

incense dreams

issue #1.2
september 2017

cover photo by sergio giannotta

sogno unicorni e pony che saltano sull'arcobaleno . . .
i dream unicorns and ponies jumping on the rainbow . . .

alma
(child of 5 years and 6 months)

photo by sergio giannotta

issue #1.2

topic: dream

editor and founder: lucia fontana

introduction: elisa bernardinis

commentaries: nicholas klacsanzky and lucia fontana

featured photographers:

agnes eva savich

chase gagnon

oscar luparia

sergio giannotta

more photograph contributors:

alberto verdoia

alvise cappovin

anna gioca

gerarda simone

gianni rossi

lucia fontana

migyoung yun

issue topic #1.2: dream

table of contents

rainbow by alma.....	3
dreams and masters - introduction by elisa bernardinis	7
haiku and dreams - commentary by nicholas klacsanzk.....	14
dreaming haiku - commentary by lucia fontana	16
julius's dream.....	19
il sogno e i maestri - introduzione di elisa bernardinis.....	24
haiku e sogni - commentario di nicholas klacsanzky.....	30
sognando haiku - commentario di lucia fontana.....	33
il sogno di giulio.....	36
in the cave of haiku - nella grotta dello haiku	42
pat davis	
adjei agyei-baah	
agnes eva savich	
christina sng	
marietta mcgregor	
michael smear	
nicole pottier	
oscar luparia	
lucia fontana	
steven smolak	
haiku.....	47
adjei agyei-baah.....	48
agnes eva savich.....	50
alvise cappovin.....	54
anna maria domburg.....	55
christina sng.....	56
devin harrison.....	60
elisa allo.....	61
erin c. castaldi.....	63
christa pandey.....	65
gabriel bates.....	66
garry eaton.....	67
goran gotalica.....	69
jan benson.....	71
lucia cardillo.....	72

lori ann minor.....	73
margherita petriccione.....	74
marietta mcgregor.....	76
marta chocilowska.....	78
michael smeer.....	79
nazarena rampini.....	81
nicholas klacsanzky.....	83
nicole pottier.....	86
nikolay grankin.....	87
oscar luparia.....	88
pat davis.....	90
robert Kingston.....	92
rosa maria di salvatore.....	93
rachel sutcliffe.....	94
sarma radhamani.....	95
steven smolak.....	96
tiffany shaw-diaz.....	98
valentina ranaldi adams.....	101
lucia fontana.....	103

haibun and cherita

peter jastermsky.....	110
lori ann minor	
the Swan lady.....	111
la signora Swan.....	112
lucia fontana	
Ithaca-Itaca.....	113
lucid dream- sogno lucido.....	115

biographies

agnes eva savich - chase gagnon	117
oscar luparia - sergio giannotta	118

biografie

agnes eva savich - chase gagnon	119
oscar luparia - sergio giannotta	120

dreams and masters

introduction by elisa bernardinis

When Lucia asked me to write this short article, I thought about two things: that the topic of dreams might be perceived as unusual, perhaps it might even be seen as out of place in a haiku, since usually the first thing one learns as a haijin is that "haiku must speak of here and now (as we conceive it in the West) and that is about our direct experience of the moment, without embellishments, or that in haiku the emotions/impressions of the author should not be directly mentioned."

So, how do we relate haiku to such a rare topic as dreams? How can I express it with my own poetry? That is why Lucia's proposal is particularly interesting a reason for research and reflection that inevitably leads to taking a step back to the roots of this wonderful form of poetic expression.

*tabi ni yande
yume wa kareno wo
kakemeguru*

*sick on a journey—
my dreams wander
the withered fields*

Matsuo Bashō (1)

This is the last poem written by Bashō. He dictated it to Donshū, one of his students, while lying in his bed in Osaka, where only a few days later, he would exhale his last breath. A place where this winter atmosphere is fully breathed, where the immobility of the old master, sick in bed, is mirrored and is made deeper by the desolate field, both immersed in an almost twilight pause. Still in Bashō at that time was a vital element there was still something that naturally tended towards movement, and this was his own dreams. He knew he had come to the last leg of his trips, and most probably he had to find his way back in his mind, finding old friends in his heart and masters who had inspired him to write. Maybe he still had plans and he could feel the enthusiasm to continue his poetic activities within him.

*yume samete
odoroku yami ya
aki no kure*

*i wake from a dream
and flicker in the dark—
autumn evening*

Mizuhara Shūōshi (2)

In this haiku, Shūōshi's dream is objective. The poet had fallen asleep and was probably awakened by something. Perhaps he was having a particularly pleasant dream, but he awoke and realized with dismay that the reality around him had changed: the dark surprised the poet, as the second verse suggests, which forced him to abandon the pleasant warmth of sleep (objective or simply given by the dream that he was having?) and to deal with the reality of an autumn evening. The kigo is *aki no kure*, which could allude to a late autumn evening, accentuating the atmosphere with a further melancholic and solitary note.

In the following haiku, we have a scene similar to the former, but it displays the inner universe of the author, and hence the poetic expression is completely different:

uguisu ni
yumesana sareshi
asage chicken

ah, the nightingale
he woke me up from the dream -
morning rice

Yamamoto Ryōkan (3)

Even in this case, the dream is objective: the poet was asleep and woken by a song, but he welcomes the new day in a good way, in full emotional and inner adherence to its daily reality, represented in the third line about a humble and simple rice dish and strengthened by the spring *kigo*. In these verses, we find all the simplicity of Ryōkan's mind, the lightness and playfulness that distinguished this poet monk.

*hatsu ime
furusato wo mite
namida kana*

*in the year's first dream
my home village...
tears*

Kobayashi Issa (4)

In Japan, special importance is given to things that are done on the first day of the new year, and for Issa, this translates into a dream of seeing his home village country, where for many years he was forced to stay away because he disagreed with his stepmother, succeeding in returning to the family home only as an adult, living a short while in happiness. Issa's tears are an expression of a nostalgia that finds no peace, and the *kigo* is what further amplifies this feeling.

*takotsubo ya
hakanari yume o
natsu no tsuki*

*octopus traps—
fleeting dreams below
a summer moon*

Matsuo Bashō (5)

In Japan, octopuses are caught by special traps, which are dropped into the sea for the night with special strings and recovered in the morning. In these verses, Bashō naturally cannot see them, since they have already been dumped by fishermen in the water, but he can empathize for a moment with the octopuses, which unaware of the fate they will have in the new day, rest undisturbed within traps, erroneously exchanged for a safe haven. By itself, the trap for octopuses (takotsubo, 蛸壺) is a summer kigo, but in this verse, the master also adds the summer moon (natsu no tsuki 夏の月) giving the third line a shade of smoothness and quiet. Perhaps the poet, while enjoying the sweet atmosphere of the summer full moon, felt that for us humans too, life is fundamentally something extremely ephemeral, just like the dreams of a summer night or the moonlight that is reflected on the water.

In conclusion, I would like to present a composition of a western poet who I love a lot and who, in his poetic career, had also been interested in haiku, writing his own translations of some of Matsuo Bashō's works:

*aguas petrificadas.
el viejo Tláloc duerme, dentro,
soñando temporales*

*petrified waters.
inside, old Tláloc sleeps,
dreaming of thunderstorms*

Octavio Paz (6)

"Petrified waters" probably refers to the extraordinary stone cascades called Hierve el Agua, which are not far from the state of Oaxaca, a federative entity of Mexico. MexicoThe site is made up of two huge stone falls, between 50 and 90 meters above the valley below, which were created by fresh water sources, rich in calcium carbonate and other minerals in the area. This fall spills onto the ground, and over the course of thousands of years, has given us a spectacular rock formation. Tláloc, on the other hand, (or Nuhualpilli, whose name comes from "Tlalli-octhi", meaning "Neptune of the Earth") was, according to Aztec mythology, the god of rain and fertility. The Aztecs believed that Tláloc was created by other gods, who lived in the world of the buried. This piece is imaginary, although we can assume that the poet was Hi Agua, or that he had visited the place in the past, and that he was so impressed with their magnificence, he recalled the mythological figure of the god Tláloc, asleep in the heart of the the same land on which the people who had adored him, connecting the poet with the spirit of the ancients.

Bibliography

Ryūnosuke Akutagawa, *Haiku and Selected Writings*. Edited by Lorenzo Marinucci, Edizioni La Vita Felice (2013).

(2) - (3) "Moss and Dew" - anthology of Japanese poetry - edited by Mario Riccò and Paolo Lagazzi, R.C.S. 1996

(4) Issa, *Haiku chosen*. Edited by Luigi Soletta. Editions La Vita Felice (2012)

(5) *Bashō Zōdan* - Basho fragments of Masaoka Shiki translated by Lorenzo Marinucci. Ed. Tempo Libro, Milano (2017).

(6) *The Mejor de Octavio Paz, El fuego de cada día*. Editions Seix Barral, Mexico (1989)

haiku and dreams

commentary by nicholas klacsanzky

There are many connections between haiku and dreams.

In a sense, a haiku is a dream. Haiku usually have two parts, and the third part should form in the reader's mind—which could be said to be like a dream.

When a haiku is read, it commonly induces a dreamlike state in the reader, which is akin to a sense of awe and wonder.

Being a haiku writer is itself like a dream, as we like to think our tiny poems mean something in this infinite universe.

*planting the beans ...
this year it takes longer
to unbend myself*

Laryalee (Lary) Fraser

In the above haiku, we have two parts: the first line, and the following two lines, which are separated by punctuation. The art of haiku is finding ways to make two (often dissonant) things interact in an aesthetic and/or meaningful way. We can read the above haiku straight through without pondering its implications, but if we try to daydream about this haiku moment, imagining it thoroughly, we will feel the back pain of the poet, and her looking at those small, fresh beans. A feeling will come across us and we will connect not only with the poet, but also with the overriding message of the haiku. Taking time to imagine, to dream, is essential to the haiku reading process. Without this act, a haiku is nothing more than an aesthetic statement.

*why
are some icicles long
some short?*

Ueshima Onitsura

A large chunk of haiku, even if they are not written by poets who have a Zen influence, are Zen-like. This is not to say haiku are Zen poems, or even spiritual poems. However, a substantial part of the haiku aesthetic is to create a sense of wonder and mystery.

In the above haiku, the poet asks a question that is unanswerable. This leaves us with a bewildered mind, and prompts the reader to daydream about the mystery of the haiku.

*sick on a journey—
my dreams wander
the withered fields*

Matsuo Bashō

This is Bashō's last poem, which he wrote before he died of a stomach illness. The word "dreams" in the context of this poem carries many meanings. It could mean his dream for evolving haiku further, his dream to attain enlightenment, or his physical symptoms of being in a sick state, where one's consciousness is in a dreamlike state. I think each haiku poet believes, to a certain degree, that his or her poems can affect or influence readers. This dream of interacting with readers can come in many shades: joy, introspection, shared feelings, and more. Why people write poetry is specific to the individual; however, it seems that most of us write poetry to either share our world with others, to express ourselves, or to delve into the joy of crafting a poem—and sometimes a combination of these. I think it is healthy for poets to dream of what their poems could do. Even if a haiku brings a momentary smile to a reader, or makes a reader say "aha," that is enough. Those flashes of joy and introspection have a greater impact on our lives as a whole than we might imagine.

dreaming haiku

commentary by lucia fontana

*no inspiration . . .
the wind sings through
my cuff*

nicholas klacsanzky

What do they have in common with each other?

Haiku and dreams are both produced by the creative mind: one during the day, the other at night.,

But what makes them extremely similar is the fact that they are both based on images, despite that dreams are presented as a sequence of images, while usually those that make up haiku are only two (or occasionally three). Both show—they do not tell.

Both haiku and dreams have a sense that is all the more engaging than the many possible renditions; and both can be defined as products that give voice and body to unexpected resources when their images are alchemically aligned with each other.

Dreams, such as with haiku, can sometimes be perceived in reverse, with viewers coming to the exact opposite conclusion of what was intended.

Adream, an accurate product that the mind generates during REM sleep, is the manifestation of multiple and condensed instances, emotions, and needs escaping from effective day-to-day reality.

The day is filtered, entangled in the comb of the unconscious, and undergoes condensation at night in a single solution that usually satisfies many senses and is also termed dream job.

Similar to a mosaic, intuitions, desires, and missed actions are conjugated in the dream. Of course we talk about wishes that the dreamer aspires to, sometimes hindered by external or internal contingencies, also ignored in the dream yet to come to conscience.

*news of you
in my dream it seems
you are fine*

lucia fontana

*failed haiku, vol 2 n° 10,
october 2016*

It may happen that the dream takes the form of a premonition.

This really happens, because details left unnoticed to the conscious mind have not escaped to the preconceived and unconscious, so the brain prepares itself to live a planned event in the imminent future, but comes into a more receptive and attentive state.

Subcortical regions of our brain, which are ontogenetically more archaic, instinctively capture and lighten information that escapes the cerebral cortex, commonly referred to as "gray matter", is devoted to more sophisticated thought functions and therefore has more time to formulate, conceive, and interpret .

Through dreams, unexplained emotions find space, possible outlets, and solutions.

It becomes a probe that expands by giving space to the most desperate desires, legitimizing them.

*fruit basket
one by one I catch
my dreams*

lucia fontana

*failed haiku., vol.2, n. 21,
september 2017*

However, dream work can also take advantage of a function defined by Sigmund Freud as "dream-like censorship". Its effect can make mysterious, cryptic, and not-always-easy-to-read "forbidden" desires that are not always accepted by the dreamer as congruent with his or her day-to-day life.

It causes the memory of the dream to sink into oblivion, protecting the conscious mind from being exposed to facts of which it is unprepared, while at the same time satisfying it by making it unconsciously experience emotions through that dream that are miniscule or not at all clear in the act of recall.

*wild sunflower
swings in the dusk
forgotten dream*

lucia fontana

*haikuniverse,
september 7, 2017*

photo by oscar luparia

The unconscious can dream and dream about—in countless versions—an identical situation, which happens when trying to overcome a difficult event for the person who experienced it, using the same script over and over again for a scene, in variants that favor, after a sequence of dreams also called "recurring", the achievement of a happy ending.

And then we realize we have dreamed, but when we awaken, we have the feeling that dreams fall into oblivion to the point that we can only remember a few fragments, or even one.

This is the effect of dream-like censure. Freud devoted a great deal of interest to this function, which seems to serve as protection from the evaluations, rationalizations, and super-ego judgment of our delicate, multiformed, submerged, and desirable lives, and which we are often not aware of, but from which we can draw energy in moments of labor or passage and change.

If we want to understand how dreamlike censorship works with the memory of dreams, it is enough to associate it to the tide, which, by growing, erases the traces left on the shore.

dream tide heart and names erased in a wave

lucia fontana

julius' dream

In our haikai style, we all know intuitively how to write a haiku.

Below, I want to share with you a dream that makes use of various pictures that are linked to one another.

What I will try to show you through the concise story of a few months of my work is how the dreamer can move from a starting image, create an elaboration of that image through unconscious work, and then produce a second image in juxtaposition to the initial contents, primarily surprising oneself but also the listener ...

With the description of this case, of exclusively psychoanalytic origin, I intend to point out how incisive the proximity is between the

unconscious formation of dreams and the approach of images in the poetic composition of haiku.

Needless to say, a successful haiku will probably work better if it can create a "daydreaming" effect, evoking a state of reverie, favoring—similar to a dream—more reading keys, remaining "open" (and therefore unsaturated) just like a dream remembered only in part, never entirely clear how it ends...

About the haiku project by Michael Dylan Welch, Alyson Ludek, referring to the strong implications of mother nature and human nature, which we will soon see in the dream, mentions the importance for the author of the sensory image, identifies the link between haiku and photography, and how they both register the instant, depicting the exact moment we are referring to.

(Welch haiku project, Open Window

<http://www.brooksbookshaiku.com/welch/index.html>)

The dream also consists of pictures, similar to frames.

People who tell their dreams do not describe an idea of the dream, but more or less precise image that is imprinted in their minds as a snapshot on the negative of a film ...

Very often, people can forget what happens between one shot and another, so the dream seems absurd, "jumping" from one image to the next without apparent linkage, or thicker with the biography of the individual.

However, an "analytical treatment" can identify the underlying meaning that one by one holds them deeply connected.

[...]

Dreamlike elaboration is, often and undoubtedly, a gift that the psyche gives to itself when some content has come to the consciousness as it grows wiser to undergo a change.

Certain dreams are made in the life of an attentive and receptive individual. The synergic interplay of experiences and their dream processing awakens resources that have a personal growth path, vitalizing it emotionally and cognitively, facilitating intuition and suggesting from within how the subject can advance by combining his or her life with the world, and by dialogue with the world or her

An example can be identified in an improvement within a clinical path signaled by a patient to his therapist through his dream.

Here follows the case of "Julius", a pseudonym that for obvious reasons of privacy I will adopt in place of the true name of the subject in question, a young 27-year-old patient who has accepted the disclosure after having brought it to me in therapy.

Julius, after eight years of engagement, has lost his girlfriend, whom we will call Hope. I knew Hope when she gave signs of depression and deep sorrow for the long-lasting difficulty of lack of love and aloofness by Julius, who tended to undermine her and criticize her for her "too enthusiastic, too romantic, too genuine" nature ... Hope, who could not eat, sleep, and breathe, finally left Julius with an act of extreme courage, followed by the anger of the lost time, not being loved for what she has always been by her boyfriend. Julius, in spite of being left behind by Hope, follows the suggestion of the girl and decides to see me.

He finds that his ideal of couple life is fake, he understands that his parents have been simulating for years how to be a happy and peaceful family (despite lacking reciprocal gestures or love words) and realizes that love, the real one, was instead in each of Hope's molecules. He then decides to regain her heart with kindness and patience, discovering the fragile but rich side of love he has always kept buried inside for fear of being rejected, as he experienced with his father.

He decides to deal with the deplorable relationship he has with his dad, along with whom he works in the family business, and for years has only had monosyllabic dialogues in an attempt not to be hurt.

Julius brings in his trans-generational connection, linking aspects of his world with those of his father and grandfather ...

Finally, after a successful therapeutic pathway, he feels he can face his father and "hold his head high".

At this point, here's what Julius dreams about ...

"I'm in the mountains, relaxing on the terrace deck chair, when I hear a slight rustle. I look at the mountains and see a small landslide in the distance, rocks rolling down from the slope, and I make it to my grandmother, but she sees nothing. At some point, I can see how the explosions are, while the rocks jumping off the mountain reach the terrace. My grandmother and I go home right away. I stand at the door to look at the stones reaching where I was sitting quietly before ... I even see my red Vespa that was not there before ...

I also notice that my dog Luis was still on the terrace, all wet though it is not raining, that gets into my house with me.

Once in the house, I go to my grandfather, but while I'm going to say what's happening outside to my grandfather, my grandma quiets me (without opening my mouth, I know she does not want to let him know anything because he is a very anxious person and prone to worry).

Shortly after, a close neighbor comes in very upset, and before I can talk to my grandfather, I'll tell him he does not know anything.

At some point, Hope appears at the harbor on the terrace and I show her the flat mountain. Drawings made on the cellphone by Julius to show me the change from the mountain with the landslide.

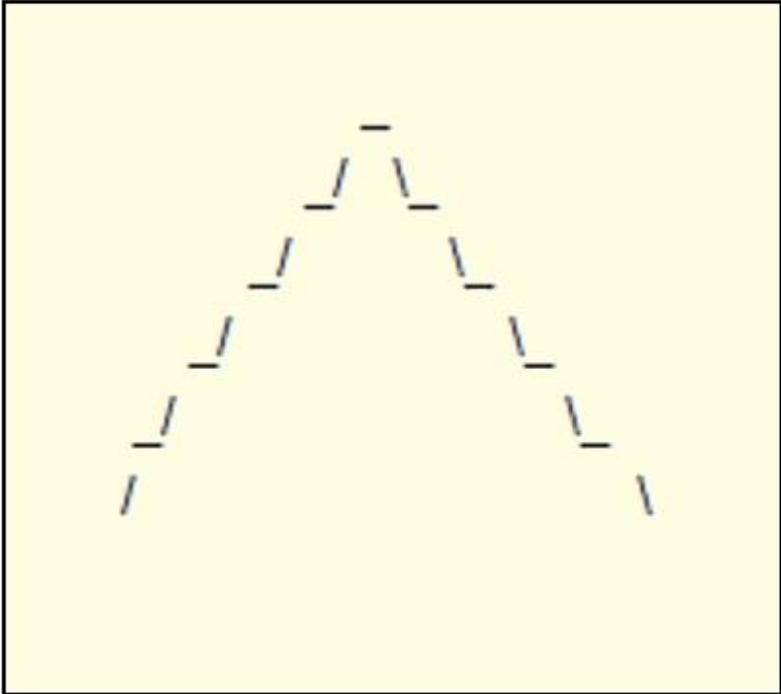

image a

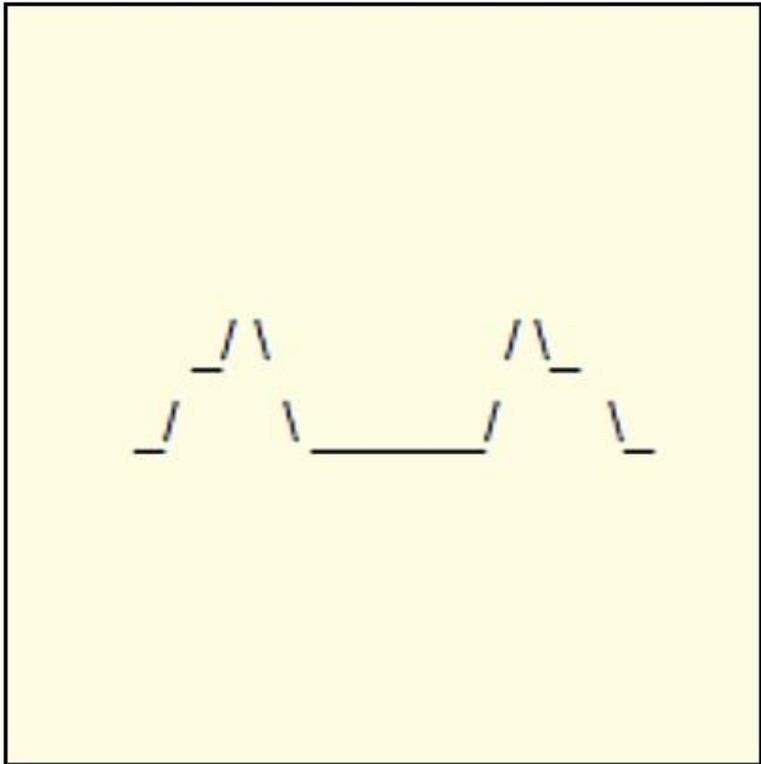

image b

As the stylized drawings indicate, Julius' case is an emblematic overcoming of the Oedipus complex. First there was the father-mountain, a taboo father, whom he did not dare to face.

After the therapeutic path, two peaks come of the same height, after the original mountain is partially defaced.

The tops, Julius and Julius' father, are the sanctioned passage from boy to man, a man now capable of loving and struggling for his beloved woman. Hope, led back in his dream with his dog Luis, which, during their separation, lived in turn with both, covered with true love ...

At present, Julius and Hope have come back to attend my sessions, they make many small trips together on the Vespa, and not only do they agree and succeed in having fun as they have never succeeded in eight years, as well as talking for hours ...

To them, my dearest wish of happiness ...

*leaving the shell. . .
the urge to be welcomed
to be oneself*

lucia fontana

photo by gianni rossi

Il sogno e i maestri

introduzione di elisa bernardinis

Quando Lucia mi ha proposto di scrivere questo breve articolo, mi sono resa conto di due cose: che l'argomento del sogno potrebbe essere percepito come insolito, forse addirittura potrebbe essere visto come fuori posto in uno haiku, dal momento che solitamente le prime nozioni che impara uno haikin sono che “lo haiku deve parlare del qui e ora, (così come lo concepiamo in occidente) e di quella che è la nostra esperienza diretta del momento, senza abbellimenti”, o che “nello haiku le emozioni/impressioni dell'autore non dovrebbero essere direttamente menzionate”.

Allora come conciliare lo haiku con un argomento così rarefatto come in effetti è quello del sogno? Come esprimerlo con maestria nella propria poesia?

Ecco dunque che la proposta di Lucia diventa particolarmente interessante, motivo di ricerca e riflessione che inevitabilmente conduce a fare un passo indietro, verso quelle che sono le radici di questa splendida forma di espressione poetica.

*tabi ni yande
yume wa karen wo
kakemeguru*

*malato in viaggio
i miei sogni vagano
per un campo desolato*

Matsuo Bashō traduzione di Lorenzo Marinucci(1)

Questo è l'ultimo componimento scritto da Bashō. Troppo malato per fare da sé, egli lo dettò a Donshū, uno dei suoi allievi, mentre giaceva nel suo letto a Osaka, dove solo qualche giorno più tardi avrebbe esalato l'ultimo respiro. Era il decimo mese dell'anno 1694 e Bashō aveva cinquant'anni.

Un ku dove si respira pienamente questa atmosfera invernale, dove l'immobilità del vecchio maestro, malato a letto, si rispecchia e viene resa ancora più profonda dal campo desolato, entrambi immersi in una pausa quasi crepuscolare. Eppure in Bashō vi è ancora un elemento vitale, vi è ancora qualcosa che molto naturalmente tende al movimento, e questo qualcosa sono proprio i suoi sogni. Egli sapeva di essere arrivato all'ultima tappa dei suoi viaggi, e molto probabilmente doveva essersi ritrovato a ripercorrerne le tappe nella mente, ritrovando nel suo cuore i vecchi amici e i maestri che tanto lo avevano ispirato nella sua poesia. Forse ancora aveva dei progetti e poteva sentire dentro di sé l'anelito di proseguire nei suoi itinerari poetici, ma sapeva che questo non sarebbe potuto succedere se non nel suo cuore. Qualcosa di profondamente umano.

*yume samete
odoroku yami ya
aki no kure*

*svegliatomi da un sogno
trasalisco per il buio –
sera d'autunno*

Mizuhara Shūōshi traduzione di Mario Riccò(2)

In questo haiku di Shūōshi il sogno è oggettivo. Il poeta si era addormentato e viene probabilmente svegliato da qualcosa. Forse stava facendo un sogno particolarmente piacevole, ma si risveglia e si rende conto con sgomento che la realtà intorno a lui è mutata : è calato il buio sorprendendo il poeta, come ci suggerisce il secondo verso, che è costretto ad abbandonare il piacevole calore del sonno (oggettivo o semplicemente dato dal sogno che stava facendo?) e a fare i conti con la realtà di una sera d'autunno sicuramente piuttosto fredda. Il kigo è *aki no kure*, che potrebbe alludere anche a una sera di fine autunno, accentuando l'atmosfera con una nota ulteriormente malinconica e solitaria. Nello haiku a seguire, abbiamo una scena simile alla precedente, ma l'universo interiore dell'autore, e di conseguenza l'espressione poetica, sono completamente differenti:

*uguisu ni
yumesana sareshi
asage kana*

*ah, l'usignolo
m'ha svegliato dal sogno –
il riso del mattino*

Yamamoto Ryōkan traduzione di Mario Riccò (3)

Anche in questo caso il sogno è oggettivo: il poeta stava dormendo e viene svegliato dal canto dell'usignolo, ma egli accoglie di buon grado il nuovo giorno, in piena aderenza emotiva e interiore alla sua realtà quotidiana, rappresentata nel terzo verso da un umile e semplice piatto di riso e rafforzata dal kigo di primavera. In questi versi ritroviamo tutta la semplicità dell'animo di Ryōkan, la leggerezza e la giocosità che contraddistinguevano questo monaco poeta.

*hatsu ime
furusato wo mite
namida kana*

*nel primo sogno
vedendo il paese natio,
verso lacrime*

Kobayashi Issa (4)

In Giappone viene data particolare importanza alle cose che si fanno nel primo giorno dell'anno nuovo, ed ecco che per Issa questo si traduce nel sogno in cui rivede il suo paese natio, da cui per moltissimi anni è costretto a rimanere distante perché in disaccordo con la matrigna, riuscendo a ritornare nella casa di famiglia solo da adulto, vivendo una breve parentesi di felicità. Le lacrime di Issa sono espressione di una nostalgia che non trova pace, e il kigo è ciò che amplifica ulteriormente questo sentimento.

*takotsubo ya
hakanari yume o
natsu no tsuki*

*trappole per piovra –
sotto una luma estiva
sogni fuggevoli*

Matsuo Bashō traduzione di Lucia Fontana(5)

In Giappone le piovre vengono catturate con delle trappole speciali, che vengono calate in mare per la notte con delle apposite corde e recuperate al mattino. In questi versi Bashō naturalmente non può vederle, essendo già state calate in acqua dai pescatori, ma può immedesimarsi per un momento nelle piovre che, ignare della sorte che spetterà loro con il nuovo giorno, riposano indisturbate all'interno delle trappole, da loro erroneamente scambiate per un rifugio sicuro.

Di per sé la trappola per piovre (*takotsubo*, 蛸壺) è un kigo estivo, ma in questo verso il maestro aggiunge anche la luna d'estate (*natsu no tsuki* 夏の月) donando ai versi una sfumatura di levità e quiete.

Forse il poeta, mentre godeva della dolce atmosfera del plenilunio estivo, sentì che anche per noi esseri umani la vita è in fondo qualcosa di estremamente effimero, proprio come i sogni di una notte d'estate, o il chiaro di luna che si riflette sull'acqua.

In conclusione vorrei presentare un componimento di un poeta occidentale che amo molto e che nella sua carriera poetica si era interessato anche di haiku, sia scrivendone di propri che traducendo alcuni lavori di Matsuo Basho: il centroamericano Octavio Paz (6).

*aguas petrificadas.
el viejo Tláloc duerme, dentro,
soñando temporales.*

*acque pietrificate.
dentro, il vecchio Tláloc dorme
sognando temporali*

Octavio Paz tradizione di Elisa Bernardinis(6)

“Acque pietrificate” indica probabilmente le straordinarie cascate di pietra chiamate Hierve el Agua, che si trovano poco distanti dalla città di Oaxaca, capitale dell'omonimo stato messicano. Il sito è formato da due enormi cascate in pietra, tra i 50 e i 90 metri di altezza rispetto alla valle sottostante, che sono state create dalle sorgenti d'acqua dolce, ricche di carbonato di calcio e di altri minerali presenti nella zona, che, fuoriuscendo dal terreno, nel corso di migliaia di anni hanno dato origine alla spettacolare formazione rocciosa. Tláloc, invece, (o Nuhualpilli, il cui nome deriva da “Tlalli-octli”, che significa “Nettare della terra”) era, secondo la mitologia azteca, il dio della pioggia e della fertilità. Gli Aztechi credevano che Tláloc fosse stato creato da altri dei e che visse nel mondo sotterraneo.

Questo componimento è immaginario, sebbene possiamo ipotizzare che il poeta si trovasse a Hierve el Agua, oppure che in passato avesse visitato il

luogo, e che fosse rimasto così colpito dalla loro magnificenza da rievocare la figura mitologica del dio Tláloc, addormentato nel cuore della stessa terra su cui in passato avevano camminato gli uomini che lo avevano adorato, connettendo il poeta con lo spirito degli antichi.

Bibliografia

- (1) Ryūnosuke Akutagawa, Haiku e scritti Scelti. A cura di Lorenzo Marinucci, Edizioni La Vita Felice (2013).
- (2) - (3) "Il muschio e la rugiada" - antologia di poesia giapponese - a cura di Mario Riccò e Paolo Lagazzi, R.C.S. 1996
- (4) Issa, Haiku scelti. A cura di Luigi Soletta. Edizioni La Vita Felice (2012)
- (5) Bashō Zōdan - Basho in Frammenti di Masaoka Shiki, a cura di Lorenzo Marinucci. Ed. Tempo Libro, Milano (2017).
- (6) Lo mejor de Octavio Paz, El fuego de cada día. Edizioni Seix Barral, Mexico (1989).

haiku e sogni

commentario di nicholas klacsanzky

Esistono molte analogie tra haiku e sogni.

In un certo senso, uno haiku è un sogno. Uno haiku ha solitamente due parti, e la terza dovrebbe formarsi nella mente del lettore - questo potrebbe essere paragonato ad un sogno.

Quando si legge uno haiku, solitamente si percepisce lo stato soggettivo nel lettore, che assomiglia ad un senso di stupore e di meraviglia.

Scrivere uno haiku è come descrivere un sogno, ci piace pensare che le nostre piccole poesie abbiano un significato in questo universo infinito.

*piantare i fagioli ...
quest'anno ci vuole più tempo
per sfidarmi*

- Laryalee (Lary) Fraser

In questo haiku abbiamo due parti: la prima riga e le seguenti due righe, separate dalla punteggiatura. L'arte dello haiku è trovare modi per fare due cose (spesso dissonanti): interagire in modo estetico e/o interagire in modo significativo. Possiamo leggere il suddetto haiku direttamente senza riflettere sulle sue implicazioni, ma se cerchiamo di sognare questo momento haiku, immaginando accuratamente, sentiremo il dolore alla schiena del poeta guardando quei piccoli fagioli freschi. Percependo quella sensazione, ci connettiamo non solo con il poeta, ma anche con il messaggio preponderante dello haiku. Dare il tempo di immaginare e di sognare, è essenziale per il processo di lettura di uno haiku. Senza questo atto, uno haiku non è altro che un'affermazione estetica.

*perchè
alcuni ghiaccioli sono lunghi
qualcuno è corto?*

Ueshima Onitsura

Una grande quantità di haiku, anche se non sono scritti da poeti che hanno l'influenza dello Zen, sono Zen-Somiglianti. Questo non significa che gli haiku siano poesie Zen o poesie spirituali, ma che in parte la funzione dell'estetica haiku è quella di creare un senso di meraviglia e di mistero. Nel suddetto haiku, il poeta chiede risposta ad una domanda che non ha una risposta. Questo ci lascia smarriti e viene chiesto al lettore di sognare il mistero del haiku.

*malato in un viaggio-
i miei sogni vagano
i campi appassiti*

Matsuo Bashō

Questa è l'ultima poesia che Bashō ha scritto prima di morire di una malattia allo stomaco.

La parola "sogni" nel contesto di questa poesia porta molti significati. Potrebbe significare il suo sogno per sviluppare ulteriormente lo haiku, il suo sogno per raggiungere l'illuminazione oppure i suoi sintomi fisici a causa della malattia, dove la propria coscienza è in uno stato di sogno.

Penso che ogni poeta haiku creda, fino a un certo punto, che le sue poesie possano influenzare i lettori. Questo sogno permette di interagire con i lettori e può avere molte sfumature: gioia, introspezione, sentimenti condivisi e altro ancora. Molti poeti scrivono poesie specifiche

per se stessi; ma tuttavia sembra che la maggior parte di noi scriva poesie per condividere il nostro mondo con gli altri, per esprimere noi stessi, o per coinvolgerci nella gioia di creare una poesia e talvolta una combinazione di tutti questi motivi.

Penso che sia sano per i poeti sognare ciò che potrebbero fare con i loro poemi. Sia che uno haiku porti un sorriso momentaneo al lettore, sia che faccia dire "aha", basta. Quei lampi di gioia e di introspezione hanno nel complesso più impatto sulla nostra vita di quanto possiamo immaginare.

sognando haiku

commentario di lucia fontana

*nessuna ispirazione . . .
il vento canta attraverso
il mio polsino*

nicholas klacsanzky

Cosa hanno in comune fra loro haiku e sogno?

Haiku e sogno sono entrambi prodotti dalla mente creativa: di giorno l'uno, di notte l'altro.

Ma quello che li rende estremamente simili è il fatto che entrambi parlino per immagini, malgrado il sogno possa presentarsi come una sequenza di immagini mentre usualmente quelle che compongono lo haiku sono due soltanto (o, occasionalmente, tre...).

Entrambi mostrano, non raccontano.

Sia lo haiku sia il sogno portano con sé un senso che è tanto più coinvolgente quanto più numerose sono le possibili chiavi di lettura ; ed entrambi possono essere definiti prodotti che danno voce e corpo a risorse inaspettate nel momento in cui le rispettive immagini vengono alchemicamente accostate fra loro.

Inoltre i sogni, come gli haiku, possono talvolta essere letti anche al rovescio, arrivando finanche a dire l'esatto contrario...

Il sogno, prodotto accurato che la mente genera nel corso del sonno REM, è la manifestazione di molteplici e condensate istanze, emozioni e bisogni sfuggiti ad una efficace elaborazione diurna.

Filtrati di giorno, impigliati nel pettine dell'inconscio, di notte ne subiscono la condensazione in un'unica soluzione, che la maggior parte delle volte soddisfa numerosi sensi ed è altresì definita lavoro onirico.

Simile ad un mosaico, nel sogno si declinano le intuizioni, i desideri, gli atti mancati cui il sognatore aspirava, talvolta ostacolato da realtà contingenti esterne o interne, dunque anche inconsce.

*notizie di te
nel mio sogno sembra
che tu stia bene*

lucia fontana

*failed haiku, n° 10,
october 2016*

Può capitare che il sogno assuma la forma di una premonizione.

Ciò in realtà accade perché dettagli rimasti inosservati alla mente conscia non sono sfuggiti a quella preconsucia e non-conscia, così che il cervello si prepara anzitempo a vivere un accadimento programmato nel futuro imminente, giungendovi però in una condizione di maggior ricettività e attenzione.

Regioni sottocorticali del nostro cervello, ontogeneticamente più arcaiche, captano in modo istintivo e fulmineo informazioni che sfuggono alla corteccia cerebrale, comunemente denominata in italiano "materia grigia", preposta a funzioni di pensiero più sofisticate e dunque richiedenti più tempo per formulare, concepire, interpretare.

Attraverso il sogno le emozioni irrisolte trovano spazio, possibili sbocchi, soluzioni. Esso diviene una sonda che si espande facendo spazio ai desideri più reconditi, legittimandoli.

*cesto di frutta
ad uno ad uno afferro
ogni mio sogno*

lucia fontana

*failed haiku, vol.2, n. 21,
september 2017*

Tuttavia, il lavoro onirico può anche avvalersi di una funzione definita da Sigmund Freud "censura onirica". Il suo effetto può rendere misterioso, criptico e non sempre di facile lettura un sogno portatore di desideri "proibiti", cioè non accettati dal sognatore come congrui alla sua vita diurna.

Essa fa affondare il ricordo del sogno stesso nell'oblio, proteggendo la mente conscia dall'esposizione a fatti a cui è impreparata, benché nel contempo la soddisfi facendole vivere inconsciamente le emozioni attraverso quello stesso sogno così poco o per nulla chiaro all'atto di rievocarlo.

*un girasole selvatico
dondola nel crepuscolo
sogno dimenticato*

lucia fontana

*Haikuniverse,
september 7, 2017*

photo by osacr luparia

“Ecologicamente” l'inconscio può sognare e sognare ancora – in innumerevoli versioni – una medesima situazione, cosa che accade quando cerca di far superare un evento difficile alla persona che lo ha

sperimentato, mettendo più volte in scena lo stesso copione del fatto accaduto, in varianti che favoriscano, dopo una sequenza di sogni altresì detti “ricorrenti”, il raggiungimento del lieto fine.

E, dunque, ci accorgiamo di aver sognato, però al risveglio abbiamo la sensazione che il sogno sprofondi nell'oblio al punto che riusciamo a rammentarci solo pochi frammenti, talvolta uno, talaltra nessuno.

Questo è l'effetto della censura onirica.

Freud dedica molto interesse a questa funzione, che pare serva a tutelare dalle valutazioni, dalle razionalizzazioni e dal giudizio super-egoico la delicata e multiforme vita sommersa e desiderante di cui disponiamo e di cui spesso siamo poco consapevoli, ma da cui è possibile attingere energia nei momenti di travaglio o di passaggio e di forte cambiamento.

Se vogliamo capire come funziona la censura onirica sul ricordo dei sogni è sufficiente assimilarla alla marea, la quale, crescendo, cancella le tracce lasciate sulla battigia.

marea del sogno cuore e nomi cancellati in un'onda

lucia fontana

il sogno di giulio

Nella nostra veste di haikin conosciamo un po' tutti a livello intuitivo come si arriva a scrivere uno haiku.

Qui di seguito, invece, voglio rendervi partecipi di un sogno che fa utilizzo di varie immagini fra loro inanellate.

Quello che cercherò di mostrarvi (attraverso il succinto racconto di qualche mese del mio lavoro) è come il sognatore può esordire da un'immagine di partenza, creare un'elaborazione della suddetta immagine tramite il lavoro inconscio, per poi produrre una seconda immagine in giustapposizione ai

contenuti iniziali, spiazzando in primis se stesso (il sognatore) ma anche lo stesso ascoltatore...

Con la descrizione di questo caso, di provenienza squisitamente psicoanalitica, intendo dunque mettere in evidenza quanto incisiva sia la vicinanza fra la formazione inconscia del sogno e l'accostamento di immagini nella composizione poetica dello haiku.

Inutile dire che uno haiku ben riuscito probabilmente funzionerà meglio se capace di creare un effetto "sogno ad occhi aperti", evocando uno stato di rêverie, favorendo – similmente al sogno – più chiavi di lettura, restando “aperto” (e dunque insaturo), proprio come un sogno rammentato solo in parte, mai del tutto.

In una riflessione di Alyson Ludek con riferimento alle forti implicazioni fra madre natura e natura umana nella poetica di Michael Dylan Welch, (cosa che vedremo a breve anche nel sogno), la poetessa osserva che lo stesso haiku project (2003) di Welch evidenzia l'importanza per l'autore non solo dell'immagine sensoria, ma individua il legame fra lo haiku e la fotografia, e come entrambi registrino l'istante ritraendo l'esatto momento cui ci si riferisce.

(Welch haiku project, Open Window

<http://www.brooksbookshaiku.com/welch/index.html>)

Anche il sogno si compone di immagini, simili a fotogrammi.

Le persone che raccontano i propri sogni non descrivono un'idea del sogno, bensì l'immagine più o meno precisa rimasta impressa nella loro mente come un'istantanea sul negativo di una pellicola...

Molto spesso, fra l'una e l'altra, succedono anche cose che le persone possono dimenticare, tanto da far apparire il sogno assurdo per il suo “saltare” da un'immagine all'altra senza apparente collegamento fra loro, o più spesso con la biografia dell'individuo.

Tuttavia un “trattamento analitico” può individuare il senso sottostante che ad una ad una le tiene profondamente collegate...

[...]

Un'elaborazione onirica è, spesso e indubbiamente, un dono che la psiche fa a se stessa quando alcuni contenuti sono approdati alla coscienza in quanto maturi per dare corso ad un cambiamento.

Certi sogni costituiscono svolte nella vita di un individuo attento e ricettivo. L'intreccio sinergico di esperienze e loro elaborazione onirica risveglia risorse che nutrono un percorso di crescita personale vitalizzandolo a livello emotivo e cognitivo, facilitando l'intuizione e suggerendo dall'interno come il soggetto possa avanzare coniugando la sua vita al mondo e dialogando col mondo per la sua vita.

Un esempio può essere individuato in un miglioramento dentro un percorso clinico segnalato da un paziente al suo terapeuta attraverso il suo sogno.

Qui a seguire il caso di "Giulio", pseudonimo che per ovvie ragioni di privacy adotterò in luogo del vero nome del soggetto in questione, un giovane paziente di 27 anni che ne ha accettato la divulgazione, dopo averlo portato da me in seduta.

Giulio ha perso dopo otto anni di fidanzamento la sua fidanzata, che qui chiameremo Speranza. Ho conosciuto Speranza quando dava segni di depressione e profonda sofferenza per la prolungata difficoltà a lasciarsi andare all'amore da parte di Giulio, che tendeva a sminuirla e criticarla per il suo carattere "troppo entusiastico, troppo romantico, troppo genuino"...

Speranza, che non riusciva a mangiare, a dormire, a respirare, ha infine lasciato Giulio con un atto di estremo coraggio, cui poi è seguita la collera del tempo perduto, non essendo stata amata per quello che realmente era sempre stata, dal suo fidanzato.

Dal canto suo, Giulio, malgrado sia stato lasciato da Speranza, ne segue il consiglio e decide di vedermi.

Scopre che il suo ideale di vita di coppia è fasullo, comprende che i suoi genitori simulano da anni di essere una famiglia felice (pur in mancanza di gesti o parole d'amore reciproci) e realizza che l'amore, quello vero, era invece in ogni molecola di Speranza. Decide quindi di riconquistarne il cuore, con gentilezza e pazienza, scoprendo il lato fragile ma ricco d'amore che ha sempre tenuto sepolto dentro di sé per timore di essere respinto, come gli accadeva col padre.

Decide di affrontare il rapporto sminuente che ha con quest'ultimo, insieme al quale lavora nell'azienda di famiglia, e con cui, per anni, ha avuto solamente dialoghi a monosillabi, nel tentativo di non esserne ferito.

Giulio porta in seduta il proprio transgenerazionale, collegando aspetti del suo mondo con quelli del padre, del nonno...

Finalmente, dopo un percorso terapeutico rivelatosi fruttuoso, sente che può fronteggiare suo padre e "tenergli testa".

A questo punto, ecco che Giulio sogna...

Sono in montagna, a rilassarmi sulla sdraio in terrazza, quando sento un lieve fragore, guardo sulle montagne e vedo in lontananza una piccola frana, rocce che rotolano giù dal declivio e lo faccio notare a mia nonna, ma lei non vede niente. Ad un certo punto vedo come delle esplosioni, mentre le rocce che saltano via dalla montagna raggiungono la terrazza. Io e mia nonna entriamo subito in casa. Resto sulla porta a guardare i sassi che arrivano fino a dove poco prima ero seduto tranquillo... vedo persino la mia Vespa rossa che prima non c'era...

Mi accorgo anche che sulla terrazza è rimasto il mio cane Luis, tutto bagnato sebbene non stia piovendo, che faccio entrare in casa con me.

Una volta in casa, vado da mio nonno, ma mentre gli sto per dire quello che sta succedendo fuori, mia nonna mi blocca (senza che apra bocca capisco che non vuole fargli sapere nulla, perché lui è una persona molto ansiosa e incline a preoccuparsi).

Poco dopo arriva una vicina di casa, assai turbata, e prima che possa parlare con mio nonno la fermo e le dico che lui non sa niente.

Ad un certo punto compare Speranza, la porto sul terrazzo e le faccio vedere la montagna spianata.

Disegni realizzati al cellulare da Giulio per mostrarmi il cambiamento subito dalla montagna con la frana.

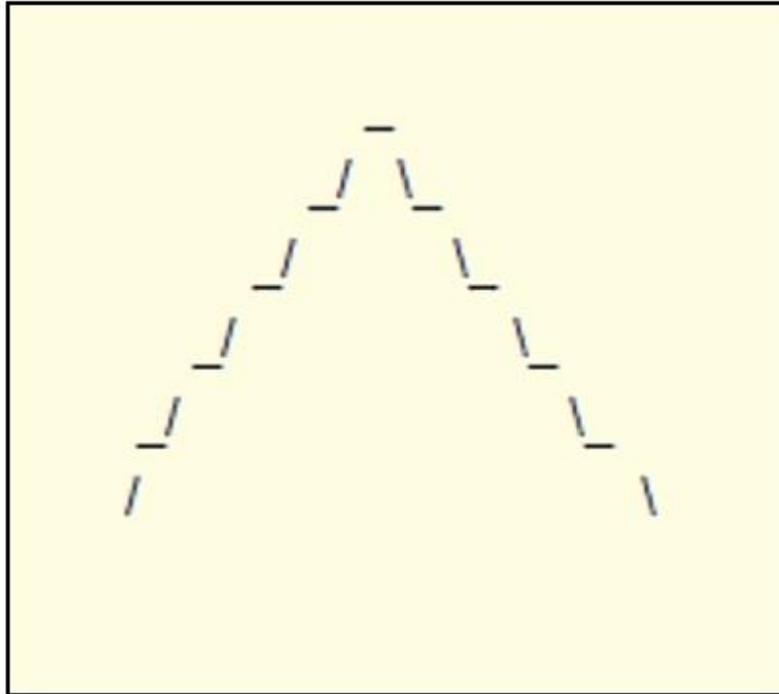

image a

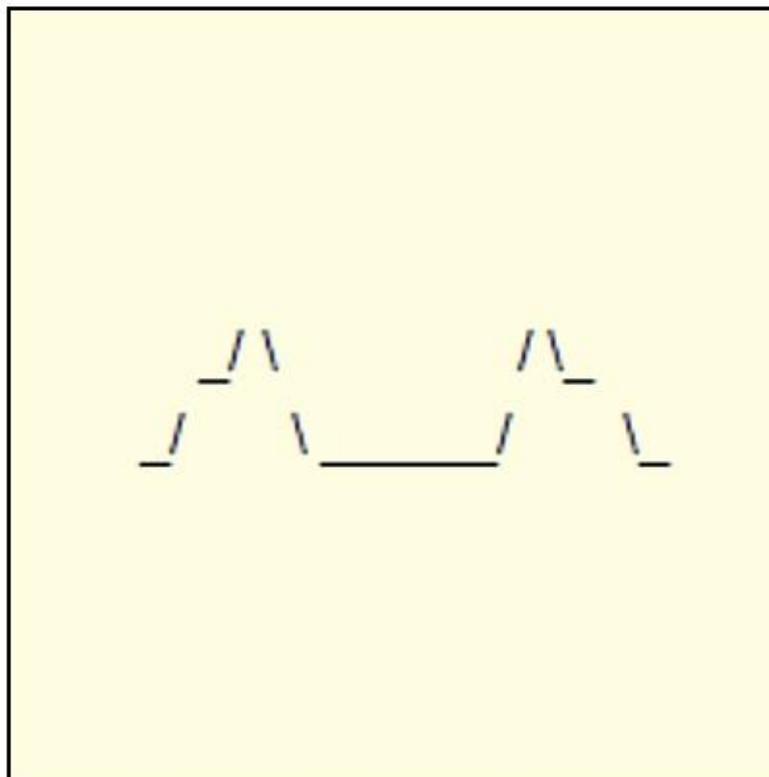

image b

Come il disegno stilizzato ci indica, il caso di Giulio è un emblematico superamento del complesso edipico.

Prima c'era il padre-montagna, un padre tabù, che lui non osava affrontare.

Dopo il percorso terapeutico si stagliano invece due cime, di identica altezza dopo che il monte originario è parzialmente franato.

Le cime, Giulio - il padre di Giulio, costituiscono il sancito passaggio da ragazzo a uomo, un uomo ora capace di amare e di lottare per la donna amata, Speranza, ricondotta nel suo sogno insieme al cane Luis, che, nel corso della loro separazione, ha vissuto a turno da entrambi, coperto di vero amore...

Attualmente Giulio e Speranza sono tornati a frequentarsi, fanno insieme molti piccoli viaggi sulla Vespa e non solo, vanno d'accordo e riescono a divertirsi come mai in otto anni erano riusciti, oltre a parlarsi per ore...

A loro il mio più caro augurio di felicità...

*lasciando il guscio . . .
sogno d'essere accolti
d'esser se stessi*

lucia fontana

photo by gianni rossi

in the cave of haiku

nella grotta dello haiku

*dream of eden
an angel plays
with light*

*sogno del paradiso
un angelo gioca
con la luce*

pat davis

*dream world
birds of different feathers
together in the sky*

*mondo dei sogni
uccelli di distinte piume
insieme nel cielo*

adjei agyei-baah

*shifting shadows
the tidal pull
of a nap*

*ombre mutevoli
l'alta e bassa marea
di un dormire*

agnes eva savich

*giving up everything
to raise us
my mother's dreams*

*rinunciando a tutto
per allevarci
i sogni di mia madre*

christina sng

*crimson dress
behind the door
dreams fading*

*abito cremisi
sogni che sbiadiscono
dietro la porta*

marietta mcgregor

*fading dream
a distant train turns
into birdsong*

*sogno che sbiadisce
un treno distante volge
in un canto d'uccello*

michael smeer

*summer workshop
from my childhood dream
crude clay takes shape*

*laboratorio estivo
dal mio sogno di bambina
prende forma la creta*

nicole pottier

*bruco e farfalla
per un giorno volare
io e il mio sogno*

*caterpillar and butterfly
me and my dream
flying for a day*

oscar luparia

*dream wave
two dolphins
lift me up*

*onda del sogno
due delfini
sollevandomi*

lucia fontana

*drifting off
the faucet drips
from a stalactite*

*appisolato
il lavandino gocciola
da una stalattite*

steven smolak

haiku

adjei agyei-baah

*bedtime story
my son asks where
dreams come from*

*fiaba della buona notte
mio figlio mi chiede
da dove vengono i sogni*

photo by chase gagnon

*childhood dream
a wait for the tooth fairy
who never came*

*sogno d'infanzia
un attendere la fata dei denti
che mai è venuta*

agnes eva savich

*lengthening shadows
the people my cats
could have been*

*ombre allungate
le persone che i miei gatti
possono essere state*

photo by oscar luparia

*a rooster crows
sounds of my dream
merge into morning*

*canto di un gallo
i suoni del mio sogno
si fondono col mattino*

*open windows
what dreams may waft in
on the breeze*

*finestre aperte
quali sogni possono essere
sorretti da un refolo*

insomnia down a rabbit hole the word I needed

insonnia in fondo alla tana di un coniglio la parola di cui avevo bisogno

photo by migyoung yun

cutting through a dream winter rain

aprendosi un varco un sogno pioggia d'inverno

photo by sergio giannotta

alvise cappovin

*ponte dei sospiri
un sogno adolescente
vaga in gondola*

*bridge of sights
a teenager's dream
strays on a gondola*

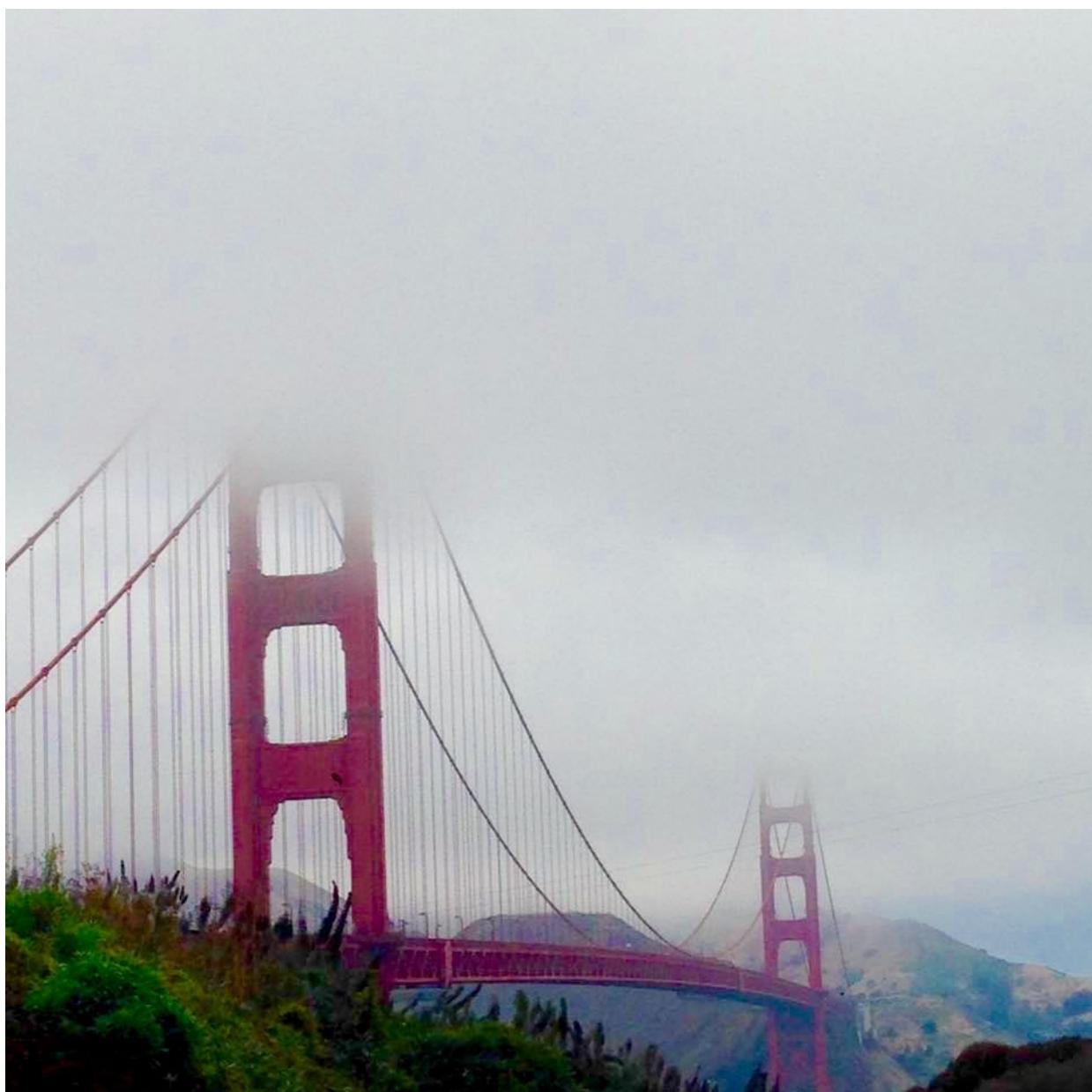

photo by lucia fontana

anna maria domburg

*chiaro di luna
è cullato dal vento
l'acchiappa-sogni*

*moonshine
craddled by the wind
the dreamcatcher*

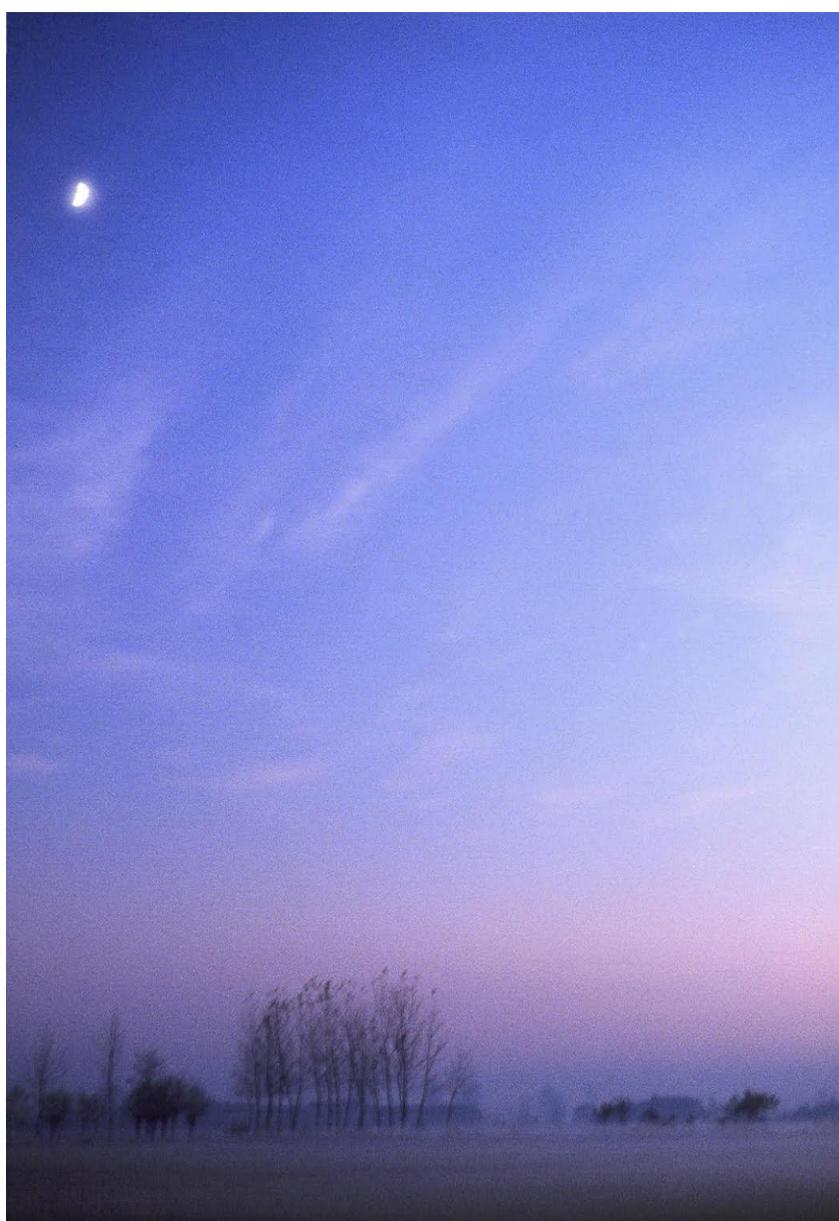

photo by oscar luparia

christina sng

*living
her mother's dream
ballerina*

*vivendo
il sogno di sua madre
ballerina*

photo by anna gioca

*stardust
a longing to go back
to the start*

*polvere di stelle
un desiderio di ritornare
al principio*

photo by oscar luparia

*baby dreams
calling softly for mama
in her sleep*

*sogni di bimba
chiamando dolcemente mamma
nel suo dormire*

photo by oscar luparia

*dreaming
of living a dream
living a nightmare*

*sognando
di vivere un sogno
vivendo un incubo*

devin harrison

fool's paradise tracing my dreams back to you
paradiso dello stolto risalendo il mio sogno fino a te

photo by chase gagnon

elisa allo

*rose moon
scent of laundry
in my dreams*

*luna della rosa
profumo di bucato
nei miei sogni*

photo by sergio giannotta

from a dream to another the pink sea inside my room
da un sogno all'altro il mare rosa dentro la mia stanza

erin c. castaldi

*midnight settles
amid Titanic mist
far end of the sky*

*si posa la mezzanotte
in mezzo alla foschia del Titanic
il lontano confine del cielo*

photo by oscar luparia

*sweet voices
gather round
the mulberry bush*

*dolci voci
riunite intorno
il cespuglio di gelso*

christa pandey

*the censer swings
as stomach growls
unholy dreams of pizza*

*l'incensiere oscilla
gorgogliando lo stomaco
un empio desiderio di pizza*

gabriel bates

*the whir of a fan
tunneling me
into this dream*

*il fruscio di un ventaglio
inabissandomi
in questo sogno*

photo by oscar luparia

garry eaton

*country race
he bets it all on a horse
called Dream*

*gara di campagna
scommette tutto su un cavallo
chiamato Sogno*

photo by chase gagnon

*natural birth
waking from a dream
I can't remember*

*nascita naturale
svegliandomi da un sogno
che non riesco a rammentare*

goran gotalica

*midsummer dream
a blind girl is riding
the wild horse*

*sogno di mezza estate
una fanciulla cieca al galoppo
su un cavallo selvaggio*

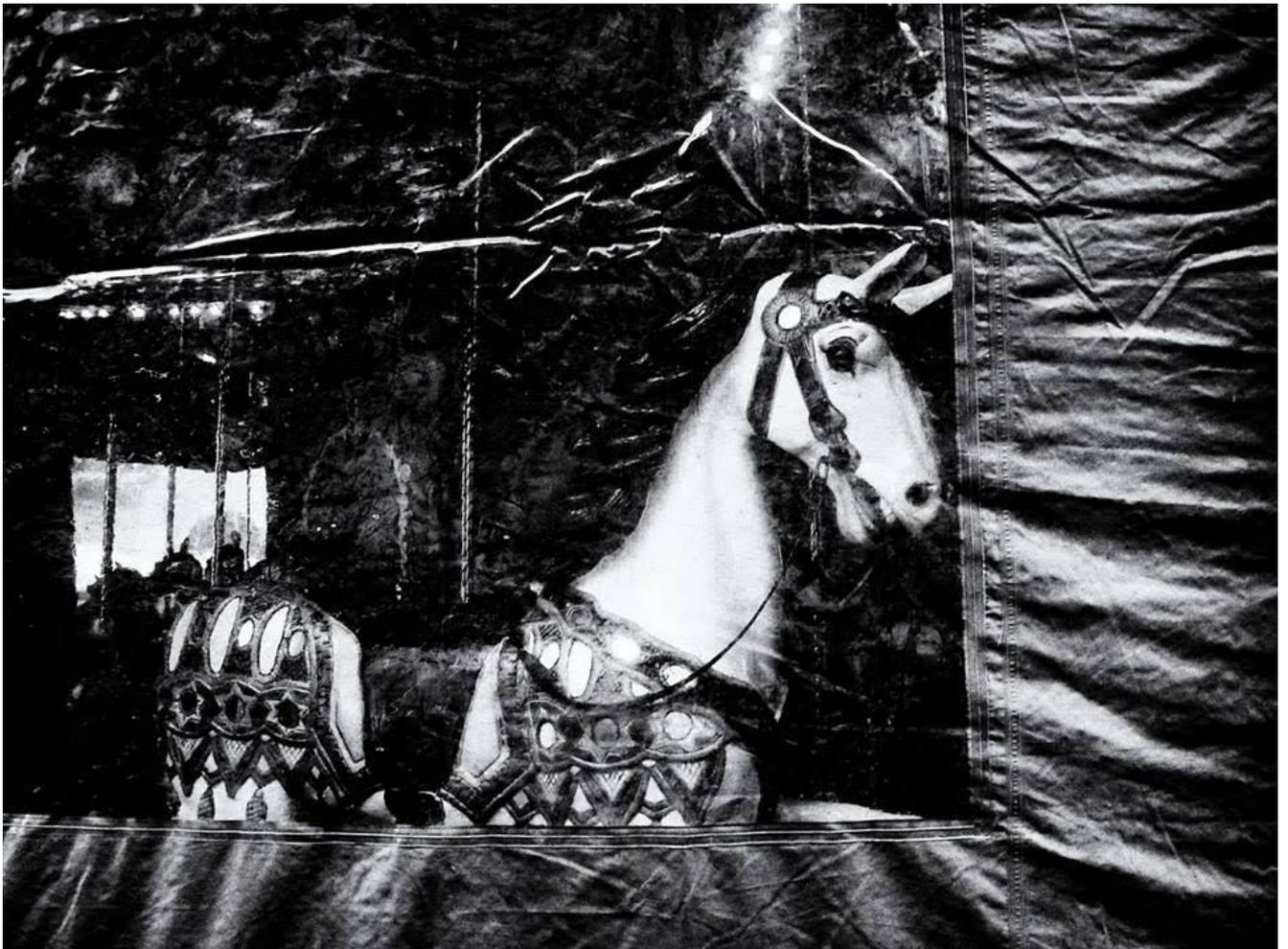

photo by sergio giannotta

*midnight dream
in a deer's eyes
migrating fireflies*

*sogno di mezzanotte
negli occhi di un cervo
migrano lucciole*

*dream deepens
the sound of starlings
inside a sandglass*

*un sogno si fa profondo
dentro una clessidra
il suono degli storni*

jan benson

summers' penny lick
of orange sherbet
a diabetic's dream*

*mini coppetta
di sorbetto d'arancia estiva
sogno di un diabetico*

photo by lucia fontana

a penny lick is an old fashion term for a very small serving of ice cream

a penny lick è un termine vecchio stile per una dose molto contenuta di gelato.

lucia cardillo

*nella valigia
bianchi grani di sabbia
l'estate in sogno*

*in the suitcase
white specks of sand
summer in a dream*

photo by sergio giannotta

lori ann minor

*astral projection
meeting you
all over again*

*proiezione astrale
incontrarti ancora
un'altra volta*

photo by lucia fontana

margherita petriccione

*freddo di tramontana
oltre la soglia
mio padre in sogno*

*tramontana frost
over the threshold
my father in dream*

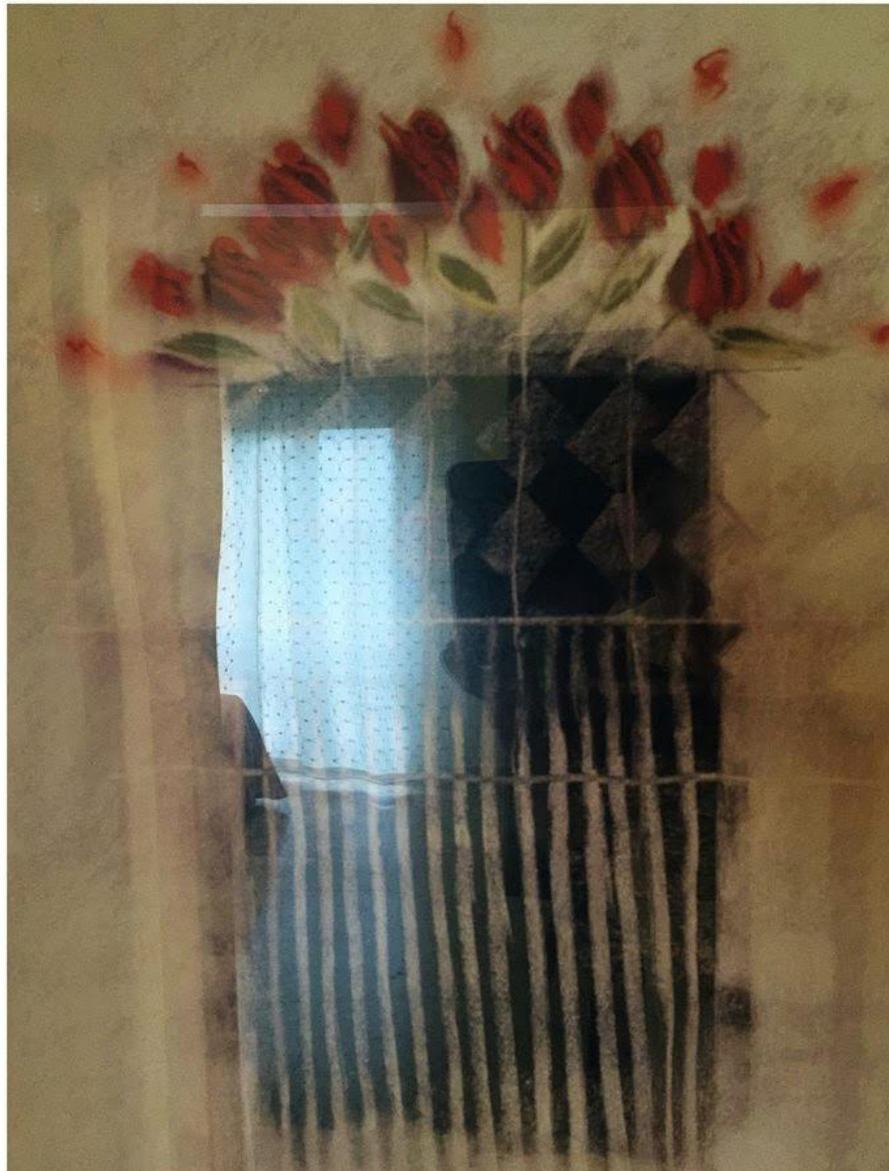

photo by sergio giannotta

*giardino estivo
la vecchia addormentata
e il suo sorriso*

*summer garden
a sleeping old woman
and her smile*

*letto d'ospedale
nel sogno di mia nonna
Il primo amore*

*hospital bed
in my grandmother's dream
the first love*

marietta mcgregor

*wood-fired copper
stoked with mother's dreams
another washday*

*paiolo scaldato a legna
un altro giorno di bucato acceso
con i sogni della mamma*

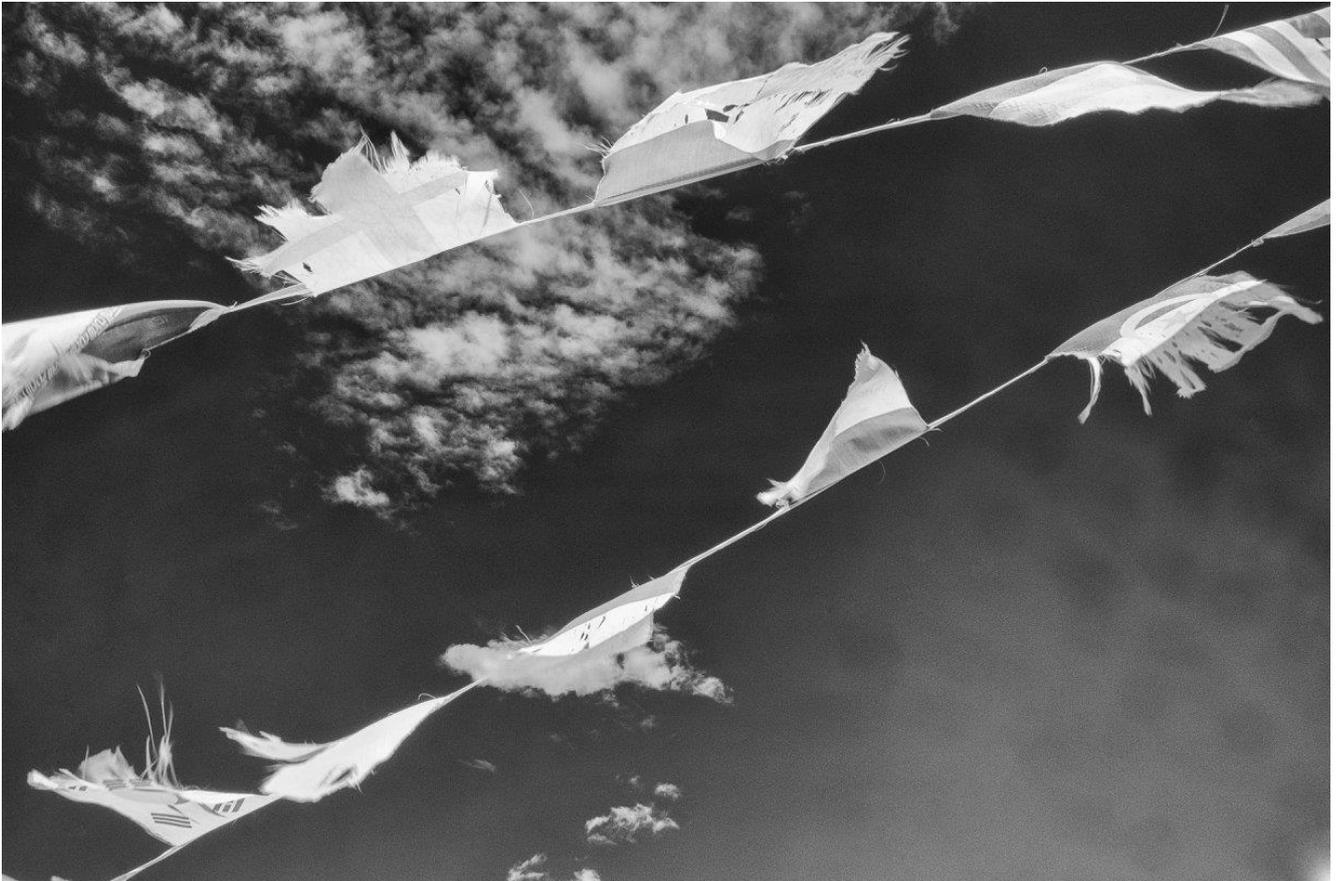

photo by alberto verdoia

*my gentle touch
in her dream smile
daughter's dimple*

*il mio tocco gentile
nel suo sorridere in sogno
fossetta di una figlia*

*empty wineglass
the vinyl's worn-out track
is Dream Baby*

*calice vuoto
la traccia consunta del vinile
è Fanciulla da Sogno*

*a dingo's howl
interweaving new tales
dreamtime campfire*

*gufo di un dingo
intrecciandosi a nuovi racconti
tempo di sognare attorno al fuoco**

**in un campeggio*

marta chocilowska

a branch breaks

*in the snowy garden
interrupted dream*

*sì spezza un ramo
nel giardino innevato
sogno interrotto*

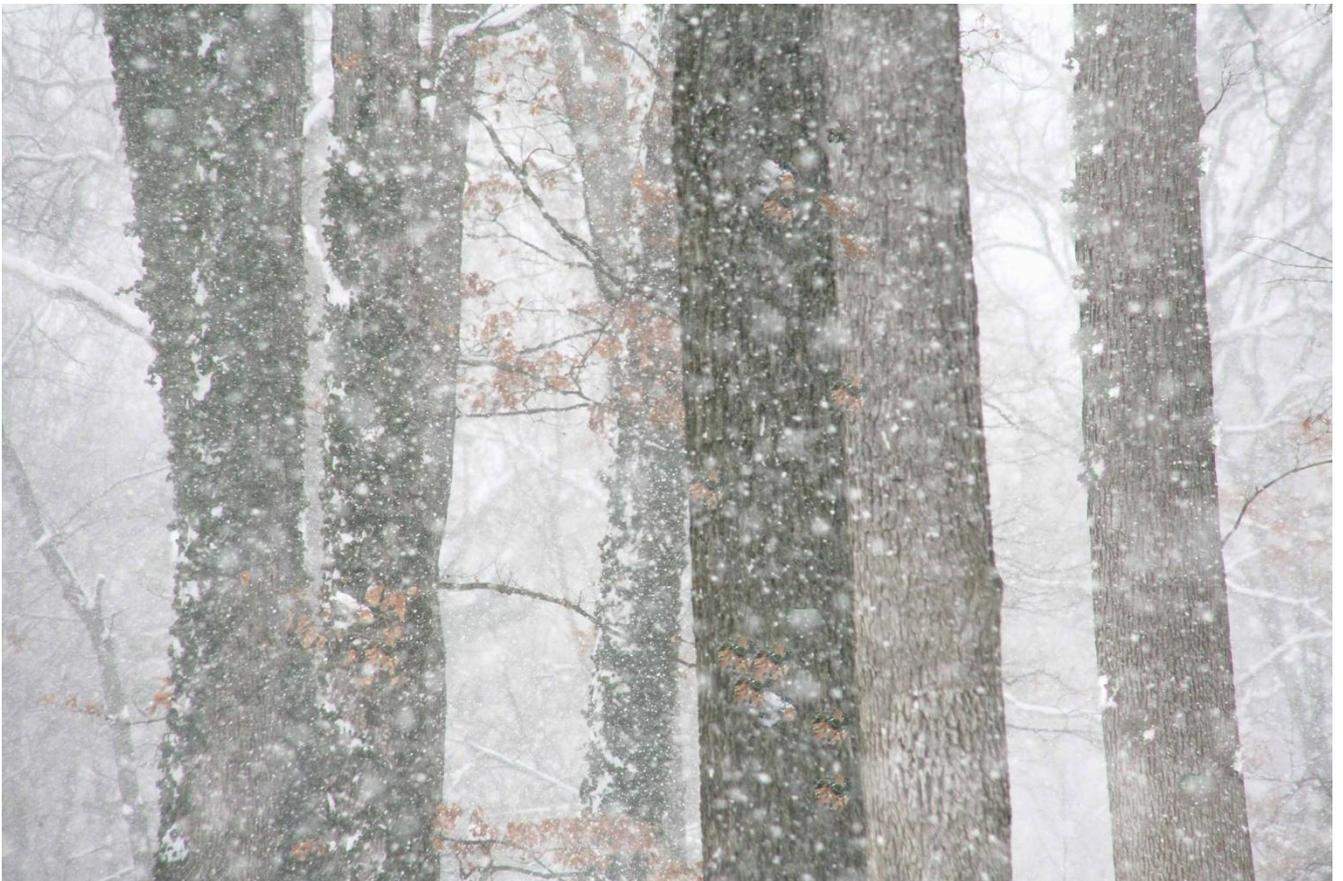

photo by migyoung yun

michael smeer

*autumn leaves
my dreams filled
with lost friends*

*foglie d'autunno
i miei sogni colmi
di amici perduti*

photo by sergio giannotta

*old wood shed
granddad chips away
at my dream*

*vecchia falegnameria
il nonno scolpisce
secondo il mio sogno*

*day dream
in the margins
a doodle-ku*

*sogno diurno
uno haiku scarabocchio
dentro i margini*

nazarena rampini

*cielo d'autunno
nel pettine del vento
foglie e desideri*

*autumn sky
in the comb of wind
leaves and wishes*

photo by sergio giannotta

*

*fiocco di neve
rimane sulla mano
il desiderio*

*snowflake
remains on the hand
the wish*

nicholas klacsanzky

*search
search for yourself
train horn*

*cerca
cerca te stesso
fischio del treno*

photo by agnes eva savich

*an imaginary fly
escapes the dog's teeth
goal of nirvana*

*un volo immaginario
sfugge i denti del cane
proposito di nirvana*

*soon in India . . .
I play tabla
on my knees*

*presto in India . . .
suono tabla
sulle mie ginocchia*

*a chorus of coyotes
I collect false memories
of my childhood*

*un coro di coyote
colleziono falsi ricordi
della mia infanzia*

*travel again . . .
in-flight movie*

*viaggio ancora . . .
il film di un volo dentro di me*

nicole pottier

*at first light
the blue bird flies away
taking my dream*

*alle prime luci
l'uccello blu vola via
con il mio sogno*

photo by lucia fontana

nikolay grankin

*old diary
my dreams smell
like mothballs*

*vecchio diario
i miei sogni odorano
di naftalina*

oscar luparia

*amate vette
la mia ombra ed un sogno
salgono insieme*

*beloved peaks
my shadow and a dream
climbing together*

photo by oscar luparia

*a fine estate
stelle cadenti accendono
un nuovo sogno*

*end of summer
a shooting star lights up
my new dream*

*ad occhi aperti
Sogni d'Incenso colma
la mia notte*

*open eyes
Incense Dreams
fills my night*

pat davis

*a dream flying
i wake up
with wings*

*sogno di un volo
mi risveglio
con le ali*

photo by gerarda simone

*summer dream
my garden flowers
know me*

*sogno d'estate
i fiori del mio giardino
mi conoscono*

*in a dream
I can speak
your language*

*in un sogno
so parlare
la tua lingua*

robert kingston

*bed sheets
telling her story
of last night*

*lenzuola
raccontando la sua storia
della scorsa notte*

photo by sergio giannotta

rosa maria di salvatore

*per tetto il cielo
e l'erba per cuscino
sogno d'estate*

*roof the sky
grass the pillow
summer dream*

photo by oscar luparia

rachel sutcliffe

*recurring dream
still searching for me
the answer*

*sogno ricorrente
ancora cercando me
la risposta*

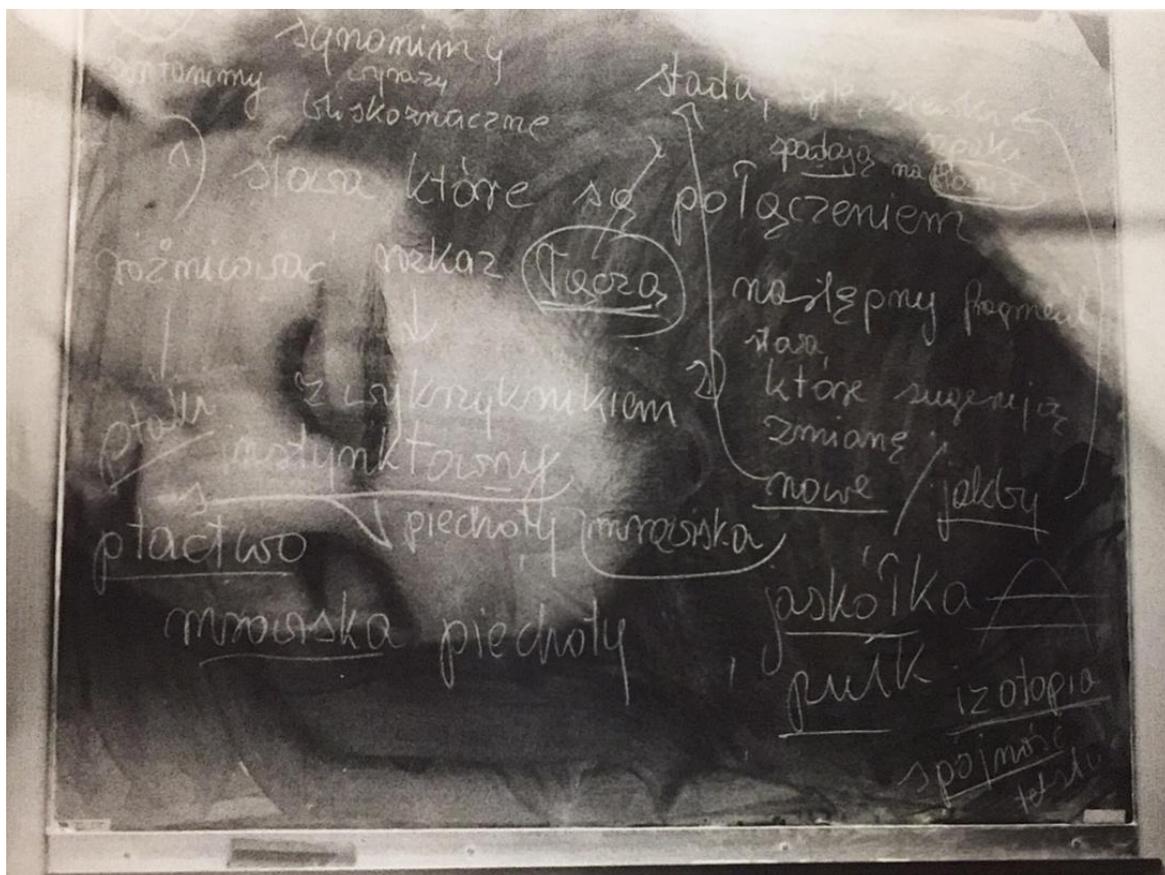

photo by agnes eva savich

sarma radhamani

*from stretching hand
half the galaxy there
her dream*

*da una mano stesa
ecco mezza galassia
il suo sogno*

photo by chase gagnon

steven smolak

awakened by wind chimes the universe

risvegliato dal carillon del vento l'universo

photo by oscar luparia

*crickets song
the candle thrums
into a dream*

*canto di grilli
la candela strimpella
dentro un sogno*

*in and out of my dream her soft strokes
dentro e fuori dal mio sogno le sue carezze morbide*

tiffany shaw-diaz

*after death
mother says
she's alive*

*dopo la morte
mamma dice
che è viva*

photo by chase gagnon

*seven floors
below ground
finally safe*

*sette piani
finalmente salva
sotto terra*

*sacred geometry
my body aligned
with his*

*geometria sacra
il mio corpo allineato
con il suo*

*lucid dream
I rewrite
our story*

*sogno lucido
riscrivo
la nostra storia*

*parallel universe
a monster runs away
from me*

*universo parallelo
un mostro corre via
da me stessa*

photo by agnes eva savich

valentina ranaldi adams

*soft rain
a spiderweb beaded
with dreams*

*acquerugiola
la tela di un ragno
imperlata di sogni*

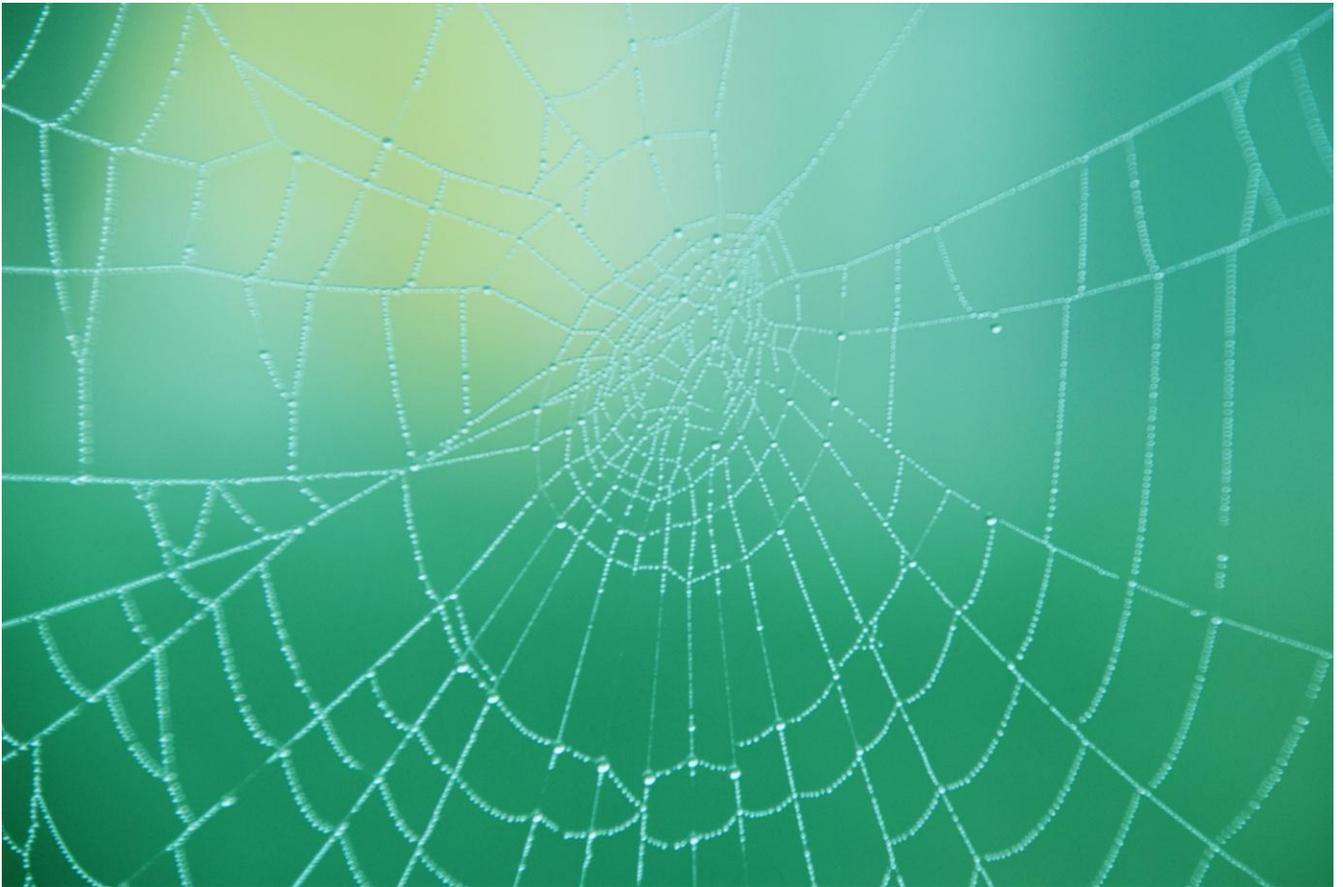

photo by alvise cappovin

*bedtime
dreams flowing
from the Big Dipper*

*ora di dormire
sogni che fluiscono
dall'Orsa Maggiore*

*lawn-mover hum . . .
the lover in my dream
vanishes*

*ronzio di un tosaerba. . .
l'amante nel mio sogno
svanisce*

lucia fontana

*dorme l'allodola
dentro il mio sogno
lui che mi canta*

*the lark sleeps
he is singing to me
into my dream*

photo by sergio giannotta

*spiral stair dream
tiny mouse and sparrow
go up with me*

*sogno di una scala a chiocciola
un topolino e un passerotto
salgono con me*

photo by sergio giannotta

*dream land
i pick fire engagement rings
along the bay*

*terra del sogno
colgo fedeli infuocate
lungo la baia*

photo by sergio giannotta

*innocence
my daughter's dream
scents of angels*

*innocenza
il sogno di mia figlia
profuma d'angeli*

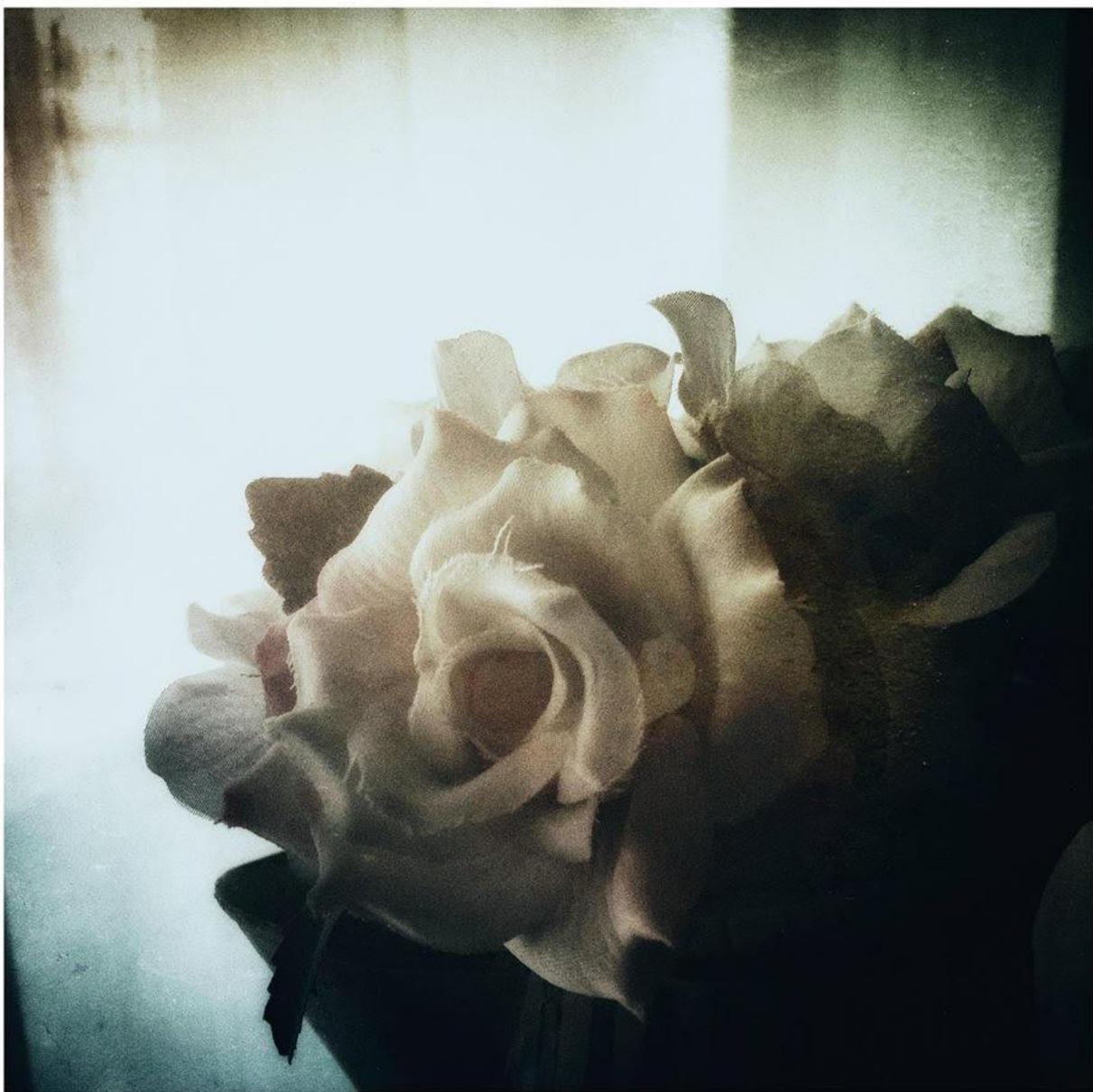

photo by sergio giannotta

*midsummer evening
on the road back home
the dream begins*

*sera di mezza estate
sulla strada di casa
inizia il sogno*

*first sunbeams
light golden prints
on my eyelashes
the dream of my haiku journal
eventually true*

*primo raggio di sole
leggere impronte dorate
sulle mie ciglia
il sogno di un giornale haiku
finalmente vero*

*I dream
I'm dreaming
t h a t dream*

*sogno
che sto sognando
q u e l sogno*

*I dream
I'm dreaming
t h a t dream*

*poem and photo
by lucia fontana*

haibun and cherita

peter jastermsky

in the stone wall

*the antique bottles
resting*

*like totems
these dreams
of childhood*

nel muro di pietra

*i resti
di antiche bottiglie*

*come totem
questi sogni
d'infanzia*

photo by agnes eva savich

lori ann minor

the Swan lady

I saw nothing. All I could hear was demented laughter coming from all directions with no idea of where I was. They exchanged my blindfold for a mask and shoved me in a glass cage so hot that it roasted my skin. I started at my reflection. The most elegant swan face rested upon my own. Strange voices shouted at me to dance for them as tiny grains of salt rained down and blistered my flesh. I didn't know what was happening... all I knew was I needed to obey the orders of my masters. They led me in a parade of people to watch me dance. To laugh and point as the music played on. My feathers sprouted from the blisters in my skin. I tried to rip them out, but they bloomed again and again. I've learned to love it here. I now call this nightmare my home, and they call me the Swan Lady.

*daydream
this longing
for fresh air*

la signora Swan

Non vedevo nulla. Tutto quello che potevo sentire era una sciocca risata che proveniva da ogni direzione, senza alcuna idea di dove fossi. Hanno cambiato la mia benda in una maschera e mi hanno spinto in una gabbia di vetro così calda da arrostire la mia pelle. Ho iniziato a riflettere. L'elegante volto di un cigno poggiava sul mio. Strane voci mi hanno gridato di ballare per loro mentre piccoli granelli di sale piovuti giù hanno bollito la mia carne. Non sapevo cosa stesse succedendo ... tutto quello che capivo era che dovevo obbedire agli ordini dei miei padroni. Mi hanno condotto in una folla di persone a guardarmi danzare per ridere e additarmi mentre la musica suonava. Dalle bolle nella mia pelle sono spuntate le mie piume. Ho provato a strapparle via, ma sono spuntate ancora e ancora. Ho imparato ad amarlo per quello che è. Ora chiamo questo incubo la mia casa e mi chiamano la Signora Swan.

*fantasticare
questo desiderio
di aria fresca*

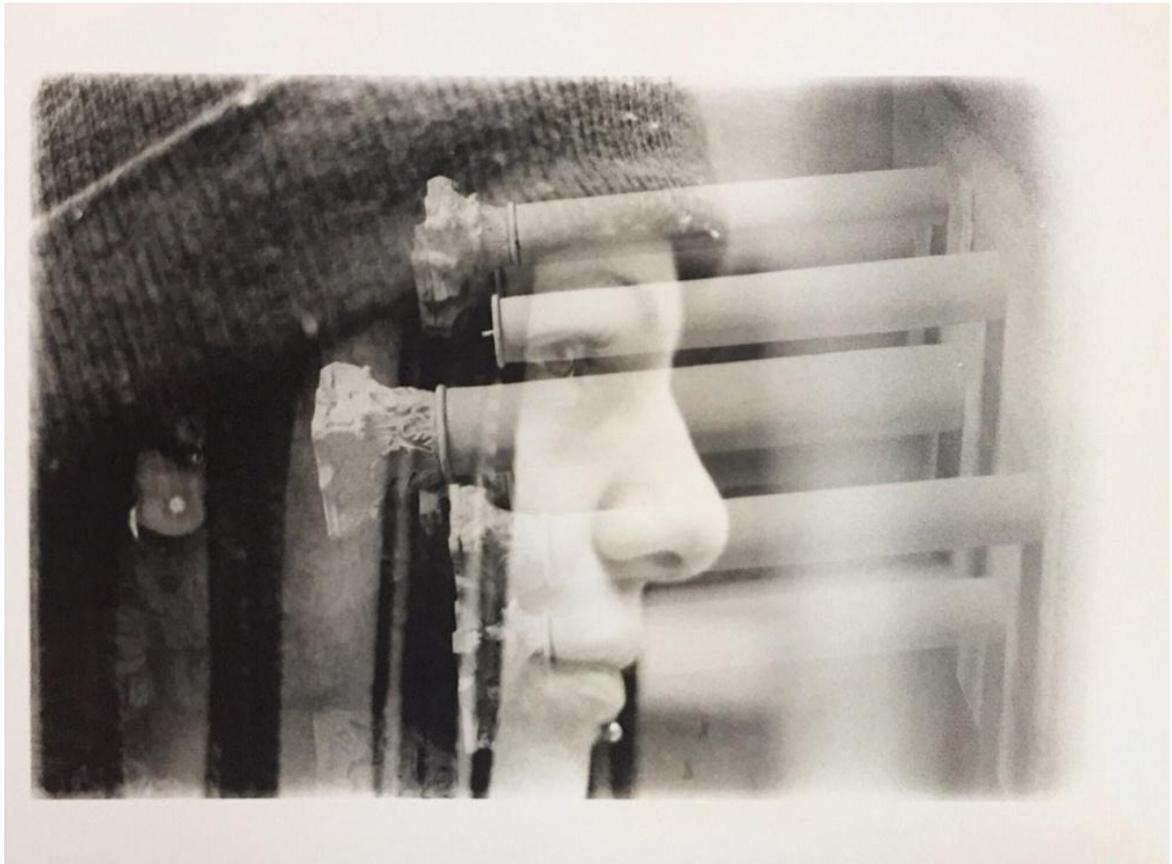

photo by agnes eva savich

lucia fontana

Ithaca

I would like to tell you about a portion of life I've never told a soul, a jungle of hidden meanings, senses enclosed in the dark hands of the moon.

To talk to you about certain waves surfed up windward, reveal routes to sail till coming inside my Ithaca.

The time we have is a tight knot, moored to time itself, circadian realities and purple clouds, those of the parallel universe where our spirits meet, intertwine and try to loosen the yoke of ticking. The joy I grab is to decelerate slow specks in that hourglass for even tiny fractions...

*if this life
is just
an ephemeral dream
bring me with you
blue butterfly*

Itaca

Vorrei raccontarti di quella porzione di vita che non ho mai rivelato ad anima viva, quella giungla di sensi nascosta e racchiusa dalle mani buie della luna.

Parlarti di certi miei flutti risaliti di bolina, svelarti le rotte da solcare fino a giungere dentro alla mia Itaca.

Il tempo che abbiamo è un nodo stretto, a lui ormezziate realtà circadiane e nuvole di porpora, quelle dell'universo parallelo dove i nostri spiriti si incontrano, si intrecciano e tentano di allentare il giogo del ticchettio: la gioia che mi afferra è il rallentare i granelli in quella clessidra anche solo per frazioni minuscole...

*se questa vita
è solamente
un effimero sogno
portami con te
farfalla blu*

lucid dream

... at the market of illusions, there was also the stand of lediscovered, vintage, of course ...

among the various assortments were everlasting time, which were sold loosely, and the 48-hour day and the 24-hour night in a jar, sticks of quarters of an hour, as a gadget hourglass—of various sizes and colors—in which time was sold for a minimum of 1 hour to a maximum of 6 ... Then in powder to make the best of the events, dust of: Rest time, Dream Time, Smile Time, Reading Time, Time of Justice, Time of Music, Time of Pleasures (not otherwise specified, but I swear I have seen behind a screen, well hidden, the last tubes almost robbed of the Time of Kissing and Time of Hugs and Caresses in a gift box), Friendship Time, and of course, Love Time...

I apologize if, having taken your attention here, I stole a bit of your reading time, hoping to be a bit in the time of your friendship.

*43 autumns
for their woman futures
a letter to my girls*

sogno lucido

...al mercato delle illusioni c'era anche la bancarella del Tempo ritrovato, vintage, naturalmente ...

fra i vari assortimenti offriva il Tempo eterno, che vendeva sfuso, oppure il Giorno di 48 ore e la Notte di 24 ore in barattolo, in stick i quarti d'ora accademici, come gadget le clessidre - di varie dimensioni e colori - che non facevano scorrere il tempo per un minimo di 1 ora ad un massimo di 6... Poi in polvere, per acconciare al meglio gli eventi, polvere di: Tempo di

riposo, Tempo di sogni , Tempo di sorrisi, Tempo di lettura, Tempo di giustizia, Tempo di musica, Tempo di piaceri (non altrimenti specificati, ma giurerei di aver visto dietro ad un paravento, ben nascosti, gli ultimi tubetti quasi tutti andati a ruba del Tempo di baci e Tempo di abbracci e carezze in confezione regalo), Tempo d'amicizia e naturalmente Tempo d'amore...

Mi scuso se, avendo avuto qui la vostra attenzione, ho rubato un pò del vostro tempo di lettura, nella speranza sia anche tempo della vostra amicizia ...

*43 autunni
una lettera alle mie bambine
per il loro futuro di donna*

photo by alvise cappovin

artists' biographies

Agnes Eva Savich was born in Krakow, Poland, grew up in Chicago, and now lives in Austin, TX, with her husband, two kids, & four cats. She manages events at the University of Texas at Austin and plays oboe in orchestra. She has studied photography at the Speos Institute in Paris, France, where her final project featured a chance double exposure technique (where a roll of film is taken, rewound, and then randomly double exposed with no planning of which shots will align with which, thus creating unexpected dreamscapes.) She has been writing poetry since she was 12, and discovered haiku 14 years ago. Her haiku are published in many modern haiku journals and have been translated into 5 languages. She has an early collection of poetry, *The Watcher: Poems* (Cedar Leaf Press, 2009) and is working on her first haiku collection.

Chase Gagnon, co-editor of *Scryptic Magazine*, resides in Detroit, Michigan with his fiancée. He had the honor of winning first prize in the inaugural Jane Reichhold Memorial Haiga Competition in 2016 with his piece "empty pockets". His poetry and photography have been widely published in multiple venues including *Frogpond*, *Modern Haiku*, *The Heron's Nest*, and many more. His chapbook of urban haiku titled "No Regrets" which was largely inspired by the inner city of Detroit, received many positive reviews in journals all across the globe including *Blithe Spirit*, the journal of The British Haiku Society, in which David J Kelly states "Gagnon appears to be taking haiku in a new and exciting direction."

Oscar Luparia (Vercelli, 1956) is a trade union leader.

Haiku, mountains (trekking), and the history of engraving are his main passions.

Other interests and vices (in no particular order): cinema, tea, pipes, cheese, cats, motorcycling. Without forgetting photography, through which, as it happens when writing a haiku, he can satisfy his desire to "discover" and to stop the moment. With only one good photo, it's sometimes possible to tell many different stories ...

He approached the classical Japanese poetry about fifteen years ago; since then he got several awards in the most important Italian haiku contests.

His first anthology of haiku, "The Moment that remains", was published in 2010, followed by a second printed book in 2012, "Turn the Page", and by the eBooks "Haiku's high Route" (2014), "In the Teacup" (2015).

Since 2011 he is a member in the jury of the International Haiku Contest annually promoted by the Italian cultural association "Cascina Macondo".

Sergio Giannotta was born in 1965 in Catania, Italy where he studied (Artistic High School and Academy of Fine Arts) and still lives.

After initial experiences in the field of painting he approached photography: since 2005 he began to deal it steadily, with coherence, by participating in qualified exhibitions and a variety of contests.

Speaking of himself, he claims not be a photographer but a creator of images, small visions, intimate fragments. He thinks that through the language of art it's possible to find clarity within yourself by talking with your unconscious part to start a genuine introspective path.

"I believe that art can simplify thought and lighten the bonds of matter" – he says – "thus allowing the crucial passage from dark to light, whose ultimate purpose is to understand not only ourselves but humanity and the universe in their entirety.

biografie degli artisti

Agnes Eva Savich è nata a Cracovia, in Polonia, cresciuta a Chicago, e vive ad Austin, TX, con il marito, due bambini e quattro gatti. Gestisce eventi presso l'Università del Texas ad Austin e suona l'oboe in orchestra. Ha studiato fotografia presso l'Istituto Speos a Parigi, in Francia, dove nel suo progetto ha descritto tecniche di doppia esposizione (dove una pellicola viene presa, riavvolta e poi raddoppiata casualmente in doppia esposizione, senza prestabilire quali fotogrammi si allineeranno, creando così inaspettati paesaggi da sogno.) Ha scritto poesie dall'età di 12 anni e scoperto lo haiku 14 anni fa. I suoi haiku sono stati pubblicati in molte riviste e sono stati tradotti in 5 lingue. Ha scritto una raccolta di poesie, *The Watcher: Poems* (Cedar Leaf Press, 2009) e sta lavorando alla sua prima collezione di haiku.

Chase Gagnon co-editore della rivista "Scryptic", vive a Detroit (Michigan) insieme alla sua fidanzata.

Nel 2016 ha avuto l'onore di vincere, con la sua opera "tasche vuote", il primo premio al concorso inaugurale di haiga in memoria di Jane Reichold. Suoi componimenti e fotografie sono stati ampiamente pubblicati presso svariate sedi quali "Frogpond", "Modern Haiku", "The Heron's Nest" e altre ancora.

"No regrets" ("Nessun rimpianto"), il suo libro tascabile di urban haiku, largamente ispirato dalla città urbana di Detroit, ha riscosso parecchie favorevoli recensioni presso giornali di tutto il mondo, tra cui "Blithe Spirit", il magazine della "British Haiku Society", in cui David J. Kelly ha scritto "pare che Gagnon stia portando lo haiku verso una nuova, emozionante direzione".

Oscar Luparia (Vercelli, 1956) è un dirigente sindacale appassionato di haiku, montagne (trekking) e storia dell'incisione.

Altri interessi, vizi e passioni (in ordine sparso): cinema, tè, pipe, formaggi, gatti, motociclismo. Senza dimenticare la fotografia, attraverso la quale, come accade quando si scrive uno haiku, riesce a soddisfare il suo desiderio di “scoprire” e quello di fermare l'attimo. Con una sola buona foto, inoltre, è talvolta possibile raccontare tante storie diverse...

Alla poesia classica giapponese si è avvicinato una quindicina d'anni fa e, da allora, ha ottenuto diversi riconoscimenti partecipando ai principali concorsi italiani aventi lo haiku come tema.

Nel 2010 ha dato alle stampe la sua prima raccolta di haiku (“L'attimo che resta”), seguita da un secondo libro nel 2012 (“Volta la pagina”) e dagli eBook “L'alta via degli haiku” (2014), “Nella tazza del tè” (2015).

Dal 2011 fa parte della giuria del Concorso Internazionale di Poesia Haiku annualmente promosso dalla storica associazione culturale “Cascina Macondo”.

Sergio Giannotta è nato nel 1965 a Catania, città nella quale ha studiato (Liceo Artistico e Accademia di Belle Arti) e in cui vive tuttora. Dopo iniziali esperienze nel campo della pittura, si è avvicinato alla fotografia, attività di cui ha cominciato ad occuparsi – coerentemente e con costanza – a partire dal 2005, partecipando a qualificate mostre e a svariati concorsi.

Parlando di sé, afferma di non ritenersi un fotografo ma un creatore di immagini, di piccole visioni, di frammenti intimi. Crede che attraverso il linguaggio dell'arte si abbia la possibilità di fare chiarezza dentro se stessi, dialogando con la propria parte inconscia onde avviare un genuino percorso introspettivo.

“Ritengo che l'arte possa semplificare il pensiero ed alleggerire i vincoli della materia” – questo la sua personale visione – “permettendo in tal modo il cruciale passaggio dal buio alla luce, il cui fine ultimo è la comprensione non solo di se stessi ma dell'umanità e dell'universo nella loro interezza”.