

Elisenda Estrems - Traducciones

Mitad ceniza, mitad Latido

Un dialogo plastico en torno a la poética de Jorge Eielson.

San Francisco,CA 2018

Elisenda Estrems - Traducciones

"...Para Eielson la forma del poema es la imagen mínima de una estructura superior: la del universo, regido por leyes en donde cada ser u objeto cumple las funciones de un "nudo" gracias al cual se teje toda una red de relaciones cuya estructura mayor es ya inabarcable..."

Medina Portillo, David. "Jorge Eielson: La poesía como estado permanente del universo"

La poesía de Jorge Eduardo Eielson, particularmente a partir de Tema y variaciones (1950), adopta una postura conceptual en la que el rigor formal, las relaciones entre los versos y sus unidades mínimas, las palabras y aún las grafías, se empiezan a relacionar a través de jerarquías y sistemas de organización tan próximos a la visualidad del bloque de texto como al sentido poético en sí. La obra de Elisenda Estrems parte directamente de los poemas y lo frágil de su materialidad tomando esta idea de una organización donde el "gesto" cede su función expresiva al orden, para generar un sistema paralelo que traduce los significados que sostienen la poesía de Eielson a nuevos significantes en este abecedario cromático, componentes de una suerte de gramática visual paralela, derivativa y autosuficiente. Con estrategias tomadas de la sintaxis y el análisis lingüístico, Estrems "re-escibe" con un abecedario cromático poemas de Eielson con absoluto rigor en este "código" propio y consigue, como Eielson hizo en su trabajo literario, abordar con gran expresividad temáticas diversas gracias a la disciplina formal y la economía de medios. Cada pieza es una traducción fiel a un alfabeto cromático que se creó especialmente para este proyecto. Estrems fabrica un alfabeto traducido en una escala cromática de grises, donde la "A" es Negro y la "Z" es blanco pasando por una gama de 26 tonos de grises que corresponden a cada letra. Así tradujo sus poemas, esto devela el ritmo sonoro traducido a image. trayendo a el ámbito de lo visual el manejo de la estructura del lenguaje y su sonoridad en la obra poética de Eielson.

El código es creado por el ser humano para describir la realidad y a su vez el código jamás podrá abarcar esta realidad por completo, la poesía habla de todo lo que no abarca el lenguaje caminado por los bordes del lenguaje.

"la oscuridad de este poema no es mas que un reflejo de la indecible claridad del universo"

J. Eielson.

Las imágenes resultan en un reducido "píxeleado" cromático que adquiere un ritmo en base a la sonoridad del poema. Una visión futurista de nuestra visión de la realidad esta siendo re creada en base a píxeles de una pantalla, un espacio al que se adjudica un color y la suma de este código forman una nueva manera de interpretar la realidad.

Primera muerte de María

A pesar de sus cabellos opacos, de su misteriosa delgadez,
de su tristeza áurea y definitiva como la mía,
yo adoraba a mi esposa,
alta y silenciosa como una columna de humo.

María vivía en un barrio pobre,
cubierto de deslumbrantes y altísimos planetas,
atravesado de silbidos, de extrañas pestilencias y de perros hambrientos.
Humedecido por las lágrimas de María, todo el barrio se hundía
irremediablemente en un rocío tibio.

María besaba los muros de las callejuelas
y toda la ciudad temblaba de un violento amor a Dios.
María era fea, su saliva sagrada.

Las gentes esperaban ansiosas el día en que María,
provista de dos alas blancas, abandonara la tierra sonriendo a los transeúntes.
Pero los zapatos rotos de María, como dos clavos milenarios,
continuaban fijos en el suelo.
Durante la espera, la muchedumbre impaciente escupía la casa,
la melancolía y la pobreza de María.

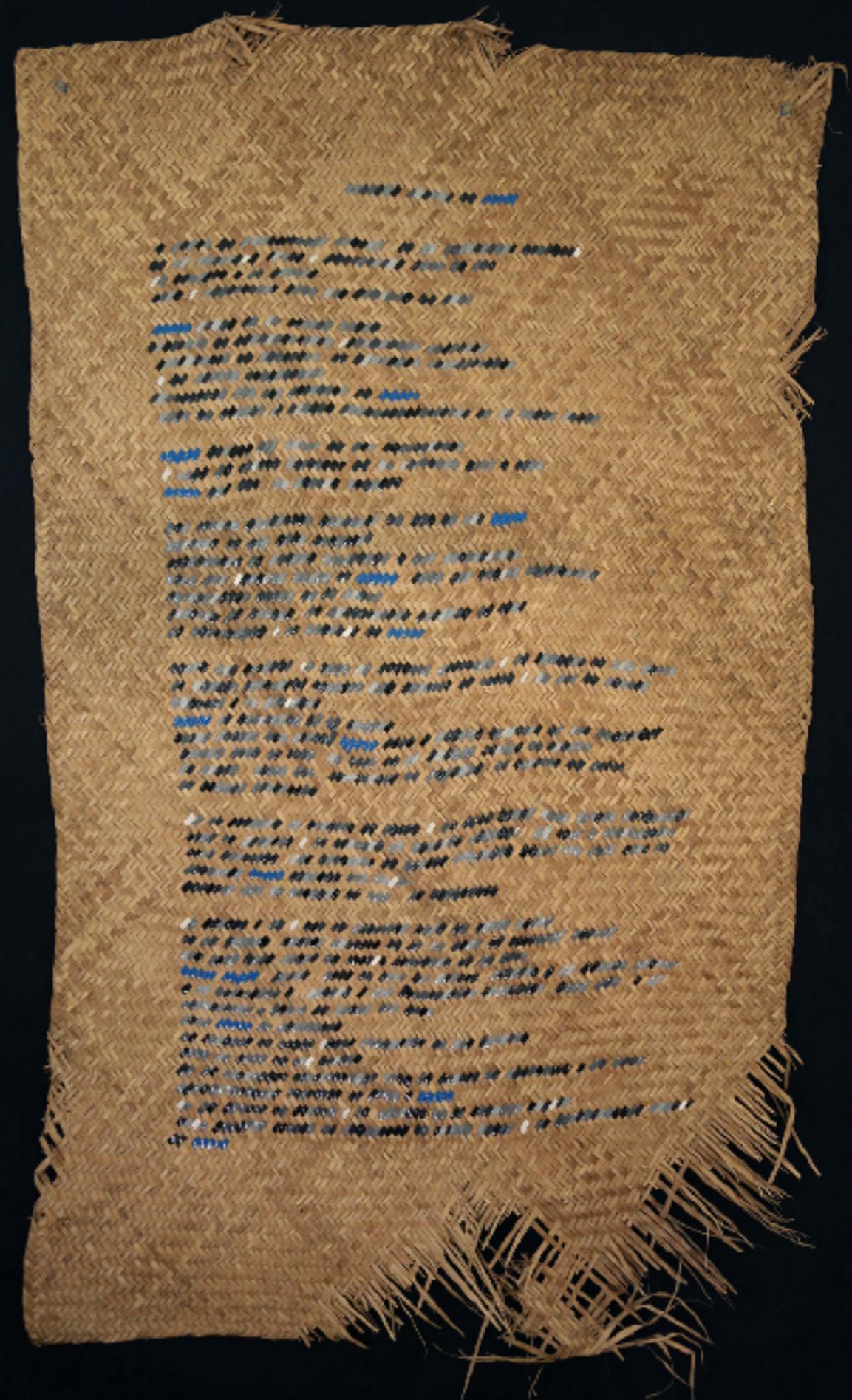
Hasta que aparecí yo como un caballo sediento y me apoderé de sus senos.
La virgen espantada derramó una botella de leche y un río de perlas sucedió a su tristeza.
María se convirtió en mi esposa.
Algún tiempo más tarde, María caía a tierra envuelta en una llamarada:
Esposo mío -me dijo- un hijo de tu cuerpo devora mi cuerpo.
Te ruego, señor mío, devuélveme mi perfume, mi botella de leche, mi barrio miserable.

Yo le acerqué su botella de leche y le hice beber unos sorbos redentores.
Abrí la ventana y le devolví su perfume adorado, su barrio polvoriento.
Casi en seguida, una criatura de mirada purísima abrió sus ojos ante mí,
mientras María cerraba los suyos, cegados por un planeta de oro: la felicidad.

Yo abracé a mi hijo llorando y caí de rodillas ante el cuerpo santo de mi esposa:
apenas quedaba de él un hato de cabellos negros,
una mano fría sobre la cabeza caliente de mi hijo.
¡María, María -grité- nada de esto es verdad, regresa a tu barrio oscuro, a tu melancolía,
vuelve a tus callejuelas estrechas, amor mío, a tu misterioso llanto de todos los días!
Pero María no respondía.
La botella de leche yacía solitaria en una esquina, como en un cono de luz divina.
En la oscuridad circundante, toda la ciudad me reclamaba a mi hijo,
repentinamente henchida de amor a María.
Yo lo confié al abrigo y la protección de algunos bueyes, cuyo aliento cálido
me recordaba el cuerpo tibio y la impenetrable pureza de María.

J. Eielson, Poesía escrita de 1976.

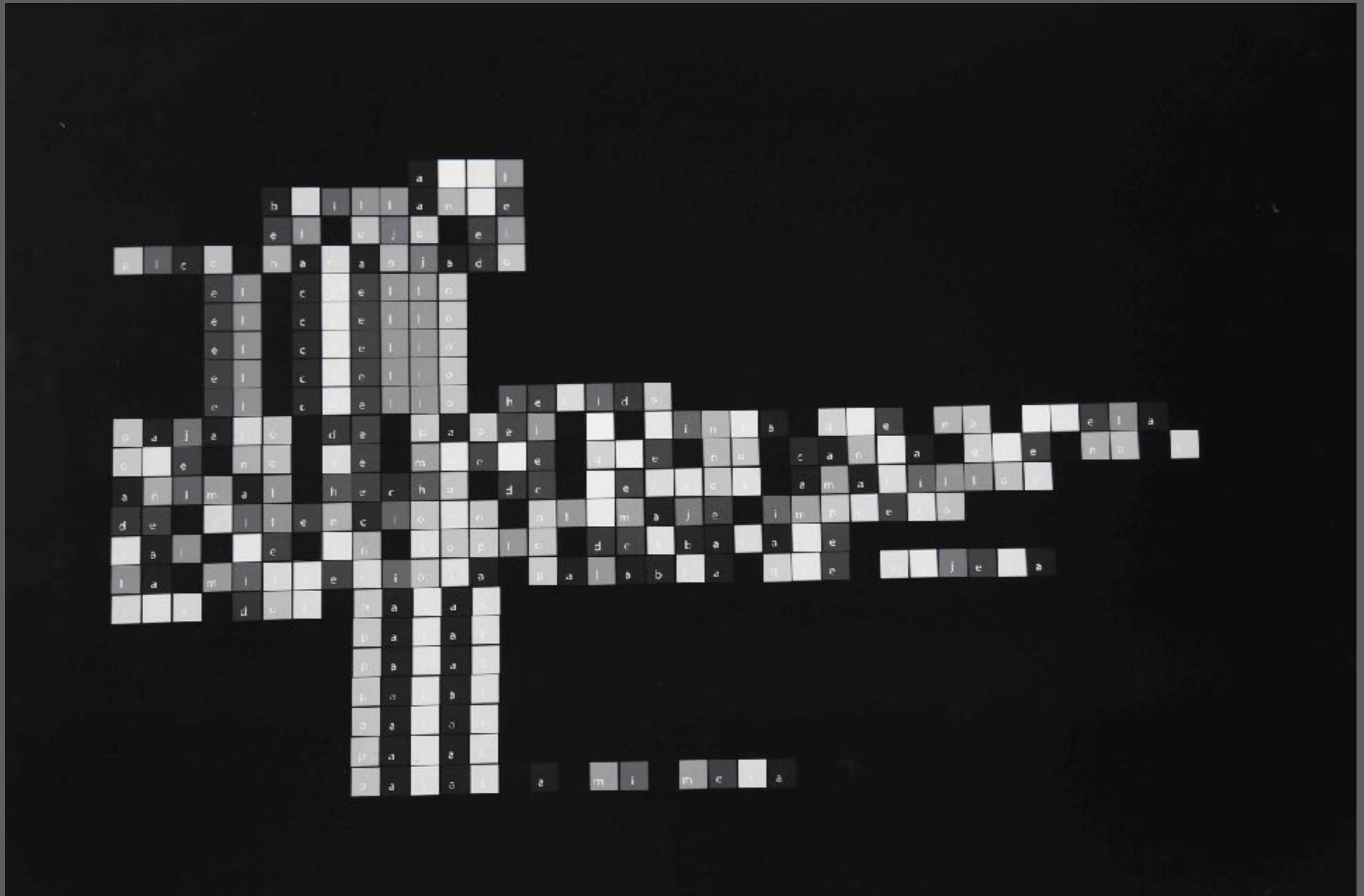
Traducción 1 de "Primera muerte de María"
Esmalte sobre petate mexicano de paja. 150 x 210 cm.

Poema traducido al alfabeto cromático, pintado sobre un "petate", alfombra de paja tradicional mexicano, utilizado por los campesinos para dormir.

"Traducción de *Primera muerte de Maria*".
Detalle.

Traducción 1 de "Poema en forma de pájaro".
Collage Papel de algodón sobre terciopelo. 71 x 42cm.

azul
brillante
el Ojo el
pico anaranjado
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello herido
pájaro de papel y tinta que no vuela
que no se mueve que no canta que no respira
animal hecho de versos amarillos
de silencioso plumaje impreso
tal vez un soplo desbarata
la misteriosa palabra que sujeta
sus dos patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas a mi mesa

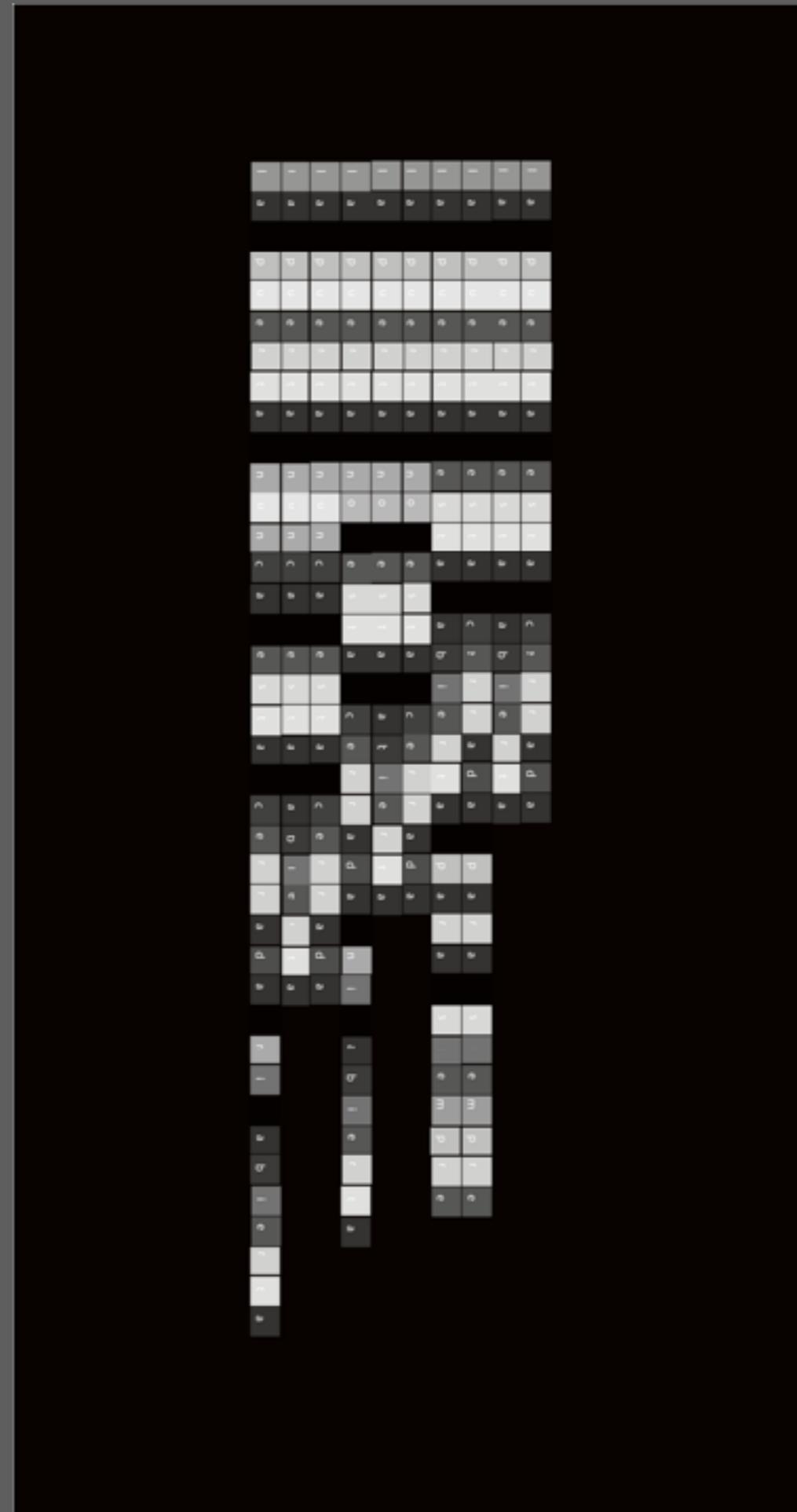
Manuscrito original original. J. Eielson, Ginebra 1950.

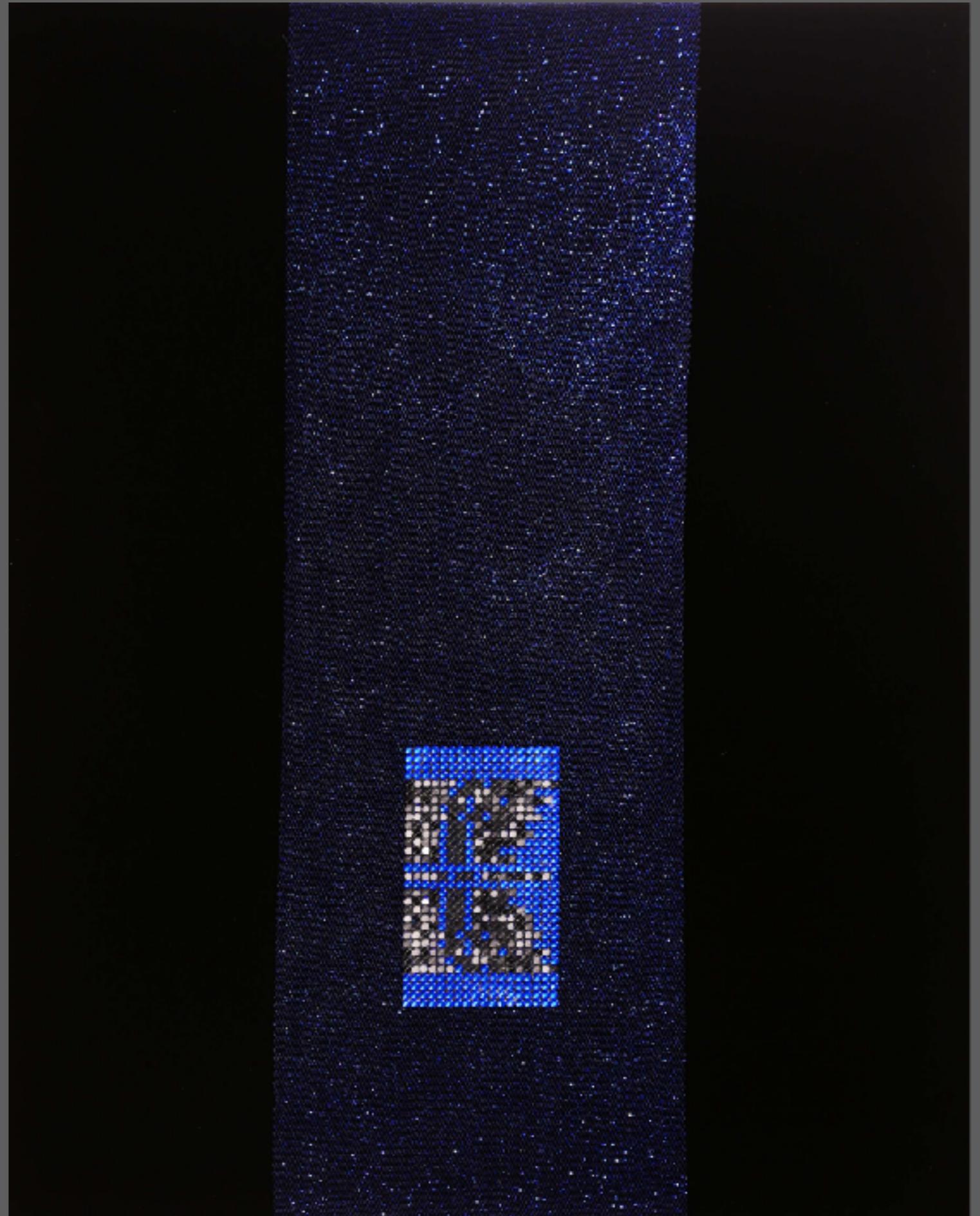
“Poema en forma de pájaro” escrito original de 1950, influenciado por la poesía visual..

Variaciones ante una puerta

- la puerta está cerrada
- la puerta está abierta
- la puerta está cerrada para siempre
- la puerta está abierta para siempre
- la puerta no está cerrada
- la puerta no está abierta
- la puerta no está cerrada ni abierta
- la puerta nunca está cerrada
- la puerta nunca está abierta
- la puerta nunca está cerrada ni abierta

Traducción 1 de "Variaciones ante una puerta"
Collage Papel de algodón sobre terciopelo. 35 x 51cm.

Traducción 1 de " Torre de palabras"
Pedrería de fantasía pintada con
esmalte sobre terciopelo. 55 x 30cm.

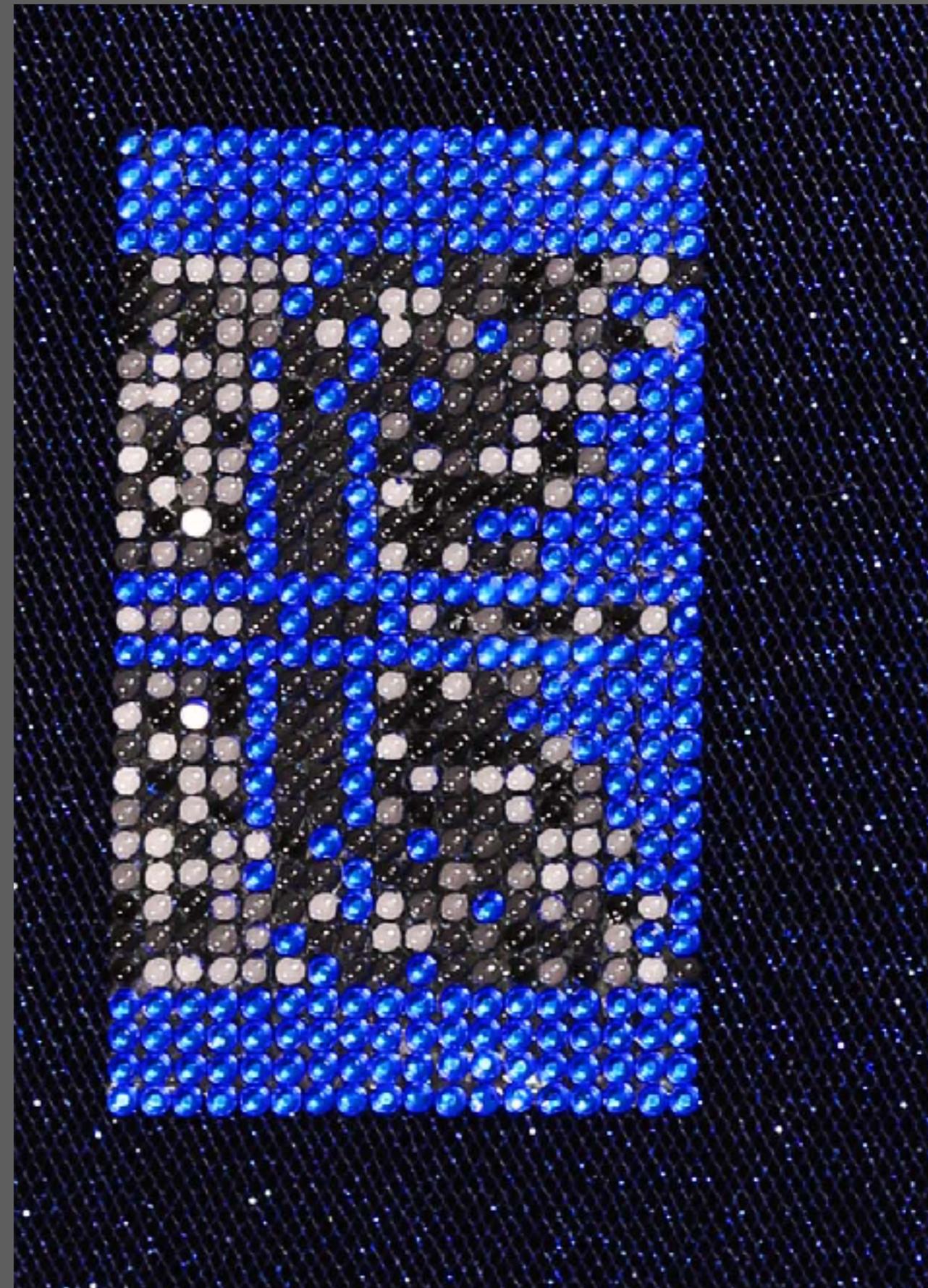
Inventario

astros de diamante
cielo despejado
árboles sin hojas
muro de cemento
puerta de hierro
mesa de madera
vaso de cristal
humo de tabaco
taza de café
hoja de papel

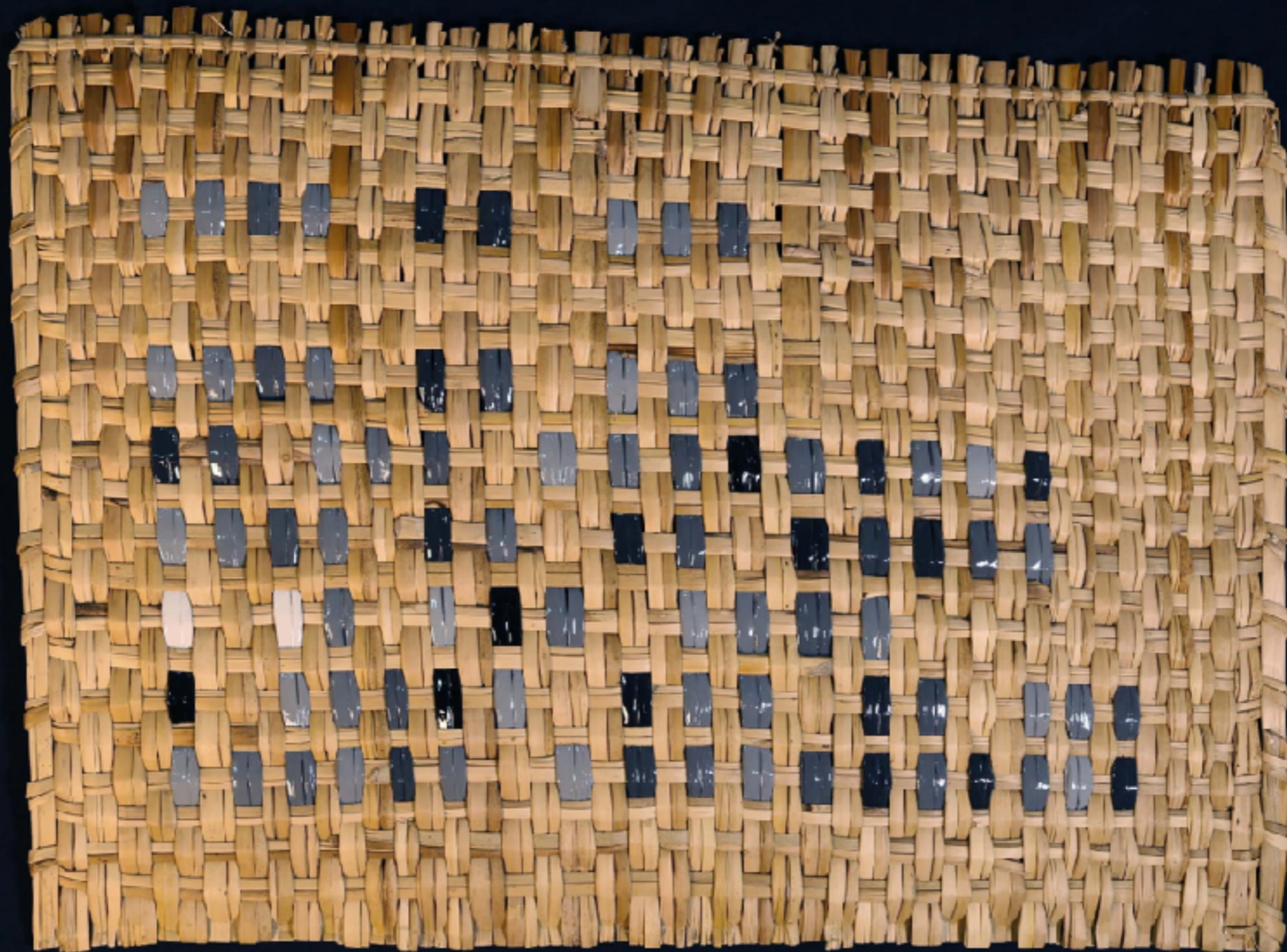
torre de palabras

hoja de papel
taza de café
humo de tabaco
vaso de cristal
mesa de madera
puerta de hierro
muro de cemento
árboles sin hojas
cielo despejado
astros de diamante

J. Eielson ginebra 1950

Traducción 1 de "Inventario"
Detalle

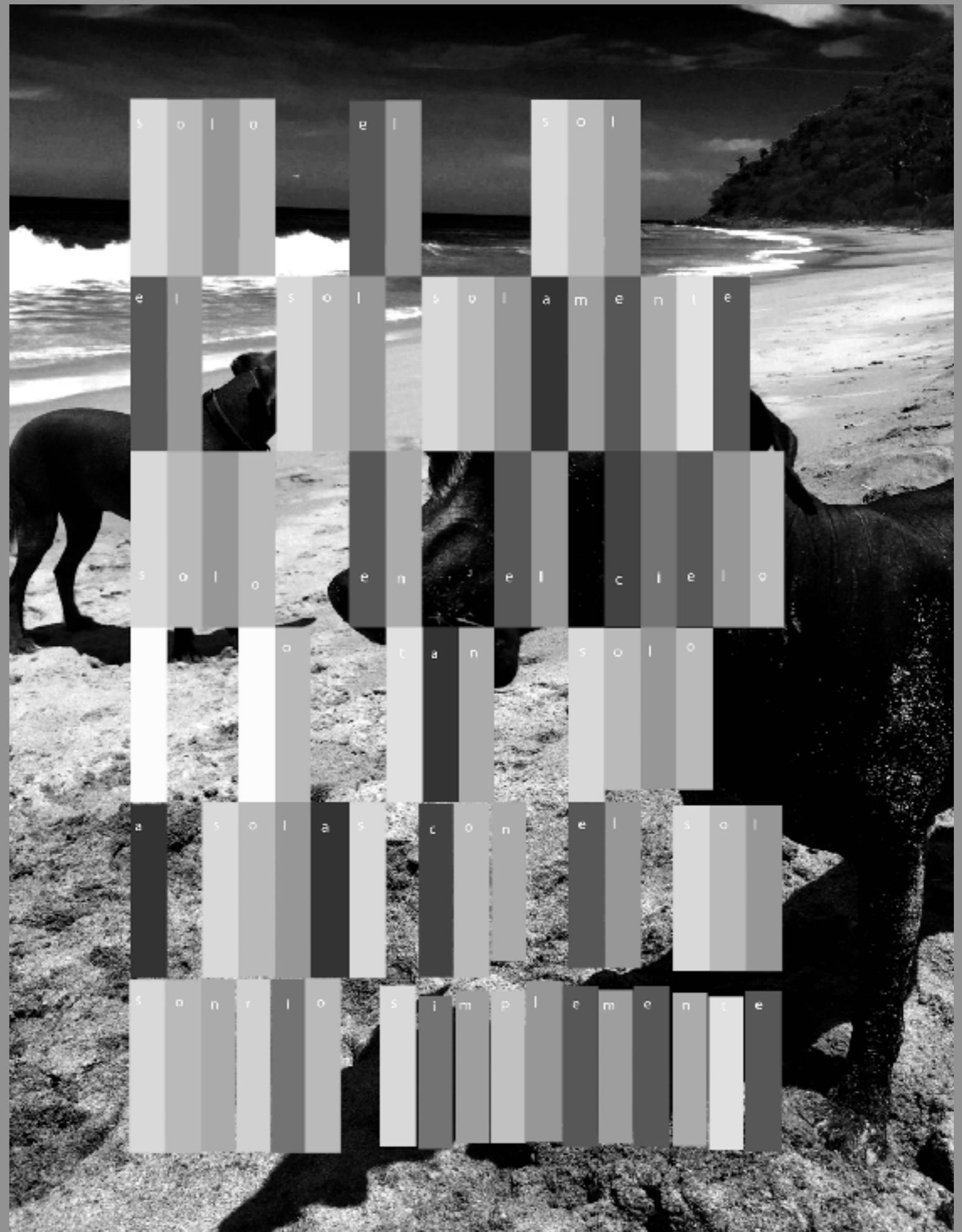
Traducción 1 de "Solo de sol"
Esmalte sobre tejido de paja. 50 x 65cm.

Solo de sol

sólo el sol
el sol solamente
solo en el cielo
y yo tan solo
a solas con el sol
sonríó simplemente

*De "Tema y variaciones"
J.Eielson Ginebra, 1950*

Traducción 2 de "Solo de sol"
Collage papel fotografico. 57 x 76cm.

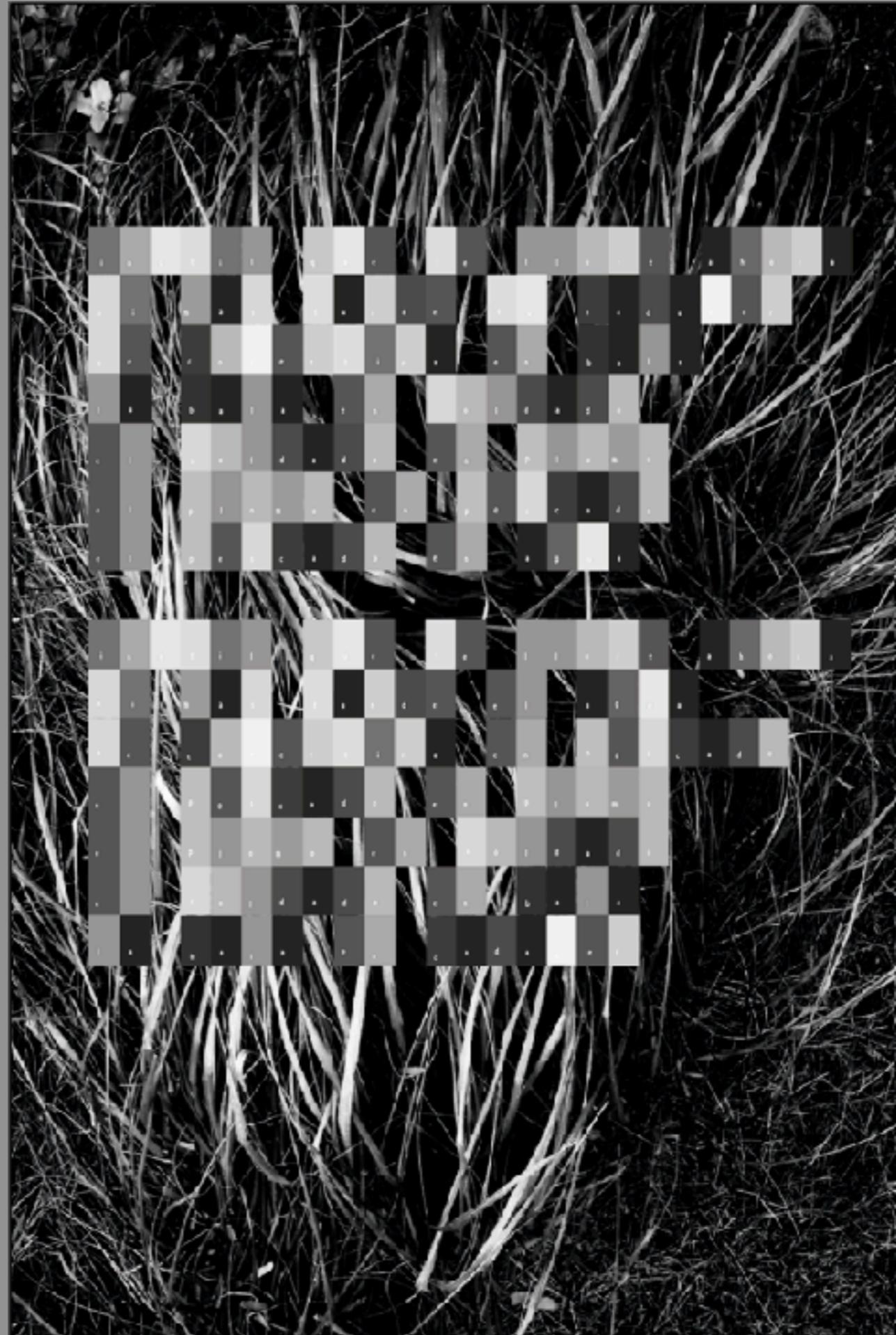
Metamorfosis

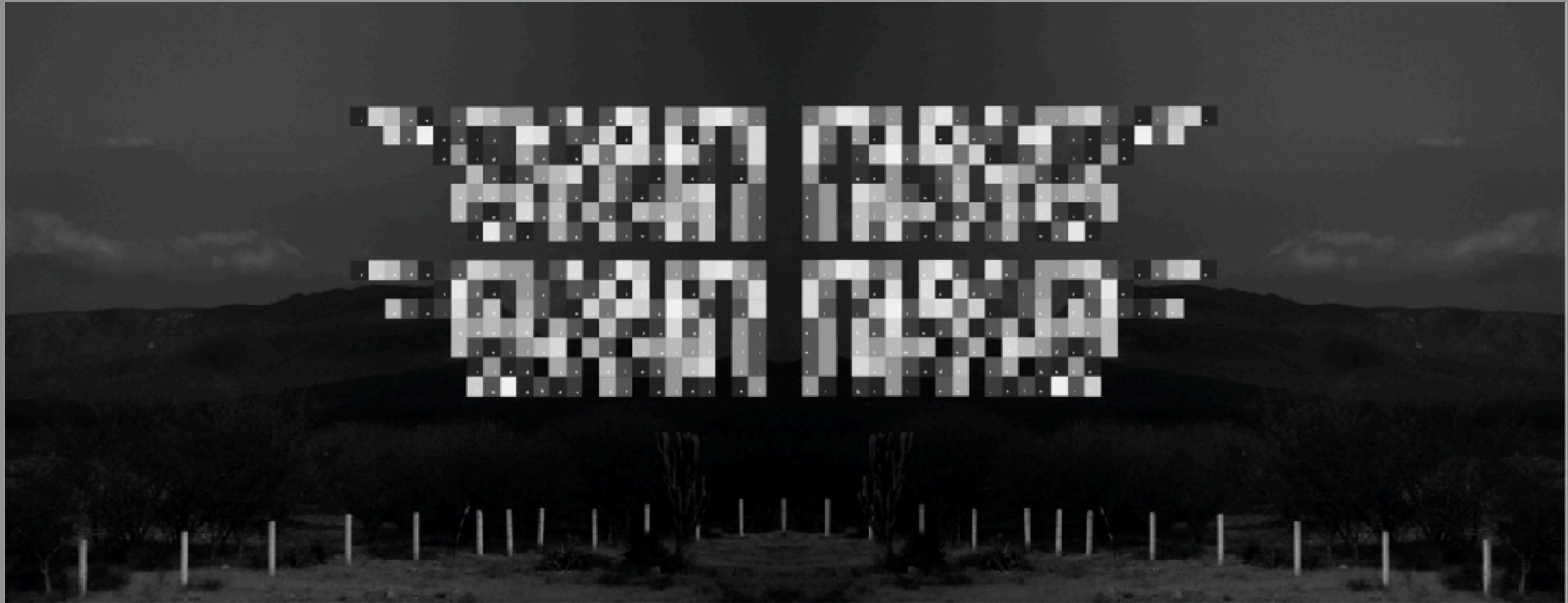
Inútil que te llore ahora
Si más tarde tu cadáver
Se convertirá en bala
la bala en soldado
El soldado en plomo
El plomo en pescado
El pescado en agua

Inútil que te llore ahora
Si más tarde el agua
Se convertirá pescado
El pescado en plomo
El plomo en pescado
el plomo en soldado
El soldado en bala
La bala en cadáver

*De "Tema y variaciones"
J.Eielson Ginebra, 1950*

Traducción 1 de "Metamorfosis"
Collage fotografico. 57 x 76cm.

Traducción 2 de "*Metamorfosis*"
Collage fotografico. 128 x 50cm.

Un proyecto anexo a la muestra "Mitad ceniza, mitad latido", fue la edición de el disco impreso en vinilo, de un Grupo musical de los 80', "Benito Lacosta". Que cantaba canciones con letras de los poemas de J. Eielson. Se edito este disco con un interés de rescatar la no muy evidente, pero real influencia que Eielson ha tenido en generaciones de creadores peruanos.

BENITO LACOSTA: EIELSON

(Grabaciones perdidas)

LADO A

1. VARIACIONES EN AMARILLO, ROJO Y VERDE + METAMORFOSIS (3'06")
2. MUTATIS MUTANDIS 8 (1'43")

LADO B

3. VERBOS (2'52")
4. CAMPIDOGGIO (1'55")

Grabado en Lima, circa 1985.
Tracks encontrados en cassette.

Música: Jaime Bedoya, Humberto Polar y Octavio Sustí

Letras: versiones libres de los poemas de Jorge Eduardo Eielson

BENITO LACOSTA eran

Jaime Bedoya, batería y percusión

Gabriela Ezeta, voz

Humberto Polar, guitarras, bajo y voz

Octavio Sustí, guitarras, bajo, teclados y voz

Especialmente editado para la muestra «Mitad Ceniza Mitad Latido» bajo licencia de Costra Producciones.

Gracias a Paul Hurtado de Mendoza.

Restauración de Audio y Master:
Igor Figueroa en Mono Sound Machine,
Ciudad de México.

Imagen lado A: Elisenda Estrems

Imagen lado B: Nani Cárdenas

Diseño: Arturo Higa Taira

Fabricado por Second Line Vinyl,
Oakland, CA, USA
www.secondlinevinyl.com

© 2018

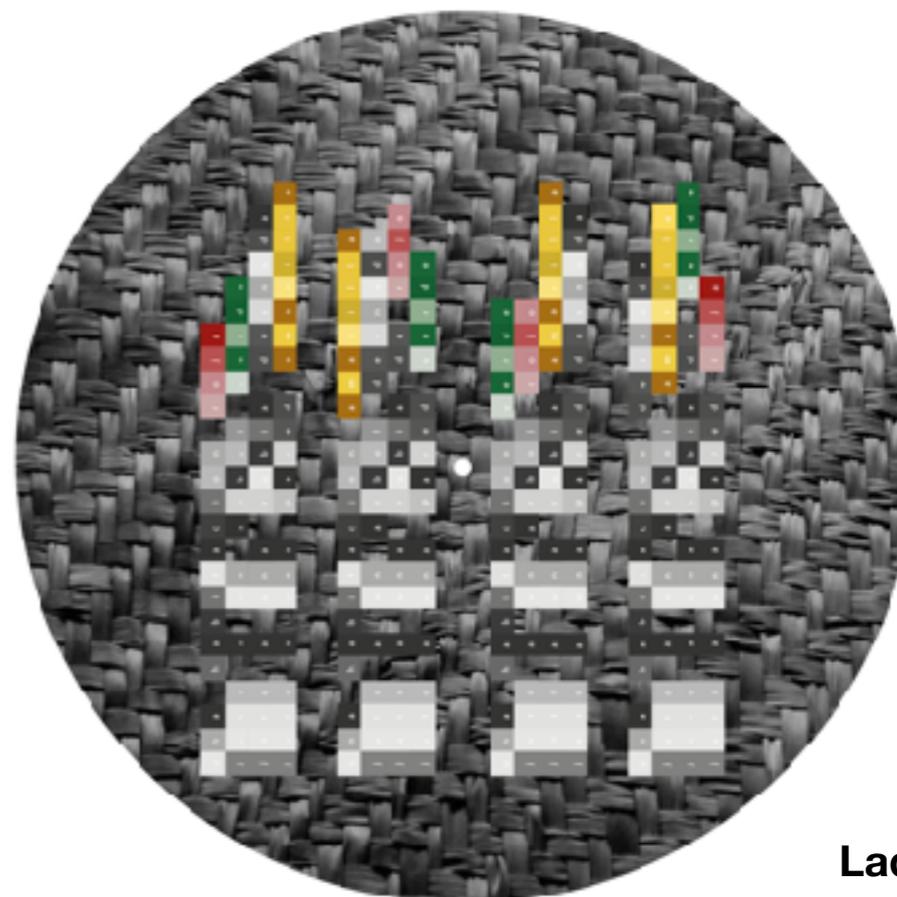
NOTICIA

Entre 1984 y 1985 tres estudiantes de letras de la PUCP formaron una banda llamada Benito Lacosta. Miembros accidentales de la llamada generación del «rock subterráneo», se presentaron con relativa frecuencia en el club No Helden del centro de Lima y en algún festival de la época. Su sonido difería notablemente de la estética punk que predominaba entre sus pares generacionales por dos razones: la ausencia de distorsión en el sonido y la apropiación de poemas de Jorge Eduardo Eielson como único material de sus letras.

Benito Lacosta encontró en la poesía de Eielson (concretamente en su trabajo de los años 60s) la relación perfecta entre repetición, ritmo y palabra. Los patrones formales de sus versos, donde las palabras apenas se intercambian para generar microuniversos de sentido, la escasez de grandes figuras retóricas para priorizar una austeridad expresivamente poderosa gracias a sus variaciones deslumbraron a estos jóvenes músicos, que en sus shows optaban por repetir versos de Eielson sin ninguna entonación específica sobre sus bases musicales.

Como es de esperar, la propuesta resultó bastante desconcertante para la mayoría de seguidores de la escena «alternativa». En un artículo publicado en 1984 en la revista Oiga, el poeta Roger Santivañez reseñó el concierto «El rock subterráneo ataca Lima» con una devastadora mención a la banda: «los intelectuales del rock (...) perfectamente olvidables: eso no es rockanroll».

Ciertamente pasaron al olvido. Benito Lacosta sólo grabó una maqueta en toda su breve existencia, para la cual invitaron a la cantante de jazz Gabriela Ezeta (inseguros de su idea inicial de repetir versos en vez de cantarlos). Este es el resultado de aquella sesión de la que apenas se conservó un demo en cassette. La mala calidad del sonido añade interés a este experimento en el que por primera vez en la música peruana se intentó «traducir» la estética de Eielson a otro medio.

Lado A

Lado B