

**ALEJANDRO DUQUE AMUSCO, *DREAMS ON FIRE, SUEÑO EN EL FUEGO*,
BILINGUAL EDITION, TRANSLATED BY SUSAN KIMMELMAN, EDITED BY
SUSANA CAVALLO, CHICAGO, CLOUD HANDS PRESS, 2022, 89 PP.**

JOSÉ MARÍA BALCELLS
Universidad de León

No siempre se conoce la historia que pudo haber estado en el origen, en el proceso y en la salida pública de un libro, en este caso una traducción, y como no se conoce no es posible contarla, y el caso es que en muchas ocasiones merecería saberse y contarse. No ocurre lo mismo por lo que hace al traslado de un selecto *corpus* lírico del poeta Alejandro Duque Amusco (1949) que ha sido publicado en 1922 en Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Chicago y bajo el sello de Cloud Hands Press. El volumen comprende, en edición bilingüe, las versiones al inglés de otros tantos poemas del autor sevillano realizadas por Susan Kimmelman, y editadas por la profesora Susana Cavallo, experta en poesía española contemporánea, y estudiosa del poeta traducido, con el título de *Dreams on fire (Sueño en el fuego)*.

Las circunstancias acerca de cómo se originó, cómo se fue realizando y cómo ha visto la luz el libro se han expuesto en sendos prefacios escritos en lengua ingle-

sa. Firman el primero, con la titulación de «Remembrance», Jonah Horwitz y Micah Rose Horwitz, y el segundo, que es la «Introduction», la antecitada Susana Cavallo. En ambos escritos constan informaciones como las siguientes: la polifacética artista, escritora y coreógrafa Susan Kimmelman, fallecida en 2021, decidió graduarse en Estudios Hispánicos en Loyola University, en su sede de Chicago. Allí emprendería la elaboración de un trabajo académico dirigido por su mentora, Susana Cavallo, quien a la sazón también dirigía el programa que estaba cursando. La propuesta que se le hizo consistió en ocuparse de traducir a un poeta español que, si bien era ya bien conocido, apenas tenía por entonces versiones en otros idiomas.

Puestos en contacto los dos, traductora en ciernes y poeta, Susan Kimmelman no tardó en congeniar con los temas esenciales plasmados en la poesía de Duque Amusco, en parte porque había mucha sintonía en el modo de ver la

realidad. Ocurrió que fue adentrándose enseguida en la perspectiva y formas de expresarlos mediante una atenta lectura y la ayuda proporcionada por la correspondencia que mantuvieron, y que la muerte de la inquieta estudiante truncó. No voy a dar cuenta detallada de las relevantes casualidades anecdóticas que sucederían años después y que han propiciado que el libro de referencia sea una realidad tangible. Sí pongo énfasis en que los hijos de la traductora han querido que se imprimiesen las antedichas versiones tan inspiradas que llevó a cabo su madre. Las han querido publicar no solo como tributo de homenaje a su memoria, sino también en gracia a haber sido testigos privilegiados de cuánto afán de perfección puso ella en una tarea en la que, como todas las suyas, nunca la dejaba satisfecha del todo, en virtud del exigente perfeccionismo que la caracterizaba.

La edición consta de diecinueve poemas procedentes de tres libros: el de 1983 *Del agua, del fuego y otras purificaciones*, que aporta cinco textos; el de 1989 *Sueño en el fuego*, título que también se ha dado al volumen, y de donde se extrajeron cuatro composiciones; y el de 1994 *Donde rompe la noche*, que es el conjunto con más aportes, con diez. Los textos reunidos son ciertamente muy relevantes poemas, y su traducción al inglés les hace la debida justicia, porque supone un logro de alta calidad lingüística, lírica, y cabe añadir también artística, requisito este último que es justo el que reivindicaba un poeta que fue un experto y gran traductor, Ángel Crespo.

Dreams on fire (Sueño en el fuego) constituye una selección de poemas de Duque Amusco cuyo carácter antológico,

y antológico en el sentido de poemas muy sobresalientes como tales, lo remarca el hecho de que la mayoría de ellos figuran en el libro *Noche escrita*. Es esta una antología que recoge la poesía del autor creada entre 1976 y 2020 y la publicó Renacimiento en 2021. Comprende composiciones editadas por José Corredor-Matheos, pero que consensuaron con cuidado meticoloso el editor, y también reconocido poeta, y el autor sevillano, según me ponderaba en su día él mismo.

Quienes puedan leer los textos directamente en inglés por primera vez, así como aquellos que nunca antes los hayan leído en español, y sin olvidarnos tampoco de los que, como es el caso del que suscribe, tengamos con este libro la oportunidad de leerlos nuevamente, van a quedar complacidos sin duda por los valores literarios, algunos de carácter neorromántico, que atesoran: lenguaje límpido en los versos, búsqueda y logro de una intensa poeticidad; dilatados versículos en el supuesto de los dos grupos primeros del libro, dado que en el tercero hay muestras de contornos rítmicos más concisos; sentido del ritmo y de la belleza interior lírica y plástica, admiración empática del mundo natural; sensible emotividad y apertura a inquietantes incógnitas cuando no misterios de la vida, de las cosas, del ser humano, y sobre todo de un hablante transmitiéndonos su sentir tan hondo del tiempo, en ocasiones merced a la evocación sentimental del pretérito, y aun de los crecientes de la niñez.

Pese a que, como es obvio, y profundamente lamentable, el fallecimiento de Susan Kimmelman le impidió conocer los libros de Duque Amusco publicados en el siglo XXI, lo cierto es que los poemas

traducidos permiten un primer acceso a los temas fundamentales de su obra poética. José Corredor-Matheos cifraba esos temas en cinco en la antología *Noche escrita: el tiempo, la muerte, la noche, la naturaleza, y el amor*. Esos temas se muestran en *Dreams on fire* a través de diversos asuntos inspiradores que los ilustran desde diferenciadas perspectivas.

Bien es verdad que no se encuentran en *Dreams on fire*, porque no podía haberlas aún, aquellas opciones poéticas que, aunque pudiesen adivinarse, no iban a ser desarrolladas por Duque Amusco hasta más adelante. Se percibirán con nitidez a partir de libros como el de 2008 *A la ilusión final*, el de 2017 *Jardín seco*, el de 2019 *Escritura de estío*, y el de 2022 *Un único corazón*. Me refiero, por ejemplo, y entre otras, a las concernientes a creaciones de índole ekfrásica, o a los ahondamientos en la interioridad del sentir personal de crear

poesía y en las potenciales implicaciones que puede conllevar la escritura misma.

Sin embargo, en *Dreams on fire* no faltan modulaciones subgenéricas como la de las prácticas orientalistas en forma y asunto, como en los versos de «Tanka»; el monólogo dramático, como en «Vicente Aleixandre visita Las Navas del marqués en 1965»; el poema en prosa, así en un texto tan impregnado de ensueño como «Relato para un amor»; la inspiración que se asienta en motivos bíblicos, como « Habitaciones 'Holofernes' », donde son placer y amargura quienes se dan cita, y la composición en varios momentos poemáticos « Conversación con Jonás », de gran alcance simbólico al proyectar el destino de los seres humanos; y un etcétera que dejamos al lector que sea quien lo descubra leyendo los poemas en español y las admirables versiones en lengua inglesa a las que se entregó Susan Kimmelman poniendo en ellas lo mejor de sí misma.