

Margaret Saine

RESPIRANDO BAJO EL AGUA

BREATHING UNDER WATER

Traducido por Khédija Gadhoun

Prólogo de Eliécer Almaguer Almaguer

EDITORIAL CUADERNOS DEL LABERINTO
—COLECCIÓN BERBIQUÍ DE POESÍA, n°30—
MADRID • MMXXI

De la obra © MARGARET SAINÉ

De la edición © EDITORIAL CUADERNOS DEL LABERINTO

www.cuadernosdelaberinto.com

Dirección de la colección: ALICIA ARÉS

Diseño de la colección © Absurda Fábula

www.absurdafabula.com

De la traducción al español © KHÉDIJA GADHOUM

Prólogo © ELIÉCER ALMAGUER ALMAGUER

Fotografía de cubierta © MARGARET SAINÉ

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento y el almacenamiento o transmisión de la totalidad o parte de su contenido por método alguno, salvo permiso expreso del editor.

Primera edición: mayo 2021

I.S.B.N: 978-84-123537-0-2

Depósito legal: M-14121-2021

Impreso en España

www.cuadernosdelaberinto.com

*No he resuelto nada, por eso me considero poeta.
I have resolved nothing, which explains why I have remained a poet.*
YVES BONNEFOY

*No tengo nada que decir. Y sin embargo lo digo. Eso es poesía.
I have nothing to say. And I am saying it. That's poetry.*
JOHN WAIN

*¿De quién es tu silencio?
Whose silence are you?*
THOMAS MERTON

*No puedo conectar / Nada con nada.
I can connect/Nothing with nothing.*
T. S. ELIOT

*De la lucha con nosotros mismos hacemos poesía.
We make out of the quarrel with ourselves, poetry*
W.B. YEATS

*No creo que nadie escriba un poema a menos
que alguien haya escrito uno primero.
I don't think anybody would write a poem unless
somebody had previously written one.*
JOHN FULLER

*¿Qué palabra, si alguna palabra existiera?
What word, if there be any word?*
SWINBURNE

*Escribir poemas para personas que no sean poetas es un desperdicio.
To write poems for other than poets is wasteful.*
ROBERT GRAVES

*El acto de escribir poesía es un acto antinatural.
Writing poetry is an unnatural act.*
ELIZABETH BISHOP

www.cuadernosdelaberinto.com

NOTA DE LA AUTORA

El poema moderno se encuentra al borde de lo inexpresable, lo callado, aquello que no se puede enunciar. Sin embargo, funciona de maneras misteriosas, con manos limpias, a veces sucias, y un corazón puro. Como tal nunca es el «discurso perfecto», con su lógica compatible y encadenada. Lejos de ello. De hecho, si lo que nombra el poema se podría articular en otras palabras discursivas, «normales», el mismo poema se volvería redundante. Entonces ¿por qué molestarse?

En la poesía, se está a la merced de las incertidumbres, se fluye con ellas. En la filosofía, se debe tratar de resolverlas. Curiosamente, esta distinción separa a los poetas de los filósofos, siendo los últimos los que se proponen saber exactamente, o al menos desean saber. Y por ese motivo los poetas tienden a ser más inclusivos, epicúreos (aunque no todos lo son), entregados a las evidencias naturales, mientras que los filósofos tienden a ser estoicos. Sólo una poeta puede atreverse a decir de sí misma: «Saco a pasear mis incertidumbres». Sin correa, por supuesto.

No importa. ¡Lea, y no se preocupe, querido lector!
Debo cambiar mi vida, dijo Rilke. *A mí mismo debo rehacerme*,
dijo Yeats. *Cambiar y rehacer*, diría yo, eso es poesía. ¡Y vida!

respira bajo agua
insondable el corazón
que llora en sueños

MARGARET SAINÉ CALIFORNIA
umsaine@gmail.com
Noviembre, 2020

www.cuadernosdelaberinto.com

PRÓLOGO

El arduo oficio de respirar bajo el agua

Por ELIÉCER ALMAGUER ALMAGUER

La poesía es un acto de comunión. Comienza en la soledad del poeta enfrentado al vacío de la página en blanco, intentando colmarla, y colmarse, y, concluye en el pensamiento creativo del lector, que hace suyo al poema, y, de alguna manera, al leerlo lo reescribe. Igualmente podríamos decir que la poesía es un palimpsesto: el acto de la escritura jamás culmina, y también por el hecho de que todo poema es un intento eterno del poema soñado, un respirar bajo el agua con los pulmones limitados del hombre.

«Respirando bajo el agua» es precisamente el título del nuevo poemario de mi entrañable amiga Margaret Saine, texto escrito en inglés, y traducido por Khedija Gadhoun, aunque es justo aclarar que Saine ha escrito de igual manera poemas originales en español, así como en inglés, italiano, francés o alemán, su lengua original. Lo que nos da un detalle vital para comprender su poesía, la obra de Margaret Saine se encuentra nutrida de todas las fuentes posibles. En «Respirando bajo el agua», una fina intertextualidad recorre el poemario, alimentado por artistas de orígenes disímiles, poetas, novelistas, o pintores, como el caso de Rembrandt. Y, por supuesto, debido a las múltiples lenguas de las que Margaret Saine bebe para alimentar el caudal de su escritura.

Pese a esa fina intertextualidad la obra de Saine no es un ejercicio puramente intelectual, sabemos que la poesía sirve de pasadizo para cruzarnos a otra orilla posible, y que ese puente debe lograr a su vez el equilibrio preciso entre emoción e intelecto, algo que Saine alcanza con creces. En su poesía, detalle que me parece válido apuntar para los futuros lectores de este libro, y quizás con mucha más fuerza o vitalidad en «Respirando bajo el agua» que en sus cuadernos anteriores, se siente la obsesión de la poeta por el lenguaje mismo. La idea de que el propio acto de escritura es un intento de respirar bajo el agua: ¿Recuerdas las palabras y la voz en su interior?, nos pregunta en uno de los textos iniciales. Las palabras tienen voz, están vivas, son una fuerza física, motriz, que arrastra a poeta y lector a vivir una de las aventuras más deslumbrantes del arte, uniéndolos por un hilo secreto, como si el poeta fuese una madre que busca amamantar a su lector hijo, o recoser a través de la poesía los restos del cordón umbilical que los unciera. Eso hacemos al escribir, juntar fragmentos, reunir lo disperso, y, en igual medida separar, hacer a través del lenguaje operaciones delicadas, como separar a dos siameses enlazados por el cerebro, quizás eso sea al final poeta y lector, siameses que fueron separados, y que se buscan y vuelven a reunirse a través de la poesía.

Hay algo fundacional en todo acto poético, genésico, el poeta varón busca el hueso que le arrancaron en el paraíso para labrar a su semejante desigual; la poeta hembra, vague dislocada y delirante pues siente en su carne un pedazo que no le pertenece, experiencia análoga, aunque inversa a la de los seres amputados con el miembro que les falta. La poesía es en igual medida esa amputación, ejercicio de aprender a vivir con un miembro de menos:

*Soy un cuerpo que camina,
una hembra equívoca
un heliógrafo alojado en la hierba
que se atreve a jugar con las sombras
de mi jardín*

La poeta se convierte también en un objeto, este heliógrafo que se atreve a jugar con las sombras, y, por antonomasia, con la luz cuyo trabajo es medir. En este sentido, apreciamos en los textos de Saine un ansia por ser todas las cosas. Algunos instantes se convierte en ese instrumento de la meteorología, en otros, es la políglota que no solo conoce varios idiomas humanos, sino en igual medida la lengua de los pájaros, o el lenguaje de los árboles, a los que adivina un perfil, a los que inventa un rostro a través del acto de la escritura, porque escribir no es solo nombrar y renombrar y crear, sino recrear, redimensionar todas las nociones.

*en la tierra en el aire y en el agua
también en el fuego
junto a los gorjeos de los pájaros
a los píos de los gorriones
a orillas de las frondosas primaveras
en el crujido de los capullos nacientes
en vuelo a través de los árboles*

La escritura de Saine palpita hacia esa búsqueda del lenguaje mismo, lenguaje bajo cuyo manto la poeta desea ampararse, librarse de su dolor, o al menos, mantenerse lejos de este: ¿qué palabras hay para no desear? Pero en otros momentos, sucede lo contrario, el poema es un niño,

y la poeta le canta a su mollera delicada: Llamo al poema en su cuna. O sus poemas anhelan encontrar a través de la escritura esa comunión de la que hablábamos al inicio:

*yo te espero
en esta página
escribeme*

Porque, quizás el acto más medular para un poeta al escribir no sea otro que repartir su dolor, que, al enviarlo al mundo, encerrado en un libro, librarse un poco de él, y sufrir menos, ayudarse al compartirlo a soportar el peso de la vida, o sea el peso de la muerte, reinventada poéticamente, en un intento de alejarla, de conjurarla a través de la poesía. La poesía es un acto de resurrección adelantado, la oscura evocación, el grito de rebeldía, la defensa de nuestra eternidad.

*Cuando todo se acabe
las cenizas dejarán de ser mi residencia
en todo viviré
suelta y libre permaneceré*

Margaret Saine ha sabido defender su eternidad en estos versos, ensanchando la limitada respiración humana, para, volviéndose pez, o algo más que humana, respirar bajo el agua: el aire de la poesía puede respirarse bajo cualquier atmósfera ; su aliento nos resguardará de la nada.

Respirando bajo el agua

Breathing under water

www.cuadernosdelaberinto.com

THE ALL POEM

New Year's Eve 2016-17

All the lights
of the stars
of the sky
and of heaven
monuments
as moments between
the all of me
and the all of you
the all of women and men

WHO ARE THEY?
all our rides together —ha!
all of the trees
the loves of dreams
ours of whole cloth
all things considered

AND WHO IS TO SAY
all stories told
all time and space
all sound
and all this silence
stories we have
inside us becoming
the new year

EL POEMA SOBRE TODO

Noche Vieja 2016-17

Todas las luces
de las estrellas
del cielo
y del paraíso
todos los instantes repartidos entre
todo lo de mí y
todo lo de ti
todas las mujeres y todos los hombres

¿QUIÉNES SON?
todas nuestras vueltas juntas — ¡ja, ja!
todos los árboles
todos los sueños nuestros
de todo nuestro linaje
de todas las cosas preciosas

QUIÉN SE ATREVE A NOMBRAR
todas las historias contadas
todo el tiempo y todo el espacio
todo el ruido y
todo el sosiego
historias que podríamos disfrutar
dentro de nosotros que llegarán a ser
el Año Nuevo

LOVE'S FUNCTION

«love's function is to fabricate unknownness»*
says E. E. Cummings
you had better believe it
not only in times of heightened
uncertainty
but the codebreaker is always
also a codemaker
as words break up into pieces
for suggestive new ones
to emerge and haunt us

love our greatest work
with its thrust
into the unknown
which on the other hand
we love to pick love out of

E. E. CUMMINGS, untitled poem p.278

LA FUNCION DEL AMOR

«la función del amor es crear desconocimiento»*
dice E. E. Cummings
más vale que lo admitas
no sólo en tiempos de mayor sospecha
aunque el descodificador siempre es
asímismo un creador de códigos
mientras las palabras se deshacen en añicos
para evocar otras palabras nuevas
que se asoman y nos persiguen

amor nuestro
mayor empeño con su empuje
hacia lo desconocido
de donde por otro lado
arrancamos el amor para amar

E. E. CUMMINGS, poema sin título, p.278

A MODEST POETICS

col tuo ordine discreto dentro il cuore (with that discreet order inside your heart)

FABRIZIO DE ANDRÈ

The poem
a low-cut dress
a décolleté?
The poem reveals
deep down but veils
what cannot be said

Words to resonate
inside you
songs in words
sounds to stir and shake up
a music that knows me
and I know it by heart

What was not said
[what could not be said]
Do you recognize the words
and the voice inside?
You may answer
[that's optional]
but you must respond

You may fail or
the poem may fail but

when in unison
they are a success
They are a world
Our world

UNA POÉTICA MODESTA

col tuo ordine discreto dentro il cuore (con tu discreto orden en el corazón)

FABRIZIO DE ANDRÈ

El poema es
un vestido escotado
¿un escote?
el poema revela
hasta el fondo
pero recela
lo que no se puede nombrar

voces para calar hondo
dentro de ti
canciones arregladas con vocablos
para revolver y estremecer
música que me entiende
y yo a ella

Lo que no se dijo
[lo que no se pudo decir]
¿recuerdas las palabras
y la voz en su interior?
lo puedes corroborar
[eso es opcional]
pero tienes que dictar
una respuesta

FIRST HIDDEN THEN SUDDEN

Had we but world enough, and time.

ANDREW MARVELL

Slowly the paths
of our bodies
cross the dark wintry city
glowed into words
engaging
zigzagging
like zippered teeth
in a night
of frazzled starlight

Toward the gate
the white door
silhouettes in an ample
threshold of light
where sudden arms
entangle and
muffled bodies embrace

Your lucid lips
travel along my skin
to graze my veins

Suspenseful lip trains
race along my devoutly
trained wished-for destination

Entangled in a new light
a touch of our touch
of frost-sparkling delight

PRIMERO OCULTO LUEGO INESPERADO

Si solo tuviéramos bastante mundo, y tiempo...

ANDREW MARVELL

Paso a paso las sendas
de nuestros cuerpos
atraviesan la opaca ciudad invernal
irradiando brillo con sus propias palabras
cautivadoras
serpentinatas
como un cierre dentado
en una noche
bajo las estrellas marchitas

Camino hacia el portón
la blanca puerta
las anónimas siluetas en un holgado
umbral de luz
en donde los inesperados brazos
se enredan y
en un abrazo se funden los ocultos cuerpos

Tan lucidos tus labios
recorren mi piel
hasta acariciar mis venas

Labios misteriosos
un tren hace carrera a lo largo
de mi destino

Fervorosamente esperado
enmarañado en una nueva luz
con un resplandor que es toda una delicia

PLAYING WITH SHADOWS

And silence told me truths I had not dreamed.

EDWARD THOMAS

Am I the stranger brain
tickled by your lights
am I the madwoman's delight?

I am the body who walks the female ambiguous
a brazen heliograph over grass
the hagiographer playing with the shadows of my garden

Strange guest you are
amid the sprinkles of dew that lick my feet
sparkles of brightning and cannas dispensing
the mouth-to-mouth resuscitation
that grief and heavy dreams need

The city in the name of
stone relentlessly corrodes
morsel by morsel but in my garden
stones turning to sand twinkle
with beauty's flash becoming earth
a relative of diamond

And the earth rises leaf on leaf
bud on bud
flower on flower
a spring house on the air
in a light that rises
and shines unscathed

I gasp a breath from the tree
I gulp paradise in the shared air
of hummingbirds and butterflies
alighting with a whirr
I drink the drift of stealthy vines
hidden gingers hyacinths
engaged in a shadow dance

I ride the wave from the deep
aspired by the morning sun
and I embrace the earth
water and sand's diamond

www.cuadernosdelaberinto.com

JUGANDO CON LAS SOMBRAS

Y el silencio me contó verdades que jamás había soñado.

EDWARD THOMAS

Soy un cerebro extraño
encantado por tus luces
o será que soy
el embrujo de una insensata

Soy un cuerpo que camina
una hembra equívoca
un heliógrafo alojado en la hierba
que se atreve a jugar con las sombras de mi jardín

Eres un extraño convidado
entre las gotas del rocío que rozan mis pies
destellos de luz y de azucenas
y reanimaciones de boca a boca
deseos de tal pena y cual pesadilla

La ciudad con nombre de piedras
a piñón fijo nos corte
bocado por bocado pero en mi jardín
las piedras se convierten en arena
cuya belleza deslumbra la tierra
afín a los diamantes

Y la tierra se levanta
hoja sobre hoja
capullo sobre capullo
flor sobre flor
hacia la luz que radia
y a salvo reverbera

Le suplico al árbol su aliento
me trago el paraíso en el aire repartido
por los colibríes y las mariposas
en descenso con un zumbido y
a la deriva bebo de las parras sigilosas
los ocultos jacintos silvestres
al compás de una danza en la sombra
desde las profundidades monto la ola
anhelada del sol de la aurora
y abrazo la tierra que es
un diamante de agua y arena

www.cuadernosdelaberinto.com

POEM

*memoriam nostri quam maxime longam efficere
to stretch out the memory of us as long as possible*

SALLUSTIUS

A poem

the luminous points of cross traffic
lights rushing in from the far galaxies
teeming with kaleidoscopic colors

A poem

corolla of tight petals on a carnation
flopping open generous and wide
dewy roses and drowsy peonies

A poem

many rivers crossing ships plying
bright words and melodies floating
cradling smiles and curdling cries

A poem

foliage wafting in chiaroscuro light
each tree leaf a page of our beloved
book of life making us stretch wide

A poem

hands for once not painting
are painted on the page inside
holding a generous beauty alive

A poem

you write...
and it is me
you write

POEMA

*memoriam nostri quam maxime longam efficere
para extender nuestra memoria a lo máximo*
SALUSTIO

Un poema

señales luminosas cruzando semáforos
luces que irrumpen desde lejanas galaxias
rebosantes de colores caleidoscópicos

Un poema

corola de pétalos de clavel tensos
o de par en par abiertos y coquetos
rosas de rocío y peonías de letargo

Un poema

tantos ríos atravesando barcos surcando
alegres palabras y melodías en el aire
acunando sonrisas y desconcertados gritos

Un poema

follaje que arrastra el claroscuro
cada hoja de árbol en cada página de nuestra querida
bitácora de vida para extendernos sin tabúes

Un poema

las manos que por una vez no están pintando
están pintadas dentro de la imagen
conservando viva su belleza

Un poema

WORDS SHARP AND PRECISE

I all compact/Of the stuff of the night

D. H. LAWRENCE

Words

what's there not to love?

The wind words and the star words

the clouds and the sea

words so concise

so sharp and precise

yet fluid as languid dream

transparent jellyfish medusa words

with drama dreams

and inside them

something I heard

called a soul

it calls out plaintive

languorous

so's not to scream

PALABRAS INGENIOSAS Y PRECISAS

Yo todo compacto / De las cosas de la noche.

D. H. LAWRENCE

Palabras

¿qué palabras hay para no desear?

palabras de viento y palabras de estrellas

las nubes y el mar

palabras tan sobrias

tan ingeniosas y tan precisas

pero tan sueltas como un sueño abatido

medusa cristalina

dramas y representaciones

algo curioso que escuché

llamado alma

alma dolorida dando gritos

alma derrotada

pa' que no alborote el gallinero

MOCKING BIRD

My heart in hiding / Stirred for a bird

GERALD MANLEY HOPKINS

Edith Edith Edith
com'ere com'ere
hurry hurry hurry
just think of it just think of it
I told you so
I told you
see see see
[: this is it
this is it :]]

(a brief silence)

believe me believe me
one two three four
see you now see you now see
hurry hurry hurry
a a a
one two three four
[: com'ere com'ere
visit'im visit'im :]]

(a brief silence)

whaddya mean whaddya mean
why didn't you say so
Edith Edith Edith
Come'ere come'ere
Edith Edith!

This is from July 2 of a leap year, the day between the two halves of the year.
On my birthday, I can understand the birds.

ZENZONTLE

Mi corazón al escondite / conmovido por un pájaro.

GERALD MANLEY HOPKINS

Edith Edith Edith
ven acá ven acá
date prisa date prisa date prisa
sólo piensa en ello sólo piensa en ello
te lo dije
te lo dije
te das cuenta te das cuenta te das cuenta
[[eso es todo
eso es todo:]] (un silencio corto)

créeme créeme
uno dos tres cuatro
ya te veo ya te veo ya
date prisa date prisa date prisa
a a a
un dos tres cuatro
[[ven acá ven acá
visítalo visítalo:]] (un silencio corto)

qué quieres decir qué quieres decir
por qué no lo dijiste
Edith Edith Edith
[[ven acá ven acá
Edith Edith!:]]

Este poema fue escrito un 2 de julio, día de mi cumpleaños, en un año bisiesto, es el día en medio de las dos mitades del año. En ese día puedo entender a los pájaros.

FOREST FOR THE TREES

When the trees forget
about me
when they ignore
that I am there
among them
in the forest
when they breathe out
oxygen for me and I
carbon dioxide for them

Then
I have truly arrived
in their midst

www.cuadernosdelaberinto.com

NO VEO EL BOSQUE POR LOS ÁRBOLES

Cuando los árboles
se olvidan de mí
cuando descuidan
que estoy allí
entre ellos
en el bosque
cuando exhalan
oxígeno para mí y yo
dióxido de carbono para ellos
entonces
sin ninguna duda
he llegado a coexistir
en medio de ellos

www.cuadernosdelaberinto.com

BRAIN RUBBING

and after the fire, a still small voice

I Kings 19, 12

Here is what I don't tell:
Rubbing over a painting on a wall
rubbing the pencil over a Gothic tomb
the chalky chastity of fresco
makes me come away
with a slab
of soul on a stone
the essence of a spirit
lodged on the surface
sprinting while gently leaving
it all as it was
in silence

When someone stimulates me
rubbing my brain
or other parts of my body
in the right way
the good way
my fragile gratitude
unruly reeling out of bounds
jumps up and down
in visceral excitement
promising rewarded relief
in return for the spark
of cognition

The self and the other
blissful
a bliss full of life