

*DONDE EL SUEÑO TROPEZABA CON REALIDAD*¹: POEMAS
Y CONFERENCIAS DE F.G. LORCA EN LA EDICIÓN POLACA:
FEDERICO GARCÍA LORCA, *WIERSZE I WYKŁADY*;
WSTĘP I OPRACOWANIE JUSTYNA ZIARKOWSKA,
WYBÓR PRZEKŁADÓW MARCIN KUREK.
WROCLAW: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH,
BIBLIOTEKA NARODOWA, SERIA II, N° 264, 2019, CXXI

Difícil es encontrar a un autor español que sea más popular y traducido que Federico García Lorca. Esta misma suerte ha tenido el poeta granadino en Polonia y con el idioma polaco. La cantidad de las traducciones de su poesía muestra sobre todo una indudable fascinación por los textos originales, pero también una especie de descontento que los autores de las sucesivas versiones intentaban mitigar. Añadían así al conocimiento de la obra lorquiana su talento y pericia, abriendo en ocasiones el mundo poético de Lorca presente en la cultura polaca a nuevos contextos que, paradójicamente, a veces eran más asentados en cuanto al ritmo poético y la iconografía del poeta granadino. Completaban de igual modo las traducciones ya existentes mediante textos antes desconocidos.

Lorca es un autor muy complejo y muy interesante (en el pleno y vasto sentido de estos adjetivos). Su obra abarca no solo diferentes géneros literarios –desde poesía, teatro y ensayos críticos presentados en forma de conferencias académicas, hasta el verso libre, sonetos, formas poéticas árabe-andaluzas y cantes flamencos, pasando por comedias, dramas realistas y otros, profundamente surrealistas–, sino también una gran variedad de otras manifestaciones artísticas: el dibujo, la música, la actuación, la puesta en escena y el diseño escénico. Planteó en su obra la temática de la marginalización: desde la de gitanos andaluces y afroamericanos neoyorkinos hasta la de mujeres y personas noheteronormativas. La problemática de su creación e investigación abarca desde el folklore andaluz hasta cuestiones de teoría de la poesía y del teatro. Su propia experiencia artística se llevó a cabo entre las aulas de la academia y las salas teatrales, el teatro escenificado en espacios abiertos y el proyecto itinerante de las misiones pedagógicas, entre lo institucional y lo comunitario, entre lo íntimamente privado y lo social (y por ende político). Lorca fue toda una “institución artística”, fulminada violentamente a sus escasos treinta y ocho años de vida. Y ¿qué decir de un Federico García Lorca insertado en el contexto polaco, donde las mismas traducciones de *Poema del Cante Jondo* y *Romancero gitano* resultaron ser tan amplias como, a veces, difícilmente irresueltas? O, algo que se deriva precisamente de la edición crítica de poemas y conferencias

¹ Originado en el poema “1910 (Intermedio)” de la colección *Poeta en Nueva York*.

elaborada por Justyna Ziarkowska y Marcin Kurek: varios contextos de su obra eran todavía desconocidos para los lectores polacos y necesitaban de una actualización que incluyera pormenores sobre todo de su obra poética, aunque también de la vida del poeta a tenor de las recientes investigaciones.

El presente tomo dedicado al poeta granadino puede ser tratado como una especie de homenaje, ya que ha visto la luz en una editorial prestigiosa que, además, precisamente este año 2019 cumple cien años de existencia, lo cual es celebrado con unos volúmenes especiales². Fundada en 1919, la colección Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional) es la más antigua de Polonia (y más que otras colecciones de la misma envergadura surgidas en los idiomas europeos, digamos, canónicos), gozando tradicionalmente de una alta estima y autoridad en el ámbito de las ediciones críticas. Dedicada a presentar la literatura polaca y universal, hasta ahora había ofrecido al público lector obras seleccionadas de tan solo tres autores de las letras españolas: Lope de Vega (*Fuenteovejuna*)³, Calderón de la Barca (*El Príncipe Constante*⁴ y *La vida es sueño* en dos ediciones distintas⁵, *Autos sacramentales (selección)*⁶) y Tirso de Molina (*Dramas. Selección*⁷). Así que el volumen de poemas y conferencias de Lorca editado y prologado por Justyna Ziarkowska, con la selección de poemas lorquianos a cargo de Marcin Kurek, se inscribe de forma muy importante en este simbólico repertorio.

Como suele ocurrir en obras impresas de tal envergadura, esta edición se compone de dos partes. La primera ofrece una introducción sobre la vida y la obra del poeta granadino, brindando un dilatado estudio crítico centrado en la poesía lorquiana. Dividida en diez capítulos (El poeta legendario; La niñez y Granada; Madrid, la Residencia de Estudiantes y el debut poético; De «Primeras canciones» a «Canciones»; «Romancero gitano»; Salvador Dalí y la Generación del 27, odas y prosas surrealistas; América y «Poeta en Nueva York»; La República, La Barraca y la muerte de Ignacio Mejías; Casidas y gacelas, «Sonetos de amor oscuro»; La muerte en Granada), la introducción explora y detalla los momentos cruciales de la creación y la evolución poéticas de Lorca, asentando un amplio contexto histórico, biográfico y crítico para lectura de los textos poéticos. De modo que los lectores polacos pueden gozar finalmente de un ensayo que expone a un García Lorca complejo, actual, ampliado a un registro poético originado en el surrealismo y la poética de la deformación, profundamente

² Para una información más detallada, consúltese la página de la editorial Wydawnictwo Ossolineum: <https://wydawnictwo.ossolineum.pl/home/>.

³ Felix Carpio de Vega Lope, *Owczę źródło*, N° 37, trad. de Ludwik Hieronim Morstin, edición a cargo de Maria Strzałkowska, 1954, LXXXII, 136 pp.

⁴ Pedro Calderón de la Barca, *Książę Niezłomny. Tragedia w trzech aktach*, N° 55, trad. de Juliusz Słowacki, introd. y notas de Władysław Folkierski, 1930, LVI, 124 p.; y la más reciente: Pedro Calderón de la Barca, *Życie snem. Książę Niezłomny*, N° 249, trad. de Edward Boyé [*Życie snem*] y Juliusz Słowacki [*Książę Niezłomny*]. Edición a cargo de Beata Baczyńska, 2003, CVI, 290 pp.

⁵ Pedro Calderón de la Barca, *Życie snem*, N° 102, trad. de Edward Boyé, introd. y notas de Maria Strzałkowska, 1956, CIV, 176 pp.; así como la más reciente editada por Beata Baczyńska (consúltese la nota anterior).

⁶ Pedro Calderón de la Barca, *Autos sacramentales. Wybór* [Wielki teatr świata – Magia grzechu – Życie jest snem], N° 227, selección, traducción y notas de Leszek Biały, 1997, CIX, 217 pp.

⁷ Tirso de Molina, *Dramaty. Wybór*, N° 245, [*Zwodzić z Sewilli i Kamienny Gość, Nieśmiały na dworze, Potępiony za niewiarę*], selección, traducción y notas de Leszek Biały, 1999, LXXXIII, 494 pp.

formado en los campos de la literatura y la cultura no solo españoles, sino universales. Cabe subrayar que Ziarkowska (2000) es autora de un estudio sobre el surrealismo en la literatura española anterior a la guerra de 1936 en que el poeta granadino es uno de los escritores tratados, así que la intensidad y solidez con que ha afrontado la tarea del ensayo introductorio de esta edición es el resultado de una labor investigadora realizada durante años, con un amplio y muy actual fondo bibliográfico multilingüe.

En la segunda parte se presenta una selección de poemas lorquianos en traducciones ya existentes, publicadas en Polonia desde la década de los 50 (realizadas en su inmensa mayoría por Zofia Szleyen, pero también por Czesław Miłosz), hasta las más actuales (de Jarosław Marek Rymkiewicz, Feliks Netz, Leszek Engelking, Jacek Lyszczyna), pasando por las de los 70 (sobre todo de Jerzy Ficowski) y los 80 (de Irena Kuran-Bogucka). Todas ellas han sido completadas por las que Marcin Kurek (poeta, traductor e investigador de literaturas hispánicas él mismo) ha realizado expresamente para este volumen. En este sentido, la antología muestra un amplio panorama de la obra poética de Lorca desde la perspectiva heterogénea de catorce (¡catorce!) traductores al polaco, manteniendo la diversidad de sus registros y exponiendo a la vez que dichas traducciones, tal y como se explica en la Nota editorial, “compiten en igualdad de derecho y sin complejos con los poemas escritos en polaco” (p. CXIII).

Como es costumbre en las antologías, la selección ofrecida ha sido ideada por parte de la editora. Considerando el volumen desde esta perspectiva, tenemos entre manos una muestra que recorre todos los tomos poéticos de Lorca, también aquellos editados póstumamente con una distancia temporal muy grande, como *Suites*, *Odas*, *Poemas en prosa* o *Poeta en Nueva York* –cuya última y reciente edición a cargo de Andrew A. Anderson (a partir del manuscrito encontrado después de casi setenta años de su escritura) recupera casi plenamente el tomo que iba a aparecer en otoño de 1936, pero que debido a la Guerra Civil y el asesinato del poeta nunca llegó a realizarse con su ayuda y explicaciones. Al lado de aquellos recogidos bajo el rótulo de “poemas juveniles”, pertenecientes a la primera y bastante reducida parte de textos lorquianos, es decir, *Libro de poemas*, *Primeras canciones*, *Suites*, *Poema de Cante Jondo* y *Canciones*, la edición contiene poemas incluidos –según el orden cronológico de su creación– en *Romancero gitano*, *Odas*, *Poemas en prosa*, *Poeta en Nueva York*, *Diván del Tamarit*, *Llanto por Ignacio Sánchez Mejía* y *Sonetos del amor oscuro*. Su valor indiscutible y añadido consiste muy especialmente en brindar por primera vez a los lectores polacos dos volúmenes poéticos: los *Poemas en prosa*, escritos entre 1927 y 1928, y, muy en especial, *Poeta en Nueva York*, surgido a raíz del viaje a los Estados Unidos realizado entre junio de 1929 y junio de 1930 e interrumpido por una parada de tres meses en Cuba. *Poemas en prosa* (llamado también *Narraciones*) es un conjunto de textos híbridos, proyectado por Lorca para ser acompañado por sus dibujos, en que se observa un claro tejido de las poéticas vanguardistas, pudiendo ser tratado al mismo tiempo como una especie de preludio a la colección posterior y crucial para su desarrollo artístico: *Poeta en Nueva York*. La estancia en la poblada y cosmopolita ciudad norteamericana, durante la cual Lorca presenció el desplome en la bolsa neoyorkina que produjo el crack del 29, junto a sus lecturas y pasiones literarias, el viaje a La Habana, así como su propia situación emocional y artística, desembocaron en un libro poético clave, “desafiantemente moderno e iconoclasta” (Josephs, Caballero, 1988, p. 15), “una de las creaciones más crípticas del autor” (Millán, 1989, p. 15).

La editora también decidió añadir a la antología tres conferencias de Lorca que se relacionan de forma directa con su creación poética arraigada en la cultura española y, esencialmente, en la andaluza: *El Cante Jondo (Primitivo canto andaluz)*, *Las nanas infantiles* y *Teoría y juego del duende*. La misma idea de unir en una sola edición las conferencias y los poemas es muy acertada, porque, habiendo sido impartidas durante casi una quincena de años, forman en sí una especie de subcontinente de textos escritos para ser leídos, un género muy importante en la obra del poeta granadino. No obstante, ya que se decidió incluir conferencias, esta breve selección nos sabe a poco. Urge, entonces, preguntar por qué no se ha incorporado (dando así unos ejemplos más simbólicos) la conferencia que fue escrita con motivo de *Poeta en Nueva York*, que el poeta impartió en varias ocasiones, o la que se encamina con su temática formal a las *Prosas poéticas*, es decir, “Imaginación, Inspiración, Evasión”. A nuestro entender, podrían haber ampliado este breve pero muy oportuno apartado, que una vez más deja ver a un Lorca erudito, investigador y amplio conocedor de la cultura.

Ahora bien, el volumen a cargo de Justyna Ziarkowska y Marcin Kurek de que ahora pueden gozar los lectores polacos es súmamente necesario y aún imprescindible. Siendo una antología actualizada de las poesías y conferencias lorquianas, las contextualiza en un amplio y detallado marco literario, gracias a lo cual Lorca puede ser por fin leído debidamente, resiguiendo su proceso de creación, sin omisiones ni descuidos. Esperemos pues que este libro contribuya a su más que merecida presencia en la cultura polaca. Al haber sido ideado asimismo para considerar la poesía lorquiana a través de sus diversas traducciones, constituye un volumen antijerárquico, una colección que reúne y acumula (en vez de separar y esparcir) la variedad heterogénea de registros lingüísticos y culturales a los que fue adaptada la obra lorquiana a lo largo de unos sesenta años. Por último —y no por ende menos importante—, este libro también convida a la lectura del poeta granadino desde el campo de los estudios de género, mejorando Marcin Kurek algunas de las traducciones y devolviéndolas al contexto explícito de la noheteronormatividad del poeta, aspecto que se visualiza en las expresiones y fórmulas de las versiones anteriores en ocasiones tergiversando u obviando el original.

Federico García Lorca ha tenido mucha suerte con las investigadoras de su obra (sobre todo la teatral) en Polonia. El presente volumen, editado dentro de la colección de la Biblioteca Nacional, muestra también que en el campo de la poesía no lo es menos y que, finalmente, su lectura puede ser mucho más completa.

BIBLIOGRAFÍA

- García Lorca, F. (1989). 1910 (Intermedio). En F. García Lorca, *Poeta en Nueva York* (112-113). Madrid: Cátedra.
- Josephs, A., Caballero, J. (1988). Introducción. En F. García Lorca, *Poema del Cante Jondo. Romancero gitano* (13-138). Madrid: Cátedra.
- Millán, M.C. (1989). Introducción. En F. García Lorca, *Poeta en Nueva York* (11-105). Madrid: Cátedra.
- Ziarkowska, J. (2010). *Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Judyta Wachowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu