

AMELIA ROSSELLI,
LA COMPLEJIDAD DE LO COTIDIANO
(Amelia Rosselli, the complexity of the quotidian)

Encarna Esteban Bernabé*
Universidad de Murcia

Abstract: Amelia Rosselli has been one of the most original and innovative feminine voices of the last century. Occasionally created using a completely artificial Italian, her poetry becomes a linguistic experimentation field which reflects the traces of her multilingual academic training. What could initially be considered an error or an anacoluto, becomes little by little an experimental poetry reserved to an intellectual elite that could appreciate the mastery and the courage of the original poetess. Supported and introduced to the intellectual Italian circles of the second half of the 20th century by Pier Paolo Pasolini, Rosselli's broken voice shows the reader a pessimistic and tender poetry in which the complex feminine universe finds its *raison d'être* in the poetic creation.

Keywords: Rosselli; Italian Poetry; 20th Century; Pasolini

Resumen: Amelia Rosselli ha sido una de las voces femeninas italianas más originales e innovadoras del pasado siglo. Su verso, en ocasiones creado desde un italiano completamente artificial, se convierte en un campo de experimentación lingüística en el que la huella de su formación políglota queda patente. Lo que en un primer momento podría tacharse de error o de anacoluto, se transforma poco a poco en la creación de Rosselli en una poesía experimental reservada a una elite intelectual que supo valorar la maestría y valentía de la original poetisa. Apadrinada y presentada en los círculos intelectuales italianos de la segunda mitad del siglo XX por Pier Paolo Pasolini, la voz desgarrada de Rosselli descubre al lector una poesía pesimista y tierna a la vez en la que el complejo universo femenino encuentra su razón de ser en la creación poética.

Palabras clave: Rosselli; Poesía italiana; Siglo XX; Pasolini

---

* **Dirección para correspondencia:** C/ Santo Cristo, nº1. Facultad de Letras Campus La Merced, 30001 (Murcia) (encarna.esteban@um.es).

La vida de Amelia Rosselli bien podría convertirse en el guión de una cinta hollywoodiense, o el tema central de una novela dramática. Desde sus primeros años de edad la vida no fue complaciente con ella. La trágica muerte de su padre, el antifascista Carlo Rosselli, asesinado en un atentado en París organizado por los servicios secretos de Mussolini cuando ella solo contaba siete años de edad, marcó su atormentado espíritu hasta el final de sus días. Es imposible abstraer la obra de Amelia Rosselli de su atribulada vida. Las crisis nerviosas y los brotes depresivos fueron una constante en los días de la joven Amelia. La obsesión persecutoria que sufrió durante toda su existencia la llevó a acabar con su vida a los sesenta y seis años, cuando decidió arrojar desde el balcón de su vivienda romana en un quinto piso.

Su nacimiento tuvo lugar en 1930 en París, ciudad elegida para el exilio político de su familia tras la huida del padre de una prisión fascista en Italia. Carlo Rosselli se vio obligado a abandonar el país por su militancia antifascista. Pero sus escritos publicados en el periódico que dirigía junto a su hermano Nello, *Giustizia e Libertà*, eran una declaración de guerra abierta al régimen, que no descansó hasta acabar con la vida de los dos militantes de la resistencia.

La reivindicación social estaba inscrita en el ADN de la poetisa. Su madre, Marion Cave, una inglesa cristiana de origen hebreo fue una incansable defensora de los derechos de las mujeres. Tras el asesinato de su marido y la ocupación nazi de Francia, ella y sus hijos se trasladan a Inglaterra. Comienza así un éxodo para la joven Amelia. Desde niña aprende a hablar y a escribir inglés, francés e italiano. Compone poesías en los tres idiomas y encontramos reflejos de cualquiera de ellos en las obras italianas. Sus versos reflejan lo más profundo de su inquieto espíritu y su naturaleza políglota no puede abstraerse de esta realidad. A los dieciséis años se traslada a Florencia, a la casa de la abuela paterna, pero en Italia no reconocen sus estudios y decide volver a Londres para iniciar una carrera musical. Dos años más tarde, en 1948, durante una visita estiva a la abuela italiana, conoce la noticia de la muerte de su madre y decide fijar su residencia en el país paterno. En Florencia establece un tímido contacto con el grupo hermético, especialmente con Andrea Zanzotto. Encuentra trabajo como traductora y se traslada a Roma. En la ciudad eterna frecuenta los ambientes intelectuales de la época y conoce a Carlo Levi y Niccolò Gallo. Se apasiona por el estudio de la literatura, la filosofía y las matemáticas. Rosselli descubre una interesante conexión entre la lengua y los números y desarrolla toda una teoría literaria sobre la presencia escondida de la música en las artes literarias y matemáticas. Las revistas *Diapason*, *Il Verri* y *Civiltà delle macchine* entre otras, publican algunos de sus ensayos sobre musicología.

Al mismo tiempo, la creación poética entra a formar parte de la vida de la joven como vía de escape de una vida que se presenta demasiado lúgubre y desoladora. Sus composiciones no son fáciles. Su grito desgarrado es una llamada de auxilio en un mundo que se muestra sordo e indiferente al dolor ajeno. Amelia busca un sentido profundo de la existencia y no lo haya. Se refugia en la música y en la poesía, en la que traduce los tormentos de su vacío existencial, pero tampoco allí encuentra el ansiado sentido que proporcione una válida razón para seguir luchando por la vida. Sus miedos y manías persecutorias que quedan grabados en la niña Amelia tras el brutal asesinato de su padre y su tío la atormentarán el resto de sus días.

Sus inicios están marcados por la influencia hermética florentina, como ya hemos dicho. Montale es un continuo referente en la obra de Rosselli, pero la innovación de sus versos

llamó la atención de Pier Paolo Pasolini que se convirtió en una especie de padrino para ella. En 1963 Pasolini publicó una selección de veinticuatro poemas de Amelia Rosselli en *Menabò*, con un artículo en el que calificaba su trabajo como “poesía del lapsus”, un lapsus en ocasiones auténtico y en otras, querido explícitamente por la autora como señal de invención externa a su propia identidad:

Uno dei casi più clamorosi del connettivo linguistico di Amelia Rosselli è il lapsus. Ora finto, ora vero: ma quando è finto, probabilmente lo è nel senso che, formatosi spontaneamente, viene subito accettato, adottato, fissato dall'autrice sotto la specie estetica di una «invenzione che si fa da sé». E così inserito nella serie di borchie, di cui questa lingua - nata come fuori dal cervello, quasi proiezione fisica di un involucro spirituale razionalmente inesprimibile - ha bisogno di costellarsi, per presentarsi come prodotto culturale riconoscibile, leggibile. (Pasolini 1963:66)

Las originales composiciones no pasaron desapercibidas para los incipientes grupos de vanguardia del país alpino y Garzanti publicó al año siguiente al artículo de Pasolini la primera obra poética italiana de Rosselli, *Variazioni belliche*. La innovación lingüística y la capacidad sugestiva del verso son las características principales de estas páginas del exordio. La lógica gramatical y estructural de la lengua aparece ignorada por la escritora. Su primera intención es la de conseguir la presencia de la musicalidad y sonoridad de las palabras. La repetición casi infantil de algunos enunciados consigue dibujar la imagen que Rosselli canta de manera obsesiva en sus versos. Se convierte así su obra, en un reflejo del mundo interior y de la psique de la poetisa, que percibe el horror de lo cotidiano y la amenazante existencia de lo trágico en la aparente normalidad de las cosas ordinarias.

Una de las composiciones más célebres de esta obra es “Tutto il mondo è vedovo”:

Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora
tutto il mondo è vedovo se è vero! Tutto il mondo
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il
mondo è vedovo se tu non muori! Tutto il mondo
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi
dalla tua nascita e l'importanza del nuovo giorno
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono
chè tu cammini ancora! Cieca sono che tu cammini
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. (Rosselli 2012: 179)

A esta publicación siguieron *Serie ospedaliera* escrita en tan solo quince días y que le valió el Premio Argentario de 1969, *Documento 66-73*, que se hizo con el Premio Indizi de 1977 y el Premio Pasolini de 1980, y *Appunti sparsi e persi* publicado en 1983.

“I fiori vengono e poi si dilatano” es una de las composiciones más duras. El confesado pesimismo de la autora y su visión trágica y lacerante de la existencia son los protagonistas de *Documento*. En este poema la poetisa ni siquiera se reconoce como tal. La desidia vital alcanza unos niveles tan elevados que hasta la literatura ha perdido la condición sacra de la que gozaba en el atormentado universo interior de Rosselli:

I fiori vengono in dono e poi si dilatano
una sorveglianza acuta li silenzia
non stancarsi mai dei doni.

Il mondo è un dente strappato
non chiedetemi perché
io oggi abbia tanti anni
la pioggia è sterile.

Puntando ai semi distrutti
eri l'unione appassita che cercavo
rubare il cuore d'un altro per poi servirsene.

La speranza è un danno forse definitivo
le monete risuonano crude nel marmo
della mano.

Convincevo il mostro ad appartarsi
nelle stanze pulite d'un albergo immaginario
v'erano nei boschi piccole vipere imbalsamate.

Mi truccai a prete della poesia
ma ero morta alla vita
le viscere che si perdono
in un tafferuglio
ne muori spazzato via dalla scienza.
Il mondo è sottile e piano:
pochi elefanti vi girano, ottusi. (Rosselli 2012: 353)

Plasma aquí Amelia Rosselli la búsqueda del yo interior y la angustia existencial en un verso disfrazado de soliloquio espontáneo. Encontramos huellas del psicoanálisis en el que durante años Amelia buscó la solución a sus trastornos mentales y al insomnio severo que padecía. A la manera freudiana, su poesía intenta ocultar un *yo* profundamente herido, pero que sale a la superficie y se entrega al lector en una especie de lucha titánica. Habla de ello en el artículo de Renato Minore publicado en *Il Messaggero* del dos de febrero de 1984:

«Tendo all'eliminazione dell'io. L'io non è più al centro espressivo, va messo in ombra o da parte. Credo che solo così si raggiungono risposte poetiche e morali valide, valori utili anche alla società. Ma bisogna evitare il tran-tran montaliano: non parlare né dell'io né del tu». (Minore 1984)

En este mismo artículo Minore señala a la escritora que hay mucho amor en sus poesías, una búsqueda del ser amado casi obsesiva que aparece y desaparece cual fantasma en la bruma. Sin embargo, Amelia lo corrige y afirma con rotundidad que no es amor lo que cantan sus versos, y si hay algo de ello, es un acto involuntario. Ella huye de la poesía femenina que durante años ha centrado su objetivo en el amor o el desamor:

«No, c'è poco amore e quello che c'è è involontario, fuori programma. Purtroppo le donne hanno sempre soltanto scritto poesie d'amore o di disamore. D'altro canto da giovane ero più chiara con me stessa. Ebbi pure a che fare con la psicoanalisi». (Minore 1984)

Pero sí es cierto que Amelia Rosselli nos ha dejado grandes líneas de amor. Si bien la constante es la fugacidad del instante de felicidad que el encuentro amoroso puede proporcionar. Rosselli canta, presa de sus miedos y fantasmas, un amor huidizo que se promete y se niega con la velocidad de la contradicción, un amor obsesivo en el que el amado está ausente y solo su deseo materializado es la auténtica presencia en una habitación en la que hasta el aire pesa y dificulta la respiración. La oscilación continua entre la utopía de la felicidad y el mal de vivir provoca la ansiedad que leemos en los versos de Amelia:

Perdonatemi perdonatemi perdonatemi
vi amo, vi avrei amato, vi amo
ho per voi l'amore più sorpreso
più sorpreso che si possa immaginare.
Vi amo vi venero e vi riverisco
vi ricerco in tutte le pinete
vi ritrovo in ogni cantuccio
ed è vostra la vita che ho perso.
Perdendola vi ho compreso perdendola
vi ho sorpresi perdendola vi
ritrovo! L'altro lato della pineta
era così buio! solitario! rovinoso!
Essere come voi non è così facile;
sembra ma non lo è sembra
cosa tanto facile essere con voi ma
cosa tanto facile non è.
Vi amo vi amo vi amo
sono caduta nella rete del male
ho le mani sporcate d'inchiostro

per amarvi nel male.
Cristo non ebbe così facile disegno
nella mente tesa al disinganno
Cristo ebbe con sé la spada e la guaina
io non ebbi alcuna sorpresa.
Candore non v'è nei vostri occhi
benevolenza era tanto rara
scambiando pugni col mio maestro
ma v'avrei trovati.
Vi amo? Vi amerei? Tante cose
nel cielo e nel prato ricordano
amore che fugge, che scappa
dietro le case.
Dietro ogni facciata vedere quel
che mai avrei voluto sapere; dietro
ogni facciata vedere
quel che oggi non v'è. (Rosselli 2012: 698)

Dos años más tarde de la publicación de *Appunti sparsi e persi* es el turno de *La Libellula*, un largo y complejo poema escrito en 1958, pero que intencionadamente Amelia no saca a la luz hasta 1985.

La libellula es música en verso. Las aliteraciones y los casi continuos encabalgamientos trasladan el pensamiento a una sala de conciertos en la que la mente capta el enlace musical de dos ritmos alternos, como si de una partitura musical se tratase. El verso se interrumpe cambiando bruscamente de temática y de métrica. Las matemáticas y la música, dos disciplinas presentes en la simplicidad de lo cotidiano, se hacen verso en la obra rosselliana. La poetisa percibe la presencia callada de las matemáticas en todo lo que la rodea y de igual modo, la música forma parte de su universo particular. La experimentación poética y el empeño insistente de ruptura del orden establecido hacen de *La libellula* una obra de extremada belleza y originalidad. El caos interior de la poetisa busca consuelo en unos versos llenos de ternura y deseo de acabar con todo lo normativo para instaurar así una especie de anarquía del amor y de la libertad:

Da poeta a poeta: in linguaggio sterile, che
s'appropria della benedizione e ne fa un piccolo
gioco o gesto, rallentando nel passo sul fiume
per lasciar dire ogni onestà. Da poeta in poeta:
simili ad uccellacci, che rapiscono il vento
che li porta e contribuiscono a migliorare la
fame. Di passo in passo un futile motivo che
li rallegra, vedendosi crescere in stima, i letterati
con le camicie aperte che si abbronzano al sole
di tutte le tranquillità: un piccolo gesto sfortunato

li riconduce all'aldilà con la morte che sembra
scendere e stringerli.
Ironicamente fasulla, o v'è una verità? ch'io
possa dire anche tua?
Ma nel fiume delle possibilità sorgeva anche
un piccolo astro notturno: la mia vanità, d'esser
fra i primi gigante della passione, un Cristoemblema
delle rinunziamenti [...] (Rosselli 2012: 265)

En 1987 Garzanti publica una completa *Antología Poética* y en 1992, *Sleep*, las composiciones en inglés. En 1997 una nueva edición de todas las poesías aparece de nuevo en la casa editorial de Milán y en 2007 su prestigiosa colección *Gli elefanti* le dedica una nueva edición. La colección completa de las composiciones de Amelia Rosselli se publica en 2012 bajo el título *L'opera poetica* en la lujosa edición de los Meridiani de Mondadori, acompañada de un importante aparato crítico y un interesantísimo estudio filológico a la vez que una completa biografía de la autora a cargo de Emanuela Tanello.

Amelia Rosselli ha sido una de las voces femeninas más originales e innovadoras del pasado siglo. Su verso, en ocasiones creado desde un italiano completamente artificial, se convertía en un campo de experimentación lingüística en el que las huellas y los calcos anglófonos y francófonos encontraban un legítimo lugar. Lo que en un primer momento podría tacharse de error o de anacoluto, se transformaba poco a poco en la creación de Rosselli en una poesía experimental reservada a una elite intelectual que supo valorar la maestría y valentía de la original poetisa.

La difícil personalidad de Rosselli la distanció del grupo neovanguardista del 63, que inicialmente la acogió reconociendo en ella una creación innovadora de altísimo valor. Pero la poetisa sintió la necesidad de huir de la uniformidad que percibía en el grupo intelectual italiano, debido en parte a su naturaleza independiente y orgullosa.

Los círculos intelectuales italianos de la década de los noventa rescataron la figura de la poetisa que vivía recluida en su pequeño apartamento romano de la calle del Corallo desde la década de los ochenta. Se hicieron frecuentes sus apariciones en certámenes poéticos y en programas literarios de radio y televisión. Un año antes de su trágica e inesperada muerte, dos jóvenes estudiosas de la obra rosselliana, Monica Venturini y Silvia De March, recopilaron en un completísimo trabajo gran parte de las entrevistas concedidas por Amelia Rosselli. La editorial Le Lettere lo publicó bajo el sugestivo título tomado de un profético verso: *È vostra la vita che ho perso*.

Amelia solía “justificar” la inclinación suicida de algunos poetas, entre los que se cuenta ella misma, diciendo que escribir es preguntarse cómo está hecho el mundo y una vez que el escritor sabe cómo está hecho y lo ha plasmado en su obra, no tiene ya sentido seguir escribiendo, ni viviendo. Tras varias tentativas, Amelia consiguió acabar con su vida el fatídico 11 de febrero de 1996. Su cuerpo descansa en una sencilla tumba del Cementerio de los Ingleses de Roma.

La Consejería de Igualdad del ayuntamiento de Roma instituyó en 2001 el Premio Amelia Rosselli abierto exclusivamente a obras de producción femenina.

Tal vez la obra de Rosselli aún no ha obtenido el reconocimiento público que merece. La difícil comprensión de algunos de sus versos, sus interminables encabalgamientos y rupturas métricas no han facilitado la lectura de su poética al gran público. Sin embargo, la convulsa situación social del pasado siglo, la búsqueda del sentido de la vida y la lucha interior de las pasiones y ansias existenciales se plasman con maestría en el verso de la cosmopolita escritora.

BIBLIOGRAFÍA

- BALDACCI, Alessandro (2006): *Fra tragico e assurdo. Benn, Beckett e Celan nella poetica di Amelia Rosselli*. Cassino: Edizioni dell'Università di Cassino.
- CARBOGNIN, Francesco (2008): *Le armoniose dissonanze. Spazio metrico e intertestualità nella poesia di Amelia Rosselli*. Bologna: Gedit.
- DE MARCH, Silvia (2006): *Amelia Rosselli tra poesia e storia*. Napoli: L'ancora del Mediterraneo.
- FUSCO, Florinda (2007): *Amelia Rosselli*. Palermo: Palumbo.
- MINORE, Renato (1984): "Il dolore in una stanza", *Il Messaggero*, 2 febrero.
- PASOLINI, Pier Paolo (1963): "Notizia su Amelia Rosselli", (Giulio Einaudi Editore) *Il Menabò*, Torino: nº6.
- ROSSELLI, Amelia (1964): *Variazioni belliche*. Milano: Garzanti.
- (1969): *Serie ospedaliera*. Milano: Mondadori.
- (1976): *Documento 66-73*. Milano: Garzanti.
- (1983): *Appunti sparsi e persi*. Parma: Aelia laelia.
- (1985): *La Libellula*. Milano: SE Editore.
- (1987): *Antologia poetica*. Milano: Garzanti.
- (1989): *Sleep*. Milano: Garzanti.
- (2007): *Le poesie*. Milano: Garzanti.
- (2012): *L'opera poetica*. Milano: Mondadori.
- TANDELLO, Emanuela (2007): *Amelia Rosselli. La fanciulla e l'infinito*. Roma: Donzelli.
- VENTURINI, Monica; DE MARCH, Silvia (1995): *È vostra la vita che ho perso*. Firenze: Le Lettere.

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL

Encarna Esteban Bernabé es Profesora Asociada de Lengua Italiana de la Universidad de Murcia y Profesora de Enseñanza Secundaria de Lengua Francesa. Licenciada en Filología Francesa (1999) y Doctora por la Universidad de Murcia (2015) tras la defensa de la tesis "La espiritualidad de Mario Luzi en su obra poética".

Líneas de investigación: Didáctica de las segundas lenguas (Italiano y Francés); Inclusión de la Literatura en el aula de idiomas; Poesía italiana del Siglo XX.

Fecha Recepción del Artículo: 21-05-2015

Fecha Aceptación del Artículo: 25-06-2015