

Eugenio Montale y su poesía

Luisa Armentini

En este trabajo nos proponemos presentar la obra del poeta italiano Eugenio Montale, uno de los más destacados del siglo XX y explorar, a través de algunos ejemplos, el uso de su poesía en la enseñanza y en el aprendizaje del italiano.

Eugenio Montale y el siglo xx en Italia.

Eugenio Montale nació en Génova en 1896 y murió en Milán en 1981. En 1975 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. La época en la que le tocó vivir fue una de las más trágicas de la historia de la humanidad: al estallar la Primera Guerra Mundial fue llamado a las filas. En 1925 firmó, junto con otros escritores el “Manifiesto”, el documento de los intelectuales antifascistas, redactado por Benedetto Croce. Fue llamado a las filas también a los 44 años, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, pero el médico militar que lo atendió, que era un gran lector de poesía, lo dio de baja, ya que acababa de leer “*Ossi di seppia*”, (*“Huesos de jibia”*) su primer libro.

La posguerra se caracterizó por la constante pesadilla de la catástrofe nuclear y en la década de los años 70 se impuso la civilización del consumo masivo. Estos acontecimientos, junto con la lectura de las obras filosóficas de Bergson y Boutroux, marcaron mucho al poeta. Montale opinaba que “el poeta tiene que buscar una verdad puntual y no una verdad general”.

En “*Ossi di seppia*”, que apareció en 1925, expuso los principios de su filosofía. A su modo de ver, el hombre contemporáneo está cercado por el vacío y por un mundo que carece de los valores morales esenciales. Es imposible, por lo tanto, tratar de entender o interpretar el sentido de la vida que se nos antoja como una secuencia de hechos inextricables y desordenados. Por esta razón el ser humano no puede desarrollar su personalidad con plenitud y en un contexto existencial coherente. Sin embargo, en algunos momentos se entrevé la salvación, parece que acontece un “milagro”, en el que el hombre consigue identificarse con algún objeto o con el mundo que lo rodea;

lamentablemente se trata de una impresión huidiza que sólo raras veces se convierte en una esperanza concreta.

Las otras obras importantes de Eugenio Montale son: “*Le Occasioni*” (“*Ocasiones*” – 1939), “*Finisterre*” (1943), “*La Bufera ed altro*” (“*La tempestad y otros poemas*” – 1956). El poeta trabajó también como periodista y traductor de autores norteamericanos (T. S. Eliot), ingleses y franceses.

Fue, junto con Giuseppe Ungaretti, uno de los más destacados representantes del hermetismo; desarrolló el concepto de “correlato-objetivo” ya elaborado por T. S. Eliot. La poesía “*A Liuba que parte*” nos proporciona un ejemplo muy acertado en este sentido. Liuba es judía y a principios de la Segunda Guerra Mundial tiene que huir para evitar las persecuciones nazis. Consigue llevarse sólo al gato que se convierte “en espléndido lar” de la familia, o sea en la síntesis de todas las emociones y de todo el cariño experimentados en el hogar.

“No el grillo, sino el gato
del hogar
ahora te aconseja, espléndido
lar de tu dispersa familia.
La casa que tú llevas
d contigo arrebuja, ¿jaula o sombrerera?
domina los ciegos tiempos como al oleaje
arca liviana
- y basta a tu liberación.

En “*La Bufera ed altro*” Montale trató de aclarar la función de la poesía en medio del pesimismo y del caos contemporáneo: este arte con su extremo refinamiento le indica al hombre que no debe dejarse avasallar; esta resistencia heroica es una expresión suprema de la dignidad humana y del valor civil y representa por lo tanto el camino para salvar el destino individual.

Actividades prácticas en la clase.

Nos proponemos analizar dos poemas de Eugenio Montale en un curso avanzado de adultos: “*Cigola la carrucola*” (“*Chirría la roldana*”) y “*Xenia*”.

Harold Bloom sostiene que “la poesía es la culminación de la literatura imaginativa porque es un modo profético. Además, la mejor poesía para nosotros ejerce una especie de violencia, ofrece la posibilidad de mirar las cosas desde un lugar imprevisto, desordena los sentidos, nos permite hacer con las palabras lo que otros discursos no hacen ni encuentran; pone a prueba las visiones del mundo”.

La lectura de poemas puede despertar la autonomía del lector y, en un sentido más amplio, engendrar inquietudes culturales y promover cambios. “*Cigola la carrucola*” pertenece a la colección “*Ossi di seppia*”.

Cigola la carrucola del pozzo,/l’acqua sale alla luce e vi si fonde./Trema un ricordo nel ricolmo secchio,/nel puro cerchio un’immagine ride./Accosto il volto a evanescenti labbri;/si deforma il passato, si fa vecchio,/appartiene ad un altro.../Ah che già stride/la ruota, ti ridona all’atro fondo,/visione,/una distanza ci divide.

(Chirría la roldana del pozo,/sube el agua a la luz y allí se funde./Tiembla un recuerdo en el colmado balde,/ríe una imagen en el puro círculo./Acerco el rostro a evanescentes labios:/se deforma el pasado, se hace viejo,/le pertenece a otro.../Ah, ya rechina/la rueda, te devuelve al negro fondo;/visión, una distancia nos divide.)

El poeta intenta recuperar un recuerdo de su pasado, una imagen que de repente vuelve a su memoria. Sin embargo, el pasado se deforma y todo se desdibuja, igual que el reflejo de un rostro en el agua. Aunque el poeta hurgue en su memoria a la búsqueda de su historia personal, es imposible reconstruir la unidad de la persona, “rescatar lo fundamental de la vida”; todo se deshilacha porque el pasado ya se ha borrado y el presente y el futuro no tienen consistencia.

Este poema, en endecasílabos, presenta en italiano fonemas ásperos debido a la presencia de la letra “r” (carrucola, cerchio, ride, stride, ruota). La aspereza realza aún más la soledad y la hostilidad del entorno. También la

estructura circular del poema puede ser interesante puesto que se abre y se cierra con la imagen de la rueda, que en este caso chirría pero en otras ocasiones puede llegar a aplastar un hombre; además nos sugiere la idea de un ser humano que trata de poner orden en su destino o, por lo menos, de entenderlo y sin embargo sigue dando vueltas, regresando siempre al punto de partida.

Actividades.

- 1) Leggete la poesía buscando el significado delle parole non note.
- 2) Individuate le allitterazioni presenti nella poesia.
- 3) Descrivete la sequenza delle immagini che portano a ricomporre il ricordo.
- 4) Quale sensazione trasmette l'acqua?
- 5) Perché le labbra sono « evanescenti »?
- 6) Perché il poeta vuole accostare il volto ?
- 7) Quali sono i versi nei quali ci si rende conto che il passato é estraneo ?
- 8) La poesia incomincia e finisce con un riferimento alla ruota. A cosa si può associare la ruota?
- 9) Anche voi condividete, almeno in alcuni momenti, la sensazione di essere incapaci di dare un senso alla vita? Motivate la vostra risposta.
- 10) Andate a ritroso nei ricordi e cercate di ricostruire un avvenimento della vostra vita passata.

“*Xenia*” es una palabra griega que significa “mujer ofrecida”. Eugenio Montale dedicó este poema a su esposa fallecida a la que había amado con ternura. La imagen que el poeta nos propone es intensa y conmovedora. Los dos bajan juntos las escaleras y la mujer es casi ciega, no obstante ella ve mejor que él y sigue siendo su guía.

Las presencias femeninas desempeñan un papel fundamental en la poesía de Montale y las encontramos en toda su obra. A veces llevan el nombre de Annetta/Arletta o Clizia y pueden ser musas inspiradoras o criaturas angelicales.

El "mito" de la mujer pertenece a la mejor tradición literaria italiana y se remonta a la Edad Media y al Stilnovismo ("Dolce Stilnovo). Para Dante, Beatrice con su perfección espiritual es la mujer angelical que ennoblece al hombre y le permite acceder a la contemplación de Dios. En la Edad Media siempre se encaraban los problemas con un enfoque místico y religioso, en el siglo XX ya no; de todas formas las mujeres representan el espejo de la conciencia del hombre, el amor y la inteligencia. Son entidades bienhechoras que le indican al hombre un posible camino a seguir, como Ariadna que sacó a Teseo del laberinto gracias al famoso hilo.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale/e ora che non ci sei é il vuoto ad ogni gradino./Anche cosí é stato breve il nostro lungo viaggio./Il mio dura tuttora, né piú mi occorrono/le coincidenze, le prenotazioni,/le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede.//Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio/non già perché con quattr'occhi si vede di piú./Con te le ho scese perché sapevo che di noi due/le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,/erano le tue.

(De tu brazo he bajado por lo menos un millón de escaleras/y ahora que no estás cada escalón es un vacío./También así de breve fue nuestro largo viaje./El mío aún continúa, mas ya no necesito/los trasbordos, las reservaciones,/las trampas, los oprobios de quien cree/ que lo que vemos es realidad.// He bajado millones de escaleras dándote el brazo/y no porque cuatro ojos puedan ver más que dos./Contigo las bajé porque sabía que de ambos/las pupilas verdaderas, aunque muy empañadas,/eran las tuyas).

Actividades.

- 1) Leggete la poesia cercando il significato dei vocaboli nuovi.
- 2) Riassumete in poche parole la scena della poesia.
- 3) Perché il poeta, nel secondo verso, menziona il vuoto?
- 4) Come possiamo interpretare il concetto di "trappole" e "scorni"?
- 5) In questo caso la donna viene considerata una guida, una creatura superiore e benefica che sa interpretare la realtà meglio del poeta. Conscete altri casi simili nella letteratura italiana? Parlatene.

- 6) Pensate che oggi i legami d'amore possano ancora essere vissuti come nel caso di Montale o la società attuale é molto cambiata? Motivate la vostra risposta.

Observaciones.

A través del análisis de estos poemas podemos abordar temas actuales como la soledad o las relaciones de pareja (pregunta n. 6 referida a "*Xenia*"). Podemos también hacer comparaciones con la literatura de los siglos pasados (pregunta n. 5 referida a "*Xenia*"). Durante una exposición dada en la "Jornada de la Escuela de Lenguas" el 22.09.2007 sobre Eugenio Montale, una profesora asoció la imagen del poema "*Xenia*" con la novela de José Saramago "*Ensayo sobre la ceguera*" porque en el libro del gran escritor portugués es una mujer la que ve y acompaña a una multitud de ciegos en un mundo que ha perdido todas las referencias. A veces en las clases de literatura podemos crear comparaciones y asociaciones al infinito, como en el fabuloso juego de las cajas chinas.

Nota.

Las traducciones al castellano de los poemas que aparecen en este trabajo son de Horacio Armani.

Bibliografía.

- Armani Horacio (2002) "*Imágenes de Eugenio Montale*", Editorial Sudamericana, Buenos Aires
- Barile L. (1977) "*Bibliografía montaliana*", Milano
- Bloom Harold (2000) "*Cómo leer y por qué*" Editorial Norma, Barcelona/Buenos Aires
- Carpi U. (1971) "*Montale dopo il fascismo*", Padova, s. d.
- Pazzaglia Mario (1992) "*Letteratura italiana*" (vol. IV) Editore Zanichelli, Bologna.