

Pino Menzio (2021): *Mar abierto (1980-2020)*, Valparaíso Ediciones, Granada, 137 pp. Traducción de Fernando Valverde.

Son pocas las editoriales españolas actualmente que se atreven a publicar poesía italiana contemporánea, por la convicción que muchos editores tienen de que no se venderán los libros y tendrán que tenerlos en el almacén, o por pensar que a la editorial no le conviene publicar a autores poco conocidos, o nada conocidos. Los problemas para los autores, a la hora de publicar sus libros aumentan, pensando en el ámbito editorial español, si salimos de los grandes nombres (como por solo hacer unos ejemplos, Eugenio Montale, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Edoardo Sanguineti, Franco Fortini...) y pensamos en editar a escritores relevantes actuales que no sean clásicos, aunque propongan una literatura de mucha calidad, como es el caso del escritor piamontés Pino Menzio. Es más, en este ambiente de desconocimiento y a veces de recelo, para muchos editores actuales en España los escritores que acabo de citar, «clásicos» de la literatura italiana del novecientos, son incluso desconocidos. De hecho, y desgraciadamente, los autores italianos contemporáneos «de mercado» a menudo se limitan a unos escasos nombres que suenan desde hace décadas, como Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Eugenio Montale... y poco más.

En este contexto de clara dificultad para la edición de la poesía en España (desde luego que para el autor, el traductor, y también el editor), y especialmente de la poesía traducida de otras lenguas, las Ediciones Valparaíso de Granada han publicado el poemario de Pino Menzio (Turín, 1961) titulado emblemáticamente *Mar abierto (1980-2020)*. Un excelente poemario que recoge la producción poética del autor que hasta el momento se encontraba en parte publicada en el libro *Un piombo, un'anima. Poesie 1980-2010*, publicado en la editorial La Vita Felice de Milán en 2013. Estos poemas de 2013, junto con los escritos en la última década, conforman el poemario *Mar abierto*, que acoge por tanto cuarenta años de producción lírica muy elaborada, y realmente singular en el ambiente poético italiano

actual, por distintas razones que intentaré comentar aquí, y que lo convierten en una publicación realmente interesante.

Pino Menzio¹, aparte de poeta, es también filósofo y crítico literario. Estudioso de Estética, y de Literatura Comparada, como ensayista ha afrontado el estudio de la tragedia griega (*Prometeo, sofferenza e partecipazione. Lettura di Eschilo, Prometeo incatenato*, Bologna, Pàtron, 1992), de la metáfora del viaje (*Il viaggio dei filosofi. La metafora del viaggio nella letteratura filosofica moderna*, Moncalieri, CIRVI, 1994), y particularmente de la ética de la creación literaria, investigando la compleja y rica relación entre Charles Baudelaire y Walter Benjamin (*Orientarsi nella metropoli. Walter Benjamin e il compito dell'artista*, Bergamo, Moretti y Vitali, 2002; *Da Baudelaire al limite estetico. Etica e letteratura nella riflessione francese*, Torino, Stampatori, 2008; *Nel darsi della pagina. Un'etica della scrittura letteraria*, Torino, Stampatori, 2010). Menzio ha ofrecido estudios fundamentales en estos ámbitos que he indicado más arriba, que tienen en la base a uno de los máximos maestros de la poesía contemporánea como fue Baudelaire, y uno de los críticos-filósofos más insignes, influyentes de la segunda mitad del siglo xx, como Walter Benjamin, cuyo pensamiento se está difundiendo en España con mucha lentitud.

En líneas generales, y considerando la dedicación filosófica y crítico-científica de Pino Menzio que he intentado resumir más arriba, habría que afirmar que el poemario *Mar adentro* no presenta una dificultad particular de lectura, y creo que lo puede disfrutar tanto el lector medio como el lector profesional. De hecho, hay bastantes guiños del poeta al lector, a lo largo del poemario, a veces muy claros, con los que de algún modo se le implica en los poemas, se le quiere amparar también en la primera persona del plural que el poeta usa a lo largo de su discurso poético, a veces muy emotivo, en el que predomina y campa a sus anchas la fantasía, y en ocasiones incluso la *situación onírica*, con la que el poeta juega sin ninguna dificultad una y otra vez.

Si atendemos a la estudiada estructura de *Mar abierto*, sorprende en primer lugar el interés del poeta en datar estrictamente las tres partes de las que consta el poemario. Y efectivamente, en estas tres secciones se presentan los 57 poemas de que consta el libro, de muy distintas dimensiones, predominando el poema más tradicional y extenso en la primera, y la construcción breve en la segunda y tercera sección del libro, que presenta poemas que se acercan bastante al aforismo, o, mejor dicho, que tienen un aire de aforismo, en un ambiente textual fuertemente lírico y repleto de fantasía, según he afirmado antes. Como indicando la necesidad personal (y sentimental) de esta datación precisa para ofrecer el poema al lector en toda su plenitud, y la continuidad en el tiempo de una determinada temática paralela a las otras dos que ha calado en el poeta en un

---

¹ Cfr. para una muestra de la actividad científica y cultural de Pino Menzio, y el resto de sus publicaciones la página web *Etica e Letteratura*: <https://www.etica-letteratura.it/chi-siamo/>.

momento muy determinado de su vida. Póngase atención en este sentido a estas indicaciones temporales-estructurales, que creo son muy significativas: I. (1980-2007), II. (2001-2010), III. (2008-2020).

La temática marina de *Mar abierto*, en toda su extensión y belleza, aunque sobre todo a nivel de léxico, está presente prácticamente en las tres partes, y abarca por tanto todo el poemario, pero no de un modo uniforme. Se trata de una temática que está combinada con la también imperante temática urbana, que juntas construyen muchos de los poemas de carácter existencial, o si queremos propiamente «existenciales», arropados de esencialidad, que sería una de las características a nivel estilístico más acuciantes del poemario en toda su extensión.

Aunque con una mayor determinación en la primera parte, el léxico marítimo (y a menudo también el léxico relativo a la naturaleza, a la vegetación, sobre todo), en toda su amplitud, se pone en movimiento particularmente en las dos primeras secciones, conteniendo bastante el *espíritu* eminentemente lírico y simbólico del libro, que es a veces muy impactante para el lector. Un espíritu presente por ejemplo en el excelente poema que propongo a continuación como muestra de la primera parte del poemario (p. 17), por lo demás bastante indicativo de lo que vengo afirmando:

Si tiene que ser

La nieve ahora se deshace
en los rincones de los tejados
dentro de una fría niebla, se filtra
despacio, deja marcas en las fachadas de las casas,
gotea de los secos dedos de las ramas
hasta la próxima caída. Sucede,
todas las veces como una marea
frente a una costa baja,
pero árida, emerge
una desesperanza del mañana, de nosotros mismos
en el mañana; lo sentimos los unos en los otros
como un agua que excava y erosiona,
deja un depósito de sal
con grumos sobre los palos en la arena
y algas deshilachadas, medias valvas
y escombros en el espigón del muelle,
nos acerca².

---

² El texto italiano es el siguiente: «Se deve essere || La neve ora si disfa | sugli angoli dei tetti | dentro una nebbia fredda, cola piano | lasciando segni sulle facciate delle case, | gocciola dalle dita secche dei rami | sino alla prossima caduta. Accade, | di volta in volta come una marea | davanti a una costa bassa | ma arido, emerge | un disperare nel domani, di noi stessi | nel domani; lo sentiamo gli uni negli altri |

En la segunda sección de *Mar abierto* el número de poemas se reduce bastante respecto a la primera. Así, de 24 poemas con que cuenta la primera, en esta sección hay 15 poemas, y siempre de una extensión mucho menor, anunciando de algún modo un nuevo tipo de poema a nivel formal y temático, que va a predominar en la tercera sección, que cuenta con 18 poemas, casi todos ellos de cinco versos. Es también muy visible en esta segunda parte, y es algo que va unido al cambio estructural del poema, la aludida reducción espacial del poema. Una reducción que se produce tras la desaparición de la disposición narrativa tan presente en la primera parte, y la aparición por tanto del discurso esencial, «esencialista», que será a partir de ahora predominante, y muy en la línea del último Giuseppe Ungaretti.

El poema que cito a continuación pertenece a la segunda sección de *Mar abierto* (p. 77) en la que se genera el cambio estilístico que he comentado, que por lo que se refiere a la atmósfera fuertemente simbólica del poemario en su conjunto no produce ninguna distorsión. Es más, se integra plenamente en esta atmósfera de incertidumbre, y a veces de desasosiego (pienso ahora en Fernando Pessoa), que es recurrente en el poemario, pero nunca trágica:

(LAS RAMAS)

Andamios vegetales suspendidos,
árboles de velas al viento,
saben plegarse.

Tienen nudillos y nudos,
son nuestras manos³.

La tercera sección del poemario recoge los textos más recientes de Pino Menzio, y mantiene la tendencia que he destacado de la esencialidad, haciéndola más acuciante a nivel lingüístico y estilístico. Diría que la hace más compleja aún, porque el lector está introducido desde el principio en un ambiente de incertidumbre muy emotivo a veces, y de fuerte fantasía, como comentaba más arriba. Una fantasía que de algún modo va cohesionando los textos del libro que propone el autor piamontés, alcanzando algunos poemas un *climax* a lo largo del poemario que merecen realmente la pena por su belleza y también por su delicadeza. De hecho, hay poemas que se acercan mucho a lo que se conoce como «aforismo», claramente en una concepción muy amplia de este, sin desmarcarse

---

come un'acqua che scava, consuma, | lascia un deposito di sale | a grumi sui pali nella sabbia | ed alghie sfilacciate, mezze valve | e qualche detrito sulle gettate dei moli, | ci fa più vicini» (p. 16).

³ El texto original (p. 76) es el siguiente: «(I RAMI) || Ponteggi vegetali sospesi, alberi di vele al vento, | sanno piegarsi. || Hanno nocche e nodi, | sono le nostre mani».

de la línea del resto de las composiciones. Un claro ejemplo de lo que vengo afirmando lo tendríamos en este precioso poema de la tercera sección (p. 113) que propongo ahora:

El curso del tiempo
te lava como una piedra,

te detiene en el borde de las hojas.

Confía en la corriente,
en su fuerza clara⁴.

Un poemario de estas características necesita a todas luces un buen traductor, que entienda en profundidad los poemas, y que conozca muy bien la lengua italiana. Es decir, que sea capaz de una traducción que esté a la altura de los textos elaboradísimos de Pino Menzio. Creo que es el caso de la traducción que ha realizado el poeta granadino Fernando Valverde, que ha sabido transitar como traductor por unos textos que combinan, en un entorno de fuerte lirismo diría que «existencial», también términos de la lengua cotidiana, y términos técnicos, sacados de un registro lingüístico a veces tendente incluso a lo sectorial. En definitiva, que configuran poemas a menudo muy cerrados a la interpretación o «herméticos», y por tanto, no me cabe la menor duda, a veces muy complejos de traducir.

Creo en este sentido que la mayor parte de las decisiones que el traductor ha adoptado han sido de lo más apropiado para el sentido y el ritmo de los poemas, a veces en contextos de mucha dificultad, donde predomina el simbolismo más exacerbado. Y efectivamente, Fernando Valverde se refiere a *Mar abierto*, en el texto que prepara para la contraportada, en estos términos:

La poesía de Pino Menzio es a la vez la tempestad del mar y su calma, la arquitectura de la ciudad volcada sobre la naturaleza, el agua desafiando las aristas de angustia, el barco y el plomo, el alma y la incertidumbre. Con las correspondencias y las contradicciones de la vida en el mundo, Menzio ha construido una obra poética llena de simbolismo y verdad [...] los lectores van a sentir el aliento y el desengaño, la profunda soledad de un mar abierto inexplicable a los ojos de los hombres.

A las palabras de Fernando Valverde yo añadiría conclusivamente que el viaje que propone Pino Menzio al lector a través de *Mar abierto*, no es solo un anuncio

---

⁴ El texto original (p. 112) es el siguiente: «Il corso del tempo | ti lava come una pietra, || ti ferma sul bordo delle foglie. || Affidati alla corrente, | alla sua forza chiara».

de desengaño y de soledad, sino que es también, con mucha mayor complicidad y entusiasmo, una propuesta de viaje, singularmente afectivo y fantasioso, y repleto de la mejor poesía.

José Muñoz Rivas