DOPPIOZERO

Umberto Simonetta: un paroliere di lusso

Umberto Fiori

3 Ottobre 2018

Parlando con un amico, faccio il nome di Umberto Simonetta. Dallo sguardo, capisco che non gli dice molto. â??Sai chi Ã", no? Lo scrittore, quello di *Tirar mattina*, *Lo sbarbato, Il giovane normaleâ?/*â?•. Niente. â??Ma la ballata del Cerutti Gino la conosceraiâ?|â?• â??Eh! Certo! Giorgio Gaber!â?• â??La musica Ã" di Gaber, ma le parole sono di Simonetta. Come anche quelle di *Una fetta di limone, Trani a gogò, Porta romana, Le nostre serate, Il Riccardo*â?|â?•. Le accenno una dopo lâ??altra. â??Belle! Pensavo fossero di Gaberâ?|â?• â??Te lâ??ho detto: musica di Gaber, testo di Simonettaâ?• â??Ah però, bravissimo! Mica male!â?•.

Oltre che scrittore e autore teatrale di successo, Umberto Simonetta (Milano, 1926-1998) A¨ stato un paroliere tra i piA¹ originali e innovativi dellâ??epoca in cui nasceva in Italia quella che si sarebbe poi chiamata canzone â??dâ??autoreâ?•.

Tra gli anni â??50 e i â??60 del secolo scorso diversi poeti e scrittori, da Calvino a Fortini a Pasolini e altri, si misuravano con la canzone (allora *canzonetta*). Lâ??intento era quello di dar vita a un prodotto popolare â??di qualità â?•, da contrapporre ai prodotti di consumo (o â??di evasioneâ?•, come si diceva in quegli anni). Nel caso di Calvino e Fortini, la proposta veniva dal gruppo torinese di Cantacronache; Pasolini, invece, si improvvisò paroliere su invito della sua amica Laura Betti. Le strategie in vista di una riqualificazione della canzone erano differenti da un autore allâ??altro, naturalmente, ma una cosa avevano in comune: il tentativo di far riaffiorare, nei testi, quel mondo â??realeâ?• che nella canzonetta veniva rimosso, o avvolto nel marzapane di una poeticità di maniera. Lâ??esperimento purtroppo durò poco e non ebbe seguito: messi alla prova come parolieri, gli scrittori italiani faticavano a adattare la loro scrittura alle esigenze della parola cantata. I loro testi -nati sulla pagina- messi in musica rivelavano una ruvidezza letteraria che a tratti era quasi più stridente di quella della pseudopoesia canzonettistica.

Nelle canzoni di Calvino (penso a *Canzone triste*, *Oltre il ponte*, *Dove vola lâ??avvoltoio*) la versificazione stentava a star dietro al metro musicale; in quelle di Fortini (anche la bellissima *Quella cosa in Lombardia*, musica di Fiorenzo Carpi) si incontravano frasi come â??vanno a coppie i nostri simili questâ??oggiâ?•, che nessun parlante italiano avrebbe mai pronunciato in quella famosa *realt*à che doveva essere il punto dâ??arrivo della canzone â??riformataâ?•.

Nemmeno questi generosi tentativi riuscivano a eliminare lâ??effetto di innaturalezza che â?? in una pagina de *Il giovane normale* di Umberto Simonetta (1967) â?? lâ??intellettuale Nelson riscontra nella canzonetta cantata dal protagonista, Giordano:

Tic tic tic,

nellâ??auto câ??Ã" un tic tic tic.
Che cosa sarà ?
Lâ??accensione?
La frizione?
Il cassetto?
Lo specchietto?
$(\hat{a}?!)$
O che ira ti d $ ilde{A}$
questo tic che prosegue insolenteâ?
â??Tutte quelle parole in un italiano vecchio, scolasticoâ? $ \hat{a} $? sghignazza Nelson. Sono sicurissimo che tu Giordano non dici mai, per dire che sei incazzato: o che ira mi $d\tilde{A}$ â? $ \hat{a} $?•

Nei testi scritti da Pasolini per Laura Betti, la letterarietà della canzonetta (di cui nemmeno la canzone â??dâ??autoreâ?• riusciva a liberarsi) viene decisamente travolta: nel testo di *Macrì Teresa detta Pazzia*, lâ??uso del romanesco produce un effetto bruciante di realtÃ, di genuinitÃ. Purtroppo, la musica (il *jazz* di Piero Umiliani) annulla e anzi distorce questo effetto, dando alla canzone un imbarazzante sapore da telefilm americano. Il problema, insomma, non Ã" solo quello di creare dei testi â??alternativiâ?• ai modi della canzonetta: si tratta di trovare un punto dâ??incontro fra testo e musica. Per farlo, non basta che il testo di partenza sia di buona qualitÃ: occorre una solida sintonia tra paroliere e musicista, che può nascere solo da una lunga collaborazione. I poeti e gli scrittori italiani che in quegli anni accettano di misurarsi con la canzone si limitano a fornire i loro versi al compositore, senza che tra autore della musica e autore del testo ci sia un vero confronto.

Nelle canzoni che Simonetta scrive per Gaber, invece, non si avverte nessun contrasto tra musica e parole. Simonetta Ã" tuttâ??altro che un paroliere mestierante: Ã" uno scrittore, un letterato, un intellettuale; ma riesce â?? senza sforzi apparenti â?? a evitare quegli effetti di legnosa letterarietà che gravano tanto sulla canzonetta quanto sulla canzone â??dâ??autoreâ?•.

Per capire la qualità del suo lavoro, Ã" utile confrontare il testo di una delle prime canzoni scritte per â??I due corsariâ?• (Gaber e Jannacci), *Una fetta di limone* (1959), con quelli di due pezzi dello stesso periodo, *GeneviÃ"ve*, di Gaber, e *Ciao ti dirò*, di Gaber Tenco e Reverberi. Ecco qualche verso di *GeneviÃ"ve* (1959): â??Quando tu/eri ancor/lâ??amor/GeneviÃ"ve/solo allor/ la mia vita/ ignorava il dolorâ?•. Ed ecco un saggio di *Ciao ti dirò* (1958): â??Giurami che tu/ ami solo me/ pupa non scherzar/ voglio il tuo amore solo per me/ se no ciao ti dirò/ pupa ciao ti diròâ?¦â?•. Infine, leggiamo qualche verso da *Una fetta di limone*, di Simonetta:

Non voglio cento sacchi

né il grano per gli intappi,
né i regalini a mucchi.
Sei ricca ma sei racchia,
per me sei troppo vecchia,
per questo non mi cucchi.
Dimmi che vuoi da me.

In *GeneviÃ* ve ritroviamo gli *amor*, i *dolor*, gli *allor* della canzonetta; *Ciao ti dirÃ* si dà arie più â??moderneâ?• (la musica à un rock), ma il suo linguaggio, che vorrebbe essere aggiornato e â??giovanileâ?•, non ha mai circolato fra i ragazzi dellâ??epoca: â??pupaâ?• à un termine che solo in qualche film di gangster poteva trovare spazio. Ben più credibile à il gergo con cui Simonetta gioca nei suoi settenari martellanti, inventando la contro-serenata di un ragazzotto a una â??tardonaâ?•: *grano, intappi, racchia, cuccare*â?! *Una fetta di limone* à un crepitare leggero di rime, assonanze, allitterazioni, uno scherzo (un poâ?? nello spirito del rock di Boris Vian), ma le sue radici affondano nella realtà della Milano di quegli anni, la stessa descritta vivissimamente nei romanzi dellâ??autore.

La strategia di Simonetta, come quella degli scrittori e dei poeti suoi contemporanei che si misurano con la canzone, \tilde{A} " quella di contrapporre la cruda realt \tilde{A} quotidiana alle melensaggini della canzonetta. Ma mentre nelle canzoni di Calvino, Fortini, Pasolini, la realt \tilde{A} si presenta nei suoi aspetti pi \tilde{A}^1 seri, la \hat{a} ??controcanzonetta \hat{a} ?• del paroliere di Gaber ha una speciale predilezione per la banalit \tilde{A} pi \tilde{A}^1 grigia, per il terraterra. $Cos\tilde{A}\neg$, il termine *whisky a-go-go*, in voga in quegli anni per definire i locali notturni alla moda, diventa *Trani a gog* \tilde{A}^2 (*trani* si chiamavano le osterie pi \tilde{A}^1 squallide della Milano di allora):

Câ??Ã" un vecchio barista dallâ??aria un poâ?? triste che si gratta in testa poi serve un caffÃ" e un toast a me, nel trani a gogò.

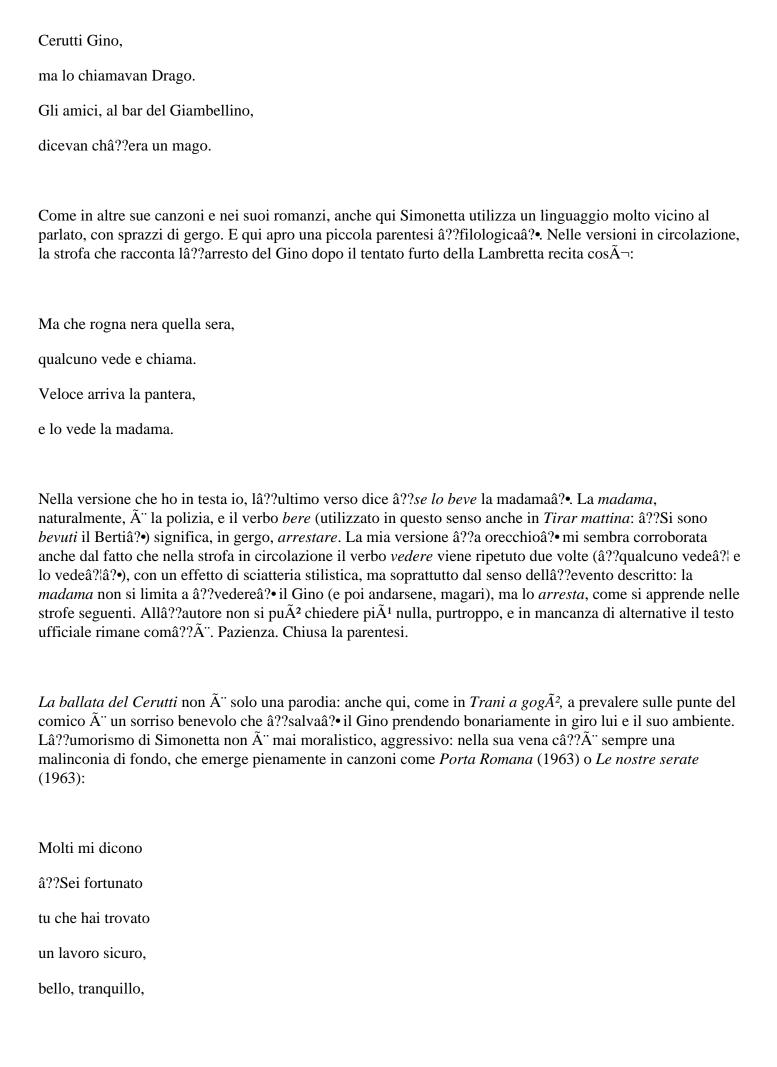
Ci son quattro dischi, due tanghi una polka, unâ??antica mazurka, due mosci fox-trot, e il twist non câ??Ã",

nel trani a gogÃ2.

Quello che caratterizza i primi testi di Simonetta per Gaber \tilde{A} " innanzitutto che *non si parla dâ??amore*, comâ??era quasi dâ??obbligo nella canzonetta di quegli anni. Dâ??altra parte, ci \tilde{A}^2 che li differenzia dalle canzoni \tilde{a} ??dâ??autore \tilde{a} ?• degli stessi anni \tilde{A} " che non si fa nemmeno denuncia sociale. La realt \tilde{A} non viene sottoposta a uno sguardo critico, dall \tilde{a} ??alto: viene osservata da dentro, con un sorriso malinconico e sottilmente complice (in $Trani\ a\ gog\tilde{A}^2$, a parlare \tilde{A} " uno degli avventori).

Anche nel suo testo forse più famoso, *La ballata del Cerutti* (1961), Simonetta gioca al ribasso. La canzone â?? come risulta fin dal parlato iniziale â?? Ã" una parodia delle ballate folk americane allora in voga in Italia (*Tom Dooley* del Kingston Trio, *La ballata di Davy Crockett*, evocate nellâ??arrangiamento dal *banjo*), ma anche â?? senza dichiararlo â?? delle â??canzoni della malaâ?• lanciate da Ornella Vanoni e altri in quegli anni. Il nostro eroe non vive in Oklahoma ma al Giambellino, periferia di Milano e, prima che col suo titolo da bulletto (â??Dragoâ?•), viene presentato molto prosaicamente col cognome e nome, Cerutti Gino.

Il suo nome era

e che ti rende
decentementeâ?•.
Io penso alle nostre serate
stupide e vuote.
â??Ti passo a prendere?
Cosa facciamo?
Che film vediamo?
No, lâ??ho già visto.
Tutto previsto.
Quello che colpisce, in canzoni come questa, non Ã" solo lâ??originalità e la delicatezza nello svolgimento del tema dâ??amore, ma anche lâ??eleganza metrica. Simonetta paroliere riesce a scrivere â?? grazie anche alla sensibilità musicale di Gaber â?? unâ??intera canzone senza nemmeno una tronca, un <i>amor</i> , un <i>dolor</i> . I suoi versi scorrono con la naturalezza del parlato, con un effetto di genuinitÃ, di grazia (non esibita), che a distanza di tanti anni continua a emozionarci.

interessante

Nel ventesimo anniversario della scomparsa di Umberto Simonetta (1926-1998), si Ã" svolto ieri 2 ottobre, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 â??Milano, lâ??incontro â??Un milanese non tanto regolare. L'intrattenimento irriverente di Umberto Simonettaâ?•. Hanno partecipato Gianni Turchetta, Umberto Fiori, Luca Daino, Alberto Bentoglio, Piero Colaprico, Andrea Aveto, Vittorio Zucconi, letture di Luca Sandri. Pubblichiamo qui lâ??intervento di Umberto Fiori.

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

