美

EDOARDO SANGUINETI
Un poeta al cinema
a cura di Clara Allasia e Franco Prono
Bonanno 2017
CLARA ALLASIA
La testa in tempesta
Edoardo Sanguineti e le distrazioni
di un chierico
Interlinea 2017

Erminio Risso

Nel saggio Le linee della ricerca avanguardistica, ora in Ideologia e linguaggio del 2001, Sanguineti afferma: "Con senno riposato, credo possiamo tutti affermare, senza eccessiva discordia, che, se il Novecento si è espresso e definito in un codice comunicativo, questo codice è stato quello della macchina da presa. La storia culturale che abbiamo disegnato, si parta con Baudelaire o con Lautréamont, con Manet o con Cézanne, con Mahler o con Satie, [...], è una storia che s'incardina, nel complesso, in breve, sulla linea che va dalla fotografia al cinematografo alla televisione. [...] Per uno schemino terminale, portabilmente miniaturizzato, può dirsi così, con veloce leggerezza, che questo fu il secolo delle avanguardie, perché fu il secolo delle anarchie, perché fu il secolo del montaggio. Ogni struttura linguistica apparve, e appare, articolata, organizzandosi ideologicamente, in un sistema di correlazioni tra elementi nucleari, immagini e sequenze, parole e sintagmi, suoni e ritmi. Per questo mondo, per così dire, non c'è che collage. Perché infine non c'è che contestualità assemblate, in un perpetuo lavoro di intratestualità e intertestualità. Poiché qui parliamo di letteratura, possiamo limitarci a dire, sempre per essere brevi che, senza necessariamente avvertirlo, abbiamo bene appreso, ormai, a cogliere un messaggio verbale, dal più semplice al più complesso, come un montaggio verbale. A questo mondo, se volete, non c'è che sintassi. Soltanto, quando diciamo sintassi, non intendiamo la sintassi dei modelli grammaticalizzati, ma quella che fa scaturire significati e subsignificati, i manifesti e gli occulti, dal mosaico delle scritture, esattamente come in moviola si è venuto formando e definendo il nostro linguaggio audiovisuale".

Non fa quindi meraviglia che la prima pubblicazione in assoluto di Sanguineti sia proprio una particolare recensione cinematografica, e precisamente Neorealismo sul "SempreAvanti" del 16 ottobre 1948, nella quale Sanguineti parte da una analisi di Alle sei della sera dopo la guerra, un film di Ivan Pyriev: "dalla Russia ci giunge una commedia musicale in versi, una vicenda d'amore e d'armi collocata nel clima acerbo dell'ultima guerra, l'amore a tre risolto senza artificio, con incantata facilità, un mutilato che non ha più il coraggio di presentarsi alla propria ragazza, un amore che nessuna vicenda, per quanto triste, riesce a distruggere, un tripudio di vittoria che costella la notte di gioiosi fuochi d'artificio. E la guerra, si sa, non è stato questo per nessun popolo, per il popolo russo meno ancora. [...] Romanticismo orientale, [...] non un romanticismo in ritardo, ma già i primi segni di un umanesimo rinnovato, e questo sì veramente integrale; [...] Sono le ragioni per cui pochi film come questo ci fanno sentire la nostra schiavitù intellettuale, il peso di una spaventosa erudizione e cultura, che giunta alle fasi estreme della sua storia rifiuta ogni impegno morale perché non ha più verità da proporci. Al di là di tutte le alchimie visive sta l'ammonimento di quest'opera: una immediatezza espressiva alla quale è nostro dovere tendere oggi per la nostra salvezza. Questa è per noi la sola avanguardia legittima. [...] Vi sono problemi sociali ed umani che anche il cinema deve risolvere: ormai non si tratta più di documentare e di fotografare, ma di costruire e di costruire bene". Abbiamo citato con abbondanza, poiché, come si può vedere, il testo sanguinetiano esprime già in nuce un tratto fondamentale degli interessi e delle problematiche che saranno capitali per Sanguineti: emerge infatti prepotentemente non solo e non tanto il problema del neorealismo, sentito ormai come un qualcosa non più in grado di rispondere alla rappresentazione e all'interpretazione di un mondo complesso - naturalmente sempre con le corrette distinzioni, Rossellini e Visconti fanno gioco a parte -, quanto quello del realismo e della questione della responsabilità etico-civile dell'intellettuale.

In pratica, fin dai suoi esordi, quasi dal primo vagito editoriale, Sanguineti esce fuori dallo specifico filmico per parlare della realtà, ma anche qui con una sua forte peculiarità, infatti Sanguineti afferma che "Ogni immagine, ogni luce, ogni inquadratura vengono scelte, non vengono candidamente prelevate dalla realtà oggettiva. Pasolini dice che il cinema è fatto di realtà ed elabora su questa idea una teoria del cinema che è anche un principio di poetica.

Non voglio entrare in pd ma credo che sia vero pro mezzi audiovisivi hanno stanziale il modo di veder E come se ognuno di noi il cinematografo e la tel stesso una sorta di macchi ta". Queste acutissime n nute in *Un poeta al cinem* dele trascrizione del semi guineti nel maggio del 20 Torino dal titolo "Il montal Novecento"; un rapido n sanguinetiano nella decid grafo, tra Ejzenstein e B Godard e von Trier, i qui loro modo modelli e mod un caso che gli stessi a anche in Sanguineti/Nou Giuliano Galletta, e n**el** Sanguineti del 2004, de sorta di colonna sonora mica con musiche e som

una sorta di blob critico Il saggio di Clara 🕰 crea un ponte deciso e e l'immagine, con il **suo l** pesta, prelevato en tra l'Orologio astronomico. l'esergo. Questa sinfoni neti "lessicomane", " mi rubati", la "pratica del matografica"), che lega cografo lessicomane al l ventore di pastiche, tra il poeta al cinefilo, rendi e precisamente quella : guineti e sul suo modo ossessione è - come nella totalità - la realtà, non partire proprio dall ne a completare la folg altre nove. Allasia mos nascano e si strutturinoi l'immagine, come la pa tata dentro di sé una s sicale ma è prima di 🛀 la storia umana, perd esperienze, e il linguag traverso il quale l'uoma le, corpo e occhi. La particolare - ci dice A talogo-enciclopedia pa re il mondo, mentre f con la citazione, che m

emo sul "SempreAvanti" nella quale Sanguineti Alle sei della sera dopo n Pyriev: "dalla Russia ia musicale in versi, una **rm**i collocata nel clima ra, l'amore a tre risolto ntata facilità, un mutilaggio di presentarsi alla **rore** che nessuna viceninesce a distruggere, un **costella la notte di gioio**guerra, si sa, non è stapopolo, per il popolo rus-Romanticismo orientale, in ritardo, ma già i pri-imo rinnovato, e questo [...] Sono le ragioni per esto ci fanno sentire la La la peso di una spautura, che giunta alle faporia rifiuta ogni impegno prù verità da proporci. Al ie visive sta l'ammoni-a: una immediatezza è nostro dovere tendere zza. Questa è per noi la ma. [...] Vi sono proble**he** anche il cinema deve **tra**tta più di documentadi costruire e di costrui-con abbondanza, poi-re, il testo sanguinetiano tratto fondamentale deblematiche che saranno blematiche che sarannoemerge infatti prepo**e** non tanto il problema **to** ormai come un quald rispondere alla rapprepretazione di un mondo **ent**e sempre con le corni e Visconti fanno gio**quell**o del realismo e delesponsabilità etico-civile

suoi esordi, quasi dal pri-Sanguineti esce fuori dalparlare della realtà, ma a forte peculiarità, infatti ne "Ogni immagine, ogni ra vengono scelte, non te prelevate dalla realtà se che il cinema è fatto di puesta idea una teoria del un principio di poetica.

Non voglio entrare in polemica con Pasolini, ma credo che sia vero proprio il contrario. [...] I mezzi audiovisivi hanno modificato in modo sostanziale il modo di vedere degli esseri umani. E come se ognuno di noi, da quando esistono il cinematografo e la televisione, fosse egli stesso una sorta di macchina da presa incarnata". Queste acutissime riflessioni sono contenute in Un poeta al cinema, che presenta la fedele trascrizione del seminario tenuto da Sanguineti nel maggio del 2004 presso il DAMS di Torino dal titolo "Il montaggio nella cultura del Novecento"; un rapido ma pregnante viaggio sanguinetiano nella decima musa, il cinematografo, tra Ejzenstein e Buñuel, Vigo e Dreyer, Godard e von Trier, i quali diventano anche a loro modo modelli e modi del montaggio: non è un caso che gli stessi concetti siano presenti anche in Sanguineti/Novecento, intervista con Giuliano Galletta, e nella mostra Magazzino Sanguineti del 2004, dove viene creata una sorta di colonna sonora e di colonna sonora filmica con musiche e soprattutto fotogrammi, in una sorta di blob critico e interpretativo.

Il saggio di Clara Allasia, a questo punto, crea un ponte deciso e decisivo tra la scrittura e l'immagine, con il suo titolo, La testa in tempesta, prelevato en travesti direttamente dall'Orologio astronomico, come comunica subito l'esergo. Questa sinfonia in tre tempi (Sanguineti "lessicomane", "il montaggio e i fotogrammi rubati", la "pratica della 'drammaturgia cinematografica""), che lega correttamente il lessicografo lessicomane al Dramaturg teatrale, inventore di *pastiche*, traduzioni e travestimenti. il poeta al cinefilo, rende capitale una domanda e precisamente quella sul laboratorio di Sanguineti e sul suo modo di operare. Se la sua ossessione è - come dimostra la sua opera nella totalità - la realtà, Sanguineti non poteva non partire proprio dalla decima musa, che viene a completare la folgorazione figurativa delle altre nove. Allasia mostra come in Sanguineti nascano e si strutturino i rapporti fra la parola e l'immagine, come la parola contenga sedimentata dentro di sé una storia che è sì storia lessicale ma è prima di tutto fotografia precisa della storia umana, perché deposito delle sue esperienze, e il linguaggio sia lo strumento attraverso il quale l'uomo conosce, fatto di parole, corpo e occhi. La lessicomania è un modo particolare - ci dice Allasia - per creare un catalogo-enciclopedia per schedare e interpretare il mondo, mentre l'immagine entra a giocare con la citazione, che nel suo trasformarsi è già travestimento, e con l'allusività, alla luce di Pasquali, dove a dominare è un gioco di rimandi e di armoniche sottese.

Due esempi: l'èkphrasis e il jump-cut. Già in Laborintus, nella chiusa della sezione 3, "sopra il carro di fieno dove i miei amori sognano e parlano" è la descrizione di una porzione della sezione centrale del Carro di fieno di Hyeronymus Bosch, trittico che rappresenta la vanità degli intrighi del mondo, il folle accecamento umano, l'andare insensato dell'umanità verso la dannazione. Nella tavola centrale, seduti sull'enorme mucchio di fieno (posto su un carro trainato da demoni) due amanti parlano e cantano e altri due amoreggiano. Nella piccola descrizione sanguinetiana essi sognano e parlano, non più preda del demonio ultraterreno, quanto delle difficoltà della vita quotidiana (sotto le insegne della prassi). Alla tecnica del prelievo segue l'inserimento nel nuovo contesto, una ricontestualizzazione che implica un processo di nuova significazione. Se l'èkphrasis è un punto fermo nella costruzione dei testi, il film (d'autore) è per Sanguineti una sorta di interpretazione del mondo attraverso immagini in movimento, un aspetto talmente centrale e decisivo che, interessato a Duchamp, Sanguineti si sofferma su Anémic Cinéma e sui Rotorilievi, e cioè su come costruisca effetti di movimento, tra fotogramma, istantanea e scena. E se per Sanguineti in Godard la scrittura irrompe nella rappresentazione filmica, per noi in Sanguineti l'immagine irrompe, più o meno celata, nella scrittura, contribuendo al montaggio sanguinetiano, davvero una sorta di rinnovato jump-cut godardiano su carta. L'asintassia radicale, il *non sense* trovano la loro piena realizzazione in un decoupage anticlassico, poiché il montaggio per Sanguineti non si riduce ad una banale tecnica di taglio e di incollatura – e già la cosa avrebbe la sua rilevanza –, ma è un modo di costruzione che permette di mettere al vaglio della critica ogni materiale, decidendo così le relazioni testuali nella (e della) composizione: è proprio questo particolare montaggio a costringere il lettore a farsi collaboratore, quasi co-autore. Di conseguenza Allasia lega indissolubilmente lessicomania e cinefilia, poiché come afferma Sanguineti: "Credo che si possa dire che il cinema è stata la vera arte di massa. Naturalmente questo si può dire anche di altre forme comunicative, il romanzo popolare, ad esempio, ma il carattere tecnologico dello strumento, la riproducibilità, tanto per ripetere la formula benjaminiana, ha moltiplicato mol-

to la possibilità del cinema di farsi interprete di interessi e di persuasione collettiva. Uno dei pochi punti che forse ha unificato il mondo della politica nei più diversi schieramenti durante il Novecento è stata proprio questa idea del cinematografo come strumento di organizzazione sociale. [...] Ma quella che veramente è la forza durevole del cinema, è la sua influenza sui modi di comportamento". Sanguineti non perdeva occasione, nelle lezioni universitarie, di evidenziare come il cinema avesse influenzato il quotidiano, per esempio, i modi di baciare; non a caso, afferma: "La fotografia certamente ha già agito con un'idea di inquadratura, ha educato l'occhio a serie di istantanee, a memorizzare e contemplare la realtà, organizzandola secondo modi che prima potevano essere suggeriti dalla pittura, ma che, naturalmente, la fotografia rendeva progressivamente di massa. Bene, io trovo che tutti noi siamo stati nel Novecento, sempre di più, delle specie di macchine da presa viventi. [...] E nel nuovo secolo, ci siamo evoluti, diventando telecamere o videocamere in movimento per la città. [...] C'è un episodio che può servire come minima allegoria. Si discusse molto, in relazione ai primi film di Orson Welles, in particolare Quarto potere, a proposito della visione dei soffitti. Welles inaugura il punto di vista dal basso, includendo i soffitti. Noi eravamo abituati, educati dal cinema, a non guardare le volte, se non in circostanze molto particolari. Tagliavamo in altro modo la realtà. Devo confessare che non so se esistano studi più o meno ricchi a riguardo, ma credo sarebbe bene riflettere più di quanto non si possa fare in sede specialistica, in termini di diagnosi sociale, perché permetterebbe meglio di comprendere come noi pratichiamo la realtà. Perché il punto di vista cinematografico, non a caso, si fa metafora. Può nascere da uno sguardo empirico per poi diventare un modo di organizzare la realtà". Il cinema si fa strumento attraverso il quale educare, per esempio trasmettendo i modi e le tecniche del corpo, usando una formula di Marcel Mauss.

Ma allora possiamo, con una certa tranquillità, affermare che, al di là dello specifico filmico, con Rossellini e Visconti, Ejzenstejn e Godard, Dreyer e von Trier, Vigo e Bergman, il cinema è per Sanguineti contemporaneamente un catalogo di interpretazione del reale in presa diretta e una enciclopedia del simbolico di un universo sociale, e questo spiega il precocissimo amore di Sanguineti per il cinema, tanto da proporsi ad Anceschi come responsabile del cinema per il "Verri". Nello spazio dell'arte cinematografica, vengono a sedimentarsi diversi elementi; come abbiamo visto, sulla spinta del cinema tutte le arti diventano scopertamente, secondo modelli anche in contrasto, arti di montaggio, ma è proprio qui che, dalla propaganda alla critica sociale, diventa quasi trasparente il legame tra arti e condizioni sociali. Sanguineti riesce così, partendo da un film o da un regista, non solo ad analizzare l'oggetto in questione, ma a far saltare benjaminianamente il continuum della storia, portando alla luce, con le tecniche e le strutture del risveglio, per dirla con Curi, non solo illuminazioni, ma la realtà profonda e tutto ciò che è rimosso, giocando anche sui legami più o meno sotterranei che possono esistere tra dimensione filmica e sintassi onirica. Infine ci dice proprio – ed è l'atto esegetico decisivo - che è l'atto onirico, la dimensiona onirica, che non a caso la scrittura contiene, a svelare la realtà nella sua complessità e profondità. Il testo di Allasia porta alla luce proprio questi elementi e una lettura parallela con *Un poeta al cinema*, ci permette di affermare che il poeta, lo scrittore, in generale, l'artista per Sanguineti lavora con forme simboliche ma atte a interpretare la realtà per modificarla, tanto che è consapevole all'ennesima potenza dei generi e delle forme e dei loro diversi usi, che muta al mutare dei tempi, ma senza mai cambiare atteggiamento che gramscianamente potremmo indicare in un primato della realtà effettuale.

Questo atteggiamento ci parla della forte volontà sanguinetiana di essere primariamente, non tanto e non solo, poeta e scrittore, uomo di teatro, studioso e critico letterario, critico teatrale e cinematografico, ma critico della cultura, nell'accezione antropologica del termine, sapendo bene gramscianamente che esiste la Storia con la s maiuscola, della quale la Storia letteraria o la Storia della Filosofia sono parti che vengono estrapolate esclusivamente per comodità scientifiche e didattiche. Solo così si può passare al vaglio della critica la realtà. Tanto è vero che Sanguineti nel Iontano 1980, alla Conferenza nazionale del PCI, "Per un nuovo avanzamento culturale del paese. L'azione ed il programma dei comunisti nelle regioni e negli enti locali", dichiara apertamente e scopertamente di avere "l'impressione che si tenda, e, in una sede di partito, lasciatemi dire che lo trovo lievemente singolare, a una concezione abbastanza tradizionale del termine cultura, a una concezione eccessiva-

BIANCAMARIA FRABI Tutte le poesie Mondadori 2018

Laura Barile

Per una volta comi ne, auesto volume del cioè da una sorta di pri sivo che chiude il libe te / onnipotente signa sensi è in panne / sul te / inimitabile la lezio la terra, si arresta / ma / e il dopo. Ma di d altri ho donato / perdi scenza / la dormiento Poesia fisica e metaf commentatori di Mon fiora alla memoria co miei silenziosi e: Son to a che?). Vogliamo panne della 'giostra d l'impulso vitale (la sa ba), e il Tempo: il prima il prima e il dopo di d chiude con una mod speranza: che la qui che anche noi esseri rientriamo e forse par

da Erminio Risso, Per un

mente separata ancor lancio della gestione nelle amministrazioni perdesse di vista che, teresse generale, dal ra come esperienza realtà nella sua quotid ministrazione della d credo, rivendicare e pacità di una cultura si situa anche l'ammin Proponiamo di leggeri questi due libri, poiché re in rilievo come i du nell'analisi di Sanguind tà, per riassumere il tull le: per questo - e citazi no l'ottica di analisi - s

. Nello spazio dell'arte ono a sedimentarsi di-biamo visto, sulla spinarti diventano scoperta**anche in contrasto, arprop**rio qui che, dalla proociale, diventa quasi traarti e condizioni sociali. partendo da un film o ad analizzare l'oggetto r saltare benjaminianaela storia, portando alla **le** strutture del risveglio, **sol**o illuminazioni, ma la ciò che è rimosso, giopiù o meno sotterranei tra dimensione filmica e 🗖 dice proprio – ed è l'at-- che è l'atto onirico, la ne non a caso la scrittura realtà nella sua comples-trealtà nella sua comples-tro di Allasia porta alla lu-tenti e una lettura paralle-tema, ci permette di affer-scrittore, in generale, l'ar-avora con forme simboli-tare la realtà per modifi-tonsapevole all'ennesima delle forme e dei loro di-al mutare dei tempi, ma atteggiamento che gramatteggiamento che gramno indicare in un primato

ento ci parla della forte
a di essere primariamenolo, poeta e scrittore, uoo e critico letterario, crititografico, ma critico della
e antropologica del termiramscianamente che esimaiuscola, della quale la
storia della Filosofia sono
atrapolate esclusivamente
iche e didattiche. Solo coraglio della critica la reale Sanguineti nel lontano
ra nazionale del PCI, "Per
ento culturale del paese.
Imma dei comunisti nelle
cali", dichiara apertamendi avere "l'impressione
a sede di partito, lasciateb lievemente singolare, a
bastanza tradizionale del
na concezione eccessiva-

BIANCAMARIA FRABOTTA *Tutte le poesie*Mondadori 2018

Laura Barile

Per una volta cominciamo a leggere dalla fine, questo volume di Biancamaria Frabotta. E cioè da una sorta di preghiera-commiato in corsivo che chiude il libro: "Proteggimi da me, da te / onnipotente signore dell'età / la giostra dei sensi è in panne / sul prato l'erba sosta d'estate / inimitabile la lezione si ripete / si fa giallina la terra, si arresta / la crescita, s'attenua il prima / e il dopo. Ma di cosa? / Gli appunti che ad altri ho donato / perché stagionale sia la quiescenza / la dormiente speranza, la presenza". Poesia fisica e metafisica, come dissero i primi commentatori di Montale (che qui peraltro affiora alla memoria con Proteggetemi / custodi miei silenziosi e: Sono pronto ripeto, ma pronto a che?). Vogliamo dire che c'è il corpo, la panne della 'giostra dei sensi', l'arrestarsi dell'impulso vitale (la sosta del crescere dell'erba), e il Tempo: il prima e il dopo. Ma, appunto: il prima e il dopo di che cosa? Il couplet finale chiude con una modesta, ma non poi tanto, speranza: che la quiescenza sia stagionale, che anche noi esseri umani come la Natura rientriamo e forse partecipiamo a un ciclo stagionale. Fisico dunque – il corpo; e metafisico – l'anima, legati alla natura: alle stagioni.

Il senso della vita: il libro è anche la parabola di una vita, di una esistenza in mezzo alle altre, e alla comunità degli amici poeti in particolare. C'è una grande, e apparentemente naturale, sapienza fonico-ritmica in questa breve
poesia, nella sua corsa verso la domanda di
senso: PROTE DA TE ETA' giOSTRA pRATO
SOSTA ESTAte, e ognuno può continuare, fino
ai 'prima' e 'dopo': "ma di cosa?" La risposta, in
un distico endecasillabico baciato come un
classico "congedo", appare sottotono ma concreta al tempo stesso: gli appunti, dice, dati ad
altri, con la rima quiescenza: presenza che serra nei due endecasillabi baciati la lunghezza
metrica più libera dei versi precedenti.

Dunque c'è – oltre a molto altro, anche amoroso, esistenziale – anche l'insegnamento agli allievi, in questo congedo: gli appunti amati dagli allievi (vedi il loro libro, Bulzoni 2017, che racconta il peso specifico di quegli incontri con la poesia). Insomma, per così dire, qui c'è tutto: si tratta allora davvero di una "onesta chiusura di bilancio", come dice la voce autoriale nei finali *Dialoghetti di mezzanotte* fra poesia e poeta alla fine del libro?

Questo volume raccoglie nelle sue 400 pagine i cinque libri pubblicati dall'autrice, ai quali se ne aggiunge uno nuovo e inedito, la raccolta *La materia prima*. Seguiamo così un percorso tutto al femminile, il combattimento di una poeta don-

da Erminio Risso. Per un libro

mente separata ancora [...] Vorrei che nel bilancio della gestione degli elementi culturali nelle amministrazioni degli enti locali non si perdesse di vista che, dal punto di vista dell'interesse generale, dal punto di vista della cultura come esperienza globale, profonda, della realtà nella sua quotidianità, non è tanto l'amministrazione della cultura, che dovremmo, credo, rivendicare e progettare quanto la capacità di una cultura amministrativa entro cui si situa anche l'amministrazione della cultura". Proponiamo di leggere contemporaneamente questi due libri, poiché contribuiscono a mettere in rilievo come i due poli sempre presenti nell'analisi di Sanguineti siano Cultura e Realtà, per riassumere il tutto con un titolo autoriale: per questo – e citazioni e rimandi confermano l'ottica di analisi - Sanguineti è un autore che va letto in una dimensione europea, l'unica capace di rendere conto della sua scrittura complessa e stratificata.

A confermarlo, infine, arriva una lettera bella quanto efficace dell'epistolario con l'amico Fausto Curi del 9 febbraio 2010, quasi testamentaria, la quale recita: "la questione radicale, in ogni caso, quale sia l'esito, è il realismo: il 'valore' (storico-sociale-artistico-comunicativo) sta lì: sta in Brecht come in Artaud, sta in Benjamin come in Pound; i 'grandi reazionari' (come Balzac) sono 'grandi', precisamente, in quanto realisti" (Sanguineti, Lettere a un compagno, cura e introduzione di Fausto Curi, Mimesis 2017). Ecco programmaticamente e scopertamente dichiarato il côté culturale, in pratica lo spazio dove Sanguineti lavora e dove va inserito per essere compreso.