

L'Ulisse

Rivista di poesia, arti e scritture

Editore LietoColle

Direttori: Stefano Salvi e Italo Testa
ISSN 1973-2740

NUMERO 21: **Saggi in versi, saggi poetici, 'lyrical essays':
Forme ibride e innesti nelle scritture contemporanee**

Editoriale di Italo Testa p.3

IL DIBATTITO

**SAGGI IN VERSI E SAGGI POETICI NEL
SECONDO NOVECENTO**

Gianluca Picconi	
1960, 1963: tre 'saggi in versi' su il menabò	9
Alessandro Cadoni	
Acume e senso comune: saggio e poesia nella Rabbia di Pasolini	24
Gabriele Fichera	
Transumanar, Organizzar... Significar: Morante contra Pasolini	59
Francesco Brancati	
La prosa del mondo. Appunti sul saggismo di Amelia Rosselli	66
Erminio Risso	
Sanguineti e il poetese: scrivere in versi contro e dopo la lirica. Trattato, saggio e narrazione	77
Rodolfo Zucco	
Su Nel fare poesia di Antonio Porta	87
Chiara Portesine	
Un sistema di rischi e possibilità: Emilio Villa e la sfida oracolare alla prosa critica	97
Luca Mozzachiodi	
Note su Ranchetti saggista	110

LA PROSA NELLA POESIA

Giuseppe Carrara e Laura Neri	
Introduzione	120
Alberto Bertoni	
Intervista: Montale e le prose della Bufera	122
Paolo Giovannetti	
Un decalogo aperto per la [poesia (prosa)] in prosa	133
Giulia Raboni	
Il Male d'Africa: nascita e ragioni di un prosimetro	135
Paolo Jachia	
Fortini tra prosa, poesia, e 'dialettica figurale'	142

Stefano Ghidinelli	
'Una forma mutante tra le forme'. Appunti sulle prose 'anfibia' di Magrelli.	164

**LYRICAL ESSAYS E ALTRE
FRONTIERE**

Silvia Ruzzenenti	
Poesia – Immagine – Sogno. L'Oneiropoetik di Durs Gruenbein	176
Federico Italiano	
Illuminazioni parziali. Sulla ratio saggistica nella poesia europea contemporanea	186
Ulisse Dogà	
Uwe Nettelbeck	193
Eugenia Nicolaci	
Anne Carson e il ruolo della forma nel discorso poetico	203
Giuseppe Carrara	
Claudia Rankine nell'America d'oggi.	214

**FORME IBRIDE E INNESTI NELLE
SCRITTURE CONTEMPORANEE**

Maria Borio	
Lirica e saggio. Su Antonella Anedda	226
Davide Dalmas	
'Per puro caso sono venuto a sapere'. I saggi di Fabio Pusterla sulla poesia e sulla conoscenza	241
Roberto Gerace	
La vittima sublime. Mari, Tuena e la sindrome dell'ultracorpo	251
Matilde Manara	
Il vertice lacerato. Su Materiali di un'identità di Mario Benedetti	258
Eleonora Pinzuti	
Al di là del genere. La diversificazione della scrittura in Franco Buffoni	269

Matteo Tasca	
Il volto e la voce. Contatti tra la saggistica di Umberto Fiori e la filosofia di Emmanuel Lévinas	277
Antonio Loreto	
Poesia come esercizio del sospetto. Genere, enunciazione, potere, soggetto in Michele Zaffarano	287
Chiara De Caprio e Bernardo De Luca	
Di 'strutture frasali in cui scarichi le spinte delle tue ragioni'. Per un'analisi retorico stilistica di Senza paragone	302
Lorenzo Marchese	
La pura superficie e la traslazione	317

GLI AUTORI

LETTURE

Ophelia Borghesan	332
Andrea De Alberti	334
Giusi Drago	336
Alessandra Greco	342
Eugenio Lucrezi e Marco De Gemmis	352
Julian Zhara	366

I TRADOTTI

Gaio Valerio Catullo	
tradotto da Tommaso Di Dio	370
Durs Grünbein	
tradotto da Anna Maria Carpi	377
Jane Hirshfield	
tradotta da Paola Loreto	382
Vladimír Holan	
tradotto da Vlasta Fesslová e Marco Ceriani	392
Francis Ponge	
tradotto da Michele Zaffarano	399
Claudio Rodríguez	
tradotto da Pietro Taravacci	407
Jean-Charles Vegliante	
tradotto da Jean-Charles Vegliante	415

CLAUDIO RODRÍGUEZ**ARENA**

La arena, tan desnuda y tan desamparada,
tan acosada,
nunca embustera, ágil,
con su sumisa libertad sin luto,
me está lavando ahora.

La vanagloria oscura de la piedra
héla aquí: entre la yema
de mis dedos,
con el susurro de su despedida
y con su olor a ala tempranera.

Vuela tú, vuela,
pequeña arena mía,
canta en mi cuerpo, en cada poro, entra
en mi vida, por favor, ahora que necesito
tu cadencia, ya muy latiendo en luz,
con el misterio de la melodía
de tu serenidad,
de tu ternura.

*

SABBIA

La sabbia, così nuda, così tanto indifesa,
così assillata,
e mai bugiarda, agile,
la sua libertà lieve senza lutto,
mi sta lavando ora.

La vanagloria oscura della pietra
è qui: fra i polpastrelli
delle mie dita,
con il sussurro di quel suo commiato
e col suo aroma d'ala mattiniera.

Vola tu, vola,
minuta sabbia mia,
canta in me, in ogni poro, entra
nella mia vita, prego, ora che ho bisogno
del ritmo tuo, già in palpito di luce,
con il mistero della melodia
della tua pacatezza,
della tua soavità profonda.

**

BALLET DEL PAPEL*A Francisco Brines*

... Y va el papel volando
con vuelo bajo a veces, otras con aleteo
sagaz, a media ala,
con la celeridad tan musical,
de rapiña,
de halcón, ahora aquí, por esta calle,
cuando la tarde cae y se avecina
el viento del oeste,
aún muy sereno, y con él el enjambre
y la cadencia de la miel, tan fiel,
la entraña de la danza:
las suaves cabriolas de una hoja de periódico,
las piruetas de un papel de estraza,
las siluetas de las servilletas de papel de seda,
y el cartón con pies bobos.
Todos los envoltorios
con cuerpo ágil, tan libre y tan usado,
bailando todavía este momento,
con la soltura de su soledad,
antes de arrodillarse en el asfalto.

Va anocheciendo. El viento huele a lluvia
y su compás se altera. Y vivo la armonía,
ya fugitiva,
del pulso del papel bajo las nubes
grosella oscuro,
casi emprendiendo el vuelo,
tan sediento y meciéndose,
siempre abiertas las alas
sin destino, sin nido,
junto al ladrillo al lado, muy cercano
de mi niñez perdida y ahora recién ganada
tan delicadamente, gracias a este rocío
de estos papeles, que se van de puntillas,
ligeros y descalzos,
con sonrisa y con mancha.
Adiós, y buena suerte. Buena suerte.

*

DANZA DEL FOGLIO*A Francisco Brines*

... E il foglio sta volando
 con volo basso a volte, altre con un frullio
 sagace, a mezza ala,
 con la celerità così sonora,
 d'assalto,
 del falco, ora qui, in questa strada,
 quando la sera scende e si avvicina
 il vento da occidente,
 molto sereno ancora, con lo sciame
 e col ritmo del miele, così fido,
 l'indole della danza:
 le soavi capriole d'un foglio di giornale,
 il piroettar soave delle carte da pacchi,
 le linee fine d'agili salviette di carta velina,
 e il cartone col suo passo tonto.
 Ogni tipo di involti
 dal corpo svelto, così sciolto e usato,
 che ancora ballano in questo momento,
 con la scioltezza della solitudine,
 prima di inginocchiarsi nell'asfalto.

È quasi notte. Il vento sa di pioggia
 e si altera il suo ritmo. E vivo la armonia,
 già fuggitiva,
 del batter della carta sotto i nubi
 ribes nero,
 quasi prendendo il volo,
 così assetato e ondivago,
 con ali sempre aperte
 senza meta né nido,
 con quel mattone lì, tanto vicino
 alla mia infanzia andata e appena ritrovata
 tanto lievemente, grazie alla rugiada
 di questi fogli, che in punta di piedi vanno,
 leggeri e a piedi nudi,
 col sorriso e macchiati.
 Buona fortuna, addio. Buona fortuna.

**

UN VIENTO

Dejad que el viento me traspase el cuerpo
 y lo ilumine. Viento sur, salino,
 muy soleado y muy recién lavado

de intimidad y redención, y de
 impaciencia. Entra, entra en mi lumbre,
 ábreme ese camino
 nunca sabido: el de la claridad.
 Suena con sed de espacio,
 viento de junio, tan intenso y libre
 que la respiración, que ahora es deseo
 me salve. Ven
 conocimiento mío, a través de
 tanta materia deslumbrada por tu honda
 gracia.
 Cuán a fondo me asaltas y me enseñas
 a vivir, a olvidar,
 tú, con tu clara música.
 Y cómo alzas mi vida
 muy silenciosamente,
 muy de mañana y amorosamente
 con esa puerta luminosa y cierta
 que se me abre serena
 porque contigo no me importa nunca
 que algo me nuble el alma.

*

UN VENTO

Lasciate che il vento mi attraversi
 e mi rischiarì. Vento sud salmastro,
 tutto assolato e da poco lavato
 da intimità, da redenzione, e da
 impazienza. Vieni alla mia luce,
 aprimi quel cammino
 mai conosciuto: della chiarità.
 Suona ansioso di volo,
 vento di giugno, così intenso e sciolto
 che il respiro, che ora è desiderio
 mi salvi. Vieni
 sapienza mia, attraverso così tanta
 materia abbacinata dalla tua
 profonda grazia.
 Così in fondo mi assali e mi insegna
 a vivere, a scordare,
 tu, col tuo chiaro suono.
 E come mi sollevi
 la vita, così tacito,
 così presto il mattino e con amore
 con questa porta luminosa e certa
 che mi si apre serena
 perché con te mai non m'importa
 che niente dentro l'anima mi annebbi.

**

HILANDO*(La hilandera de espaldas, del cuadro de Velázquez)*

Tanta serenidad es ya dolor.
 Junto a la luz del aire
 la camisa ya es música, y está recién lavada,
 aclarada,
 bien ceñida al escorzo
 risueño y torneado de la espalda,
 con su feraz cosecha,
 con el amanecer nunca tardío
 de la ropa y la obra. Este es el campo
 del milagro: helo aquí,
 en el alba del brazo,
 en el destello de estas manos, tan acariciadoras
 devanando la lana:
 el hilo y el ovillo,
 y la nuca sin miedo, cantando su viveza,
 y el pelo muy castaño
 tan bien trenzado,
 con su moño y su cinta;
 y la falda segura; sin pliegues, color jugo de acacia.

Con la velocidad del cielo ido,
 con el taller, con
 el ritmo de las mareas de las calles,
 está aquí, sin mentira,
 con un amor tan mudo y con retorno,
 con su celebración y con su servidumbre.

*

FILANDO*(La filatrice, di spalle, del quadro di Velázquez)*

Tanta serenità è già dolore.
 Col chiarore dell'aria
 la camicia è già musica, e è fresca di bucato,
 risciacquata,
 ben stretta nello scorcio
 ridente e ben tornito della schiena,
 con la ferace messe,
 con l'albeggiare che mai è tardivo
 di vestiti e lavoro. Questo è il campo
 del miracolo: eccolo
 qui nell'alba del braccio,
 in quel baluginare delle mani, così soavi
 a dipanar la lana:
 il filo e il gomito,

e la nuca senza ansie, a cantare il suo brio,
 la chioma bella bruna
 così bene intrecciata
 la sua crocchia e il suo nastro;
 e la gonna sicura, senza pieghe, color succo d'acacia.

Con la velocità del cielo andato,
 con l'opificio, con
 il ritmo delle maree delle strade,
 sta qui, senza menzogna,
 con quel suo amore e muto e ricambiato,
 la sua celebrazione e il suo asservimento.

**

NOVIEMBRE

Llega otra vez noviembre, que es el mes que más quiero
 porque sé su secreto, porque me da más vida.
 La calidad de su aire, que es canción,
 casi revelación,
 y sus mañanas tan remediadoras,
 su ternura codiciosa,
 su entrañable soledad.
 Y encontrar una calle en una boca,
 una casa en un cuerpo mientras, tan caducas,
 con esa melodía de la ambición perdida,
 caen las castañas y las telarañas.

Estas castañas, de ocre amarillento,
 seguras, entreabiertas, dándome libertad
 junto al temblor en sombra de su cáscara.
 Las telarañas, con su geometría
 tan cautelosa y pegajosa, y
 también con su silencio,
 con su palpitación oscura
 como la del coral o la más tierna
 de la esponja, o de la piña
 abierta,
 o la del corazón cuando late sin tiranía, cuando
 resucita y se limpia.
 Tras tanto tiempo sin amor, esta mañana
 qué salvadora. Qué
 luz tan íntima. Me entra y me da música
 sin pausas
 en el momento mismo en que te amo,
 en que me entrego a ti con alegría,
 trémulamente e impacientemente,
 sin mirar a esa puerta donde llama el adiós.

Llegó otra vez noviembre. Lejos quedan los días

de los pequeños sueños, de los besos marchitos.
 Tú eres el mes que quiero. Que no me deje a oscuras
 tu codiciosa luz olvidadiza y cárdena
 mientras llega el invierno.

*

NOVEMBRE

Torna ancora novembre, che è il mese che più amo
 perché so il suo segreto, perché mi dà più vita.
 La qualità dell'aria sua, che è canto,
 quasi rivelazione,
 e i suoi mattini, così mitiganti,
 la tenerezza avida,
 la solitudine profonda.
 E trovare una strada in una bocca,
 una casa in un corpo mentre, così caduche,
 con quella melodia dell'ambizione persa,
 cadono e castagne e ragnatele.

Queste castagne, d'un oca ingiallito,
 sicure, semiaperte, lì a darmi libertà
 con quel tremito all'ombra di quel guscio.
 Le ragnatele, con la geometria
 cauta così, e appiccicosa, e
 col suo palpito oscuro
 com'è dentro il corallo, o più tenue
 dentro la spugna, o nella pigna
 aperta,
 dentro il cuore se senza tirannia pulsa, quando
 risuscita e si monda.
 E dopo tanto tempo senza amore, la mattina
 come mi salva. Che
 intima luce. Mi entra e mi dà musica
 senza intervalli
 nello stesso momento in cui ti amo,
 in cui mi dono a te con allegria,
 in modo così tremulo e impaziente,
 senza guardar la porta a cui chiama l'addio.

È tornato novembre. Sono lontani i giorni
 dei minuscoli sogni, di quei baci appassiti.
 Tu sei il mese che amo. Che non mi lasci al buio
 la tua avida luce dimentica e bluastra
 mentre arriva l'inverno.

[Traduzione dallo spagnolo di Pietro Taravacci]

Notizia.

Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 – Madrid, 1999), uno dei maggiori poeti spagnoli del secondo Novecento, è generalmente ascrivito alla cosiddetta “Generación de los ‘50”, un gruppo di poeti di grande qualità (Carlos Barral, Francisco Brines, Antonio Gamoneda, Jaime Gil de Biedma, Ángel González, José Ángel Valente, per citarne solo alcuni), al cui interno si è svolto un importante dibattito sulla natura della poesia come comunicazione o come conoscenza.

Rodríguez è autore di cinque raccolte che tracciano un itinerario poetico di grande coerenza, che va da *Don de la ebriedad* (1953, “Premio Adonais”) a *Conjuros* (1958), da *Alianza y Condena* (1965) a *El vuelo de la celebración* (1976), per terminare con *Casi una leyenda* (1991). Fra i suoi numerosi premi segnaliamo il Premio Europeo de Literatura (1992) e il Premio Príncipe de Asturias de Letras (1993), e ricordiamo che nel 1992 fu eletto membro della Real Academia Española de la Lengua. In traduzione italiana si segnalano *Poesie scelte* (1953-1991), traduzione di Francesco Luti, Introduzione di Gaetano Chiappini, Firenze, 2004 e *Dono dell’ebbrezza*, traduzione e studio di Pietro Taravacci, Firenze, 2015.

Le poesie che qui propongo sono un’anticipazione della traduzione dell’intero quarto libro di poesie, *El vuelo de la celebración*, particolarmente significativo come punto di svolta nella poetica dell’autore zamorano, che verrà pubblicato nel 2019. Su quest’opera segnalo una mia recente riflessione, dal titolo «Materia y conocimiento en *El vuelo de la celebración*» de Claudio Rodríguez, apparsa sulla rivista *Aventura*, n. 6, pp. 92-102.

I testi originali di *El vuelo de la celebración*, qui riprodotti, sono tratti da Claudio Rodríguez, *Poesía completa (1953-1991)*, Barcelona, Tusquets, 2001.