

MÚSICA Y LETRA EN GRIEGO MODERNO PARA LA POESÍA DE SAFO

MONTSERRAT PONS TOVAR

Español para Extranjeros de la Universidad de Málaga

mxponst@yahoo.es

Resumen

El presente artículo pone de manifiesto que el griego antiguo y la poesía arcaica no son considerados por los actuales helenos como una lengua muerta o un fenómeno cultural perdido en el olvido, sino como una realidad viva y muy presente en la Grecia contemporánea que ha llevado, entre otros artistas e intelectuales, al Premio Nobel de Literatura O. Elitis a reconstruir y traducir los poemas de Safo y a la compositora A. Ionatos a ponerles música.

Palabras clave

Safo, poesía, O. Elitis, griego moderno, A. Ionatos, música.

El interés de los compositores griegos contemporáneos por los poetas patrios de la Antigüedad queda patente en las obras que le dedicaron a lo largo del siglo XX. M. Théodorakis compuso música incidental para la representación de antiguas tragedias y comedias: *Prometeo encadenado* (1946), *Edipo Rey* (1948), *Antígona* (1958-1959), *Las fenicias* (1959-1960), *Las bacantes* (1960), *Áyax* (1960-1961), *Fedra* (1961-1962), *Las troyanas* (1965), *Lisístrata* (1967), *Ifigenia en Áulide* (1977), *Los caballeros* (1979), *Hécuba* (1987), *La Orestíada* (1990) y *Prometeo encadenado* (1992). Asimismo, la mitología griega le inspiró varias óperas: *Οι μεταμορφώσεις του Διονύσου* (1984), *Μηδεια* (1988), *Ηλέκτρα* (1995) y *Αντιγόνη* (1996)¹. Por su parte, Manos Hadjidakis, galardonado con el Oscar a la Mejor Canción Original en 1960 por *Τα παιδιά του Πειραιά* «Los niños del Pireo» que formaba parte de la

---

¹ <http://int.mikis-theodorakis.net/index.php/article/archive/8/> [consultado 14/01/2012]

banda sonora de la película *Never on Sunday*, le puso música a un fragmento de Safo, *Κέλομαι σέ Γογγύλα* y a otro de la *Medea* de Eurípides al que tituló *Ερωτα εσύ* en su álbum *Μεγάλος Ερωτικός* de 1972, conocido en el ámbito internacional como «Magnus Eroticus»².

Tampoco faltan cantantes helenas de renombre internacional que en su repertorio incluyen canciones basadas en poemas antiguos, como es el caso de Nena Venetsanou que en 1997 editó el disco *Αγέρων ήχος θεάτρου*³, que contiene fragmentos cantados y recitados de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Otro ejemplo lo tenemos en Eleuteria Arvanitaki, que en *Γρήγορα η ώρα πέρασε* de 2006 le pone música a los poemas de Safo en versión «New age»⁴. Por último, hemos de mencionar a Angelikí Ionatos, predecesora de las anteriores y autora de «Sappho de Mytilene» de 1991, disco reeditado en 2008 junto a «Parole de juillet» en un recopilatorio llamado *Σαπφώ*.

La particularidad que tiene este disco es que parte de las traducciones y reconstrucciones de los poemas de Safo llevadas a cabo por el premio Nobel de Literatura de 1979, Odysseas Elytis, en su libro *Σαπφώ, ανασύνδηση και απόδοση, Safo, reconstrucción y versión*, editado en Atenas por Ikaros en 1984. Tras la lectura de este, Angelikí Ionatos comenzó a leer los fragmentos de la poetisa de Lesbos en griego antiguo y decidió emprender este trabajo:

Así que empecé a leer a Safo. La leí en voz alta, en ese griego antiguo que había estudiado una vez en la universidad y quedé deslumbrada por la musicalidad del texto, mucho más llamativa que en la traducción⁵. En lugar de sentirme ajena a esta emoción de una lengua denominada ‘muerta’, me sentí como en casa. Como si caminara por un territorio ya conocido. Como un olor que hubiera olvidado, enterrado en mi primera juventud y que vino a inundarme de su familiaridad. Un canto antiguo grabado para siempre en mi memoria. Era a la vez extraña y miembro de la familia⁶.

El propio Elitis en el prefacio de la obra mencionada hace las siguientes declaraciones:

² M. Hadjidakis, *Magnus Eroticus*, Lyra, 1972.

³ N. Venetsanou, *Αγέρων ήχος θεάτρου*, Musurgia Graeca, 1997.

⁴ E. Arvanitaki, *Γρήγορα η ώρα πέρασε*, Universal Music, 2006.

⁵ Se refiere a la de Elitis.

⁶ A. Ionatos, *Sappho de Mtilène*, Naïve, París, 2008, pág. 5.

La naturaleza crea sus propios parentescos, algunas veces más poderosos que los forjados por la propia sangre. Hace dos mil quinientos años, en Mitilene, me parece ver a Safo como una prima lejana con la que yo jugaba en los mismos jardines, autora de las mismas travesuras, por encima de las mismas albercas. Un poco mayor que yo, morena, con flores en el pelo y con un cuaderno secreto lleno de poemas que ella nunca me ha permitido tocar. Es verdad que hemos vivido en la misma isla. Hemos tenido la misma sensación de un mundo natural tan característico y que sigue marcando, inalterablemente, desde aquellos tiempos lejanos hasta hoy a los niños de Eolia. Pero, sobre todo, hemos trabajado, cada uno a su modo, sobre los mismos conceptos, por no decir con las mismas palabras: el cielo y el mar, el sol y la luna, las plantas, las muchachas, el amor. Que no me echen la culpa entonces si hablo de ella como de una contemporánea. En la poesía como en los sueños nadie envejece⁷.

Así pues, ambos artistas sienten la lengua original de Safo como algo propio, ya que para los griegos del siglo XXI, el griego antiguo no es una lengua muerta, sino la variedad lingüística de un periodo anterior al actual, como nos pasa a los españoles con el castellano antiguo, periodo en el que dicha lengua fue vehículo de obras maestras patrimonio de la humanidad que sentaron las bases de la cultura occidental y por las que sienten gran orgullo, como se refleja en las palabras de la propia Ionatos recogidas en el libreto de *Sappho de Mytilène*:

El tiempo ha borrado el 90 por ciento de su obra. No nos han llegado más que fragmentos, palabras entrecortadas, nada. Y de esa nada nace un milagro: una personalidad excepcional. Una mujer que inventó una nueva forma de poesía con su propia métrica, su versificación original, su vocabulario⁸.

Los españoles, tal vez, no sentimos tan cercano el idioma de Safo, pero sí los sentimientos que transmite porque son universales y plasman de manera gráfica y sencilla esos momentos fugaces de la vida que se hacen eternos en nuestra memoria. ¿Quién no se ha sentido desmayar por un amor no correspondido o no ha sentido emoción al contemplar la naturaleza o no le ha pedido a la divinidad que le restituya un antiguo amor o que le envíe otro nuevo? A esto he de añadir, desde mi perspectiva de filóloga clásica y hablante del griego moderno, que la lengua antigua y la contemporánea no se diferencian tanto y que es posible sentirla como un todo, como una lengua viva.

⁷ O. Elitis, *Σαπφώ, ανασύνδηση και απόδοση*, págs. 9-10.

⁸ A. Ionatos, *op. cit.*, pág. 7.

En lo que respecta a la trayectoria musical de Angelikí Ionatos, compositora y cantante nacida en Atenas en 1954, hemos de señalar que comenzó su carrera musical en Francia, donde grabó en 1972 su primer disco *Résurrection*, gracias al cual obtuvo también su primer galardón. Su carrera discográfica continúa con *I Palami sou* (1978), *To dasson ton anthropon* (1981) y *O Helios o Heliatoras* (1983), a partir del poemario homónimo de Odisseas Elytis. En 1984 llevó a la escena un espectáculo musical basado en otra obra del mismo autor griego, María Nefeli, titulado *Marie des Brumes*, del que se grabó un disco que obtuvo el *Gran Premio Audiovisual de Europa*. Cuatro años más tarde registró *Le Monogramme (Sept chants d'amour de Odysséas Elytis)*. Animada por el propio Elytis, Ionatos grabó en 1991 la obra que ahora nos ocupa, *Sappho de Mytilène*, que fue galardonada con el premio de la Academia Charles Cros. A este le siguieron *Mia Thalassa*, basado en música de Mikis Theodorakis (1994), *Parole de Juillet*, que parte del poema homónimo de Elytis, *Chansons Nomades* (1997), *D'un Bleu très Noir* (2001), *Angélique Ionatos canta Frida Khalo: Alas pa volar* (2003), *Eros y Muerte* (2007) y *Comme un jardin la nuit* (2009)⁹.

Por su parte, Odisséas Elitis, nacido en Heraclión en 1911 de padres oriundos de Mitilene, es el máximo representante de la poesía surrealista griega, si bien hay que matizar que con un surrealismo teñido por elementos líricos y la tradición popular griega, ya que para el autor Grecia es la sensación creada a través del fuerte vínculo entre tiempo histórico y espacio físico¹⁰. De sus primeros años como poeta destacan *Orientaciones* (Προσαναλοτισμοί) de 1940 y *El sol primero* (Ηλιος ο πρώτος) de 1943. Una de sus obras cumbres fue *Dignum est (To άξιον εστι)* de 1950 en la cual ofrece una recopilación mitológica y étnica. Su última gran obra fue el poema teatral *María Nefeli*, una vuelta a sus orígenes poéticos en el que destaca lo que Elitis llama «metafísica de la luz», principio y fin de todo descubrimiento, que permite mirar la materia a la vez que el alma¹¹. Además de su obra poética, Elitis nos legó grandes ensayos recopilados en *Cartas abiertas* (1974) y *En Lefkó* (1992), amén de traducciones de poetas europeos, como es la obra que nos ocupa, *Σαπφώ* (1984), y de autores teatrales¹².

En lo que se refiere a las reconstrucciones de los poemas de Safo llevadas a cabo por Elitis, hemos de aclarar que no entraremos en cuestiones filológicas y que nuestros comentarios harán referencia a dichas reconstrucciones en tanto que obras nuevas, debido a que, amén de que su pro-

⁹ A. Ionatos, *op. cit.* pág. 15.

¹⁰ O. Elitis, *Autorretrato en lenguaje oral*, traducción con notas y apéndice de N. Anghelidis, prólogo de J. G. Montescala, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005, pág. 15.

¹¹ O. Elitis, *Autorretrato en lenguaje oral*, págs. 107-109.

¹² Vid. R. Beaton, *An introduction to Modern Greek Literature*, Oxford, 1994, págs. 167-169.

pio autor alega que no atendió a principios filológicos¹³, existe también la infinita dificultad que entraña reconstruir la obra de cualquier poeta arcaico, ya que, como de todos es sabido, los fragmentos que han llegado a nosotros no son los originales, sino que provienen de las clasificaciones que llevaron a cabo siglos después de su creación los filólogos alejandrinos a partir de los textos literarios conservados y de su métrica¹⁴. No obstante, hemos de aclarar que Elitis en su reconstrucción personal de los poemas de Safo partió de la siguiente docena de fuentes¹⁵:

- *Poetae Lyrici Graeci*, edidit Theodorus Bergk, *Sumptu Reichenbachiorum fratrum*, Leipzig, 1843.
- *Lyra Graeca*, edited and translated by J. M. Edmonds, Vol. I, William Heineman Ltd, Londres - Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963.
- *Alcée-Sapho*, texte établi et traduit par Théodore Reinach avec la collaboration de Aimé Puech, Les Belles Lettres, París, 1937.
- *Σαπφώ, Ἀρχαίων κείμενων-εἰσαγωγή-μετάφρασις-σχόλια ὑπὸ Παναγιῆ Λεκαστᾶ, Πάπυρος*, Atenas, 1938.
- *Sappho de Lesbos*, par Arthur Weigall, traduction de Théo Varlet, Payot, París, 1951.
- *Lirici Greci*, tradotti da Salvatore Quasimodo, con un saggio di Luciano Aneschi, Arnoldo Mondadori Editore, Milán, 1951.
- *La civilisation grecque*, vol. I, *Sappho de Lesbos, Dixième Muse*, par André Bonnard, Éditions Clairefontaine, Laussane, 1954.
- *Sappho and Alcaeus. An introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry*, by Denys Page, Oxford, Clarendon Press, 1955.
- *Sappho. Griechisch und deutsch*, ed. de Von Max Treu, Ernst Heimeran Verlag, Munich, 1959⁸.
- *Poetarum Lesbiorum Fragmenta*, ediderunt Edgar Lobel et Denys Page, Clarendon Press, Oxford, 1963.
- *Sappho. Histoire d'un poète et traduction intégrale de l'oeuvre*, par Edith Mora, Flammarion, París, 1966.

---

¹³ O. Elitis, *Σαπφώ, ανασύνδηση και απόδοση*, Ίκαρος, Atenas, 2004⁵, págs. 163-165. Para todo tipo de cuestiones teóricas acerca del tema de la reconstrucción de los poemas de Safo, *vid.* D. Yatromanolakis, *Sappho in the making: the early reception*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2007.

¹⁴ J. Signes Cordoñer, *Escritura y literatura en la Grecia arcaica*, Akal Clásicos, Madrid, págs. 301-303.

¹⁵ O. Elitis, *Σαπφώ, ανασύνδηση και απόδοση*, págs. 165-166.

- *Sappho. A new translation*, by Mary Barnard, prólogo de Dudley Fitts, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1966.

Nos mantendremos en la misma línea en el caso de las traducciones, que consideraremos como una nueva creación, pues, partimos de la base teórica de que la traducción ha de ser vista como un proceso creativo que exige y merece ser analizado no sólo a la luz de la lingüística sino también a la de la literatura comparada y a la de la historia literaria. Sin entrar en cuestiones técnicas detallistas, sostenemos con Toury que las traducciones pertenecen al sistema literario de llegada, no al de partida, pues la traducción no es sólo un hecho de lengua sino de valores también. Así pues, consideramos que desde el punto de vista del sistema de llegada, la literatura traducida constituye un sistema literario particular que juega intersistemática e intertextualmente con otros sistemas¹⁶.

Antes de entrar en un breve comentario literario de cada fragmento y en su traducción, me gustaría señalar que la música que le inspiraron a Ionatos los fragmentos de Safo es simple y espontánea, donde la melodía destaca por encima de la armonía. La compositora añade que desde el principio pensó en dos voces de mujer y en un pequeño grupo instrumental compuesto esencialmente por cuerdas, percusión y clarinete¹⁷. El resultado, en mi opinión, es extraordinario, ya que las melodías no sólo conmueven el espíritu, sino que en ocasiones evocan la música griega antigua, según ha quedado recogida en recopilaciones como la de Gregorio Paniagua, *Musique de la Grèce Antique*¹⁸.

Las cuatro canciones basadas en traducciones o reconstrucciones de Elitis pertenecientes al disco *Σαπφώ* de Angelikí Ionatos que he elegido son dos de tema intimista: *Ἦρος ἄγγελος* y *Ἄνθε' ἀμέργοισαν*, y otras dos compuestas para celebrar acontecimientos de la vida social y religiosa: *Ὀδόνις* y *Το μήλο*.

La canción *Ἦρος ἄγγελος* está basada en una reconstrucción de Elitis que parte de los fragmentos LP 136 19; RP 145; LP 154 7; RP 151¹⁹. En el poema resultante el autor juega con la mística de la luz y del paisaje en un poema que recuerda una de esas imágenes en las que se observa la salida

¹⁶ G. Toury, *Descriptive Translation Studies and Beyond*, John Benjamins, Ámsterdam, 1995, págs. 13-15.

¹⁷ A. Ionatos, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁸ G. Paniagua, *Musique de la Grèce Antique*, Harmonia Mundi, 2000. Hemos de añadir que recientemente se ha editado otro disco dedicado a la música antigua griega. Dicha obra contiene algunas canciones inspiradas por poemas de Safo y otros poetas líricos griegos (vid. C. Steinmann y A. Savall, *Sappho and her time*, Harmonia Mundi, 2010).

¹⁹ O. Elitis, *ανασύνδηση και απόδοση*, pág. 28.

ρα ρόδων ἀβροτέρα ἱματιοῦ ἕανού μα
λακωτέρα χρυσοῦ τιμιωτέρα.

Vi a una muchacha muy tierna cogiendo flores,
mucho más melodiosa que una lira,
más blanca que la leche,
más ligera que el agua,
más armoniosa que las arpas,
más orgullosa que un caballo,
más delicada que una rosa,
más suave que un fino peplo,
más preciosa que el oro.

La canción *O Adónis* parte de la traducción de Elitis de los fragmentos RP 133; LP 119 2; LP 4; LP 42 12; RP 59²¹ que el autor concibió como la reconstrucción de un lamento fúnebre por Adonis. El resultado de dicha recomposición evoca el ambiente críptico que encerraban los cultos místéricos para los no iniciados, e igualmente es de difícil traducción por la estructura entrecortada y el tono surrealista que le imprimió Elitis. En lo que se refiere a la celebración religiosa en sí, según narra Teócrito en su *Idilio XV*, el primer día de la celebración de las Adonias, fiesta cultural predominantemente femenina, se celebraba entre sonos de alegría la vuelta al mundo de los vivos de Adonis tras haber pasado medio año con Venus y otro medio con Perséfone. Sin embargo, con ocasión del segundo día se entonaban cantos fúnebres para conmemorar la muerte del joven²²:

ὦ Ἄδωνις ἄχ (*) ἕνα πανὶ βρεμένο ποῦ ὁ
λο στάζει (*) καρδιά μου ὀλότελα μπο
ρῶ ἐμένανε ἀντιλάμπει ὁμορφο πρόσω
πο ἄναψες (*) κι οἱ περιστέρες ὅλες πού
πάγωσε ἢ καρδούλα τους καὶ τὰ φτερά
τους δίπλωσαν (*) στὰ μάτια τους ἀπλω

²¹ O. Elitis, *ανασύνδηση και απόδοση*, pág. 148.

²² Theocr. 15. 135- 145.

θηκε ὁ μαῦρος ὕπνος...

¡Ay!, Adonis, un pañuelo empapado que chorrea por todos lados.

Puedo hacer brillar mi corazón por completo,

me iluminaste el bello rostro

Y a todas las palomas se les heló su corazoncito

y dejaron caer sus alas.

Sobre sus ojos se extendió el negro sueño...

To μήλο se basa en una traducción de Elitis del fragmento LP 105 2a, sobre un epitalamio en el que la novia es enaltecida al ser comparada con la manzana que no pudieron alcanzar los recolectores porque estaba demasiado alta. El mérito de dicha traducción reside, en nuestra opinión, en que conserva el espíritu de la música popular gracias, por una parte, a la inserción de elementos conversacionales tales como: *Καθώς πού βλέπεις* («así como ves»), *ἄκρη ἄκρη* («en toda la punta»), *καὶ λές πάει* («y dices: vaya», que le imprimen al poema resultante un tono coloquial. Por otro lado está el elemento rítmico que le aporta la aliteración de /κο/, /κα/, /κι/ a lo largo de los tres primeros versos:

Καθώς πού βλέπεις κάποτε τὸ μήλο το γλυκὸ
ἄκρη ἄκρη στ' ἀψηλότερο κλωνὶ νὰ κοκκινίζει
καὶ λές πάει τ' ἀλησμόνησαν οἱ κορφολογητάδες·
ὅμως δὲν τ' ἀλησμόνησαν· δὲν ἔσωσαν νὰ φτάσουν.

Así como ves algunas veces que la manzana dulce se pone roja

en toda la punta, en la rama más elevada

y dices: ¡vaya!, se olvidaron de ella los cosecheros:

sin embargo, no la olvidaron, es que no consiguieron alcanzarla.

Para finalizar, me gustaría hacer mención a unas reflexiones bastante esclarecedoras acerca del tema que nos ocupa realizadas por Carlos García Gual durante el Simposio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de 2009 titulado «Traducir a los Clásicos»:

Las traducciones no sólo cambian las palabras de una lengua a otra, sino que al hacerlo, introducen una obra en otra literatura y, al reescribirla, lo hacen con un colorido de otra época y otros acentos. La necesidad de renovación en las traducciones es una cuestión de sobras conocida y con ella se avanza en la reinterpretación de los clásicos, facilitando el coloquio a los nuevos lectores²³.

Bibliografía

- Arvanitaki, E., *Γρήγορα η ώρα πέρασε* Universal Music, 2006.
- Beaton, R., *An introduction to Modern Greek Literature*, Oxford, 1994.
- Elitis, O., *Autorretrato en lenguaje oral*, traducción con notas y apéndice de N. Anghelidis, prólogo de J. G. Montescala, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005.
- Elitis, O., *Σαπφώ, ανασύνδηση και απόδοση*, Ίκαρος, Atenas, 2004⁵.
- García Gual, C., «Traducción y literatura», en P. Cañizares (ed.), *Traducir a los clásicos, Estudios Clásicos, Anejo 1*, Madrid, 2010.
- Hadjidakis, M., *Magnus Eroticus*, Lyra, 1972.
- Ionatos, A., *Sappho de Mtilène*, Naïve, París, 2008.
- Paniagua, G., *Musique de la Grèce Antique*, Harmonia Mundi, Arlés, 2000.
- Signes Cordoñer, J., *Escritura y literatura en la Grecia arcaica*, Akal Clásicos, Madrid, 2004.
- Steinmann, C. & Savall, A., *Sappho and her time*, Harmonia Mundi, 2010.
- Teócrito, *Bucolici Graeci*, recensuit A. S. F. Gow, Clarendon Press, Oxford, 1962.
- Toury, G., *Descriptive Translation Studies and Beyond*, John Benjamins, Ámsterdam, 1995.
- Venetsanou, N., *Αγώνων ήχος θεάτρου*, Musurgia Graeca, 1997.
- Yatromanolakis, D., *Sappho in the making: the early reception*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2007.

---

²³ C. García Gual, «Traducción y literatura», págs. 37-38.