mira...

¡Quisiera decirme

algo que se le olvida!

Panorama

Bajo mi ventana, la luna en

los tejados,

y las sombras chinescas

y la música china de los gatos.

Peces voladores

Al golpe del oro solar

estalla en astillas el vidrio del mar.

Sandía

Del verano, roja y fría

carcajada,

rebanada de sandía!

4. . *Invitación para escribir haikú.*

En cualquier lengua:

Presentaré a continuación algunos consejos para escribir *haikú* que da Shiki, el poeta más moderno de los cuatro que mencioné:

- Sé natural.
- No te preocupes por las antiguas reglas gramaticales, la puntuación, etc.
- Escribe para tu propio solaz: si lo que escribes no te agrada ¿cómo esperas que agrade a los demás?
- Ten en cuenta la perspectiva. Las cosas grandes lo son, sin duda, pero también las pequeñas pueden ser grandes si se ven de cerca.
- Un *haikú* no es una proposición lógica y no debe mostrar el proceso reflexivo.
- Sé conciso; omite cuanto no es útil.
- Omite al máximo los adverbios, verbos y preposiciones.
- Emplea imágenes tomadas de la fantasía y de la realidad, pero prefiere estas últimas. Si empleas imágenes irreales puedes lograr *haikú* buenos y malos, pero los primeros serán escasos. Si empleas imágenes reales aún te será difícil lograr un *haikú* excelente, pero te será relativamente fácil componer el *haikú* del segundo tipo, que tendrá algún valor con el transcurso del tiempo.

- Conoce todos los tipos de *haikú*, pero ten tu estilo propio.
- Haz acopio directo de material; no lo tomes de otros *haikú*.
- Conoce también, algo de otros géneros literarios.
- Conoce un poco al menos, las demás artes.

Invitación para escribir el haiku en lengua japonesa.

Los estudiantes de lengua japonesa tienen ventaja al escribir el *haikú* en japonés y no en otra lengua extranjera. Las 17 sílabas del verso equivalenten a 17 sílabas de los alfabetos HIRAGANA o KATAGANA. Si van a escribirlo con letra KANGI, sus pronunciaciones equivalen a las sílabas :

雨 あめ 2 sílabas

日本 にほん 3 sílabas

En el caso de la vocal larga “ttsu” chiquito (comúnmente así lo llamamos) y el grupo de “kya, kyu, kyo; sya, syu, syo, cha, chu, cho” entre otros, se cuentan como una sílaba:

かって 3 sílabas

おにいさん 5 sílabas

きよねん

3 sílabas

とうきょう

4 sílabas

Veamos unos ejemplos de *haikú* modernos:

おいしいと

あなたが言ったから

サラダ記念日

Este poema es de la joven poetiza a la que ya he hecho referencia. Se puede observar que su *haikú* se sale de la regla silábica de 5, 7, 5. Las reglas de composición ya no son tan rígidas como antes ²⁵, aunque en esencia sigue siendo vigente su patrón.

Intentemos hacer la interpretación de ese *haikú*:

La autora ofreció un platillo, la ensalada, que posiblemente es el único que sabe preparar para su novio. A él le gustó tanto que exclamó “¡qué rico!”. Ella quiso conmemorar ese día. Fue un inicio que tuvieron de su amistad fresca como la ensalada, sana y no pesada.

Otros ejemplos del periódico publicado recientemente:

²⁵ Ver la nota núm. 29 de Carroll.

われを見る

そうがんきょうの

中のたか

El autor posiblemente fue al campo montañoso para observar pájaros silvestres actividad que ya se ha convertido en uno de los pasatiempos en Japón. Mientras el autor observaba un halcón, éste se percató de que el autor lo miraba y apuntó hacia él con sus agudos ojos; fue un encuentro inesperado entre los ojos humanos y los del halcón.

こくばんの

すみまでふかれ

冬休み

Su traducción es más o menos ésta:

Hoy es el último día de clases. El pizarrón del salón está limpio y listo para recibir el receso invernal con el año nuevo.

En este poema se presenta una costumbre en Japón, que se refiere a que en fin de año se hace una limpieza general y profunda. Al hacer notar que el pizarrón, que siempre estaba sucio con polvo de gis y ahora está tan limpio, el autor se sintió contento y con la tensión relajada al reconocer que el año ya ha terminado, y que ya viene el año nuevo.

5. *Conclusión:*

Después de haber conocido un poco acerca de esta poesía, invito a los estudiantes de japonés a escribir *haikú*, aprovechando los conocimientos que tengan del idioma oriental. Así mismo invito a los hispanohablantes a crear poemas con esta forma en español. Se dice que los mexicanos son poetas de nacimiento: estoy segura de que tendremos increíbles sorpresas con sus propias creaciones de *haikú*.