

MUNDOS EFÍMEROS: LA IMPROVISACIÓN
POÉTICA SARDA A TRAVÉS
DE LA FIGURA DE BERNARDO ZIZI

ZIZI, Daniela y Miguel LÓPEZ COIRA.
Poesía e improvisación. Modas y Sonnetos de Bernado Zizi a los emigrantes sardos (Un estudio metodológico).
Madrid: Ediciones Vitruvio, 2013.

Pese a ser una de los primeros modos de expresión artística desarrollados de forma universal por el ser humano, la literatura oral u oratura no atrajo la atención del mundo académico e intelectual hasta el siglo XIX, cuando la fiebre del nacionalismo romántico por la literatura popular proporcionó un impulso notable a la labor de recogida, catalogación y descripción de formas artísticas orales. En este contexto, solo algunas disciplinas –tales como la Antropología, la Etnología, la Musicología o los Estudios de Folclore– dieron cabida a estas formas, aunque, en un buen número de casos, no constituyesen más que un apéndice de estudios lingüísticos y culturales más amplios y detallados. Un factor que favoreció esa desatención –especialmente marcada en algunas disciplinas como los estudios literarios– lo constituye la dificultad que entraña la aprehensión de un fenómeno intrínsecamente emergente, efímero. Esto limitaría el desarrollo de los estudios de oralidad y, por tanto, llevaría a la casi inexistencia de metodologías específicas para estudiar dicho fenómeno.

Sin duda alguna, esta situación ha ido cambiando progresivamente

desde entonces, cogiendo un gran impulso a partir de la «Teoría de la composición oral-formulaica», desarrollada por el filólogo estadounidense Milman Parry y por su discípulo Albert B. Lord en el primer tercio del siglo XX. Los trabajos de estos dos académicos fueron muy influyentes en las generaciones posteriores de investigadores no tanto a consecuencia de las ideas por ellos defendidas –pues una buena parte de ellas cuenta con precedentes¹–, como por su sistematización e implementación de una metodología comparativa que permitiría la comprobación empírica de su tesis en los *guslars* de Bosnia², al mismo tiempo que supondría una llamada de atención sobre la contemporaneidad de las prácticas artísticas orales.

De entre los diferentes modos orales conocidos, la poesía improvisada, repentista o extemporánea es uno de los mayores retos actuales de los estudios sobre oralidad, ya que plantea más dificultades a la hora de abordar su estudio al no entrar

dentro de los marcos tradicionales de análisis, esto es, al no constituir una forma de poesía oral «memorial» –*cf.* Ramón Menéndez Pidal–, cuya línea de transmisión puede ser trazada por medio del estudio de sus variantes. Dicho de otro modo, la improvisación poética se constituye por la creación libre y espontánea de un poeta individual más que por el recurso a una memoria colectiva. Al no existir generalmente la posibilidad de una preparación previa –escrita u oral– de los textos³, el repentismo se caracteriza –más que ninguna otra modalidad– por su completa dependencia al contexto de realización de la *performance*. En consonancia con el tratamiento que ha recibido la literatura oral, su posición dentro de los proyectos académicos desenvueltos en el mundo hispanohablante fue bastante marginal hasta épocas recientes, cuando investigadores como Alexis Díaz-Pimienta, Maximiano Trapero, Vicente Mendoza o Samuel G. Armistead empezaron a prestar atención a este modo oral que, en el ámbito hispánico, ya se había vuelto un fenómeno internacional (*cf.* Maximiano Trapero 2008).

Dentro de esta tendencia –o, como diría Claudio Guillén, este talento– se sitúa la obra aquí reseñada: *Poesía e improvisación. Modas y Sonettos de Bernardo Zizi a los emigrantes*

1. Ciertamente las ideas de Parry, pese a que él fuese desconocedor de ello, tienen antecedentes que van desde las intuitivas de Robert Wood (1717-1771) en torno al alfabetismo de Homero y la memoria como elemento central de la cultura oral, hasta los trabajos de varios folcloristas alemanes (o de lengua alemana), tales como D. Hüntzer, quien adelantó la tesis sobre la economía de la dicción homérica, o Arnold Von Gennep, quien había demostrado la estructuración formulaica en la poesía oral contemporánea.

2. Más tarde reafirmada y ampliada a otros casos de estudio –épica antigua y medieval, anglosajona, francesa, o asirio-babilónica– por Lord en *The Singer of Tales* (2001).

3. Salvo algunas excepciones; como es, por ejemplo, el caso tratado por Zizi y López Coira, las *Modas* y los *Sonettos* sardos, pues son usualmente compuestas por escrito con anterioridad al desarrollo de la *Gara*; solo algunas partes son improvisadas.

sardos (Un estudio metodológico), de Daniela Zizi, profesora asociada de Lengua y Traducción española en la Facoltà de Studi Umanistici (Università di Cagliari), y Miguel López Coira, profesor de Antropología Social (Universidad Complutense de Madrid). Ambos autores han dedicado una parte de su carrera investigadora al estudio y el análisis del «folclore de tradición oral», centrándose principalmente en tres zonas geográficas, esto es, Cerdeña, España y América Latina. Dentro de este ámbito, la poesía improvisada ha atraído especialmente la atención de estos dos investigadores, quienes, impulsados por distintos motivos, han elaborado varios estudios al respecto, tanto de forma separada como conjunta. Sus resultados se ofrecen no solo en un formato extendido –como el volumen que motiva estas líneas–, sino también en forma de artículos o notas. Este es el caso de un trabajo comparatista de 2013 sobre la poesía improvisada sarda y cubana⁴, el cual, como señalan los propios autores, «fraguó los planes del que ahora toma cuerpo en este libro» (20). Con ese primer trabajo conjunto, Daniela Zizi y Miguel López Coira acercaban a un público principalmente –aunque no exclusivamente– latinoamericano el repentismo sardo, por medio de la comparación y dilucidación de las similitudes y diferencias existentes entre la *Gara* poética y la *Controversia*

4. ZIZI, Daniela y Miguel LÓPEZ COIRA. «La poesía de improvisación en la “Gara poética” sarda y la “Controversia” cubana. Diferencias y similitudes». *Actualizaciones en Comunicación Social*, 2013, 2, pp. 806-811.

cubana. Ante el amplio panorama existente, la elección de la primera de estas modalidades –la improvisación poética sarda– responde a una necesidad tanto ética como profesional de ampliar el conocimiento académico que hay actualmente sobre la cultura oral de Cerdeña.

Esa misma disposición se puede observar en *Poesía e improvisación*, pues esta se propone como objetivo principal «cubrir el espacio muerto o vacío de conocimiento que existe en el mundo hispanohablante en relación a la poesía oral sarda» (20-21). A ese impulso ético-profesional, se añade una especial motivación personal en el caso de Zizi, al ser su padre, Bernardo Zizi, la figura central de este estudio. Sin embargo, la elección de Bernardo Zizi no refiere solo a motivos personales, pues Zizi fue y sigue siendo uno de los poetas improvisadores sardos más reconocidos tanto en el panorama nacional como entre las comunidades de emigrantes sardos, a quienes dedicó una buena parte de su producción poética⁵. Este conjunto de materiales poéticos sobre la emigración –esto es, sus *Modas* y *Sonnetos* centrados en tal temática– conforman el corpus central del

5. Zizi y López Coira lo describen así: «Hombre de carácter extrovertido, campesano, y cercano, divertido y sagaz, de una sencillez que esconde lo acendrado de una vasta cultura, está considerado como el decano de la poesía improvisada sarda y, junto a Mario Masala, son los dos últimos “mannos” (grandes) que compartieron frecuentemente el escenario con los poetas improvisadores más célebres y famosos de la isla» (17).

estudio metodológico llevado a cabo por Zizi y López Coira. A través de su figura y su creación poética, los autores tratan de proporcionar no solo la información y las claves necesarias para ser capaces de entender en toda su complejidad la composición de *Modas y Sonettos* de los poetas improvisadores sardos, sino también con el fin de aportar algo a la tarea de comprensión de la *Gara* y, a través de ella, la improvisación poética en general.

Prosiguiendo a una breve y emotiva presentación del poeta, y a una introducción no mucho más extensa, *Poesía e improvisación* presenta una clara y coherente estructura en dos partes: «Poesía e improvisación» y «*Modas y Sonettos* de Bernardo Zizi para los emigrantes sardos», las cuales reflejan la voluntad de los autores de conducir el análisis desde lo global a lo particular (21). La primera de ellas proporciona el soporte teórico necesario para la aproximación al fenómeno de la *Gara* poética, la cual se puede definir como «una peculiar forma de *cantar en poesía*» (26), como un tipo de competición o desafío entre dos o más poetas que tratan de demostrar su habilidad e ingenio en el arte de la improvisación por medio del empleo de una misma modalidad de composición. Esta sección se encuentra a su vez dividida en tres capítulos: «La poesía improvisada en Cerdeña» (cap. I), en el que se dan unas rápidas pincelas sobre la situación de la poesía improvisada sarda; «Apuntes históricos sobre *Modas y Sonettos*» (cap. II), que proporciona ese contexto histórico necesario –conformación y evolución– para una mejor com-

prensión del fenómeno de la *Gara*; y, finalmente, «Análisis metodológico de *Modas y Sonettos*» (cap. III), donde los autores desentrañan los entresijos de dichos mecanismos de composición, a través de un análisis detallado de la estructura, la función y las reglas de versificación de las mismas en el marco de la *Gara* poética.

La segunda parte del libro está subdividida en cuatro capítulos, en los que, además de exponer (cap. I) los motivos y criterios empleados en la selección de los materiales poéticos y de presentar breves reflexiones lingüísticas y traductológicas –sobre el sardo y el español–, se presenta la producción poética de Zizi en sí, sus *Modas e Sonettos all'estero* (cap. II y III), esto es, «las *Modas* y los *Sonettos* dedicadas a los sardos emigrantes, con sus correspondientes traducciones al español» (21). Según Zizi y López Coira, su selección responde a la novedad temática de esos textos, dada la usual dedicación de tales modos de composición a los santos y a sus festividades locales asociadas. El broche final lo constituye el capítulo «Extrañamiento, lengua e identidad» (cap. IV), el cual aporta algunas reflexiones sobre el impacto emocional –individual y colectivo– de los contenidos de los poemas, esto es, el análisis de tales composiciones poéticas como portadoras de la identidad cultural sarda.

Poesía e improvisación se presenta así como una obra de lectura amena por su estilo claro y directo, lo cual hace que pueda interesar no solo a personas procedentes del ámbito académico e intelectual, sino también a un público más amplio.

Esto es posible gracias al buen equilibrio que hay entre el análisis metodológico y la presentación de los materiales poéticos, pues el primero facilita la lectura y la comprensión del segundo al proporcionar las herramientas necesarias para entender e imaginar el modo en el que opera el poeta en el momento de la improvisación. Sin duda, el trabajo de Zizi y López Coira cumple ampliamente con sus dos objetivos principales, pues, gracias a sus variados tonos, consigue crear una atmósfera propicia para iniciarse en la comprensión teórica del fenómeno de la improvisación poética, al mismo tiempo que conserva el conocimiento emocional proporcionado por la cercanía con la que es presentado el poeta, y, por extensión, la propia *Gara*.

La publicación de esta obra en el ámbito hispánico posee ciertamente una importancia capital, no solo porque da a conocer la figura de Zizi, sino también –y especialmente– por ser un estudio sobre el funcionamiento del *repentismo* sardo más profundo que sus precedentes⁶ y, por ende, por colaborar en el trabajo colectivo de aprehensión del fenómeno de la improvisación poética –y, con él, el de la oratura en general–. Con una perspectiva metodológica y un plan de trabajo que, como sus propios autores afirman, beben directamente del campo de la Etnografía y la Antropología, *Poesía e improvisación* hace dirigir la atención –sin proponérselo– hacia uno de los grandes

problemas que presenta el avance en la comprensión del hecho artístico oral, a saber, la insuficiente comunicación y colaboración que hay entre las disciplinas desde las que tradicionalmente se ha estudiado el fenómeno oral –Antropología y Etnografía– y aquellas en las que es un campo de estudio incipiente –Literatura Comparada–, y desde las que, sin duda, se puede aportar mucho al debate y la reflexión sobre la literatura oral.

Susana JUSTO BARREIRA
Universidade de Santiago de
Compostela
sujb7@hotmail.com

6. Cf. Maximiano TRAPERO (1996) y Alexis DÍAZ-PIMIENTA (1998).