



EL MUNDO ÁRABE COMO INSPIRACIÓN

Edición de
Fátima Roldán Castro

EL MUNDO ÁRABE COMO INSPIRACIÓN

FÁTIMA ROLDÁN CASTRO (ED.)



Excmo. Ayto. de Almonaster la Real



Universidad
de Huelva



Fundación
Cajasol

COLECCIÓN DE ESTUDIOS ARABOISLÁMICOS
DE ALMONASTER LA REAL, nº 11

2012

©

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
ALMONASTER LA REAL

SERVICIO DE PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE HUELVA

©

FÁTIMA ROLDÁN CASTRO
(Ed.)

DISEÑO, MAQUETA Y CUIDADO DE LA EDICIÓN
PEDRO BAZÁN

CUBIERTA
JUAN F. LACOMBA

TIPOGRAFÍA

Textos realizados en tipo Jaghub de cuerpo 11, notas en cuerpo 8
y cabeceras en versalitas de cuerpo 9

Printed in Spain. Impreso en España

CATALOGACIÓN DEL SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Serie: Historia y Geografía, nº 242

ISBN: 978-84-472-1457-0
(Universidad de Sevilla)

ISBN: 978-84-15633-23-5
(Universidad de Huelva)

DEPÓSITO LEGAL
SE-3.905-2012

IMPRIME
Pinelo Talleres Gráficos, S.L.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN <i>Fátima Roldán Castro</i> (<i>Universidad de Sevilla</i>)	7
LA ARQUEOLOGÍA COMO MÉTODO DE ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA <i>Rocío Anglada Curado</i> (<i>Arqueología municipal y conservación de museos. Carmona, Sevilla</i>)	13
SOBRE LA HUELLA ÁRABE EN LA PERVIVENCIA DE LOS MODELOS CARTOGRÁFICOS GRECOLATINOS <i>Francisco J. González Ponce</i> (<i>Universidad de Sevilla</i>)	37
SISTEMAS ECONÓMICOS Y BANCARIOS ARABOISLÁMICOS. REFLEXIONES EN TORNO A SU ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO <i>Alessandro Rainoldi</i> (<i>IPTS, Comisión Europea. Sevilla</i>)	67
LA HERENCIA DEL ÍSLAM EN LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA <i>Juan Clemente Rodríguez Estévez</i> (<i>Universidad de Sevilla</i>)	89
LA “MIRADA ÁRABE” EN LA CREACIÓN MUSICAL. ACERCAMIENTO A LA OBRA <i>LIBRO DE LAS ESTANCIAS</i> <i>José M. Sánchez-Verdú</i> (<i>Compositor y docente en Musikhochschule Robert-Schumann Düsseldorf</i> <i>y Conservatorio Superior de Música de Aragón</i>)	115
ECOS DE DANZA SUFÍ: LA INFLUENCIA DE LA CULTURA ÁRABE, EL ISLAM Y EL SUFISMO EN FRANCO BATTIATO <i>Manuel Ángel Vázquez Medel</i> (<i>Universidad de Sevilla</i>)	153
RELACIONES LITERARIAS ENTRE AL-ANDALUS Y ESPAÑA <i>María Jesús Viguera Molins</i> (<i>Universidad Complutense</i>)	179

APÉNDICE GRÁFICO I	
<i>La Arqueología como método de estudio de la Arquitectura</i>	193
APÉNDICE GRÁFICO II	
<i>Sobre la huella árabe en la pervivencia de los modelos cartográficos grecolatinos</i>	199
APÉNDICE GRÁFICO III	
<i>La herencia del Islam en la arquitectura española</i>	205
APÉNDICE GRÁFICO IV	
<i>La “mirada árabe” en la creación musical. Acercamiento a la obra LIBRO DE LAS ESTANCIAS</i>	211
APÉNDICE GRÁFICO V	
<i>Ecos de danza sufí: la influencia de la cultura árabe, el islam y el sufismo en Franco Battiato</i>	217

ECOS DE DANZA SUFÍ*: LA INFLUENCIA DE LA CULTURA ÁRABE,
EL ISLAM Y EL SUFISMO EN FRANCO BATTIATO

MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

* Utilizamos el adjetivo *sufī*, acentuado, tal como indica la Real Academia en el DRAE, que recoge también su uso como sustantivo: sufí. (Del ár. *sūfī*, der. de *sūf*, lana, por ser de ella sus hábitos). 1. adj. Partidario del sufismo. U. t. c. s.

Las figuras que ilustran este capítulo se reproducen en el Apéndice Gráfico nº 5 (pp. 217-222).

Nacido en Jonia (en la actualidad Riposto), provincia de Catania, Sicilia, el 23 de marzo de 1945, Franco Battiato es conocido por el gran público, fundamentalmente, en su faceta de cantautor. Sin embargo, ni siquiera la ampliación de dicho calificativo al de músico (que incluiría también su actividad como compositor de música experimental, clásica o de óperas) le haría justicia.

Pintor, director de cine, impulsor de iniciativas editoriales, pensador, buscador incansable de la verdad, Battiato es uno de los artistas e intelectuales más importantes, desde el último tercio del siglo XX a la actualidad, no sólo de Italia o Europa, sino que su obra tiene verdadero alcance universal. Pocos han expresado como él la crítica radical a la corrupción, las formas de vida automatizadas, apegadas a las posesiones materiales e insostenibles en el mundo supuestamente desarrollado, y la necesidad de profundas transformaciones (revoluciones) que han de comenzar en cada uno de nosotros; pocos han bebido en fuentes tan diversas, tanto de oriente como de occidente, en una búsqueda iniciática de su propia realidad y del sentido de la vida. En esta personal aventura, la presencia de la cultura árabe y del sufismo, como expresión radical de la mística islámica, ocupan –como veremos de inmediato– un lugar central.

Por ello es mucho más que una anécdota que se remontara a sus propias raíces infantiles en “Arabian song”; que titulara *Ecos de danza sufí* (1985) las ediciones en inglés y español de uno de sus discos; que introdujera derviches giróvagos (ya mencionados en canciones como “Il Re del Mondo” o “Voglio vederti danzare”) en su ópera *Genesi*; que el extraño título de otro de sus discos, *Come un cammello in una grondaia* (*Como un camello en un canalón*) venga del geógrafo persa del siglo XII Al-Biruni; que eligiera un nombre árabe, Süphan Barzani, como seudónimo en los inicios de su actividad pictórica; o que una de sus más destacadas y valientes actuaciones fuera el impresionante *Concierto de Bagdad* de 1992, en claro desafío a Estados Unidos tras la primera Guerra del Golfo, en el que evidenció más que nunca su compromiso con la cultura mesopotámica y el mundo árabe, cuyas huellas aún se perciben en su Sicilia natal.

FRANCO BATTIATO: ARTISTA E INTELLECTUAL TOTAL

Aunque esta reflexión parte del convencimiento de la nuclearidad de la presencia del mundo árabe y del sufismo en la obra toda de Battiato (música clásica y ligera, ópera, pintura, pensamiento), no se entendería en absoluto sin relacionarla con otras coordenadas complejas: en primer lugar, diacrónicamente, con su evolución personal, artística y espiritual; en segundo lugar, sincrónicamente, con el diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos y el mundo de la vida (*Lebenswelt*) que se produce en su actividad, especialmente en las dos últimas décadas.

Es imprescindible señalar que la operatividad y la singularidad de tales influencias es inseparable de otras: las raíces cristianas¹, especialmente el cristianismo místico (los Padres del desierto, Francesco, Juan de la Cruz), pero también los mitos y ritos del catolicismo popular vividos en su infancia siciliana, el canto gregoriano o la rica tradición musical clásica inspirada por el cristianismo; la aproximación a la espiritualidad oriental (budismo, hinduismo), cuyas técnicas de meditación como autodescubrimiento de sí mismo y apertura a la verdadera realidad incorporará a su vida y a su obra. Y, como catalizador de todo ello, una peculiar lectura de Gurdjieff, especialmente a partir de Ouspensky, así como de otras tradiciones esotéricas, místicas, míticas y simbólicas.

No se trata, con todo, del consabido sincretismo de la posmodernidad *light*, que él mismo denuncia, sino de un verdadero ejercicio de diálogo intercultural a la búsqueda de esa *Philosophia perennis* que subyace a todas las tradiciones espirituales antes de haber sido esclerotizadas en dogmas y ritos carentes de sentido.

Es difícil, pues, establecer, sin simplificaciones, los grandes hitos de la trayectoria artística y espiritual de Battiato. Para ello nos apoyaremos en sus propias palabras:

Hacia finales de los años sesenta, sobre todo en 1969, una fuerte crisis se apoderó de mi persona. Son años de búsqueda hasta 1978. Luego

¹ El 9 de octubre de 1999 Franco Battiato fue el primer cantante que intervino en el Aula Paulo VI de Ciudad del Vaticano, invitado por la conexión de su espiritualidad también con el cristianismo. Su *Messa Arcaica* (1993), ofrecida en preestreno en la Iglesia de San Bernardino de L'Aquila y luego estrenada en la Basílica de San Francesco en Asís es una búsqueda de la belleza, de la armonía y de la fluidez, con la estructura clásica de la misa en el rito latino: *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei*.

viene la época de las canciones, vinieron los años de cantautor hasta “Genesi”. Con “Genesi” comienza otro contacto distinto con la música que dura hasta ahora (1992)².

Si completamos este testimonio con la constatación de lo realizado en los veinte años posteriores a sus palabras, nos encontramos con cuatro décadas de singular aportación a la música europea, tras los tanteos de los años sesenta.

‘70: MÚSICA ELECTRÓNICA Y EXPERIMENTAL³

Con la etiqueta “Bla Bla”, y tras los raros singles de los años 60, salen sus primeras grabaciones entre 1971 y 1975: *Fetus* (1971), *Pollution* (1972), *Sulle corde di Aries* (1973), *Clic* (1974), *M.elle le “Gladiator”* (1975). Luego publicará en “Ricordi” *Feedback* (1975), un álbum doble que recoge la anterior producción en “Bla Bla”, *Battiato* (1976); *Juke Box* (1977) e *L’Egitto prima delle sabbie* (1978), con dos largos temas instrumentales. Con el track para piano así titulado Battiato recibe en 1978 el Premio Karlheinz Stockhausen de composición musical europea. Recordemos que es el año que indica Battiato como punto de inflexión desde su trayectoria experimental hacia las canciones que le proporcionarían éxito y popularidad. Es, también, el año en que decide matricularse para realizar estudios de lengua y cultura árabe durante tres años. A pesar de las extraordinarias diferencias estilísticas que apreciaremos en toda la trayectoria de Battiato, desde el pop y el rock, la experimentación y la música electrónica, las baladas y canciones, pasando por la música clásica y la ópera, la indudable constante es su pasión por la riqueza tímbrica, que conecta con la dimensión vibratoria de toda realidad.

‘80: LAS CANCIONES Y LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO. *GENESI*

El tránsito de la etapa anterior a la música pop, en colaboración con Giusto Pio, lo marca –ya con el sello EMI– *L’Era del Cinghiale Bianco* (1979). El jabalí blanco, y la era a él asociada, expresa para los celtas el Conocimiento,

² Franco Battiato, *Tecnica mista su tappeto. Conversazioni autobiografiche con Franco Pulcini*, EDT, Torino, 1992, 12. La traducción de esta cita, así como de todas las que aparecen en el texto, es nuestra. Hemos mantenido, sin embargo, en italiano (o en el correspondiente idioma original), los textos de sus canciones, en ocasiones de muy compleja traducción, y ofrecemos en algún caso a pie de página las versiones en español que ha revisado el propio Battiato.

³ Como no se trata de mencionar aquí toda su discografía, ofrecemos al final la relación cronológica completa, que recoge todas las variantes de sus discos y añade algunas versiones a la casi exhaustiva relación de su página oficial.

la Sabiduría, y permite a Battiato trascender la crítica social hacia una raíz más profunda del malestar de las sociedades occidentales del momento, en la búsqueda de la comprensión del Universo y de nuestra relación con él⁴. Todo este disco es una excelente muestra del giro de Battiato y de muchas de las constantes que descubriremos en su despliegue posterior: la crítica al sincretismo, al supermercado de las religiones (“Magic shop”), un tema en siciliano (“Stranizza d’amuri”) junto al Requiem latino de “Pasqua etíope”, un tema revelador de sus lecturas de René Guenon (“Il re del mondo”) o “Strade de ll’Est”, un viaje a las calles del Este que nos lleva de Albania a Siberia con una referencia central a los turcos⁵. *Patriots* (1980), un disco que anticipa el éxito que pronto llegará a Battiato, nos ofrece la primera canción con texto en árabe, “Arabian song”, cuyo estribillo se va mezclando con los recuerdos de la infancia siciliana:

Qala’ mua’llimu’ll qariatì
Kana aggiabalu fi-ggiabali
A-ssalam ‘alaikum ‘alaiki
Alana ana asskunu...

El éxito definitivo le llega con *La voce del padrone* (1981), que se mantiene en el primer lugar de las listas de Italia durante dieciocho semanas, con más de un millón de copias vendidas. Sin abandonar la dimensión experimental consigue una música ligera que llega a la gente, llena de poesía y de desafíos, donde formula con claridad sus objetivos personales en la conocidísima canción “Centro di gravità permanente”:

Cerco un centro di gravità permanente
che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente
avrei bisogno di...
Over and over again⁶.

⁴ Recordemos que, a pesar de recoger el título del álbum y del tema un mito celta, el contenido está plenamente centrado en su experiencia del mundo árabe: “Pieni gli Alberghi a Tunisi / per le vacanze estive / a volte un temporale / non ci faceva uscire / un uomo di una certa età, / mi offriva spesso sigarette turche, ma / Spero che ritorni presto / l’Era del Cinghiale Bianco / Profumi indescrivibili / nell’aria della sera / studenti di Damasco / vestiti tutti uguali / l’ombra della mia identità / mentre sedevo al cinema oppure in un bar / Ma spero che ritorni presto / l’Era del Cinghiale Bianco”.

⁵ “Spinto da i Turchi e dagli Iracheni / qui fece campo Mustafà Mullah Barzani / strade dell’Est d’immensi orizzonti / città nascoste di lingua persiana / da qui la Fine”.

⁶ “Busco un centro de gravedad permanente / que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente, / yo necesito un...”.

En esta década se intensifica muy especialmente la presencia de la cultura árabe y del Islam: *L'arca di Noè* (1982), *Orizzonti perduti* (1983), *Mondi lontanissimi* (1985) avanzan temas y claves que más tarde se ofrecerán en las ediciones inglesa y española de *Echoes of sufi dances / Ecos de danza sufi* (1985)⁷. También con temas en español ofrecerá en 1987 el álbum titulado expresivamente *Nómadas*.

Battiato, junto con Alice, representará a Italia en el festival de Eurovisión con la canción “I treni di Tozeur”, que conseguirá el quinto lugar, en la que se reflejan sus experiencias de los viajes al Magreb (donde grabará una buena parte de sus vídeo-clips, de gran interés por la presencia de lo árabe). El título se refiere a Tozeur, pueblo tunecino, uno de los primeros oasis del desierto después de Douz. El caminar lento de los trenes hacia Tozeur despierta en Battiato la necesidad de otro ritmo de vida: “E per un istante ritorna la voglia di vivere / a un'altra velocità”.

Según ha explicado el propio Battiato, ya desde 1984 está trabajando en su primera ópera, *Genesi*, a partir de antiguos textos en sánscrito, persa, griego y turco, que será estrenada en el Teatro Regio de Parma el 26 de abril de 1987. En ella el sufismo ocupa un lugar central, con cantos y danzas de derviches giróvagos, como el tema final del primer acto, “Hazreti Mevlana” (en turco), dedicado a Rumí, el fundador en Konya (Turquía) de las confraternidades dedicadas a la danza Sagrada:

Hazreti Mevlana, hakikatin dostu
 Sen Cenab-ı Hakk'ın sevdiği
 Yaratanın eşi olmayan peygamberi
 Dostum, sultanım
 Cihanın mükemmel, en asil varlığı
 Dostu sen Cenab-ı Hakk'ın, sevdiği⁸

Fisiognómica (1988) y el doble álbum en vivo *Giubbe Rosse* (1989) completan la discografía de esta década.

Fisiognómica, en cuya cubierta vemos la foto de un Battiato niño, es un disco muy radical en la búsqueda espiritual y de sus propias raíces. Contiene los grandes temas “E ti vengo a cercare” y “L'oceano di silenzio”. Una vez

⁷ En la edición argentina este álbum llevará por título *Sentimiento nuevo* (1985).

⁸ “Su Santidad Mevlana, amigo de la verdad / Tu eres el predilecto de Dios/ Tú eres el profeta / sin igual del creador. / Amigo mío, sultán mío / Tú eres el ser más perfecto / y más elevado del Universo. / Amigo, tú eres el predilecto de Dios”.

más la lengua árabe está presente: en “Zai Saman” el estribillo árabe⁹ se mezcla con el italiano, y en el tema “Veni l’Autunnu” con el siciliano:

Veni l’autunnu

Veni l’autunnu
scura cchiù prestu
l’albiri peddunu i fogghi
e accumincia a scola
da mari già si sentunu i riuturi
e a mari già si sentunu i riuturi.
Mo patri m’insignau lu muraturi
pi nan sapiri leggiri e scriviri
è inutili ca ‘ntrizzi
e fai cannola
lu santu è di mammuru
e nan sura.
Sparunu i bummi
supra a Nunziata
‘n cielu fochi di culuri
‘n terra aria bruciata
e tutti appressu o santu
‘nda vanedda
Sicilia bedda mia
Sicilia bedda.
Chi stranu e cumplicatu sintimentu
gnonnu ti l’aia diri
li mo peni
cu sapi si si in gradu di capiri
no sacciu comu mai
ti vogghiu beni.

Messmuka issmi khalifa
adrussu ‘allurata al ‘arabiata
likulli schain uactin ua azan.
Likulli helm muthabir amal
likulli helm muthabir amal.

⁹ Zai zai zai saman / ialla nuzur al ahel / schufi addii / keber d weld / schufi el nas mahneia ‘a zara’.

También en los ochenta, concretamente en 1985, Battiato inicia una original aventura editorial, cuyo nombre tiene las reminiscencias esotéricas de las teorías de Gurdjieff: *L'Ottava*, en cuya selección de obras publicadas reconocemos las lecturas y preferencias de Battiato¹⁰. A fin de comprender la *Ley del Siete o de la Octava*, Gurdjieff comienza explicando el Universo como vibraciones que suceden en cualquier clase de materia, vibraciones en continuo movimiento que provienen de diversas fuentes y se fortalecen, se debilitan, cambian de dirección, se chocan y así sucesivamente. Sabemos que siete son las notas en la escala de siete tonos, y la teoría de Gurdjieff, expuesta por Ouspensky en *Fragmentos de una Enseñanza Desconocida*, conecta sus principios esotéricos con esa dimensión musical que también aprecia Battiato en la mística sufí.

'90: LA MÚSICA CLÁSICA, FILOSÓFICA Y METAFÍSICA

La década de 1990, que se abre con la banda sonora compuesta para la película *Benvenuto Cellini - Una vita scellerata*, va a ofrecernos claves para un giro profundo que ha tenido su primer punto de inflexión con *Genesi*, como hemos visto, pero que en estos años encontrará también nuevos cauces. Por un lado, continúa su discografía ligera, que se hace más compleja (*Come un Cammello in una grondaia*, 1991, a la que pertenece el conocido tema de denuncia y compromiso civil "Povera Patria"; *Caffè de la Paix*, 1993). Por otro, ofrece dos importantes óperas: *Gilgamesh*, que se estrena con gran éxito en el Teatro dell'Opera de Roma el 5 de junio 1992, y cuya cubierta del disco nos revela ya al Battiato pintor, y la encargada por la Región de Sicilia con ocasión del octavo centenario del nacimiento de Federico II, *Il Cavaliere dell'intelletto*, representada en la Catedral de Palermo en septiembre de 1994, con la que comienza su colaboración (que se ha prolongado hasta la actualidad) con el filósofo Manlio Sgalambro, autor del libreto. También inspirará Sgalambro¹¹ el

¹⁰ Es interesante recordar, por no ser muy extensa, pero sí muy significativa, su selección de títulos: 1. G. I. Gurdjieff, *Vedute sul mondo reale* / 2. Isha Schwaller de Lubicz, *Her-Bak "Cecio"* / 3. Isha Schwaller de Lubicz, *Her-Bak "Discepolo"* / 4. Amadu Hampaté Bâ, *Il saggio di Bandiagara* / 5. Fritz Peters, *La rasatura del prato e la costruzione di sé* / 6. Natsume Sòseki, *Anima* / 7. Henri Thomasson, *Prima dell'alba* / 8. G. I. Gurdjieff, *Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote - Vol I* / 9. Leo Anfolisi, *Bananananda* / 10. G. I. Gurdjieff, *Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote - Vol. II* / 11. Henri Thomasson, *Bagliori dell'anima* / 12. Natsume Sòseki, *Guanciale d'erba* / 13. Abd al-Qàdir Jilani, *Il segreto dei segreti* / 14. Ibn al-Arif, *Sedute mistiche*.

¹¹ El disco incluye textos de, entre otros, los libros de Manlio Sgalambro *Del pensare breve y Trattato de l'Empietà*.

extraño álbum *L'ombrello e la macchina da cucire* (1995), con texto suyos. Esta colaboración llega hasta la actualidad, tanto en el disco *Inneres Auge* como en la ópera *Telesio*, de nuevo con libreto de Sgalambro.

Un hito singular de estos años es el Concierto de Bagdad, ofrecido en el Teatro Nacional Iraquí el 4 de diciembre de 1992, como parte de la iniciativa humanitaria para la infancia iraquí “Un puente para Bagdad”. Battiato, cuya imagen, con barba, estuvo más próxima que nunca a lo árabe, fue acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Irak y de I Virtuosi Italiani. El concierto, iniciado con el tema “L’ombra della luce” interpretado en árabe, concluyó también en árabe con el tema “Fogh in Nakhal” (Sobre las palmas), un canto popular iraquí que más tarde incluiría en el álbum *Caffè de la Paix*:

Fogh in Nakhal

Fogh in-nakhal fogh ya ba
fogh in-nakhal fogh
medri lama`k khaddak ya ba
medri l-ghomar fogh
walla marida balini balwa

w-inshidni l-batran ya ba
lesh wajhak asfar wajhak asfar
kull marad ma biyya ya ba
min dard il-asmar
walla sabini b’ayuno l’helwa

Sulle palme

Sulle palme, lassù
sulle palme, lassù
non so se é la tua gota che brilla
o la luna, lassù.
Io non voglio, ma la pena mi tormenta.

L’insolente mi chiede:
“Perché giallastro é il tuo viso?”
Non ho nessuna malattia:
soffro per quella persona bruna
che m’imprigiona coi suoi dolci occhi.

Con los sellos Polygram y Sony aparecen dos álbumes conexos: *L'imboscata* (1996) y *Gommalacca* (1998), con nuevas sonoridades duras y angulosas. A *L'imboscata* (del que existe una edición en español, *La emboscada*) pertenece el tema "La cura", considerada como una de las más hermosas canciones de amor de todos los tiempos:

La cura

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue manie.

Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.

E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te.

Vagavo per i campi del Tennessee
(come vi ero arrivato, chissà).
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi.

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.

Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.

Ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te...
Io sì, che avrò cura di te¹².

Tras el énfasis dominante al final de la década, de unir pop y rock a textos de gran profundidad y densidad filosófica, Battiato cierra sus aportaciones al siglo XX con el álbum *Fleurs* (1999), en el que interpreta canciones y baladas de diferentes compositores y cantantes en las que reconoce una cierta conexión e influencia, como Fabrizio De André, Sergio Endrigo, Charles Aznavour, Richard Anthony, Jacques Brel, Jacques Trenet o los Rolling Stones. El álbum se cierra con un tema inédito en colaboración Battiato-Sgalambro, que recoge muchas de sus claves (el viaje, la busca de la serenidad, el amor...):

Invito al viaggio

Ti invito al viaggio
in quel paese che ti somiglia tanto.
I soli languidi dei suoi cieli annerbiati
hanno per il mio spirito l'incanto
dei tuoi occhi quando brillano offuscati.
Laggiù tutto é ordine e bellezza,
calma e voluttà.
Il mondo s'addormenta in una calda luce
di giacinto e d'oro.
Dormono pigramente i vascelli vagabondi
arrivati da ogni confine
per soddisfare i tuoi desideri.

¹² El Cuidado. / Te protegeré de los miedos a la hipocondría / de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía. / De las injusticias y las mentiras de tu tiempo / de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. / Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor / de la obsesión que hay en tus manías. / Superaré las corrientes gravitacionales / el espacio y la luz y envejecer no podrás. / Te curarás de cada uno de tus males / porque eres un ser especial / y yo siempre te cuidaré... / Vagaba por los campos del Tennessee / (como había llegado no sé) / ¿No hay flores blancas para mí? / Más veloces que águilas mis sueños / atraviesan el mar. / Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia / Recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia / Y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos / la bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. / Tejeré tus cabellos como trenzo mi canto / conozco las leyes del mundo y te las regalaré. / Superaré las corrientes gravitacionales / el espacio y la luz y envejecer no podrás. / Te salvaré de cada melancolía / porque eres un ser especial / y yo siempre te cuidaré... / Yo sí siempre te cuidaré.

Le matin j'écoutais
les sons du jardin
la langage des parfums
des fleurs.

BATTIATO EN EL TERCER MILENIO: BALLET, PINTURA, MÚSICA, ÓPERA,
DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

En el nuevo siglo y milenio Battiato profundizará muchas de las claves de su trayectoria. *Campi magnetici* (2000) recoge la música del ballet que le fue encargado por el Maggio Musicale Fiorentino y que, sobre textos de Sgalambro, se ofreció en el Teatro Comunale di Firenze, con coreografía de Paco Decina.

Ferro Battuto (2001) contiene diez cortes con la colaboración de otros artistas invitados. *Fleurs 3* continúa la línea iniciada por *Fleurs* y que se completará con el posterior *Fleurs 2* (2008): temas seleccionados de otros compositores e intérpretes, cantados casi siempre con interesantes colaboraciones y completados con algún tema original, como “Tutto l’universo obbedisce all’amore” cantado con Carmen Consoli, en el que encontramos una vez más la innegable presencia del sufismo.

Además de algún álbum en directo de sus importantes tours, la discografía original del nuevo siglo se cierra, por el momento, con *Dieci stratagemmi* (2004), título que se refiere al libro *36 stratagemmi*, de Gianluca Magi (inspirado a su vez en *L’arte della guerra*, el tratado de estrategia militar atribuido al general chino Sunzi), y que une a los ecos clásicos y electrónicos de Battiato una acusada influencia del extremo oriente; *Il vuoto* (2007), búsqueda del sonido esencial y de un cierto minimalismo electrónico, que hace referencia no sólo al vacío y a la falta de valores en las sociedades occidentales, sino también a la dimensión positiva del vacío como ámbito para el silencio, la meditación y el descubrimiento de sí mismo; e *Inneres auge. Il tutto è più della somma delle sue parti* (2009), que ofrece tres inéditos entre sus diez cortes, entre ellas un hermoso tema en siciliano, “U cuntù”, escrito en colaboración con Sgalambro.

Pero lo más notable de Battiato en el nuevo milenio es su trabajo como realizador cinematográfico, con cuatro películas por el momento, que incorporan los grandes temas del universo del genial siciliano, con implícitas referencias autobiográficas, peculiares lecturas del mundo de la música y homenajes a esas voces de pensadores que se funden con la suya: *Perduto Amor* (2002), en la que el protagonista, el joven siciliano Ettore Corvaglia,

alter ego de Battiato, es presentado en tres momentos claves de su vida (infancia y juventud sicilianas y posterior viaje a Milán, contacto con la música y con el esoterismo, y descubrimiento de la belleza de encontrar su propia realidad); *Musikanten* (2005), con Alejandro Jodorowsky en el papel de Beethoven en sus últimos años de vida; *Niente è come sembra* (2007), que tiene como protagonista a un viejo profesor de Antropología cultural, Giulio Varga, que asiste a una insólita fiesta de cumpleaños en la que el tema central es la búsqueda metafísica y los grandes temas de la realidad humana y *Don Gesualdo* (2010), docufilm sobre Gesualdo Bufalino.

COSMOVISIÓN Y ESTILO DE FRANCO BATTIATO

Todo arte auténtico es conjunción entre una *cosmovisión* (*Weltanschauung*), una visión rica, profunda y habitualmente compleja de la realidad, más allá de sus apariencias, y un *estilo*, como constelación caracterizadora de una voz propia que sólo se alcanza, como indicara Harold Bloom en su libro *La angustia de las influencias*, por recepción, asimilación y transformación de otras voces y tradiciones. Sin duda, Franco Battiato ha elaborado este encuentro dinámicamente, en evolución, mutación, búsqueda constante hacia una mejora personal que nunca ha situado al margen de su propia producción artística.

Sin voluntad de exhaustividad, y retomando muchas de las cuestiones ya planteadas hace años en nuestro Seminario de Doctorado “Franco Battiato: texto, música y cosmovisión”¹³, creemos que los siguientes rasgos son caracterizadores de su universo personal, bien que en cada fase o etapa con matices, énfasis e inflexiones:

- a) Incesante búsqueda del sentido. Una búsqueda que, sin duda, es personal, pero que también indaga el sentido de la vida compartida. Battiato intenta encontrar, debajo de la dimensión externa y apariencial de las cosas, una verdad más profunda, cifrada en los grandes sistemas de indagación espiritual de oriente y occidente.
- b) La vida como viaje y camino iniciático. Evolución, transformación.
- c) Crítica de la decadencia euro-occidental, que ha llegado a invertir los valores de lo humano, en dinámicas ciegas de consumo y apego a las cosas.
- d) Afirmación de lo espiritual sobre lo material o, más bien, primacía de la dimensión espiritual que radica en lo material.

¹³ Curso Monográfico de Doctorado ofrecido en 1995/1996 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

- e) Ironía, parodia, humor.
- f) Antidogmatismo: deconstrucción de ideologías y estereotipos.
- g) Hibridación, collage, sincretismo, mestizaje cultural.
- h) Intertextualidad, transdiscursividad. Las canciones de Battiato están llenas de guiños, de fragmentos, retazos de otros discursos que potencian la significación y la dimensión simbólica de los textos.
- i) Plurilingüismo, heteroglosia, dialogismo. Seguro que Battiato suscribiría la afirmación de George Steiner de que nos encontramos *Bajo el signo de Babel*. Pero su respuesta no es la reducción de todo a lo dominante (“e il giorno della Fine / non ti servirà l’Inglese” dice en su canción “Il Re del Mondo”), sino la aceptación de la multiplicidad, de la diversidad, para construir una mirada caleidoscópica que tampoco olvida la convergencia hacia lo uno. No se trata de ostentación en Battiato el uso de múltiples lenguas en sus canciones (italiano, siciliano, inglés, español, francés, alemán, árabe, latín, griego...).
- j) Importancia del amor (“Tutto l’Universo obedisce all’Amore”) y rechazo de toda violencia.

A pesar de que la búsqueda trascendente del sentido y de la verdad es el motor del universo de Franco Battiato, y de que ha reafirmado su radical independencia sin atenerse a dogmas ni a reglas, tampoco ha rehuído pronunciarse en relación con la convulsa realidad política de Italia y del mundo. E incluso ha tenido que defenderse de la torcida interpretación de sus textos y canciones, en alguna ocasión utilizados por la derecha: “Alguien ha inventado –dirá en una entrevista en el *Corriere de la Sera* en octubre de 2005– la historia de que soy de derechas. No es cierto. Si uno lee bien mis cosas sabe desde hace tiempo que soy un proletario del espíritu. Siempre he estado próximo a cierta izquierda; no ciertamente la soviética; la izquierda de los derechos y de la libertad”. Y cuando ha entendido que su testimonio era necesario para orientar políticamente a sus compatriotas, no ha dudado en declarar su voto por la lista “Rosa nel Pugno” en 2006, o por Emma Bonino en 2009. Recordemos que incluso en el tema que da nombre al último álbum, “Inneres auge”, Battiato realiza una ácida crítica al poder y al dinero, en la que resuenan también las fechorías de Berlusconi:

Come un branco di lupi che scende dagli altipiani ululando
o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti
precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private
con delle belle ragazze per allietare primari
e servitori dello stato?
Non ci siamo capiti e perchè mai dovremmo pagare
anche gli extra a dei rincoglioni?
Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro?
La giustizia non è altro che una pubblica merce...
di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori
se non avessero moneta sonante
da gettare come ami fra la gente.

Al final del mismo tema, nos recuerda que la línea horizontal nos empuja hacia la materia y la vertical hacia el espíritu y nos confiesa que cuando vuelve a su vida, a sí mismo, le basta una sonata de Corelli para maravillarse de lo creado.

Telesio es, por el momento, la última ópera de Battiato/Sgalambro. Se trata de la primera ópera virtual de la historia, construida a través de hologramas. Sobre el filósofo cosentino Bernardino Telesio, cuyo pensamiento influyó en Galileo, Campanella y Francis Bacon, se estrenó en el Teatro de Cosenza el 6 de mayo de 2011.

La búsqueda de su propia identidad¹⁴ ha llevado a Battiato, convencido como Fernando Pessoa de la multiplicidad de “yoes” que nos habitan, a utilizar numerosos seudónimos desde el comienzo de su carrera, especialmente en trabajos de colaboración: Ed De Joy (con Osage Tribe e IXO), Franc Jonia (con Eugenio Finardi), Astra (como solista), Martin Kleist (con Giusto Pio y Manlio Sgalambro), Albert Kui (con Alice, Giusto Pio, Catherine Spaak, Ombretta Colli, Farida), Kilim (en Sciara), Springfield (como solista), Colonnello Musch (en colaboración con Pino Massara), Süphan Barzani (con Gloria Mundi y Elisabetta Sgarbi). Éste es también su primer seudónimo como pintor.

BATTIATO, EL MUNDO ÁRABE Y LA MÍSTICA SUFÍ

Hemos tenido ocasión de marcar varios momentos (especialmente desde la segunda mitad de los setenta hasta finales del pasado siglo, pero con evidentes pervivencias en su obra actual) en los que la presencia de la cultura árabe, del islam y del sufismo es muy destacada, tanto en su proceso de búsqueda espiritual como en su experiencia artística. Ahora vamos a realizar una reflexión final más profunda, apoyándonos en gran medida en sus propias

¹⁴ Recordemos que uno de los libros más interesantes publicados últimamente sobre Battiato se titula *Io Chi sono?* Y recoge diálogos sobre la música y sobre el espíritu con Daniele Bossari.

declaraciones, para desgranar algunos de los componentes esenciales: la presencia árabe en la Sicilia natal de Battiato, vínculo entre oriente y occidente; su interés por la lengua y la cultura árabes, incluidos algunos importantes viajes y, finalmente, el encaje de la mística sufí en su intento de encontrar “un centro de gravedad permanente”, como el que mantiene a los derviches suspendidos entre la tierra y el cielo.

“La Sicilia existe solo como fenómeno estético, solo nel momento felice dell’arte, quest’isola è vera” (“Sicilia existe sólo como fenómeno estético, sólo en el momento feliz del arte, esta isla es verdadera”), afirma Manlio Sgalambro en *Teoria della Sicilia*. Y Leonardo Sciascia, en *Gli zii di Sicilia* nos recuerda que “Este pueblo necesita / ser conocido y amado / en aquello que calla, / en las palabras que alimenta / en el corazón y no dice”. Ningún biógrafo de Battiato duda de los cimientos de su vida y su carácter: la impronta de una Sicilia medio griega y medio árabe, en la que los cruces de culturas han sido determinantes, y separada del resto de Italia por ese “Mar de África” que da nombre a una de sus canciones: “Mis raíces –confiesa Battiato– son árabes, existe un trasfondo de la antigua Arabia en la isla. De esta tradición conservo un sentimiento religioso atávico, que me empuja hacia las culturas orientales”¹⁵.

En esa Sicilia natal que ha dado escritores de talla universal (Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Quasimodo, Sciascia), científicos como Ettore Majorana, que hizo grandes aportaciones a la mecánica cuántica, o compositores como Bellini, vive su infancia de posguerra Franco Battiato: “Fueron años tribales. Tuve una educación de calle, unas enseñanzas muy vitales que creo que hoy se han perdido”¹⁶.

Tras la muerte de su padre, en 1963, Battiato comprendió que su camino era la música, y pronto buscará en Milán un hueco en el complejo panorama musical del momento. A pesar de que pudo consagrarse a la canción popular italiana, a partir de 1969 buscará otras vías en la experimentación.

Sicilia –donde actualmente reside– no ha estado nunca ausente de su universo vital:

*No recuerdo ahora quién dijo que Battiato es un místico sufí occidentalizado, un árabe centroeuropeo*¹⁷. *Creo que quien haya sido, ha captado de lleno la íntima naturaleza del artista siciliano. En el fondo, ¿qué es Sicilia sino*

¹⁵ En Eduardo Margareto, *Franco Battiato*, Cátedra, Madrid, 1990, 36.

¹⁶ *Idem*, 40.

¹⁷ Se refiere a Paolo Scarnecchia, “Un arabo mitteleuropeo”, en Franco Battiato, *Testi e spartiti*, Gammalibri, Milano, 1984.

*una avanzada de mediterraneidad en el corazón de Europa? Toda su música, de “Araknames” a “No u Turn”, de “Arabian song” a “I treni di Tozeur”, hasta el recientísimo álbum “Il vuoto” es un peligroso viaje, de espejismo en espejismo, a lo largo de “Sahare” e “Piramidi”, “Libie” y “Mesopotamie”, a la búsqueda de un oasis donde poder aplacar los afanes y reencontrarse a sí mismo y sus raíces*¹⁸.

Son también años de viajes (y recordemos que Túnez queda a 140 km de Sicilia):

*[Los viajes más importantes de mi vida] son los de Medio Oriente. Mi formación se ha producido viajando. Entre mis dos lugares históricos, Sicilia y Milán, está el viaje. He visitado, sobre todo, el Norte de África, Egipto, Turquía, Túnez, Grecia. ¡Qué visiones, qué atmósfera! Mis recuerdos más vivos se refieren a estancias en Egipto, en Túnez y en Turquía. En Turquía he visto colores que jamás he visto en otra parte*¹⁹.

Una profunda crisis de raíces fisiológicas en 1969-70 le va a llevar, progresivamente, desde las raíces de la espiritualidad de la India (con lecturas de Yogananda, Aurobindo, etc.) hacia Gurdjieff, gracias primero a la lectura en 1975 de *Frammenti di un insegnamento sconosciuto*, de Ouspensky y luego al encuentro con Henri Thomasson, discípulo directo de Gurdjieff, en 1977, fecha en la que comienza a meditar sistemáticamente. Sin embargo, son años en los que Battiato cubre muchas de sus lagunas culturales con lecturas de la ensayística centroeuropea o del psicoanálisis lacaniano. Él ha marcado con precisión sus raíces espirituales del momento:

*Primero viene la India, y por tanto la mística hindú, luego el sufismo, con el estudio de la lengua árabe. Estamos en los años setenta, Gurdjieff, budismo. Naturalmente no es que se trate de cosas separadas, porque en el interior de este mismo período profundizo los místicos cristianos... occidentales. He tenido al mismo tiempo una fuerte pasión por el sufismo y el cristianismo ortodoxo, los Padres del desierto y Silvano del Monte Athos, Serafín de Sarov, etc. Todos ellos han sido columnas fundamentales*²⁰.

¹⁸ Cf. Michele Falzone, *Franco Battiato. La Sicilia che profuma d'oriente*, Flaccovio, Palermo, 2008, 70-71.

¹⁹ Franco Battiato, *Tecnica mista su tappeto*, 12.

²⁰ Daniele Bossari, *Battiato. Io Chi sono?*, *Dialoghi sulla música e sullo spirito*, Mondadori, Milano, 2009, 26.

Su interés por la lengua y la cultura árabes, en gran medida para acceder a las raíces de la mística sufí, se acentúa en los años finales de la década de los setenta:

He comenzado a estudiar el árabe en 1978. Cuando la escribí estaba en el último año del curso del ISMEO, donde estudié tres años. En aquel tiempo, mi pronunciación del árabe era bastante buena. Los estudios avanzaban. Debía decidir si ir a realizar un curso de dos años de perfeccionamiento al “Burghiba” de Túnez, porque fui uno de los seleccionados para seguir. Estuve tentado, pero había grabado ya “L’era del cinghiale bianco”, que estaba funcionando bien. Así interrumpí mi carrera de estudioso de árabe y continué la discográfica. Estaba trabajando en “Patriots”²¹.

Battiato encuentra en Gurdjieff un verdadero sintetizador de estos sistemas [oriental y occidental], al tiempo que le siente mucho más próximo al sufismo que a otras espiritualidades orientales:

Él no enseñaba a convertirse en santo, bonzo, yogui o fakir. Aconsejaba hacer ejercicios en la vida cotidiana, mientras te encuentras en un café o en un mercado. Es el misticismo aplicado a la vida. He seguido su escuela alrededor de diez años y estoy aún vinculado a ella. La escuela gurdjieffiana ha sido para mí extraordinaria. Uspensky, teorizador de esta escuela, era su discípulo. Gurdjieff está más cerca del sufismo, especialmente turco, que del hinduismo²².

A Gurdjieff debe uno de sus motivos nucleares: la búsqueda de un “Centro de gravedad permanente” que le permita soportar la dimensión transitoria de la realidad sin perder el contacto con su ser más profundo, en íntima conexión con lo que le trasciende:

El sistema de Gurdjieff es verdaderamente complicado. A diferencia de otros sistemas más reconfortantes, el gurdjieffiano es en el fondo alarmante. Difícil de aceptar. Su idea de fondo es terrible: también el espíritu tiene un final. Todo está destinado a acabar, también el espíritu, que él considera parte integrante de la materia.

²¹ Franco Battiato, *Tecnica mista su tappeto*, 38.

²² *Idem*, 59.

La base de esta escuela es el centro de gravedad permanente. Es el grado de consciencia de sí. Incluso son varias las posibilidades de perfección del propio sí-mismo. Es este grado de consciencia el que te lleva a una verdad personal que, como consecuencia, se refleja hacia el exterior en proyecciones de justicia y de precisión.

Se trata de una idea de unidad llevada a sus consecuencias extremas, contra la fragmentariedad del ser, y para Ser Uno. El centro perfecto –verdaderamente difícil de alcanzar– es la posibilidad de no tener dudas sobre nada porque todo está claro. Desde este punto todo se ve con claridad y perfección²³.

EL SUFISMO. MÚSICA Y MÍSTICA

Michele Falzone ha señalado el vínculo de música y mística que encuentra Battiato en el sufismo, al tiempo que incorpora, de otras espiritualidades, dimensiones complementarias de una misma y única búsqueda:

Battiato ha querido transfundir a la música su original concepción de la espiritualidad, para realizar un recorrido íntimo a lo largo del camino que lleva a la verdad. Su voluntad de mantener estrechamente unidos, en único abrazo, el sufismo, que la etimología del término árabe safà lleva a la idea de pureza y de bondad; el budismo, que es un método de autoanálisis para superar el sufrimiento de la existencia; el hinduismo, que es firme creencia en la reencarnación, no quiere ser sino un constante camino para el descubrimiento de una dimensión divina²⁴.

La iluminación consiste para Battiato en encontrar aquello que buscábamos, y por ello subraya motivos de afinidad personal en su experiencia de estas diferentes y a la vez convergentes espiritualidades:

He abrazado el sufismo (el budismo, el hinduismo, etc.) por una cuestión de proximidad, por una suerte de iluminación que te invade cuando piensas haber encontrado lo que buscabas. Mi mundo interior es absolutamente próximo al de los místicos sufíes, a su sufrimiento, entendido no en la acepción común del término, sino en el sentido más universal y trascendente²⁵.

²³ *Idem*, 62.

²⁴ Michele Falzone, *Franco Battiato. La Sicilia che profuma d'oriente*, 64.

²⁵ *Idem*, 70.

Se trata, pues, de una visión universal del sufismo²⁶: la mística sufí está para él muy próxima a la de otros místicos cristianos, entre los que cita a Francesco de Asís, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y no olvidemos que algunos de los textos de Hildegard von Bingen están recogidos en su última película.

Subraya el carácter profundamente pacífico y no-violento del sufismo, su búsqueda incansable del Uno y de la verdad de cada persona, así como la profunda conexión entre música, danza y mística en el caso de la experiencia sufí, especialmente la turca.

De entre todas las figuras del sufismo destaca especialmente a Rumí, a quien, como vimos, dedicó el tema “Hazreti Mevlana” de su ópera *Genesi*:

Es necesario leer a Rumí. Es el místico más contagioso que haya leído. Sin embargo el sufismo no se puede explicar. No puede decirse qué sea. Ibn Arabí ha escrito un libro maravilloso titulado “Vidas de santones andaluces”. Aquí describe y critica el sufismo y algunas de sus congregaciones. El sufismo es un movimiento que sólo el que lo sigue sabe qué es y qué pertenece al Sufí. No se puede explicar. Sólo es necesario leer y seguirlo. Es una filosofía de vida²⁷.

Battiato está convencido de que la música es la forma más alta posible de arte y de conocimiento, y la forma más alta e ideal de composición musical, la música mística, “que está hecha de tres elementos indispensables: profundidad, altitud y silencio. Son tres cosas indispensables. Tú dirás: ¿puede ser un sonido silencioso? Que se aproxime al silencio, sí”²⁸.

SÜPHAN BARZANI: BATTIATO PINTOR

Quizás en ninguna de las facetas de Franco Battiato queda tan claro el impulso inspirador de la cultura árabe y del sufismo como en su pintura. Tal vez por ello eligiera como seudónimo creador de un *alter ego* en sus primeras creaciones pictóricas *Süphan Barzani*. Cuadros como los óleos sobre lienzo o madera *Medioriente*, *Sufí*, *Moschea*, *Donna con rosa*, *Gilgamesh*, *Dervisci* o la litografía sobre madera y fondo de oro *Dervisci*

²⁶ Para ampliar esta conexión, cf. Guido Guerrera, *Franco Battiato. Un sufí e la sua música*, Shakespeare and Company Florentia, Firenze, 1994.

²⁷ Franco Battiato, *Tecnica mista su tappeto*, 71.

²⁸ En Daniele Bossari, *Battiato. Io Chi sono?*, 29.

danzanti, de la década 1990-2000, expresan con plena intensidad la búsqueda de la trascendencia, del absoluto, de las claves de la existencia que sólo pueden corresponder al amor.

Él mismo nos ha explicado la razón de este desafío personal que supuso la pintura:

Un tiempo pensé que mi incapacidad para el dibujo dependía de la falta de una natural predisposición, como en el caso de un desafinado que no consigue emitir la nota que tiene en su cabeza. Con el tiempo he descubierto, sin embargo, que tenía una idea abstracta, arquetípica, del objeto que observaba; lo que me faltaba era la posibilidad de asirlo en su exacta forma. Para analizar prácticamente este tipo de bloqueo, hace veinte años comencé a pintar por puro desafío: esta terapia rehabilitadora me está privando de aquel defecto, fundamento de cierta pintura moderna consagrada²⁹.

Llenos de espiritualidad, con una simplicidad extrema, con técnicas de fondos dorados y colores puros que nos recuerdan a los miniaturistas medievales y a los iconos bizantinos, los cuadros de Battiato han sido expuestos, desde 1993, en Roma, Catania, Estocolmo, Miami, Firenze y Goteborg. En una reciente exposición en Lodi, Battiato reunió 25 de sus cuadros de 1990 a 2010. También ofreció el libro de artista de la ópera *Gilgamesh*, cuya cubierta pintara, al igual que las de *Fleurs* y *Ferro Battuto* y los materiales del documental dedicado a Gesualdo Bufalino.

Con ocasión de la mencionada exposición, su responsable, Elisa Gradi, ofrecía para su catálogo el texto “Le forme dell’invisibile nella pittura di Franco Battiato”, con perspicaces reflexiones sobre el carácter de reto, desafío o incluso terapia con que Battiato, que confiesa que no tenía talento para la pintura, comenzó una aventura personalísima, ajena a las complacencias y mercados, en la que se inscribe su búsqueda espiritual. Por ello la dimensión poética, lírica, simbólica, prevalece sobre el carácter meramente representativo o narrativo.

El círculo se va cerrando: ante cuadros como *Sufi* (1990-2000, 60 x 80 cm, óleo sobre tela), *Dervisci* (200-2010, 32 x 38 cm, óleo sobre tela) o *Dervisci danzanti* (1990-2000, litografía sobre tabla y fondo de oro), experimentamos la plenitud del instante. El recogimiento de quienes buscan en su interior un

²⁹ Franco Battiato, *Prove d'Autore*, Skira, Milano, 2010, 11.

centro de gravedad que les permita casi flotar en el aire y traer al mundo de lo material la energía cósmica del universo. Hay música también en la pintura de Battiato. Aunque también en su hieratismo, en su elaborada simplicidad, sea una música próxima al silencio. Battiato, como Rumí, ha elegido como camino hacia lo divino el de la música y la danza, búsqueda libre ajena a todo dogmatismo, abierta a la sabiduría universal inscrita en todas las místicas de todas las culturas, que señalan el punto de fuga.

Una última nota curiosa para subrayar la apertura de Battiato al inmenso universo del que formamos parte, y que no es ajena a la sabiduría astrológica de la cultura árabe: el asteroide 18556 lleva, en su honor, el nombre de “Battiato”.

REFERENCIAS

Libros

- AL-AFLAKI, Shamsud-Din Ahmed, *Rumí, maestro de derviches*, Ed. Sufi, Madrid, 1999.
- BATTIATO, Franco, *Testi e spartiti*, Gammalibri, Milano, 1984.
- BATTIATO, Franco, *Tecnica mista su tappeto. Conversazioni autobiografiche con Franco Pulcini*, EDT, Torino, 1992.
- BATTIATO, Franco, *In fondo sono contento di aver fatto la mia conoscenza*, Bompiani, Milano, 2007.
- BATTIATO, Franco, *Sowa rigpa. La scienza della guarigione per un'alimentazione consapevole*, con Coco Giuseppe, Infinito, 2010.
- BATTIATO, Franco, *Prove d'Autore*, Skira, Milano, 2010.
- BONAUD, Christian, *Introduzione al sufismo. El Tasawwuf y la espiritualidad islámica*, Paidós, Barcelona, 1994.
- BOSSARI, Daniele, *Battiato. Io Chi sono?*, Dialoghi sulla música e sullo spirito, Mondadori, Milano, 2009.
- FALZONE, Michele, *Franco Battiato. La Sicilia che profuma d'oriente*, Flaccovio, Palermo, 2008.
- GUERRERA, Guido, *Franco Battiato. Un sufí e la sua música*, Shakespeare and Company Florentia, Firenze, 1994.
- LA POSTA, Annino, *Franco Battiato. Soprattutto il silenzio*, Giunti, Milano, 2010.
- MACALE, Maurizio, *Franco Battiato. Centro di gravità permanente. Storia di una ricerca della verità*, Bastogi, Foggia, 1994.
- MARGARETTO, Eduardo, *Franco Battiato*, Cátedra, Madrid, 1990.
- PULINA, Giuseppe, *La cura. Anche tu sei un essere speciale*, Zona, Arezzo, 2010.
- STODDART, William, *El sufismo. Doctrinas y métodos de la mística del Islam*, Olañeta, Barcelona, 2002.

Discografía

Década de 1960

Prima o poi / E più ti amo (1965, single)
L'amore è partito / È la fine (1965, single)
La torre / Le reazioni (1967, single)
Triste come me / Il mondo va così (1967, single)
Ventre caldo / Marciapiede (1967, single, publicado en 1971)
È l'amore / Fumo di una sigaretta (1968, single)
Bella ragazza/ Occhi d'Or (1969, single)
Sembrava una serata come tante / Gente (1969, single)

Década de 1970

La Convenzione Paranoia (Bla Bla, 1971)
Fetus (Bla Bla, 1971)
Foetus (Bla Bla, en inglés, 1971)
Pollution (Bla Bla / Ricordi, 1972)
Sulle corde di Aries (Bla Bla / Ricordi, 1973)
Clic (Bla Bla / Ricordi, 1974)
M.lle le "Gladiator" (Bla Bla, 1975)
Feed Back (Ricordi, 1975)
Battiato (Ricordi, 1976)
Juke Box (Ricordi, 1977)
L'Egitto prima delle sabbie (Ricordi, 1978)
L'era del cinghiale bianco (EMI Records, 1979)

Década de 1980

Patriots (EMI Records, 1980)
La voce del padrone (EMI Records, 1981)
La voz de su amo (español, EMI Records, 1981)
L'arca di Noè (EMI Records, 1982)
Orizzonti perduti (EMI Records, 1983)
Mondi Lontanissimi (EMI Records, 1985)
Echoes of Sufi Dances (EMI Records, 1985, en inglés)
Ecos de Danzas Sufí (español, EMI Records, 1985)
Battiato - raccolta (EMI Records, 1986, ediciones en italiano y español)
Nómadas (EMI Records, 1987, en español)
Genesi (Fonit Cetra, 1987, ópera)
Fisiognómica (EMI Records, 1988)
Giubbe Rosse (EMI Records, 1989, en directo)
Giubbe Rosse (español, EMI Records, 1989, en directo)

Década de 1990

Benvenuto Cellini - Una vita scellerata (EMI Records, 1990, banda sonora de la película)
Come un cammello in una grondaia (EMI Records, 1991)
Como un camello en un canalón (español, EMI Records, 1991)

Gilgamesh (EMI Records, 1992)
Caffè de la Paix (EMI Records, 1993)
Messa Arcaica (EMI Records, 1993)
Unprotected (EMI Records, 1994, en directo)
[Il Cavaliere dell'intelletto (1994, ópera no grabada, con libreto de Manlio Sagalambro)].
L'ombrello e la macchina da cucire (EMI Records, 1995)
Battiato studio collection (EMI Records, 1996, recopilación)
Battiato Collection (español, EMI Records, 1996)
Battiato Live Collection (EMI Records, 1996)
L'imboscata (Polygram, 1996)
La emboscada (español, Polygram, 1996)
Shadow Light (EMI Records, 1996)
Shock in my town (Polygram, 1998)
Il ballo dil potere (Polygram, 1998)
Gommalacca (Polygram, 1998)
Fleurs (álbum de versiones) (Universal Music Italia, 1999)

Década de 2000

Campi magnetici (Sony Music, 2000)
Ferro battuto (Sony Music, 2001)
Hierro Forjado (español, Sony Music, 2001)
Fleurs 3 (álbum de versiones) (Sony Music, 2002)
Last Summer Dance (Sony Music, 2003, doble album en directo)
Dieci stratagemmi (Sony Music, 2004)
Il vuoto (Universal, 2007)
Fleurs 2 (Universal Music Italia, 2008)

Década de 2010

Inneres Auge (Il tutto e' più della somma delle sue parti) (Universal Music Italia, 2010)
Telesio (Sony Music, ópera, 2011)

Cinematografía

Perdutoamor (2003)
Musikanten (2005)
Niente è come sembra (2007) (solo en DVD).
La Sua Figura (2007), documental sobre la vida de Giuni Russo.
Auguri don Gesualdo (2010), documental sobre la vida de Gesualdo Bufalino.
Haendel - Viaggio nel regno del ritorno (anunciado).

Enlaces de interés en Internet:

Página oficial: <<http://www.battiato.it>>
Wikipedia italiana: <http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Battiato>
Sitio no oficial dedicado a Battiato desde 1997: <<http://www.battiatovirtual.it/>>

APÉNDICE GRÁFICO V

ECOS DE DANZA SUFÍ: LA INFLUENCIA DE LA CULTURA ÁRABE,
EL ISLAM Y EL SUFISMO EN FRANCO BATTIATO

MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL

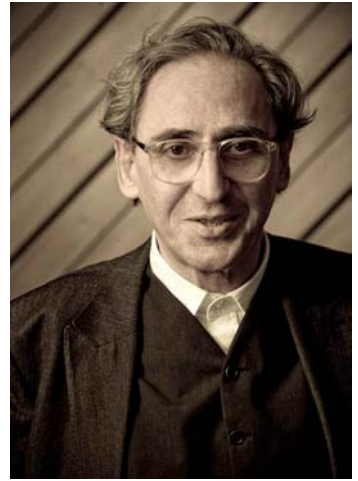
ÍNDICE DE FIGURAS

Imágenes que ilustran las páginas 153-177

1. Franco Battiato ante su cuadro *Sufí*.
2. Franco Battiato, músico, pintor, director de cine, impulsor de iniciativas editoriales, pensador, buscador incansable de la verdad, es uno de los artistas e intelectuales del momento.
3. *Sufí*.
4. *Donna con rosa*.
5. Para su actividad como pintor Battiato eligió el seudónimo Süphan Barzani.
6. *Dervisci danzanti*.
7. *Gilgamesh*.
- 8 Battiato utilizó este cuadro para la cubierta de la ópera del mismo nombre.
9. Árabe.
10. La representación del mundo árabe es constante en la pintura de Battiato.
11. Cuadro con muchos elementos de autorretrato.
12. *Donna*.
13. Portada de *Sedute mistiche*, de Ibn al-'Arif, publicada en la editorial L'Ottava.
14. Concierto de Bagdad.
15. Con *La voce del padrone* Battiato consiguió un amplio reconocimiento y vendió más de un millón de discos.
16. *Ecos de danza sufí*.
17. *Fisiognómica*.
18. *Dervisci*.
19. La ópera *Genesi*, en la que incluyó un Homenaje a Rumí, marca un punto de inflexión en su música.
20. La cubierta de *Fleurs* también fue pintada por Battiato.
21. Battiato en su constante búsqueda de la verdad y la iluminación.
22. George Gurdjieff, una de las grandes fuentes de inspiración de Battiato.



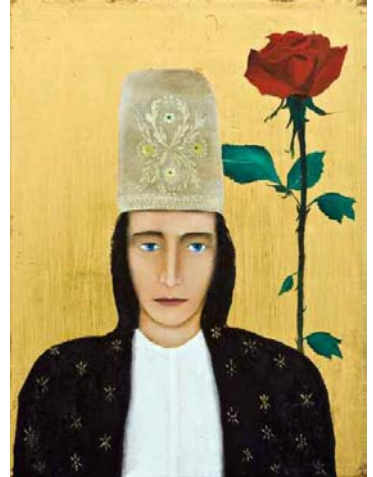
1



2



3



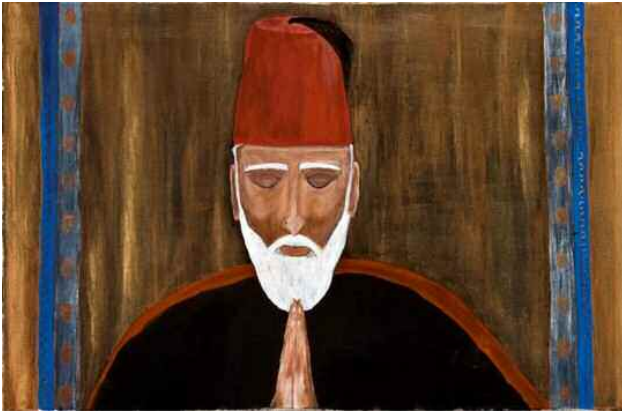
4



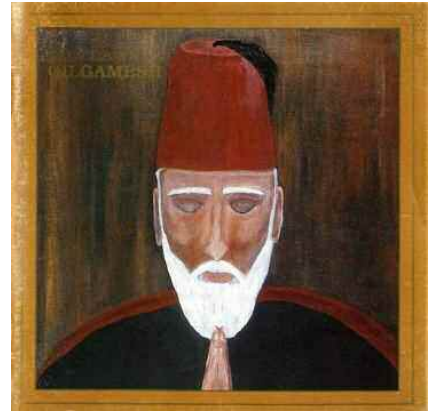
5



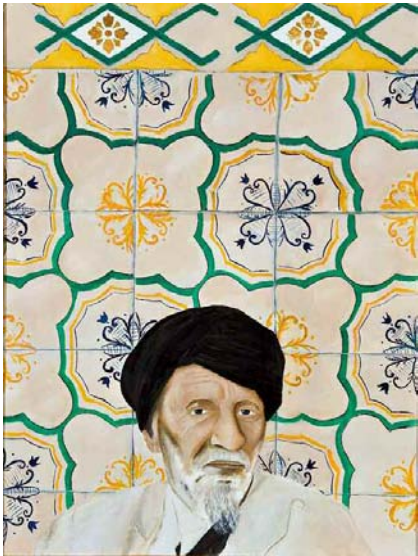
6



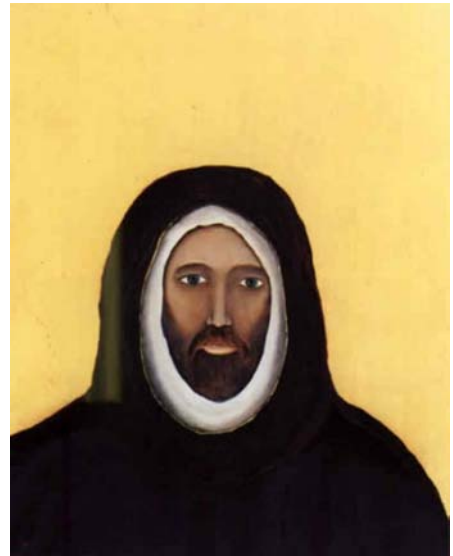
7



8



9



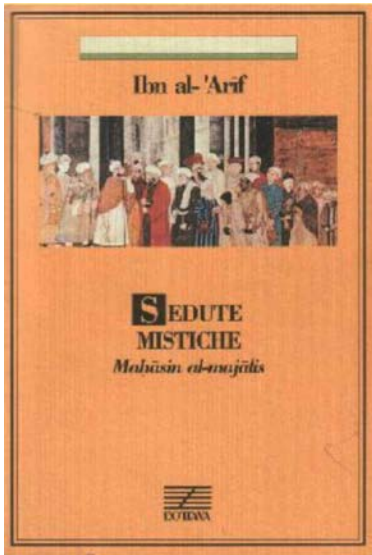
10



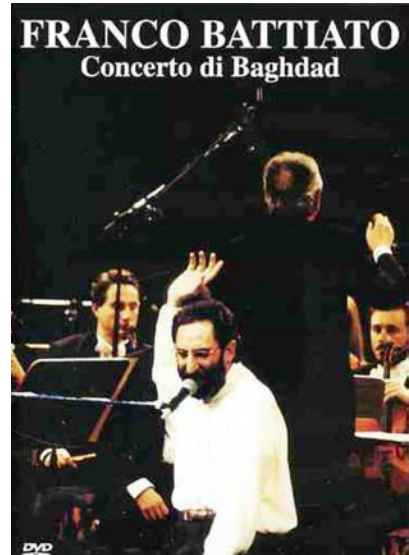
11



12



13



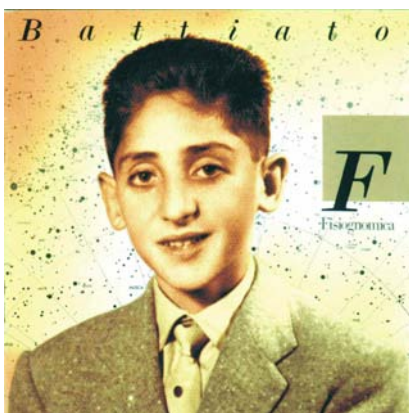
14



15



16



17



18



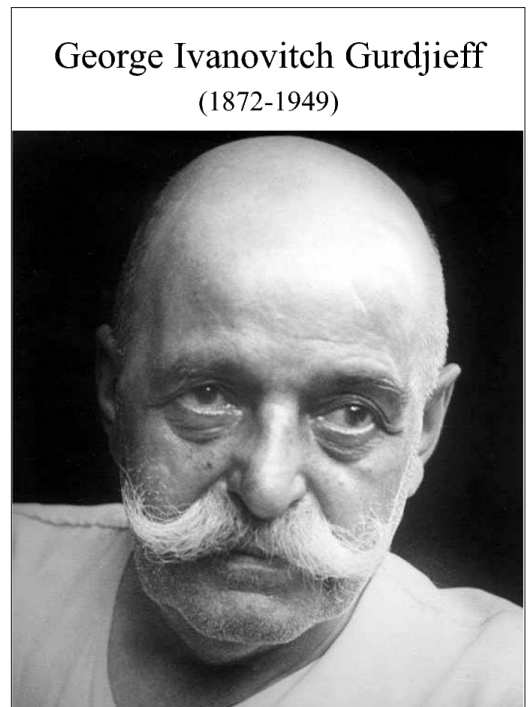
19



20



21



22

Se acabo de imprimir
El mundo árabe como inspiración
el 5 de agosto de 2012,
festividad de La Virgen Blanca,
en los Talleres de Antonio Pinelo,
estando al cuidado de la edición
Pedro Bazán



Excmo. Ayto. de Almonaster la Real



Universidad
de Huelva



Fundación

Cajasol