

PIER PAOLO PASOLINI, UN POETA 'INELUDIBLE'

Adriana Cristina Crolla*

Abstract

La lectura y mirada compasional hacia la obra y figura de Pier Paolo Pasolini es una experiencia que ningún intelectual y estudioso de la lengua y la cultura italiana pueda dejar de hacer en tanto 'lector'. No importa en que variante de las que el mismo artista friulano ha sabido potencializar: verbal icónica, cinematográfica, musical, traducción, análisis, reflexión y polémica. En la Argentina no han sido pocos, y en las últimas décadas muchos más, los receptores especializados que han dejado trazas de dichas contiendas. Es propósito de este trabajo hacer luz sobre algunas que retenemos importantes.

Pier Paolo Pasolini, an 'Unavoidable' Poet

The reading and look with compassion of Pier Paolo Pasolini's work and figure are an experience that no intellectual or scholar of the Italian language and culture can fail to do as a 'reader'. No matter what variant in which the Friulian artist has strengthened himself: verbal- iconicity, cinematography, music, translation, analysis, reflection and controversy. Especially in the last decades, in Argentina there have been many specialized receivers who left signs of those arguments. The purpose of this work is to shed light on those we hold as important.

Pier Paolo Pasolini, un poeta 'ineludibile'

La lettura e lo sguardo compassionevole verso l'opera e la figura di Pier Paolo Pasolini è un'esperienza che nessun intellettuale e studioso della lingua e della cultura italiana può omettere in quanto 'lettore'. Non importa in quale delle varianti sperimentate dallo stesso artista friulano: verbale iconica, cinematografica, musicale, traduzione, analisi, riflessione e polemica. In Argentina non sono stati pochi, e nelle ultime decadi molti di più, gli specialisti che hanno lasciato una testimonianza dei loro studi. Il proposito di questo lavoro è dar conto di alcuni di essi ritenuti importanti.

La lectura y mirada compasional hacia la obra y figura de Pier Paolo Pasolini es una experiencia que ningún intelectual y estudioso de la lengua y la cultura italiana pueda dejar de hacer en tanto 'lector'. No importa en cuál variante de

* Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

las que el mismo artista friulano ha sabido potencializarse: verbal, icónica, cinematográfica, musical, traducción, análisis, reflexión y polémica.

En la Argentina no han sido pocos, y en las últimas décadas muchos más, los receptores especializados que han dejado trazas de dichas contiendas. Es propósito de este trabajo hacer luz sobre algunas que retenemos importantes.

En tanto socia vitalicia de la ADILLI (Asociación Argentina de Docentes e Investigadores de la Lengua y Literatura Italiana) propongo un rastreo por las publicaciones que aglutinan los trabajos presentados sobre Pasolini en las treinta ediciones realizadas desde su creación, a fin de dar cuenta de su recepción en el ámbito académico especializado.

Congresos y jornadas

Haciendo un poco de historia es necesario saber que entre el 21 y el 23 de noviembre de 1985, un pequeño grupo de docentes y especialistas de literatura italiana en Argentina se reunieron durante unas jornadas convocadas por los italianistas Jorge Piris, Enrico Cardini, Beatriz Faillace y Alicia Sisca en la Universidad del Salvador de Buenos Aires con el auspicio del Instituto Italiano de Cultura. Durante esos días se dio acto fundacional a una asociación que sirviera de nexo entre individuos, grupos y unidades académicas y donde estos estudios tuvieran desarrollos y generaran interés. El momento era fértil ya que hacía dos años se había recuperado la democracia y se habían dejado atrás los años de plomo y de aislamiento impuestos por el Proceso Militar. De este modo, con mucho entusiasmo, se decidió dar nacimiento a una asociación que durante los primeros años se llamó ADILI (Asociación de Docentes e Investigadores de Literatura Italiana) y luego ADILLI (Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana) a partir de la obtención de la personería Jurídica. Es por ello que a propuesta de la Dra Blanco de García, se incorpora la problemática inherente a la lengua y su didáctica en las jornadas realizadas en Córdoba en 1991. Por otra parte siempre se mantuvo la posibilidad de incluir estudios de más amplio respiro en relación con la cultura, la traducción y desde una perspectiva comparada, con autores pertenecientes a la cultura argentina e hispanoamericana y la problemática de la traducción.

De los resultados compilados en las sucesivas publicaciones que jalonaron los treinta años que hoy celebramos de la asociación, es posible ver el interés que Pasolini despertó en los investigadores que han dedicado muchos de sus esfuerzos en estudiarlo. Por razones de espacio no me detengo a analizar cada una de las propuestas sino que elijo hacer sólo un inventario a fin de hacer visible, a partir de los títulos al menos, la obra de Pasolini que despertara nece-

sarias asociaciones con los temas convocantes y dar una idea a los lectores de los nombres de los especialistas argentinos que frecuentan y producen conocimiento sobre dicha producción.

Ya en las V Jornadas realizadas en la Universidad de Cuyo, del 4 al 7 octubre de 1989 bajo el tema: *Presencia de lo histórico en la Literatura Italiana*, Elena Tardonato presentó "Pier Paolo Pasolini: "Vi odio figli di papà" (381-392). Las actas del VIII Congreso realizado en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe del 21 al 24 octubre de 1992 bajo el tema *La utopía en la Literatura Italiana*, registran el trabajo de Beatriz Faillace: "Pier Paolo Pasolini e l'utopia al negativo: *Teorema*" (209-214). Durante el IX Congreso de Lengua y Literatura Italiana organizado por la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, del 5 al 9 de octubre de 1993 bajo el tema: *Literatura italiana y el arte - Léxico italiano y léxico español*, Esteban Nicotra presentó: "El sueño de Ilaria, una visión de Pier Paolo Pasolini" (145-152).

Durante el XII Congreso en la Universidad Nacional de Tucumán del 9 al 12 de octubre de 1996 bajo el tema: *Biografías, autobiografías, diarios y otros escritos de la memoria*, el mismo Nicotra presentó "Las cartas de Pier Paolo Pasolini" (248-253). En el XIV Congreso de Lengua y Literatura Italiana realizado en la Universidad Nacional de Salta del 21 al 24 de octubre de 1998 bajo el tema: *El erotismo - Clases y sectores sociales en la lengua y la literatura italianas*, Blanca Maria Monzón Wernly presentó "La voglia disperata dei sensi: erotismo y compromiso en la estética pasolineana" (46-54); Valeria Sardi D'Arielli: "Espacios y travesías del erotismo en *Petrolio* de Pier Paolo Pasolini" (55-63) y Esteban Gabriel Nicotra: "Los estigmas de la pasión. Sobre el erotismo pasoliniano" (64-70). Asimismo durante el XV Congreso celebrado en la Universidad Nacional de Rosario del 13 al 15 de octubre 1999 bajo el tema *El exilio - Escritura de mujeres*, Samanta Dell'Acqua participó con "Pier Paolo Pasolini: un narciso que siente un amor desgraciado por el mundo" (85-96); Vanna Andreini: "Pasolini: la construcción de otra Roma" (97-112) y Armando Capalbo y Bettina Lippenholtz: "*San Pablo*: un film de Pasolini exiliado en la literatura" (113-120). El XVII Congreso fue organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", en Trelew, del 19 al 21 septiembre 2001, bajo los temas: *Escenas de la vida cotidiana. Intertextualidad en la Lengua y Literatura Italianas*. Armando Capalbo y Samanta dell'Acqua presentaron "Inflexiones del pecado en el pudor. Reescrituras autobiográficas de Pier Paolo Pasolini" (CD: s/d). Durante el XVIII Congreso organizado por la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza del 12 al 14 de septiembre de 2002, el tema fue: *Los alimentos en la lengua y la literatura italianas* y Esteban Gabriel Nicotra presentó "Pasolini y lo sacro" (437-446); Armando Capalbo y Samanta Dell'Acqua: "*La ricotta* de Pier Paolo Pasolini: iconografías y sentidos del de-

venir textual/vital” (447-456); a su vez, Samanta Dell’Acqua y Juan Manuel Valitutti: “*El ángel impuro. La sacralidad de lo profano en la poesía de Pier Paolo Pasolini*” (581-590). En el XIX Congreso realizado en Santa Fe bajo el auspicio de la Universidad Nacional del Litoral del 18 al 20 de septiembre de 2003 con el tema: *Realidad y fantasía - Literatura y Cine*, Armando Capalbo y Samanta Dell’Acqua presentaron: “*¿Res sunt nomina? El cine, las palabras y las cosas en los escritos teóricos de Pier Paolo Pasolini*” (417-424). Luego, en el XXII Congreso realizado en el Instituto Superior del Profesorado “Dante Alighieri” de Buenos Aires del 5 y 7 de octubre de 2006 con el tema eje: *El tiempo: fiesta, ocio, trabajo, pasatiempo. El cuerpo humano*, Vanna Andreini propuso “El cuerpo del yo-lírico en *Dov’è la mia patria* de Pier Paolo Pasolini” (32-37). En la ciudad de Tucumán, durante el XXIII Congreso de Lengua y Literatura Italiana realizado entre el 11 al 13 de octubre de 2007 bajo el tema *Escritores prohibidos y escritores malditos. Los secretos*, Vanna Andreini presentó: “Pier Paolo Pasolini y la profanación de la religión capitalista” (263-276) y Matusca Pescini: “Pier Paolo Pasolini: el poeta maledetto” (277-286). Durante el XXIV Congreso organizado en Paraná por la Universidad Autónoma de Entre Ríos del 9 a 11 de octubre de 2008 con el eje *Identidad y Globalización. La Máscara*, Armando Capalbo y Samanta Dell’Acqua leyeron “Pasolini contra la máscara de la política” (449-453) y durante el XXV Congreso de Lengua y Literatura Italianas de ADILLI en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” de Trelew, realizado entre el 24 y el 26 septiembre de 2009 con el tema eje: *La familia. Su rol. Las relaciones familiares*, Vanna Andreini presentó: “Pasolini y el desplazamiento de la trinidad” (197-204) y Samanta Dell’Acqua: “*Medea* de Pier Paolo Pasolini, una tragedia burguesa” (247-256).

Durante el XXVI Congreso en la Universidad Nacional de Salta del 16 al 18 de septiembre de 2010 bajo el tema: *El Poder en el lenguaje, en la literatura y en la cultura italianas*, el profesor invitado Alfredo Luzi (Università di Macerata) dictó una conferencia bajo el título: “Potere e trasgressione in *Porcile* di Pasolini” (73-82); la invitada de la Universidad de Córdoba, España, Carmen Blanco Valdez: “‘Il clamore non é che silenzio’: Pier Paolo Pasolini y *Le ceneri di Gramsci*” (96-103) y Armando Capalbo: “Pasolini y el cine que impugna el poder” (108-113). Por otra parte, durante el XXVII Congreso en la Universidad Nacional de Córdoba del 20 al 22 de Septiembre de 2011 con el tema eje: *Lectores y Lecturas*, Armando Capalbo propuso “Pasolini y el lector cómplice” (128-134). En el congreso XXVIII Congreso organizado por la Dante Alighieri de Buenos Aires y la Universidad del Museo Social Argentino del 22 al 24 de septiembre de 2012 bajo el tema: *Integración de lo culto y lo popular en la lengua, la literatura y la cultura italianas*, Armando Capalbo presentó: “Pasolini y la cultura popular: *El Evangelio según San Mateo*”; Javier

Omar Costa Puglione y Claudia Soledad Fernández Rodríguez: “Diálogos apocalípticos entre los restos del hombre. *Saló o los 120 días de Sodoma* de Pier Paolo Pasolini y *Apocalipsis XX* de Sara de Ibáñez” y Massimo Palmieri: “La maschera come rappresentazione dei ruoli sociali dalla commedia dell’arte al *Decameron* di Pasolini”¹.

Finalmente, en el XXIX Congreso, Esteban Nicotra presentó “Pasolini, la imagen de un ‘universo horrendo” (138-143) y Massimo Palmieri “Dal *Decameron* di Boccaccio a quello di Pasolini” (423-428).

Traducciones

En cuanto a traducciones realizadas en Argentina, son numerosas pero voy a dedicarme en esta oportunidad sólo a la figura de Rodolfo Alonso², exquisito frecuentador de Pasolini, a quien no ha dejado de traducir y es responsable de la selección de los treinta poemas, traducción y prólogo de *Epigramas y otros poemas*, publicado en Alción, Córdoba en 2012. Tal como me mencionara el propio traductor al enviarme una ‘versión’ on line de este libro, del que hubo una primera edición y una segunda corregida, es un «trabajo que no tiene final». Trabajo traductivo que iniciara con Pasolini y otros muchos poetas italianos hace décadas, elaborando antologías y separatas como *Poesía italiana contemporánea*; “5 Poemas de Pier Paolo Pasolini”; “Poemas de Pier Paolo Pasolini”; *Los mares del Sud y otros poemas*, con poemas de Marinetti, Soffici,

¹ Los datos referidos al congreso XXVIII fueron extraídos del programa. No se ha editado todavía una publicación referida a ese evento.

² Rodolfo Alonso. Poeta, traductor, ensayista argentino. El más joven de *Poesía Buenos Aires*. Editó más de 30 libros. Primer traductor de Fernando Pessoa en América Latina, primera de sus heterónimos en castellano. Con Klaus-Dieter Vervuert, primeros en traducir Paul Celan. Tradujo francés y gallego. Del italiano: *El oficio de poeta*, Cesare Pavese; *Constantes técnicas de las artes*, Gillo Dorfles; *Trabajar cansa / Vendrá la muerte y tendrá tus ojos*, Pavese; *Poemas escogidos*, Giuseppe Ungaretti; *Feria de agosto*, Pavese; *Poesía italiana contemporánea*; *Poemas*, Salvatore Quasimodo; *Cuentos*, Pavese; *Poemas*, Eugenio Montale (La Ventana, 1974); *Poemas*, Dino Campana; *Cantos órficos y otros cantos*, Campana, Saba, Ungaretti, Montale y Quasimodo; *Los mares del Sud y otros poemas*, de Marinetti, Soffici, Jahier, Palazzeschi, Cardarelli, de Libero, Sinisgalli, Pavese, Gatto, Sereni, Fortini, Pasolini, Scotellaro y Sanguineti; *Diarios de vida y obra*, Pavese y Elio Vittorini; *Poemas*, Guido Cavalcanti; *Dos poetas medievales italianos*, Cavalcanti y Cecco Angiolieri; *Poemas*, Angiolieri; *El oficio de poeta*, Pavese; *Mostra della poesia*, Saba, Campana, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Pavese, Gatto, Pasolini, Magrelli; *Cien poemas escogidos*, Ungaretti; *Trabajar cansa / Vendrá la muerte y tendrá tus ojos*, Pavese; *Amé palabras simples*, Umberto Saba; *Epigramas y otros poemas*, Pier Paolo Pasolini; *Cantos órficos*, antología de Campana.

Jahier, Palazzeschi, Cardarelli, de Libero, Sinisgalli, Pavese, Gatto, Sereni, Fortini, Pasolini, Scotellaro y Sanguineti y en *Mostra della poesia*, con poemas de Saba, Campana, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Pavese, Gatto, Pasolini, Magrelli.

De la versión preliminar de *Epigramas y otros poemas*, extraigo algunas ideas de su ‘pasional’ contacto, bellamente explicado en el prólogo bajo el título *Las cenizas de Pasolini*³: Si tuviéramos que preguntarnos por lo que mantiene aún en brasas a sus cenizas, no tendríamos sino que acudir a una de sus propias palabras recurrentes, la que utilizó inclusive en alguno de sus títulos: pasión.

No se negó a experiencia alguna, ni se negó a ningún combate. Heredero poco complaciente de una gran literatura y de una envidiable conciencia civil, devolvió al mejor neorrealismo su contacto con las nuevas asperezas en “Accatone” [sic] o “Mamma Roma”, despabiló a no pocos clericales con su *Ruiseñor de la Iglesia Católica* pero también reintegró un profundo sentido místico y humano al mejor cristianismo con “El Evangelio según San Mateo”, supo recuperar la saludable rugosidad primitiva de los clásicos griegos en su sabroso “Edipo Rey”, teorizó siempre entre *Pasión e ideología*, fue capaz de inquietar a un comunismo ya tan poco dogmático como el italiano dialogando fecunda y libremente con *Las cenizas de Gramsci*. No dejó insulto, ofensa o diatriba sin devolver. Y se sentía fieramente orgulloso de que su propio rostro, de agudos planos cortados a pico con sólida prestancia francamente popular, le diera un parecido con Seku Turé, entonces Presidente de Guinea.

Asesinado en 1975, lo que mantiene vivas, todavía hoy, como decíamos, a las cenizas de Pier Paolo Pasolini, es lo mismo que lo volvió ineludiblemente poeta: la conciencia visceral, empática, de que la lengua es un organismo vivo, en combustión, activo, que gasta y que consume, que vive y muere, hecho a la vez de sublimaciones y detritus, pura y feroz materia nunca inerte, como la vida misma, gran mar nutricio y a la vez devorador, matriz y forma inevitable de lo humano, lengua viva en los hombres, de los hombres, por los hombres.

Los treinta poemas que organizan el libro pertenecen a *La religione del mio tempo* de 1961 y a *Dal diario* de 1954. Si bien los poemas traducidos corresponden a los años primeros ya reflejan el dolor cansino y la rabia frente a un mundo que va indeclinablemente hacia la destrucción y contra la opacidad de las fuerzas que deben contrarrestarla. La perenne amargura y la provocación afloran en todos ellos y la potencia poética que el traductor sabe captar y recrear en el español de llegada, hacen de estas versiones una lectura que refleja la pasionalidad que el mismo Alonso destaca en el prólogo. Transcribimos sólo

³ Para esta colaboración he trabajado con una versión preliminar de *Epigramas y otros poemas* que el mismo Alonso me hiciera llegar y que por tanto no cuenta con datos de edición.

por cuestiones de espacio la traducción del epigrama que el mismo poeta se autodedica: «A MÍ: *En este mundo culpable, que sólo compra y desprecia,/ el más culpable soy yo, asolado por la amargura*» (memo, s/d).

Y nos detenemos en el fogoso combate que entabla contra los puristas de la lengua proclamando su reacción estilística:

LA REACCIÓN ESTILÍSTICA: *Todos juran ser puros:/ puros en la lengua... naturalmente:/ señal de que está sucia el alma./ Ha sido siempre/ así. Para mentir no se precisa ser oscuros.../ ¡vuestro monolingüismo es de defensa!/ ¡La Lengua es oscura/ no límpida – y la Razón es límpida,/ no oscura! Vuestro Estado, vuestra Iglesia,/ quieren lo contrario, con vuestra aprobación./ Son infinitos los dialectos, las jergas,/ el pronunciar, porque es infinita/ la forma de la vida:/ no hay que hacerlos callar, hay que poseerlos:/ pero vosotros no queréis/ porque no queréis la historia, soberbios/ monopolistas de la muerte: los poetas hablan como curas y, proféticas,/ aúllan victoria, en derredor, las Casandras: ¡pasó el tiempo de las esperanzas!/ ...¡Gadda! ¡Tú que eres lengua oscura/ y razón oscura,/ rechaza sus interesadas alabanzas/ en tu límpido raciocinio!/ ...Estoy solo,/ estáis solos. En esta lucha que es la lucha/ suprema, porque resume a toda otra,/ nadie nos escucha* (memo, s/d).

Es que como afirma Alonso en su prólogo, y que adherimos sin dudar, el dialecto, o mejor dicho la lengua, desde sus primeros pasos en la universidad a comienzos de 1940 y luego en la experiencia atávica con la lengua materna durante la estadía en Casarsa, es una pasionalidad ineludible:

El joven Pasolini no sólo escribe en friulano, sino que ésta es directamente la lengua de sus primeros libros, y suya es la intentona de una *Academiuta di Lengua Furlana*. Si alguno llega a preguntarse de qué se habla cuando alguien hace referencia a la lengua materna, he aquí una respuesta. Y por eso la vida y la obra de Pier Paolo Pasolini están indisolublemente ligadas con la poesía. Mejor dicho, con esa encarnación de una lengua viva que es la poesía lograda (memo: s/d).

Es por eso que traducir a Pasolini se transforma en un desafío con/tra su 'lengua', emergente de esas vísceras donde pensamiento, sentir y expresión se retuercen para venir a la luz del modo, si se me permite el oxímoron, más oscuramente límpido. En mi caso, quizás por respeto y por pudor, una sola vez acepté combatirme con ella. Y gracias a la invitación que la Prof. Marina Belbusti, ex Lettrice MAE en Argentina y luego en La Habana, Cuba, me hiciera durante unas jornadas organizadas por los italianistas cubanos en 2005. El producto de esa tarea colaborativa fue publicado por la Sociedad Dante Alighieri de Cuba y como agradecimiento a la colega y homenaje al poeta, lo transcribo completo para esta colaboración.

Marzo 1974. Los intelectuales en el '68: maniqueísmo y ortodoxia de la "revolución del día siguiente"

Hubo un momento, hace algunos años, en que día a día se pensaba que al día siguiente explotaría la revolución. A partir de 1968, junto a los jóvenes que creían en la revolución inminente que cambiaría y destruiría la base del sistema (como entonces se lo llamaba obsesivamente; y quien lo ha hecho que se avergüence), había también intelectuales no tan jóvenes, incluso con cabellos blancos. La certeza en una "revolución del día siguiente" no encuentra en estos últimos, la misma justificación que sí es posible encontrar entre los jóvenes; aquellos intelectuales fueron culpables de haber faltado al primer deber de un intelectual: el de realizar antes que nada y sin concesiones de ningún tipo, un examen crítico de los hechos. Y si en realidad en aquellos tiempos se realizaron desenfundadas orgías de diagnósticos críticos, lo que faltó fue una real voluntad de crítica.

No existe racionalidad sin sentido común y sin materialización. Sin sentido común y sin materialización, la racionalidad se convierte en fanatismo. Y de hecho, en aquellos diseños entorno a los cuales se agrupaban los estrategas de la guerrilla actual y de la revolución del día siguiente, la idea del "deber" de la intervención política de los intelectuales, no se fundaba en la necesidad y en la razón, sino en el chantaje y en la toma de posición partidaria.

Hoy se ha hecho evidente que todo eso era producto de la desesperación y de un sentimiento de impotencia no consciente. En el momento en que en Europa se estaba diseñando una nueva forma de civilización y un prolongado futuro para el "desarrollo" programado por el Capital – que de este modo estaba realizando su propia revolución interna: la revolución de la Ciencia Aplicada, igual en importancia a la de la Primera Siembra sobre la que se fundó la milenaria civilización campesina – se tomó conciencia de que se estaba perdiendo toda esperanza de la Revolución obrera. Es ésta la razón de que la palabra Revolución se gritara tanto. E inclusive, era ya visible no sólo la imposibilidad de la dialéctica, sino, y por sobre todo, de la imposibilidad de establecer cualquier medición entre el capitalismo tecnológico y el marxismo humanístico.

Por eso en el grito que repercutía por toda Europa, por sobre cualquier otra palabra sobresalía la palabra Marxismo. No se quería – con razón – aceptar lo inaceptable. Los jóvenes vivieron con desesperación los días de este extenso grito, que era una especie de exorcismo y de adiós a las esperanzas marxistas: los intelectuales maduros que estaban con ellos cometieron, repito, un error político. Error político que por el contrario, no cometió el PCI. Desde el principio, el PCI se dio cuenta de lo ineluctable del nuevo trayecto histórico del capitalismo y de su desarrollo: y fue probablemente por aquellos días que se comenzó a madurar la idea del 'compromiso histórico'.

A la bandera roja

Para quien conoce sólo tu color, bandera roja,
debes realmente existir, para que él exista:

quien estaba cubierto de costras, está llagado,
el jornalero se hace limosnero,
el napolitano calabrés, el calabrés africano,
res o perro el analfabeto.
Quien tu nombre apenas conocía, bandera roja,
casi ya no te reconoce, ni aun con los sentidos:
tú que de tantas glorias obreras y burguesas te ufanas,
conviértete en trapo, y que el más pobre te enarbole.

¿De qué cosa hablan los jóvenes del '68 – con los cabellos barbáricos y los trajes
eduardianos,
gusto vagamente militar y miembros infelices como el mío,
sino de literatura y de pintura? ¿Y qué
significa esto sino convocar desde el más oscuro fondo de la pequeña burguesía al Dios
exterminador, para que una vez más la golpee
por mayores culpas que aquellas maduras en el '38?
Sólo nosotros los burgueses, sabemos ser vándalos,
y jóvenes extremistas, pasar por sobre Marx, vistiéndonos
en el Mercado de las Pulgas, no hacer más que gritar,
generales e ingenieros contra generales e ingenieros.
Es una lucha intestina.
Solamente quien muriese consumido,
vestido de *mugik*, todavía quinceañero,
sería quizás el único en tener la razón.
Los demás entre ellos se destripan.

Las cenizas de Gramsci
Una polémica en versos

[...] Es ya viejo
el plan de la lucha de ayer, se cae
a pedazos de los muros el más fresco manifiesto.
Enmudece, en una noche cualquiera, el mecanismo
que hace al conocimiento luz del objeto.

Y la vida resurge más viva: señal
de que algo, en quien la vivía, muere.
Ella es procedimiento en el diseño

que no tiene fin: pero el dolor de ustedes
de ya no estar en las trincheras
sería más puro, si en la hora

en la que el error aún puro, se soporta,
tuviesen la fuerza de decirse culpables.
Pero muy honda está en ustedes la impronta

de la lucha cumplida, en el grande y breve
decenio: se han sometidos,
ustedes, siervos de la justicias, anclas

de la esperanza, ante los necesarios actos
que humillan al corazón y a la conciencia.
Al deseado callar, al calculado

hablar, al denigrar sin
odio, al exaltar sin amor;
a la brutalidad de la prudencia,

y a la hipocresía del clamor.
Han servido, engegucidos por la acción,
al pueblo no en su corazón

sino en su bandera: olvidándose
que debe en cada institución
sangrar, para que no se vuelva mito,

dolor continuo de la creación (Belbusti y Crolla 112-114).

Recital poético-musical

Finalmente, para mostrar las brasas que sus ‘cenizas’ siguen atesorando en la actualidad, comento sobre una experiencia notable de relectura intertextual e interlingüística de la obra pasoliniana que realizan a través de un recital poético-musical el actor argentino Gustavo Giacosa, radicado hace mucho primero en Italia y luego en París y el músico italiano Fausto Ferraiuolo⁴. El espectáculo

⁴ Gustavo Giacosa es actor, director de teatro y curador de arte contemporáneo. Nació en Sunchales, Provincia de Santa Fe y cuenta con una gran trayectoria y reconocimiento a nivel internacional. En 2005, junto a un grupo multidisciplinario de artistas funda la Asociación Cultural Contemporart con sede en Génova. A partir de 2006 lleva a cabo investigaciones sobre la relación entre el arte y la locura en las artes visuales. Es curador de varias exposiciones. En 2012 en Aix-en-Provence (Francia) establece la sede de su compañía teatral: SIC.12. Un vínculo que sirve como reflexión crítica en su papel de curador de la muestra “Bandidos del arte”, presentada en el Museo Halle Saint Pierre de París, en 2012 y en Tokyo en 2015. Por su parte, Fausto Ferraiuolo es un pianista y compositor, nacido en Nápoles, que se graduó con honores en el Conservatorio de Alessandria. Tanto en Nueva York como en Roma, exploró de manera exquisita el lenguaje del jazz tradicional con Barry Harris. De 1998 a 2007 fue compositor y músico de escena de los espectáculos de Pippo Delbono *Guerra, Esodo, Il silenzio, Gente di plastica* y de sus películas: “La guerra” y “Gri-do”. Desde 2012 se integra a la compañía teatral SIC.12 de Gustavo Giacosa.

lo que se titula *In un futuro aprile*, fue presentado en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe-Argentina) el 20 de agosto de 2014 y en versión francesa *Dans un futur avril. Pasolini*, el 19 de marzo de 2015 en el Halle Saint Pierre de Paris.

Giacosa relata:

Desde 1991 hasta 2011 me he formado y he trabajado en la compañía teatral del director Pippo Delbono (Varazze, 1959). En 1995 la musa inspiradora y gran amiga de Pier Paolo Pasolini, la actriz Laura Betti organiza en Roma en el *Palazzo delle Esposizioni* una conmemoración por los veinte años de la desaparición de Pasolini y Delbono y Cia organizan el espectáculo *La rabbia*.

Yo había empezado a leer Pasolini en italiano algunos años antes. Quizás sea uno de los primeros autores que logro leer de corrido en esa nueva lengua para mí, el italiano. Aún recuerdo la emoción... eran los poemas de juventud escritos en dialecto friulano. Esos veinte años vividos intensamente en Italia han sido atravesados por la luz – a veces oscura, a veces fulminante – del pensamiento pasoliniano. Pasolini volverá constantemente (como una citación) en otros espectáculos de Delbono y es para mí un punto de referencia constante. Sobre todo su cine, y en particular el apocalíptico “Saló”, el que en un cierto período veía y re veía hasta la náusea en videocassette.

Cuando el ciclo veintenial con Italia y con el teatro de Delbono concluyen, para dar paso a lo que yo llamo el ciclo francés, Pasolini viene en las valijas y cuando el Museo Halle Saint Pierre de Paris me propone crear una muestra sobre las artes visuales al margen de la cultura oficial Italiana, él ya está ahí. La muestra se llamó “Banditi dell’arte” haciendo referencia a Pasolini como corsario o bandido que poniéndose al margen, cuestiona deliberadamente la sociedad italiana. Texto donde analizo el vocablo “bandido” y su evolución en la cultura italiana del Novecento.

El museo me pide que prepare una performance sobre la muestra que estoy presentando y es ahí donde surge el primer esbozo de este proyecto, que para esa ocasión y visto el contexto donde se realizaría la performance (las salas mismas del museo) toma el título de “Les chants des bandits”. Tomo las traducciones francesas de José Guidi para la colección “Poésie” de Ediciones Gallimard (1973). El corpus de poemas de aquella performance es menor al actual ya que faltan también las canciones de introducción y cierre. El acompañamiento de Fausto con re elaboraciones de clásicos de la música popular italiana y napolitana aparece por primera vez en esa ocasión.

La invitación de la UNL el año pasado me pone al trabajo con la traducción. Al llegar a Buenos Aires me encuentro con la españolísima, franquísima y lejanísima traducción de Juan Antonio Méndez (ediciones Visor Madrid 1982) de *Poesía en forma de rosa*. La tomo como un esqueleto a partir del cual modelo otra versión donde incorporamos las canciones populares italianas *Mille lire al mese* y *Ciao amore ciao*.

El texto inicial está tomado del texto introductorio del film “La rabbia” y poemas seleccionados como “La Vittoria” y “Una disperata vitalità” (*Poesia in forma di rosa*); “Marilyn” (*Poesie per musica. Tutte le poesie*) y “Solo l’amare, solo il conoscere”

(*Le ceneri di Gramsci*). Damos el título al espectáculo *In un futuro aprile*, verso que tomamos del poema “Supplica a mia madre”, porque Pasolini sigue deslumbrando a las generaciones sucesivas con sus palabras visionarias, destellos de luz y de ira. Figura tutelar de la cultura italiana de la postguerra, sigue acompañando los debates de la sociedad contemporánea con sus provocaciones premonitorias (apreciaciones enviadas on line a la autora).

El espectáculo que explora combinatorias extremas entre la palabra, la música, la gestualidad, el grito y el silencio, logra hacer visible los contrastes de la palabra pasoliniana, fecunda de una amarga crítica social y al mismo tiempo de una vitalidad y una necesidad desesperada e ineludible. Como la poesía.

He aquí un fragmento del texto que el actor recita en el escenario. Texto bilingüe con traducciones ajenas y arreglos propios. El desesperado amor del poeta, en la oscura limpidez de la palabra y la insondable necesidad del tiempo.

È difficile dire
Es difícil decir
È difficile dire con parole di figlio
Es difícil decir con palabras de hijo
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio
Es difícil decir con palabras de hijo algo a un corazón tan diferente del mío.
Eres la única en el mundo que sabe lo que él ha sido siempre,
Antes de cualquier otro amor.
Por eso debo decirte lo que es horrendo saber:
es dentro de tu gracia que nace mi angustia.
Eres insustituible. Por eso condenada a la soledad
la vida que me diste.
E io non voglio essere solo
Y yo no quiero estar solo.
Ho un'infinita fame d'amore
Tengo un hambre infinita de amor, del amor de cuerpo sin almas.
Porque el alma está en ti, eres tú,
Pero tú eres mi madre y tu amor es mi esclavitud.
He pasado la infancia esclavo de ese sentimiento alto, irremediable,
de un compromiso inmenso.
Era el único modo para sentir la vida, la única tinta, la única forma.
Ora è finita. Sopravviviamo.
Sobrevivimos, pero esto es la confusión de una vida que renace fuera de la razón.
Ti supplico, ah ti supplico: non voler morire
No quieras morir.
Estoy aquí, solo, contigo, en un futuro abril...

Bibliografía citada

- Alonso, Rodolfo. "Con Pavese en Santa Fe". Adriana Crolla (ed.). *Italia y Francia en Santa Fe. Diversidades, legados y reconfiguraciones*. Santa Fe: UNL. 2015.
- Belbusti, Marina y Crolla, Adriana (Trad.). "Homenaje a Pier Paolo Pasolini". *Cuadernos de Italianística Cubana*, 12 (2006): 112-114.
- Estournet, Stephanie. "'Banditi dell'arte' sème le trouble". *Libération*, (16 mayo 2012): 32.
- Quadri, Franco. "La rabbia di Pasolini. Sulla scena le immagini rubate da sogno e realtà". *La Repubblica*, (02/12/1995): 1-3.

Publicaciones de ADILLI referenciadas en orden cronológico

- Galli de Ortega, Gloria (ed.). *Actas V Jornadas Nacionales de Literatura Italiana*. "Presencia de lo Histórico en la Literatura Italiana". I-II. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo. 1990.
- Crolla, Adriana Cristina (ed.). *Actas VIII Congreso de Lengua y Literatura Italiana*. Santa Fe: ADILLI - Facultad de Formación Docente en Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. 1993.
- Dormond, Andrea; Morchio, Teresa y Camarotta, Anna (eds.). *Actas del IX Congreso de Lengua y Literatura Italiana*. Misiones: ADILLI - Facultad de Artes, Universidad Nacional de Misiones. 1993.
- Biografías, autobiografías, cartas, memorias, diarios en la lengua y la literatura italiana*. Tucumán: Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. 1999a. (XII Congreso de Lengua y Literatura Italiana de ADILLI).
- Lisi, Fulvia (ed.). *El erotismo - Clases y sectores sociales en la lengua y la literatura italianas*. I-II. Salta: Universidad Nacional de Salta - ADILLI - Inst. Italiano de Cultura de Córdoba. 1999b. (XIV Congreso de ADILLI).
- Piris, Jorge (ed.). *El exilio - Escritura de mujeres en la lengua y literatura italianas*. Córdoba: ADILLI - Universidad Nacional de Rosario - Comunicarte. 2001. (XV Congreso de ADILLI).
- Neuman Dora Beatriz (ed.). *Escenas de la vida cotidiana. Intertextualidad en la Lengua y Literaturas Italianas*. Trelew: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Chubut: Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco. 2002. CDRom. (XVII Congreso de ADILLI).
- Gallu de Ortega, Gloria y Troiano de Ehegaray, María (eds.). *Le candide farine e il rosso vino - Los alimentos en la lengua y la literatura italianas*. I. - *Il bruscio degli dei e degli angeli - Mito y religión en la lengua y la literatura italianas*. II. Mendoza: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 2003. (XVIII Congreso de ADILLI).
- Crolla, Adriana Cristina (ed.). *Realidad y Fantasía en las letras italianas. Cine, literatura, lengua y cultura*. Santa Fe: Centro Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral. 2005. (XIX Congreso ADILLI).
- Sforza, Nora y Soria Analía (eds.). *Cuerpo y Tiempo - Estudios de Italianística*. Buenos Aires: Asociación Dante Alghieri de Buenos Aires. 2009a. (XXII Congreso de ADILLI).
- Acevedo de Bomba, Elena; D'Andrea de Moreno, Viviana y Pilan, María del Carmen (eds.). *Escritores prohibidos y escritores malditos. Los secretos*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. 2009b (XXIII Congreso de ADILLI).
- Artucio, Gustavo (ed.). *XXIV Congreso de Lengua y Literatura Italianas: Identidad y Globalización. La Máscara*. Paraná, Entre Ríos: Universidad Autónoma de Entre Ríos-ADILLI. 2009c.
- Lisi, Fulvia Gabriela y Gutiérrez Fabián, Rafael (eds.). *El poder en el lenguaje, en la literatura y en la cultura italianas*. Salta: Universidad Nacional de Salta. 2011. (XXVI Congreso ADILLI).

- Ceballos Aybar, Norma (ed.). *Lectoras y lecturas*. Córdoba: Anábasis. 2012 (XXVII Congreso de ADILLI).
- Neumann, Beatriz (ed.). *La familia. Estudios de italianística*. Trelew, Chubut: Universidad Nacional de la Patagonia y Talleres gráficos de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez. 2012. (XXV Congreso de ADILLI).
- Artucio, Gustavo (ed.). *Escrituras e imágenes*. Paraná: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 2014. (XXIX Congreso de Lengua y Literaturas italiana de ADILLI).

Traducciones de Rodolfo Alonso

Obras de Pasolini

- . *Poesía italiana contemporánea*. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 1971.
- . “5 Poemas de Pier Paolo Pasolini”. *El Lagrimal Trifurca* (1976).
- . “Poemas de Pier Paolo Pasolini”. *Poesía*, 28 (n.p).
- . *Los mares del Sud y otros poemas*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 1982.
- . *Mostra della poesia*. Caracas: Bid & Co. 2008.
- . *Epigramas y otros poemas*. Córdoba: Alción. 2012.

Obras de poetas italianos

- Angiolieri, Cecco. *Poemas*. Córdoba: Il Nuovo Vecchio Stil. 1988.
- Campana, Dino. *Poemas*. Buenos Aires: La Ventana. 1975.
- . *Cantos órficos*. Antología. Córdoba: Eduvim. 2013.
- Cantos órficos y otros cantos*. (Campana; Saba, Ungaretti, Montale y Quasimodo, Salvatore). Buenos Aires: CEAL. 1982.
- Cavalcanti, Guido. *Poemas*. Córdoba: Il Nuovo Vecchio Stil. 1986.
- Cuentos*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 1971.
- Dorfles, Gillo. *Constantes técnicas de las artes*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1958.
- Dos poetas medievales italianos*. (Guido Cavalcanti y Cecco Angiolieri). Rosario: El Lagrimal Trifurca. 1986.
- Los mares del Sud y otros poemas*. (Marinetti, Soffici, Jahier, Palazzeschi, Cardarelli, de Libero, Sinisgalli, Pavese, Gatto, Sereni, Fortini, Pasolini, Scotellaro y Sanguineti). Buenos Aires: CEAL. 1982.
- Montale, Eugenio. *Poemas*. Buenos Aires: La Ventana. 1974.
- Mostra della poesia*. (Saba, Campana, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Pavese, Gatto, Pasolini, Magrelli). Caracas, Venezuela: Bid & Co. 2008.
- Pavese, Cesare. *El oficio de poeta*. (Con Hugo Gola). Buenos Aires: Nueva Visión. 1957.
- . *Trabajar cansa / Vendrá la muerte y tendrá tus ojos*. Buenos Aires: Lautaro. 1961.
- . *Feria de agosto*. Buenos Aires: Siglo Veinte. 1968.
- . y Vittorini, Elio. *Diarios de vida y obra*. Buenos Aires: CEAL. 1983.
- . *El oficio de poeta*. (Con Hugo Gola). México: Universidad Iberoamericana. 1994.
- . *Trabajar cansa / Vendrá la muerte y tendrá tus ojos*. Córdoba: Alción. 2011.
- Poesía italiana contemporánea*. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 1970.
- Quasimodo, Salvatore. *Poemas*. Rosario: La Ventana. 1971.
- Saba, Umberto. *Amé palabras simples*. Córdoba: Alción. 2012.
- Ungaretti, Giuseppe. *Poemas escogidos*. Buenos Aires: Fabril. 1962.
- . *Cien poemas escogidos*. Buenos Aires: Argonauta. 2009.