

RECUPERI:

GIOVANNA BEMPORAD

RICCARDO EMMOLO

COMPORRE L'IGNOTO IN FORMA CERTA

La vicenda umana e poetica di Giovanna Bemporad costituisce una rara testimonianza di dedizione totale alla poesia. Già adolescente, con una scelta umile e irrevocata, Giovanna sottomette il suo talento al servizio dei classici traducendo l'*Eneide* in endecasillabi. In un tempo in cui la grande tradizione occidentale sembra abbandonata dai poeti, votati all'inseguimento del fantasma dell'originalità ad oltranza, l'umile e solitario lavoro della Bemporad riafferma che la vera originalità non è fuori ma dentro la tradizione. Per lei tradurre Virgilio e Omero non è esercizio di apprendimento di uno stile personale; all'opposto, i suoi versi sono "esercizi" a margine della traduzione dei classici.

Esercizi: poesie e traduzioni è il titolo del libro con il quale nel 1948 Giovanna Bemporad presenta per la prima volta, accanto ai lavori di traduzione, la sue liriche. Sono versi di una *pasionaria* dei lirici greci e di Leopardi, di Tasso e dei simbolisti francesi in un libro che è un lungo, precocissimo addio alla giovinezza. La morte, il nulla, la notte, la «malinconica immagine» della luna, la solitudine del mare: domina su tutto la consapevolezza di sottomettere ogni moto del cuore e ogni bagliore di energia alla «smania di comporre l'ignoto in forma certa».

Comporre l'ignoto in versi esatti significa offrire al lettore uno specchio d'oro nel quale contemplare se stesso guardando in faccia la morte e il nulla. Esercizio doloroso e pericoloso, tanto che Giovanna confessa di essere tentata a volte di «gettare ciecamente al nulla» la sua stanchezza e di cedere al richiamo della morte. Ma non si può, finché ci è dato ancora «per lo spazio di un mattino / lieti e ingenui abitare sulla terra». È la forza segreta dei poeti: abitare il mondo con debolezza gioiosa. L'ignoto e il nulla non possono essere sconfitti, ma possono essere composti dentro forme luminose e austere. La forza, il coraggio e l'equilibrio per portare a termine questo grandioso e umile compito i poeti possono trovarli ancora negli autori antichi. La grande poesia si è sempre confrontata con il trascorrere inesorabile del tempo, la certezza della morte e l'incubo del nulla. Solo una cultura narcotica come la nostra può pensare di occultare il carattere tragico dell'esistenza: la gioia che dà la bellezza della vita, il dolore che procura la sua impermanenza.

La traduzione mai completata dell'*Odissea*, il rimaneggiamento degli *Esercizi* continuato anche dopo l'edizione definitiva del 2010: si può vedere in ciò solo il frutto di una mania di

perfezione, ma anche una tensione tutta novecentesca verso il non-finito, come in Pound, Kafka, Musil, Gadda. Di certo la lingua degli *Esercizi* non è ottocentesca e il lavoro sulla forma, così teso all'esattezza, fa pensare piuttosto a Valéry che ai poeti neoclassici e romantici; né le inversioni sintattiche possono essere scambiate per anticaglie, visto che oggi sono usate da poeti non certo secondari.

Lungi dal ritenere Giovanna Bemporad «un poeta minore ed epigonale del Novecento» (Magrelli), noi vediamo nel suo esemplare percorso poetico un terreno ricco e fertile dal quale la giovane poesia italiana può trovare l'ispirazione e gli strumenti adatti per non cadere nelle mode neoermetiche, minimaliste e post-semiologiche.

PASQUALE DI PALMO

RICORDO DI GIOVANNA BEMPORAD

Ci sono autori che, per tutta la vita, si dedicano alla stesura di un unico libro. È il caso di Giovanna Bemporad, poetessa schiva e appartata, ferrarese di nascita ma vissuta a Roma, che aveva al suo attivo alcune memorabili versioni dall'*Eneide* e dall'*Odissea*. Con un gusto e un'ispirazione di taglio classico, sostenuti dal ricorso a un melodioso endecasillabo sciolto, la poetessa si dedicò dall'«età regale» dell'adolescenza, in maniera rigorosa ed eccentrica, alla riscrittura dei suoi *Esercizi*, usciti originariamente in una piccola *brochure* edita a Venezia nel 1948 per i tipi di Urbani e Pettenello. Nel volumetto, che presentava in antiporta un ritratto dell'autrice effettuato da Virgilio Guidi, sono presenti liriche e traduzioni della Bemporad maturate all'epoca del suo girovagare, ebbera di un «sonno non dissimile alla morte», nella Venezia spettrale del dopoguerra, alla ricerca di una poesia «sublime», ispirata ai modelli dell'antichità classica e del simbolismo ottocentesco.

Il libro era originariamente diviso in due parti: nella prima figuravano le poesie scritte dall'autrice, in cui veniva sapientemente coniugato un registro alto, di ascendenza classica, al taglio visionario delle immagini; nella seconda confluivano le traduzioni, che spaziavano da Omero a Saffo, da Hölderlin a Baudelaire, da Valéry a Rilke. E proprio nel felice connubio tra nitore formale e libertà espressiva, anche se ricavata da modelli classici che rinviano a *topoi* abusati come quelli di Eros e Thanatos, risiede il fascino di questi «esercizi», concepiti alla stregua di uno strenuo corpo a corpo con la forma, levigata come quella di certe sculture che riescono a restituirci un'idea di levità da una materia lavorata in maniera assidua, esasperata. Non è un caso, d'altronde, che Pier Paolo Pasolini, amico e sodale in gioventù della poetessa, notasse, in una recensione apparsa nel «Mattino del Popolo» del 12 settembre 1948, che «ci troviamo di fronte a una poesia “diretta”, che aggredisce i suoi argomenti nominandoli: si pensi a quante volte è nominata la “morte”».

Tutti gli esemplari della tiratura, non dichiarata, sono numerati e firmati dall'autrice; il formato del libretto, che costava 350 lire, è in -16°. Lo stesso Pasolini, nella succitata recensione, aveva peraltro stigmatizzato l'ascendenza anomala della poetessa rispetto ai modelli dichiarati dell'epoca: «Quali siano state le letture della Bemporad ci è indicato, ma molto succintamente, dalla seconda sezione di questo volume di *Esercizi*, dedicata alle traduzioni. Succintamente, dico, in quanto non può sentire la mancanza di certo Milton, di certi romantici inglesi, di certo Hölderlin, chi continui a legare l'immagine della Bemporad a questi testi tradotti quand'era ancora quasi un'adolescente, in pieno disordine, sempre sull'orlo della fame e addirittura del suicidio, perseguitata per le strade di

Bologna, Firenze o Venezia da sguardi sgomenti per il suo aspetto e le sue vesti mostruose, fischiata dai militari o dai ragazzi».

Per molti anni l'attività poetica della Bemporad sembrò destinata a languire: troppo manifesto era il divario tra il suo accento classico e visionario e le tendenze della lirica impostesi a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, permeate di sperimentalismo o orientate verso forme scopertamente ideologiche, perché il suo dettato contrassegnato da una «felice atemporalità», come ricordava in un suo intervento Andrea Zanzotto, potesse trovare qualche eco, soprattutto sul versante critico. A sorpresa *Esercizi* fu poi ristampato, in forma rimaneggiata, nella prestigiosa collana «verde» di Garzanti nel 1980, con un'acuta presentazione di Giacinto Spagnoletti che rilevava come «alla Bemporad sembra indispensabile tutta la poesia, l'intero suo corpo sensibile, altrimenti lei, così anticonformista rispetto alle mode correnti, non troverebbe come far vibrare la sua voce ad altezze inconsuete». Il merito dell'edizione garzantiana, che si presentava nella consueta veste editoriale contrassegnata da rilegatura marrone e sovracoperta verde, fu quello di far conoscere, in un'epoca ancora dominata dalle sperimentazioni avanguardistiche, una voce dal timbro inconfondibilmente composto e lieve, che si ricollega a quella linea prosodica che da Petrarca approda a Leopardi e infine a Penna.

Nella bandella posteriore figura un bel ritratto della Bemporad effettuato da Pasolini nel 1943, al tempo della loro assidua frequentazione in Friuli, documentata in alcune pagine illuminanti da Enzo Siciliano nella sua biografia del poeta di Casarsa, uscita da Rizzoli nel 1978, dove viene rilevato il sentimento ambivalente che lo domina nei confronti di quella «creatura erratica» che «si truccava di bianco il viso per spallidarsi e rifuggiva la vita per una inesprimibile sublimazione estetica».

Andrea Cirolla ha scritto: «Giusto qualche sera fa mi raccontava della sua vita da giovanissima bohémien (*sic*), negli anni del dopoguerra a Venezia. Li nacquero gli *Esercizi*, in una cantina senza luce né riscaldamento. La stanza in cui alloggiava precedentemente, passato un breve periodo fuori città, era stata infatti destinata dalla padrona di casa all'allora direttore del Gazzettino. Fu lui a trovarla una notte mentre rincasava, inciampando nel suo corpo dormiente sulle scale. Quando l'indomani ci si mosse per trovarle un nuovo alloggio, non si trovò altro che quello stanzone sotterraneo, il cui unico arredo era un rubinetto, e dove le notti erano infestate da topi e scarafaggi. Prese così a stare sveglia nelle ore buie, al lume di candele costruite con una cera gialla, residuo degli anni di guerra. Per evadere dalla dura realtà, e vestire quello spazio ostile e disadorno con la sostanza dei sogni, rapita dall'esaltazione mise a frutto la sua “cultura dannunziana e leopardiana”».

Bisogna perlomeno segnalare la pluridecennale opera di traduzione di canti e frammenti dell'*Odissea*, considerata il suo *daimon*, intrapresa quando l'autrice era poco più che adolescente. A proposito di quest'opera Giovanni Raboni ribadirà come sia «impossibile, nel suo caso, fare

distinzione fra testi originali e testi derivati: negli uni e negli altri circolano la stessa ansia di assolutezza formale, la stessa vitrea incandescenza, un'unica rarefatta ossessione». La Bemporad era considerata da alcuni traduttori d'eccezione come Carlo Izzo, Leone Traverso e Mario Praz una sorta di *enfant prodige*, capace di misurarsi indifferentemente con le più svariate lingue (greco, latino, tedesco, inglese, francese), coniugando un'abilità tecnica impareggiabile con una resa quanto mai lineare ed efficace.

Mi telefonava spesso, Giovanna Bemporad, ad orari impossibili: le tre, le quattro di notte, facendomi svegliare di soprassalto. Lei dormiva di giorno e la notte si dedicava a limare le sue poesie, le sue traduzioni. La sentii al telefono qualche giorno prima che morisse, all'inizio del 2013. Mi ringraziò per un articolo che le dedicai sulla rivista «Charta», dicendomi che lo considerava, bontà sua, il più esauriente scritto sulla sua attività.

Da *Esercizi vecchi e nuovi* (2011)

Già la mia vela, in signoria dell'ombra
l'impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l'autunno m'è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

*

PAESAGGIO

L'immagine di un'acqua fresca e viva
domina la mia sete. Non più gaie
rincorse, non più giochi strepitosi
sotto altissimi cieli.

Ma sul greto
le donne ancora lavano le vesti
(e ne riflette i gesti l'acqua chiara
come in uno specchio); con movenze liete
vanno ragazze a stenderle cantando.

Tutto fa ch'io ritorni come allora
quando era dolce abbandonarsi al riso
con leggerezza estrema, e non la smania
di comporre l'ignoto in forma certa
l'ingenuità del cuore aveva offeso.

*

INTARSIO

Lontana teoria di voci stanche,
già votate al silenzio, è nella sera
e un profumo indistinto di viole.

Torna memoria in me degli svaniti
mesi di maggio, quando s'impigliava
spensierato il mio riso nel silenzio
della vasta terrazza (già canora
di passeri, fiammante di gerani ...)

e un silenzio infinito è sopra il riso
dell'universo.

O morte nella vita
la certezza che insinua in noi da vivi
quanto sia vano esistere. Che spero
se il presente sarà più presto andato
che non raggiunto, e più vicina l'ora?

*

A UNA ROSA

China sul margine del tuo segreto,
o rosa in veste diafana, mollezza
di corpo ignudo, incrollabile tempio
che in vigilanza d'amore mi tieni,
non so di che rilievi si componga
la tua bellezza. E all'onda dei profumi
che col ritmo di un alito tu esali

misuro il tuo pallore e il mio languore.
Mi tenta ogni tuo petalo concluso
nel giro di una linea sensitiva,
mollemente incurvato e pieno d'ombra.

*

LA VERGINE DEL LAGO

da un motivo di Block

O fanciulla, tu guardi oltre le brume,
protesa, oltre gli abeti e le colline,
lontano, non sai dove, in un lontano
dove non sai che ti raggiungerà.
Se sul cetaceo verde di un'altura
la tua bellezza acquatica contemplo,
tu resti muta, e sboccia nel mio cuore
per la tua grazia un'estasi improvvisa;
e in sogno a te protendere le braccia
tentando, almeno in sogno, risentita
tra le notturne trame degli abeti
tu, mia favola, tremi in fondo al lago
che insensibile attira a sé le brume.

*

CANZONETTA

Porta ogni bimba tra i capelli un fiore,
pende all'orecchio un vezzo come fiamma,
se l'organetto suona, il ritmo inebria
e tra i balli rosseggia il dolce vino.

Viene la notte, ogni canzone tace
e nel cielo festivo arde la luna
senza fiori ai capelli e senza suoni,
perduta amante, sola e dolorosa.

*

A UNA FORMA SORELLA

da una stampa cinese

Non si svela il mio astro che alle risa
dei tuoi occhi, azalea, forma sorella
splendente come giada, che ti specchi
nel ruscello di seta e il piede esiguo
come conchiglia d'ostrica vi immergi.

La gioia m'incorona, o il mio pensiero
sopra il filo translucido dei sogni
si distende e s'allevia come un cirro
se coi draghi di bronzo e i liocorni
dei tuoi capelli scherzo un po' sdegnosa?

Strofina il fianco contro la tua spalla
la mia sete d'amore: grande bestia
che si allunga sul tuo collo e accarezza
la tua guancia con cadenza di sonno,
con la marea della notte negli occhi.

*

LA NINFA E L'ERMAFRODITO

Chiusi i suoi grandi occhi insufficienti

dove essenze d'aurora e d'ideale
galleggiano, ha disteso il fianco ambrato
tra pioppi ed olmi anelanti all'altezza
l'ermafrodito; ha disteso il suo corpo
sull'erba, vinto dal meriggio fulvo
che impone una consegna di silenzio
e una riserva d'ombra ad ogni fronda
sospesa al dolce incanto del suo sonno.
Sono strali nel fianco e nel mio cuore
le linee del suo corpo, chiare, lisce
fino ai capelli, attorti in arabeschi
simili a verdi draghi addormentati.
Forse il belletto aereo dell'aurora
ha tinto questa bocca, molle e gonfia
come un frutto dei tropici. Il suo riso
che seduce ninfee mi intesse il velo
di una trapunta gelosia: mi apprendo
come un'ape al suo labbro materiato
di piacere e di tedio; vi suggello
solitudini lunghe e incontri rari,
stagioni d'odio e d'amore, l'asprezza
della morte essenziale, e mi allontanano
sull'ala ebbra e inquieta del pudore.

*

ALBA ESTIVA

L'alba è disfatta e soffoca nel sole
l'uva matura. Ma nel fiume i bimbi
bagnano i corpi brevi, e non li tocca
l'afa, lucenti e nudi.

Noi sul greto

punge l'ansia del giorno.

Come la rosa all'alba è fresca e viva,
ci è dato per lo spazio di un mattino
lieti e ingenui abitare sulla terra.

*

ALTRO GIARDINO

Davanti a me la casa e il suo cipresso:
dentro il ruscello un lembo di giardino
si riflette e si attenua, e sul sedile
di pietra che s'interna nel fogliame
tra i conici dei cipressi come a onde
passano le memorie; inseguo, al ritmo
dei profumi che esalano i giacinti
freschi nei vasi, la sua veste in fuga;
entro poi nella stanza dove il rombo
delle mie vene insiste come in fondo
a conchiglie sinuose suona il mare.

*

DOLCE OSPITE

omaggio a J.R. Jiménez

Dolce ospite, che fingi di dormire
per starmi più vicino,
stendo un timido manto di ermellino
sul tuo libero nudo bianco e rosa;
su te, rosa sensibile e segreta
che lenta tocchi la pienezza, aurora,

ponente, che i tuoi petali reclin
sulla mia spalla, e l'anima assetata
di approdi eterni ormeggi alla mia riva.
Dolce ospite, che fingi di dormire
per starmi più vicino,
sarai con me, varcando la suprema
frontiera senza rive, oltre il sottile
contorno del tuo nudo bianco e rosa.

*

Felice sospensione ha il mio dolore
nella pausa che alterna suono a suono
in cui non si ode più, deposto il flauto,
la sua struggente melodia, ma quella
che sopravvive al flebile strumento.
Non meno dolce o meno commovente
nota il cuculo in via dalla lontana
campagna a primavera. E come il vento
su per roseti rampicanti in fiore
si attarda a mietere carezze, prima
che il suo bisogno estremo di compianto
lo induca a un folle, vano imperversare:
così una breve pausa ha il mio dolore
se vedo sopra il campanile a sera
la prima stella accendersi, che pare
contraddica il mio pianto e che sorrida.

*

ALLA MALINCONIA (INTERROGAZIONE)

Malinconia, che mi sorprendi a sera
mentre l'ultimo raggio rosseggiante

muore sui vetri, perché vivo ancora
mi chiedo, se il mio cibo è l'amarezza
e il cuore che educavano alla gioia
non batte ormai se non per tenerezza
di primavera, estati e dolci autunni,
ma per gioia non più? Dalla finestra
della mia stanza spio nel plenilunio
fino all'alba fissarmi il cimitero.

Con gli occhi che già nuotano nel sonno
mi chiedo con un brivido: chi sono?
Chi, per colpa che scontai nascendo,
dal buio nulla a un attimo di luce
destinò questo corpo, amato corpo,
l'oggetto che dai morti mi difende,
per poi ridurlo in polvere? Risponde
all'incauta domanda il vuoto immenso
e va per la malinconia del cielo
che si annera insensibile la luna.

*

O vento che commemori passate
moltitudini e fasti inceneriti,
o tempo contro cui non c'è riparo:
mi riduco al silenzio, nell'attesa
purissima dell'ombra che già stende
sui vivi un lembo della notte eterna.
Forse è quest'ombra tragica sospesa
sul ciglio della notte che fa illusi
gli uomini di conoscersi e di amarsi,
nafraghi nel silenzio dei millenni.

Giovanna Bemporad (1928-2013), ebrea, figlia di un importante avvocato ferrarese, a sedici anni si impose sulla scena letteraria italiana con una traduzione in endecasillabi dell'*Eneide*. All'università di Bologna conobbe Pier Paolo Pasolini, che durante gli anni di guerra, la ospitò a Casarsa invitandola a collaborare alla rivista «Il setaccio» (su cui Giovanna, per evitare le leggi razziali, scrisse con lo pseudonimo di "Bembo"). Dopo la guerra, dichiaratasi lesbica e vestendo provocatoriamente abiti maschili, condusse per un certo periodo a Venezia una vita da *bohémienne*.

Nel 1948 uscì la prima edizione di *Esercizi*, un volume costituito da composizioni poetiche originali e da traduzioni dai Veda, Omero, Saffo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Hölderlin, Rilke, Stefan George. Nel 1952, trasferitasi a Roma, sposò Giulio Orlando (che fu senatore nella IX legislatura), con Giuseppe Ungaretti come testimone. Negli anni successivi intensificò l'attività di traduttrice a scapito di quella poetica, scoraggiata dalle tendenze contemporanee che andavano verso la liquidazione della metrica tradizionale e la trattazione di temi civili. Inizia in questi anni il lavoro della sua vita: la traduzione in endecasillabi dell'*Odissea*, che non arriverà mai a completare, sebbene la traduzione parziale pubblicata nel 1992 dalla casa editrice fiorentina Le Lettere le procuri numerosi premi (tra i quali il Premio Nazionale per la Traduzione Letteraria, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Nel 1980 Garzanti ripubblica gli *Esercizi* in un'edizione accresciuta e corretta. Altre pubblicazioni di *Esercizi*, contenenti soltanto composizioni personali, usciranno nel 2010 (Edizioni Archivio Dedalus) e nel 2011 (Luca Sossella editore).

Giovanna Bemporad è sepolta nel cimitero di Fermo.