

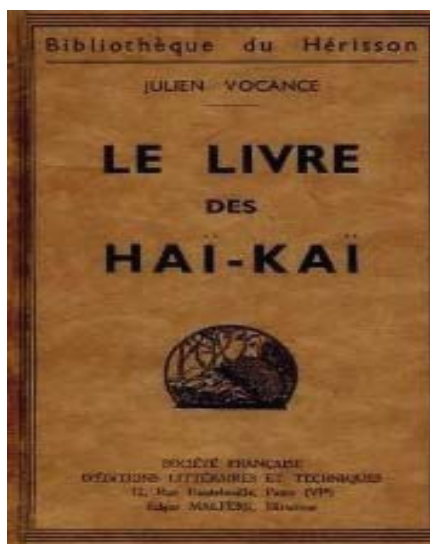
JULIEN VOCANCE - haiku e senryū (da “Cent visions de guerre”, 1916) a cura di Stefano d'Andrea

Joseph Seguin (detto Julien Vocance), collezionista d'arte affascinato dal Giappone, nacque il 5 maggio 1878, e morì nella regione della Drôme nel 1954, dopo aver innestato un po' di Estremo Oriente nella poesia francese. E' dal piccolo villaggio dell'Ardeche di Saint Julien Vocance che prese in prestito il suo nome, in segno di attaccamento all'ambiente materno. La famiglia della madre era infatti originaria della regione dell'Annonay. Questo territorio ci richiama subito alla memoria i Montgolfier, famosi creatori della omonima mongolfiera. Mentre ci si ricorda assai meno dei Seguin, quel ramo paterno che s'inorgoglia della figura del nonno, Marc Seguin, inventore della caldaia tubulare a vapore, una trovata di ben scarso rilievo. Ma anche Julien Vocance si diede da fare: sarà uno dei primi e probabilmente il massimo degli haikin francesi. Purtroppo giunge la Prima Guerra Mondiale, con il suo seguito di trincee, vittime e sangue. Il laureato in lettere e diritto Joseph Seguin, oltreché diplomato alla Scuola di Chartes, alla Scuola del Louvre, ed alla Libera Scuola di Scienze Politiche, viene equipaggiato dalla Nazione, a titolo gratuito, di



Julien Vocance intorno ai trent'anni

Frontespizio originale della prima edizione di “Le livre des Hai-Kai”. Paris, Société française d'éditions littéraires et techniques, 1937



una cappa e di una targhetta, di un elmetto e di una autorizzazione a lasciarsi massacrare. Per fortuna se la scampa. Perderà un occhio ma avrà salva la vita. Dalle trincee del fronte riporta a casa le sue « Cento visioni di guerra », che alludono espressamente alle « Cento vedute del monte Fuji » del pittore giapponese Hokusai. Le sue poesie pubblicate ne « La Grande Revue » del maggio 1916 sono assai eloquenti: con una grazia incomparabile, egli esprime l'incombente orrore. Vocance ha conquistato la fama letteraria essenzialmente come autore de “Le livre des Hai-Kai, Clapotis d'étoiles, En pleine figure, Haïkus de la guerre de 1914-18”, aventi per soggetto la sua esperienza al fronte, ove, utilizzando la forma breve dello haiku, è riuscito nell'impresa di far rivivere, in una serie di flash, ciò che fu l'inferno di quella carneficina. Durante un attacco viene colpito da una scheggia all'occhio destro, che si conficca così vicina al cervello da non poter essere estratta, rischiando di morire; lasciandogli in eredità per tutta la vita non solo delle forti emicranie, ma anche un occhio di vetro.

Eric Dussert

Grigio ferro, grigio piombo, grigio cenere, *
Grigio nei cuori rassegnati:
Roba da trincee.

La pelle florida, *
il ventre sbottonato:
I cuochi degli ufficiali.

Per trapassarmi *
Le pallottole non riusciranno mai
A sbrogliare i miei strati di lana.

Soldati all'alba, *
Ingoiano avidamente
La zuppa fredda.

Nella flanella *
Le sue unghie frugano, pizzicando
Le bestioline.

Questo è il regno delle ombre *
Erranti a tentoni
Nella notte eterna.

Sulle vertebre *
Del cavallo mal sepolto
Il mio piede fa: floche.

Bombardano, bombardano. *
Ma noi teniamo così poco posto,
E il mondo è così grande!

In un fosso, di notte, *
Davanti a un immensa armata,
Due uomini.

Negli occhi già velati *
L'orribile ricordo è passato
Della moglie e dei marmocchi...

Ieri fischiava alle orecchie, *
Oggi nel képi ,
Domani in testa.

Scappato via dal sangue, *
Sotto la lampada della sera
Rifugiarmi da te.

Pronti per le bare, *
Tutti fasciati di bianco:
senza mani, né piedi, né viso.

Guerrieri feroci ! *
Il loro cuore sussulta
Per una bua da bambino.

Bende indurite, *
Indumenti marci,
Visi impietriti.

Due alzate di terra, *
Due reti di filo spinato:
Due culture.

Voragine d'obice, *
Nella sua pozza d'acqua
Tutto il cielo.

Brusii di vedove, d'orfani,
Ronzanti, come sciami,
Sui corpi stinti e grammi.

Sentire *
Che tutto l'essere sprofonda
Nella fame, nel freddo, nella paura.

Croci di legno bianco
Spuntano dal terreno,
Ogni giorno, qua e là.

Allodola, allodola,
Com'è indecente, la tua canzone!...
Ma no, sei soltanto la natura indifferente.

Acri bisce, (1)
Scagliate nella notte,
Smarrite tra le vigne...

Il candore della biancheria, dei muri, della pietra tombale,
Dissimula male
Il pallore dei malati.

Ferraglie acute.
Timpano esausto.
Case perdute.

Con la terra
I loro corpi celebrano nozze
Di sangue.

Hanno occhi splendenti
Di salute, giovinezza, speranza...
Hanno occhi di vetro.

(1) Probabilmente, micce di mine.

APPENDICE

TAKAHAMA KYOSHI

AL MAESTRO TAKAHAMA KYOSHI

Sotto la lanterna *
d'una notte di primavera
gli amici dello haikai creavano

Cosa vedi, dietro la tela *
che talvolta il vento solleva?
io sento un manto di stelle.

(Julien Vocance)

LETTERA DI PAUL-LOUIS COUCHOUD A JULIEN VOCANCE

Caro e grande poeta,

voi avete innalzato lo haikai francese ai vertici della poesia. Ne avete fatto lo strumento della sincerità assoluta, della pura sostanza, dello spirito essenziale e luminoso. E ne avete celato la più parte per pudore del cuore. Che sorpresa e che rapimento per me veder nascere un genere poetico così nudo, nuovo e sublime! E pensare che è su quel seme folle portato con me dal Giappone, che questa spiga chiomata è cresciuta!

Voi siete un maestro. Avete creato qualcosa di sconosciuto prima d'ora. I giapponesi si sono serviti dello haikai per esprimere le più ineffabili meditazioni buddiste e i più sottili e raffinati aspetti della natura. Vi è stato riservato il destino di mostrare come questa forma poetica possa forse essere la più perfetta espressione del lirismo interiore. Che siate lodato e ringraziato!

Paul-Louis Couchoud

(Parigi, 4 maggio 1924)

NOTA DEL CURATORE

* Gli haikai e i senryū con l'asterisco sono stati tradotti da Stefano d'Andrea; tutti gli altri da Anna Lisa Somma, alla quale va il mio sentito ringraziamento.

Le traduzioni dal francese del testo di Eric Dussert e della lettera di Paul-Louis Couchoud sono di Stefano d'Andrea.

BIBLIOGRAFIA VOCANCE

(a cura di Stefano d'Andrea)

Fra le principali opere di Vocance sotto forma di haiku ricordiamo: *Fantômes d'hier et d'aujourd'hui* (1917), *Art Poétique* (1921), *Protée ou la vie d'un homme (quelques marbres pour un fronton)* (1924), *Trente-six vues du Fouji* (1928), *À la manière de...* (1935), *Heron huppé* (1939). Gran parte della produzione in haiku del poeta è raccolta ne *Le livre des haï-kaï*, Paris, Société française d'éditions littéraires et techniques, 1937.

JACQUES BRUYAS, Julien Vocance: un haïjin lyonnais. J. André, 1998.

PAUL-LOUIS COUCHOUD, "Les épigrammes lyriques du Japon". *Les Lettres* (Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 1906).

PAUL-LOUIS COUCHOUD, "Le haïkaï – Les épigrammes lyriques du Japon". *La Table Ronde*, 2003.

ALAIN KERVERN, Julien Vocance: des haïku à propos de la guerre de 1914-18.

RENE' MAUBLANC, "Le Haïkaï Français". *Bibliographie et Anthologie [28 haïkaïs par Julien Vocance]*. *Le pample*, n° 10/11, 1923.

CHANTAL VIART, "Julien Vocance ou l'oiseau de la mélancolie". *Livry-Gargan*, 1995.

JULIEN VOCANCE, "Cent visions de guerre". *La Grande Revue*, Mai 1916.

JULIEN VOCANCE, "Fantômes d'hier et d'aujourd'hui". *La Grande Revue*, Mai 1917.

JULIEN VOCANCE, "Au cirque", (onze haï-kaïs). *La Nouvelle Revue Française*, n. 84, 1° septembre 1920.

JULIEN VOCANCE, "Art poétique". *La Connaissance*, Juin 1921.

JULIEN VOCANCE, *Le livre des Haï-Kaï*. Société française d'éditions littéraires et techniques, Paris, 1937.

JULIEN VOCANCE, *Le livre des Haï-Kaï; le héron huppé: poèmes*. *Les Compagnons du livre*, 1983.

JULIEN VOCANCE, *Clapotis d'étoiles: cent haïkus choisis et présentés par Patrick Blanche*. *Voix d'encre*, 1996.

Opera senza fini di lucro. Tale opera non intende ledere i diritti di eventuali relativi detentori.

BIBLIOGRAFIA (aggiornamento agosto 2017)

AA. VV. - Note di Samisen, a cura di Mario Chini. *Carabba*, 1919

AA. VV. - Haiku, a cura di R. H. Blyth (4 voll.), *Hokuseido*, 1949-1952

AA. VV. - Questo mondo di rugiada. Poesie giapponesi, a cura di M. Riccò, C.E.M., 1967; EMI, 1980.

AA. VV. - Cento haiku, a cura di I. Iarocci. Longanesi, 1982; Guanda, 1987

AA. VV. - Poesie Zen, a cura di L. Strick, T. Ikemoto. *Newton Compton*, 1983

AA. VV. - Grand Almanach Poétique Japonais, a cura di Alain Kervern. *Folle Avoine*, 1988-92.

AA. VV. - L'eterno nel tempo. Antologia della poesia giapponese dalle origini al '900, a cura di I. Iarocci. *Guanda*, 1993

AA. VV. - Haiku, a cura di L.V. Arena, *Rizzoli*, 1995 e 2001

AA. VV. - Haiku in Italia, a cura di G. Manacorda. *Empiria*, 1996

AA. VV. - Haiku golosi, a cura di Fabia Binci. *Empiria*, 1996

AA. VV. - Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, a cura di M. Riccò, P. Lagazzi. *Rizzoli*, 1996

AA. VV. - Haiku antichi e moderni, a cura di M. Scalise, A. Mizuguchi Folchi Vici e C. Vasio. *Vallardi - Garzanti*, 1996

AA. VV. - Renku. Il castello a due porte: Bashō, Kyorai, Bonchō, Sarumino. *Empiria*, 1997

AA. VV. - Haiku. Il fiore della poesia giapponese da Bashō all'Ottocento, a cura di E. Dal Prà. *Mondadori*, 1998

AA. VV. - Haiku sans frontières, une anthologie mondiale, a cura di A. Duhaime. *David*, 1998.

AA. VV. - Se fossi il re di un'isola deserta. Haiku giapponesi contemporanei, a cura di C.Vasio, T. Ando, E. Corò. *Empiria*, 1999

AA. VV. - Sei Buddha di pietra. Antologia di poesia giapponese contemporanea. *Empiria*, 2000

AA. VV. - Haiku, *Anthologie du poème court japonais*, a cura di C. Atlan, Z. Bianu. *Gallimard*, 2002

AA. VV. - Vertigine. Antologia di poesia giapponese contemporanea, a cura di Y. Matsumoto, M. Giannotta. *Empiria*, 2005

AA. VV. - Quando Edo rideva. a cura di V. Simonova-Cecon. *Kindle edition*, 2016

AA. VV. - Nella tasca del vento: senryū di Rokutaika. a cura di V. Simonova-Cecon. *Amazon Kindle*, 2016

AA. VV. - Manifesto della poesia haiku in lingua italiana, a cura di Cascina Macondo

AA. VV. - Millepiedi Yasude, Foglio informativo dell'Ass. Amici del Haiku, a cura di N. Michiko e C. Vasio. *Roma*

R. AKUTAGAWA, *Haiku e scritti scelti*. *La Vita Felice*, 2013

R. BARTHES, *L'impero dei segni*. *Einaudi*, 1984

M. BASHŌ, *Poesie*, a cura di Giuseppe Rigacci. *Sansoni*, 1944 e 1992

M. BASHŌ, *Poesie*. *Haiku e scritti poetici*. *La Vita Felice*, 1997

M. BASHŌ, *Elogio della quiete*. *Studio Editoriale*, 2001

M. BASHŌ, *Centoundici haiku*. *La Vita Felice*, 2011

M. BASHŌ, *The narrow road to the deep north and other travel sketches*. A cura di N. Yuasa. *Penguin books*, 1966

M. BASHŌ, *Il romitaggio della dimora illusoria. Il sentiero dell'Oku*. *Studio Editoriale*, 1992

M. BASHŌ, *Piccolo manoscritto nella bisaccia*. *Studio Editoriale*, 2000

M. BASHŌ, L'angusto sentiero del Nord. Vallardi, 2008
F. BINCI, Haiku per un anno. Empiria, 2000
P. BLANCHE, Rien de spécial, Haïku 1972-1992. La Voi.e.x du Crapaud, 1992
J. L. BORGES, 17 haiku (in "La cifra"). Mondadori, 1982
Y. BUSON, Poesie. Acquaviva, 2004
Y. BUSON, Sessantasei haiku. La Vita Felice, 2011
G. C. CALZA, Stile Giappone. Einaudi, 2002
A. CECON, Mandarini dopo il digiuno. Campanotto, 2006
A. CECON, Cartoline da Kiev. Haibun scelti. Progetto Cultura, 2017
A. CECON - F. LEMBO DI PINO, Haibun italiani. Kindle edition, 2014
A. CECON - M. PILOTTO, Ultimi haibun. Kindle edition, 2015
A. CECON - V. SIMONOVA-CECON, Family haikai. Kindle edition, 2012
L. CENISI, Il fiore e l'haijin. Ibiskos Ulivieri, 2009
M. CHINI, Attimi. Haikai. Roma, 1960
C. CIGNETTI, In forma di haiku. Empiria, 1990
P. CLAUDEL, Cent phrases pour éventail. Gallimard, 1927 (1982)
P. L. COUCHOD, A. FAURE, A. PONCIN, Au fil de l'eau. Parigi, 1905 (Mille et une nuits, 2004)
R. CREMONA, Oz. Edizioni del Leone, 2008
R. CREMONA, Tundra. Edizioni del Leone, 2009
P. D'ANGELO, La poesia giapponese nel dopoguerra, Rivista di Poesia, 1994
I. EMANUELE, Quattro stagioni di poesie e haiku. Amadeus, 1995
L. FERLINGHETTI, Strade sterrate per posti sperduti (pseudo-haiku). Minimum Fax, 1999
T. FUJIWARA, La centuria poetica, a cura di Marcello Muccioli. Sansoni, 1950
D. GABRIELS, L'autre bout du ciel. Eclats d'encre, 2013
H. HŌ, Il viaggio degli haiku. Chōeisha, Tōkyō, 2016
T. HOOVER, La cultura zen. Mondadori, 1981
A. HOWELL, 24 hokku su di un tema moderno. (da "Poesie") Einaudi, 1990
K. ISSA, Haiku scelti. La Vita Felice, 2001
S. KATŌ, Storia della letteratura giapponese. Marsilio, 1987-1989-1996
J. KEROUAC, 36 pseudo-haiku (in "L'ultimo hotel e altre poesie"). Mondadori, 1999
L. KOREN, Wabi Sabi. Ponte alle Grazie, 2002
M. KURODA, Un albero, un'erba. Empiria, 1995
C. LIPRANDI, Petali. 150 haiku e miniliriche. GET, 1999
L. LUISI, Il giardino e altri haiku. Marco, 1998
M. MUCCIOLI, La letteratura giapponese. Sansoni/Accademia, 1969
Y. NOGUCHI, Diecimila foglie vaganti nell'aria. Haiku giapponesi. Lanfranchi, 1991
G. PASQUALOTTO, Estetica del vuoto. Marsilio, 1992
J. PAULHAN, Haiku. Longo Angelo, 1992
M. R. PIRANIO, Haiku. Estetica e poetica. Empiria, 2010
D. RYŌKAN, Poesie di Ryōkan, monaco dello Zen. La Vita Felice, 1994.
D. RYŌKAN, L'eremo dal tetto di paglia. Acquaviva, 2005
D. RYŌKAN, Novantanove haiku. La Vita Felice, 2011
E. SANGUINETI, Corollario: [poesie 1992-1996]. Feltrinelli, 1997
G. E. SANSONE, Fiore di pietra. Haiku e tanka. Scheiwiller, 1996
G. SEFERIS, 7 haiku (in "Poesie"). Mondadori, 1963
M. SHIKI, Centosette haiku. La Vita Felice, 2016
M. SHIKI, Il mangiatore di kaki che ama gli haiku. La Vita Felice, 2011
M. SHIKI, Bashō Zōdan. (a cura di L. Marinucci). La Vita Felice, 2017
K. SHUICHI, Storia della letteratura giapponese. Marsilio, 1989-1996
P. SOMMARIVA, Haiku. Edizione privata, 1996
S. TARTARO, Haiku e sakè. In viaggio con Santōka. add, 2016
S. UCHIDA, Haiku. Empiria, 1988
S. UCHIDA, Haiku. Diario romano. Empiria, 1988 e 1992
J. VOCANCE, Le livre des haikai. Voix d'encre, 1996
A. WATTS, La via dello Zen. Feltrinelli, 1960
R. WRIGHT, Haiku: This Other World. Arcade publishers, 1998
A. ZANZOTTO, Haiku for a Season/Haiku per una stagione. University Of Chicago Press, 2012

WEB

QUOTIDIANI

Asahi Haikuist Network (editor David McMurray) - Giappone
The Mainichi (editor Isamu Hashimoto) - Giappone

SETTIMANALI CARTACEI

Hedgerow (editor Caroline Skanne) – Gran Bretagna

RIVISTE

Ardea (editor John Kinory) – Gran Bretagna
Blithe Spirit (editor Shrikaanth Krishnamurthy) – Gran Bretagna
Bones (editors: Melissa Allen, Aditya Bahl, Johannes S. H. Bjerg) - USA
Brass bell (editor Zee Zahava) - USA
Cattails (editor Sonam Chhoki) – Gran Bretagna
Chrysanthemum (editor Beate Conrad) - Germania
Failed haiku (editor Michael Rehling) – USA
Frog pond (editor Christopher Patchel) - USA
Haiku in the workplace (editor Jim Kacian) – USA
Haikuniverse (editor Rick Lupert) - USA
Is/let modern haiku (editors: Scott Metz, Lee Gurga) - USA
Mamba (editors Adjei Agyei Baah, Emmanuel Jessie Kalusian) – Ghana
Otata (editor John Martone) - USA
Prune Juice (editor Steve Hodge) – USA
Scryptic Magazine (editors: Chase Gagnon, Lori A Minor) – USA
Stardust haiku (editor Valentina Ranaldi-Adams) - USA
Wild plum (editor Gabriel Sawicki) – Polonia
World Haiku Review (editors: Susumu Takiguchi, Kala Ramesh, Rohini Gupta) – Gran Bretagna

BIBLIOGRAFIA A CURA DI STEFANO D'ANDREA

NOTA DEL CURATORE

Nel compilare questa bibliografia mi sono limitato a citare le edizioni italiane o tradotte in italiano, tralasciando volutamente tutte le numerose in lingue straniere, fatta eccezione per alcune di esse, inserite doverosamente per la loro importanza.

Grafica del logo e impaginazione grafica di Eros Dani.

Per informazioni rivolgersi a Stefano d'Andrea, Sanremo (Facebook)