

A Night of Spanish Poetry and Music

Department of Hispanic and Italian Studies / UVic

Hermann's Jazz Club / Tuesday April 12, 2022 / 7.45 PM

University
of Victoria

Hispanic &
Italian Studies

Poemas

1. Un soneto de amor de Lope de Vega (1562 – 1635)

Soneto 126

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Sonnet 126

To be fainthearted, to be bold, to be raging mad,
Surly, tender, generous, aloof,
Courageous, near death, dead, alive,
Loyal, treacherous, cowardly, spirited.

Not to find, beyond your lover, satisfaction or peace,
To look happy, sad, humble, arrogant
Irate, valiant, self-effacing,
Satisfied, offended, distrustful.

To turn your face from clear proofs of deceit,
To drink poison as if it were a soothing liqueur,
To disregard pain and delight in being injured.

To believe that heaven can be contained in hell,
To devote your life and soul to being disillusioned;
This is love; whoever has tasted it, knows.

2. Dos sonetos de *Don Quijote* de Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616)

O le falta al Amor conocimiento
o le sobra crueldad, o no es mi pena
igual a la ocasión que me condena
al género más duro de tormento.

Pero, si Amor es dios, es argumento
que nada ignora, y es razón muy buena
que un dios no sea cruel. Pues ¿quién ordena
el terrible dolor que adoro y siento?

Si digo que sois vos, Fili, no acierto,
que tanto mal en tanto bien no cabe
ni me viene del cielo esta ruina.

Presto habré de morir, que es lo más cierto:
que al mal de quien la causa no se sabe
milagro es acertar la medicina.

In which the wanderers find a diary, and DQ reads it aloud...

Or Love is lacking in intelligence,
Or to the height of cruelty attains,
Or else it is my doom to suffer pains
Beyond the measure due to my offence.

But if Love be a God, it follows thence
That he knows all, and certain it remains
No God loves cruelty; then who ordains
This penance that enthralls while it torments?

It were a falsehood, Chloe, thee to name;
Such evil with such goodness cannot live;
And against Heaven I dare not charge the blame,

I only know it is my fate to die.
To him who knows not whence his malady
A miracle alone a cure can give.

Diálogo entre Babieca y Rocinante

B. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?

R. Porque nunca se come, y se trabaja.

B. Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?

R. No me deja mi amo ni un bocado.

B. Andá, señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.

R. Asno se es de la cuna a la mortaja.

¿Queréislo ver? Miraldo enamorado.

B. ¿Es necedad amar?

R. No es gran prudencia.

B. Metafísico estáis.

R. Es que no como.

B. Quejaos del escudero.

R. No es bastante.

¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,
si el amo y escudero o mayordomo
son tan rocines como Rocinante?

Dialogue Between Babieca & Rocinante

B. "How comes it, Rocinante, you're so lean?"

R. "I'm underfed, with overwork I'm worn."

B. "But what becomes of all the hay and corn?"

R. "My master gives me none; he's much too mean."

B. "Come, come, you show ill-breeding, sir, I ween;
'T is like an ass your master thus to scorn."

R. He is an ass, will die an ass, an ass was born;
Why, he's in love; what's what's plainer to be seen?"

B. "To be in love is folly?"—R. "No great sense."

B. "You're metaphysical."—R. "From want of food."

B. "Rail at the squire, then."—R. "Why, what's the good?

I might indeed complain of him, I grant ye,
But, squire or master, where's the difference?

They're both as sorry hacks as Rocinante."

3. “Aunque tú no lo sepas” de Luis García Montero (1958)

Como la luz de un sueño,
que no raya en el mundo pero existe,
así he vivido yo
iluminando
esa parte de ti que no conoces,
la vida que has llevado junto a mis pensamientos.

Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto
cruzar la puerta sin decir que no,
pedirme un cenicero, curiosear los libros,
responder al deseo de mis labios
con tus labios de whisky,
seguir mis pasos hasta el dormitorio.
También hemos hablado
en la cama, sin prisa, muchas tardes
esta cama de amor que no conoces,
la misma que se queda
fría cuanto te marchas.

Aunque tú no lo sepas te inventaba conmigo,
hicimos mil proyectos, paseamos
por todas las ciudades que te gustan,
recordamos canciones, elegimos renunciadas,
aprendiendo los dos a convivir
entre la realidad y el pensamiento.

Espiada a la sombra de tu horario
o en la noche de un bar por mi sorpresa.

Así he vivido yo,
como la luz de un sueño
que no recuerdas cuando te despiertas.

“Though you may not know it”

Like the light of a dream
that doesn't touch the world but exists,
that's how I've lived
lighting
that part of you you've never met,
the life you've lived inside of me.

And though you may not know it, I have seen you
pass the door without a 'no',
ask me for an ashtray, poke around my books,
respond to my lips' desire
with your whisky lips,
follow my steps to the bedroom.
And we have talked
in bed, unrushed, many evenings,
this bed of love you've never known,
the same bed that stays
cold when you leave.

Though you may not know it I imagined you with me,
we planned a thousand projects, strolled
through all the cities that you love,
recalled songs, chose the things we'd let go,
both learning to live together
between reality and thought.

Spied in the shadows of your days
or at night in a bar to my surprise.

That's how I've lived,
like the light of a dream
that you forget when you wake.

4. “4. Alma ausente” del “Llanto por Ernesto Sánchez Mejías” de Federico García Lorca (1898 – 1936)

No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.

No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.

Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.

Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.

“4. The soul absent”

Neither the bull nor the fig tree know you,
nor your horses, nor the ants under your floor.
Neither the child nor the evening know you,
because you have died forever.

The spine of rock does not know you,
nor the black satin where you are ruined,

Your mute remembrance does not know you,
because you have died forever.

Autumn will come with its snails,
grapes in mist, and clustered mountains,
but no one will want to look into your eyes,
because you have died forever.

Because you have died forever,
like all the dead of the Earth,
like all the dead who have been forgotten
on some heap of snuffed out dogs.

No one knows you. No. But I sing of you.
I sing, for later on, of your profile and your grace.
The noble maturity of your understanding.
Your appetite for death and the taste of its mouth.
The sadness your valiant gaiety

Not for a long time, if ever, will there be born,
an Andalusian like him, so brilliant, so bold in adventure.
I sing his elegance in words that moan,
and remember a sad breeze through the olive-trees.

5. “Balada del puente de Colonia” de Jaime Siles (1951)

A Jürgen Untermann

El puente de Colonia:
dos leones vigilan
el agua por debajo,
el aire por arriba.

Dos leones de bronce
con su mirada fija
sobre el río y el puente,
sobre el tren y la vía.

Dos leones de bronce
sobre el Rhin se extasían
viendo pasar el agua,
viendo pasar la vida.

Quién pudiera como ellos
quedarse en esta orilla,
viendo pasar el agua,
viendo pasar la vida.

Quién pudiera quedarse
mirando lejanías:
el agua bajo el puente,
el aire sólo arriba.

Quién pudiera quedarse,
como el verdín encima
de sus melenas, fuera
del bronce de la vida.

Quién pudiera quedarse
quieto, quieto, sin prisa,
viendo pasar los años,
las horas y los días,

viendo pasar el puente
de Colonia deprisa
sobre el agua y el aire
de color amatista.

Quién pudiera, leones,
del bronce de la vida
detener las visiones,
arrancar las esquirlas.

Quién pudiera, de pronto,
una tarde imprevista,
anohecer león
y despertarse brisa.

Del puente de Colonia
ser un león vigía,
con el verdín disuelto
en la melena umbría.

Con los ojos abiertos
al río de la vida,
el agua por debajo,
el aire por arriba,

viendo pasar las horas,
los años y los días,
sin llegar hasta el punto
en que todo termina.

Ser un león de bronce
con la mirada erguida,
con el verdín disuelto
y la melena umbría.

¡Qué buen león de bronce,
qué buen león sería:
asomado a la nada
del puente de la vida,

oyendo día y noche,
oyendo noche y día
el blanco son del agua
de la melancolía!

Pasarían los trenes
y los perseguiría
con la mirada, sólo
con la mirada mía.

Pasarían las tardes
y las despediría
con un adiós de llamas
en mi frente prendidas.

Pasarían las nubes
y las saludaría
con mis uñas de bronce
y el verdín de mi vida.

Ser un león de bronce
con la mirada fija
como los de Colonia
sobre el agua y la vida.

Ser un león de bronce
con verdín de los días,
o, como el de Valencia,
que casi sonreía,

con sus fauces abiertas
y su boca vacía,
que rozaba mi mano
y no me la mordía.

El león de Correos
con su cabeza fija
esperando una carta
que no recibiría.

Como ellos y él,
leones de mi vida,
sobre el Rhin, sobre el mármol,
quién pudiera algún día

decir adiós a todo,
adiós a cada día,
a todo lo que pasa
por nuestra pobre vida

y que se queda ¿dónde,
en qué mirada fija
de qué viejo león,
de qué remota brisa,

de qué verdín de bronce,
de qué Colonia vista?,
¿de qué, de qué, decidme
está hecha nuestra vida?

El puente de Colonia:
dos leones vigilan
el agua por debajo,
el aire por arriba,

mientras pasan los trenes
hacia la lejanía
y pasamos los hombres
por el Rhin, por las vías.

Leones de Colonia,
¿qué veis mientras os miran:
el dolor de los hombres
o el verdín de los días?,

¿qué queda en vuestros ojos
de nuestra pobre vida:
la luz de la mañana
o la tarde abolida?,

¿qué queda de nosotros
en vuestra frente fija:
el deseo de ser
o la derrota sida?

¿Qué queda de nosotros:
qué acaba, qué germina?

6. Selecciones de “*Proverbios y Cantares*” de Antonio Machado (1875 - 1939)

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”
Golpe a golpe, verso a verso...

Proverbs and Songs

Everything passes and everything stays,
but our thing is to pass,

pass by making paths,
paths over the sea.

I never chased after the glory
nor leave in memory
of men my song;
I love the subtle worlds
weightless and gentle,
like soap bubbles.

I like to see them paint themselves
of sun and scarlet,
Fly under the blue sky,
Shake suddenly and break ...

I never chased after the glory.
Walker, your footprints
are the road and nothing else;
walker, there is no path,
the path is made by walking.

When you walk, you make a path
And when you look back
you see the path that will never
be stepped on again.

Walker there is no path
but wakes in the sea...
Some time ago in that place
where today the forests are dressed in thorns
a poet's voice was heard shouting
"Walker there is no path,
the path is made by walking ... "
Blow by blow, verse by verse ...

7. “Ithaca” (en catalán) de Konstantinos Kavafis (1863 – 1933) / Luis Llach (1948)

Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port
que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats
per aprendre del que saben.
Has d'arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat
fent el camí, sense esperar
que et doni més riqueses.
Itaca t'ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Itaca
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet,
sabràs el que volen dir les Itagues.

Més lluny, heu d'anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.

Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l'avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara s'acosta.
I quan creieu que arribeu,
sapigueu trobar noves sendes.

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s'acosta
i, quan sereu deslliurats,
tingueu ben present no aturar-vos (2)

Bon viatge per als guerrers
que al seu poble són fidels,

afavoreixi el Déu dels vents
el velam del seu vaixell,
i malgrat llur vell combat
tinguin plaer dels cossos més amants.
Omplin xarxes de volguts estels
plens de ventures,
plens de coneixences.

Bon viatge per als guerrers
si al seu poble són fidels,
el velam del seu vaixell
afavoreixi el Déu dels vents,
i malgrat llur vell combat
l'amor ompli el seu cos generós,
trobin els camins dels vells anhels,
plens de ventures,
plens de coneixences.

Ithaca

I.

When you depart so you can travel to Ithaca,
You must pray for the way to be long,
Filled with adventures, filled with knowledge.
You must pray for the way to be long;
For there to be many dawns
When you'll reach a port that your eyes had never seen,
And to travel to cities so you can learn from the wise.
Keep always, in your heart, the concept of Ithaca.
You must reach it: it's your destiny!
But do not force the journey's pace:
It's best for it to last many years...
You must be old when you reach the island,
Wealthy from all the things you'll have earned in the journey,
Without expecting it to give you any more wealth.
Ithaca has given you the beautiful journey:
Without it, you wouldn't have left at all.
And if you find it lacking, it's not because Ithaca
Has deceived you. Wise, as you have become,
You shall know what the many Ithacas mean.

II.

Further way, you must go further away
From the fallen trees that are now imprisoning you,
And once you've passed them
Be very much aware of the fact that you mustn't stop.
Further away... Always go further away!
Further than today, which is chaining you down.
And once you are free,
Start again the journey with new steps.
Further away... Always much further away!
Further away from tomorrow, which is approaching.
And, once you think that you've already reached the end,
Know how to find new paths!

III.

Best wishes for those warriors
Who are faithful to their own people.
May the God of winds favour
The sails of their ships
And, in spite of their ancient struggle,
May they enjoy the pleasure of the most loving bodies.
May they fill their nets with longed-for stars
Filled with good luck, filled with knowledge.
Best wishes for those warriors
If they are faithful to their people.
May the sails of their ships
Be favoured by the God of winds
And, in spite of their ancient struggle,
May love flood their opulent bodies...
May they find that the paths of their old yearnings
Are filled with good luck, filled with knowledge!

8. “Yo voy soñando caminos” de Antonio Machado (1875 - 1939)

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...

¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero...
-La tarde cayendo está-.

“En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día;
ya no siento el corazón.”

Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir;
“Aguda espina dorada,
quién te pudiera sentir
en el corazón clavada.”

I'm Dreaming About Paths

I'm dreaming about afternoon
paths. The golden
hills, the green pines,
the dusty oaks!...

Where will the path go?
I'm singing,
traveler, along the trail...
(The afternoon is falling)

“In my heart I had
the thorn of a passion;

I managed to rip it off one day;
I no longer feel my heart.”

And the whole field for a moment
remains, mute and gloomy,
meditating. The wind sounds
in the poplars of the river.

The afternoon grows darker;
and the path that zig-zags
and softly turns white,
becomes cloudy and disappears.

My song wails again;
“Sharp golden thorn,
who could feel you
nailed in the heart.”

9. “Balada de los dos abuelos” de Nicolás Guillén (1902 – 1989)

Sombras que sólo yo veo,
me escoltan mis dos abuelos.

Lanza con punta de hueso,
tambor de cuero y madera:
mi abuelo negro.
Gorguera en el cuello ancho,
gris armadura guerrera:
mi abuelo blanco.

Pie desnudo, torso pétreo
los de mi negro;
pupilas de vidrio antártico
las de mi blanco.

África de selvas húmedas
y de gordos gongos sordos...
—¡Me muero!

(Dice mi abuelo negro).
Aguaprieta de caimanes,
verdes mañanas de cocos...
—¡Me canso!

(Dice mi abuelo blanco).
Oh velas de amargo viento,
galeón ardiendo en oro...
—¡Me muero!

(Dice mi abuelo negro.)
¡Oh costas de cuello virgen
engañadas de abalorios...!
—¡Me canso!

(Dice mi abuelo blanco.)
¡Oh puro sol repujado,
preso en el aro del trópico;
oh luna redonda y limpia
sobre el sueño de los monos!

¡Qué de barcos, qué de barcos!
¡Qué de negros, qué de negros!
¡Qué largo fulgor de cañas!
¡Qué látigo el del negrero!
Piedra de llanto y de sangre,
venas y ojos entreabiertos,
y madrugadas vacías,

y atardeceres de ingenio,
y una gran voz, fuerte voz,
despedazando el silencio.
¡Qué de barcos, qué de barcos,
qué de negros!

Sombras que sólo yo veo,
me escoltan mis dos abuelos.

Don Federico me grita
y Taita Facundo calla;
los dos en la noche sueñan
y andan, andan.
Yo los junto.

—¡Federico!
¡Facundo! Los dos se abrazan.
Los dos suspiran. Los dos
las fuertes cabezas alzan:
los dos del mismo tamaño,
bajo las estrellas altas;
los dos del mismo tamaño,
ansia negra y ansia blanca,
los dos del mismo tamaño,
gritan, sueñan, lloran, cantan.
Sueñan, lloran. Cantan.
Lloran, cantan.
¡Cantan!

10. “Poderoso caballero es Don Dinero” de Francisco de Quevedo (1580 – 1645)

Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Es Galán y es como un oro,
tiene quebrado el color;
persona de gran valor
tan cristiano como moro;
pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
pues que en las venas de Oriente
todas las sangres son reales.
Y pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero,
poderoso caballero
es don Dinero.

¿Más a quién no maravilla
ver en su gloria, sin tasa,
que es lo menos de su casa
doña Blanca de Castilla?
Pero pues da al bajo silla
y al cobarde hace guerrero,

poderoso caballero
es don Dinero.

Sus escudos de armas nobles
son siempre tan principales,
que sin sus escudos reales
no hay escudos de armas dobles;
y pues a los mismos robles
da codicia su minero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos
en las casas de los viejos
gatos lo guardan de gatos;
y, pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero
es don Dinero.

Y es tanta su majestad,
aunque son sus duelos hartos,
que con haberle hecho cuartos
no pierde su autoridad.
Porque pues da calidad
al noble y al pordiosero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nunca vi damas ingratas
a su gusto y afición,
que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas;
y, pues les hace bravatas
desde una bolsa de cuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra
(mirad si es harto sagaz)
sus escudos en la paz
que rodela en la guerra.
Y pues al pobre le entierra
y hace propio al forastero, / poderoso caballero / es don Dinero.

11. Soneto “Desde la torre” de Francisco de Quevedo

Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.

Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.

Las grandes almas que la muerte ausenta,
de injurias de los años, vengadora,
libra, ¡oh gran don Josef!, docta la emprenta.

En fuga irrevocable huye la hora;
pero aquella el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora.

“From La Torre”

Withdrawn to this solitary place,
With a few but learned books,
I live conversing with the dead,
listening to them with my eyes.

Open always, if not always understood,
they amend, they enrich my affairs:
in rhythms of contrapuntal silence,
awakened, they speak to the dream of life.

O Don José, for those great souls
absconded by death, the learned
press avenges time's slanders.

In irrevocable flight the hour flees;
but it can be counted fortunate
when we better ourselves by reading.