

BAI JUYI

IL CANTO DEL LIUTO

ESPERIMENTO

In questi tempi si sente parlare molto di poesia cinese. E' una buona cosa, soprattutto che si parli di poesia in generale. Ma bisogna fare attenzione: penso che un poema, se viene mai capito appieno, è capito unicamente dall'autore mentre lo sta scrivendo. Tutto quel che segue sono interpretazioni in cui il lettore, o l'interprete, o il traduttore (autore incluso) ci mette tanto di più del suo e di nuovo quanto più è lontano in spazio e in tempo dalla cultura di chi scrisse.

Qui voglio fare un esperimento: io dò semplicemente la traduzione parola per parola nell'ordine cinese di uno dei poemetti più lunghi (616 versi) e più famosi della poesia cinese classica. So bene che in molti casi l'ordine è l'inverso di quello italiano, in particolare nomi-aggettivi. Ma non ho voluto fare innovazioni.

Uso, a parte taluni casi che non possono essere aggirati, preferibilmente gli infiniti e i nomi invariati al maschile, anche dove noi metteremmo dei congiuntivi, dei femminili o dei plurali. Non si troveranno parole che non sono nel testo (articoli, preposizioni etc.) e tenterò di evitare gli aggettivi.

Perché? Per rendere sgradevole la lettura? NO: perché questo è quello che viene servito al lettore, anche Cinese, anche esperto. e poi, anche per offrire all'indubbiamente bizzarro mio lettore un esempio delle difficoltà e delle tentazioni che deve affrontare un lettore inesperto di cinese. In ogni caso sono certo che se dieci persone leggeranno il mio testo, ne sortiranno dieci (se non ancor più numerose) traduzioni e quindi interpretazioni in italiano. Il bello è che non credo che ciò sia un male. In fondo ciò vuol dire che ci saranno dieci poeti in più al mondo. Poi i traduttori potranno divertirsi a dare un'occhiata alle varie traduzioni esistenti e vedere che cosa altri lettori e traduttori hanno visto in questo malinconico poema, illuminato dalla luna sul

fiume. Confido che dopo uno sforzo iniziale si incominci ad apprezzare la vaghezza e libertà di immagini ed interpretazioni che il poema offre, tanto che, come i lotofagi col loto, si sentirà di non poterne più fare a meno.

Ho scelto per questo esperimento il “Canto del Liuto”, di Bai Juyi, che visse 1200 anni fa, quando non erano neppure ancora apparse le “Carte Capuane” a cui viene fatto risalire l’inizio della letteratura italiana (Ma noi avevamo già avuto la letteratura latina che aveva mille anni più di Bai Juyi ed in fondo era nostra).

Perché un poemetto così breve (anche se il lettore lancerà la spugna dopo venti versi?) Il cinese classico aveva pochi generi letterari ufficiali: storia, lirica e saggi. Romanzi e teatro erano poco stimati dagli intellettuali, anche se immagino li leggessero avidamente nei momenti di ozio. Sia gli uni che l’altro vennero nobilitati poi a partire dalla dinastia Yüan (1271-1368), per intenderci, la dinastia tartara di Kublai Khan e Marco Polo.

La lirica non è la poesia epica: le poesie lunghe come il “Canto del liuto” sono pochissime, le altre sono più brevi.

NOTA da “Non accadde quest’oggi”, 12 novembre, in questo sito.

Aggiungo che la lirica cinese, pur cantando un numero relativamente ristretto di temi in brevi poesie, è veramente uno straordinario *mare magnum*.

L'antologia ufficiale della poesia Tang (epoca in cui la lirica cinese avrebbe raggiunto il suo vertice) fu composta durante la dinastia Qing. Consta di dodici volumi, contenenti 48900 poesie di 2200 poeti. Salute! Per parte mia, consiglieri di incominciare con l’antologia di “Trecento poesie Tang”, raccolte da Sun Zhu, facilmente reperibile, e privilegiare in un primo tempo i tre massimi, Li Bai, Bai Juyi, Dufu. Poi vedere fin dove si arriva.

(“Tang shi san bai shou”, antologia edita nel 1763, 300 per lo più brevi poesie, di 77 poeti, reperibile sul sito Librivox, poer chi la voglia anche ascoltare in lingua originale)

BAI JUYI

PO CHÜ - I

白居易; 772–846

File: Bai Juyi by Chen Hongshou.jpg Public Domain

Pipa Xing 琵琶行

Pipa è un liuto a quattro corde di seta che fino all'epoca Tang (quando viveva Bai Juyi) veniva suonato con un largo plectro.

Come unico aiuto ho evidenziato in giallo i nomi propri, di persone, città, fiumi etc. Infatti i nomi propri sono un tipico tranello della lingua cinese in quanto ogni monosillabo significa qualcosa. Qualche volta il nome di una città, un bisillabo, ha un senso comprensibile anche oggi, qualche volta no. Nella traduzione sottostante ogni monosillabo è comunque tradotto con una parola, o due unite da un trattino.

Introduzione (di Bai Juyi)

元和十年，予左遷九江郡司馬。明年秋，送客湓浦口，聞舟中夜彈琵琶者。聽其音，錚錚然有京都聲。問其人，本長安倡女，嘗學琵琶於穆、曹二善才。年長色衰，委身為賈人婦。遂令酒，使快彈數曲。曲罷，憫然自敘少小時歡樂事，今漂淪憔悴，轉徙於江湖間。余出官二年，恬然自安，感斯人言，是夕始覺有遷謫意。因為長句歌以贈之，凡六百一十六言。命曰《琵琶行》。

Fondamentale armonia dieci anni, io sinistra muovere nove
fiume regione sotto-prefetto. Successivo anno autunno,
accomiatate visitatore corrente spiaggia foce, udire barca mezzo
notte suonare liuto qualcuno. Ascoltare suo suono, certo avere
capitale città tono. Interrogare sua persona. Origine Chang An.

Sperimentare scienza liuto da Mu, Cao due eccellenza talento.

Anni lunghi colore declinare, rinunciare vita essere mercante
persona donna.

Allora comandare vino messaggero veloce suonare più-d'una
melodia. Melodia finire, compassione tuttavia, se-stessa narrare
giovane poco tempo gioiosa musica divertire, ora allegria perire
miserabile triste, cambiare discepolo a suonatori ambulanti,
intanto io uscire ufficiale due anni, quiete tranquillità me-stesso
sicuro, sentire allora persona parlare, essere sera incominciare
avere muovere deliberare idea.

Ragione per lungo frase canto prendere fare-dono lei.

Tutto-quanto 616 parole

Nome: "liuto suonata".

Per me yüe = due punti

琵琶行

(Segue il poemetto, in distici di quattordici monosillabi ciascuno, in due parti di sette monosillabi, separate da una virgola. Ogni distico è un periodo a sè, più o meno come quasi erano le terzine dantesche- Nel testo della poesia, grezzo, l'unica punteggiatura sono le virgole e i punti originali, i nomi sono quasi ovunque singolari maschili, i verbi all'infinito.

潯陽江頭夜送客， 楓葉荻花秋瑟瑟。
主人下馬客在船， 舉酒欲飲無管絃。
醉不成歡慘將別， 別時茫茫江浸月。
忽聞水上琵琶聲， 主人忘歸客不發。
尋聲闇問彈者誰， 琵琶聲停欲語遲。
移船相近邀相見， 添酒回燈重開宴。
千呼萬喚始出來， 猶抱琵琶半遮面。
轉軸撥絃三兩聲， 未成曲調先有情。
絃絃掩抑聲聲思， 似訴平生不得志。
低眉信手續續彈， 說盡心中無限事。

輕攏慢撚抹復挑，初為霓裳後綠腰。
大絃嘈嘈如急雨，小絃切切如私語。
嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。
間關鶯語花底滑，幽咽泉流冰下難。
水泉冷澀絃凝絕，凝絕不通聲暫歇。
別有幽愁闇恨生，此時無聲勝有聲。
銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴。
曲終收撥當心畫，四絃一聲如裂帛。
東船西舫悄無言，唯見江心秋月白。
沉吟放撥插絃中，整頓衣裳起斂容。
自言本是京城女，家在蝦蟆陵下住。
十三學得琵琶成，名屬教坊第一部。
曲罷常教善才服，妝成每被秋娘妒。
五陵年少爭纏頭，一曲紅綃不知數。
鈿頭銀篋擊節碎，血色羅裙翻酒污。
今年歡笑復明年，秋月春風等閑度。
弟走從軍阿姨死，暮去朝來顏色故。

門前冷落車馬稀，老大嫁作商人婦。
商人重利輕別離，前月浮梁買茶去。
去來江口守空船，繞船月明江水寒。
夜深忽夢少年事，夢啼妝淚紅闌干。
我聞琵琶已歎息，又聞此語重唧唧。
同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。
我從去年辭帝京，謫居臥病潯陽城。
潯陽地僻無音樂，終歲不聞絲竹聲。
住近湓江地低溼，黃蘆苦竹繞宅生。
其間旦暮聞何物，杜鵑啼血猿哀鳴。
春江花朝秋月夜，往往取酒還獨傾。
豈無山歌與村笛，嘔啞嘲哳難為聽。
今夜聞君琵琶語，如聽仙樂耳暫明。
莫辭更坐彈一曲，為君翻作琵琶行。
感我此言良久立，卻坐促絃絃轉急。
淒淒不似向前聲，滿座重聞皆掩泣。
座中泣下誰最多？江州司馬青衫濕。

LIUTO SUONATA

XUNYANG gran-fiume testa sera accomiatarmi ospite,
acero foglia canne fiori autunno frusciare.

Ospite persona scendere cavallo visitatore stare barca,
alzare vino desiderare bere, non-avere controllo strumento-a-corde.

Intossicazione non utile gioia triste futuro separare,
separare tempo vago illimitato gran-fiume immerso luna.

Improvvisamente udire acqua sopra liuto suono,
padrone dimenticare rincasare ospite non separarsi.

Cercare suono nascosto informarsi suonare persona chi-sia,
liuto suono arrestarsi desiderare parlare lento.

Muovere barca vicina una-all'altra invitare l'un-l'altro vedere,
Aggiungere vino di-nuovo lampada di-nuovo aprire festa.

Mille richiami diecimila chiamate cominciare apparire,
ancora portare liuto metà coprire faccia.

Mutare asse aggiustare corde tre due suoni,

Non-ancora raggiungere melodia già-prima avere sentimento.

Corda-strumento sorprendere reprimere suono suono pensare,
sembrare lamento intera vita non poter volontà

abbassare sopracciglia credere continuare continuare suonare,
parlare tutto cuore mezzo non avere limite storia.

Leggerezza portar-vicino lentezza ruotare suonare di nuovo
rapidamente,

all'inizio essere arcobaleno vestito-di-sotto sei piccoli.

Grande corda-strumento tumulto tumulto, come violenta pioggia ,
piccola corda-strumento tagliare come mormorio parole

Tumulto tumulto tagliare tagliare intrecciare mescolare suonare,
grande perla piccola perla cadere giada vasoio.

Dentro barriera orologio linguaggio fiore sfondo brillante,

quieta gola-di-montagna fontana scorrere acqua discendere
spiaggia,

Acqua fontana fredda raschiare corde congelare disperdersi,
congelare separare non passare suono gradualmente riposare.

Separazione esserci quiete preoccupazione segreto amarezza vita,
questo tempo non avere suono vittorioso avere suono.

Argento vaso d'improvviso spezzarsi acqua amido(?) spezzare,
ferro cavalcare improvviso uscire coltello lancia grido-animale

melodia finire raccogliere rilasciare eguale cuore dipingere,
quattro corde un-solo suono come strappare seta.

Oriente barca occidente due-barche-insieme tristezza non-avere
parole,
solo guardare fiume pensiero autunno luna bianco-azzurro.

Mormorare tra sé deporre lasciare inserire corde mezzo,
racconciare riordinare vestito sottovestito alzarsi controllare
contegno.

Se-stessa parlare all'origine essere capitale di stato donna,
famiglia essere-a **rospo tumulo** sotto risiedere.

Tre dieci studiare ottenere liuto raggiungere,
nome appartenere religione monastero numero uno classe.

Melodia superiore ordinario insegnamento buon talento attenzione,
ornamento completare ogni soffrire autunno donna ardere.

Cinque tomba età giovane competere preoccuparsi sommo,
uno melodia rosso consumare non conoscere numero.

Intarsiare testa argento pettine colpire festa spezzato,
sangue colore gonna seta rovesciare vino macchiare.

Questo anno lietamente ridere nuovamente prossimo anno,
autunno luna primavera brezza passare oziosa tempo.

Fratello minore partire seguire truppe zia morire,
tramonto passare alba venire colore vecchiaia.

Porta davanti deserto carro cavallo scarso,
vecchio importante sposare fare commerciante moglie

mercante pesante guadagno leggero separare partire,

precedente luna **FULIANG** comprare tè andarsene.

Partire arrivare gran-fiume foce, custodire vuota barca,
andare intorno cabina chiara luna gran-fiume acqua fredda.

Notte profondo improvviso sognare giovane età vicenda
sognare piangere ornamenti lacrime rosso esausto asciutto.

Io ascoltare liuto già sospirare,
di-nuovo ascoltare questo parlare pesante suono-telaio.

Insieme essere cielo orizzonte perire decadere umanità,
incontrare casualmente che-cosa necessario? In passato mutua
conoscenza.

Io da anno precedente accomiatarmi imperatore capitale,
biasimare risiedere giacere malattia **XUNYANG** città.

XUNYANG terra rustica non-avere suono musica,
finire anno non ascoltare seta bambù suono.

Vivere vicino **FENG** gran-fiume terra bassa umida,
giallo giunco duro bambù andar intorno residenza vita.

Suo tempo alba tramonto ascoltare quali cose?

Chiuder-fuori cuculo piangere sangue scimmia lamento animale.

Primavera gran-fiume fiore alba autunno luna sera,
andare andare prendere vino tornare solo versare.

Come non avere montagna canto accompagnare intanto flauto?
Vomitare muto ridicolo cinguettio disgrazia essere ascoltare.

Questa sera ascoltare gentiluomo liuto linguaggio

Come ascoltare immortale musica orecchia temporaneamente
aprire.

Pregare-non andarsene ancor-più sedere suonare una melodia,
Cosicché gentiluomo ricambiare fare liuto sonata.

Commuovere io questo parlare lungo tempo stare-in-piedi
indietreggiare sedersi velocemente corde corde-strumento
cambiare in-fretta.

Misero misero non sembrare direzione precedente suono,
pieno sedile pesante udire tutti coprirsi singhiozzare.

Sedile mezzo singhiozzare sotto chi più di tutti?

Gran-fiume prefettura sotto-prefetto azzurro abito-senza-fodera
umido.

Una traduzione italiana (con assai utili annotazioni) è reperibile in
[http://www.sullerivedelfiumeazzurro.com/la-canzone-del-
liuto.html](http://www.sullerivedelfiumeazzurro.com/la-canzone-del-liuto.html)