

CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO

EXPOSICIÓN

GIORGIO BASSANI

LA PASIÓN POR LA IMAGEN



FACULTAD DE FILOLOGÍA, EDIFICIO D
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID, 18-30 DE ABRIL DE 2016

EDITORES

AURORA CONDE MUÑOZ

IGNACIO ALVAREZ CASTILLO

COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN

Aurora Conde Muñoz

CONTENIDOS DE LAS DESCRIPCIONES

Aurora Conde Muñoz, Álvaro Fernández, Elios Mendieta, Manuel Pacheco, Manuela Rodríguez de Partearroyo.

© Fotografías: sus autores

MAQUETACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

Ignacio Alvarez Castillo

IMPRESIÓN

CERSA Impresión

FINANCIACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Rectorado de la UCM (Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado)
Departamento de Italiano y Decanato de la Facultad de Filología de la UCM

EDICIÓN DEL CATÁLOGO

Aurora Conde Muñoz
Ignacio Alvarez Castillo

IAC Editorial. Madrid, junio de 2016. 2ª Edición del catálogo de abril de 2016, con el añadido posterior de la transcripción de la entrevista a Paola Bassani.

Giorgio Bassani

La pasión por la imagen

La Exposición.....	9
Giorgio Bassani.....	11
Los maestros, los amigos, las pasiones.....	13
La vida, los espacios	31
El cine.....	41
La obra literaria.....	51
Retratos de Giorgio Bassani.....	79
Bibliografía de Giorgio Bassani	85
Entrevista a Paola Bassani por Elios Mendieta.....	87

La Exposición

El Centenario del nacimiento de Giorgio Bassani es un acontecimiento que reúne a tres de las más importantes universidades europeas en un gran Congreso Internacional que se celebra a lo largo de 2016 en las tres ciudades sede de cada universidad.

La Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente con la Università Alma Mater Studiorum de Bolonia (Italia) y la Université Sorbonne Paris IV (Francia), han organizado el Congreso Internacional *Giorgio Bassani: La pasión por la imagen*, que se inicia en abril en la Facultad de Filología de Madrid.

La exposición, también titulada *Giorgio Bassani. La pasión por la imagen*, organizada por el Departamento de Italiano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de este Congreso, quiere subrayar y mostrar a la comunidad universitaria la importancia de este escritor en la literatura y la cultura italiana del siglo XX.

La exposición y el Congreso cuentan con la participación de la Fundación Giorgio Bassani y el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, el Centro Sefarad Israel de Madrid y la revista *Nuovi Argomenti*, así como la estructura de Encuentros Complutenses. Su desarrollo en Madrid coincide también con la *VI Semana Complutense de las Letras*.

Su inauguración está prevista el 18 de abril de 2016 con la presencia del Rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradás, la Presidenta de la Fundación Giorgio Bassani e hija del escritor, Paola Bassani, y el Decano de la Facultad de Filología, Eugenio Luján. Asimismo, participarán Marco Bazzocchi, Catedrático de la Università di Bologna, Davide Luglio, Director del UFR de Estudios italianos de la Sorbonne, y Aurora Conde Muñoz de la Universidad Complutense, Directora del Congreso en la sede de Madrid y Comisaria de la exposición.

Instalada en el Edificio D de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid durante el mes de abril de 2016, representa un recorrido por los hitos de la vida, la obra y el legado de Giorgio Bassani y está compuesta por cuatro secciones:

LOS MAESTROS/LOS AMIGOS/LAS PASIONES

- Planta Baja, Hall Izquierda

LA VIDA Y LOS ESPACIOS

- Planta Baja, Entrada Derecha

EL CINE

- Planta Baja, Entrada Izquierda

LA OBRA LITERARIA

- Segunda planta. Hall derecha

Este catálogo recoge los contenidos, así como las contribuciones de algunos participantes.



Giorgio Bassani

Giorgio Bassani (Bologna, 1916 - Roma, 2000) es uno de los mayores escritores italianos del siglo XX, autor de obras mundialmente famosas como *Il Giardino dei Finzi-Contini*. Su producción literaria incluye relatos breves, novelas, antologías poéticas, ensayos, y se coloca por derecho propio entre las más originales e importantes del panorama italiano y europeo.

La ambientación de toda su obra en la pequeña Ferrara hizo de esta ciudad un espacio del imaginario literario universal. Bassani abordó en sus textos temas como la condición del nuevo sujeto durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la responsabilidad del comportamiento civil, los problemas de la conciencia subjetiva y colectiva frente a la Historia y el valor y significado de la memoria y del testimonio. Al dar voz a personajes del mundo judío en la Italia del Fascismo, supo otorgarles también a ellos la dimensión de símbolos universales, que sintetizan el final de una era, de un pasado definitivamente muerto que invade con su sombra fúnebre el presente y que solo se puede rescatar a través del recuerdo. Un recuerdo que, si por una parte sublima y embellece, por otra analiza con fría y radical lucidez la realidad, ese pasado y su indisoluble relación con el tiempo de los sujetos.

La obra de Bassani ha suscitado un interés cada vez mayor que ha revelado la actualidad que esconden las líneas de su prosa cristalina, de su forma purísima, exigente, de cadencia clásica. A los grandes temas señalados, se han ido sumando otros que colocan al escritor en el reducido grupo de los intelectuales italianos que, más allá de los falsos dogmas del neorrealismo dominante y de las centrífugas neovanguardias de su época, supieron intuir las preocupaciones y los temas que la segunda mitad del XX iba a legar a nuestro presente.

La duda respecto de la memoria, la existencia, la muerte, el dominio de la

materia ficcionalizada (*“Dovevo dare conto di questa realtà fino in fondo. Bisognava che il giardino in qualche modo esistesse, fosse vivo. Non bastava dire ‘piante’ (...) Per questo motivo ho cercato di rappresentarli per quelli che sono, per ciò che dicono attraverso il loro essere, il loro esistere”*), la auto-referencialidad de la obra artística (*“l’ unica cosa necessaria ad un romanzo perché funzioni, l’ unica che l’ acqua del suo linguaggio deve lasciar trasparire, è la ragione per la quale fu scritto, la sua necessità”*), la auto-ficción (*“lo mi confesso attraverso i miei personaggi, mi confesso indirettamente, una parte importante di me rivive in loro. Per questo ne scrivo.”*), el dominio de lo visual como desencadenante de la palabra, o de la sintaxis que, como reflejo de la visión del mundo, la sostiene.

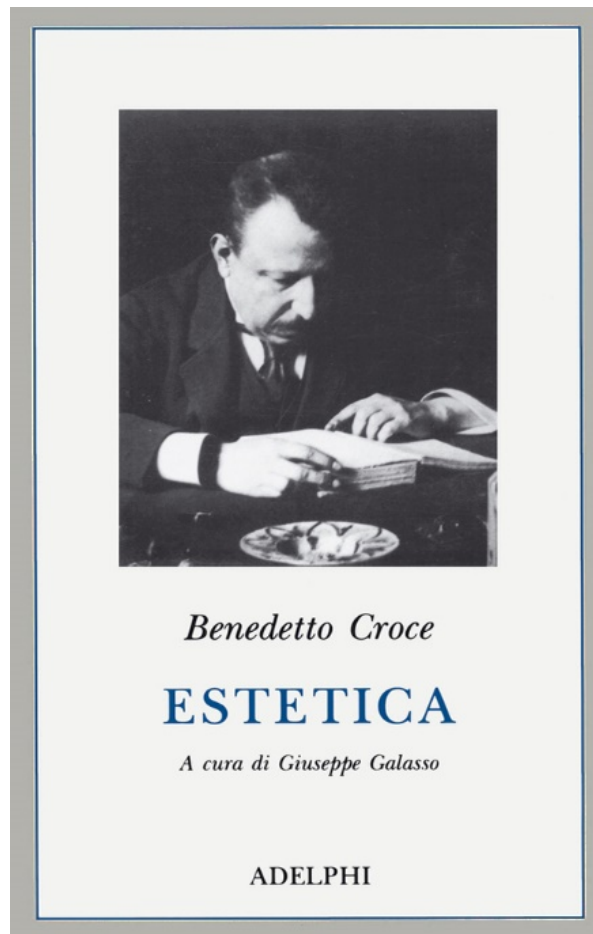
Discípulo de Roberto Longhi, Bassani aprendió de él una forma de mirar y de interpretar que está en la base de su imprescindible relación con las imágenes, de su pasión por ellas, una pasión que se vierte en su prosa visual, pictórica, hecha de matices, de luces, de enfoques, de escorzos. Amigo de grandes pintores como Giorgio Morandi, conocedor y finísimo crítico de arte, el interés del escritor se deslizó naturalmente hacia la fotografía y el cine.

Son conocidas e importantes sus colaboraciones como guionista o asesor de Mario Soldati, Michelangelo Antonioni, Luigi Zampa, Alessandro Blasetti o Luchino Visconti y fue constante la intensa colaboración con Pier Paolo Pasolini, a quien le unió una profunda amistad. También prestó su voz en numerosos doblajes y, a partir de los años 60, sus obras inspiraron conocidas películas como *Il Giardino dei Finzi-Contini*, dirigida por De Sica y ganadora de un Oscar, o *Gli occhiali d’oro* con Philippe Noiret.

Los maestros, los amigos, las pasiones

En esta sección de la exposición se ofrecen imágenes que corresponden al mundo de Bassani: el de sus maestros, sus amigos, sus grandes pasiones, ámbitos que se mezclan y entrelazan entre sí. En la personalidad del escritor destacan sin duda la lealtad y constancia, la fidelidad hacia algunas personalidades y obras que le van acompañando sin interrupción a lo largo de su existencia, rasgos tan evidentes como su sentido del compromiso y la profundidad con la que afrontó la escritura.

Por un lado, sus dos grandes maestros: **Benedetto Croce**, conocido solo en los textos y de cuyos principios estéticos el escritor siempre se declaró deudor.



“La mia religione era quella della libertà. Credevo nella libertà come religione: seguace anche in questo di Benedetto Croce...”

Giorgio Bassani, *Di là dal cuore*, 1991.

Y, por otro lado, **Roberto Longhi**, el maestro-amigo, la personalidad que le permitió ver y entender no solo la pintura sino el mundo y la realidad con otros ojos.



Roberto Longhi
Junio de 1970.

Aprendió arte de la mano de Longhi y su relación con él y los principios visuales e interpretativos heredados, son fundamentales para entender toda la obra de Bassani. También estableció relaciones duraderas y determinantes con algunos de los pintores más influyentes de su época que fueron sus amigos y creó una forma de escritura original y singular que revela su pasión por ese mundo visual, o simplemente por el mundo que Bassani ve a través de la mirada y de la imagen que en él sostienen la palabra, el encuadre, la forma del yo de relacionarse con lo que nos constituye y define.

Crítico agudo y fino, atento conocedor de la producción plástica, Bassani dedicó muchas e importantes páginas al arte. Pero no es tanto su faceta como teórico, sino el impacto que lo visual tiene en su escritura lo que vincula de forma indisoluble al escritor con la imagen.

A partir de su encuentro con Longhi y con los que, como él, estudian y se forman alrededor del maestro, Bassani toma la primera, determinante decisión respecto de su escritura a la que se mantendrá fiel: no oponer, sino integrar lo que serán los ejes de toda su obra: la vida, la historia, la literatura, el arte.

“Che cosa potevo desiderare di più e di meglio? Le lezioni del '34 con quell'uggiosa alternativa che ponevano fra Studio e Arte, fra Studio e Amori, fra Studio e Vita (e Tennis), si perdevano in fondo a un passato più oscuro e remoto del Medio Evo. Da allora in poi non frequentai altre lezioni, all'università di Bologna, tranne quelle di Storia dell'arte.”

Giorgio Bassani, *Un vero maestro en Di là dal cuore, 1950-1960.*

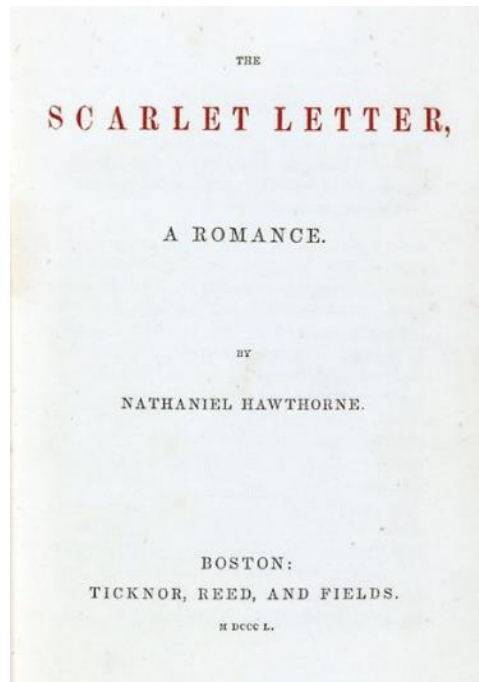
“Ho conosciuto Roberto Longhi a Bologna nel tardo autunno del 1935 (...) Le lezioni di storia dell'arte avevano luogo due giorni alla settimana, alle dieci del mattino (...) Le lezioni duravano fino a mezzogiorno e oltre. Verso la mezza si usciva tutti assieme, risalendo piano piano via Zamboni e avendo per meta qualche libreria del centro. E non era ancora finita. Spesso, nel pomeriggio, si era invitati a casa Longhi, in Strada Maggiore, ad ascoltare qualche disco di musica classica, ovvero ci si dava convegno su un campo di tennis...”

Giorgio Bassani, *Di là dal cuore, 1950-1960.*

Por otro lado, además de los maestros reales, están los escritores y los libros que Bassani siempre citó como pasos esenciales en su formación, entre los que destacan: **Thomas Mann, Marcel Proust, Italo Svevo** y junto a ellos la novela *La Letra Escarlata* de **Nathaniel Hawthorne** que, según confesaba, no dejó nunca de causarle una profunda conmoción.

“Vorrei poter scrivere qualcosa che si avvicinasse al lirismo e alla tensione narrativa dei Malavoglia, di Senilità e, soprattutto, di The Scarlet Letter di Hawthorne: libro que non posso rileggere senza provare, ogni volta, la più violenta commozione”

Giorgio Bassani, *Di là dal cuore, 1950-1960.*



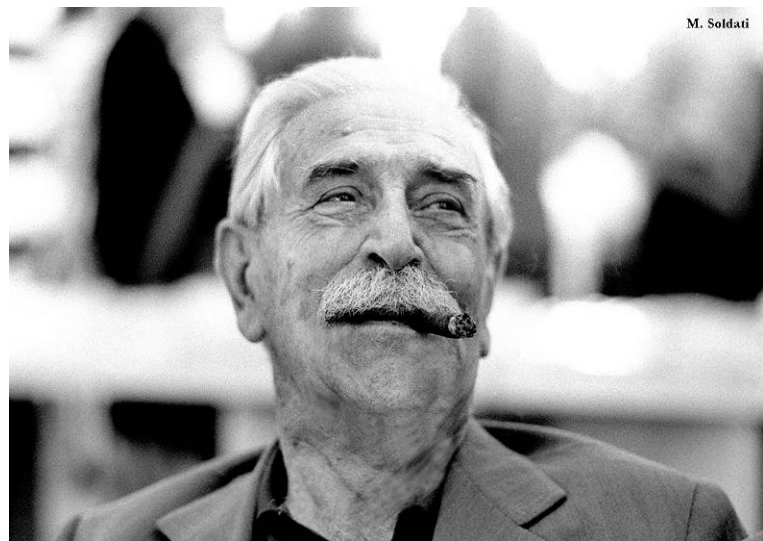
Las personalidades y los contactos, los intereses y la actividad que Bassani desarrolló a lo largo de toda su vida, dan fe de la centralidad e importancia de su personalidad como intelectual. También de su independencia y de su singularidad, de la coherencia de una obra y un pensamiento que supo mantenerse fiel a sus principios—estéticos e ideológicos— con la misma solidez que sostuvo sus relaciones afectivas y humanas.



En la sutil y a la vez compleja reconstrucción de la memoria que los textos de Bassani proponen siempre, las etapas de su propia vida y las personas que cohabitan en esas etapas, acceden a los textos transformadas en figuras irrepitibles, inspiradas en lo concreto pero abstractas —como los

modelos de los artistas-, ofrecidas a través del cristal del recuerdo dominado por la visión. Maestros, libros y amigos, muchos de los cuales fueron a su vez grandes creadores y personalidades esenciales del mundo cultural italiano y europeo coetáneo de Bassani, conforman el verdadero contexto de su vida y pueblan a menudo su obra, como remotas, pero imprescindibles, voces.

En el mundo del cine, destacan, entre otros muchos, **Mario Soldati**, **Pier Paolo Pasolini**, **Michelangelo Antonioni**, **Attilio Bertolucci**:

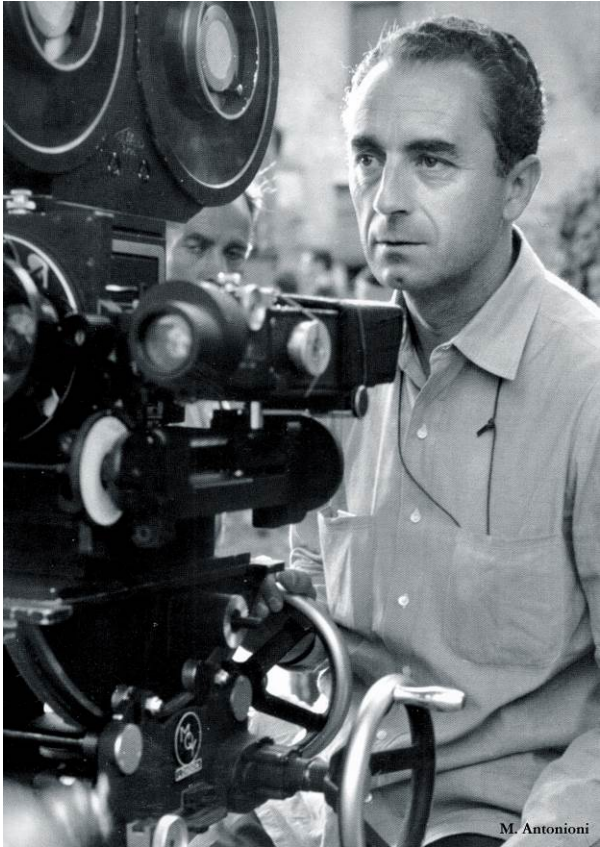


M. Soldati



P. P. Pasolini

Giorgio Bassani. La pasión por la imagen



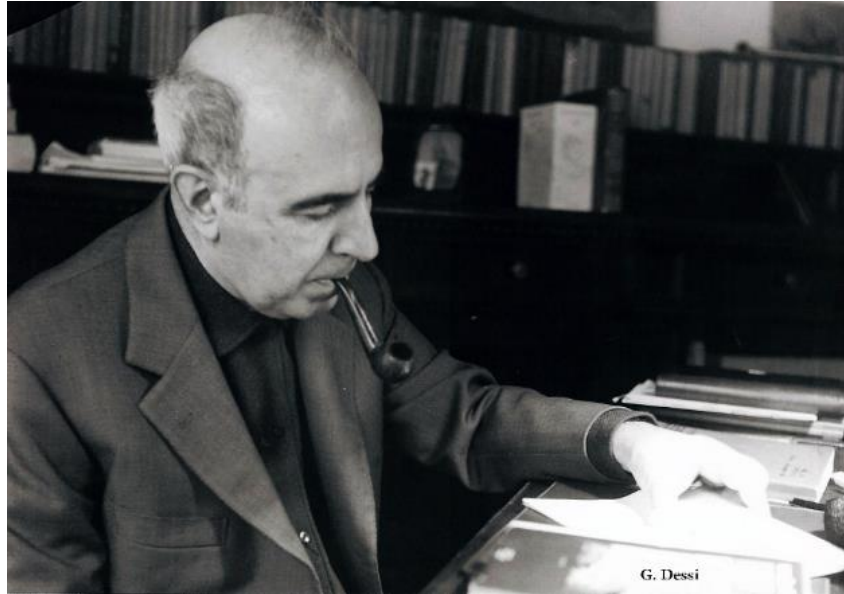
M. Antonioni



con E. Owen, A. Moravia y A. Bertolucci

Grandes escritores como **Carlo Emilio Gadda, Anna Banti, Giuseppe Dessì, Goffredo y Maria Bellonci:**





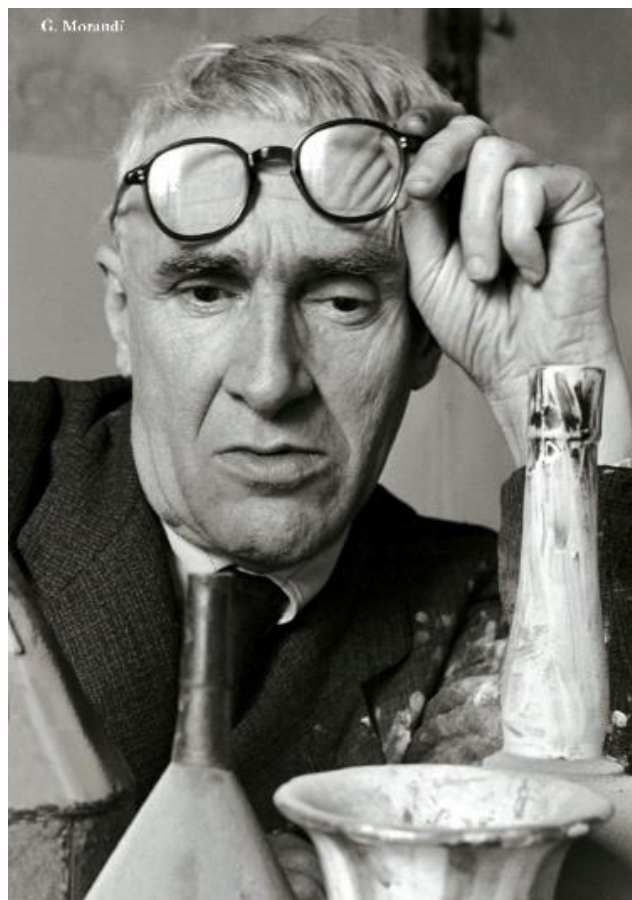
“Conocí a Giorgio Bassani en Valencia, en los primeros 80 y en un encuentro de escritores. Era callado y paseaba solo por la húmeda playa de la primavera. Los ojos muy azules y el cabello blanco. Como aureolado de una mansa tristeza. Leyó versos una tarde y cuando Juan Marsé lo presentó no dejó de responder con suave y gentil ironía a lo que Marsé pasaba por alto. Era un hombre refinado que producía una benévola sensación de despedida, de mundo que se va o se está yendo”.

Luis Antonio de Villena en *Decadencias*.



Pintores como **Giorgio Morandi, Filippo de Pisis, Mario Oddone Cavaglieri** y otros del llamado *Gruppo di Ferrara*.

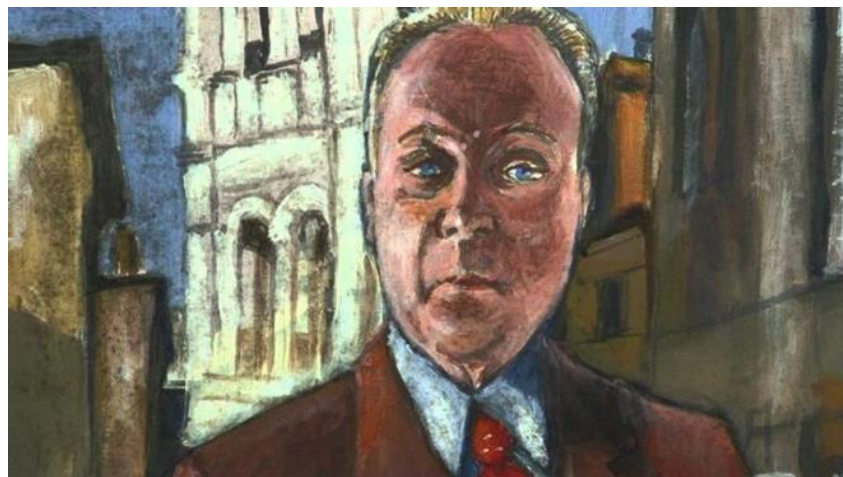
Morandi le regaló a Bassani un pequeño cuadro pintado por él, que representaba un florero, con dalias, o más probablemente crisantemos, como recordaba su esposa, por sus tonos blancos, grisáceos y violetas. Bassani tenía el cuadro en su estudio, que estaba en la planta baja de la casa de Ferrara. Cuando fue encarcelado, el escritor le pidió a su familia que se ocuparan de esconder y proteger el cuadro. Durante la guerra, la pintura estuvo enterrada en el jardín de la casa y, tras la Liberación, rescatada de su escondite. La firma de Morandi había desaparecido a causa de la humedad. Bassani contaba que fue a Bolonia a ver el pintor para pedirle que volviera a firmar el cuadro y que éste le había contestado “Lamentablemente no puedo. Ya no estoy de ese humor”. En 1947 Bassani (avisando de ello a Morandi) se vio obligado a vender el cuadro que había sido, sin embargo, tan importante para él y del que habló en numerosas ocasiones.



PER UN QUADRO DI MORANDI

*O tu cui lenta abbraccia la collina accaldata,
casa persa nel verde, esile volto è bianco,
solo tu durerai, muto, eroico pianto,
non resterai che tu, e la luce assonnata.*

Bassani, In rima e senza. Te lucis ante.



Bassani por **Luigi Boneschi**

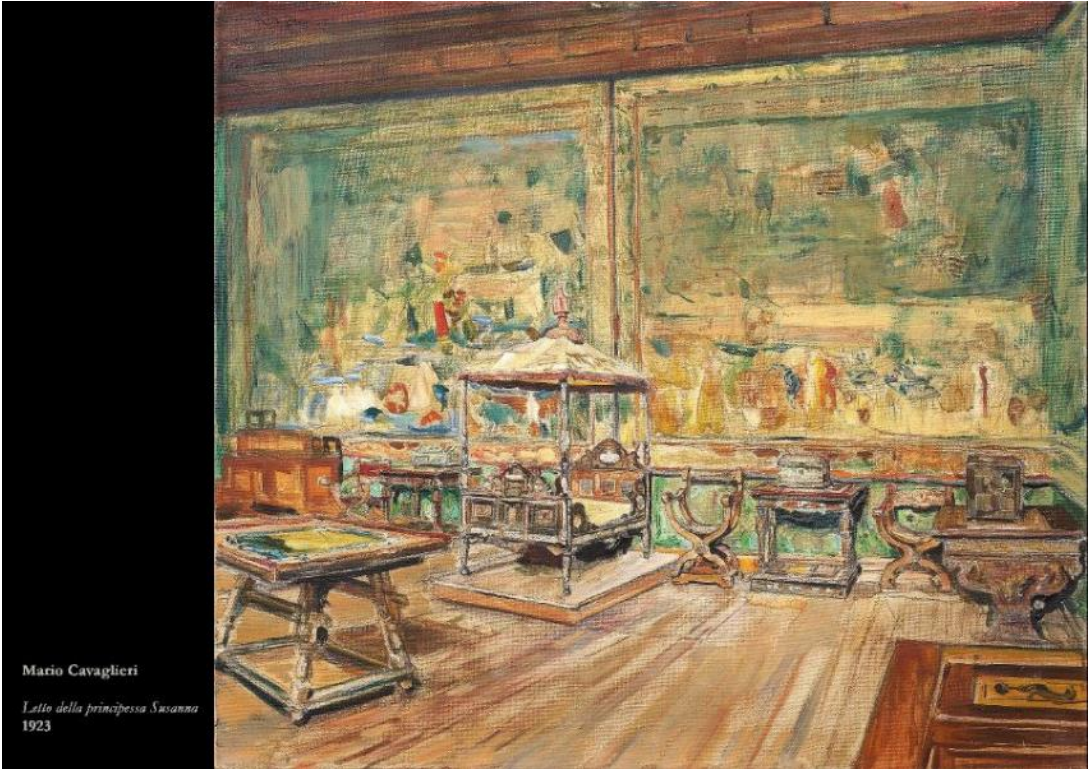
Mario Cavaglieri (1887- 1969) pintor italiano descubierto y presentado a Bassani por Longhi, fue una de las grandes referencias visuales del escritor. En el artículo siguiente, leemos observaciones sobre la pintura de Cavaglieri que podrían fácilmente aplicarse a la prosa de Bassani.

“E fu proprio Roberto Longhi che, superando l’impressione che negli anni addietro lo aveva portato ad intendere Cavaglieri come un pittore alla moda e di qual dubbia moda, in seguito lo avrebbe invitato, anche con l’appoggio di Casorati, a partecipare alla prima Biennale del dopoguerra (1948), riconoscendo come battendo i falsi idoli dei caminetti troppo guarniti procedesse verso un impressionismo più sostanzioso e certe sue cose recenti si imparentassero di fatto con le paste ricche ed armoniche di Vuillard, o con gli accordi elementari e potenti del primo Matisse.”

Luisa Chiumenti. *Mario Cavaglieri in mostra a Rovigo, 2007.*

“(…) con quella luce di pomeriggio di agosto (...) con quella luce verde e gialla che penetra violenta attraverso la finestra spalancata. A quel raggio, a quel fitto, tutto nella chambre hantée ha preso vita. Il rosso fauve delle poltrone, il grigio perla degli specchi, il marrone del tavolo di noce e delle sedie di pelle, il delicato viola che la luce, mescolandosi al poco buio residuo, addensa laggiù, dietro l’imposta rimasta chiusa, e , più, sotto i tendaggi della finestra-porta centrale: ogni oggetto accumulato fra queste pareti da un agio secolare, da un gusto ancora sicuro, splende, da quel momento, effimero e immortale. Tutto, sì, è ancora perfetto, qua dentro.”

Giorgio Bassani: *“Mario Cavaglieri” en Di là dal cuore 1950-1960.*



y finalmente, sus amigos editores como **Arnoldo Mondadori**, **Claude Gallimard** y **Niccolò Gallo**:



Giorgio Bassani
con Aldo Palazzeschi
y Arnoldo Mondadori



Giorgio Bassani y
Claude Gallimard en
el Delta del Po,
1972.

Giorgio Bassani. La pasión por la imagen



y los críticos e historiadores del arte como **Carlo Ludovico Ragghianti**, que fue también un destacado político introductor de Bassani a las ideas socialistas desde la juventud, y **Francesco Arcangeli**.





Gran pasión fue sin duda, además de los amigos, el tenis, al que Bassani se dedicó toda la vida, al que prestó siempre una atención especial, que compartió con amigos y que conforma uno de los espacios más notables de algunas de sus novelas. El tenis, lejos de ser solo un deporte, fue para el escritor una forma de relacionarse y de entenderse.

“Ero un ragazzo dotato di un fisico eccellente (giocavo a tennis niente affatto male, ormai posso dirlo senza falsa modestia), e la vita per me era tutta da scoprire: qualcosa di aperto, di vasto, di invitante, che mi stava dinanzi, e a cui mi abbandonavo con impeto cieco, senza mai voglia di ripiegarmi su me stesso un momento solo.”

Giorgio Bassani, Entrevista.



Bassani en el Tennis Club Marfisa, 1995

“(...) Vediamo. Gambe? Gambe no di certo, altrimenti non sarebbe stato quel discreto alpinista che senza dubbio era. Fiato? Fiato neppure, per la stessa ragione. Forza muscolare? Ne aveva da vendere, bastava che ti stringesse la mano. E allora? La realtà è che il tennis — sentenziò con straordinaria enfasi — oltre che uno sport è anche un’arte, e siccome ogni forma d’arte esige un certo talento particolare, chi ne risulti privo rimarrà sempre una «scarpa», vita naturale durante.”

Giorgio Bassani. *Il Giardino dei Finzi-Contini.*

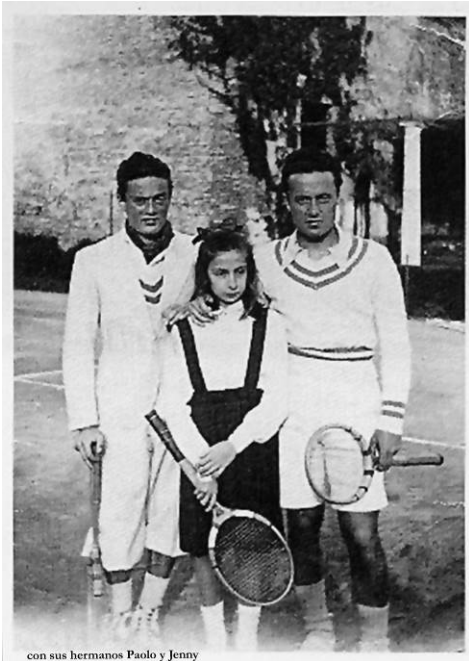


Bassani en la casa de Roma

La vida, los espacios



La casa de Bassani en via Cisterna del Follo, en Ferrara



con sus hermanos Paolo y Jenny

Bassani con sus hermanos



Liceo Ariosto



Tennis Club



Giorgio Bassani con Valeria y sus hijos Paola y Enrico, 1956



Tumba de Bassani en el cementerio judío de Ferrara

“Al hablar con Bassani es inevitable preguntarle por Ferrara, por su relación con la ciudad, conocer hasta qué punto ha llevado, la inevitable confrontación entre la crónica y el mito.

‘En mi obra creo que se dan ambas cosas. Para entender mi relación con Ferrara, si pudiese hacer una comparación que no pareciera presuntuosa, habría que formular la misma pregunta en el caso de la relación de Dante Alighieri con Florencia o en Alessandro Manzoni con Milán. Me he ocupado de Ferrara porque es mi ciudad. Aunque no nací en ella, toda mi familia es ferraresa, y los poetas hablan siempre de sus vivencias, de sus sentimientos. Pero la Novela de Ferrara está escrita para dar una imagen lo más cercana posible a la realidad de lo que es Italia. Es imposible imaginar Italia como una realidad abstracta, hay que pasar por la realidad local y yo soy quizá el único escritor de mi país que ha afrontado el tema de las propias raíces, del origen, de la particularidad. Y lo he hecho con mentalidad de historiador y de político. No sólo con el sentimiento, sino con la razón. Al di là del cuore, que es como se titula mi libro de ensayos. He querido dar una imagen nueva de Italia, pero al mismo tiempo he hablado de mí, de mi familia’.”

Antoni Munne, El País, 1985



Mura degli Angeli, Ferrara

*“On a Friday evening this past July, I attended a Sabbath service in a fifteenth-century synagogue in Ferrara, Italy, which is located about thirty miles northeast of Bologna, and was once described, by the great historian of the Renaissance, Jacob Burckhardt, as the first modern European city (...) I had come to Ferrara to see the town that had been written about so evocatively by Giorgio Bassani, best known for his 1962 novel *The Garden of the Finzi-Contini*.*

Michael Z. Wise, “A Writer’s “Tomb of Words,” and the people who took it personally” en *The New Yorker*, 2015



Sinagoga, Ferrara

“Per Giorgio Bassani, la sua città era ‘un piccolo segregato universo’ che immaginava di riattraversare in macchina, anche dopo aver chiuso gli occhi per sempre: ‘Scendere ancora una volta dal Castello Estense giù per corso Giovecca verso il roseo ghirigoro terminale della Prospettiva’. Insomma, non una città, ma un'architettura del sentimento.”

*“Da Bassani a Zavattini, così l'arte ha descritto la terra dell'armonia” en *Corriere della sera*, 2015.*



“Il problema del linguaggio nel romanzo è prima di tutto il problema del rapporto dello scrittore con la realtà della sua narrativa. Credete che questo linguaggio debba essere trasparente come un’acqua limpida in fondo alla quale si distinguono tutti gli oggetti, in altri termini credete che il romanzo debba lasciar parlar le cose? Oppure credete che il romanziere debba prima di tutto essere scrittore e anche persino vistosamente scrittore? Non è simpatico polemizzare con le domande. Tuttavia una volta tanto, mi sia concesso chiedere: ‘Perché questa domanda?’. Siamo nel 1959, ben avanti nel secolo, abbastanza adulti, direi. E ancora a dover bloccarci con questi falsi problemi? Ancora a dover scegliere tra la via di Svevo e quella di Gadda o della Banti, tra quella di Moravia e quella di Soldati, quando invece si sa che tutte le strade vanno bene, o male, e che l’unica cosa necessaria ad un romanzo perché funzioni, l’unica che l’acqua del suo linguaggio deve lasciar trasparire, è la ragione per la quale fu scritto, la sua necessità.”

Giorgio Bassani, “Nove domande sul romanzo” en *Nuovi Argomenti*, 1959.



“L’opera di Bassani è stata per lungo tempo, e in buona parte lo è ancora, un territorio filologicamente molto ricco e foriero di scoperte interessanti. Leggere Bassani essenzialmente come un ‘variantista’ può portare a intraprendere un affascinante percorso che fa dell’esercizio delle varianti ‘un modo particolare e speciale, per Bassani, di essere autore e di intendere il mestiere dello scrittore’. Quello che però interessa qui, al di là, ripetiamo, delle molte piste interpretative che si possono aprire e che in buona parte toccheremo, è l’idea che la scrittura inquieta di Bassani, mai paga, mai arrivata, porti con sé questo ammanco del soggetto, ovvero questo esporsi per poi celarsi, per poi contraddirsi nel variare perpetuamente la scelta di sé da esibire. In questo senso la scrittura, o se qui si preferisce, la lingua e lo stile, diventano questo modo disatteso dell’autobiografia: la variante, ovvero l’approssimazione alla verità ricercata senza posa, si moltiplica, sottraendosi al limite ultimo che è quello della parola scritta, facendola saltare, mostrandone tutta la sostanziale

precarietà. Bassani con questo tormentato procedere nella ridefinizione della propria opera ci mostra la caducità di ogni forma di identificazione con la scrittura, l'autobiografia è naturalmente disattesa perché porta in sé la biografia che è storia di una vita nel divenire, nel cambiamento, e non nello sclerotizzarsi in parola definitivamente scritta”.

Federica Villa, *Il cinema che serve*, 2010.

*“No recuerdo novelas de verdadero fuste de las que pueda decirse que están a favor de la tolerancia o en contra de la intolerancia, quizá porque éstas son intenciones programáticas y la literatura se soporta mal como banderín de enganche. Pero sí que existen novelas admirables en las que tanto uno como otro concepto impregnan el relato hasta el extremo de constituirse en su tejido mismo. De éstas sí puedo hablar. (...) La presencia de la intolerancia también puede tener cabida en la memoria de un observador. Éste sería el caso de la novela de Giorgio Bassani *El jardín de los Finzi-Contini*, un relato que se abre y se cierra con el trágico final de esta familia judía de Ferrara. La potencia dramática del libro -y su alegato implícito contra la violencia intolerante- está justamente en el impacto profundo que una familia deja en la memoria y en la conciencia del narrador, que es quien la traslada al lector, pues la reviviscencia de su relación con la familia Finzi-Contini va arrojando, de modo casi imperceptible, pero inexcusable, la sombra de la intolerancia a través de la melancólica desolación que paso a paso va invadiendo el relato.*

José María Guelbenzu, “La pureza invisible” en *El País*, 2001.



Giorgio Bassani, Tarjeta de Identidad falsa

“La convinta adesione all’opzione antifascista fu comunque per Bassani la consapevolezza che sulla ribalta della Storia si era affacciato qualcosa di irrevocabilmente tragico: i rapporti con la miglior borghesia ferrarese, le sue relazioni si erano improvvisamente arrestate. L’esperienza del razzismo avrebbe lasciato un marchio indelebile nel suo spirito e nella sua arte.”

“Dentro di me c’era il desiderio che i miei racconti avessero un significato nuovo, più ricco e profondo di ciò che produceva la letteratura italiana d’allora, anche la più importante. (...) Volevo oppormi a quella letteratura, da cui d’altra parte provenivo (...) Mi opponevo. Ma non deve ogni artista, opporsi sempre a qualche cosa che sa che è stato fatto prima di lui? Allora mi trovavo all’inizio della mia operazione letteraria, né sapevo, certo, dove sarei finito.”

Giorgio Bassani, Di là dal cuore, 1991.



El cine

“Quando Bassani entra nel cinema veste i panni di un professore che guarda dall’alto di una finestra. Come i suoi personaggi osserva, quale testimone discreto, una realtà prossima, ma altra da sé.”

Federica Villa *Il romanzo di Ferrara. Giorgio Bassani cinematografico*

La relación de Giorgio Bassani con el cine a lo largo de su vida fue estrecha y vinculó al escritor con este mundo y esta forma de expresión artística. Esta relación surge de las sólidas y numerosas amistades que Bassani estableció con algunos de los mayores directores italianos, pero tiene su raíz también en el interés que el escritor prestó siempre al valor y la función de la imagen.

Bassani participó como guionista o asesor en más de una docena de películas y colaboró con directores como Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Luigi Zampa o Blasetti.

Además, prestó su voz en varios doblajes entre los cuales, tal vez el más famoso fue el que hizo a Orson Welles en el corto *La Ricotta* de Pasolini y en el que el escritor recita unos celebres versos de su amigo. También interpretó ocasionalmente pequeñas partes en algunas películas.



Son numerosos los artículos que Bassani dedica a analizar al arte del cine en general, y a determinadas películas en concreto, y también las entrevistas concedidas sobre este tema. Es interesante su opinión sobre la relación que une el cine con la literatura y la nítida diferencia que el escritor estableció entre las dos formas de creación como se recoge en su conocida intervención *Cinema e letteratura: intervento sul tema* (en *Di là dal cuore, 1960-1970*).

Filmografía de Bassani como guionista o coguionista

Le avventure di Mandrin de Mario Soldati, 1952.

La provinciale de Mario Soldati, 1953 (sobre una novela corta de Alberto Moravia).

Villa Borghese de Vittorio De Sica y Gianni Franciolini, 1953.

La mano dello straniero de Mario Soldati, 1953 (adaptación de la novela de Graham Greene).

I vinti de Michelangelo Antonioni, 1953.

Casa d'altri, episodio de *Tempi nostri* de Alessandro Blasetti, 1954.

Senso de Luchino Visconti, 1954 (adaptación de la novela de Camillo Boito).

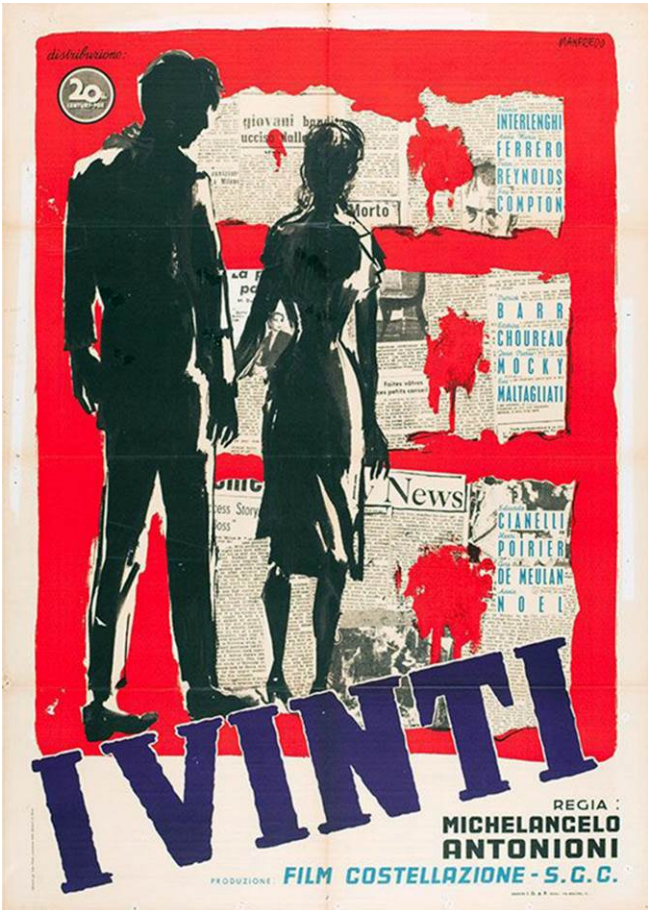
La romana de Luigi Zampa, 1954 (adaptación de la novela de Alberto Moravia).

Il ventaglino, episodio de *Questa è la vita*, dirección de Mario Soldati, 1954 (adaptación de la obra de Luigi Pirandello).

La donna del fiume de Mario Soldati, 1955 (adaptación de Alberto Moravia y Ennio Flaiano).

Il prigioniero della montagna de Luis Trenker, 1955 (adaptación de la novela *La fuga de Giovanni Testa* de Günther C. Bienek).









Adaptaciones de la obra de Bassani

Una notte del 43 es una conmovedora adaptación dirigida por Florestano Vancini en 1960 de uno de los relatos más inquietantes de las *Cinque storie ferraresi* interpretada por, entre otros, Gino Cervi, Enrico Maria Salerno y con Pasolini como co-guionista.



Il Giardino dei Finzi-Contini en cambio tuvo un resultado dispar. La película, en cuyo guion participó inicialmente el propio Bassani, terminó estrenándose en 1970 tras años de revisiones y desacuerdos entre el escritor, los productores y el director De Sica.

Fue un éxito comercial, premiada con el Oso de Oro de Berlín y el David de Donatello a la mejor película en el 1971 y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1972, nominada también para el mejor guion adaptado.

Sin embargo, Bassani siempre renegó de la película como adaptación de su novela, por no captar ni el espesor significativo ni los imprescindibles matices y metatextos. El propio Bassani, en un largo artículo *Il giardino tradito* (en *Di là dal cuore*, 1970-1980), explica la larga gestación, los problemas del guión e indica que la película “...sia ricavata in qualche modo dal mio romanzo non è contestabile, né io mi ero mai sognato di contestarlo. Ma che però lo tradisca, il mio romanzo, nella sostanza e soprattutto nello spirito, nessuno, credo, potrà negarlo”.



Gli occhiali d'oro se estrenó en 1987, dirigida por Giuliano Montaldo y con Philippe Noiret y Rupert Everett como interpretes principales. Es una realización correcta, aunque lejana de la sutileza y del sentido más profundo que la novela de Bassani tiene.

Fue acogida como tal por la crítica y por el público, y obtuvo el Premio Davide di Donatello a la mejor banda sonora, compuesta por Ennio Morricone.



En el año 1962, Mario Landi realizó una película de televisión, ***Una lapide in Via Mazzini*** a partir del cuento de Bassani, para la serie ***Racconti dell'Italia di oggi***.

La obra literaria

Cinque storie ferraresi es una colección de relatos breves (*Lida Mantovani, La passeggiata prima di cena, Una lapide in via Mazzini, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, Una notte del '43*) unidos por su ambientación en la provincia de Ferrara en los años del Fascismo, que constituye el primer volumen de *Il Romanzo di Ferrara*, el título bajo el que Bassani incluyó toda su obra ambientada en la ciudad.

Bassani traza una visión de este período y de su ambiente a través de escritos aparentemente inconexos que narran retazos de vidas en una emblemática y abstracta Ferrara: la madre soltera, la conflictiva y compleja relación de un médico con su entorno, la vuelta del superviviente de los campos de concentración a un mundo perdido, la vieja militante socialista encubrada tras su solitaria muerte y por último y basado en un hecho real, la matanza por los fascistas de 11 ciudadanos una noche del año 1943. Este último relato inspiró en 1960 la película dirigida por Florestano Vancini.

En 1956, la editorial Einaudi publicó la 1ª edición con las cinco historias que ya habían aparecido en la revista cultural “Botteghe Oscure” y en el primer libro escrito por Bassani con el pseudónimo de Giacomo Marchi, *Una città di Pianura* de 1940, en el caso de *Lida Mantovani*. La portada de la 1ª edición reproducía el cuadro *Sala di Campagna* de Mario Oddone Cavaglieri, pintor muy apreciado por Bassani. En la edición de 1960, fue sustituida por un *Paesaggio* de Giorgio Morandi, pintor amigo del escritor.

Bassani consiguió el Premio Strega de 1956 con este volumen, que fue reeditado por Mondadori en 1973 con el título *Dentro le mura*.

“Anche La passeggiata prima di cena mi costò enorme fatica. Cominciai a scriverla verso la fine del '48 e ci lavorai per più di due anni. Avevo buttato giù una pagina, quella di apertura, poi mi ero fermato. Sentivo di avere in mano un buon attacco, ricco di infinite

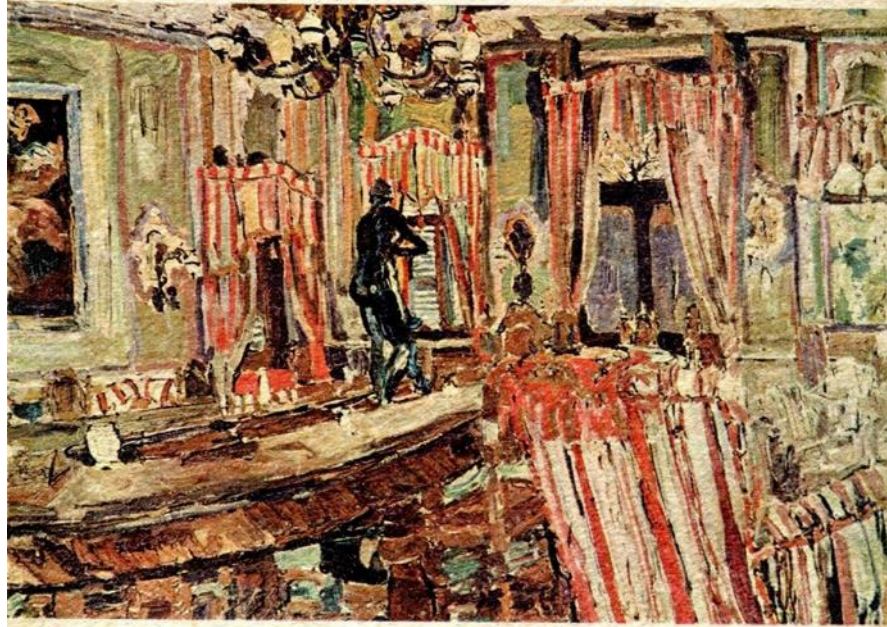
promesse e implicazioni. Ma dove diavolo mi avrebbe condotto la stradiciola tortuosa che avevo imboccato non lo sapevo proprio”.

Giorgio Bassani, *L'odore del Fieno*, 1972.

“Questi sono anche gli anni fondativi dell’opera bassaniana. Soprattutto delle Cinque storie ferraresi che, scritte ‘per circa vent’anni’, come ricorda ancora una volta Paola Bassani, vedranno la luce proprio nel 1956 per Einaudi e che nel luglio, presentate proprio da Soldati e da Attilio Bertolucci, si aggiudicheranno il premio Strega consacrando definitivamente lo scrittore e portandolo all’attenzione internazionale”.

Federica Villa, *Il cinema che serve*, 2010.

Giorgio Bassani



Cinque storie ferraresi

Einaudi

Cinque storie ferraresi

LA PASSEGGIATA PRIMA DI CENA

Ancor oggi può succedere, frugando in certe bottegucce di Ferrara, di mettere le mani su cartoline vecchie di quasi cento anni. Sono vedute spesso ingiallite, macchiate, talvolta a dire il vero poco decifrabili... Una delle tante mostra corso Giovecca, la principale arteria cittadina, come era allora, nella seconda metà dell'Ottocento. A destra e in ombra, a guisa di quinta, si staglia lo sperone del Teatro Comunale, mentre la luce, che è quella tipica di un dorato crepuscolo primaverile emiliano, converge interamente sul lato sinistro dell'immagine. Da questa parte le case sono basse, per lo più a un solo piano, coi tetti ricoperti da grosse tegole brune, alla base qualche piccolo negozio, una pizzicheria, l'antro di un carbonaio, una macelleria equina, eccetera: tutta roba che nel '30, anno ottavo dell'E.F., quando pressoché di contro al Teatro Comunale fu decisa la costruzione dell'enorme palazzo in candido travertino romano delle Assicurazioni Generali, venne rasa al suolo senza pietà.

La cartolina è ricavata da una fotografia. Come tale essa dà conto, e non senza efficacia rappresentativa, dell'aspetto della Giovecca intorno alla fine del secolo XIX (una specie di larga carraia nell'insieme piuttosto informe, col suo ruvido ciottolato, più degno di un paesone della Bassa che di un capoluogo di provincia ...

En *Gli occhiali d'oro*, Ferrara es la de los tiempos del Fascismo y de las persecuciones raciales. El médico Athos Fadigati, veneciano de origen, ejerce como otorrinolaringólogo en la ciudad. Vive rodeado de la estima y la consideración de todos hasta que se descubre su homosexualidad y su relación sentimental con un joven bello y cínico, y se constata que no hace nada para esconder ni su condición ni esa relación que lo condenan a los ojos de los bienpensantes. El médico, cada vez más aislado y despreciado por la comunidad que finge no saber ni ver para salvar su propia moral mezquina, terminará suicidándose. La hipócrita negación de su verdadera identidad, y el rechazo a su doble diferencia (su ser homosexual y judío), se reproducirá también con su muerte, relatada por la prensa local como un accidente.

Gli occhiali d'oro, fue publicada en 1958 por Giulio Einaudi Editore. Posteriormente, en 1960, pasó a formar parte de las *Storie ferraresi*, para en una nueva versión en 1970 ser publicada por separado en la Editorial Mondadori. Tras otra revisión, ocupó finalmente el segundo lugar en el ciclo *Il romanzo di Ferrara*. Es el texto de Bassani sometido a un mayor número de revisiones y el que presenta las mayores variantes. La primera edición de 1958 llevaba en portada la obra de Filippo de Pisis *Nudo di ragazzo disteso* de 1932.

“Elegante y elegíaca... La maestría estilística de Bassani transforma una sutil analogía en una metáfora de la deriva de la Italia fascista de los años treinta y de la inexorable barbarie humana”.

Presentación a la edición de **Acantilado**, 2015.

“La novela narra básicamente la hermosa amistad que surge entre el médico y el narrador anónimo (...) Judío y gay van a ser víctimas de una misma sevicia, esa antiquísima costumbre humana de detectar la diferencia para hincar el colmillo (...) Un mapa del odio que prefigura el desenlace de los Finzi-Contini (...) el personaje, sea gracias a su quehacer diario o a su sensibilidad, conoce la naturaleza humana: intuye el deseo en el provocador Deliliers, huele el desprecio en sus vecinos sin necesidad de que se lo demuestren explícitamente. Y en esa intuición, quizás, halla un sufrimiento aún mayor”.

A. Luque en *Estado Crítico*, 2015.

“Eleganza. Ogni singola frase di questo breve romanzo trasmette eleganza. E misura, attenzione, garbo, intelligenza. Gli occhiali d'oro

rappresenta anche una piccola rivoluzione. Conservando una forma letteraria e narrativa impeccabile, se non addirittura classicheggiante, descrive quanto di più anticonvenzionale ed inconsueto fosse lecito scrivere in quel lontano 1958 (...) L'accostamento tra due diversità che, proprio per la loro essenza, generano similitudine, è una scelta quanto meno singolare. Le due "anomalie" sono, in fondo, come tante altre 'anomalie', solo negli occhi o nelle menti di chi osserva e giudica. Essere omosessuali o essere ebrei diventa così una condanna, sociale ma anche storica".

Maria Tortora, 2010.



Gli occhiali d'oro

Il tempo ha cominciato a diradarli, eppure non si può ancora dire che siano pochi, a Ferrara, quelli che ricordano il dottor Fadigati (Athos Fadigati, sicuro – rievocano –, l'otorinolaringoiatra che aveva studio e casa in via Gorgadello, a due passi da piazza delle Erbe, e che è finito così male, poveruomo, così tragicamente, proprio lui che da giovane, quando venne a stabilirsi nella nostra città dalla nativa Venezia, era parso destinato alla più regolare, più tranquilla, e per ciò stesso più invidiabile delle carriere...).

Fu nel '19, subito dopo l'altra guerra. Per ragioni di età, io che scrivo non ho da offrire che una immagine piuttosto vaga e confusa dell'epoca. I caffè del centro rigurgitavano di ufficiali in divisa; ogni momento lungo corso Giovecca e corso Roma (oggi ribattezzato corso Martiri della Libertà) passavano camion sventolanti di bandiere rosse; sulle impalcature che ricoprivano la facciata in costruzione del palazzo delle Assicurazioni Generali, di fronte al lato nord del Castello, era steso un enorme, scarlatto telone pubblicitario, che invitava amici e avversari del socialismo a bere concordi l'APERITIVO LENIN; le zuffe fra contadini e operai massimalisti da una parte, ed ex combattenti dall'altra, scoppiavano quasi ogni giorno...

Il Giardino dei Finzi-Contini comienza en el Prólogo con una imagen fúnebre y un recuerdo: durante una excusión familiar a la necrópolis etrusca de Cerveteri, el anónimo narrador de la historia, recuerda la gran tumba familiar de los Finzi-Contini en el cementerio judío de Ferrara. Surge impulsivamente la memoria de sus años juveniles y de la relación especial que le unió con esa familia. El narrador va introduciendo el ambiente de la Ferrara de los años 20 y 30 del siglo pasado, dibujando la vida en una próspera capital de provincias, uno de cuyos ejes era la activa y aristocrática comunidad hebrea a la que pertenecen tanto la familia del narrador como los Finzi-Contini. Un aura de misterio y curiosidad rodea a los Finzi-Contini y a sus dos hijos: Alberto y Micòl, con la que el narrador establecerá una relación especial que representa uno de los episodios más memorables del texto. Micòl Finzi-Contini se transformará, gracias a Bassani en una de las mujeres/ personaje más emblemáticas de la literatura italiana, y el espacio del jardín de su casa y de la ciudad de Ferrara, en lugares imprescindibles del imaginario literario universal.

La novela desarrolla la historia de una clase, de unos sujetos, de una ciudad, un país y un mundo al borde de la aniquilación y hace de la recuperación de su memoria un ejercicio de voluntad ética, abordando temas esenciales de la identidad europea de la posguerra, como la Historia, la relación con el pasado, la necesidad testimonial del arte en cuanto metáfora del *Angelus Novus*.

La primera versión de *Il Giardino dei Finzi-Contini* la publicó Einaudi en 1962. Presentaba en su portada el óleo sobre tela *Nu couché bleu* realizado en 1955 por Nicolas de Staël y, en su interior, en un folio a fronte, la reproducción del aguafuerte *Campo de Tennis* de Giorgio Morandi. En su versión de 1974 que presenta numerosas variantes, la novela fue incluida como tercera parte de *Il Romanzo di Ferrara*. En 1976, *Il Giardino dei Finzi Contini* tuvo una nueva revisión y posteriormente otras que llevaron a la versión definitiva publicada en 1980.

La novela ganó el año de su primera publicación el famoso Premio Viareggio.

“Es claro, en cualquier caso, que la narrativa de Bassani pertenece ya a un nuevo horizonte que deja atrás el realismo positivista heredado del XIX, no sólo porque escoge puntos de vista laterales, alejados de la omnisciencia, o porque se deja caer en ocasiones en la tentación de seguir las descripciones minuciosas de l’École du regard del objetivismo francés, sino porque sus narradores implicados y en primera persona ensalzan la consciencia del yo y la reflexión moral desde una introspección cercana al monólogo, una técnica que descubrió en Proust pero asimismo en uno de sus novelistas favoritos, el impagable Italo Svevo. (...) El tratamiento lingüístico del dolor existencial y de la soledad por medio de la memoria afectiva y un discreto simbolismo genera en la narración una intensidad emocional fuera de lo común, y Bassani hace que Ferrara se despliegue en sus páginas como un espacio metafísico escindido de la pittura metafisica de De Chirico, imbuido de soledad, de inquietud y de esa desasosegante melancolía que impregna la narrativa de Bassani y que emana de su maestría en el arte de la evocación, aprendido en sus provechosas lecturas de Proust y Mann(...) Exquisito en su trato con las palabras, Bassani consigue que cumplan todas y a pies juntillas con su misión evocadora de un mundo que nos envuelve, consigue que también nosotros recordemos haber montado en bicicleta con Micòl, haber estado del lado de la civilización libresca frente a la barbarie política, y haberle escuchado decir al narrador de El jardín de los Finzi-Contini, frente a un plato de zucaròn de pastaflora, conversando sobre Emily Dickinson o la Guerra Civil española y pensando en sus amores imposibles en simbólicos jardines, que “ya no había en realidad ninguna esperanza”. Si acaso, la de las mágicas palabras de Bassani perpetuando en el tiempo una historia entre imaginación y memoria.”

Javier Aparicio Maydeu, “La novela de Ferrara’ de Giorgio Bassani” en *Letras Libres*, diciembre de 2007.



Il giardino dei Finzi-Contini

PROLOGO

Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga –, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di corso Ercole I d'Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma l'impulso, la spinta a farlo, veramente, li ebbi soltanto un anno fa, una domenica d'aprile del 1957.

Fu durante una delle solite gite di fine settimana. Distribuiti in una decina d'amici su due automobili, ci eravamo avviati lungo l'Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri di un castello medioevale che erano spuntate all'improvviso sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola in terra battuta, finendo quindi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile stendentesi ai piedi della rocca: molto meno medioevale, quest'ultima, esaminata da vicino, di quel che non avesse promesso di lontano, quando, dalla nazionale, l'avevamo scorta profilarsi contro luce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, assordati dal fragore della risacca, e senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto di non so quale istituto romano di credito...

Dietro la Porta es el cuarto texto de *Il Romanzo di Ferrara*, y se centra en los años de la adolescencia y juventud que los recuerdos del narrador recuperan con una sensación de exclusión y soledad en el microcosmos del colegio y de la clase, lugares cerrados en los que el protagonista percibe una dolorosa sensación de malestar. Espacios de angustia, poblados por la frialdad de los docentes y de los compañeros cuando acogen al protagonista, obligado a cambiar de colegio y de ambiente, y alejado de su gran amigo. El narrador revela su sentimiento de no pertenencia, de diferencia y de hostilidad, no solo por su condición de judío en un entorno católico, sino porque su carácter que le lleva a la auto-exclusión, a una soledad orgullosa que esconde un complejo de superioridad. La puerta es el símbolo de esa separación y de esa diferencia.

Novela densa, oscura e introspectiva, *Dietro la porta* es un texto formalmente renovador en el que Bassani desarrolla los núcleos espacio-simbólicos del *Romanzo di Ferrara*: del jardín abierto a la clase y a la interioridad cerrada del individuo. Los errores que en *Finzi-Contini* el autor atribuía al hecho de “ser judío” en general y a toda una estirpe, aparecen aquí, pero surgen del individuo concreto: la actitud aristocratizante y snob, de superioridad pero sobre todo, la incapacidad para ver la verdad y rebelarse contra ella.

Dietro la Porta fue publicada por Einaudi en 1964. La primera edición de la novela llevaba en portada la obra *Interno*, del pintor Carlo Corsi.

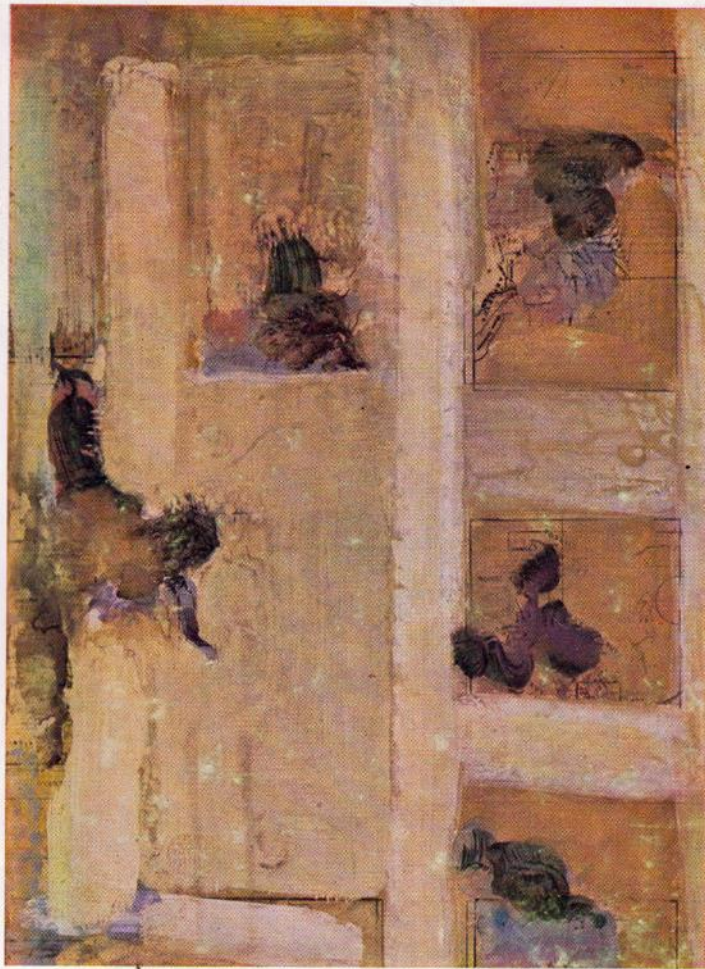
“Nous précisons cependant que Derrière la porte est la plus autobiographique des fictions de Bassani, bien que celui-ci signale Le héron comme étant son livre le plus ‘lyrique’. Ce récit, à la nature fictionnelle aussi ambiguë que La recherche du temps perdu, appartient à la catégorie des romans susceptibles d’être qualifiés d’autofiction avant la lettre (c’est-à-dire avant l’emploi de ce terme par Serge Doubrovski à propos de son récit Fils en 1977). Il n’y a aucune raison de ne pas croire Bassani quand il dit que l’autobiographie s’y effectue ‘indirectement’, mais, pour autant, presque aucun indice de fictionnalité, dans le texte et le paratexte, ne vient donner la certitude qu’il s’agit d’un roman et que le narrateur

*n'est pas Bassani lui-même, qui livre un récit véridique de sa première année de lycée. À l'inverse, si rien n'autorise à identifier une fois pour toutes *Derrière la porte* comme un véritable récit autobiographique, certaines déclarations de Bassani invitent toutefois à le lire comme tel: 'J'ai écrit *Dietro la porta* pour donner une réalité au personnage qui dit je depuis *Gli occhiali d'oro*. Le narrateur avait besoin de tout dire sur lui-même, de dire toute la vérité sur son passage de l'enfance à l'âge adulte. Rien de plus. Je n'avais jamais parlé de ma virilité, de mon propre sexe auparavant. Non pas uniquement pour parler du je-narrateur, du je-vivant, une image la plus voisine de la réalité, de la vérité absolue. [...] j'avais besoin de donner une image véridique de moi-même. De me montrer nu finalement'."*

Etienne Boillet, "Le déni de la fiction dans la poétique narrative de Giorgio Bassani" en *Fabula. La recherche de la littérature*, 2016.

GIORGIO BASSANI

DIETRO LA PORTA



EINAUDI

Dietro la porta

Sono stato molte volte infelice, nella mia vita, da bambino, da ragazzo, da giovane, da uomo fatto; molte volte, se ci ripenso, ho toccato quello che si dice il fondo della disperazione. Ricordo tuttavia pochi periodi più neri, per me, dei mesi di scuola fra l'ottobre del 1929 e il giugno del '30, quando facevo la prima liceo. Gli anni trascorsi da allora non sono in fondo serviti a niente: non sono riusciti a medicare un dolore che è rimasto là come una ferita segreta, sanguinante in segreto. Guarirne? Liberarmene? Non so se sarà mai possibile.

Fin dai primi giorni mi ero sentito spaesato, profondamente a disagio. Non mi piaceva l'aula dove ci avevano messi, posta al termine di un tetro corridoio lontano da quello, allegro e familiare, su cui rispondevano le tredici porte delle classi ginnasiali divise nelle tre sezioni delle inferiori e nelle due delle superiori. Non mi piacevano i nuovi insegnanti, dai modi distaccati e ironici che scoraggiavano ogni confidenza, ogni considerazione di carattere personale (ci davano tutti quanti del Lei!), quando addirittura non promettevano per l'immediato avvenire - come il titolare di latino e greco, Guzzo, e come la Krauss, di chimica e scienze naturali - regimi di una severità e di una durezza poco meno che carcerarie...

L'Airone es una novela de Bassani publicada en 1968, el quinto de los textos que constituyen *Il romanzo di Ferrara*.

A lo largo de un domingo de caza entre los valles de Codigoro y Pomposa, en la provincia de Ferrara, el protagonista de la novela, Edgardo Limentani, adquiere la conciencia dolorosa de estar muerto “por dentro”. Como suele pasarles a algunos pájaros, como la garza (*l'airone*), cuando una vez disecados, solo muestran una hermosa apariencia externa. En la plaza de Codigoro, rodeado por construcciones emblemáticas que definen un espacio absurdo entre el pasado y el presente, Limentani, observando el escaparate de una tienda de animales disecados, dejará que estalle en él la irónica, repentina y vertiginosa felicidad de la muerte.

Considerada por muchos la mejor novela de Bassani y en muchos aspectos una obra maestra, *L'Airone* es también desde la perspectiva formal, un texto innovador en su trayectoria. En la novela se lleva hasta la exacerbación una escritura analítica, falsamente descriptiva, acentuando la de las acciones y objetos más banales y cotidianos como correlatos perfectos del absurdo de la propia vida. La novela ha sido puesta a menudo en relación con *l'école du regard*, pese a que el tono tragicómico del texto bassaniano, coloca la obra en una dimensión existencial mucho más densa y profunda. *L'Airone* fue definida por Bassani mismo como “la descrizione di un viaggio verso la morte”.

La primera edición lleva en su portada el óleo *Figure on the Couch* de Francis Bacon de 1962. Con esta novela el escritor ganó el Premio Campiello en 1969.

“Nei miei racconti, nei Finzi-Contini soprattutto, nell’Airone (...) esiste questo senso dell’opposizione tra la vita e la morte, tra il vero ed il falso, ma al tempo stesso la necessità delle due cose insieme. Non è possibile immaginare la vita senza la morte, e non è possibile immaginare l’arte, che è il contrario della verità, senza la verità”.

Anna Dolfi, “‘Meritare’ il tempo (intervista a Giorgio Bassani)” en *Le forme del sentimento: prosa e poesia in Giorgio Bassani*, 1981.

“La Garza es una tragedia moderna en cuatro tiempos, con una estructura narrativa sugestivamente articulada sobre la base de una unidad de lugar, tiempo y acción. Un lento viaje en el espacio, en la

cadena temporal interior y exterior (con la obsesiva presencia del reloj), para constatar una genética e histórica 'extraneidad', la imposibilidad de vivir."

Cátedra, Presentación de la edición, 1995.



L'airone

Non subito, ma risalendo con una certa fatica dal pozzo senza fondo dell'incoscienza, Edgardo Limentani sparse il braccio destro in direzione del comodino. La piccola sveglia da viaggio che Nives, sua moglie, gli aveva regalato tre anni fa a Basilea in occasione del suo quarantaduesimo compleanno, continuava, nel buio, a emettere a brevi intervalli il suo suono acuto e insistente, anche se discreto. Bisognava farla tacere. Limentani ritirò il braccio, aprì gli occhi, e si volse, gravando col fianco sul gomito e allungando il braccio sinistro. E nel momento stesso che raggiungeva con la punta delle dita la delicata, già un po' consunta pelle di daino della Jaeger, e premeva il pulsante d'arresto della suoneria, dalla posizione sul quadrante delle sfere fosforescenti lesse l'ora. Erano le quattro: l'ora appunto a cui, la sera avanti, aveva stabilito di svegliarsi. Se voleva arrivare a Volano in tempo utile, era necessario che non perdesse neanche un minuto. Fra una cosa e l'altra, alzarsi, andare al gabinetto, lavarsi, radersi, vestirsi, mettere un po' di caffè nello stomaco, eccetera, non ce l'avrebbe fatta a montare in macchina prima delle cinque.

Infine, non appena ebbe acceso la luce e, seduto sul letto, si fu lentamente guardato attorno, colto da un improvviso senso di avvillimento fu tentato di lasciar perdere ...

L'odore del fieno es el último texto del *Romanzo di Ferrara*. Consiste en una serie de prosas narrativas. Entre ellas *Tre apologhi* es un tríptico compuesto por tres amplios fragmentos autobiográficos. En el primero se describe un viaje en coche de Roma a Ferrara; el segundo un viaje a Nápoles realizado en la posguerra; el tercero es una disquisición en torno a una fotografía. La última parte del libro *Laggiù, in fondo al corridoio*, está compuesta por una serie de anotaciones de Bassani respecto de la concepción y elaboración de sus primeros relatos y concretamente sobre cuatro de los que componen *Cinque storie ferraresi* y concluye con unas reflexiones sobre *Gli occhiali d'oro*, su primera novela. *Laggiù, in fondo al corridoio* es un texto importante ya que ofrece indicaciones del propio autor sobre su forma de trabajar y concebir la obra. Bassani anota por ejemplo su atracción hacia las “formas geométricas” del relato o su auto-definición como “poeta”, su origen en la lírica y como este hecho determinó en gran medida su prosa.

L'odore del fieno fue publicado en 1972 por la editorial Mondadori. La portada de la primera edición contenía el cuadro *Angolo Tranquillo* realizado por Giacomo Balla en 1946.

“Nous citerons un passage des Trois apologues, qui constituent avec d'autres textes du recueil L'odeur du foin (L'odore del fieno) un corpus où il semble que le narrateur soit Bassani lui-même (sans qu'aucun élément paratextuel n'en donne la certitude). Cependant, le troisième apologue bascule rapidement dans la fiction réaliste directement inspirée par un fait divers: comme une amie journaliste demande à l'auteur de choisir entre plusieurs photos pour écrire un article où il explique les raisons de ce choix, il se met finalement à raconter l'histoire de l'homme dont il choisit le portrait, à partir des informations dont il dispose et de son imagination.

Voici ce qu'écrit Bassani: 'L'opération à laquelle je m'apprête, de mêler le vrai au faux, ou, ce qui est pareil, à l'imaginaire, s'annonce cette fois-ci particulièrement arbitraire, impie. Mais qu'importe ? En plus d'être intelligent (je le devine à ses petits yeux en tête d'épingle qui scintillent malicieusement à travers ses lunettes), Monsieur T. est assurément une personne gentille et compréhensive; bien plus, en tous les cas, que tant d'autres modèles pris dans la vie, auxquels, quand j'écris des nouvelles et des romans, j'ai été obligé de me référer'.

Mais, si les personnes et les événements ne sont que des prétextes sur lesquels l'écrivain est obligé de s'appuyer pour créer ses œuvres, celles-ci peuvent-elles raconter aussi la vérité sur l'Histoire telle qu'elle s'est déroulée?"

Etienne Boillet, "Le déni de la fiction dans la poétique narrative de Giorgio Bassani" en *Fabula. La recherche de la littérature*, 2016.



L'odore del fieno

DUE FIABE

Molti e molti anni fa, quando ero un ragazzo, viveva a Ferrara una signorina ebrea non brutta, né povera, né sciocca, né matura – non specialmente appetibile, se vogliamo, però neanche da buttar via –, alla quale, per strano che ciò possa sembrare, la famiglia non era ancora riuscita a trovare un marito. Strano? Ebbene sì, strano. Nell'ambito della nostra Comunità, la cosa presentava a quell'epoca tutti i caratteri dell'eccezione. Utilizzando per solito le reti delle parentele e delle affinità; ma anche le adunanze delle signore dell'A.D.E.I. potevano servire molto bene allo scopo; e così le feste da ballo che sotto *Purim* si tenevano in alcuni locali annessi al Tempio di via Mazzini o nel salone d'ingresso dell'Asilo infantile israelitico di via Vignatagliata, feste presenziate da folte, bisbiglianti file di matrone sedute lungo le pareti a fare tappezzeria; e del pari le lettere che nei casi di più ardua soluzione il rabbino dottor Castelfranco era stato pregato di scrivere ai colleghi delle città circ vicine, emiliane, romagnole, e venete: per dritto o per traverso, al momento opportuno il soggetto finiva puntualmente col saltar fuori. Non c'era mai da disperare. Quando a produrre uno sposo non fosse bastata la piazza, eccolo, Lohengrin, sopraggiungere di lontano: a vedere, a farsi vedere, e quasi sempre a concludere.

Nel 1934 Egle Levi-Minzi contava trentatré anni...

El volumen *In Rima e senza*, publicado por Mondadori en 1981, recoge la producción lírica de Bassani: tanto la que precede (1942-1950), como la que sucede (1974-1978) a sus prosas. Bassani repitió muchas veces que era “sustancialmente un poeta” y declaró que la segunda parte del poemario tenía origen en su deseo de decir en verso todo aquello que no había sabido decir de forma explícita en *Il Romanzo di Ferrara*.

En una de las reseñas a la edición, podemos leer “Sin duda habrá quien sepa ver que toda la obra del Bassani narrador está ya encerrada en estos primeros versos”. Es cierto y algunas de sus poesías, tienen una clara relación con sus prosas. Es el caso de *Cena di Pasqua*, vinculada al séptimo capítulo de *Il giardino dei Finzi-Contini*, o de *Sogno*, en la que se traza la figura del padre tal y como aparece en el capítulo noveno de la misma novela. A menudo el parentesco entre las dos formas, lírica y narrativa, es directo. Es el caso de “come la verità/come essa è triste e bella”, que forman parte del poema *Te lucis Ante* y se repiten en el capítulo cuarto de la novela. En su obra lírica, como en la prosa, aflora por otra parte, el sentimiento dominante de Ferrara como espacio imaginario de la existencia, al que se sumarán, en las poesías, Roma y otros contextos vivenciales del escritor, en los que se concentran los recuerdos del pasado.

In rima e senza contiene también la famosa y celebrada antología *Epitaffio*. En la versión Visor de 1974 de estos versos, con traducción de Carlos Manzano, leemos:

“La forma de las sesenta y seis poesías acompañadas todas con un metrónimo que nunca falla es extraordinariamente personal. Son todas caligramas o lápidas, como indica el propio título de la colección. En cualquier caso, la cristalización formal epigráfica, objetiva como es de por sí, y, aquí, siempre perfectamente cerrada, no engaña. Estamos ante una confesión absoluta, baudelairianamente surreal y total. En otros términos, en este libro Bassani - pese a utilizar, de cuando en cuando, en tono burlón, términos del lenguaje periodístico o burocrático actual e incluso de la prosodia publicitaria - enlaza con la solemne incasticidad de los textos funerarios de la antigüedad clásica, pero también con el sentido de celebración y conmemoración inscrito en un plan de conjunto perfecto y con la vitalidad de la existencia, tan moderna. Ahora el yo

que escribe se identifica in todo con el yo que vive. Ya no hay diafragmas, ni siquiera temporales, entre el poeta y su materia. Vuelve, es cierto, a aparecer de cuando en cuando la Ferrara del gran ciclo novelesco bassaniano, descubierta de nuevo en los inefables rostros de los supervivientes o en recuerdos remotos que vuelven a aflorar cercanísimos.”

*I poeti
dello Specchio*

GIORGIO
BASSANI



IN RIMA E SENZA

*Arnoldo Mondadori
Editore*

In rima e senza

L'ALBA AI VETRI

L'alba ai vetri, e la musica d'un piffero e un tamburo
udivo, là, la sua opaca, un po' ebbra allegria.
Non eri tu che tornavi, vita, tu, vita mia,
tu che sopravvenivi, innocente futuro?

«Empio evo venturo che premi dalle porte»,
dissi io allora con lacrime più soavi che amare,
«dimentica il mio nome!» Dicevo. E già, o morte,
già mi riassonnava l'esile inno tuo militare.

Retratos de Giorgio Bassani











Bibliografía de Giorgio Bassani

Los Volúmenes que componen *Il Romanzo di Ferrara* están indicados con un asterísco (*).

Una città di pianura, (con pseudonimo Giacomo Marchi), Milano, 1940.

Storie dei poveri amanti e altri versi, Roma, Astrolabio, 1945; 1946.

Te lucis ante, 1946-47, Roma, Ubaldini, 1947.

Un'altra libertà, Milano, Mondadori, 1951.

La passeggiata prima di cena, Firenze, Sansoni, 1953.

Gli ultimi anni di Clelia Trotti, Pisa, Nistri-Lischi, 1955. (Premio Veillon)

Cinque storie ferraresi *, Torino, Einaudi, 1956. (Premio Strega)

Contiene: *Lidia Mantovani*; *La passeggiata prima di cena*; *Una lapide in via Mazzini*; *Gli ultimi anni di Clelia Trotti*; *Una notte del '43*.

Gli occhiali d'oro *, Torino, Einaudi, 1958.

Le storie ferraresi, Torino, Einaudi, 1960.

Contiene: *Il muro di cinta*; *Lidia Mantovani*; *La passeggiata prima di cena*; *Una lapide in via Mazzini*; *Gli ultimi anni di Clelia Trotti*; *Una notte del '43*; *Gli occhiali d'oro*; *In esilio*.

Il giardino dei Finzi-Contini *, Torino, Einaudi, 1962. (Premio Viareggio)

L'alba ai vetri. Poesie 1942-'50, Torino, Einaudi, 1963.

*Dietro la porta **, Torino, Einaudi, 1964.

*L'airone **, Milano, Mondadori, 1968. (Premio Campiello 1969)

*L'odore del fieno **, Milano, Mondadori, 1972.

Dentro le mura, Milano, Mondadori, 1973.

Reedición de *Cinque storie ferraresi*, 1956

Epitaffio, Milano, Mondadori, 1974.

In gran segreto, Milano, Mondadori, 1978.

In rima e senza, Milano, Mondadori, 1982. (Premio Bagutta 1983)

Obra lírica completa, contiene: *Storie dei poveri amanti*, *Te lucis ante*, *Traducendo*, *Epitaffio*, *In gran segreto*

Di là dal cuore, Milano, Mondadori, 1984.

Opere, colección "I Meridiani", Milano, Mondadori, 1998. (Obra completa).

Entrevista a Paola Bassani

por Elios Mendieta

La entrevista a Paola Bassani, Presidenta de la Fundación Giorgio Bassani e hija del autor, realizada en Madrid el 18 de abril de 2016, como parte de las actividades de Encuentros Complutenses, que aseguró la grabación de la misma.

I ricordi di Giorgio Bassani

I ricordi sono infiniti, ogni giorno, ogni ora vengono fuori altri vengono fuori dei ricordi di mio padre, quindi sono continui. Posso dire che il tempo di Madrid mi fa pensare al carattere instabile di mio padre, che era un uomo così: che bastava che ci fosse una nuvola nel cielo perché cambiasse di umore. Ma al tempo stesso era un uomo molto costruttivo, molto positivo, anche molto ottimista quindi ecco, in questo momento, penso a come era strano, come era in fondo un po' disorientante per me, questo peso la pioggia di Madrid mi fa pensare a questo

La Fondazione Giorgio Bassani

La Fondazione Bassani non è affatto instabile, e una cosa molto ormai ben impiantata in Italia e io sono a in Spagna anche per questo, per la Fondazione. E che cosa vuol fare la Fondazione Bassani che si trova a Ferrara sostanzialmente? Vuole così sempre più espandere, diffondere a far amare la letteratura di mio padre, e far capire l'importanza della sua arte, ma anche della sua figura di intellettuale, in Italia, e non solo in Italia, ma nel mondo.

La Fondazione vuole essere un po' una specie di messaggero nel mondo del mio padre, ma anche a dei compiti molto precisi quelli ancora c'è molto da

fare per quanto riguarda l'archivio. Il suo epistolario è estremamente importante, è veramente per capire la cultura italiana bisognerà fare i conti un po' col l'epistolario di Giorgio Bassani, così diciamo, del dopoguerra dal 50 al 80, 30 anni di cultura italiana. Ci sono in queste lettere molti rapporti con Pier Paolo Pasolini, con Calvino, con Moravia, con la Morante ma anche con scrittori stranieri come Butor, Sartre, insomma è molto ricca, con anche degli scrittori come Borges, etc.

Stiamo facendo il catalogo, la digitalizzazione di tutto questo grosso materiale che giovani dell'Università di Granada, di Parigi e di Roma, stanno già lavorando. Poi, ci sono tutti i manoscritti dattiloscritti che dovevamo mettere a posto, anche lì molto giovani stanno lavorando su il materiale appunto manoscritto di mio padre, e questo significherà anche avere una visione in parte diversa di quello che lui era. Quindi da un punto di vista letterario critico questo materiale sarà molto importante. I giovani, devo dire, che vengono sono felici di lavorare per mio padre, che vengono con altri studi o stanno facendo degli altri studi, cambiano, una volta che incominciano a studiare Giorgio Bassani, vogliono fare una tesi su Giorgio Bassani. Questo è molto bello e molto entusiasmante per la Fondazione.

E poi la Fondazione è coinvolta adesso tutto il programma del Centenario con un'infinità di iniziative e di manifestazioni, di viaggi. Ma diciamo che il nostro scopo principale è quello di far studiare Bassani soprattutto ai giovani.

I cimiteri e la memoria

Dunque, ma forse i cimiteri, ho fatto le visite continue che facevamo, non continue ma insomma abbastanza frequenti, che si facevano nei cimiteri con mio padre. Non era una cosa triste, e si andava al cimitero di Ferrara, a anche in qualsiasi posto mio padre andasse, in qualsiasi città, cittadina, anche vicino a Roma, dove potevamo andare per vedere qualche monumento, scoprire qualche bella opera d'arte, poi si finiva il cimitero. Perché il cimitero, secondo mio padre è importante perché si capiva i vivi, si capiva la società, quella società insomma intorno a quel cimitero, il luogo in cui si trovava il cimitero. Il cimitero era un punto fondamentale di una frequentazione molto importante per mio padre. Non triste, non particolarmente triste, si andava con aria in fondo abbastanza a volte

festosa e lui guardava le lapidi, poi lui, una volta mi ha chiesto, quando ero piccola, ma anche questo non mi dava fastidio, mi ha chiesto: quando io sarò morto, tu mi porterai dei fiori? ho detto certo, puoi stare sicuro. C'era una specie di patto tra me e lui. Ma ecco tutta la sua opera e legata appunto alla memoria, ma diciamo che la memoria è fondamentale, un po' come l'ombra che fanno i corpi in un quadro, le figure di un quadro, dei personaggi, senza l'ombra, cioè senza la profondità non hanno spessore e la memoria è quello che fa il nostro spessore, nostro passato, e bisogna ricordarci del nostro passato per esistere, il mio padre capiva perfettamente questo, è quindi la sua opera è lo sforzo di dare consistenza a una certa realtà, e per dare consistenza a questa realtà bisogna ricordarsi.

La obra de Bassani

Il mio padre era soddisfatto di tutto quello che aveva fatto, bisogna dire la verità, tanto è vero che sa che ha assunto tutto, il romanzo di Ferrara non lascia niente fuori, riprende tutto, riscrive tutto, quindi voleva dire che lui era contento di tutto quello che aveva fatto. Certo che ha fatto cose molto diverse, L'Airone e l'ultima sua cosa, è l'ultimo suo romanzo diciamo, ed era molto soddisfatto perché era riuscito a scrivere qualcosa di, in fondo, molto diverso da quello che aveva fatto prima. Certo I Finzi Contini è senz'altro l'opera che gli ha dato forse più soddisfazione per il successo che ha avuto, successo incredibile di pubblico, di vendite, di critica, che ha avuto, e poi e poi perché è un romanzo nel quale lui si è così sganciato anche lì da una certa letteratura precedente. Perché il romanzo è così avuto così successo? Perché è così in fondo amato dal pubblico e così apprezzato? ma io credo perché il mio padre, da una parte in questo romanzo, ha scavato, e il massimo sforzo di mio padre per scavare nella sua città. In fondo dunque c'è la città, c'è Ferrara, ci sono gli ebrei, c'è il quartiere degli ebrei, poi c'è il giardino dei Finzi Contini e poi c'è il tennis dei Finzi Contini, come dei centri concentrici, questo non l'ho detto io, lo ha detto lui e questo spiega il romanzo così. E dunque c'è la volontà di arrivare sempre più al particolare di questa realtà ferrarese, di capirla proprio nelle sue differenze e appunto nelle sue particolarità, e una di questa particolarità, questa eccezionalità sono i Finzi Contini. Quindi bisogno di spiegare di capire fino in fondo una certa realtà. E poi in realtà tutto è incerto, i personaggi sono di un'ambiguità incredibile, non si riesce a capire veramente chi sia Micole, si Micol è così legata al passato o invece anche è l'unica che veramente pensa al futuro,

tutto incerto, ambiguo, misterioso, forse il romanzo ha avuto tanto successo è piaciuto tanto perché è pieno di misteri e forse questo.

Gli amici

Dunque mio padre era amico di Pier Paolo Pasolini, di Soldati, di Moravia, della Morante, di Calvino, di Levi di tutto quell'ambiente letterario così importante del dopoguerra, e quindi era anche legato al mondo del cinema, ad Antonioni, a Visconti, a Fellini, etc.

Cosa pensava? a lui Pasolini, il mio padre lo ha fatto entrare nel mondo del cinema, Pasolini è arrivato a Roma senza una lira, completamente fuori da tutto, e mio padre che lo stimava molto e che apprezzava moltissimo la sua letteratura, stava scrivendo le Ceneri di Gramsci, questo poema bellissimo, importante, mio padre lo ha aiutato a sopravvivere. L'ha fatto entrare nel cinema perché era un uomo intelligentissimo e che aveva molto talento e poi perché era un amico e sono diventati subito amici. Quindi amicizia e grande apprezzamento per la sua stima, per la sua letteratura, e poi andavano d'accordo, Pier Paolo Pasolini era molto docile, molto umile, mio padre aveva sempre il primo ruolo, mio padre aveva bisogno di comandare un po', e Pier Paolo Pasolini stava un po' sotto di noi, lo obbediva un po', e poi giocava a tennis, giocavano a football insieme, a calcio

Invece dunque Soldati era un grande scrittore, mio padre lo ammirava molto come scrittore. Soldati era un pochino più vecchio, gli ha dato dei consigli fondamentali letterari e leggeva tutto quello che mio padre scriveva, e viceversa, mio padre leggeva le cose in Soldati. E poi era un uomo, oltre ad essere un buon regista, che sa che in sostanza anche aiutato a mio padre come sceneggiatore insomma, lo ha accolto, gli ha fatto lavorare nel mondo del cinema, è stato Soldati che ha tirato dentro mio padre nel mondo del cinema. Era un uomo divertentissimo, mio padre con lui, con Soldati, faceva delle risate meravigliose, erano come dei bambini, giocavano, si facevano degli scherzi, erano buffi insieme, mio padre rideva moltissimo con Soldati.

Spagna

Mio padre non credo che sia mai venuto in Spagna, si dice che è stato a Valenza e a Barcellona, ma io non credo, lui si lamentava molto fino alla fine

della sua vita di non aver essere mai stato in Spagna. Diceva mi manca la Spagna, io conosco tanti paesi, ma mi manca la Spagna, amava moltissimo la letteratura spagnola, soprattutto quella del 600, di Calderon de la Barca, il teatro spagnolo del seicento era per lui il massimo, era come il teatro francese del seicento, quello di Racine e di Corneille, e ha contato moltissimo per la sua letteratura.

E quindi il fatto che abbiate fatto qui, in questi giorni, questa mostra, questa iniziativa, è così belle, il convegno, è importantissimo perché, prima di tutto, mio padre anche se non è mai venuto qui è pubblicato benissimo, l'editore spagnolo è uno dei più importanti di mio padre nel mondo, e poi perché, in qualche modo, è qui, mio padre lo fate venire in questo paese che lui amava, che amava moltissimo, ma non era mai potuto venire. Quindi è un modo per, attraverso di me e a quello che fate, di farlo venire qui. Quindi grazie Spagna, grazie a voi per questo.

El video de la entrevista se puede ver en: <https://youtu.be/enQOrMP6R5s>

