

POESÍA Y TRADUCCIÓN

Poesía de Pier Paolo Pasolini

Traducción de Ana María Gazzolo

Pasolini poeta

Cuando Pier Paolo Pasolini es asesinado el 2 de noviembre de 1975, el personaje público, el crítico severo e incómodo y el cineasta que rompe esquemas prevalecen en los recordatorios sobre esta figura notable de la cultura italiana del siglo xx. El poeta permanece en la sombra o recordado por no demasiados lectores, y la primera edición de su poesía reunida aparecerá recién en 1993, bajo el título de *Bestemmia (Blasfemia)*. Pero Pasolini fue desde un principio y hasta el final poeta, lo fue en su cine y en su narrativa y hasta en sus apasionadas intervenciones públicas. Desde sus inicios, la fascinación por el lenguaje popular lo llevó a escribir también en dialecto friulano, la lengua que había aprendido de la madre.

A los veinte años publica su primer libro de poesía en friulano titulado *Poesie a Casarsa* (1942), compuesto durante una de sus estancias veraniegas en Casarsa della Delizia, la localidad del Friuli de donde era originaria su madre. A pesar de haber sido bien recibido por el crítico Gianfranco Contini, Pasolini comentó años después que el libro casi no fue reseñado porque el fascismo no quería que se difundiera otra lengua que no fuese la italiana. Mientras

estudiaba en la Universidad de Bolonia, participó en diversas actividades culturales y en 1945 se doctoró en Letras con una tesis sobre la poesía de Giovanni Pascoli.

Durante la guerra estuvo refugiado en Casarsa, donde funda la Academia de la Lengua Friulana, para reivindicar el uso literario de esa lengua, a la vez que ejerce la docencia. Es de este período la colección de poesías *El ruiseñor de la Iglesia católica* que publica recién en 1958. En 1949 es imputado por actos obscenos en la vía pública y corrupción de menores y aunque la pena es condonada, será suspendido de la enseñanza y expulsado del Partido Comunista. “Mi vida futura —escribió— no será ciertamente la de un profesor universitario: sobre mí está ya el signo de Rimbaud o de Campana o también el de Wilde, ya sea que lo quiera o no, que otros lo acepten o no”.

En Roma, en la década de 1950, traba amistad con Sandro Penna y se interesa en aprender el dialecto romanesco. En este período da forma a la colección *Roma 1950 Diario* y escribe su polémica novela *Ragazzi di vita*. En 1954 publica un nuevo poemario en friulano, *La mejor juventud*, con el cual obtiene el premio Giosuè Carducci. En estos años nace la amistad con Giorgio Caproni, Carlo Emilio Gadda, Attilio Bertolucci y Giorgio Bassani, quien lo vincula con el mundo del cine, y poco después con Alberto Moravia. El poemario *Las cenizas de Gramsci* será publicado en 1957 y premiado con el Viareggio.

En 1961, da a la imprenta *La religión de mi tiempo*. Hasta entonces había escrito guiones para películas de otros directores, pero ese año escribe y dirige su primer filme, *Accattone*. En 1964 publica *Poesías en forma de rosa*, pero su trabajo en este período se caracteriza por la alternancia de películas importantes y obras de teatro. A inicios de la siguiente década, sale su última colección de poesía, *Trasumanar e organizzar*. En 1972, entrevista para la RAI a Ezra Pound en su casa veneciana.

La vida y la obra de Pasolini estuvieron signadas por el escándalo. En una entrevista pocos días antes de su muerte, afirmó: “Pienso que escandalizar es un derecho; ser escandalizados, un placer, y quien rehúye el placer de ser escandalizado es un moralista”.

Ana María Gazzolo

LAS ALBAS

Aún está oscuro, pobres viejas, y el alba os blanquea los rostros de cera: con vosotras han venido a la iglesia solo tres o cuatro jovencitos.

¿Dónde volaron los años que separan el cuerpo de estos muchachos de aquel de sus padres? Tú, Domenico, hijo de Stefano, no reces con el color de aquellos ojos, que me haces temblar, si cuento en tu seno a los hombres de tu sangre que estuvieron aquí doblados rezando.

¡Oh, pequeño siervo! Cuerpo de tu padre, labios de tu padre, pecho de tu padre, ¿qué muerte resuena en tu canto, qué vida en tu quieto no existir?

Yo miro en estos muchachos la sonrisa de sus muertos cuando venían a la iglesia, y, cantando, creían que estaban vivos para siempre. Pero los años desaparecidos en el pueblo nunca transcurrieron. Esta es su alba, y nosotros, nosotros somos los muertos.

...

LE ALBE

È ancora buio, povere vecchie, e l'alba vi sbianca i visi di cera: con voi sono venuti in chiesa solo tre quattro giovinetti. / Dove sono volati gli anni che dividono il corpo di questi ragazzi da quello dei loro padri? Tu, Domenico, figlio di Stefano, non pregare col colore di quegli occhi, che mi fai tremare, se conto nel tuo grembo gli uomini del tuo sangue che furono qui piegati a pregare. / O piccolo servo! Corpo di tuo padre, labbra di tuo padre, petto di tuo padre, che morte risuona nel tuo canto, che vita nel tuo quieto non esistere? / Io guardo in questi ragazzi il riso dei loro morti quando venivano in chiesa, e, cantando, credevano di essere vivi per sempre. Ma gli anni spariti nel paese non sono mai trascorsi. Questa è una loro alba, e noi, noi siamo i morti.

IN MEMORIAM

Tú has sido
como yo:
trajes frescos y zapatos nuevos.
¡Oh, dulces domingos!
Tu madre cambió de rostro mil veces
contigo niño
y jovencito.
Ahora
tú sabes
del horrendo momento,
del último suspiro.
Quizás
viste con otros ojos
ESTOS trajes y ESTA camisa,
pobre espíritu
trémulo sobre los propios despojos
con los labios aún plegados
a la sonrisa
del joven vivo.

Pero yo
experto en el juego,
no sé cubrirte de flores...
¡Es ridículo!
¡Es en verdad una broma!
¿Tú espíritu?
No tengo de ti
imágenes de dolor.
Tú ríes,
ríes,
en mi recuerdo.

Buscaré
en el agua y entre las piedras
tu rostro de muerto.
Pero creo
que no lo hallaré.
Tú no escuchas sonar
las campanas,
y tu voz de alegre amigo
no sabe
que te quiere el silencio.

...

IN MEMORIAM

Tu sei stato / come me: / abiti freschi e scarpe nuove.
O dolci domeniche!
Tua madre cambiò viso mille volte / con te fanciullo / e giovinetto.
Ora / tu sai / l'orrendo momento, / l'ultimo respiro.
Forse / hai visto con altri occhi / QUESTI abiti e QUESTA camicia, / povero
spirito / tremante sulle proprie spoglie / coi labbri ancora piegati / al riso /
del giovane vivo.
Ma io / esperto del gioco, / non so coprirti di fiori...
È ridicolo! / È uno scherzo di certo!
Tu spirito? / Non ho di te / immagini di dolore.
Tu ridi, / ridi, / nel mio ricordo.
Cercherò, / nell'acqua e tra i sassi / il tuo viso di morto.
Ma credo / che non lo troverò.
Tu non senti suonare / le campane, / e la tua voce di lieto amico / non sa /
che ti vuole il silenzio.

NOCTURNO

Vosotras no me conquistáis
con las alegrías o los terrores
de vuestros frescos silencios,
estrellas envejecidas.

Y no me atemorizáis,
gélidas, en la flor
donde impera un Ardor
dulce, mi existencia.

Pero con vosotras se halla lejos
(no, no lloro, no río)
en este cielo el Dios
que no conozco ni amo.

...

NOTTURNO

Voi non mi conquistate / con le gioie o i terrori / dei freschi silenzi / vostri,
stelle invecchiate.

E non mi trepidate, / gelide, nel fiore / dove impera un Ardore / dolce, la mia
esistenza.

Ma con voi è lontano / (no, non piango, non rido) / in questo cielo il Dio / che
io non so né amo.

EL ÁNGEL IMPURO

Heme aquí, pues, en plena
excelsa intimidad
con mi presencia,
ángel impuro a quien amo.

Qué estéril horror
apremia si toco el cuerpo
que de muchacho amaba
seguro de amor.

Mas no sé horrorizarme,
no sé abandonarme...
Al Dios que no da vida
le pido no morir.

...

L'ANGELO IMPURO

Eccomi dunque in piena / eccelsa confidenza / con la mia presenza, / angelo
impuro ch'amo.
Quanto sterile orrore / urge se tocco il corpo / che da ragazzo amavo / perché
certo d'amore.
Ma non so inorridire, / non so abbandonarmi... / Al Dio che non dà vitachiedo
di non morire.

LA CRUCIFIXIÓN

Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado:
escándalo para los judíos, estupidez para los gentiles.

Pablo, *Epístola a los corintios*

Todas las llagas están al sol
y Él muere ante los ojos
de todos: incluso la madre
bajo el pecho, el vientre, las rodillas,
mira Su cuerpo padecer.
El alba y el véspero Le dan luz
a los brazos abiertos y abril
enternece Su exhibición
de la muerte a miradas que Lo queman.

¿Por qué Cristo fue EXPUESTO en la Cruz?
¡Oh, turbación del corazón del jovencito
ante el desnudo cuerpo... atroz
ofensa a su crudo pudor...
el sol y las miradas! La voz
extrema pidió a Dios perdón
con un sollozo de vergüenza
roja en el cielo sin sonido,
entre pupilas frescas y aburridas
de Él: muerte, sexo y picota.

Es necesario exponerse (¿esto enseña
el pobre Cristo clavado?),
la claridad del corazón es digna
de todo escarnio, de todo pecado
de toda desnuda pasión...
(¿quiere decir esto el Crucifijo?
sacrificar cada día el don

renunciar cada día al perdón
asomarse ingenuos al abismo).

Nos ofreceremos en la cruz
a la vergüenza, entre las pupilas
límpidas de alegría feroz,
descubriendo a la ironía las venas
de sangre del pecho a las rodillas,
mansos, ridículos, temblando
de intelecto y de pasión en el juego
del corazón quemado en su fuego,
para testimoniar el escándalo.

...

LA CROCIFISSIONE

Ma noi predichiamo Cristo crocifisso:
scandalo pe' Giudei, stoltezza pe' Gentili.
Paolo, *Lettera ai Corinti*

Tutte le piaghe sono al sole / ed Egli muore sotto gli occhi / di tutti: perfino
la madre / sotto il petto, il ventre, i ginocchi, / guarda il Suo corpo patire. /
L'alba e il vespro Gli fanno luce / sulle braccia aperte e l'Aprile / intenerisce
il Suo esibire / la morte a sguardi che Lo bruciano.

Perché Cristo fu ESPOSTO in Croce? / Oh scossa del cuore al nudo / corpo del
giovinetto... atroce / offesa al suo pudore crudo... / Il sole e gli sguardi! La voce /
estrema chiese a Dio perdono / con un singhiozzo di vergogna / rossa nel cielo
senza suono, / tra pupille fresche e annoiate / di Lui: morte, sesso e gogna.

Bisogna esporsi (questo insegna / il povero Cristo inchiodato?), / la chiarezza
del cuore è degna / di ogni scherno, di ogni peccato / di ogni più nuda
passione... / (questo vuol dire il Crocifisso? / sacrificare ogni giorno il dono /
rinunciare ogni giorno al perdono / sporgersi ingenui sull'abisso).

Noi staremo offerti sulla croce, / alla gogna, tra le pupille / limpide di gioia
feroce, / scoprendo all'ironia le stille / del sangue dal petto ai ginocchi, / miti,
ridicoli, tremando / d'intelletto e passione nel gioco / del cuore arso dal suo
fuoco, / er testimoniare lo scandalo.

EL NACIMIENTO

Este mi viejo sentido
de haber nacido; este saberme en el mundo
no confiado a nada más que a mi existir,
a mi existir eterno, y también exiguo
como el grito remoto detrás de los campos
que por poco resuena
en un seno invisible y feliz;
oh, cómo vuelve a mí
más feliz y perfecto
cuando nazco entre sueños
en la luz que amanece.
He aquí, sobre la camita,
mi cuerpo, y en el alba
gorjear de pájaros sobre el techo.
Ese canto me hace vivir;
ese canto me llama al primer estado,
cuando era nada, cuando de mi madre
no había sino una imagen de muchacha
que cantaba aquí cerca.
Y sin embargo nací;
y ahora me quedo en este infinito
ilusionarme en la hora
que me hace vivir; y todo mi pasado
encerrado en la memoria
no pesa más que la sombra
a partir de la cual se ha iniciado esta historia.

...

LA NASCITA

Questo mio antico senso / d'essere nato; questo sapermi al mondo / non affidato ad altro che al mio esistere, / al mio esistere eterno, eppure esiguo / come il grido remoto dietro ai campi / che per poco riecheggia / dentro a un seno invisibile e beato; / oh, come mi ritorna / più felice e perfetto / quando nasco tra i sogni / nella luce che aggiorna. / Ecco sopra il lettuccio, / il mio corpo, e nell'alba / cinguettare gli uccelli sopra il tetto.

Quel canto mi fa vivo; / quel canto mi richiama al primo stato, / quand'ero nulla, quando di mia madre / non c'era che un'immagine fanciulla / a cantare qui intorno.

E pure sono nato; / e adesso resto in questo mio infinito / illudermi nell'ora / che mi fa vivo; e tutto il mio passato / chiuso nella memoria / non pesa più dell'ombra / da cui questa mia storia ha preso avvio.

ROMA 1950

¿Adulto? Nunca – nunca, como la existencia
que no madura – permanece siempre verde,
de espléndido día a espléndido día –
yo no puedo sino ser fiel
a la estupenda monotonía del misterio.
He aquí por qué, en la felicidad,
no me he abandonado – he aquí
por qué en el ansia de mis culpas
no toqué nunca un verdadero remordimiento.
A la par, siempre a la par de lo no expresado,
en el origen de aquello que soy.

...

ROMA 1950

Adulto? Mai – mai, come l'esistenza / che non matura – resta sempre acerba, /
di splendido giorno in splendido giorno – / io non posso che restare fedele / alla
stupenda / monotonia del mistero.
Ecco perché, nella felicità, / non mi sono abbandonato – ecco / perchè nell'ansia
delle mie colpe / non ho mai toccato un rimorso vero.
Pari, sempre pari con l'inespresso, / all'origine di quello che io sono.

AL PRÍNCIPE

Si vuelve el sol, si descende la tarde,
si la noche tiene un sabor de noches futuras,
si una tarde de lluvia parece regresar
de tiempos demasiado amados y nunca habidos del todo,
yo no estoy ya feliz, ni de gozar ni de sufrir:
no siento ya, ante mí, toda la vida...

Para ser poetas, hay que tener mucho tiempo:
horas y horas de soledad son el único modo
para que se forme algo, que es fuerza, abandono,
vicio, libertad, para dar estilo al caos.

Me queda ya poco tiempo: por culpa de la muerte
que va adelante, en el ocaso de la juventud.

Mas por culpa también de nuestro mundo humano,
que a los pobres les quita el pan, a los poetas, la paz.

...

AL PRINCIPE

Se torna il sole, se discende la sera, / se la notte ha un sapore di notti future, / se
un pomeriggio di pioggia sembra tornare / da tempi troppo amati e mai avuti
del tutto, / io non sono più felice, né di goderne né di soffrirne: / non sento più,
davanti a me, tutta la vita...

Per essere poeti, bisogna avere molto tempo: / ore e ore di solitudine sono il
solo modo
perché si formi qualcosa, che è forza, abbandono, / vizio, libertà, per dare
stile al caos.

Io tempo ormai ne ho poco: per colpa della morte / che viene avanti, al
tramonto della gioventù.

Ma per colpa anche di questo nostro mondo umano, / che ai poveri toglie il
pane, ai poeti la pace.

A LOS LITERATOS CONTEMPORÁNEOS

Os veo: existís, seguimos siendo amigos,
felices de vernos y saludarnos en algún café,
en las casas de las irónicas señoras romanas...
Pero nuestros saludos, las sonrisas, las pasiones comunes,
son actos de una tierra de nadie: una... *waste land*,
para vosotros; un margen, para mí, entre una historia y otra.
No podemos realmente ya estar de acuerdo: tiemblo,
pero en nosotros el mundo es enemigo del mundo.

...

AI LETTERATI CONTEMPORANEI

Vi vedo: esistete, continuiamo a essere amici, / felici di vederci e salutarci, in
qualche caffè, / nelle case delle ironiche signore romane...
Ma i nostri saluti, i sorrisi, le comuni passioni, / sono atti di una terra di
nessuno: una... *waste land*, / per voi: un margine, per me, tra una storia e
l'altra.
Non possiamo più realmente essere d'accordo: ne tremo, / ma è in noi che il
mondo è nemico al mondo.

A MI NACIÓN

No pueblo árabe, no pueblo balcánico, no pueblo antiguo,
sino nación viva, sino nación europea:
¿y qué eres? Tierra de infantes, hambrientos, corruptos,
gobernantes empleados de terratenientes, prefectos reaccionarios,
abogaduchos untados en brillantina y los pies sucios,
funcionarios liberales carroñas como tíos santurrones,
un cuartel, un seminario, una playa libre, un burdel!
Millones de pequeños burgueses como millones de puercos
pacen empujándose bajo los ilesos palacetes,
entre casas coloniales desconchadas ya como iglesias.
Justo porque exististe, ahora ya no existes,
justo porque fuiste consciente, eres inconsciente.
Y solo porque eres católica, no puedes pensar
que tu mal es todo el mal: culpa de cada mal.
Húndete en este tu bello mar, libera al mundo.

...

ALLA MIA NAZIONE

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, / ma nazione
vivente, ma nazione europea: / e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,
/ governanti impiegati di agrari, prefetti codini, / avvocatucci unti di
brillantina e i piedi sporchi, / funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,
/ una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci / pascolano sospingendosi
sotto gli illesi palazzotti, / tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti, / proprio perché fosti cosciente,
sei incosciente.
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare / che il tuo male è tutto il male:
colpa di ogni male.
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

21 DE JUNIO DE 1962

Trabajo todo el día como un monje
y por la noche paseo, como un gran gato
en busca de amor... Haré una propuesta
a la Curia para ser declarado santo.
Respondo, en efecto, a la mixtificación
con la mansedumbre. Miro con el ojo
de una imagen a los adeptos al linchamiento.
Me observo a mí mismo masacrado con el sereno
coraje de un científico. Parezco
sentir odio, y en cambio escribo
versos llenos de preciso amor.
Estudio la perfidia como un fenómeno
fatal, casi como si no fuera su objeto.
Tengo piedad de los jóvenes fascistas,
y a los viejos, que considero formas
del más horrible mal, opongo
solo la violencia de la razón.
Pasivo como un pájaro que ve
todo, volando, y en el pecho se lleva
en el vuelo al cielo la conciencia
que no perdona.

...

21 GIUGNO 1962

Lavoro tutto il giorno come un monaco / e la notte in giro, come un gattaccio
/ in cerca d'amore... Farò proposta / alla Curia d'esser fatto santo.

Rispondo infatti alla mistificazione / con la mitezza. Guardo con l'occhio /
d'un immagine gli addetti al linciaggio.

Osservo me stesso massacrato col sereno / coraggio di uno scienziato.

Sembro provare odio, e invece scrivo/ dei versi pieni di puntuale amore.

Studio la perfidia come un fenomeno / fatale, quasi non ne fossi oggetto.

Ho pietà per i giovani fascisti, / e ai vecchi, che considero forme / del più
orribile male, oppongo / solo la violenza della ragione.

Passivo come un uccello che vede / tutto, volando, e si porta in cuore / nel
volo in cielo la coscienza / che non perdona.

EN OSTIA, MEDIANOCHE – EL CARNAVAL

Atención... ahora blasfemo
de gozo, pensando que hay un lecho,
donde tú, comparsa
de *Bajo el sol de Roma*,
tendrás una sonrisa de presa.

Te di un solo beso,
ayer por la noche, en el puente Mazzini,
pero he besado a toda Roma,

y el tiempo fue tu boca.

Vendrá el lecho de Ostia —el Carnaval—,
¿mas qué hago
con tu rendición? Yo te amo, me basta.
No quiero humillarte,
yo, muchacho septentrional, al que tú
tiernamente desprecias.

Tú sabes todo, yo nada.
En tus ojos el Trastévere
es como un niño en una tumba.

... En Ostia, en Ostia,
toda la noche... Cenaremos
solos. Tus ojos mecen
a San Pedro y el Tirreno:
¿por qué casi llorabas
ayer por la noche cuando nos despedimos?

Eres grácil, mi dolorosa comparsa,
el sol de Roma te ha devorado.

No desconfíes de mí
por cada sospecha de amargura
te daré mil dulzuras.
Seré tu madre y tu hijo.
En sueños seré tu compañero
que camina fumando en el Tíber.

...

A OSTIA, MEZZANOTTE – IL CARNEVALE

Attento... ora bestemmio / di gioia, pensando che c'è un letto, / dove tu,
comparsa / di Sotto il sole di Roma, / avrai un sorriso di preda.
Ti ho dato un solo bacio, / ieri sera, sul ponte Mazzini, / ma ho baciato tutta
Roma, / e il tempo fu la tua bocca.
Verrà il letto di Ostia – il Carnevale – / ma che farmene / della tua resa? Io ti
amo, mi basta.
Non voglio umiliarti, / io, ragazzo settentrionale, che tu / teneramente
disprezzi.
Tu sai tutto, io nulla.
Nei tuoi occhi il Trastevere / è come un fanciullo in una tomba.
... A Ostia, a Ostia, / tutta la notte... Ceneremo / da soli. I tuoi occhi cullano
/ San Pietro e il Tirreno: / perché quasi piangevi / ieri sera, quando ci siamo
salutati?
Sei esile, mia dolorosa comparsa, / il sole di Roma ti ha divorato.
Non diffidare di me / per ogni sospetto di amarezza / ti darò mille dolcezze.
Sarò tua madre e tuo figlio.
Nei sogni sarò un tuo compagno / che cammina fumando sul Tevere.

Procedencia de los poemas

Del libro *El ruiseñor de la Iglesia católica / L'usignolo della Chiesa cattolica* (1943-1949):

Las albas / Le albe (1944)

In memoriam

Nocturno / Notturmo (1946)

El ángel impuro / L'angelo impuro (1946)

La crucifixión / La crocifissione (1948-1949)

Del libro *Poesías / Poesie* (1945):

El nacimiento (Casarsa, 1944)

Del libro *Roma 1950*:

“Adulto? Mai – mai, come l'esistenza...”

Del libro *La religión de mi tiempo / La religione del mio tempo* (1955-1960):

Sección “Humillado y ofendido” / “Umiliato e offeso” (1958): Al príncipe

Sección “Nuevos epigramas” / “Nuovi epigrammi” (1958-1959):
A los literatos contemporáneos / Ai litterati contemporanei; A mi nación / Alla mia nazione

Del libro *Poesía en forma de rosa / Poesia in forma di rosa* (1961-1964):

Sección “Poesía mundana” / “Poesie mondane”: 21 de junio de 1962 / 21 giugno 1962

En Ostia, medianoche... (poema no publicado en vida de Pasolini)

Referencia

Pasolini, P. P. (1993). *Bestemmia. Tutte le poesie*. 2 volumi. A cura di Graziella Chiarcossie e Walter Siti. Prefazione di Giovanni Giudici. Milano: Garzanti.