

Reinterpretación y adaptación de la poética de Catulo en la literatura en lengua inglesa ... So praise the gods, Catullus is away!

Luna Clavero Agustín¹

Resumen

Esta investigación pretende estudiar la pervivencia de autores latinos en la literatura en lengua inglesa del siglo XX y XXI a través del acercamiento a la obra de Catulo.

De esta manera, se analizará el valor de la tradición clásica y su reflejo en las sociedades de lengua inglesa, poniendo el acento en Inglaterra y Estados Unidos que dará paso a la ejemplificación en diferentes ámbitos, como el académico, la enseñanza media o el cultural. Este análisis enmarcará el estudio central de este proyecto, es decir, la presencia de tópicos y referentes de la poética de Catulo en torno a diferentes temáticas presentes en autores y autoras que nos permitirán considerar la relevancia y la universalización de sus poemas a modo de conclusiones.

Palabras clave: *latín, literatura, literatura en lengua inglesa, tradición clásica, recepción, Catulo.*

Abstract

This research studies the survival of Latin authors in the English literature of the 20th and 21st centuries through an approach to the work of Catullus.

For this purpose, the value of the classical tradition and its reflection in English-speaking societies will be analyzed, focusing on England and the United States, which will lead to exemplification in different areas, such as academic environment, secondary education or culture. This analysis will frame the central study of this project, that is, the presence of topics and references of the poetry of Catullus about different thematic present in authors that will allow us to consider the relevance and the universalization of his poems as conclusions.

Keywords: *latin, literature, English Literature, classical tradition, reception, Catullus.*

1. Introducción: Hipótesis y objetivos

La literatura clásica, como elemento imprescindible para acercarse al conocimiento de mundo antiguo, continúa su andadura metamorfoseándose en otras obras, en otros contextos, en otros autores y autoras y en otros movimientos literarios.

La repercusión de los autores grecolatinos en las literaturas occidentales desde el Renacimiento es incuestionable y nos ofrece una visión sobre cuáles son los autores más extendidos y reinter-

pretados así como también las fluctuaciones que puede haber según el contexto literario en el que se enmarcan.

Los objetivos de esta investigación se basan en el estudio de las diferentes metodologías para acercarse a la literatura grecolatina, en el análisis de los referentes clásicos en obras literarias en lengua inglesa del siglo XX y XXI y la visibilización de la figura, la poética y los tópicos inmersos de Catulo que podemos rastrear en la literatura de los últimos siglos.

¹ Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico. Universidad de Zaragoza. Doctoranda en el Programa de Doctorado de Ciencias de la Antigüedad.

Sin embargo, antes de continuar, hemos de hacer una pequeña parada en nuestro camino para recordar algunos aspectos importantes sobre la vida y la obra del autor latino que nos ocupa, Cayo Valerio Catulo.

Alejado del canon clásico por sus contemporáneos, Catulo vivió y escribió en Roma en un arco temporal entre el 84 y el 54 a.C. y es conocido por la composición de 116 *Carmina* dentro de los conocidos como *poetae novi*. A grandes rasgos, su obra encierra varios ciclos y varias personas, entre las que hemos de destacar a Clodia, la mujer que se esconde tras el seudónimo de Lesbia y a Juvencio. También es destacable que su vida y su obra se enmarcan dentro de cuatro enclaves diferentes, Verona, su ciudad natal, Roma, la ciudad donde desarrolló su labor literaria, Troya, el lugar donde falleció su hermano y Bitinia, la zona a la que fue destinado dentro del ejercicio militar.

Por ello, analizaremos desde este punto de partida las diferentes perspectivas que nos acercan al estudio del mundo clásico. Tras ello, introduciremos el ejemplo práctico del poeta latino Catulo, mostrando someramente cómo ha sido su transmisión, edición y traducción así como su presencia en la literatura en lengua inglesa en el siglo xx y lo que llevamos de siglo xxi.

2. ¿Tradición o recepción?

Acercamiento a la idea de lo clásico

La lectura del mundo clásico y su presencia en nuestra sociedad ha cambiado según el momento histórico y las necesidades del momento (García Jurado, 2016). De esta forma, encontramos acepciones como legado, herencia, influencia, pervivencia, presencia, tradición, recepción o incluso bajo los estudios de la teoría de género o queer. Entre estas diferentes metodologías, las más extendidas en los ámbitos académicos son la tradición clásica y, en los últimos años, la recepción.

El concepto de tradición surge a finales del siglo xix de la mano de Comparetti en 1872 y todavía sigue presente gracias a grandes estudiosos como Curtius, Highet, Menéndez Pelayo o Lida de Malkiel.

Condensando en gran medida su punto de vista, la tradición tiene un corte historicista y binario basado en los conceptos clásicos de la *imitatio* y la *aemulatio* desde un punto de vista diacrónico, es decir, un estudio de la fidelidad a los modelos y tópicos clásicos insertos en la literatura universal posterior. Las investigaciones de tradición clásica suelen centrar su análisis en la literatura occidental, fundamentalmente europea, y en los períodos como la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco.

Sin embargo, en la última década del siglo xx, la teoría de la recepción se introdujo en la literatura gre-

colatina, fundamentalmente en el mundo anglosajón y con el apoyo de la figura de Martindale (1993).

A diferencia de la tradición clásica, bajo la teoría de la recepción se estudia la literatura en su conjunto, entendiendo los hechos literarios dentro de su propio contexto histórico y sociocultural y analizando al mismo tiempo las traducciones como cambios de códigos lingüísticos. Bajo este nuevo prisma, la literatura clásica se analiza desde la transformación y adaptación a nuevos contextos literarios, permitiendo la creación de relaciones en la esfera de lo literario pero también en lo visual entre el pasado y el presente.

3. La transmisión de Catulo: entre la traducción y la censura

La historia de los manuscritos de los *Carmina* de Catulo, las ediciones impresas y las traducciones, tanto en lengua inglesa como en lengua española, son fundamentales para el estudio académico y el conocimiento popular del autor latino. Por ello, y partiendo de las diferentes maneras que encontramos para acercarnos a los clásicos, hemos estudiado la transmisión del poeta de Verona.

La distribución de la obra de Catulo comenzó su andadura con la impresión de la *editio princeps* en Venecia en 1472 (Thomson, 2015) y hasta el siglo xx encontramos una veintena de ediciones completas, una tercera parte de las publicadas por otros autores clásicos como Virgilio u Horacio (Quinn, 1959). Es, además, interesante destacar que la primera edición del texto latino con aparato crítico-paleográfico se llevó a cabo por parte de Lachmann en 1829 y asentó las bases para el estudio posteriormente realizado por Robinson Ellis con su primera traducción completa a lengua inglesa en 1871 así como la primera edición crítica de Baehrens de 1885, que tuvo vigencia en las principales universidades europeas hasta la aparición de la edición oxoniense a cargo de Mynors en 1957.

El estudio pormenorizado de los *Carmina* se consolidó con la publicación de diferentes comentarios, completos o fragmentarios, de la obra de Catulo. Tras la publicación del comentario de Ellis en 1876 al calor de su propia traducción, surgieron en el ámbito anglofono otros académicos que estudiaron los elementos compositivos de estos poemas, no sin llevar a cabo una dura labor de censura, como en el caso del comentario de Fordyce (1961) debido a la temática y el contenido explícitamente sexual de algunos versos del autor clásico o con nuevas interpretaciones estructurales o de los *topoi* más característicos como Thomson (2015).

La expansión de la figura de Catulo se fundamentó en las diferentes traducciones con corte académico, divulgativo o didáctico que se han ido sucediendo desde finales del siglo xix. Es interesante destacar la

relevancia en ámbito estadounidense de la traducción de Cornish (1913) y la de Peter Whigham en 1966, extendida en los círculos poéticos de los años 60 y 70.

Además, el autor del *Odi et amo* también ha propiciado la creación de material didáctico específico sobre su obra, como el desarrollado por Garrison (1989), Godwin (2002) o Dettmen y Osburn (2007), que permiten el conocimiento de su obra y la formación en este autor dentro de los planes curriculares.

En lengua española encontramos también varias ediciones de los *Carmina*, entre las que destaca la edición escolar de Vergés (1967), la traducción eufemística de Dolç (1982) o la última acompañada de comentario a cargo de Fernández Corte y González Iglesias (2014).

En la sociedad hispanohablante existen un gran número de traducciones de Catulo, que comenzaron con la editada en México a cargo de Casasús en 1904 y que llegan hasta el 2019 con la realizada por Ramón Irigoyen, pasando por la traducción al catalán de Petit en 1928, la realizada por Otero Fernández al gallego en 1988 o al euskera a cargo de Etxebarria en 1989.

Asimismo, bajo la perspectiva de la teoría de la recepción, hemos analizado las traducciones más destacadas tanto en inglés como en español del *Carmen XVI* de carácter invectivo, en el que desgraciadamente no podemos detenernos pero que nos demuestra que la censura de estos versos clásicos está presente en todas las sociedades en mayor o menor medida. La omisión de este poema o la ocultación tras diferentes eufemismos ha actuado con mayor dureza en Estados Unidos en la década de los sesenta, proyectando en los textos clásicos, en mayor o menor medida, los cambios de la sociedad del momento.

4. Catulo en la literatura en lengua inglesa del siglo xx

En este apartado trataremos de explicitar la presencia de Catulo en la literatura en lengua inglesa durante el último siglo. Previamente, hemos de ser conscientes de dos elementos importantes, como son la omisión de parte de la obra del poeta latino debido a la sombra ejercida por otros autores o por la obscuridad presente en una veintena de poemas y el acercamiento de manera tardía a su obra así como la focalización académica en el estudio de su presencia en el Renacimiento y únicamente en torno a los *bassia*.

Ante este preámbulo, nuestra propuesta intenta salvar las diferentes manifestaciones literarias excluidas en los anteriores estudios a través de la creación de un viaje de la recepción de Catulo en la literatura en lengua inglesa fundamentada en dos tópicos: el amor y la muerte.

La investigación se ha basado en la comparación de los poemas clásicos con las composiciones con-

temporáneas y han sido contrapuestas utilizando las herramientas metodológicas de la literatura comparada. Estos recursos han propiciado la visibilización de las diferentes transmisiones de nuestro poeta en otros discursos y realidades literarias a lo largo del siglo xx y xxi y ha presentado las múltiples voces y vidas que aún tiene nuestro autor en la literatura actual.

5. Las relaciones de amor de Catulo

La concepción habitual de los *Carmina* señala únicamente a Lesbia como destinataria del amor del poeta. Sin embargo, no hay que olvidar las composiciones dedicadas al joven Juvencio, a su círculo de amigos o a los animales de compañía. Si bien la ambivalencia sexual de nuestro poeta provocó su olvido premeditado dentro de la fría sociedad inglesa, los cambios en la concepción del amor y de los nuevos movimientos literarios ofrecieron, acorde a los tiempos, un nuevo paradigma del amor y de las relaciones amorosas y los poetas, hombres y mujeres, concibieron la poética de Catulo transgresora y actual.

La relación tortuosa entre Catulo y Lesbia se convirtió en los años 40 y 50 en un elemento literario clásico al reflejar al mismo tiempo un amor infinito y un desgraciado amor. Dentro de este contexto, encontramos a Dorothy Parker, Vladimir Nabokov y Charles Bukowski.

La americana Dorothy Parker compuso un poema titulado *From a letter from Lesbia* (1944) en la que ella misma se metamorfosea con Lesbia a través de un monólogo interior, rompiendo la visión estática y romántica que se deduce de los versos de Catulo. Años más tarde, Vladimir Navokob ofrece en su obra homónima, *Lolita* (1955), su alto conocimiento de literatura grecolatina y de nuestro poeta. En su novela describe a Lesbia alejada completamente del sentimiento de amor y cercana al desenfreno sexual que utiliza como un elemento recurrente para comparar la relación entre Catulo y Lesbia con la literaria entre Humbert Humbert y Lolita.

De nuevo, en el género poético descubrimos a Lesbia entre los versos de Charles Bukowski, que en *The love poems of Catullus* (ca. 1960) se equipara a sí mismo como el poeta latino y hace suya la degradación amorosa retratando a Clodia como una mujer cruel que se burla de los poemas dedicados a ellas mientras se acuesta con otros hombres.

6. La temática amorosa de los *Carmina*

Alejándonos de los reflejos de las realidades vitales de los personales literarios, los tópicos literarios de los *Carmina* relacionados con el amor tienen una especial importancia en el siglo xx, en la obra de Vir-

ginia Woolf, Allen Ginsberg, Lenore Kandel, Anne Sexton y Anne Carson.

En el caso de la modernista inglesa Virginia Woolf, el *odi et amo* (C. LXXXV) aparece de manera reiterada en su novela más madura, *The Waves* (1931) dando voz a uno de los personajes femeninos que presenta su capacidad de indecisión sobre a quién amar y a quién odiar dentro de una sociedad en la que la mujer apenas había alcanzado una voz individual.

En Estados Unidos, bajo los versos del beat Allen Ginsberg, encontramos, por primera vez, la figura de Juvencio, metamorfoseado en otro escritor americano, Jack Kerouac, en *Malest Cornifici tuo Catullo* (1963) y presenta un poema ambiguo latino como una composición claramente homoerótica a través de pequeñas pinceladas clásicas. En el mismo contexto literario encontramos a Lenore Kandel, creadora del poema *Hard Core Love* (1960) que presenta entre sus versos las mismas reacciones físicas del enamoramiento que Catulo a través de juegos semánticos y calcos morfológicos presentes en el C.I.L.

Junto a ella, introducimos a Anne Sexton, una poeta autodidacta que ofrece una *amplificatio* del *Carmen* LXXXV en su obra *Lecciones con hambre* (1974). En los albores del presente siglo, la canadiense Anne Carson publica *Catullus is brought low* (2000) y hace suyos los sentimientos de desazón y desosiego que tanto caracteriza la relación de Catulo y Lesbia.

7. La muerte en Catulo

Pese a pasar desapercibido este eje temático dentro de la crítica academicista, el lamento debido al fallecimiento de un familiar, que encontramos fundamentalmente en los *Carmina* V, LXVIII y CI, es un elemento fundamental de la poética de Catulo. Los ecos de estos versos aparecen insertos en la obra de Virginia Woolf y Anne Carson, anteriormente comentadas, que se nutren de composiciones del siglo XIX, como las creadas por Walt Whitman en Estados Unidos o Swinburne en Inglaterra.

En la prosa poética de Woolf las referencias a Catulo están insertas en dos de sus obras, *The Waves* (1931) y *The Years* (1937). En la primera de ellas, el fallecimiento del hermano de nuestro poeta en Troya cobra relevancia debido a que comparte la misma situación con Thoby Stephen, el hermano menor de Woolf, fallecido en Grecia, motivo que origina el lamento por esta pérdida que acompaña a esta obra. En la segunda de ellas, aparece únicamente un verso del *Carmen* V, que, pese ser conocido por su temática amorosa, esconde el irremediable final de estos personajes.

Para finalizar, este tópico está de nuevo presente en dos obras de la académica Anne Carson, tanto en su poemario *Men in the off hours* (2000) como en el

tributo a su hermano, *Nox* (2010). En el primero de ellos, los campos semánticos, el valor del silencio y la reinterpretación del primer verso nos muestran a una poeta claramente conocedora de la poética clásica hasta tal punto que, en la segunda obra, *Nox*, crea un compendio de recuerdos, recortes e imágenes en torno al poema en forma de epitafio latino propiciando un puente entre Catulo y ella, autores ambos de composiciones sobre este sentimiento de pérdida.

8. Conclusiones

Tras las pinceladas de esta investigación, intentaremos presentar unas conclusiones sobre la interpretación y la adaptación de la poesía de Catulo en el siglo XX dentro de la literatura en lengua inglesa.

De esta manera, hemos exportado la metodología de la literatura comparada llevada a cabo en los ámbitos hispánicos al mundo anglófono, que nos ha permitido visibilizar las diferentes ópticas de estudio y el acercamiento a la obra de los autores grecolatinos.

Asimismo, hemos investigado la transmisión de la obra de Catulo, sus traducciones y la censura u omisión de estas al mismo tiempo que hemos comparados diferentes traducciones sobre un mismo poema. El estudio de ello nos ha ofrecido nuevas líneas de investigación y diferentes acercamientos a la obra de la literatura clásica que condicionan su repercusión o no posterior en la literatura universal.

De la misma manera, hemos profundizado sobre la importancia de la poética de Catulo en la literatura en lengua inglesa, proporcionándonos la posibilidad de establecer un recorrido histórico-literario por los poemas y tópicos más relevantes del autor.

Tras esta investigación, es muy difícil negar la importancia del autor traspadano en la literatura universal, en concreto, en aquella compuesta en lengua inglesa, puesto que podemos apuntar que Catulo forma parte del canon clásico de escritores y escritoras con diferentes inquietudes y aspiraciones literarias.

Bibliografía

- GAISSER, J.H. (2007): *Catullus*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- GARCÍA JURADO, F. (2016): *Teoría de la tradición clásica. Conceptos, historia y métodos*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- GRAFTON, A., MOST, G.W., SETTIS, S. [ed.] (2010): *The Classical Tradition*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- HARDWICK, L., STRAY, C. (2008): [ed.]. *A companion to Classical Receptions*. Oxford: Blackwell Publishing.
- HIGHET, G. (1949). *La tradición clásica*. México: Fondo de cultura económica. (=1954)
- KALLENDORF, C.W. [ed.]. (2007): *A companion to the Classical Tradition*. Oxford: Blackwell Publishing.
- MARTINDALE, C. (1993): *Redeeming the text. Latin Poetry and the Hermeneutics of Reception*. Cambridge: Cambridge University Press.

- MYNORS, R.A.B. [ed.]. (1958): *C. Valerii Catulli. Carmina*. Oxford: E Typographeo Clarendoniano.
- QUINN, K. (1959): *The Catullan Revolution*. Melbourne: Melbourne University Press (=1971).
- SKINNER, M.B. (2007): *Companion to Catullus*. Oxford: Blackwell Publishing.
- STEAD, H. (2016): *A Cockney Catullus: the reception of Catullus in Romantic Britain, 1795-1821*. Oxford: Oxford University Press.
- TARRANT, R. (1983): "Catullus" en Reynolds, L.D. [ed.] *Texts and transmission: a survey of the Latin classics*, p. 43-45.
- THOMSON, D.F.S. (2015): [intr., ed. y com.]. *Catullus*. Toronto: University of Toronto Press. (=1997)
- WISEMAN, T.P. (1985): *Catullus and his World: A Reappraisal*. Cambridge: Cambridge University Press.