

Poesía y Pintura de

精选宋词与宋画

Traducción de poemas: Pilar González España (高水分場) 攻秒水、南萨雷斯、西斯牙(西)〇译

> CHING DITERCONTRIBUTAL PRESS 品种农林生成品

SERIE DE LA CULTURA SELECTA TRADICIONAL DE CHINA 【中国传统文化精粹书系】

Poesía y Pintura de la Dinastía Song Antología Selecta

精选宋词与宋画(西汉对照)

Traducción de poemas: Pilar González España 皮拉尔·贡萨雷斯·西班牙(西)译

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

且的传播出版社

图书在版编目(C | P)数据

精选宋词与宋画 : 西班牙文 / 五洲传播出版社编 编;(西)贡萨雷斯译. -- 北京: 五洲传播出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5085-1896-1

- I. ①精··· Ⅱ. ①五··· ②冈··· Ⅲ. ①宋词-选集
- ②中国画-作品集-中国-宋代 IV. ①I222.844
- ②J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第183430号

西文翻译:皮拉尔·贡萨雷斯·西班牙

翻译协助: 谭玲珑 图片编辑: 刘永胜

精选宋词与宋画

出版发行: 五洲传播出版社

策划编辑: 荆孝敏 责任编辑: 郑 磊 装帧设计: 缪 惟/潘宏伟/吴俊宏

社址:北京市海淀区北三环中路31号生产力大楼B座7层

邮政编码: 100088

网址: www.cicc.org.cn

发行电话: 010-82005927, 010-82007837

制版单位:北京锦绣圣艺文化发展有限公司 印刷:北京朗翔印刷有限公司

开本: 787×1092

1/16

印张: 12.25

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5085-1896-1

定价: 88.00元

Spanish Text © Pilar González España

无门面档玉帘杨庭 计掩栈名勒条柳茂 省为风不胜无幢簿 Andice游盘烟簿

Prefacio1	Mariposa enamorada de su flor49
Wang Yucheng	Wang Anshi
Rojo sobre los labios4	Lugar del Sur44
Kou Zhun	Yan Jidao
Pisando las espadañas6	Cielo de las perdices46
Pan Lang	El retorno de los amantes48
Manatial de vino8	Recolección de moras50
Lin Bu	Hablando sobre sinceros sentimientos52
Canción de la sempiterna añoranza10	Su Shi
Liu Yong	Preludio a la melodía del agua54
Alegría del día y de la noche12	Encanto de la cantante58
Tintineo de la Iluvia16	Apaciguar a las olas y al viento62
Fénix anidando sobre el plátano20	Mariposa enamorada de su flor64
Fan Zhongyan	Ciudad a la orilla del río66
Orgullo de los pescadores22	Li Zhiyi
Zhang Xian	Canción de adivinación70
Sonido del reloj de agua24	Huang Tingjian
Canción del inmortal	Apaciguar a las olas y al viento72
Yan shu	Qin Guan
Lavar la arena del arroyo28	Inmortales en el puente de las urracas74
Lavar la arena del arroyo30	Pisando las espadañas76
Primavera en el pabellón de jade32	Patio lleno de fragancio
Música clara y tranquila34	Primavera en el pabellón pintado82
Song Qi	He Zhu
Primavera en el pabellón de jade36	Recuerdo de la hermosa doncella84
Ouyang Xiu	Copa de jade verde86
Conción del espino blanco38	Zhoù Bangyan
Primavera en el pabellón de jade40	Principe de Lan Ling88

Bodhisattvas extranjeros92	Zhu Shuzhen
Grulla precipitándose contra el cielo94	Música clara y tranquila138
Xie Yi	Puerta de oro140
Ciudad Del Río96	Zhao Yanduan
Mao Pang	Rojo sobre los labios142
Tristes vuelos divergentes98	Lu You
Su Xiang	Olas que lavan la arena144
Bodhisattvas extranjeros100	Horquilla en forma de fénix146
Hui Hong	Tang Wan
Lavar la arena del arroya102	Horquilla en forma de fénix148
Ye Mengde	Yan Rui
Canción de adivinación104	Como en sueños150
Moqi Yong	Xin Qiji
Canción de la sempiterna añoranza106	Cogiendo peces152
Zhu Dunru	Música clara y tranquila156
flor de la magnolia (abreviada)108	La luna en el río del oeste158
Zhou Zizhi	Canción del feo esclavo160
Pisando las espadañas110	Aguas donde el dragón se lamenta162
Zhao Ji	Liu Guo
Pabellon de la colina de las golondrinas112	Canción del inmortal166
LiQi	Jiang Kui
Como en sueños116	Rojo sobre los labios168
Li Qingzhao	Cielo de las perdices170
Como en sueños118	Canción lenta de Yangzhou172
Una rama cortada de ciruelo120	Shi Dazu
Tonos lentos	Quitarse los colgantes176
Lu Benzhong	Yan Ren 12 4 4 4 12 12
Recolección de moras	Hablando sobre sinceros sentimientos178
Li Chongyaan	Wu Wenying
Recuerdos del príncipe128	Lavar la arena del arroyo180
Deng Su	Jiang Jie
Canción de la sempiterna añoranza130	Una rama cortada de ciruelo182
Yue Fei	Cuerno del amanecer y cielo escarchado184
Río completamente rojo132	Zhang Yan
Han Yuanji	Canción de cuatro palabras186

目录

	序3		恋蝶花	42	
1		王.	安石		
王	馬偁		南乡子	44	
	点绛唇4	晏	心道		
寇	4		鹧鸪天	46	
	踏莎行6		阮郎归	48	
潘	iq /		采桑子	50	
	酒泉子8		诉衷情	52	
林	道	苏	我		
	长相思10		水调歌头	56	
柳	永		念奴娇	60	
	昼夜乐14		定风波	52	
	雨霖铃18		蝶恋花	54	
	凤栖梧20		江城子	68	
范介	中淹	李	之仪		
	渔家傲22		卜算子	70	
张	先	黄庭坚			
	更漏子24		定风波	72	
	天仙子26	秦	观		
晏	珠		鹊桥仙	74	
	浣溪沙28		踏莎行	76	
	浣溪沙30		满庭芳8	30	
	玉楼春32		画堂春8	32	
	清平乐34	贺	铸		
宋	祁		忆秦娥8	34	
法	玉楼春36	莱	青玉案	36	
欧川	修供支送事业的。	周邦	中产士 同上日传名	4.	
N STA	生查子38	13	兰陵王	90	
2	玉楼春40		菩萨蛮	92	
	nd to to 1. 60 90	F	2 + 15 4	42	

鹤冲天94	朱淑真	
谢 逸	清平乐	138
江城子96	谒金门	140
毛滂	赵彦端	
惜分飞98	点绛唇	142
苏 庠	陆 游	
菩萨蛮100	浪淘沙	144
惠洪	钗头凤	146
浣溪沙102	唐 婉	
叶梦得	钗头凤	148
卜算子104	严蒸	
万俟咏	如梦令	150
长相思106	辛弄疾	
朱敦儒	, 摸鱼儿	154
减字木兰花108	清平乐	156
周紫芝	西江月	158
踏莎行110	丑奴儿	160
赵佶	水龙吟	164
燕山亭114	刘 过	
孝 祁	天仙子	166
如梦令116	姜夔	
李清照	点绛唇	168
如梦令118	鹧鸪天	170
一剪梅120	扬州慢	174
声声慢124	史达祖	
吕本中	解佩令	176
采桑子126	产仁	
李重元	诉衷情	178
忆王孙128	吴文英	
邓肃	浣溪沙	180
长相思令130	蒋 捷	
岳飞	一剪梅	182
满江红134	霜天晓角	184
韩元吉	张炎	
霜天晓角136	四字令	186

PREFACIO

Durante la dinastía Song (960-1279), China era el primer país del mundo. En la segunda mitad del s.X, ya se había terminado esa situación de divisiones y segmentaciones que tanto había proliferado a lo largo de 50 años, durante la Dinastía Tang (618-907) y las Cinco Dinastías (907-960). A principios de la dinastía, el gobierno promovió políticas que impulsaron el progreso de la sociedad para recuperar, así, el nivel económico alcanzado en la Dinastía Tang. El desarrollo del comercio en las ciudades cada día fue más pujante. Lo que describe el famoso cuadro "Pura claridad sobre el río", de Zhang Zeduan, pintor de la dinastía Song, es una escena de la vida social próspera de Bianliang (ahora denominada Kaifeng), la capital de los Song del Norte (960-1127). La mayor parte del sur de China progresó gracias a este desarrollo económico y al aumento de la densidad demográfica. Todo ello hizo que la cuenca del Yangzi fuera comparable a la cuenca del Huanghe (Río Amarillo), convirtiéndose en la época en el centro económico y cultural de China.

Durante la dinastía Song, gracias a estos avances sociales, se favoreció el desarrollo de las artes y la literatura. La poesía *ci* se convirtió en otra cima de la literatura antigua china, al igual que los poemas *shi* de los Tang. Componer *ci* se convirtió en una moda: "cuando se reúnen los letrados, los que no pueden recitar de memoria sus poemas, se sienten humillados y avergonzados". Entre los poetas, Su Shi y Xin Qiji se conocen por *haofang* (la facción atrevida y audaz), y Li Qingzhao y Liu Yong se conocen por *wanyue* (la facción grácil y mesurada). Los poemas *ci* de los Song tienen una

(N.T.) El poema ci es un poema compuesto según una melodía-tipo. Por ello, el lector encontrará muchos poemas titulados de la misma forma. Ese título sólo representa el esquema prosódico, tanto la rima como el plano métrico y rítmico, de la canción en la que se inspira y a la que se ajusta formalmente con una gran exactitud. Este tipo de arte se denomina tianci "componer un poema según una melodía".

bella y específica prosodia, un concepto trascendente y misterioso del significado artístico.

Después de la fundación de la Dinastía Song, se estableció el "Patio de los Cuadros de la Academia Imperial" para reclutar pintores de todas partes. El punto de vista de estos artistas se ensanchó y empezaron a investigar diferentes temas en la pintura. La pintura figurativa, costumbrista, histórica, paisajística e, incluso, la pintura de flores y de pájaros se desarrollaron y se crearon muchas obras famosas. También surgieron infinidad de pintores: el pintor figurativo Li Gonglin; los pintores costumbristas: Zhang Zeduan, Su Hanchen y Li Song; los pintores paisajistas: Dong Yuan, Ju Ran, Li Cheng, Fan Kuan, Guo Xi, Mi Fu, Mi Youren, Li Tang, Liu Songnian, Ma Yuan, Xia Gui, Zhao Baiju, Zhao Bo; y, por último, los pintores de pájaros y flores: Zhao Ji, Huang Ju, Zhao Chang, Yi Yuanji, Li Di, Li Chun y Fa Chang.

Los pintores de la Dinastía Song tenían una excelente comprensión del arte. El literato y pintor de esta dinastía, Su Shi (1037-1101), nos dejó una cantidad ingente de poemas y cuadros inmortales. Él expresó, por primera vez, la idea de que hay pintura en la poesía y poesía dentro de la pintura, lo cual se convirtió en un ideal perseguido por los pintores posteriores.

En este libro se han seleccionado poemas *ci* e ilustraciones y cuadros de la Dinastía Song, con sus respectivas traducciones al español, para que los lectores de diferentes culturas e idiomas puedan disfrutar de la belleza de estos poemas y de la pintura de esta dinastía.

朝 (960-1279) 时,中国在世界上是首屈一指的国家。10世纪中后叶,宋代结束了中国自唐代 (618-907) 以后五代 (907-960) 时期 50 多年的分而治之的割据局面。宋初,政府采取政策,促进社会发展,使经济恢复到唐代原有的水平。城市的商业经济在宋代开始兴旺起来,宋代画家张择端所绘的著名的《清明上河图》描绘的就是北宋 (960-1127) 都城汴梁 (今开封) 一带繁荣的社会生活景象。经济机会和人口增加使南方大部分地区发达起来,长江流域像黄河流域一样,成为中国的经济文化中心。

宋代的社会繁荣,为其文学艺术的发展提供了广阔的空间和有利条件。宋词成为和唐诗相提并论的中国古代文学的另一座高峰。宋代人填词成为时尚,"文人学子相聚,凡不能一道背诵其诗词者,皆自惭形秽。"宋代大词人以苏轼、辛弃疾为代表的豪放派和以李清照、柳永为代表的婉约派最为著名。宋词韵律优美,意境幽远,意味深长,具有独特的魅力,甚至有人认为吟诵宋词或许可以使人灵秀。

宋代立国后,便设置了"翰林图画院",网罗各地的画家。宋代画家视野扩大,并对各种题材进行了分门别类的研究,反映现实生活的人物画、风俗画,描写历史的历史画,描绘壮丽河山的山水画以及富丽锦簇的花鸟画都有开拓性和长足的发展,留下了大量的传世佳作。著名的画家更是不计其数,如擅长人物画的李公麟,风俗画的张择端、苏汉臣、李嵩,山水画的董源、巨然、李成、范宽、郭熙、米芾、米友仁、李唐、刘松年、马远、夏圭、赵佰驹、赵伯骕等,花鸟画的宋徽宗赵佶、黄居宷、赵昌、易元吉、李迪、林椿、法常等。

宋代的画家对绘画艺术有了进一步的理解。宋代大文学家、画家苏轼 (1037-1101) 不仅留下了大量不朽的词作和画作,而且提出了"诗中有画,画中有诗"的主张,成为后来历代画家追求的境界。

本书精选部分宋词和宋画,并配以西文翻译,以期和更多不同语言文化背景的读者共享宋词与宋画之美。

ROJO SOBRE LOS LABIOS

REFLEJO

-Wang Yucheng

La lluvia cae cargada de tristeza.

Este paraje del sur del río es como siempre hermoso.

En la orilla, desde las casas de los pescadores, ascienden finas volutas de humo.

Por el horizonte cruza una bandada de gansos salvajes. En la distancia, su vuelo parece un mensaje.

¿Qué estoy haciendo con mi vida?

Inclinado sobre la balaustrada, miro hacia abajo. Pero ¿quién puede prever su destino?

diǎn jiàng chún 点 绛唇

gǎn xìng 感 兴

wóng yǔ chéng — 王禹侄

yǔ hèn yún chóu , jiāng nón yǐ jiù chēng jià hện lư 云 愁 , 江 南 依 旧 称 佳 亦 佳 亦 木 村 渔 市 , 一 缕 孤 烟 细 。

tiān jì zhēnghóng yáo rèn háng rú zhuì ® 天际征鸿,遥认行如缀®。

ping shèng shì cĩ shí níng dì shuí hui ping 中生事,此时凝睇 ,谁会凭 lán yì

注 释

①"天际征鸿"句:天际行鸿雁, 遥远地看去它们远征的轨迹如一 线连缀。

②凝睇:凝眸

"Indagando por el Tao en la montaña otoñal", por Ju Ran, dinastía Song del Norte, rollo colgante, tinta china sobre seda, 156.2×77.2 cm, Museo del Palacio Imperial de Taibei. Ju Ran es un pintor de la dinastía Tang del Sur. Después de someterse a la autoridad de la dinastía Song del Norte, su estilo de pintura se vio influido por esta escuela, añadiendo entonces más descripciones de paisajes en sus obras, y cambiando su estilo simple y sencillo, que tomaba como modelo a Dong Yuan. "Indagando por el Tao en la montaña otoñal" es una obra suya muy representativa.

Este dibujo muestra ya ciertos cambios en su estilo. Fue más allá en el tratamiento de los paisajes y de las pinceladas ligeras, partiendo del método de pimacun (pintar vetas en las rocas y sombras en la montaña), que había creado su maestro Dong Yuan. Ju Ran fue un pintor decisivo en el desarrollo de la pintura paisajística.

Suo se refiere a las plantas de la familia de las tifáceas (Thypha latifolia), parecida a juncos de tallo largo.

注 释

①阑:将近。此处指春天已尽尾 声。

②红英:红色的花瓣。英,花。 ③"菱花"句:菱花,指镜子。慵, 慵懒。这句是说菱花镜上落满了 灰尘,主人慵懒地将它拿起,准 备照一照自己的容颜。

PISANDO LAS ESPADAÑAS

-Kou Zhun

Esta hermosa primavera pronto terminará. El canto de la oropéndola es cada vez más tenue. Los pétalos rojos van cayendo y las ciruelas, aún pequeñas, ya están verdes.

En la habitación pintada, todo es silencio menos la frágil lluvia. Tras el biombo asciende una espiral de incienso.

¡Qué profundo nuestro secreto, nuestra promesa! ¡Qué ignota nuestra distancia, nuestra tristeza!

¡Y cuánta pereza mirarme en el espejo dorado lleno de polvo!

Me apoyo en silencio sobre la balaustrada. Mi alma es toda melancolía. Sólo veo a lo lejos un cielo solitario y sombrío.

Una inmensa llanura de aromáticas plantas se funde en el horizonte infinito.

tà suō xíng 踏 莎 行

— 寇 准

"Hibiscos y faisán dorado", por Zhao Ji (Emperador Huizong, que reinó de 1100 a 1126), dinastía Song del Norte, rollo colgante, color sobre seda, 81.5×53.6 cm, Museo del Palacio Imperial de Beijing. El pintor utiliza vívidos colores sobre los hibiscos y los crisantemos, con la técnica del shuangou (dobles líneas para hacer perfiles). El faisán dorado vuelve su cabeza, mirando hacia arriba a dos mariposas que vuelan y se divierten. Este dibujo representa un avance en la técnica pictórica realista, ya que describe una escena dinámica y viva; obsérvense, por ejemplo, las rayas magníficas de las plumas del faisán dorado, y la posición de las ramas de los hibiscos cuando el faisán se posa sobre ellos.

[◎] 芙蓉锦鸡图轴,北宋,赵佶即宋徽宗(1100-1126年在位),绢本设色,81.5×53.6cm,北京故宫博物院藏。此图设色花芙蓉、菊花,双钩工整。锦鸡回首,仰望双蝶戏飞。这幅画写实技巧相当高超,锦鸡羽毛的华美细致斑纹、芙蓉花枝因锦鸡停栖其上的摇曳动荡之姿,都刻画得传神逼真。

Lu hua (芦花): phragmites

Di (笛): flauta travesera, en bambú, de seis agujeros.

注 释

①岛屿:此处指西湖上的小岛。
② "思入水云寒"句:在闲闲地整理钓鱼竿的同时,思绪不自觉地飘飞到了水天相接,云生雾绕的远方。

MANANTIAL DE VINO

-Pan Lang

A menudo recuerdo el lago del oeste. Cuando el sol se ponía, y yo, inclinado sobre la balaustrada, miraba entonces la lejanía. Las barcas pescaban de dos en dos, de tres en tres, como islotes en medio de un otoño límpido.

Entre las flores evanescentes del carrizo suenan las flautas del adiós. Los pájaros blancos se sobresaltan y alzan el vuelo en hileras distintas.

Ya lejos, en mi tiempo libre, cuando arreglo mi caña de pescar, mis recuerdos penetran en las aguas y las nubes. Y siento que todo se estremece.

jiǔ quán zǐ 酒泉子

pán láng —— 潘 阆

K 忆 西 湖 , 尽 日 凭 栏 楼 khảng wàng san sãn liễng liễng diệo yú zhôu A aốo 上 望 。 三 两 两 钓 鱼 舟 , 岛 yú zhèng qing qiữ ① 。

gán 宋 成 水 云 寒 。 bái niða huō lǐ , bái niða 白 乌 木 花 里 , 白 乌 木 花 里 , 白 乌 木 石 整 钓 鱼

"Grulla", por Fa Chang, rollo colgante, tinta china sobre seda, 173.9×98.8 cm, Templo Daitokuji de Kyoto, en Japón. Es el rollo izquierdo de los tres que se deben colocar juntos, los otros dos rollos se titulan "Guanyin" y "Mono". En este cuadro, hay una grulla que canta con la cabeza levantada saliendo del bosque de bambú. Hay una ligera niebla; representación simbólica del país de los inmortales. El estilo es ligero y elegante, el color de la tinta es muy variado y la técnica, cuidadosa. El bosque de bambú está pintado con tinta china, obteniendo ligeras variantes de color, que no habían sido utilizadas por los pintores anteriores.

CANCIÓN DE LA SEMPITERNA AÑORANZA

—Lin Bu

Montañas verdes del país de Wu. Montañas verdes del país de Yue. Montañas verdes de las dos orillas. Mutuo es su encuentro, su despedida. ¿Quién conoce la tristeza del adiós?

Tus ojos anegados en lágrimas. En lágrimas anegados los míos. El cordón de seda no ha logrado atar los corazones.

En la parte alta del río, la marea ya no puede subir más. Es entonces cuando las aguas se calman.

El reino de Wu estaba al norte y el de Yue estaba al sur. Se corresponden con lugares opuestos.

En la antigüedad, cuando los amantes se prometían, tomaban un cinto de seda al que hacían un nudo, como símbolo de su unión sentimental.

注 释

①吴:指今江苏一带地方。

②越:指今浙江一带地方。

③妾:古时女子谦称自己。

④罗带:丝制的绸带。古代男女 定情时,往往将其打成一个心形 的结,叫做"同心结"。此句中"结 未成",暗喻了他们爱情的不幸。

cháng xiāng sī 长相思

---- 林 逋

是山青®,越山青®,两两 aing shān aing shān aing shān aing shān xiāng sòng ying shuí zhī li biệ 青山相送迎,谁知离别

君泪盈,妾泪盈³,罗
dài tóng xin jiế wèi chéng ® ,近郊 Yǐ 带同心结末成®,江头潮已