

Eugénio de Andrade, *Dal mare o da altra stella*

a cura di F. Bertolazzi, Roma, Bulzoni, 2006, 348 pp.;

Herberto Helder, *O la poesia continua*

a cura di V. Arsillo, Roma, Donzelli, 2006, 190 pp.

In occasione del Salone del Libro di Torino che nel 2006 ha avuto come paese ospite il Portogallo sono state pubblicate le antologie di due fra i maggiori poeti del Novecento portoghese – «secolo d'oro» per eccellenza come ormai si va sempre più codificando nel discorso critico nazionale:

Eugénio de Andrade (1923-2005) e Herberto Helder (1930-), già tradotti nella nostra lingua in edizioni oggi introvabili, rappresentano due delle voci più alte della lirica portoghese della seconda metà del ventesimo secolo: poesia lirica che, si dica subito, è stata tradizionalmente l'espressione d'arte più avanzata della cultura nazionale, come è ormai unanime riconoscere. È un anomalo Novecento quello portoghese, il quale, se poeticamente si apre sotto la sfingica ombra della Modernità di Pessoa, ma anche di Mário de Sá Carneiro, ammette al suo interno – al di là delle generalizzazioni storiografiche – una sorprendente pluralità di gruppi, di scuole, di proposte estetiche più o meno individuali, di declinazioni originalissime, tanto più notevole se si pensa alla perifericità, non solo geografica, del Paese che i cinquant'anni di fascismo marcelo-salazarista aveva contribuito a sostanziare almeno fino al 1974, anno della Rivoluzione dei Garofani, principio della democratizzazione su basi europee e fine dell'Impero Coloniale più longevo della Storia.

La poesia di Eugénio de Andrade, che inizia a pubblicare in volume negli anni Quaranta, stilisticamente gira tutt'intorno a una preoccupazione e a un'indagine costante sulla parola poetica, allo sfruttamento delle sue virtualità ritmiche, fonetiche e prosodiche alla ricerca di una rarefazione del discorso che l'avvicina a un certo simbolismo pur senza affettato compiacimento formale e a un classicismo espressivo che restituisce una versificazione, a un tempo, semplice e densa: «È stato per te che ho creato le rose./ è stato per

te che gli ho dato odore/ Per te ho tracciato i ruscelli / e alle melegrane ho dato del fuoco il calore // È stato per te che ho messo nel cielo la luna / e il verde più verde sulle pinete. / È stato per te che ho disteso per terra / un corpo aperto come gli animali», (p. 24). L'amore e l'amicizia, la riflessione metapoetica e la geografia sentimentale dei luoghi e delle stagioni, l'affascinata rivelazione del corpo e la pacata naturalità dei sensi, la rievocazione immancabile dell'infanzia dove il passato – iscritto nella figura tutelare materna – è davvero una terra conosciuta e circoscritta (la Beira Baixa che sfocia nell'Alentejo) e che il poeta eleva a mito, non solo paesaggistico, ma a vera e propria cosmogonia poetica. Esemplificativa di quel processo di irrimediabile perdita che il tempo degli uomini porta con sé e del tentativo di custodirne i resti nel canto e attraverso di esso è la famosa "Poesia alla madre" che inscena uno dei più fulgidi esempi di commiato della poesia portoghese: «Nel più profondo di te / io so che ho tradito, mamma. // Tutto perché non sono più / il bambino addormentato / nel fondo dei tuoi occhi.// Tutto perché tu ignori che ci sono letti in cui il freddo non si trattiene / e notti rumorose di acque mattinali. // Per questo, a volte, le parole che ti dico / sono dure, mamma, / e il nostro amore è infelice. // Tutto perché ho perduto le rose bianche / che stringevo sul cuore / nel ritratto della cornice. // Se sapessi come ancora amo le rose / forse non riempiresti le ore di incubi. / Ma tu hai dimenticato molte cose; / hai dimenticato che le mie gambe sono cresciute, / che tutto il mio corpo è cresciuto, / e perfino il mio cuore / è diventato enorme, mamma! [...] Ma – tu lo sai – la notte è enorme, e tutto il mio corpo è cresciuto. / Io sono uscito dalla cornice, / ho dato agli uccelli i miei occhi da bere. // Non ho dimenticato nulla, mamma, / Custodisco la tua voce dentro di me. / E ti lascio le rose // Buona notte. Io vado con gli uccelli», (pp. 38-40). Ecco solo alcune delle ossessioni tematiche che costellano una produzione poetica di mezzo secolo che fa di Eugénio de Andrade un poeta slegato dalle poetiche a lui contemporanee, ma mai isolato dai processi di rinnovamento che la poesia del post-Pessoa attraversa tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Rinnovamento che egli aiuta a innescare se crediamo alla storio-

grafia critica che posiziona la lirica della Generazione degli Anni Cinquanta (António Ramos Rosa *in primis*), contigua e continuatrice di quella di Eugénio, come il momento più maturo di una nuova e originale auto-riflessione, incentrata sulla rivalutazione del linguaggio e della parola poetica, dopo la stagione neorealista più attenta al “messaggio” e a quella surrealista tutta volta alla resa di un automatismo grafico come libera traduzione degli abissi della mente.

Di qualche anno più giovane, il maiderense Herberto Helder, poeta oscuro e insondabile, prodigioso e isolato, ormai da tempo lontano dalla ribalta della vita letteraria del suo paese («grazie a dio, sono un poeta minore»), sin dal 1958, anno del suo debutto in volume, ha rappresentato un vero e proprio sisma lirico per la poesia portoghese del Novecento. Tanto che l'uscita di *A Colher na Boca* del 1961 (dove sarebbe confluita la prima opera *O Amor em Visita* del '58) coincide con l'*annus mirabilis* della Poesia portoghese della seconda metà del secolo se pensiamo al debutto letterario di Ruy Belo con *Aquele Grande Rio Eufrates* e alla pubblicazione dei testi del gruppo d'avanguardia *Poesia 61*. Impermeabile a qualsiasi definizione, la poesia di Herberto Helder, pur debitrice del lascito surrealista e dello sperimentalismo degli anni Sessanta, è una grande architettura discorsiva e iperbarocca in cui tanto l'eccesso fagocitante di immagini aurorali o primordiali quanto l'opulenza di potenti metafore intessute sui rituali di passaggio della corporeità, della natura, dei desideri rivelano tutto il carattere tellurico di versi magnifici e perturbanti: «La mia testa trema con tutto l'oblio / Io cerco di dire come tutto è un'altra cosa. / parlo, penso. Sogno sulle tremenda ossa dei piedi. / È sempre un'altra cosa, una / cosa sola coperta di nomi. E la morte passa di bocca in bocca / con la lieve saliva, / con il terrore che c'è sempre / nel fondo informulato di una vita», (p. 19). Tutta la poesia di Herberto si fonda su un nuovo linguaggio, o forse, essa stessa è un nuovo linguaggio, che aspira all'energia della terra, all'imperscrutabile mistero delle cose, alla visione pura degli esseri e del mondo, alla “terribilità” del pensiero come oscuro rovescio della follia: «Poesia che non sgorga dal potere della fol-

lia / Poesia come base inconcreta di creazione. / Ah, pensare con delicatezza, / immaginare con ferocia. / Perché io sono una vita con furibonda / malinconia, / con un certo concepimento. Con / una certa ironia furibonda // Sono una devastazione intelligente. / Con margherite favolose. Oro sopra. / L'alba o la notte triste suonate / sulla tromba. Sono / qualcosa di udibile, sensibile», (pp. 23-35). La poesia si fa davvero qui un costante apprendistato della lucidità e dell'allucinazione, della carne e del corpo, della morte e del silenzio, ma anche il grido animale del concepimento e del brutale glorioso senso che esso dischiude: «Nel folle sorriso delle madri battono le lievi / gocce di pioggia. Sugli amati / visi folli battono e battono / le dita gialle dei lumi. / Che ondeggiano. Che sono pure. / Gocce e lampade pure. E le madri / si accostano soffiando sulle dita fredde. / Il loro corpo si muove / in mezzo alle ossa filiali, per i tendini / e organi immersi / e le calme madri intrinseche si siedono / sulle teste dei figli. / Si siedono, e rimangono lì in un silenzio lungo e frettoloso, / vedendo tutto, / e bruciando le immagini, alimentando le immagini, / mentre l'amore è sempre più forte. / E batte loro sul volto, l'amore lieve. / L'amore feroce. / E le madri sono ogni volta più belle. / Pensano i figli che esse lievitano. / Fiori violenti battono sulle loro palpebre. / Respirano in alto e in basso. Sono / silenziose. / E il loro volto sta in mezzo alle gocce singole / della pioggia, / intorno alle lampade. Nel continuo / scorrere dei figli». Paradigmatica delle riconoscibili isotopie tematiche (con tutto il loro carico di simbolismo) che costellano la produzione herbertiana – il principio femminile (la «madre», la «donna», le «sorelle»), i bambini, l'«amore», «Dio», la «follia», la riflessione intorno al poeta e al suo «fare» – questa lirica è anche un esempio di potente e affascinante creazione di una lingua nuova e quasi sconosciuta in cui poter annunciare una sapienza tumultuosa e ancestrale: «Le madri sono la più alta cosa / che i figli creano, perché si collocano / nella combustione dei figli, perché / i figli stanno come invasori denti-di-leone / sulla terra delle madri. / E le madri sono pozzi di petrolio nelle parole dei figli / e si gettano, attraverso di loro, come zampilli / fuori della terra. / E i figli si tuffano con scafandri dentro / molte acque, / e portano le madri come

polipi avvinghiati alle mani, / e all'acutezza di tutta la loro vita. / E
il figlio siede con sua madre a capotavola, / e attraverso lui la
madre tocca di qua e di là, / tazze e forchette. / E attraverso la
madre il figlio pensa / che nessuna morte è possibile e che le acque
/ sono legate tra di loro / per mezzo della sua mano che tocca il
volto folle / della madre che tocca la mano presentita del figlio. / E
dentro l'amore, fino a essere solamente possibile / amare tutto, / e
esser possibile tutto ritrovare dentro l'amore» (pp. 9-11).

Vincenzo Russo