

The AALITRA Review
A JOURNAL OF LITERARY TRANSLATION
No. 1, March 2010

The AALITRA Review

A JOURNAL OF LITERARY TRANSLATION

No. 1, March 2010

Website: <http://home.vicnet.net.au/~aalitra/>

Knock-Out Lines: Oliver Scharpf's *Uppercuts*

Marco Sonzogni

To cite this Article:

Marco Sonzogni, “Knock-Out Lines: Oliver Scharpf’s *Uppercuts*”, *The AALITRA Review: A Journal of Literary Translation*, No.1 (Melbourne: Monash University, 2010), pp.16-26.

Published by
MONASH UNIVERSITY
© Monash University 2010

Knock-Out Lines: Oliver Scharpf's *Uppercuts**

MARCO SONZOGNI

Oliver Scharpf is a Swiss author who writes in Italian. Born in Lugano in 1977, he studied Performing Arts in Milan. Currently Scharpf is working full-time in fiction and non-fiction, but it is his “alternative” poetry that has earned critical attention and led to the publication of two books in less than a decade. Scharpf won the prestigious Premio Montale for an unpublished collection, which was then released by Moby Dick with the title *Uppercuts*. The Premio Montale was followed by the Premio Città dell’Aquila and the Premio Schiller and in 2007 peQuod published Scharpf’s second collection, *La durata del viaggio dell’oliva dal martinicoctail*. This book includes his first sequence of poems, *Uppercuts 1*, and a new sequence of similar poems, *Uppercuts 2*.

The poems presented here have been selected as examples of the author’s poetics and for the intrinsic merits of each poem as well as for the interesting translation issues they raise. Scharpf’s poems can be defined as expanded haiku describing physical and emotional journeys. His verse has a distinctive colloquial diction – a sort of “noisy” stream of consciousness established by unorthodox syntax, sparse punctuation and frequent resort to verbalisms.

In terms of content, Scharpf engages the reader with vivid snapshots of recognisable situations and emotions that involve the reader in the resonance of the poet’s experience. Matching an unconventional form with what is in essence shared, even conventional content produces refreshing poems. Early in the first sequence of poems, with the unmistakable voltage of a manifesto, Scharpf declares his dissatisfaction with canonical verse:

enough of poetic poetry
but also of real poetry
for that matter
you can no longer make poetry
out of poetry no more books of poetry
if poetry has to be
then it has to be something close
to a name written on the groin of a beach
just before a tongue of foam
licks it away

The last four lines, in particular, reveal the range of the author’s registers and how he demands the full attention of the reader and the critic – and of the translator – regardless of the seriousness or triviality of the topics addressed. This is a writer who is not afraid to use an uppercut.

In his preface, Scharpf reveals that he is aware of how much he exposes himself in his pursuit of an uppercut. His own explanation of what he is trying to do with

**A Choice of Uppercuts* – Oliver Scharpf’s *Selected Poems (1999–2007)* – will be published later this year by Guernica Editions. The translator would like to thank the author, Oliver Scharpf, as well as Pip Cockburn, Jacqueline Hemmingson and Bob Lowe, for their encouragement and help. Heartfelt thanks to the Swiss Arts Council, Pro Helvetia, for the award of a translation grant and residence at the Übersetzerhaus Looren.

his poetry – reclaiming the first verse, which God has stolen, quoting Paul Valéry – testifies to the lucidity and resolution of his artistic effort. This intention never leads him to pretend or pose; he never generates abstract structures of thought nor does he indulge in ineffective word games. The complexity and depth of Scharpf's poetry arise from its simplicity and sincerity.

These traits challenge the translator of Scharpf's poetry to find English rich enough to match the brevity and colour of his Italian. These translations illustrate the difficulties and opportunities of this challenge as well as the novelty and quality of the originals.

Victoria University of Wellington, New Zealand

[2]

un giovedì pomeriggio di aprile
una gran bella ragazza
con un golfino azzurro di hopfner
stava seduta vicino alle grandi finestre ben pulite
del café-glacier remor di ginevra
accarezzando con i polpastrelli
i bordi perfettamente lisci del tavolino
come se volesse
senza darci peso o cos'altro
invitare una lettera d'amore
scritta in un braille muto da sempre
a dire qualcosa

a thursday afternoon in april
a really beautiful girl
in a hopfner blue cardigan
sitting near the big, spotlessly clean windows
of the café-glacier remor in geneva
caressing with her finger tips
the perfectly smooth edges of the coffee-table
as if she wanted
nonchalantly
to get a silent love letter in braille
to tell her something

[3]

accanto al carlo felice di genova
in un angolo
contro il muro
ci sono dei barboni nei loro sacchi a pelo
come bozzoli
in attesa di un indizio di farfalla

near the carlo felice in genoa
in a corner
against the wall
there are tramps in sleeping bags
like chrysalises
awaiting the butterfly sign

[6]

non se ne può più della poesia poesia
ma anche della poesia autentica
se è per questo
non si può più fare della poesia
con la poesia basta con i libri di poesia
se proprio si vuole
allora deve essere qualcosa che si avvicini
a un nome scritto sull'inguine di una spiaggia
un attimo prima che una lingua di spuma
lo lecchi via

enough of poetic poetry
but also of real poetry
for that matter
you can no longer make poetry
out of poetry no more books of poetry
if poetry has to be
then it has to be something close
to a name written on the groin of a beach
just before a tongue of foam
licks it away

[7]

o sui vetri appannati delle docce
negli alberghi da due lire
quando fuori piove e tutto il resto

or on the steamed glass-panes of a shower
in a cheap hourly hotel
when outside it's raining and all

[8]

dopo aver messo giù il telefono
scrissi il tuo nome
sulla sabbia del gatto

when i hung up
i wrote your name
in the sand of the cat's litter tray

[12]

lungo bab-el wazir
nel cuore del cairo fatimida
su un carretto tirato da un asino
accanto a due bambine addormentate
ecco delle bombole del gas
così arrugginite
che sembrano delle anfore romane tirate su
da qualche relitto in fondo al mare
ma sono mille volte più belle e interessanti,
non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo

along bab-el wazir
in the heart of fatimid cairo
on a cart drawn by a donkey
next to two little girls asleep
look there are some gas cylinders
so rusty
that they look like roman amphorae fished up
from some wreck on the bottom of the sea
but they are a thousand times more beautiful and interesting
needless to say

[13]

ai limiti della città dei morti del cairo
si entra in un bar a bere un té e fumare
il bancone
dicono
è la tomba di non ho capito bene che pasha

on the edge of the city of the dead in cairo
we go into a bar to drink tea and smoke
the counter
they say
is the tomb of I didn't quite get which pasha

[14]

dalle finestre del secondo piano
della confiserie sprungli in paradeplatz
si vedono le cime dei tram blu cobalto
scorrere via come corna di cervo
qui, dove le cameriere sono anziane
e tutte piuttosto grasse
delle nonne sorridenti ecco
che sembrano battere in fatto
di calma e gentilezza
qualsiasi monaco buddista

from the windows of the second floor
of the confiserie sprüngli in paradeplatz
you can see the antlers of cobalt-blue trams
race away like deer
here, where the waitresses are old
and all rather fat
like smiling grandmothers
who seem to be
more calm and kind
than any buddhist monk

[15]

quando alla quinta ripresa del match
tra mike tyson e frank brunò a las vegas
del venticinque febbraio dell'ottantotto
bruno andò giù
tutti in piedi
e decine e decine di flash
che sbocciarono come magnolie

on the twenty-fifth february eighty-eight in las vegas
in the fifth round of the match
mike tyson vs frank brunò
bruno drops down
everyone springs up
and flash after flash after flash
like blooming magnolia

[16]

in taxi da palermo a mondello
dal finestrino abbassato
si vedono in faccia al mare i mandorli
accanto a case abusive
lasciate a metà, così.
nessuna di queste due faccende
incanterebbe poi tanto
se non ci fosse l'altra accanto,
dico sul serio

in a taxi from palermo to mondello
from the lowered window
you can see along the sea front almond trees
around unauthorised houses
left half-finished, just like that.
neither
would be that enthralling
without the other beside it,
i really mean it.

[17]

sull'ultimo metrò preso a rotta di collo
una notte di gennaio
dopo la fermata madeleine
d'un tratto si sente il conducente dire
battendo con una penna o cos'altro
per una questione di ritmo
o per tenere desta l'attenzione, chissà
una poesia che parla, mi pare di capire
di un pupazzo di neve

just making the last metro
one night in january
after the madeleine station
suddenly you hear the driver speak
tapping with a pen or something
for the sake of rhythm
or who knows, just to attract attention
he's reciting a poem
about a snowman, i think

[18]

intercity delle 8.30 zürich-lugano
primi di gennaio, mattino di sole
classico paesaggio da cartolina
costituito dalle montagne innevate.
attenzione, lì, tracce di pettirosso:
un breve tragitto nella neve...
ma sì, è così
alla fine tutto quello che si può scrivere
non è altro che l'interruzione
di un tragitto del genere

the 8.30 intercity zürich-lugano
beginning of january, sunny morning
a typical postcard landscape
with snow-covered mountaintops.
look, there, red robin tracks:
a brief path in the snow...
but yes, that's it
in the end all one can write about
is only the break
of a journey like that

[19]

al quinto set di un momento chiave
della finale di flascinmidovs
di non so più che anno
ivan lendl senza più fiato, le guance incavate
guardò dall'altra parte della rete come per dire
non è possibile fare una cosa così adesso
eppure macenroe l'aveva fatta:
una smorzata così delicata e violenta
che avrebbe lasciato a bocca aperta
perfino shakespeare

at the fifth set in a crucial moment
of the flaschinmidovs final
in some year or other
an exhausted ivan lendl, with hollow cheeks
looks over the net as if to say
it's not possible to do something like that now
yet macenroe has just done it:
such a delicate drop shot but brutal
that would have left shakespeare himself
gob smacked

[20]

seduto sopra i gradini di santignazio
mi rendo conto che vabene
che l'espressionismo astratto americano
tipo pollock franz kline o cos'altro
è qualcosa
ma come faccio a spiegarvi la disinvoltura
l'intollerabile grazia
di queste cagate di piccione sui gradini
come pure di tutte le altre
sui gradini delle chiese di rome

sitting on the steps of santignazio
i realise that ok
the american abstract expressionism
of pollock franz kline and what have you
is really something
but how can i explain to you the nonchalance
the unbearable grace
of these pigeon droppings on these steps
and of all the other pigeon droppings
on the steps of the churches in rome

[23]

ecco l'infermiera avvicinarsi con una pila...
le chiedo di darmi ancora della morfina
dopo l'operazione ho un male cane
è la terza volta che la chiamo con il coso
appeso a un filo sopra il letto
me la spara nel braccio
e lì, così, con quella luce fioca
sembra una di un quadro di delatour

here comes the nurse with a lamp...
i ask her to give me more morphine
after surgery i'm hurting like hell
it's the third time i've called her with the thingy
hanging from a line over the bed
she shoots it in my arm
and then, just like that, in that low light
she seems to have stepped out of a delatour painting

[24]

e quando la morfina incomincia a fare effetto
lì, nella notte del reparto di ortopedia
aile rosarie
dell'ospedale universitario di ginevra:
un angelo che se n'è appena andato via

and when the morphine begins to work
there, in the dark in the orthopaedic unit
of the rosarie wing
in the university hospital in geneva:
an angel has just left

[26]

in vicolo delle grotte a roma
a due passi da campo de' fiori
sulla tovaglia di carta
c'è del pane
del vino bianco della casa freddo
e tu sorridi
e c'è che c'è qualcosa di vicino
all'incanto, in questa attesa
per gli spaghetti alle vongole

in vicolo delle grotte in rome
near campo de' fiori
on the paper tablecloth
there is bread
chilled white house wine
and you're smiling
and something close
to magic in this wait
for spaghetti alle vongole

[28]

giù sotto nella stazione duomo verso la linea 3
un ragazzino suona una cantata di bach
con un piano-flauto giocattolo da due lire.
e allora so che il mondo sta in piedi grazie a lui
a quest'esile melodia che ora sento alle spalle
a quelli che sentendola qualcosa allo sguardo
gli sale ben su
mica di certo per gli applausi
dopo un opera diretta da muti agli arcimboldi
o cos'altro

in the subway at the duomo station on the way to line 3
a boy plays a bach cantata
on a penny whistle.
and so i know that the world is still standing thanks to him
to that delicate melody i can hear behind me
and to those who hearing it get a shiver up their spine
certainly not for the applause that
follows a work conducted by muti at the arcimboldi
or what have you

[33]

dalle parti della stazione termini
un barbone sanguina di brutto
dall'occhio sinistro.
una donna uscita dal mecdonalds
gli porge un tovagliolo di carta.
ma ve la ricordate veronica
quel venerdì lì di passione?
ecco, uguale

near termini station
a tramp's left eye
is bleeding badly
a woman who has just come out of mecdonalds
gives him a paper handkerchief.
so you remember veronica
that friday of passion?
that's it, the same

[39]

mia madre mi chiama per vedere il pettirosso
dice che quando arriva viene sempre a nevicare,
eh si, si macchiò il petto con il sangue di cristo
cercando di levare i chiodi con il becco
e adesso si occupa di annunciare la neve

my mother calls me to look at a robin redbreast
she says when he comes it's always going to snow,
and so he got his chest stained with christ's blood
trying to pull out the nails with his beak
and now he works at forecasting snow

[41]

il quattordici si ferma in escherwyssplatz
una ragazza con una breve coda di cavallo
guarda fuori dal finestrino
tipo fiammella azzurra di un beccobunsen
dimenticato in un'aula di liceo il venerdì

the number fourteen stops in escherwyssplatz
a girl with a short pony tail
looks out of the window
like the little blue flame of a bunsen burner
left forgotten on a friday in a high school classroom

[44]

zone di anemoni come spalti dopo un goal
sparse qua e là nei boschi fuori lugano
ogni anemone è un nome
sono i nomi che non sapremo
di tutte le belle passanti
incontrate per strada in questi anni

patches of anemones like football stands after a goal
scattered here and there in forests outside lugano
every anemone is a name
they are the names that we will never know
of all the beautiful women
who passed by over these years

[47]

una testa di pescespada al mercato di catania
ha delle rose in bocca

in the market in catania the head of a swordfish
has roses in its mouth

[48]

sull'intercity romapalermo dopo salerno ecco
che si sente l'odore in italia la notte in maggio
e l'inizio di un salmo... cocabirrapanini... caffé...
acqua... minerale... caffécocabirrapanini... acqua
cocabirracafféacqua... cocabirrapanini... caffè...

on the intercity romapalermo after salerno
there you can smell the may night in italy
and the opening of a litany cocabirrapanini... caffé...
acqua... minerale... caffécocabirrapanini... acqua
cocabirracafféacqua... cocabirrapanini... caffè...