

Self-Portrait in a Convex Mirror

Autorretrato en espejo convexo

John Ashbery

Edición bilingüe, versión de Gabriel Insaurti

As Parmigianino did it, the right hand
Bigger than the head, thrust at the viewer
And swerving easily away, as though to protect
What it advertises. A few leaded panes, old beams,
Fur, pleated muslin, a coral ring run together
In a movement supporting the face, which swims
Toward and away like the hand
Except that it is in repose. It is what is
Sequestered. Vasari says, "Francesco one day set himself
To take his own portrait, looking at himself for that purpose
In a convex mirror, such as is used by barbers . . .
He accordingly caused a ball of wood to be made
By a turner, and having divided it in half and
Brought it to the size of the mirror, he set himself
With great art to copy all that he saw in the glass,"
Chiefly his reflection, of which the portrait
Is the reflection once removed.
The glass chose to reflect only what he saw
Which was enough for his purpose: his image
Glazed, embalmed, projected at a 180-degree angle.
The time of day or the density of the light
Adhering to the face keeps it
Lively and intact in a recurring wave
Of arrival. The soul establishes itself.
But how far can it swim out through the eyes
And still return safely to its nest? The surface
Of the mirror being convex, the distance increases
Significantly; that is, enough to make the point
That the soul is a captive, treated humanely, kept
In suspension, unable to advance much farther
Than your look as it intercepts the picture.
Pope Clement and his court were "stupefied"
By it, according to Vasari, and promised a commission
That never materialized. The soul has to stay where it is,

Como el Parmigianino, con la mano derecha
mayor que la cabeza, virando suavemente
hacia el espectador, como si protegiera
lo que anuncia. Unas viejas vigas, vidrios emplomados,
muselina plisada, piel, un anillo, van
a una en el torbellino que sostiene ese rostro,
el cual –como la mano– también flota y se aleja,
sólo que está en reposo. Es lo que queda aislado.
Dice Vasari: “Un día Francesco dio comienzo
10 a su propio retrato, mirándose a sí mismo en
un espejo convexo, como el de los barberos...
Encargó que le hicieran una bola
de madera y después de dividirla en dos
y reducirla al mismo tamaño del espejo,
se puso con gran arte a copiar todo
cuanto veía”. O sea, su reflejo,
que el retrato refleja cuando aquel ya no está.
El cristal quiso reflejar tan sólo
lo que él veía, que era suficiente: su imagen
20 embalsamada, vítreo, en un ángulo
de ciento ochenta grados. La hora, y esa lumbre
que inhiere el rostro, lo mantienen intacto
en una ola recurrente de llegada.
El alma se establece. Pero ¿hasta dónde puede
flotar desde los ojos y regresar a salvo
hasta su nido? Al ser convexa,
la superficie del espejo aumenta la distancia
de un modo manifiesto; o sea, lo bastante
para afirmar que el alma es prisionera,
30 tratada con piedad, suspensa, y que no puede
avanzar más allá de tu mirada.
“Estupefacto,” quedó el Papa con su corte,
según cuenta Vasari, y prometió un encargo
que nunca llegó a hacerse. El alma ha de quedar,

Even though restless, hearing raindrops at the pane,
The sighing of autumn leaves thrashed by the wind,
Longing to be free, outside, but it must stay
Posing in this place. It must move
As little as possible. This is what the portrait says.
But there is in that gaze a combination
Of tenderness, amusement and regret, so powerful
In its restraint that one cannot look for long.
The secret is too plain. The pity of it smarts,
Makes hot tears spurt: that the soul is not a soul,
Has no secret, is small, and it fits
Its hollow perfectly: its room, our moment of attention.
That is the tune but there are no words.
The words are only speculation
(From the Latin *speculum*, mirror):
They seek and cannot find the meaning of the music.
We see only postures of the dream,
Riders of the motion that swings the face
Into view under evening skies, with no
False disarray as proof of authenticity.
But it is life englobed.
One would like to stick one's hand
Out of the globe, but its dimension,
What carries it, will not allow it.
No doubt it is this, not the reflex
To hide something, which makes the hand loom large
As it retreats slightly. There is no way
To build it flat like a section of wall:
It must join the segment of a circle,
Roving back to the body of which it seems
So unlikely a part, to fence in and shore up the face
On which the effort of this condition reads
Like a pinpoint of a smile, a spark
Or star one is not sure of having seen

aunque inquieta, en su sitio, escuchando la lluvia,
el suspiro del viento entre las hojas,
añorando andar libre, afuera, pero siempre
posando en este sitio. Ha de moverse
lo mínimo posible. Eso dice el retrato.

40 Pero en esa mirada se combinan
ternura, humor, reproche, con tal fuerza
contenida, que cuesta mirar por mucho tiempo.
El secreto es tan simple que su pena nos hiere,
hace saltar las lágrimas: que el alma no es un alma,
no hay en ella secreto, es pequeña y se adapta
a su hueco; su espacio es nuestro instante atento.
Esa es la música, pero no hay letra.
La letra es sólo una especulación
(que viene del latín *speculum*, “espejo”):
50 busca el significado y no lo encuentra.
Sólo vemos posturas de ese sueño,
jinete de ese movimiento que hace girar el rostro
bajo un cielo nocturno, y sin el desaliño
que otros exhiben como signo de su autenticidad.
Pero es la vida en una esfera.
Y si intentas extender la mano
más allá de la esfera, su propia dimensión,
que la sostiene, no ha de permitirlo.
Sin duda es eso, y no el deseo
60 de esconder algo, lo que hace que la mano
sea tan grande y se retire. No hay manera
de imaginarla plana, cual la sección de un muro:
ha de ajustarse a ese segmento de un círculo,
volver errática hasta el cuerpo, del que casi
ya no parece parte, para cercar el rostro
en el que se revela aquel esfuerzo
con un atisbo de sonrisa, con el brillo
de una estrella que duda uno que ha visto

As darkness resumes. A perverse light whose Imperative of subtlety dooms in advance its Conceit to light up: unimportant but meant. Francesco, your hand is big enough To wreck the sphere, and too big, One would think, to weave delicate meshes That only argue its further detention. (Big, but not coarse, merely on another scale, Like a dozing whale on the sea bottom In relation to the tiny, self-important ship On the surface.) But your eyes proclaim That everything is surface. The surface is what's there And nothing can exist except what's there. There are no recesses in the room, only alcoves, And the window doesn't matter much, or that Sliver of window or mirror on the right, even As a gauge of the weather, which in French is *Le temps*, the word for time, and which Follows a course wherein changes are merely Features of the whole. The whole is stable within Instability, a globe like ours, resting On a pedestal of vacuum, a ping-pong ball Secure on its jet of water. And just as there are no words for the surface, that is, No words to say what it really is, that it is not Superficial but a visible core, then there is No way out of the problem of pathos vs. experience. You will stay on, restive, serene in Your gesture which is neither embrace nor warning But which holds something of both in pure Affirmation that doesn't affirm anything.

The balloon pops, the attention
Turns dully away. Clouds

al regresar la sombra. Una luz maliciosa
 70 cuya obligada sutileza de antemano
 condena su engreimiento: nimio, pero buscado.
 Ah, Francesco, tu mano es lo bastante grande
 para romper la esfera, y demasiado
 para tejer la delicada malla
 -se diría- que pueda detenerla.
 (Grande pero no tosca, simplemente
 hecha a otra escala, igual que una ballena
 en el fondo del mar, si se compara
 con el barco allá arriba). Pero tus ojos dicen
 80 que todo es superficie. Lo que hay es superficie
 y, si no se da en ella, nada existe.
 No hay recovecos en la estancia, sólo nichos
 y la ventana importa poco, y menos
 esa madera a la derecha, indicio
 del tiempo -que en francés es *le temps*, tanto
 el del reloj como el del cielo-
 y sigue un curso en que los cambios son tan sólo
 rasgos de un todo, estable en su moción,
 un globo igual que el nuestro, que descansa tranquilo
 90 sobre un podio vacío, una pelota
 de ping pong, suspendida sobre un chorro de agua.
 Y como no hay palabras para la superficie
 -esto es, para decir qué es realmente,
 que no es superficial sino un centro visible-
 no hay una solución para el problema
 del pathos contra la experiencia. Tú
 continuarás así, sereno en ese gesto
 que no abraza ni advierte, y que retiene algo
 de ambas cosas, afirmación que nada afirma.

100

El globo estalla, la atención
 se retira, aburrida. Sobre el charco

In the puddle stir up into sawtoothed fragments.
I think of the friends
Who came to see me, of what yesterday
Was like. A peculiar slant
Of memory that intrudes on the dreaming model
In the silence of the studio as he considers
Lifting the pencil to the self-portrait.
How many people came and stayed a certain time,
Uttered light or dark speech that became part of you
Like light behind windblown fog and sand,
Filtered and influenced by it, until no part
Remains that is surely you. Those voices in the dusk
Have told you all and still the tale goes on
In the form of memories deposited in irregular
Clumps of crystals. Whose curved hand controls,
Francesco, the turning seasons and the thoughts
That peel off and fly away at breathless speeds
Like the last stubborn leaves ripped
From wet branches? I see in this only the chaos
Of your round mirror which organizes everything
Around the polestar of your eyes which are empty,
Know nothing, dream but reveal nothing.
I feel the carousel starting slowly
And going faster and faster: desk, papers, books,
Photographs of friends, the window and the trees
Merging in one neutral band that surrounds
Me on all sides, everywhere I look.
And I cannot explain the action of leveling,
Why it should all boil down to one
Uniform substance, a magma of interiors.
My guide in these matters is your self,
Firm, oblique, accepting everything with the same
Wraith of a smile, and as time speeds up so that it is soon
Much later, I can know only the straight way out,

se agitan unas nubes como cristales rotos.

Recuerdo a los amigos
que vinieron a verme, y cómo fue
ayer. Un peculiar desvío
de la memoria, intrusa en el silencio
del estudio y los sueños del modelo
cuando ya se dispone a iniciar su retrato.

110 Cuántos vinieron, se quedaron algún tiempo,
dijeron –clara, oscuramente– cosas
que son ya parte tuya, como luz tras la niebla
que la filtra y modula, hasta que nada
queda que sea tuyo con certeza. Esas voces,
en la sombra, te lo han contado todo
pero la historia continúa en los recuerdos
depositados en irregulares
terrones de cristal. ¿De quién, Francesco,
es esa mano curva que controla
120 las estaciones y los pensamientos
que caen y vuelan raudos como las testarudas,
últimas hojas de la rama húmeda?
En esto veo sólo el caos de tu espejo,
que ordena todo en torno a tus ojos vacíos,
que nada saben aunque sueñen. Siento
cómo el tiovivo arranca lentamente
y acelera: papeles, libros, mesa,
fotos de amigos, árboles, ventana, van fundiéndose
en una banda neutra, dondequiera que miro.

130 Y no logro explicarme el equilibrio,
por qué todo se vuelve una sola sustancia,
un magma de interiores. Mi guía en este asunto
es tu yo firme, oblicuo, que todo lo acepta
con la misma sonrisa, y si el tiempo acelera
de tal modo que al poco se hace tarde
sólo conozco la salida más directa,

The distance between us. Long ago
The strewn evidence meant something,
The small accidents and pleasures
Of the day as it moved gracelessly on,
A housewife doing chores. Impossible now
To restore those properties in the silver blur that is
The record of what you accomplished by sitting down
“With great art to copy all that you saw in the glass”
So as to perfect and rule out the extraneous
Forever. In the circle of your intentions certain spars
Remain that perpetuate the enchantment of self with self.
Eyebeams, muslin, coral. It doesn’t matter
Because these are things as they are today
Before one’s shadow ever grew
Out of the field into thoughts of tomorrow.

Tomorrow is easy, but today is uncharted,
Desolate, reluctant as any landscape
To yield what are laws of perspective
After all only to the painter’s deep
Mistrust, a weak instrument though
Necessary. Of course some things
Are possible, it knows, but it doesn’t know
Which ones. Some day we will try
To do as many things as are possible
And perhaps we shall succeed at a handful
Of them, but this will not have anything
To do with what is promised today, our
Landscape sweeping out from us to disappear
On the horizon. Today enough of a cover burnishes
To keep the supposition of promises together
In one piece of surface, letting one ramble
Back home from them so that these
Even stronger possibilities can remain

la distancia entre ambos. Hace mucho,
valían algo las pruebas difusas,
los pequeños azares y placeres del día
140 según este avanzaba pesaroso
como un ama de casa en sus rutinas.
Hoy no es posible restaurar aquello
en el borrón argénteo, el registro
de lo que hiciste tú al “copiar cuanto veías”
para perfeccionar y descartar lo extraño
por siempre. En el recinto de aquellas intenciones
persisten ademanes que prolongan
esa fascinación de un yo consigo mismo,
miradas, muselina, coral. Ya poco importa
150 porque la sombra de uno creció un día
hasta los pensamientos del mañana.

Es fácil el mañana, pero del hoy no hay mapas;
como cualquier paisaje, se resiste
a la ley de una dócil perspectiva,
esa débil aunque útil herramienta
de la que desconfía el propio artista
profundamente. Algunas cosas, claro,
son posibles, lo sabe, mas no cuáles.
160 Un día intentaremos hacer todas
cuantas sea posible, y tal vez lo logremos
con un puñado de ellas, pero eso
nada tendrá que ver con lo que hoy
se nos promete, ese paisaje que nos huye
perdiéndose en el horizonte. Hoy queda
el forro suficiente que bruñir
para tener en pie aún las promesas
en una superficie que le deja
a uno regresar desde ellas de tal modo
170 que aquellas posibilidades, las más próximas,

Whole without being tested. Actually
The skin of the bubble-chamber's as tough as
Reptile eggs; everything gets "programmed" there
In due course: more keeps getting included
Without adding to the sum, and just as one
Gets accustomed to a noise that
Kept one awake but now no longer does,
So the room contains this flow like an hourglass
Without varying in climate or quality
(Except perhaps to brighten bleakly and almost
Invisibly, in a focus sharpening toward death – more
Of this later). What should be the vacuum of a dream
Becomes continually replete as the source of dreams
Is being tapped so that this one dream
May wax, flourish like a cabbage rose,
Defying sumptuary laws, leaving us
To awake and try to begin living in what
Has now become a slum. Sydney Freedberg in his
Parmigianino says of it: "Realism in this portrait
No longer produces and objective truth, but a *bizarria*. . . .
However its distortion does not create
A feeling of disharmony. . . . The forms retain
A strong measure of ideal beauty," because
Fed by our dreams, so inconsequential until one day
We notice the hole they left. Now their importance
If not their meaning is plain. They were to nourish
A dream which includes them all, as they are
Finally reversed in the accumulating mirror.
They seemed strange because we couldn't actually see them.
And we realize this only at a point where they lapse
Like a wave breaking on a rock, giving up
Its shape in a gesture which expresses that shape.
The forms retain a strong measure of ideal beauty
As they forage in secret on our idea of distortion.

pueden permanecer enteras sin examen.

Y, de hecho, la piel de la burbuja
es dura como un huevo de reptil:
en ella todo queda “programado”
a su debido tiempo, y cada vez más cosas
se añaden sin cambiar la suma, e igual
que uno se acostumbra al fin a un ruido
que antaño le impedía el sueño,
así la habitación –como un espejo–

180 contiene este fluir inalterable
(salvo quizá para encenderse pálida,
casi invisiblemente, en ese punto
cada vez más exacto, hasta la muerte;
lo explicaré después). Lo que debiera
ser vacío de un sueño se rellena
sin fin mientras la fuente de los sueños
gotea para que este sueño crezca, florezca
como rosa que reta a las leyes suntuarias
para que despertemos e intentemos

190 vivir en un suburbio. En su *Parmigianino*,
Sydney Freedberg escribe: “Aquí el realismo
no ofrece una verdad, sino una *bizarria*. . . .
pero su distorsión no da inarmonía. . . .
la forma aún recuerda la idea de belleza,”
porque la nutren nuestros sueños, tan livianos
hasta que un día vemos su vacío. Su importancia
–no su sentido– es clara: alimentaban
ese sueño que a todos los abarca, a medida
que se van invirtiendo en el espejo.

200 Parecían extraños porque no los veíamos.
Nos damos cuenta ya en un punto en que se pierden
como ola que exhala, en la roca, su forma.
Las formas aún recuerdan el canon de belleza
mientras horadan nuestra idea de distorsión.

Why be unhappy with this arrangement, since
 Dreams prolong us as they are absorbed?
 Something like living occurs, a movement
 Out of the dream into its codification.

As I start to forget it
 It presents its stereotype again
 But it is an unfamiliar stereotype, the face
 Riding at anchor, issued from hazards, soon
 To accost others, “rather angel than man” (Vasari).
 Perhaps an angel looks like everything
 We have forgotten, I mean forgotten
 Things that don’t seem familiar when
 We meet them again, lost beyond telling,
 Which were ours once. This would be the point
 Of invading the privacy of this man who
 “Dabbled in alchemy, but whose wish
 Here was not to examine the subtleties of art
 In a detached, scientific spirit: he wished through them
 To impart the sense of novelty and amazement to the spectator”
 (Freedberg). Later portraits such as the Uffizi
 “Gentleman,” the Borghese “Young Prelate” and
 The Naples “Antea” issue from Mannerist
 Tensions, but here, as Freedberg points out,
 The surprise, the tension are in the concept
 Rather than its realization.
 The consonance of the High Renaissance
 Is present, though distorted by the mirror.
 What is novel is the extreme care in rendering
 The velleities of the rounded reflecting surface
 (It is the first mirror portrait),
 So that you could be fooled for a moment
 Before you realize the reflection
 Isn’t yours. You feel then like one of those

¿Por qué cerrarse a ello, si al quedar absorbido
el sueño nos prolonga? Algo sucede
parecido a la vida, un movimiento
del sueño hacia su codificación.

- 210 Cuando empiezo a olvidarlo
me vuelve a presentar su estereotipo
sólo que es un extraño, con el rostro
anclado, el de quien sale bien parado siempre
y está presto a la lucha, “un ángel más que un hombre”
(Vasari). Quizá un ángel se parezca
a cuanto hemos olvidado, me refiero
a las cosas que se hacen inefables, extrañas,
cuando nos las topamos, y que un día
fueron nuestras. Eso daría algún sentido
220 a invadir el espacio de ese hombre
que “sabía de química, pero cuyo deseo
no fue estudiar científico y distante
las honduras del arte, sino a través de ellas
suscitar novedad, sorpresa, en quien lo mira”.
(Freedberg). Retratos posteriores – “Caballero”
de los Uffizi; “Joven prelado,” en la Borghese;
o la “Antea” de Nápoles– se obtienen
de las tensiones manieristas, pero aquí
–como señala Freedberg– la tensión, la sorpresa,
230 más que en la ejecución están en el concepto.
La consonancia del Renacimiento
se encuentra ahí, si bien distorsionada.
Lo nuevo es ese esmero al descubrir
las veleidades de la superficie reflectante
(es el primer retrato en un espejo)
de modo que podrías engañarte
por un instante, antes de advertir
que el reflejo no es tuyo. Te sientes como uno

Hoffmann characters who have been deprived
 Of a reflection, except that the whole of me
 Is seen to be supplanted by the strict
 Otherness of the painter in his
 Other room. We have surprised him
 At work, but no, he has surprised us
 As he works. The picture is almost finished,
 The surprise almost over, as when one looks out,
 Startled by a snowfall which even now is
 Ending in specks and sparkles of snow.
 It happened while you were inside, asleep,
 And there is no reason why you should have
 Been awake for it, except that the day
 Is ending and it will be hard for you
 To get to sleep tonight, at least until late.

The shadow of the city injects its own
 Urgency: Rome where Francesco
 Was at work during the Sack: his inventions
 Amazed the soldiers who burst in on him;
 They decided to spare his life, but he left soon after;
 Vienna where the painting is today, where
 I saw it with Pierre in the summer of 1959; New York
 Where I am now, which is a logarithm
 Of other cities. Our landscape
 Is alive with filiations, shuttlings;
 Business is carried on by look, gesture,
 Hearsay. It is another life to the city,
 The backing of the looking glass of the
 Unidentified but precisely sketched studio. It wants
 To siphon off the life of the studio, deflate
 Its mapped space to enactments, island it.
 That operation has been temporarily stalled
 But something new is on the way, a new preciosity

de aquellos personajes de Hoffmann, despojados
 240 de su reflejo, sólo que ahora todo yo
     me veo suplantado por la estricta
     otredad del pintor en esa estancia
     suya, que me es ajena. Lo hemos sorprendido
     mientras trabaja. No, él nos ha sorprendido
     al trabajar. El cuadro casi está terminado,
     la sorpresa agotada, como cuando miramos
     perplejos la nevada que todavía arroja
     apenas una chispa, una brizna de nieve.
     Sucedió cuando estabas dormido, y no hay motivo
 250 por el que deberías haber permanecido
     despierto, salvo acaso que está muriendo ya
     el día y te será difícil
     –al menos hasta tarde– conciliar el sueño.

La ciudad en penumbra vierte su propia urgencia:
 Roma, donde Francesco trabajaba
     durante el Saco; sus creaciones desarmaron
     a los soldados que irrumpieron en su estudio
     y no le hicieron daño, aunque marchó muy pronto;
 260 Viena, donde ahora se exhibe esta pintura
     y donde yo la vi, con Pierre,
     en el verano del cincuenta y nueve;
     Nueva York, donde estoy, un logaritmo
     de toda otra ciudad. Nuestro paisaje
     vive de filiaciones y de enlaces.
     Los negocios se hacen con miradas y gestos.
     Es parte de la urbe, es el reverso
     del espejo que esboza aquel estudio
     con tanta exactitud. Intenta
 270 negar su espacio, reducirlo, aislarlo.
     Eso ha quedado interrumpido por ahora
     pero llega algo nuevo con el viento,

In the wind. Can you stand it,
Francesco? Are you strong enough for it?
This wind brings what it knows not, is
Self-propelled, blind, has no notion
Of itself. It is inertia that once
Acknowledged saps all activity, secret or public:
Whispers of the word that can't be understood
But can be felt, a chill, a blight
Moving outward along the capes and peninsulas
Of your nervures and so to the archipelagoes
And to the bathed, aired secrecy of the open sea.
This is its negative side. Its positive side is
Making you notice life and the stresses
That only seemed to go away, but now,
As this new mode questions, are seen to be
Hastening out of style. If they are to become classics
They must decide which side they are on.
Their reticence has undermined
The urban scenery, made its ambiguities
Look willful and tired, the games of an old man.
What we need now is this unlikely
Challenger pounding on the gates of an amazed
Castle. Your argument, Francesco,
Had begun to grow stale as no answer
Or answers were forthcoming. If it dissolves now
Into dust, that only means its time had come
Some time ago, but look now, and listen:
It may be that another life is stocked there
In recesses no one knew of; that it,
Not we, are the change; that we are in fact it
If we could get back to it, relive some of the way
It looked, turn our faces to the globe as it sets
And still be coming out all right:
Nerves normal, breath normal. Since it is a metaphor

algún tesoro nuevo. ¿Soportarlo
te es posible, Francesco? ¿Eres así de fuerte?
El viento trae lo que no sabe, es ciego,
autoimpulsado, sin conciencia alguna
de sí mismo. Es la inercia que ahoga todo acto,
privado o público, una vez sabida.
Los susurros del verbo que no cabe entender
280 pero sí oír, escalofríos, plagas
que se extienden por cabos, archipiélagos,
penínsulas de nuestros nervios, hasta el aire
clandestino y bañado del océano.
Ése es su lado negativo. El positivo
es hacer que percibas la vida y las tensiones
que sólo en apariencia se marcharon
y ahora, interrogadas por este nuevo modo,
van pasando de moda. De qué lado se encuentran,
tendrán que decidir si es que desean
290 convertirse en un clásico. Su reticencia mina
nuestro paisaje urbano, presta un aspecto exhausto
a sus ambigüedades, los juegos de un anciano.
Lo que necesitamos es hoy un improbable
aspirante que llame a la asombrada puerta
de un castillo. Francesco, tu argumento
al quedar sin respuesta fue perdiendo
su frescura. Si se disuelve en polvo
eso tan sólo significa que su hora
ya le había llegado, pero escucha:
300 quién sabe si otra vida se almacena
ahí, en un lugar ignoto, y si no es ella
y no nosotros lo que cambia; o si nosotros
somos ella si a ella regresamos,
revivimos su aspecto, volvemos nuestro rostro
a la esfera, y salimos aún intactos,
pulso y respiración normales. Porque dado

Made to include us, we are a part of it and
 Can live in it as in fact we have done,
 Only leaving our minds bare for questioning
 We now see will not take place at random
 But in an orderly way that means to menace
 Nobody – the normal way things are done,
 Like the concentric growing up of days
 Around a life: correctly, if you think about it.

A breeze like the turning of a page
 Brings back your face: the moment
 Takes such a big bite out of the haze
 Of pleasant intuition it comes after.
 The locking into place is “death itself,”
 As Berg said of a phrase in Mahler’s Ninth;
 Or, to quote Imogen in *Cymbeline*, “There cannot
 Be a pinch in death more sharp than this,” for,
 Though only exercise or tactic, it carries
 The momentum of a conviction that had been building.
 Mere forgetfulness cannot remove it
 Nor wishing bring it back, as long as it remains
 The white precipitate of its dream
 In the climate of sighs flung across our world,
 A cloth over a birdcage. But it is certain that
 What is beautiful seems so only in relation to a specific
 Life, experienced or not, channeled into some form
 Steeped in the nostalgia of a collective past.
 The light sinks today with an enthusiasm
 I have known elsewhere, and known why
 It seemed meaningful, that others felt this way
 Years ago. I go on consulting
 This mirror that is no longer mine
 For as much brisk vacancy as is to be
 My portion this time. And the vase is always full

que se trata de una metáfora ideada
 para incluirnos, somos parte de ella
 y podemos vivir en ella, como de hecho
 310 sucede, y si dejamos la mente abierta vemos
 que no será cuestión de azar sino de un orden
 que no amenaza a nadie: si lo piensas un poco,
 el modo habitual de acumularse
 las jornadas en torno de una vida.

Una brisa, como al pasar la página,
 me devuelve tu rostro: ese momento
 se toma tal bocado de la niebla
 de la dulce intuición que sobreviene.
 320 Encerrarse en un sitio es la muerte,
 como decía Berg de un pasaje de Mahler
 en la Novena o, por citar a Imogen
 en *Cymbeline*: “No hay un dolor en la muerte
 que sea más agudo”: aunque es un ejercicio,
 lleva la inercia de una convicción
 largo tiempo fraguada. El mero olvido
 no puede suprimirla o devolverla,
 blanco precipitado de su sueño
 en esa atmósfera de ayes arrojados
 330 al mundo, como un trapo que recubre una jaula.
 Lo que es seguro es que lo hermoso lo parece
 sólo por relación con una vida
 concreta, sea o no experimentada,
 ceñida a una forma que alude a la nostalgia
 de un pasado común. La luz se hunde
 con el mismo entusiasmo que he visto en otra parte
 cuando supe por qué me parecía
 cargada de sentido, como otros la sentían.
 Aunque no es mío ya, sigo mirando
 340 ese espejo, a la busca de mi parte en un fresco

Because there is only just so much room
And it accommodates everything. The sample
One sees is not to be taken as
Merely that, but as everything as it
May be imagined outside time – not as a gesture
But as all, in the refined, assimilable state.
But what is this universe the porch of
As it veers in and out, back and forth,
Refusing to surround us and still the only
Thing we can see? Love once
Tipped the scales but now is shadowed, invisible,
Though mysteriously present, around somewhere.
But we know it cannot be sandwiched
Between two adjacent moments, that its windings
Lead nowhere except to further tributaries
And that these empty themselves into a vague
Sense of something that can never be known
Even though it seems likely that each of us
Knows what it is and is capable of
Communicating it to the other. But the look
Some wear as a sign makes one want to
Push forward ignoring the apparent
Naïveté of the attempt, not caring
That no one is listening, since the light
Has been lit once and for all in their eyes
And is present, unimpaired, a permanent anomaly,
Awake and silent. On the surface of it
There seems no special reason why that light
Should be focused by love, or why
The city falling with its beautiful suburbs
Into space always less clear, less defined,
Should read as the support of its progress,
The easel upon which the drama unfolded
To its own satisfaction and to the end

vacío. Y siempre está llena la jarra
porque hay siempre el espacio suficiente
para acogerlo todo. La muestra que uno advierte
no hay que tomarla sólo por tal cosa
sino por cuanto pueda imaginarse
ajeno al tiempo; todo, refinado.
Pero ¿de qué es pórtico este mundo
que oscila adentro, afuera, adelante y atrás,
rehúsa rodearnos y es no obstante
350 lo único que vemos? Hubo un tiempo
en que el amor aún inclinaba la balanza
pero hoy es invisible, aunque presente
de un modo misterioso. Sabemos que no cabe
encajarlo entre dos momentos próximos,
que sus meandros no conducen a ninguna parte
salvo otros afluentes, y que estos
se vierten en un vago atisbo de algo
que no podemos conocer, aunque es probable
que cada uno lo conozca y tal vez logre
360 comunicarlo a los demás. Pero el aspecto
que algunos visten como un signo, hace
que uno quiera avanzar ignorando lo ingenuo
del intento, sin que le importe nada
que nadie esté escuchando, pues la luz
se ha encendido en sus ojos de una vez por todas
y permanece, intacta, muda, alerta,
constante anomalía. Sobre su superficie
no hay razón especial por la que esa luz
ilumine el amor, o por la que la urbe
370 que se pierde con sus hermosos barrios
en un espacio cada vez más vago
sea sostén del progreso, y así haya que entenderla:
el caballlete sobre el cual el drama
se desplegó hasta el desenlace, hasta

Of our dreaming, as we had never imagined
It would end, in worn daylight with the painted
Promise showing through as a gage, a bond.
This nondescript, never-to-be defined daytime is
The secret of where it takes place
And we can no longer return to the various
Conflicting statements gathered, lapses of memory
Of the principal witnesses. All we know
Is that we are a little early, that
Today has that special, lapidary
Todayness that the sunlight reproduces
Faithfully in casting twig-shadows on blithe
Sidewalks. No previous day would have been like this.
I used to think they were all alike,
That the present always looked the same to everybody
But this confusion drains away as one
Is always cresting into one's present.
Yet the "poetic," straw-colored space
Of the long corridor that leads back to the painting,
Its darkening opposite – is this
Some figment of "art," not to be imagined
As real, let alone special? Hasn't it too its lair
In the present we are always escaping from
And falling back into, as the waterwheel of days
Pursues its uneventful, even serene course?
I think it is trying to say it is today
And we must get out of it even as the public
Is pushing through the museum now so as to
Be out by closing time. You can't live there.
The gray glaze of the past attacks all know-how:
Secrets of wash and finish that took a lifetime
To learn and are reduced to the status of
Black-and-white illustrations in a book where colorplates
Are rare. That is, all time

el fin de nuestros sueños, que nunca imaginamos
bajo la luz gastada en la que asoma
la promesa pintada, como un indicio, un vínculo.
Esta hora del día, indefinible, insulsa,
es el secreto del lugar en que acontece
y no podemos ya volver a las diversas
afirmaciones discrepantes, a los fallos
de memoria de los testigos. Todo
lo que sabemos es que es un poco pronto,
que el día tiene esa especial y lapidaria
cualidad que la luz del sol replica
al arrojar la sombra de las ramas
sobre aceras burlonas. No ha habido otro igual.
Yo solía creer que eran todos lo mismo,
que el presente era idéntico para quien lo observase,
pero esa confusión se desvanece
a medida que uno remonta su presente.
Pero el “poético” y pajizo espacio
del pasillo que lleva de vuelta a esa pintura,
que es su oscuro contrario, ¿es esto una quimera
del arte, que no cabe considerar real,
y menos especial? ¿No tiene su guarida
en el presente del que siempre huimos
y al que volvemos a caer, mientras la noria
de los días prosigue su sereno transcurso?
Creo que lucha por decir que es hoy
y debemos salir mientras el público,
en el museo, se apresura
para acabar antes del cierre. Ahí no se vive.
El barniz del pasado recubre nuestra ciencia:
maneras de lo lavado y acabado
que nos costó aprender y son tan sólo
imágenes en blanco y negro, en un volumen
donde las en color son bien escasas.

Reduces to no special time. No one
Alludes to the change; to do so might
Involve calling attention to oneself
Which would augment the dread of not getting out
Before having seen the whole collection
(Except for the sculptures in the basement:
They are where they belong).
Our time gets to be veiled, compromised
By the portrait's will to endure. It hints at
Our own, which we were hoping to keep hidden.
We don't need paintings or
Doggerel written by mature poets when
The explosion is so precise, so fine.
Is there any point even in acknowledging
The existence of all that? Does it
Exist? Certainly the leisure to
Indulge stately pastimes doesn't,
Any more. Today has no margins, the event arrives
Flush with its edges, is of the same substance,
Indistinguishable. "Play" is something else;
It exists, in a society specifically
Organized as a demonstration of itself.
There is no other way, and those assholes
Who would confuse everything with their mirror games
Which seem to multiply stakes and possibilities, or
At least confuse issues by means of an investing
Aura that would corrode the architecture
Of the whole in a haze of suppressed mockery,
Are beside the point. They are out of the game,
Which doesn't exist until they are out of it.
It seems like a very hostile universe
But as the principle of each individual thing is
Hostile to, exists at the expense of all the others
As philosophers have often pointed out, at least

Es decir, todo el tiempo se reduce
410 a un tiempo ordinario. Nadie alude a ese cambio
por temor a llamar la atención sobre sí,
lo que acrecentaría el miedo a no salir
antes de ver toda la colección
(salvo las esculturas que en el sótano,
y con total justicia, yacen hacinadas).
Nuestro tiempo se vela, lo cuestiona
la voluntad del cuadro de durar.
Atisba nuestro propio deseo, que creíamos
tan bien oculto. Y no necesitamos
420 los ripios de poetas consagrados
si la explosión es tan precisa,
tan bella. ¿Tiene acaso algún sentido
admitir que todo eso existe? ¿Existe?
Lo que no existe ya, sin duda, es ese
ocio para grandiosos pasatiempos.
El hoy no tiene márgenes, sus acontecimientos
vienen bien encajados en sus bordes,
idénticos. El “juego” es otra cosa:
existe en sociedades que organizan
430 la manifestación de su existencia.
No hay otra manera, y esos mierdas
que todo lo enmarañan con sus juegos de espejos
multiplicando las apuestas y los riesgos
o que al menos confunden los asuntos
mediante un aura que corroe el edificio
del conjunto, en un gesto de burla reprimido,
carecen de importancia. Están fuera del juego,
el cual no empieza hasta que ellos se han marchado.
Parece un universo muy hostil
440 pero como lo que hace únicas las cosas
es hostil igualmente, depende de las otras,
(según han advertido los filósofos)

*This thing, the mute, undivided present,
Has the justification of logic, which
In this instance isn't a bad thing
Or wouldn't be, if the way of telling
Didn't somehow intrude, twisting the end result
Into a caricature of itself. This always
Happens, as in the game where
A whispered phrase passed around the room
Ends up as something completely different.
It is the principle that makes works of art so unlike
What the artist intended. Often he finds
He has omitted the thing he started out to say
In the first place. Seduced by flowers,
Explicit pleasures, he blames himself (though
Secretly satisfied with the result), imagining
He had a say in the matter and exercised
An option of which he was hardly conscious,
Unaware that necessity circumvents such resolutions
So as to create something new
For itself, that there is no other way,
That the history of creation proceeds according to
Stringent laws, and that things
Do get done in this way, but never the things
We set out to accomplish and wanted so desperately
To see come into being. Parmigianino
Must have realized this as he worked at his
Life-obstructing task. One is forced to read
The perfectly plausible accomplishment of a purpose
Into the smooth, perhaps even bland (but so
Enigmatic) finish. Is there anything
To be serious about beyond this otherness
That gets included in the most ordinary
Forms of daily activity, changing everything
Slightly and profoundly, and tearing the matter*

al menos *esto*, el mudo, indiviso presente
cuenta con que la lógica lo justifica,
cosa que no está mal en este caso
o que no lo estaría, si el modo de decirlo
no supusiera una intrusión que retorciese
el resultado hasta volverlo una caricatura
de sí mismo. Sucecede siempre, como en el juego
450 en que esa frase susurrada boca a oído
da en algo que es del todo diferente.
Es eso lo que hace que las obras de arte
difieran del propósito que les dio origen.
A menudo el artista comprueba que ha eludido
el tema principal. Seducido por flores,
placeres inmediatos, se acusa (aunque en secreto
feliz del resultado), imaginando
tener voz en el tema, haber optado
sin advertirlo apenas, inconsciente
460 de que un destino elude esas opciones
para hacer algo nuevo por sí mismo,
de que no hay otro modo, que la historia
de la creación transcurre según leyes
estrictas; que las cosas, sí, se hacen
pero no aquellas que emprendimos, y que tanto
quisimos ver nacer. Debió de comprenderlo
así el Parmigianino, al tiempo que pintaba
la obra que obstruía su existencia.
Uno queda obligado a advertir el plausible
470 logro de algún propósito en el suave,
tal vez incluso insípido (pero enigmático)
acabado. ¿Qué hay de serio allende
esa otredad intrusa en las variantes
más comunes de nuestra actividad diaria,
que cambia todo leve y hondamente,
que rasga la materia de cualquier

Of creation, any creation, not just artistic creation
Out of our hands, to install it on some monstrous, near
Peak, too close to ignore, too far
For one to intervene? This otherness, this
“Not-being-us” is all there is to look at
In the mirror, though no one can say
How it came to be this way. A ship
Flying unknown colors has entered the harbor.
You are allowing extraneous matters
To break up your day, cloud the focus
Of the crystal ball. Its scene drifts away
Like vapor scattered on the wind. The fertile
Thought-associations that until now came
So easily, appear no more, or rarely. Their
Colorings are less intense, washed out
By autumn rains and winds, spoiled, muddied,
Given back to you because they are worthless.
Yet we are such creatures of habit that their
Implications are still around *en permanence*, confusing
Issues. To be serious only about sex
Is perhaps one way, but the sands are hissing
As they approach the beginning of the big slide
Into what happened. This past
Is now here: the painter’s
Reflected face, in which we linger, receiving
Dreams and inspirations on an unassigned
Frequency, but the hues have turned metallic,
The curves and edges are not so rich. Each person
Has one big theory to explain the universe
But it doesn’t tell the whole story
And in the end it is what is outside him
That matters, to him and especially to us
Who have been given no help whatever
In decoding our own man-size quotient and must rely

creación, no ya sólo la artística,
y la instala en cualquier cumbre próxima,
demasiado cercana como para ignorarla,
480 demasiado remota como para
poder intervenir? Esa otredad,
ese “no ser nosotros,” es lo único
que se ve en el espejo, aunque uno no pueda
decir qué ha sucedido. Un barco de bandera
ignota ha entrado en puerto. Estás dejando
sitio a temas ajenos, permitiendo
que te nublen el foco de la esfera.
Su escena se te aleja a la deriva
como niebla en el viento. Los fecundos
490 pensamientos que antes te llegaban
tan fácilmente, son ya escasas. Sus colores
son cada vez más tenues, los ha aguado,
diluido, enlodado, la lluvia del otoño,
te los devuelve porque ya no valen.
Mas somos animales de costumbres,
hasta el punto que aquellas sugerencias
siguen, *en permanence*, enmarañando
las cuestiones. Tomarse sólo en serio
el sexo es quizá un modo, pero las lunas silban
500 según se acercan al principio donde
resbalamos hacia lo sucedido.
El pasado está aquí: el reflejo del rostro
de ese pintor, donde habitamos, recibimos
sueños e inspiraciones en un ritmo
variable, aunque los tonos son metálicos,
la curvas y los bordes menos ricos.
Cada cual tiene su teoría
para explicar el universo, mas no lo cuenta todo
y al cabo es lo omitido lo que importa,
510 sobre todo a nosotros, carentes de una ayuda

On second-hand knowledge. Yet I know
That no one else's taste is going to be
Any help, and might as well be ignored.
Once it seemed so perfect – gloss on the fine
Freckled skin, lips moistened as though about to part
Releasing speech, and the familiar look
Of clothes and furniture that one forgets.
This could have been our paradise: exotic
Refuge within an exhausted world, but that wasn't
In the cards, because it couldn't have been
The point. Aping naturalness may be the first step
Toward achieving an inner calm
But it is the first step only, and often
Remains a frozen gesture of welcome etched
On the air materializing behind it,
A convention. And we have really
No time for these, except to use them
For kindling. The sooner they are burnt up
The better for the roles we have to play.
Therefore I beseech you, withdraw that hand,
Offer it no longer as shield or greeting,
The shield of a greeting, Francesco:
There is room for one bullet in the chamber:
Our looking through the wrong end
Of the telescope as you fall back at a speed
Faster than that of light to flatten ultimately
Among the features of the room, an invitation
Never mailed, the "it was all a dream"
Syndrome, though the "all" tells tersely
Enough how it wasn't. Its existence
Was real, though troubled, and the ache
Of this waking dream can never drown out
The diagram still sketched on the wind,
Chosen, meant for me and materialized

que descifre nuestro cociente a escala humana
y por eso nos vemos forzados a fiar
en un conocimiento de segunda mano.
Sé que no ayuda el gusto ajeno, y sobra.
Antaño parecía tan perfecto:
el brillo de una piel pecosa, labios húmedos
como antes de hablar, el familiar aspecto
de la ropa y los muebles que uno nunca olvida.
Ese pudo haber sido el paraíso,
exótico refugio en un mundo agotado.

520 Mas no estaba en las cartas, habría sido absurdo.
Fingir simplicidad es sólo el primer paso
para alcanzar sosiego en nuestro ánimo
y esbozar con frecuencia un gesto helado
en ese aire que tras él se adensa
como una convención. Y no tenemos
tiempo para esas cosas, salvo para
usarlas como leña. Cuanto antes
ardan, mejor para el papel que interpretamos.

530 Por eso, te lo imploro, retira esa mano
que ofreces como escudo o bienvenida,
como el escudo de una bienvenida,
Francesco. Hay sitio en la recámara
para una bala: esa mirada nuestra
por el extremo equivocado del telescopio
mientras tú retrocedes a más velocidad
que la luz, hasta ser parte de la estancia,
como una invitación nunca enviada,
el síndrome de “ha sido un sueño,”
540 aunque ese “todo” dice lo contrario.
Su ser, aunque agitado, era real
y este soñar despiertos no podrá nunca ahogar
el diagrama esbozado todavía en el viento,
que estaba dirigido a mí y concretado

In the disguising radiance of my room.
We have seen the city; it is the gibbous
Mirrored eye of an insect. All things happen
On its balcony and are resumed within,
But the action is the cold, syrupy flow
Of a pageant. One feels too confined,
Sifting the April sunlight for clues,
In the mere stillness of the ease of its
Parameter. The hand holds no chalk
And each part of the whole falls off
And cannot know it knew, except
Here and there, in cold pockets
Of remembrance, whispers out of time.

en la luz engañosa de mi estancia.
Hemos visto la ciudad. Es el ojo crecido
y espejante de un insecto. Todo
sucede en su balcón y recomienza adentro
pero la acción es el avance empalagoso
550 y frío de un desfile. Uno se siente demasiado
encerrado, escrutando la luz de abril en busca
de una pista, en la mera calma de la soltura
de su parámetro. La mano no sostiene
tiza alguna, y cada parte del conjunto
se desprende, no sabe que hubo un tiempo en que supo,
excepto aquí y allá, en fríos espacios
de memoria, en susurros a deshora.

