

Paper presented at the 7th Haiku International Association Conference, Medellín, Colombia, 13–16 September 2013. The original English-language version was published as “Haiku in North America 2013” in Ban’ya Natsuishi, ed., *World Haiku 2014* 10 (2014), 81–84. The Spanish-language version as delivered in Medellín follows.

HAIKU IN NORTH AMERICA 2013

Report to the 7th HIA Conference, Medellín, Colombia, 13–15 September 2013

Charles Trumbull

The haiku scene in North America is very exciting these days. Finally, after 100 years of writing haiku in English, poets are beginning to stop imitating the old Japanese masters in English by slavishly writing nature verses in three lines of 5–7–5 syllables, with an obligatory season word (which often makes no sense in the Western Hemisphere) and two carefully matched concrete images. The happy fit of haiku and the Internet, and the introduction to the West of the idea of *gendai* haiku (“modern haiku”), which has been a phenomenon in Japan since World War II, have shaken the American haiku enterprise out of a sense of complacency and stasis.

There is a danger, however, that this avant-garde haiku trend could go too far—for example by simply replacing English-language haiku in imitation of Bashō and Buson with haiku that imitates contemporary Japanese *gendai* poets such as Kaneko Tōta and Ban’ya Natsuishi, whose work is now widely available in English.

Still, there is an opportunity for American haiku to find itself and to stand on its own two feet. One interesting development, for example, is that in the gap between classically structured English-language haiku (which calls for two concrete images) and *gendai* haiku in English (which, it seems, do not need to be concrete in any respect), we are seeing haiku from some leading poets that combine one concrete image—often the season word—with an abstraction or even an expression of the poet’s mood or state of mind.

The fusion of Japanese, American, and European haiku is a positive development. I believe very strongly that there are a number of haiku traditions in the West that developed independently of one another and flourished separately for about a century. Only now, in the Internet age, are they coming together. These traditions—and I count literary traditions that learned haiku directly from the Japanese, in particular, the Anglo-American, Mexican, French, Russian, and Brazilian—found different things to like and make use of in the Japanese haiku. The English-language tradition, significantly, was founded by British and American *scholars and translators* (W.G. Aston, Basil Hall Chamberlain, Lafcadio Hearn, Harold G. Henderson, R.H. Blyth, and Kenneth Yasuda). That is to say, translations and critical studies of Japanese haiku preceded attempts to write haiku in English, and it was scholarly studies of Japanese haiku that set the style for haiku composition in Britain and North America for many years.

In the case of the Mexican, French, and Russian traditions, however, it was the *poets* who first became interested in haiku, beginning about 1900. Academic translations and critical studies only came decades later in these areas. Poets in these countries took from haiku what they liked, threw away a lot of the haiku “rules” that obsessed the British and Americans, and grafted what was left onto their emerging post-Romantic poetry.

The panorama of haiku in North America today is great and vital. We are fortunate that many of the pioneers of English-language haiku are still writing and very active in haiku affairs. Names of such Americans as Cor van den Heuvel, Robert Mainone, Emily Romano, Don Eulert, Marlene Mountain (Marlene Morelock Wills), Anita Virgil, and Michael McClintock, and Canadians George Swede and LeRoy Gorman come to mind. A large contingent of “middle-generation” haikuists provides the solid core of contemporary haiku writing: I am thinking of poets such as Roberta Beary, Bruce Ross, Michael Dylan Welch, Michael Ketchek, Gary Hotham, Carolyn Hall, John Brandi, James Chessing, Ellen Compton, Mike Dillon, Lee Gurga, Elizabeth Howard, John Stevenson, Bill Pauly, Ruth Yarrow, Carlos Colón, and Jeffrey Winke. Throughout the 20th century, famous American mainstream poets including Ezra Pound, E.E. Cummings, Gary Snyder, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, John Ashbery, Paul Muldoon, and Billy Collins discovered haiku and have contributed verses of their own. Recent imaginative work by American haiku poets such as Eve Luckring, Jim Kacian, Scott Metz, Chad Lee Robinson, Peter Yovu, Patrick Sweeney, John Martone, Fay Aoyagi, Francine Banwarth, Harriot West, Paul Miller (paul m.), Mike Spikes, and Canadian Roland Packer points the way to an exciting future.

The Haiku Society of America has been thriving under the inspired leadership of Ce Rosenow and David G. Lanoue, and so has Haiku Canada under DeVar Dahl and Terry Ann Carter. New local and regional haiku groups spring up all the time, and there is a great deal of individual activity by individual haiku poets: publishing books and essays, haiku readings, open mics, etc.

I should mention, too, that there is interest in North America in writing haiku in languages other than English. Puerto Rican and Cuban emigré poets have been active in Florida, for example, and Southern California poets have made contacts with a haiku group in Tijuana, Mexico. Of course, haiku is important in the French-speaking areas of Canada. As far as I know, however, in North America the writing of haiku in Japanese is not growing quickly. In my recent research I have called attention to some very interesting trends among Native Americans writing haiku and among both blacks and whites in the area of jazz and blues haiku. Contacts between North American haiku poets and their peers in Asia and Europe are solidifying, though I would have to say that interactions between North American and Canadian poets on the one hand and haikuists from Spanish- and Portuguese-speaking countries have not kept pace. Perhaps we can help remedy this situation here in Medellín!

Haiku publication in North America has never been stronger. The oldest print journals, *Modern Haiku* and *Frogpond*, continue to be read by most North American haiku poets, and more recent journals such as *Acorn*, *Bottle Rockets*, and *Haiku Canada Review* add richness and diversity to the mix. At the same time, many journals have come and gone in recent years—there is a very large turnover and short life expectancy.

The publication of books of individual haiku collections has jumped exponentially in recent decades. The availability of print-on-demand technology and especially electronic book

publishing has accelerated the number of new titles every year. At *Modern Haiku*, for example, we reviewed or at least mentioned more than 100 new books every year. North Americans have seen two major haiku anthologies published in the past year, and many smaller ones. I know of at least two more large-scale anthologies that are being prepared right now.

The primary growth area for English-language haiku publication, however, is the Internet—e-books, the Web, and blogs. *The Heron's Nest* is the granddaddy of webzines and is now in its fifteenth year of very high quality publication. The webzine *Roadrunner*, which specializes in avant-garde *gendai*-style haiku, is approaching its tenth anniversary online, and *Simply Haiku*, the omnibus website, is in its eleventh year. Recently these have been joined by other strong English-language webzines such as *Notes from the Gean*, *A Hundred Gourds*, and *Bones*.

So, overall, I am pleased to report that haiku in North America continues its vigorous and rapid growth.

EL HAIKU EN AMÉRICA DEL NORTE 2013

Informe para el 7° Congreso del WHA, Medellín, Colombia, 13–16 septiembre de 2013

Por Charles Trumbull

Traducido al español por Gary L. Brower y Juan Felipe Jaramillo

La situación actual del haiku en América del Norte es muy apasionante. Al fin, después de cien años de escribir haiku en inglés, los poetas han comenzado a dejar de imitar a los viejos maestros japoneses anclados en poemas escritos en tres líneas de 5–7–5 sílabas y enfocados en la naturaleza, con una palabra obligatoria de la estación del año (que muchas veces no tiene sentido en el hemisferio occidental) y dos imágenes concretas coordinadas. El hecho de que el haiku encaje bien con el Internet, y la introducción en Occidente del *haiku guendai* (“haiku moderno”), que ha sido un fenómeno en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, han despertado al haiku norteamericano de su sentido de complacencia y *stasis*.

Hay un peligro, de todos modos, de que esta nueva corriente de haiku vanguardista pueda irse demasiado al otro extremo, por ejemplo, remplazando la imitación de Bashō y Buson por una imitación de los poetas japoneses del *haiku guendai*, tal como Kaneko Tōta y Ban’ya Natsuishi, cuyas obras ahora se encuentran fácilmente en inglés.

Sin embargo todavía hay una oportunidad para que el haiku norteamericano encuentre su naturaleza y afirme su independencia. Un aspecto interesante del desarrollo, por ejemplo, es que el vacío entre el haiku en inglés que es estructurado clásicamente y que requieren dos imágenes concretas, y el *haiku guendai* en inglés, que aparentemente, no necesita nada concreto, ya vemos haikus de algunos poetas notables, que combina una imagen concreta—muchas veces la palabra que indica la estación—con una abstracción o incluso una expresión del estado mental o de humor del poeta.

La fusión de haiku japonés, norteamericano y europeo es un desarrollo positivo. Estoy convencido de que hay una cantidad de tradiciones del haiku en Occidente que se desarrollaron independientemente y florecieron separadas por casi un siglo. Solamente ahora, en la era del Internet, se están juntando. Estas tradiciones—y hablo de los poetas y grupos literarios que aprendieron sobre el haiku directamente de los japoneses, en particular, los anglo-norteamericanos, mexicanos, franceses, rusos y brasileños—encontraron cosas diferentes para su gusto que podían utilizar. La tradición de los anglo-parlantes, en su mayor parte, fue fundada por eruditos ingleses y norteamericanos (W.G. Aston, Basil Hall Chamberlain, Lafcadio Hearn, Harold G. Henderson, R.H. Blyth y Kenneth Yasuda). Las traducciones y los estudios críticos del haiku japonés precedieron a los intentos de escribir haiku en inglés y fijaron el estilo que fue seguido en Inglaterra y en América del Norte por muchos años.

En el caso de las tradiciones mexicanas, francesas y rusas, de otro lado, fueron los poetas quienes se interesaron en el haiku, hacia 1900 aproximadamente. Las traducciones académicas y los estudios críticos solamente llegaron más tarde en esos lugares. Los poetas en estos países tomaron del haiku lo que querían, descartaron muchas de las “reglas” que obsesionaban a los ingleses y a los norteamericanos, y juntaron lo que quedaba con la poesía post-romántica que estaba emergiendo.

El panorama del haiku en América del Norte hoy es extenso y vital. Somos afortunados porque muchos de los pioneros del haiku en inglés todavía están escribiendo y son muy activos en los asuntos del haiku. Pienso en los nombres y apellidos de tales norteamericanos como Cor van den Heuvel, Robert Mainone, Emily Romano, Don Eulert, Marlene Mountain (Marlene Morelock Wills), Anita Virgil, Michael McClintock, y los canadienses George Swede y LeRoy Gorman. Un grupo grande de la generación intermedia de *haijines* provee un grupo sólido de los que escriben contemporáneamente. Pienso en poetas como Roberta Beary, Bruce Ross, Michael Dylan Welch, Michael Ketchek, Gary Hotham, Carolyn Hall, John Brandi, James Chessing, Ellen Compton, Mike Dillon, Lee Gurga, Elizabeth Howard, John Stevenson, Bill Pauly, Ruth Yarrow, Carlos Colón y Jeffrey Winke. En el siglo veinte, poetas norteamericanos famosos de la corriente dominante incluidos Ezra Pound, E.E. Cummings, Gary Snyder, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, John Ashbery, Paul Muldoon y Billy Collins descubrieron al haiku y contribuyeron con sus propios versos. Las obras recientes e imaginativas de poetas norteamericanos del haiku señalan un futuro excelente con poetas como Eve Luckring, Jim Kacian, Scott Metz, Chad Lee Robinson, Peter Yovu, Patrick Sweeney, John Martone, Fay Aoyagi, Francine Banwarth, Harriot West, Paul Miller (paul m), Mike Spikes y el canadiense Roland Packer.

La Sociedad Norteamericana del Haiku (Haiku Society of America) ha venido creciendo bajo los líderes Ce Rosenow y David G. Lanoue, y también Haiku Canada con los líderes DeVar Dahl y Terry Ann Carter. Nuevos grupos locales y regionales del haiku aparecen continuamente, y hay mucha actividad individual por poetas del haiku, que publican ensayos y libros, que dan lecturas de haiku, que participan en “open mics” (micrófonos abiertos), etc.

Tengo que mencionar también que hay interés en América del Norte en la escritura del haiku en otras lenguas diferentes al inglés. Los poetas del sur de California están en comunicación con un grupo de *haijines* de Tijuana, México, y, por supuesto, el haiku es importante en las áreas del Canadá donde hablan francés. Que yo sepa, de todos modos, la escritura del haiku en japonés en América del Norte no está desarrollándose. En mis estudios he descubierto algunas tendencias interesantes entre los indios norteamericanos y entre blancos y negros que escriben haikus de “jazz y blues.” El contacto entre poetas del haiku de América del Norte con los de Asia y Europa se está fortaleciendo, aunque tengo que decir que las interacciones entre poetas norteamericanos y canadienses de un lado con los haikuistas del mundo hispanoparlante y de países de habla portuguesa no ha crecido tanto. ¡Tal vez podamos remediar esta situación aquí en Medellín!

Las publicaciones de haiku en América del Norte nunca habían sido tan fuertes. Las revistas más viejas, *Modern Haiku* y *Frogpond*, siguen siendo leídas por la mayoría de poetas norteamericanos del haiku, y, más reciente, revistas tales como *Acorn*, *Bottle Rockets* y el *Haiku Canada Review* amplían la diversidad de publicaciones. Al mismo tiempo, muchas revistas han nacido y muerto en los últimos años —hay una gran rotación y una corta esperanza de vida.

La publicación de libros de poetas del haiku en décadas recientes ha aumentado exponencialmente. La existencia actual de la tecnología de impresión bajo demanda (print-on-demand) y especialmente la publicación de “libros electrónicos” ha incrementado el número de libros cada año. En la revista *Modern Haiku*, por ejemplo, hemos reseñado o mencionado al menos más de cien libros cada año. En América del Norte se ha publicado dos antologías importantes del haiku el año pasado y muchas más pequeñas. Se de por lo menos dos antologías grandes que están en preparación justo ahora.

Sin embargo, el área principal del crecimiento en la publicación del haiku en lengua inglesa es el Internet— “e-books”, la Web y “blogs.” *The Heron’s Nest* es el abuelo de los llamados “webzines” (revistas en el Internet) y ahora está cumpliendo quince años de una alta calidad en sus publicaciones. Otra, *Roadrunner* (“Correcaminos”), que se especializa en el haiku vanguardista, de estilo *guendai*, está llegando a su décimo año online y *Simply Haiku*, el sitio Web está en su undécimo año. Recientemente otras revistas “online” han aparecido como *Notes from the Gean*, *A Hundred Gourds* y *Bones*.

Así que, en general, me complazco con decir que el haiku en América del Norte continua su vital y rápido crecimiento.