

ANNOTAPAVESE

CESARE PAVESE E LA TRADUZIONE D'AUTORE

Saffo e Odisseo*tra i Dialoghi con Leucò e le traduzioni dal greco di Cesare Pavese***1. STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE** · 20 slide · percorso modulare*Panoramica slide per slide con obiettivi e tempi*

Slide	Titolo / Contenuto	Obiettivo chiave	Tempo
1	Titolo — Saffo e Odisseo	Orientamento e motivazione	3'
2	Contesto: il confino di Brancaleone 1935-36	Collocare i quaderni nel percorso biografico	5'
3	Saffo fr. 168b — testo greco e gesto di Pavese	μόνα → μόνος: identificazione totale	7'
4	Traduzione contrastiva — 6 traduzioni	Osservare le scelte: lessico, ritmo, voce	10'
5	La lettera alla sorella Maria (dic. 1935)	Uso ironico vs identificazione: stesso testo, due usi	7'
6	Schiuma d'onda — Saffo e Britomarti	αμηχανία: il salto inutile, il mare che non annienta	10'
7	Il binomio ξρως / Θάνατος	Struttura profonda: Saffo, i <i>Dialoghi</i> , Pavese	7'
8	Odisseo: Od. V 201-224 — traduzione contrastiva	Neologismi, prestiti, sintassi straniante	10'
9	Lo stile traduttorio: 5 caratteri	Mappa metodologica del <i>modus vertendi</i>	8'
10	Odisseo nei <i>Dialoghi</i> : <i>Le streghe / L'isola</i>	<i>Nostos</i> , assenza, potere rovesciato	10'
11	Il mito: «vivaio di simboli, midollo di realtà»	Spirito tragico dei <i>Dialoghi</i>	5'

12	Citazione finale da <i>Gli dèi</i>	Chiusura tematica — l'incontro mancato	3'
13	ORA TOCCA A VOI — panoramica attività	Lancio delle 5 attività	3'
14	Attività 1 — Laboratorio traduzione contrastiva	Analisi stilistica guidata in gruppo	30'
15	Attività 2 — Analisi <i>Schiuma d'onda</i>	Analisi testuale e tematica in coppia	25'
16	Attività 3 — Scrittura creativa	Tre tracce: diario, dialogo, traduzione	35'
17	Attività 4 — Lab. intertestuale: Omero/Pavese	Analisi comparata in gruppo	30'
18	Attività 5 — <i>Debate</i> : il mito è ancora vivo?	Argomentazione in squadre su 3 tesi	20'
19	<i>Escape Room</i> — L'isola di Calipso	10 enigmi, parola-chiave, <i>gamification</i>	35'
20	Chiusura poetica — fr. 168b nel quaderno	Risonanza conclusiva	3'

Modularità del percorso

La presentazione è pensata per essere usata in modo modulare. Il docente può scegliere tra:

- Percorso breve (2 ore): slide 1-3, 8-9, 13 + una attività a scelta tra 1 e 4
- Percorso standard (4 ore): slide 1-12 + attività 1, 2, 4
- Percorso completo (6-8 ore): tutte le slide + almeno 3 attività + *Escape Room*
- Modulo Saffo (2 ore): slide 1-7 + attività 2 e 3
- Modulo Odisseo (2 ore): slide 8-12 + attività 4

ANNOTAPAVESE

2. G

GUIDA SLIDE PER SLIDE · note metodologiche per il docente

Slide 2 — Il contesto: il confino di Brancaleone

Questa slide introduce il dato biografico fondamentale. Il docente può aprire con una domanda-stimolo rivolta alla classe:

«Cosa fareste se foste confinati lontano da tutto, senza internet, senza amici, in un paese sconosciuto per un anno?»

Il punto da far emergere è che Pavese sceglie di tradurre. Non si tratta di un obbligo scolastico: è un dialogo cercato, voluto, con il testo antico. I quattro quaderni (APVI.1-4) non sono mai stati pensati per la pubblicazione — sono esercizi di pensiero, di sensibilità, di stile.

Punto chiave da sottolineare

- Il confino non è una parentesi: è il laboratorio da cui nascono i *Dialoghi*
- 4 agosto 1935 → aprile 1936: meno di un anno, ma densissimo
- La citazione di Pavese («La poesia nasce dagli istanti in cui leviamo il capo e scopriamo con stupore la vita») è il programma implicito dei *Dialoghi*

Slide 3 — Saffo fr. 168b: il gesto di Pavese

Questa è la slide più delicata e più ricca del percorso. Il docente presenta il frammento in greco, poi fa notare la variazione cruciale: μόνα (femminile) →μόνος (maschile). Non è un errore di copia: è un atto di appropriazione.

«Egli non sta semplicemente citando Saffo o annotando per sé stesso il frammento che più lo ha colpito, ma diventa Saffo: ne condivide a tal punto la sensibilità da reimpiegare i suoi versi senza tradurli, mantenendone quindi intatta l'unità significante/significato.»

— Saffo e Odisseo tra i *Dialoghi* e le traduzioni dal greco (documento di ricerca)

Come lavorare sul testo in classe

- Scrivere sul proiettore: Δέδυκε μὲν ἃ σελάννα... ἔγω δὲ μόνα /μόνος κατεύδω
- Chiedere agli studenti di grecisti: cosa cambia con il cambio di genere?
- Far riflettere: Pavese non traduce — usa il greco di Saffo come lingua personale
- Il frammento è lasciato in greco: il significante e il significato sono inscindibili

ANNOTAPAVESE

Slide 4 — Traduzione contrastiva: sei versioni a confronto

La slide mostra 6 traduzioni italiane del fr. 168b (Leopardi, Quasimodo, Pontani, Fraccaroli, Paduano, Perrotta). Ogni traduzione è una finestra sul modo in cui il traduttore legge Saffo. L'obiettivo è mostrare che tradurre è sempre scegliere.

Traduttore	Scelta chiave	Effetto stilistico
Leopardi	«Oscuro è il ciel» — perifrasi; versi rimati	Riscrive Saffo in chiave romantica italiana
Quasimodo	«Tramontata è la luna» — incipit forte; «giovinezza diletta»	Aggiunge un'interpretazione: il tempo che passa
Pontani	Sintassi spezzata, brevissima	Massima concentrazione, vicinanza all'originale
Fraccaroli	Versione sobria, senza aggiunte	Fedele ma neutra
Paduano	Ripetizione «io, io»	Insistenza sull'identità soggettiva
Perrotta	Anafora «tramontata è»	Eco musicale del greco δῆδυκε

Domanda da porre alla classe: «Quale traduzione sembra più vicina alla solitudine di Pavese? Perché?»

Slide 5 — La lettera alla sorella Maria (27 dic. 1935)

Questa slide introduce un documento reale di grande impatto didattico: la lettera in cui Pavese cita lo stesso frammento di Saffo, ma con ironia. Nel quaderno diventa Saffo; nella lettera usa Saffo come metro di confronto comico con i grilli della sua stanza.

Nel quaderno (identificazione)

Pavese trascrive μόνος al posto di μόνα
 Nessuna traduzione: il frammento è la sua voce
 L'unità significante/significato è preservata

Nella lettera (uso ironico)

Cita la traduzione italiana
 Confronto comico con i grilli del confino
 La distanza ironica protegge dall'esporsi troppo

Nota per il docente: mostrare i due usi aiuta a far capire come Pavese sappia usare lo stesso testo classico in registri completamente diversi — segno della sua padronanza, non della sua fragilità.

ANNOTAPAVESE

Slide 6 — Schiuma d'onda: ἀμηχανία e il mare che non annienta

Il dialogo *Schiuma d'onda* (*Dialoghi con Leucò*) è il testo centrale del percorso su Saffo. Il docente può assegnarlo come lettura preventiva a casa, oppure leggerne brani in classe prima di mostrare la slide.

👥 I due personaggi e la loro posizione

- SAFFO → ha saltato dalla rupe per spegnere il desiderio, l'inquietudine. Ha scoperto che il mare non annienta: l'ἀμηχανία (impotenza di fronte al destino) permane immutata. È renitente, frustrata.
- BRITOMARTI → ha saltato per sfuggire a Minosse, ma nella metamorfosi ha accettato il proprio fato. Per questo sorride. Rappresenta chi «diventa il proprio destino».
- Il discrimine tra uomo e dio: l'accettazione. «Tutto muore nel mare, e rivive».

Collegamento al documento di ricerca: «Saffo aveva cercato la morte credendo che il desiderio, l'inquietudine, il tumulto sarebbero spenti e invece ha compreso che il mare non inghiotte e non annienta.»

Slide 7 — Il binomio ἔρως / Θάνατος

La slide 7 richiede pochi minuti ma è il momento di maggiore densità concettuale. Il docente la usa come snodo tra il blocco Saffo e il blocco Odisseo.

- In Saffo: il desiderio che brucia, l'assenza che uccide — struttura profonda della lirica
- Nei *Dialoghi*: nati nell'amore tra Pavese e Bianca Garufi (1945-46); le ultime parole di Pavese nel diario sono un'autocitazione dal dialogo *Schiuma d'onda*
- In *Schiuma d'onda*: Saffo ha scelto la morte per sfuggire all'eros — e ha scoperto che non si sfugge

«La colpa, dopo che mia, è soltanto dell'«inquieta angosciosa, che sorride da sola».»

— C. Pavese, *Mestiere di vivere*, 16 agosto 1950

Questa citazione è l'autocitazione di Pavese da *Schiuma d'onda* (l'«inquieta angosciosa che sorride da sola» è Afrodite nel dialogo). Si chiude il cerchio: mito, dialogo, diario.

ANNOTAPAVESE

3. BLOCCO ODISSEO · slide 8-12 · note per il docente

Slide 8 — Od. V 201-224: traduzione contrastiva

Questa slide è la più tecnica del percorso e si presta bene a un'attività in classe (Attività 4, slide 17). Il docente può lavorare con gli studenti direttamente sul testo greco se la classe è avanzata, oppure limitarsi alla comparazione italiano-italiano.

I cinque caratteri dello stile di Pavese (slide 9)

- 01 — ORDINE DELLE PAROLE: rispetta l'iperbato greco anche in italiano → sintassi straniante (es. «con queste appunto di parole comincio», v. 202)
- 02 — NEOLOGISMI COMPOSTI: inventa aggettivi per gli epiteti omerici → «Giovenato» (= Διογενής, v. 203), «ritornevole» (= νόστιμον, v. 220)
- 03 — PRESTITI LINGUISTICI: latino «vale» (v. 205), inglese «anyway» (v. 212) quando l'italiano non basta
- 04 — REGGENZA VERBALE GRECA: mantiene la reggenza dei verbi greci → «non a me per questo sdegnarti» (v. 215)
- 05 — TRAVASO INTEGRALE: obiettivo etimologico — tra-durre = trasferire il segno greco nell'italiano nella sua compiutezza semantica, estetica, ideologica

Nota importante: le traduzioni omeriche di Pavese non erano destinate alla pubblicazione. Erano esercizi di pensiero — e come tali vanno letti dagli studenti. La «difficoltà» dello stile è il punto, non un difetto.

Slide 10 — Odisseo nei Dialoghi: Le streghe e L'isola

Le streghe (dic. 1945 — il 1° dialogo scritto)

Odisseo è *in absentia*: non parla, è oggetto del racconto di Circe a Leucotea

Nella redazione definitiva, Pavese colloca questa slide DOPO L'isola

? Perché Pavese fa «raccontare» Odisseo da Circe?

? «Porto l'isola in me»: questa isola è spiegata qui

L'isola (set. 1946 — n° 16 scritto)

Odisseo dialoga con Calipso — ma lei è la vera protagonista

Calipso è una dea preolimpica che ha vissuto da donna innamorata

Ora lui vuole partire — lei conosce la delusione e l'abbandono

? Come cambia la relazione di potere rispetto a Omero?

Il documento di ricerca chiarisce: «*Le streghe* chiarisce quello che rimane nebuloso ne *L'isola*, e ciò — oltre alla volontà di seguire l'ordine omerico di ingresso delle dee nell'opera — rende ragione del fatto che, nella redazione definitiva, Pavese collocò *Le streghe* dopo *L'isola* nonostante questo fosse stato scritto quasi un anno dopo.»

rewrite... edit... rewrite... edit... rewrite

ANNOTAPAVESE

Slide 11-12 — Il mito come «vivaio di simboli»

«vivaio di simboli, midollo di realtà»

— C. Pavese, *definizione del mito*

La slide 11 è concettualmente il cuore dell'intera presentazione. Il docente la usa come momento di sintesi prima del lancio delle attività. Il punto da far emergere è lo spirito tragico dei *Dialoghi*:

- Chi legge conosce già i protagonisti e i loro esiti — come nelle tragedie greche
- Pavese si ferma sul «come» e «perché», sul senso — non sull'azione
- Il mito non invecchia: parla a ogni uomo in ogni tempo

«Credo in ciò che ogni uomo ha sperato e patito. / Se un tempo salirono su queste alture di sassi / o cercarono paludi mortali sotto il cielo, / fu perché trovavano qualcosa che noi non sappiamo / [...] l'altra cosa l'abbiamo perduta [...] / Quei loro incontri.»

— C. Pavese, *Gli dèi (l'ultimo dialogo scritto)*

ANNOTAPAVESE

4. GUIDA ALLE ATTIVITÀ · slide 13-19 · istruzioni operative

Attività 1 — Laboratorio di traduzione contrastiva (slide 14)

Modalità	Tempo	Livello
In gruppi da 3-4	30 minuti	Intermedio

La classe divide le sei traduzioni del fr. 168b tra i gruppi. Ogni gruppo analizza un aspetto (lessico astronomico, ritmo, voce della solitudine, gesto di Pavese) e produce un breve testo argomentativo (10 righe).

Istruzioni operative per il docente

- Stampare la scheda con le sei traduzioni affiancate (o proiettare slide 4 durante l'attività)
- Assegnare a ogni gruppo uno dei quattro *focus*: Lessico astronomico | Ritmo e metro | La voce solitudine | Il gesto di Pavese
- Richiesta di produzione: testo argomentativo di ~10 righe «La traduzione che preferisco e perché»
- Eventuale fase plenaria: ogni gruppo presenta 2 minuti, poi vota la classe quale traduzione «vince»
- Nota: l'obiettivo non è identificare la traduzione «giusta», ma capire che ogni scelta interpretativa costruisce un significato diverso

Attività 2 — Analisi del dialogo: Schiuma d'onda (slide 15)

Modalità	Tempo	Livello
In coppia	25 minuti	Intermedio

L'attività guida gli studenti attraverso quattro domande (A-D) sul dialogo. Il docente assegna la lettura preventiva di *Schiuma d'onda* oppure fornisce estratti significativi.

ANNOTAPAVESE

Focus	Domanda	Concetto chiave
A — Il salto	Perché Saffo si è lanciata? Cosa sperava?	Eros come forza distruttiva
B — ἀμηχανία	Come si manifesta l'impotenza nel dialogo?	Continuità con la lirica di Saffo
C — Sorriso Britomarti	In che senso «accetta il destino»?	Confronto con Circe in <i>Le streghe</i>
D — Tutto muore e rivive	Collegamento al <i>nostos</i> di Odisseo	Binomio <i>eros/thanatos</i> : sintesi

Attività 3 — Scrittura creativa (slide 16)

Modalità	Tempo	Livello
Individuale	35 minuti o a casa	Avanzato

Tre tracce a scelta:

- TRACCIA A — La notte di Pavese a Brancaleone: pagina di diario in prima persona (200-250 parole)
- TRACCIA B — Il dialogo non scritto: dialogo tra Saffo e Calipso in stile *Dialoghi* (15-20 battute)
- TRACCIA C — La tua traduzione: tradurre il fr. 168b + nota del traduttore (50-70 parole); riscrivere con μόνος e aggiornare la nota

Rubrica di valutazione

- Traccia A: coerenza con il registro diaristico pavesiano (30%) · aderenza biografica (30%) · stile (25%) · forma (15%)
- Traccia B: rispetto del registro dei *Dialoghi* — laconico, simbolico (35%) · pertinenza mitologica (30%) · originalità (20%) · forma (15%)
- Traccia C: scelte traduttive motivate (35%) · qualità della nota (35%) · consapevolezza del cambio di genere (20%) · forma (10%)

ANNOTAPAVESE

Attività 4 — Laboratorio intertestuale: Omero, Pavese e il nostos (slide 17)

Modalità	Tempo	Livello
In gruppo	30 minuti	Intermedio-avanzato

L'attività propone tre coppie di testi da analizzare comparativamente:

Coppia	Testi	Domanda guida
1	Od. V 201-224 ↔ <i>L'isola</i>	Come cambia la relazione di potere tra Calipso e Odisseo?
2	Od. X — Circe ↔ <i>Le streghe</i>	Chi è il vero protagonista nel dialogo pavesiano?
3	Saffo fr. 168b ↔ <i>Schiuma d'onda</i>	Cosa aggiunge Pavese alla Saffo della poesia?

Per ogni coppia: (a) come è rappresentato il personaggio, (b) cosa Pavese mantiene, (c) cosa trasforma.

Attività 5 — Debate: il mito è ancora vivo? (slide 18)

Modalità	Tempo	Livello
Squadre (4-5 pers.)	5' prep + 3'/sq. + 2' replica	Avanzato

Il debate articola tre coppie di tesi:

TESI A

La traduzione iperletterale di Pavese è il metodo più fedele
 Saffo nei *Dialoghi* è essenzialmente Pavese stesso: il mito è autobiografia
 Il binomio *eros/thanatos* è universale e attraversa ogni cultura

TESI B

Una traduzione troppo letterale tradisce il senso: meglio una resa fluente
 I *Dialoghi* trascendono il privato: il mito è una lente universale
 L'*ἀμνηχία* greca è profondamente diversa dalla sensibilità moderna

Regole: argomentare con citazioni dai testi · 3 minuti per squadra · vota la classe. Il docente modera e interviene per chiarire i concetti teorici.

ANNOTAPAVESE

Attività 5B — Escape Room: L'isola di Calipso (slide 19)

Modalità	Tempo	Livello
Individuale o in coppia	35 minuti · timer visibile	Base-intermedio

La narrativa: sei intrappolato/a sull'isola di Calipso. Per fuggire devi risolvere 10 enigmi tratti dalle traduzioni di Pavese, dal fr. 168b e dai *Dialoghi*. Ogni risposta rivela una lettera della parola-chiave che spezza l'incantesimo.

Come preparare l'Escape Room

- Preparare 10 schede/buste numerate con un enigma ciascuna (es. «Pavese scrive μόνος invece di μόνα: quale parola italiana ha lo stesso campo semantico di μόνος?»)
- La parola-chiave può essere NOSTOS (6 lettere → enigmi 1-6) o DIALOGO (7 lettere)
- Gli enigmi devono riguardare: il frammento di Saffo, le traduzioni di Pavese (neologismi, prestiti), i personaggi dei *Dialoghi*
- Timer visibile + musica di sottofondo ambientale consigliata
- Premiazione: chi trova la parola per primo ottiene un *bonus* (es. la possibilità di scegliere la traccia per la scrittura creativa)

ANNOTAPAVESE

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE

Competenze disciplinari

- Analizzare un testo greco antico con strumenti filologici: fr. 168b Voigt, Od. V 201-224
- Confrontare traduzioni diverse dello stesso testo riconoscendone le scelte interpretative
- Riconoscere i meccanismi della riscrittura mitica pavesiana (mantenimento, variazione, inversione)
- Analizzare lo stile traduttorio di Pavese: ordine delle parole, neologismi, prestiti, reggenza verbale
- Collocare i *Dialoghi con Leucò* nel percorso biografico di Pavese
- Interpretare il concetto di ἀμηχανία e il binomio ἔρωσ/Θάνατος nella loro valenza letteraria

Competenze trasversali

- Argomentare con citazioni: collegare interpretazione e testo
- Traduzione come atto critico: ogni scelta costruisce un significato
- Pensiero comparativo: testi di epoche diverse sullo stesso tema
- Scrittura creativa nel registro di un autore modello

Tempi totali consigliati

Fase	Contenuto	Ore
Presentazione	Slide 1-12 (contenuti)	2 ore
Lancio attività	Slide 13	15'
Attività 1	Lab. traduzione contrastiva	30'
Attività 2	Analisi <i>Schiuma d'onda</i>	25'
Attività 3	Scrittura creativa (a casa)	35' o casa
Attività 4	Lab. intertestuale	30'
Attività 5	<i>Debate</i> o <i>Escape Room</i>	35'
TOTALE		~6,5-7 ore

ANNOTAPAVESE

Differenziazione

Studenti avanzati

Lettura del fr. 168b in greco con commento morfologico

Confronto con Leopardi, *Operette morali*: struttura del dialogo filosofico

Ricerca sul carteggio Pavese-Garufi come documento della genesi dei *Dialoghi*

Traccia B della scrittura creativa come saggio argomentativo esteso

Studenti in difficoltà / BES-DSA

Lavoro guidato sulle sole slide 2-4 + 9 con scheda strutturata

Traccia A (diario) con scaletta pre-fornita

Glossario greco dei termini chiave (αμηχανία, nostos, eros/thanatos)

Ammessa mappa concettuale come pre-scrittura o prodotto alternativo