DOPPIOZERO

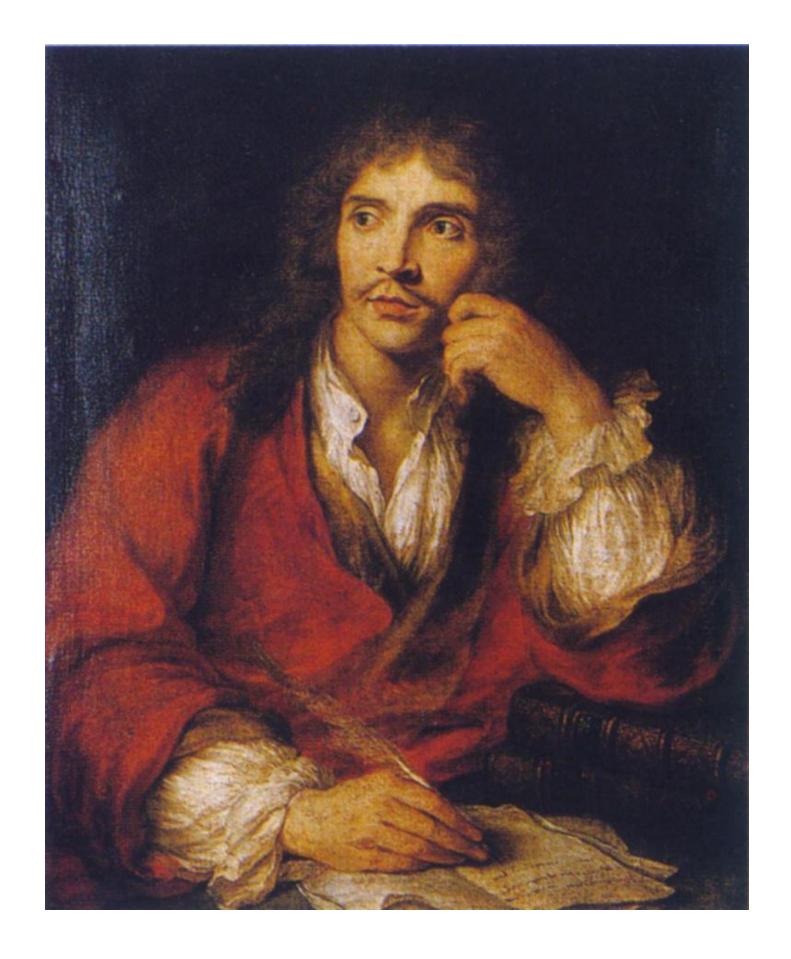
Bulgakov e Cvetaeva: la distanza e la passione

Massimo Marino

7 Gennaio 2022

Lâ??Unione Sovietica negli anni venti e trenta diventò luogo ostile a scrittori e poeti. Qualcuno, come Marina Cvetaeva, era allâ??estero; qualcun altro, come Michail Bulgakov, dopo i successi dei suoi primi libri, fu sottoposto a feroce censura. Majakovskij si suiciderà nel 1930: in quella decade molti finiranno nei gulag o fucilati, oppure rimarranno oscurati.

Due libri, *Arianna* di Marina Cvetaeva, un testo teatrale uscito in autunno per Mimesis, e *Vita del signor de Molià re* di Michail Bulgakov, in libreria il 10 gennaio per Feltrinelli, riportano allâ??attenzione la questione. In più ci ricordano quante possibilità abbia il teatro, oltre il momento della rappresentazione. Il primo, un testo drammatico, potremmo rubricarlo sotto la voce teatro di poesia, arduo da rappresentare, una sfida di parola poetica alle convenzioni della scena normale. Lâ??altra, una biografia, respira di teatro da tutti i pori, e rappresenta la frustrazione di un autore emarginato di fatto dalla scena reale, â??congelatoâ?? da Stalin in un ruolo di aiuto regista in quel Teatro dellâ??Arte di Stanislavskij che disegnerà con tratti espressionistici, grotteschi, in quellâ??altro acre capolavoro che à *Romanzo teatrale*. Bulgakov nella *Vita* si rispecchia in Molià re, vissuto nellâ??epoca di un altro assolutismo, quello del Re Sole; pure lui come lo scrittore francese tenuto lontano dalle stampe e dalla scena.

Vita del Signor de MoliÃ"re di Michail Bulgakov

Di MoliÃ"re questâ??anno ricorre il quarto centenario della nascita. In questo caso dobbiamo benedire il malcostume di ricordarsi di certi autori nodali solo in occasione di ricorrenze, perché riporta allâ??attenzione uno dei più abrasivi uomini di teatro, mai acquietato né acquiescente nel suo rapporto con il potere, anche se spesso dovette cedere il passo e adattarsi per sopravvivere e far proseguire la sua impresa teatrale (quante volte ci si dimentica che il teatro Ã" impresa collettiva, che senza rappresentare e senza conquistare consensi rimane senza fiato e muore).

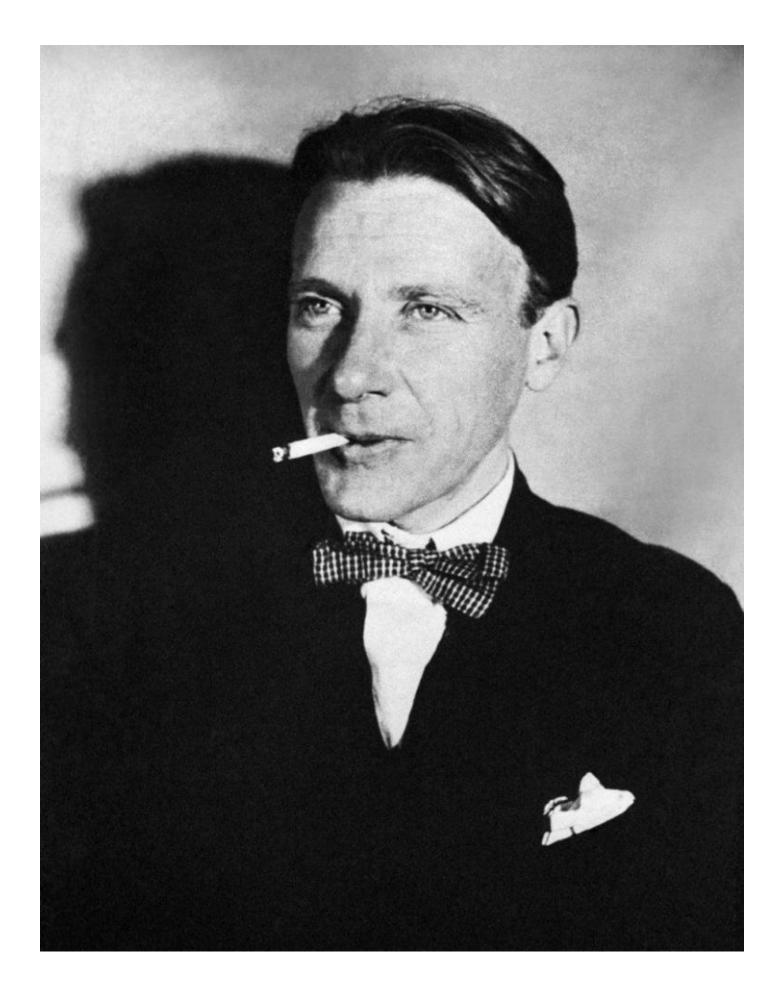
Molià re deve combattere contro la maldicenza prima, poi contro la critica feroce, in risposta alle sue opere graffianti. Queste critiche soprattutto per *Tartufo* si trasformeranno in interventi pesanti, che bloccheranno lâ??opera, facendo sprofondare lâ??autore ancor di più in unâ??ipocondria, in una depressione, che ne segnerà la vita.

Bulgakov annota, ritrae, mostra i conflitti con la società aristocratica e con il potere del borghese fuggito dalla carriera di tappezziere del re per seguire la fascinazione del teatro, nata nelle fiere presso il Ponte Nuovo, da bambino, in incantate passeggiate al seguito del nonno. E di questo la *Vita* Ã" piena: di fascino per la scena, per lâ??esibizione, a partire da quelle affollate strade e piazze piene di cavadenti e ciarlatani, di attori variamente truccati che richiamano gente con scene esilaranti o reclamizzano i loro prodotti. MoliÃ"re non si staccherà più dal teatro, che inizierà a praticare in provincia, per arrivare lentamente a corte, dove spesso sarà costretto a rinfoderare gli artigli, a stare al suo posto per poter esercitare la sua arte.

Nellâ??introduzione a questa riedizione la curatrice, Serena Prina, nota:

Cosa dunque accomunava in modo $\cos \tilde{A} \neg$ forte questi due artisti [Moli \tilde{A} "re e Bulgakov]? Certamente lo sguardo satirico, la capacit \tilde{A} di cogliere la componente grottesca della realt \tilde{A} , l \hat{a} ??onest \tilde{A} intellettuale che li port \tilde{A}^2 , entrambi, a scontrarsi con l \hat{a} ??ipocrisia che li circondava; certamente un destino segnato dal rapporto con il potere, che ebbe un esito assai pi \tilde{A}^1 drammatico per Bulgakov rispetto a Moli \tilde{A} "re, ma che in tutti e due i casi ne amareggi \tilde{A}^2 l \hat{a} ??esistenza e ne determin \tilde{A}^2 la carriera; e certamente la grande passione per il teatro.

Duratura fu la devozione di Bulgakov a MoliÃ"re, a cui dedicò altre tre opere, oltre alla Vita. Prima tra tutte la commedia $La\ cabala\ dei\ bigotti$, presentata in lettura al Teatro dellâ?? Arte e vietata in un primo tempo, nel 1929: riuscirà a vedere la luce solo nel 1936. Così la Vita ebbe una lunga storia di censure, che questa edizione sottolinea, ricostruendone i vari passaggi fino alla pubblicazione integrale dellâ?? opera avvenuta solo nel 1989, sottolineando nel testo le parti censurate inserendole tra parentesi quadre. Guarda caso riguardano quasi tutte considerazioni sul potere, sulla figura del re, sugli interventi contro le opere di MoliÃ"re. Bulgakov nellâ?? autore francese si rispecchia e nella sua cittÃ, Parigi, mai visitata, si proietta e si entusiasma, rendendocene la vita come se lâ?? avesse vissuta, con quel gusto tutto russo che rende presenti le cose distanti, impossibili da raggiungere, colmando le distanze con studio e accesa fantasia. Il biografo trasporta sÃ@ stesso in scena in quella Parigi del XVII secolo, apparendo con casacca lunga e penna dâ?? oca, a scrivere e a narrare a lume di candela, accostandosi ai fatti e rendendoceli così presenti, brucianti.

La distanza che non si colma \tilde{A} " quella con il potere del Principe, anche quando questo sembra benevolente. A proposito di una dedica a qualche nobile di Moli \tilde{A} "re lo scrittore russo annota: \hat{A} «Generazioni a venire!

Non affrettatevi a scagliare pietre contro il grande autore satirico! Oh, comâ??Ã" duro il cammino del cantore sotto la sorveglianza intransigente di un potere minaccioso!».

Il brano naturalmente Ã" censurato, come pure questâ??altro:

Uno dei pensatori del XVII secolo diceva che pi \tilde{A}^1 dâ??ogni cosa al mondo gli attori amano la monarchia. Ho lâ??impressione che ebbe a esprimersi $\cos \tilde{A} \neg$ perch \tilde{A} © non aveva meditato a sufficienza la questione. Sarebbe forse stato pi \tilde{A}^1 corretto dire che gli attori amano con passione qualsiasi potere in genere. E come potrebbero non amarlo! Solo in presenza di un potere forte, solido e danaroso $\tilde{A}^{"}$ possibile il fiorire dellâ??arte teatrale. Potrei addurre a dimostrazione di ci \tilde{A}^2 una quantit \tilde{A} di esempi, e non lo faccio solo perch \tilde{A} © gi \tilde{A} di per s \tilde{A} © ci \tilde{A}^2 \tilde{A} " pi \tilde{A}^1 che chiaro.

Rispecchiamento. Nella lettera a Stalin, scritta nel 1931 per chiedergli di lasciarlo espatriare, dato che la vita in Unione Sovietica era diventata per lui impossibile e non aveva fonti di sostentamento, con tutte le strade lavorative chiuse, Bulgakov si descrive così

â?¡Dalla fine del 1930 sono affetto da una forma di nevrastenia con attacchi di panico e dâ??angoscia profonda, e al momento presente sono del tutto finito. In me ci sono dei progetti, ma mancano le forze fisiche, non ci sono le condizioni per svolgere un qualsiasi lavoro. La causa di questa mia malattia mi Ã' perfettamente chiara. Nellâ??ampia arena delle belle lettere russe in Urss io sono stato lâ??unico lupo letterario. Mi hanno suggerito di tingermi il pelo. Un consiglio assurdo. Un lupo dal pelo tinto, un lupo dal pelo rasato, comunque sia non assomiglierà mai a un can barbone.

La nevrastenia, lâ??angoscia diventano dominanti, come nel MoliÃ"re sulle bocche di tutti, accusato di incesto per aver sposato Armande Béjart, secondo la voce popolare sua stessa figlia, bloccato ora da una consorteria ora da unâ??altra cui spiacevano i suoi strali comici.

â??Mi hanno suggeritoâ?•. Come Molià re, Bulgakov sente come opprimente non tanto i diktat dei Capi Supremi, quanto il mondo di piccoli infami servi che li circondano. Scrive ancora la curatrice:

una meschina palude popolata di squallidi individui mossi soltanto dallâ??invidia, il cui unico scopo era lâ??umiliazione del talento e lâ??annientamento di un avversario altrimenti del tutto al di fuori della loro miserabile portata. Proprio in questo XIX capitolo lâ??identificazione nella sofferenza tra MoliÃ"re e Bulgakov si fa completa attraverso lâ??evocazione dellâ??immagine del lupo: â??Ma evidentemente il nostro eroe si sentiva un lupo solitario, che avvertiva sul collo il fiato di cani eccitatiâ?•, così Bulgakov descrive nella Vita la condizione spirituale di MoliÃ"re durante lo scontro con la cabala dei bigotti per il suo Tartufo.

Lâ??autore si identifica, si sovrappone al suo personaggio, e $\cos \tilde{A} \neg$ colma tutta la lontananza da lui: e in tal modo ci porta davvero dentro al mondo di MoliÃ"re, facendoci venire desiderio di leggere o rileggere le abrasive opere del francese (sempre da Feltrinelli il 13 gennaio esce una riedizione dellâ??*Avaro*, con un pregevole saggio introduttivo di Fernando Marchiori su alcune sue messe in scena). E ci suggerisce come sia

il caso di tornare a MoliÃ"re, anche per misurare la distanza tra il fulgore incisivo della parola di un vero classico con tanto teatro di mediocre sugo di oggi. Il suo Ã" un teatro impastato di vita, di sofferenze, di gioie, di esaltazioni, di sbagli, di scontri, di calcoli economici, di trasporti sentimentali, di passioni; ed Ã" un teatro capace di trascendere tutto questo in invenzioni travolgenti. Ã? un teatro vita ed Ã" un teatro dâ??immaginazione, profondamente vero, fuori da ogni beatificazione.

Arianna

Arianna Ã" la grazia, Ã" poesia pura che non si cura di regole, né quelle dellâ??amore, né quelle del teatro. Ã? incanto antico precipitato in un presente plumbeo, parola che si fa ascoltare sonora, piena di echi, limpida e piena di vortici che travolgono detriti, tanto da risultare alla fine quasi torbida. Ã? abbandono, Ã" ferita, lontananza, rinuncia. Marina Cvetaeva â??era attratta dagli dÃ"i e dagli eroi del mito per la loro capacità di scivolare e ferirsi come i mortali nonostante le loro sovrumane impreseâ?•, come nota la curatrice del volume pubblicato da Mimesis, Barbara Castiglioni.

Le scene, separate nella maggior parte dei casi da viaggi per mare, che in russo si dice *more* e spesso viene fatto rimare con *gore*, dolore (la traduttrice Luisa de Nardis ricrea questo gioco di parole con la coppia mare/male), affacciano lâ??idea che il cercare lontano qualcosa, qualcuno, forse solo il proprio destino, non possa che portare inevitabili sofferenze. Non si può stare fermi, non si può accettare che innocenti giovani ateniesi vengano immolati al Minotauro, per vendicare lâ??omicidio avvenuto in Atene di Androgeo, giovane figlio di Minosse, compensazione rituale di una violazione delle leggi dellâ??ospitalità che crea nuovi scompensi, salutati dal â??rombo del mare un ruggito!â?•, annunciante la sciagura della partenza della nave del sacrifico.

Dea che sovrintende a questa tragedia Ã" Venere, che porta Arianna a tradire i suoi, a fornire la chiave del labirinto a Teseo, che porta Teseo ad abbandonarla sullâ??isola di Naxos, dopo aver insistito per portarla con sé. Ma qui la poetessa aggiunge una misteriosa variante al mito: Teseo Ã" costretto ad abbandonare Arianna da un altro dio, Bacco, che appare solo come â??una voceâ?•, cui non ci si può rifiutare. La morte di Egeo, causata dalla dimenticanza di Teseo di cambiare i colori delle vele, da nere a bianche, sarà una conseguenza della vendetta di Afrodite. Come nel successivo Fedra, scritto nella??esilio in Francia nel 1928, anche qui gli esseri umani sono in balia di poteri pi \tilde{A}^1 forti, pi \tilde{A}^1 alti. Tra tutti questi enti il pi \tilde{A}^1 potente $\tilde{A}^{"}$ Afrodite la dea dellâ??amore, che travolge e fa tradire, mentre il coro continua a scandire: â??Male! Male! Mare di lacrime!â?•. Afrodite in *Fedra* sconvolge il giovane Ippolito, devoto ad Artemide, la vergine cacciatrice, e attraverso la sua morte punisce il padre Teseo proprio per la??abbandono di Arianna sullâ??isola di Naxos. In entrambi i testi, Cvetaeva ragiona in modo mitico sullâ??amore, sullâ??abbandono, mascherandosi dietro la forma drammatica senza alcun interesse per la realizzazione teatrale, per scavare nelle sventure dâ??amore, nellâ??infatuazione, nellâ??illusione, nel desiderio e nellâ??assenza. E allora il tono naÃ-f diventa formula magica che prova a scalfire il muro dellâ??incomunicabilitÃ, vero destino di personaggi condannati, sempre, allâ??esilio: dalla patria inospitale (Arianna fu scritta in Cecoslovacchia nel 1923-1924) ma soprattutto da sé stessi. Lâ??assenza, nota la curatrice, diventa essenza, â??con lâ??amara delusione di non essere stata davvero amata, compresa e volutaâ?•.

Questo testo *di voce*, anzi *di voci*, testimonia ancora una volta il politeismo del teatro russo degli anni susseguiti alla Rivoluzione, lâ??immensa volontà di sperimentare, scegliendo il teatro come luogo del discorso a una collettivitÃ: lo fecero con la regia Mejercholâ??d, Vachtangov, Tairov e altri; con la drammaturgia Majakovskij e Bulgakov, per citare solo i più noti. La Cvetaeva lo fece con la sua natura assolutamente, incurabilmente, di poeta, più facile agli stupori abissali e agli incanti sonori che alla quadratura di una trama e di una fitta serie di relazioni sceniche. Era dilatazione del teatro e rifugio nel teatro come contenitore che sembrava garantire lâ??apertura del proprio sé agli altri; o, anche, tentativo estremo di rompere le corazze della solitudine, della rinuncia.

Michail Bulgakov, Vita del signor de MoliÃ"re, a cura di Serena Prina, Feltrinelli, 2022

Marina Cvetaeva, Arianna, a cura di Barbara Castiglioni, Mimesis, 2021

Inserisci immagine 4

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

