DOPPIOZERO

Una cosa bella Ã" una gioia per sempre

Antonio Prete

1 Novembre 2017

Ci sono alcuni versi, in tutte le lingue, che sembrano vivere di luce propria. E sembrano compendiare nel loro breve respiro la vita del prisma cui appartengono: frammenti che raccolgono e custodiscono nel loro scrigno, integro, il suonosenso della poesia dalla quale provengono. Con un solo verso un poeta pu \tilde{A}^2 mostrare il doppio nodo che lo lega al proprio tempo e al tempo che non câ?? \tilde{A} ", allâ??accadere e allâ??impossibile. In un verso, in un solo verso, un poeta pu \tilde{A}^2 rivelare il suo sguardo, in grado di rivolgersi allâ??enigma che \tilde{A} " il proprio cielo interiore e al movimento delle costellazioni, alla lingua del sentire e del patire di cui diceva Leopardi e allâ??alfabeto degli astri di cui diceva Mallarm \tilde{A} ©. Un verso, un solo verso, pu \tilde{A}^2 essere il cristallo in cui si specchiano gli altri versi che compongono un testo. Per questo da un verso, da un solo verso, possiamo muovere allâ??ascolto dellâ??intera poesia.

Il verso apre il poema di John Keats Endymion: \hat{a} ??The thing of beauty is a joy for ever \hat{a} ?•. La bellezza e la gioia. Keats unisce in un solo verso la forma del visibile cui diamo il nome di bellezza e quel sentimento fortemente corporeo e insieme profondamente spirituale che \tilde{A} " la gioia. Per un poeta la bellezza \tilde{A} " un fatto anzitutto interiore. Per questo definire la bellezza \tilde{A} " una questione che non attiene all \hat{a} ??ordine dell \hat{a} ??estetica ma all \hat{a} ??universo del sentire. Non \tilde{A} " necessario evocare categorie che colgono la forma, o la relazione tra le forme, come l \hat{a} ??armonia, la proporzione, la misura, ma basta riferirsi alla percezione di s \tilde{A} © nel rapporto con il visibile, una percezione che \tilde{A} " esperienza di un sentimento, anzi del pi \tilde{A} 1 impetuoso e vitale dei sentimenti, al quale diamo il nome di gioia.

La bellezza e la gioia: una complicità forte, una sorellanza che sa accogliere il mondo, lâ??esperienza del mondo, per quel che si mostra come luce e come musica. E che per questo puÃ² sfidare la qualità prima del tempo, che $\tilde{A}^{"}$ lâ??irreversibilit \tilde{A} , pu \tilde{A}^{2} cio $\tilde{A}^{"}$ tentare un patto â?? certo illusorio, azzardato, estremo â?? con la permanenza, con il sempre. Senza questa interiore sospensione della caducitÃ, senza questa fantasticata esclusione del declino dalla??orizzonte del visibile, le cose non possono salire verso la lingua della poesia e lì essere accolte e custodite. Ma si tratta di una finzione, analoga alla finzione che nellâ??idillio di Leopardi mette in moto la rappresentazione di un infinito impossibile a sostenersi: â??Io nel pensier mi fingoâ?•. Di questa finzione il poeta Keats, come del resto ogni poeta, Ã" consapevole. Una finzione senza la quale non potrebbe esserci quella creazione del mondo che Ã" sempre la poesia. Ed Ã" questa sospensione della caducità che permette il dischiudersi del sentimento della gioia. Un sentimento che cerca i segni per manifestarsi: la gioia Ã" una letizia che chiama i sensi, tutti i sensi, a congiungersi festosamente. Per questo, per dire della gioia ricorriamo ad aggettivi come pura, assoluta, incontenibile, piena. E tuttavia, nonostante la pulsione a manifestarsi, nonostante le forme profane o secondarie in cui la gioia si puÃ² manifestare, come lâ??allegrezza o il riso, il suo movimento più proprio Ã" quello di portare il rapporto con il visibile nel tempo-spazio della??interioritA. Un movimento somigliante a quello della??amore. Anche la??amore A." esperienza che nei suoi momenti di fulgore sospende la caducitA del tempo, fa un patto con la??oltretempo: da qui il legame forte che la poesia dâ??amore ha con lâ??elemento lunare, solare, stellare, cioÃ" con quelle figure che appartengono a un tempo diverso da quello umano e storico, un tempo cosmico, che Ã" come dire

un oltretempo, o un tempo senza tempo (poesia dâ??amore e cosmologia \tilde{A} " un nesso intorno al quale mi \tilde{A} " accaduto pi \tilde{A}^1 volte di riflettere).

Keats dice in altri memorabili versi di questa sospensione del tempo che la bellezza â?? la bellezza del visibile e quella dellâ??arte â?? può dischiudere. Pensiamo ai versi dellâ?? *Ode on a Grecian Urn*, che dicono la sottrazione al declino propria delle figure rappresentate sullâ??urna (â??Ah, happy, happy boughs! That cannot shed / Your leaves, nor ever bid the Spring adieuâ?• â?? Oh! felici, felici rami, che non potete perdere / le foglie e mai direte a Primavera addioâ?•. E nominano anche, quei versi, la dolcezza suprema di una melodia priva del suo suono, perché consegnata allâ??immagine dei flauti che continuano a suonare al di là del loro tempo, fuori dallo scorrere del tempo.

Illustrazione di Hiroyuki Masuyama.

Keats qui nasconde quel senso del declino che pure Ã" proprio della bellezza, per mostrare come la lingua del poeta, e prima ancora della lingua il suo vedere e sentire vivano lâ??esperienza di una lotta contro il passaggio, contro il transitorio, e anche contro lâ??oblio. Una suprema finzione, in virtù della quale la lingua della poesia può ospitare quel che più non câ??Ã", accogliere il tempo finito, far risorgere quel che Ã" fatto cenere.

Ma Keats non ignora, se pensiamo ad altre sue composizioni, lâ??altro aspetto della bellezza, quello della caducitÃ: pensiamo al verso di *Ode on Melancholy*: â??She dwells with Beauty â?? Beauty that must dieâ?• (â??Lei dimora con la Bellezza â?? la Bellezza che deve morireâ?•). E subito dopo questi versi compare anche qui, come compagna della Bellezza, la Gioia. La caducitÃ, dunque, come altro elemento della bellezza. Ã? il tema che darà avvio alla riflessione di Freud in *Caducit*à (1915): al poeta che dinanzi allo splendore del paesaggio Ã" malinconico perché vi legge lâ??ombra del declino si può opporre la preziosa esplosione dellâ??istante di vita che sospende quellâ??ombra. Ã? Baudelaire che sul tema della bellezza sempre osserva la *compresenza* dello splendore e del declino, e lo fa con le sue categorie: la bellezza Ã" composta di due elementi, lâ??éternel e il transitoir.

Torniamo al primo verso dellâ??Endymion, che si chiude con $for\ ever$, sempre. Anche il primo verso de $L\hat{a}$??infinito di Leopardi aveva un sempre, anzi cominciava con un sempre: \hat{a} ??Sempre caro mi fu questo ermo colle \hat{a} ?• Nel giovane poeta inglese il $for\ ever$ si riferisce a un \hat{a} ??appartenenza del visibile a s \tilde{A} © che sconfigge il declino, o almeno sospende col linguaggio della poesia \hat{a} ?? con il racconto lirico ed epico che sta per prendere avvio \hat{a} ?? lo scorrere implacabile del tempo. Il sempre leopardiano dice invece l \hat{a} ??intimit \tilde{A} affettiva di un \hat{a} ??appartenenza al visibile \hat{a} ?? questo colle, questa siepe \hat{a} ?? che \tilde{A} " soglia per l \hat{a} ??odissea del pensiero. Un \hat{a} ??avventura della lingua che vuol dire l \hat{a} ??infinito sapendo dell \hat{a} ??impotenza del pensiero a dire l \hat{a} ??infinito; ed \tilde{A} " proprio il $mi\ fu$ aperto da quel $sempre\ (\hat{a}$??Sempre caro mi fu quest \hat{a} ??ermo colle \hat{a} ?•) che sopravviene nel naufragio e raccoglie il sentire, cio \tilde{A} " la presenza del corpo, nel $m\hat{a}$?? \tilde{A} " dolce dell \hat{a} ??ultimo verso: \hat{a} ??E il naufragar m \hat{a} ?? \tilde{A} " dolce in questo mare \hat{a} ?• (e occorrerebbe riflettere sul rapporto tra la dolcezza di Leopardi dinanzi allo spalancarsi dell \hat{a} ??indefinito che risarcisce l \hat{a} ??impossibile rappresentazione dell \hat{a} ??infinto e la gioia di Keats dinanzi al mostrarsi della bellezza).

Il poema al quale appartiene il verso di Keats, lâ?? *Endymion*, fu composto tra lâ?? aprile e il novembre del 1817, pubblicato nel maggio del 1818. Impetuoso esercizio di scrittura poetica â?? in quattro libri di mille versi ciascuno â?? il poema Ã" un trattamento lirico del mito che riguarda il re-pastore Endimione, la sua ricerca dellâ?? amore, i suoi incontri, le sue visioni, il suo sonno, il suo rapporto con la sorella Peona, con una fanciulla indiana, con Venere, con la luna. Il primo verso apre il proemio del poema e unisce alla presenza della natura â?? il sole, la luna, gli alberi, le ombre, i fiori, i ruscelli â?? la presenza dei bei racconti (â?? all lovely talesâ?•) uditi o letti: essenze (â?? essencesâ?•) che sentiamo come appartenenti a noi, al di là della percezione del loro passaggio.

Questo senso di una relazione profonda con il vivente e con il visibile ha a che fare, in Keats, con la sua stessa idea del poeta, che in una lettera a Fanny definiva come â??la più impoetica delle creatureâ?•: il poeta è colui che sa esporre i suoi sensi allâ??ascolto, sa lasciarsi â??impressionareâ?•. Una dimissione del sapere, un sentire su cui si imprimono presenze e passaggi, che nella loro quieta dolcezza cercano la via della lingua, il nuovo tempo della poesia.

Un verso:

Né più mai toccherò le sacre sponde

L'amor che move il sole e le altre stelle

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi

Un lampo... poi la notte! Bellezza fuggitiva

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi

Spesso il male di vivere ho incontrato

La carne Ã" triste, ahimÃ", e ho letto tutti i libri

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio \tilde{A} " grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

