...de la vida. ...de la vida.

María Teresa Navarro La literatura italiana contemporánea

por necesidades de programación, los programas de los días 5, 12 y 19 de marzo se emitirán a través de los espacios de la Facultad de Filología, es decir, como hoy, a las 9 y media de la noche, mientras que los otros dos programas, los de los días 9 y 23 de marzo, se emitirán en la sección dedicada al curso de acceso directo a las 11 de la noche. Quizá también convendría hacer un pequeño preliminar diciendo que al oír el nombre de estos escritores, quizá nuestros oyentes se sorprendan, porque en general, cuando se habla de literatura siciliana contemporánea, es referencia casi obligada a hablar de Leonardo Sciascia, de Vincenzo Consolo, de Gesualdo Bufalino o de Stefano d'Arrigo, por poner un ejemplo, ya que son los nombres que más suenan fuera de los circuitos literarios de la isla. Pero precisamente el interés y la finalidad de esta serie estriba en que vamos a dar a conocer en España a una serie de escritores sicilianos que, por razones quizá de tipo extraliterario, no han gozado hasta ahora

Muy bien, pues hecha esta aclaración me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué criterios has seguido en la elección de esos autores? Y puesto que se trata, como tú muy bien has dicho, de autores contemporáneos, ¿has tenido ocasión de conocerlos personalmente tú, María Teresa? Sí. En primer lugar, hemos hecho la elección basándonos en ciertas características que creemos les confieren el papel de escritores especialmente representativos si se quiere abarcar una amplia panorámica de lo que es el quehacer literario de la isla en este momento. En primer lugar, son autores que pertenecen a distintas generaciones. Proceden también de campos profesionales diferentes y no viven en la misma zona geográfica, aunque si excluimos a Luisa Trenta, que es agrigentina, los demás están afincados, como veremos enseñando. Por lo tanto, pueden ofrecernos una visión de conjunto completa y variada a la vez. Los guiones de esta serie de programas sobre literatura siciliana contemporánea están basados en entrevistas personales que realicé con cada uno de los autores.

en el mes de febrero de 1989, es decir, hace un año. Las entrevistas se llevaron a cabo el día 6 de febrero en Hachireale con Eliota Villa, el día 8 en Randazzo con Salvatore Agati, el día 9 en Agriyento con Luisa Trenta Musso y el día 10 en Catania con Mario Brasso, a quien ya desde ahora quiero expresar mi máxima gratitud, puesto que sin su consejo de experto y sin su apoyo material, esta serie de programas nunca hubiera visto la luz. Bien, dado que este es un programa de introducción, como hemos comentado al principio, quizá fuera conveniente, antes de adentrarnos en cuestiones literarias, tratar de situar el marco geográfico y humano en el que se mueven estos escritores. ¿Te parece, María Teresa, que metemos por ahí? Sí, me parece muy conveniente. Como todos ustedes saben, Sicilia es la isla de mayor extensión del Mediterráneo, que antiguamente recibió el nombre de Trinacria precisamente para subrayar su forma triangular. Se trata de una región natural con una extensión de 25.708 kilómetros cuadrados, separada del continente por el estecho de Mesilla. Y es una región que se ha convertido en una zona de gran importancia para la economía argentina.

Se encuentra situada en la zona suroccidental de la península italiana, bañada por el mar Tirreno al norte, el Mediterráneo al sur y el mar Jónico al este. Forman parte también de la

región siciliana las islas de Pantelería, las islas eólias en las que se encuentra el volcán Stromboli, las Segadas y las Pelagias, una de las cuales, Lampedusa, marca el punto más meridional de la península italiana. En el censo de 1986 Sicilia contaba con 5.112.073 habitantes, lo que le da una densidad media de 199 habitantes por kilómetro cuadrado. Y a pesar de que Sicilia es una de las regiones de Italia que soporta una mayor tasa de migración, la densidad media está por encima de la media nacional, que es de 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Como si la geometría que da forma a la isla, el triángulo al que hemos hecho referencia, pudiera influir en el destino de sus habitantes, la inmigración se dirige fundamentalmente hacia tres puntos cardinales. El norte, el también llamado

formado Triángulo Industrial, formado por Milán, Turín y Génova, y más al norte otros países de Europa. El oeste, Sudamérica y Estados Unidos, y el este, Australia. La región está dividida en nueve provincias. Palermo, que es la capital, y Mesina, que están en el norte, Palermo en el noroeste y Mesina en el noreste, Trapani en el oeste, Agrigento, que según datos de 1983 es la provincia más pobre de Italia, con solo 4.700.000 liras de renta per cápita, Caltanice, Tegragusa en el sur, Siracusa y Catania al este y Enna en el centro. La renta per cápita de la región es de 5.700.000 liras, lo que la coloca en el decimoctavo puesto de las regiones de Italia, que son 20, seguida solo por Cerdeña y Calabria, y estos datos son de 1983. Por su situación geográfica se puede deducir que la historia de esta isla, situada, como tú bien has dicho, en medio del Mediterráneo, habrá sido sin duda una historia extraordinariamente rica y variada, ¿verdad Marieta? Sí.

La historia de Sicilia dista mucho de ser única y uniforme, es más bien todo lo contrario. Desde el siglo VIII a.C., en el que existe ya una primera colonia griega en Axos, cerca de la actual Taormina, la historia de Sicilia, como lo será también la de Italia, entra en un vertiginoso e inestable mundo de conquistas y dominio de pueblos extranjeros, que si por una parte abrieron enormes heridas en las vidas y territorios italianos, por otro lado conformaron esa maravillosa amalgama cultural que es hoy Italia. A lo largo de la historia, la posición de Sicilia en medio del Mediterráneo, a poca distancia de las regiones continentales de Europa y de Grecia, y todavía a menor distancia de África, la convirtió ya desde la antigüedad en un lugar de encuentro de las distintas culturas que en ella se asentaron. Y esta enorme estratificación cultural ha cristalizado en una incomparable cultura, que se ha manifestado y todavía se manifiesta de forma polifacética, utilizando motivos y acentos en los que se establece,

entremezclan temas cultos y populares, reelaborados, con tonos paradójicamente vitales y fatalistas. La historia de María Teresa Navarro

geográfico y un poco histórico a lo que es Sicilia. Vamos a remontarnos un poco más a la historia. María Teresa, te parece que demos cuerda al reloj de la historia. ¿Qué se sabe acerca de los habitantes de Sicilia en épocas pasadas? Pues en realidad sabemos poco sobre el origen de los pueblos primitivos, los ículos o los icanos, que habitaron la isla en la antigüedad, aunque lo que sí se conoce es que fueron pueblos de origen mediterráneo. Después de Naxos, colonia griega a la que ya hemos hecho referencia, los corintios establecieron Siracusa, ciudad destinada a convertirse en una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia, llegando incluso a ser tan poderosa como para fundar a su vez otras colonias y atreverse incluso a declarar la guerra a la metrópolis, es decir, a

Atenas. Por entonces, fenicios y cartagineses se establecen en las costas noroccidentales de la isla, contribuyendo también a crear la gran variedad somática de la población siciliana de hoy. En los siglos VII y VII, los corintios se han convertido en una de las ciudades más importantes de la historia.

el régimen de tiranía emprendido por los tiranos de Gera y Siracusa favoreció la expansión de Roma, que utilizó la isla como escenario de sus guerras contra Cartago, además de tenerla como reserva de trigo y de dinero. Al llegar la Edad Media, su situación estratégica sigue atrayendo a numerosos pueblos, entre ellos a godos y a bizantinos, que llegaron a partir del siglo VI, hacia mediados del siglo VI. Pero luego, con la decadencia de Bizancio, llegaron también los árabes, que iniciaron la conquista parcial de la isla en el siglo IX. Como suele suceder a menudo, las disputas entre gentes de la misma raza son aprovechadas por terceros, así que las rencillas entre estos dos sultanes fueron aprovechadas por los normandos, que pusieron pie en la isla en el siglo XI, y veremos que esta quizá es una constante en la historia de Italia. Sí, pero sin embargo, quería hacerte una objeción, María Teresa. ¿Es cierto que durante el dominio normando la isla vivió un periodo de gran prosperidad? Sí.

Fue así ciertamente, porque uno de los reyes normandos, Rogero II, dejó al morir, ya en 1189, una Sicilia próspera e independiente, que pasará posteriormente a manos de la casa de Suabia, y en Federico II, el rey poeta, se fundirán las coronas de Sicilia y del imperio. El reinado de Federico II supondrá para Sicilia, como para todo el sur de Italia, unida bajo su cetro, un periodo de esplendor, que tendrá un reflejo literario muy especial en un grupo de poetas reunidos en torno a él, conocidos con el nombre de Escuela Poética Siciliana, de la que hablaremos más adelante. Pero las luchas contra las ciudades-estado y contra el papado acabaron apagando el poderío de la casa de Suabia, de la que Dante, en la Divina Comedia, habla en estos términos. Cuesta de la lucha de la ciudad de Suabia La cita es de la gran Constanza, que del segundo vento de Suabia generó el tercero, el último posanza. La cita es del Paraíso, canto 3, versos 118-118.

Se refiere naturalmente a Constanza de Altavilla, que se casó con el emperador Enrico VI, al que Dante llama il secondo vento di soave, porque es la italianización de la forma alemana Schwaben de la casa de Suavia. Y fue madre de Federico II, il terzo vento, el última posanza, porque con él terminó el poder de la casa alemana de Suavia en el sur de Italia. Con la muerte de Federico II es nombrado emperador Conrado IV, su hijo, contra el que se levanta Manfredi, que también era hijo de Federico II, pero hijo natural. La hija de Manfredi, Constanza, se casa con Pedro III de Aragón, por eso acuden a él los sicilianos en las famosas vísperas, para que les libre de los franceses de la casa de Anjou, ya que los franceses habían acudido a la llamada del papa Clemente IV, que invocaba su ayuda contra Manfredi. Volvemos a ver aquí el problema de la historia de Italia, y es que cuando hay una contienda entre dos...

ejércitos o dos dominios o dos poderes, siempre se llama a un tercero en discordia, que generalmente suele ser extranjero. Por eso, cuando Dante, nos referimos otra vez a la Divina Comedia, en su viaje literario a través del purgatorio se encuentra con Manfredi y éste le habla de su hija Constanza, el poeta transcribe así el episodio. Poi sorridendo disse, io son Manfredi, nepote di Constanza imperatrice, onde io ti priego, che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onore di Sicilia e Aragona, e dic il vero a lei, s'altro si dice.

Estos versos son del purgatorio, canto 3, verso 112-117, en el que Dante alude precisamente a que Constanza es madre de dos estirpes, la de Sicilia y la de Aragón, ya que fue la madre de Juan II de Aragón. Sí, pues vamos avanzando en la historia y esto ya nos suena más próximo o más terribles.

Marcano, ¿cuándo pasa Sicilia a estar bajo el dominio de la corona de Aragón? Después de un periodo de dominio francés, como hemos visto de la casa de Anjou, en Sicilia y en el sur de Italia, en 1282, Pedro III de Aragón desembarca en la isla y es coronado rey. Pero, realmente, hasta 1416, Sicilia no pasa a estar bajo el dominio total de la corona de Aragón, en la persona de Alfonso I el Magnánimo. La suerte de Sicilia estuvo unida a la nuestra hasta 1713, cuando, por el Tratado de Utrecht, pasó a formar parte de los dominios de la casa de Saboya, la que posteriormente será impulsora de la unificación de toda Italia. En el siglo XIX, tras un corto periodo de dominación austriaca, la isla es conquistada por Carlos de Borbón, rey de Nápoles, en el año 1834. En el largo proceso de la unificación de Italia, Garibaldi desembarca en Sicilia al frente de sus mil legionarios, en mayo de 1860, y en noviembre, por voluntad popular, expresada en un plenum de la isla de San Francisco, en un simple visito,

La región de Sicilia pasa a formar parte del nuevo reino de Italia. Sicilia fue además la primera región que alcanzó su estatuto de autonomía de Italia y también es la que mayores poderes de autonomía posee según el estatuto que le fue concedido en el año 1946. Bien, hasta ahora has hecho una visión rápida de cuál es el ámbito geográfico y has repasado también María Teresa algunos momentos de la variada historia de Sicilia desde la antigüedad a nuestros días. ¿El hecho de que Sicilia haya acogido en su territorio a tantos pueblos y tantas culturas se refleja en su literatura? Sí, a la fuerza tiene que encontrar un reflejo en la expresión literaria. De hecho, en Sicilia la literatura y la leyenda se funden ya desde la antigüedad porque Sicilia es tierra fecundísima de antiguos mitos. El rapto de Proserpina por Plutón se realiza en las faldas de los montes de Enna, desde donde el dios de las profundidades la contesta. Conduce a Siracusa.

en la que también acaba sus días la ninfa Chane, cantada por Ovidio, por sus amores con el río Anapo. La costa oriental de la isla recuerda la toponomástica de lugares como Achitreza, Achireale, Achicatena, Achisantantonio, etc., el mito del pastor Azis enamorado de la ninfa Galatea. Una primera muestra de poesía siciliana la encontramos en el llamado Contrasto de Cielo d'Alcamo, rosa fresca o lentísima que para en ver la estate. Se trata de un diálogo entre un juglar fanfarrón y una villana testaruda, en el que la lengua es fundamentalmente siciliana, aunque tiene elementos de otros dialectos. Pero, con la escuela poética siciliana, Sicilia es la primera que entra en la historia literaria de Italia. En la escuela poética siciliana, así es como la define Dante, encontramos la primera manifestación poética de la literatura italiana. Al siciliano le cabe pues el honor de haber sido el primer instrumento lingüístico utilizado en la historia de la historia de la historia. Y también el primer instrumento lingüístico utilizado en poesía en Italia.

En su obra de Vulgar y elocuente Dante afirma que todo lo que los italianos componen en poesía es en siciliano y en otro lugar le asigna a Jacopo d'Alentini, al que se le atribuye la invención del soneto y que fue notario de la corte de Federico II, el papel de iniciador de la escuela Máximos representantes de la escuela son Jacopo d'Alentini, el rey Federico II, Pier della Vigna, Guido de Lecolonne, Stefano Pronotaro y Giacomino Pugliese. Pero,

desgraciadamente, los textos que han llegado hasta nosotros han llegado a través de transcripciones hechas por poetas toscanos por lo que han perdido algunas de las características sicilianas originales y han sufrido un proceso de nivelación dialectal. Pero me parece, Miguel, que quizá mejor que seguir hablando de cada uno de los componentes es que oigamos una muestra de la poesía de la escuela poética siciliana. Se trata de un famoso poema de la escuela poética siciliana.

soneto que Giacomo D'Alentini compone en contestación a otro que había escrito Giacomo Mostacci en el que los dos discuten sobre la naturaleza del amor. Bien, naturalmente el tiempo radiofónico es siempre costoso,

y no nos permite hablar de tantos y tantos humanistas sicilianos que por sus servicios a la corona de Aragón mantuvieron estrechas relaciones con España, como por ejemplo Lucho Marineo, al que nosotros llamamos siempre Cículo, en atención a su lugar de origen, que por cierto es un pueblo pequeño llamado Vizzini, en el que también ha nacido uno de los más grandes representantes de la literatura, no solamente siciliana, sino italiana, del siglo pasado, que es Giovanni Berga. Bien, María Teresa, puesto que hemos llegado ya al siglo pasado, al siglo XIX, ¿qué papel juegan los escritores sicilianos en el programa literario de Italia después de la unificación? Pues en Sicilia encontramos otra vez a los máximos exponentes de otro movimiento literario, el verismo, que son Giovanni Berga, al que acabamos de aludir, Luigi Capuana y Federico de Roberto, y naturalmente sicilianos son también Luigi Pirandello, premio Nobel de Literatura, Giuseppe Pitré, Giovanni Gentile, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Vitali...

italiano brancati, etcétera, etcétera. Pero junto a los autores sicilianos que han escrito en italiano, también existen otros que lo han hecho en dialecto. Si recordamos un momento los avatares históricos por los que ha pasado Sicilia, comprenderemos que civilizaciones de signo tan distinto hayan dejado huellas lingüísticas profundas, que son diferentes y variadas, que han dado lugar a una vitalidad dialectal extremadamente rica. Porque en Sicilia, además de los dialectos de tipo siciliano, de los que naturalmente no tenemos tiempo de hablar extensamente, existen una serie de enclaves lingüísticos o islas haloglotas, es decir, zonas donde se habla una lengua que es una lengua que no pertenece al sistema lingüístico vigente en el territorio que la rodea. Y esto sí me parece que es interesante como para que nos detengamos un momentito. Entre las dos, estas islas haloglotas, las que más llaman la atención son, por ejemplo, las personificadas por las islas de la zona norte de Sicilia, que son las islas que más se han visto en la historia.

poblaciones de habla albanesa en la provincia de Palermo, por ejemplo en Piana degli Albanesi, que son colonias que se remontan, las primeras de ellas, a una primera hondada de albaneses que llegaron a Sicilia en 1448, cuando estos albaneses ayudaron a Alfonso I de Aragón y este les cedió algunos territorios en la isla a cambio de la ayuda que les había prestado para dominar una rebelión en Calabria. También existen, aunque prácticamente están en vía de extinción, enclaves de origen griego, que se hablaban en el siglo XVI, el griego se hablaba en el siglo XVI en la provincia de Messina, y estos enclaves de origen griego de la provincia de Messina representaban la continuación de los que se hablaban y todavía se hablan en Calabria, que son conocidos con el nombre de grecánico. Existen también en Sicilia otras colonias, que son colonias galo-italicas, que tuvieron como centro la

revolución de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra.

monte colindante con Liguria, es decir, fueron gentes del norte de Italia que se trasladaron a esta zona y dejaron pervivencia de sus dialectos. Hoy en día existen colonias gaulitalicas en las provincias de Messina, en la provincia de Enna, especialmente en Sperlinga y Nicogía, en la provincia de Catania y también en la provincia de Siracusa. Uno de los poetas dialectales más conocidos hoy en día en Sicilia es sin duda Iñátsu Butita, que nació en 1899. Se trata de un poeta popular y autodidacta, puesto que su verdadero oficio era el de salchichero, que desde muy joven se dedicó a estudiar la poesía siciliana dialectal remontándose a la tradición popular de los cantastorie, que precisamente el año pasado hablamos de esta tradición siciliana de los cantastorie en un programa. Son una especie de jugulares itinerantes que van contando historias. La poesía de Butita es una poesía oral para ser escuchada y de hecho él va por las plazas

recitando sus poesías. En los programas siguientes nos vamos a ocupar de escritores sicilianos que escriben en italiano. Quizá en otra ocasión podamos dedicar también otra serie de programas a escritores sicilianos que escriben en dialecto. Pero una pregunta que te quería hacer María Teresa, ¿existe una poesía netamente siciliana? Pues se puede hablar, sí, efectivamente, de una poesía de sicilianos más que de una poesía siciliana, porque es decir, no es una escuela compacta, sino una serie de escritores que escriben en siciliano. Y naturalmente, como tú acabas de decir, cuando nos refiramos a esta escuela de escritores que escriben poesía en Sicilia, hablamos siempre de escritores que escriben in lingua, como se dice en italiano, in lingua para diferenciar de los que escriben en dialecto, aunque también la producción dialectal es muy rica. Efectivamente, si queremos ir a la... a las raíces de lo que...

sería la poesía que escriben los sicilianos, tendríamos que entroncar con la poesía del final del 880, del primo 900, que se abre con Pirandello, por ejemplo, aunque Pirandello es un autor naturalmente conocido mucho más por la narrativa, por el teatro, pero no por la poesía, y es curioso porque Pirandello tenía mucho interés, y hay unas cartas que escribe a su hermana cuando estaba en Alemania, desde Alemania, donde le dice que está escribiendo poesía y que le gustaría alcanzar fama como poeta. Desgraciadamente vemos que Pirandello como poeta alcanzó poca fama, aunque sí como narrador. El panorama literario anterior cuenta con autores como Berga, que es más que nada un narrador, Quasimodo, Darigo, Shasha, y autores como De Roberto y Lampedusa. También Consolo Bonaviri, que es autóctono.

a la vez narrador y poeta, pero por ejemplo hay autores como Angelo Fiore, que es un gran poeta que murió desconocido, porque quizá también en Sicilia sucede que está un poco fuera, algunos autores están fuera de los grandes circuitos comerciales y entonces no se convierten en productos de consumo como se han convertido otros escritores sicilianos. Y por eso precisamente, en parte, el haber creado estos pequeños guiones sobre escritores de Sicilia tenía como fundamento el dar a conocer una literatura que es vital, de gente que hace literatura en Sicilia, que está fuera de los grandes circuitos y que a lo mejor está fuera de los grandes circuitos comerciales porque voluntariamente no ha querido convertirse en productos de consumo y han preferido, como veremos luego cuando hablemos de... Mario

Grasso, han preferido quedarse en Sicilia a hacer una labor intelectual y de escritores en Sicilia.

aun cuando no alcancen ese éxito personal o ese reconocimiento popular que otros autores han alcanzado. En realidad, la poesía en Sicilia hoy es una realidad en ebullición, de la que solamente se conoce poco y una parte muy limitada. Por ejemplo, digamos que escritores como Tomás y Dán Pedusa es extraordinariamente conocido y es extraordinariamente conocida su obra El gato pardo. Pero, sin embargo, muy poca gente sabe que El gato pardo tenía como base un armazón en una obra anterior que eran Los virreyes de Roberto, que sin embargo es una obra que es muchísimo menos conocida. Y quizá no se conoce porque en muchos casos hay escritores que se dedican simplemente a hacer una transposición de la crónica de lo que sucede en Sicilia y esa transposición la hacen.

una especie de metáfora literaria y es algo que vende mucho, especialmente si se tocan temas tan candentes y tan vitales como el tema de la mafia. Pero, por ejemplo, se puede decir que hoy hay dos grandes realidades en Sicilia, como son la de Angelo Fiore en poesía y la de Stefano de Arrigo, que es indudablemente el autor del Orchino Sorca, que es indudablemente uno de los grandes novelistas. Pero quizá podemos decir que la poesía actual siciliana es en cierta medida heredera de Cuasímodo, aunque en realidad Cuasímodo no haya creado una escuela. Y quizá los verdaderos cabezas de lo que podríamos llamar no una escuela de poesía siciliana, sino de escritores sicilianos que escriben poesía, son hombres que pertenecen a la generación siguiente a Cuasímodo, como son, por ejemplo, Bartolo Catafi o Lucho Piccolo, por ejemplo, que fueron los que crearon la poesía de la época. Y, por ejemplo, los que crearon la poesía de la época, en su momento, fueron publicados por editoriales como Montadori.

que sin embargo no han tenido quizá un reconocimiento porque no eran poetas ligados a ninguna corriente de poder y tampoco a ninguna corriente de consumo. Quizá hoy en día se puede decir que los poetas sicilianos trabajan más que nada en la búsqueda de un lenguaje nuevo, cada uno en la búsqueda de un lenguaje personal. Y ahí hay nombres como el de Mario Grasso, del que hablaremos, Giuseppe Bonaviri, Eduardo Cacciatore, Alfonso Zaccaria, o gente joven como Iliota Villa o Nino de Vita, en fin, una serie de escritores que cada uno busca su propio camino y por lo que efectivamente, volviendo a la pregunta que tú me hacías, quizá no se pueda hablar de que existe una poesía siciliana etiquetándola como tal, pero sí una poesía de escritores sicilianos que viven y escriben en Sicilia. Muy bien. Muy bien, pues con este comentario terminamos Aula de Filología, aula que hoy ha estado dedicada a lengua y literatura.

italiana materia de la que es profesora titular en la facultad de filología de universidad a distancia maría teresa navarro maría teresa pues sólo me queda agradecer de tu participación en este espacio y el comentario tan ameno como interesante que has hecho de esa introducción a la serie de escritores de sicilia pero no te digo adiós porque volverás a estar muy pronto en este espacio de todas formas quiero recordar a los alumnos que el próximo 9 de marzo es cuando volverás a estar en el curso de acceso a partir de las 11 de la noche y el lunes siguiente 12 de marzo volveremos a estar aquí en aula de filología hasta entonces me interesa muchas gracias Miguel hasta aquí aula de filología hasta aquí aula de filología que pone punto final a nuestra revista de hoy

y lunes 5 de marzo. El próximo lunes volveremos con todos vosotros a nuestra hora habitual de emisión, minutos después de las 9 de la noche. Hasta entonces, gracias por vuestra atención. Os dejo ahora con Revista de Geografía e Historia.