

EUGENIO MONTALE

IL DISAGIO ESISTENZIALE
E LA PRESENZA DELLA FIGURA FEMMINILE
NELLE MOLTEPLICI SUE SFACCETTATURE

(ULTIMAPARTE)

- LA MOSCA

Giunti ormai alla fine del progetto che mi ero imposto di sviluppare e, scusandomi per le molte liriche tralasciate anche per necessità di spazio, avendo ormai raggiunto l'ultima parte di questa lunga esposizione, vorrei soffermarmi sulle due sezioni, Xenia I e Xenia II, tratte da Satura, e in particolare sulla figura della moglie del Poeta, da lui affettuosamente chiamata "La Mosca". La disposizione colloquiale e discorsiva dei testi e l'uso di un linguaggio semplice e dimesso creano quel clima di affettuosa e quotidiana consuetudine tra il Poeta e la moglie defunta, che in un senso più generale si attaglia all'ispirazione di fondo di quelli che erano nel mondo antico i componimenti che durante le feste accompagnavano i doni per gli ospiti, denominati per l'appunto col termine greco xenia.

Al di là, comunque, delle apparenze, si tratta del risultato di un'operazione linguistica molto complessa, il cui scopo è quello di coniugare il ricordo di istanti di vita quotidiana alle consuete

riflessioni che conducono all'eterno e irrisolto interrogativo del perché dell'esistenza umana.

Ma vediamo alcuni di questi componimenti, nei quali la figura femminile non ha più alcun carattere simbolico, ma si presenta entro una dimensione di estrema naturalezza, attraverso la rievocazione di piccole cure e abitudini quotidiane, dove il dialogo sembra svolgersi non con una defunta, bensì con una persona viva, solo temporaneamente assente. E se non fosse che, parlando della moglie, il Poeta fa uso del verbo al passato, si avrebbe proprio la sensazione di non sapere più chi in realtà sia vivo e chi sia morto, o, addirittura, in quale status trovino entrambi.

Da XENIA I

1

Caro piccolo insetto
che chiamavano mosca non so perché,
stasera quasi al buio
mentre leggevo il Deuteroisaia
sei ricomparsa accanto a me,
ma non avevi occhiali,
non potevi vedermi
né potevo io senza quel luccichìo
riconoscere te nella foschia.

2

Senza occhiali né antenne,
povero insetto che ali
avevi solo nella fantasia,
una bibbia sfasciata ed anche poco

attendibile, il nero della notte,
un lampo, un tuono e poi
neppure la tempesta. Forse che
te n'eri andata così presto senza
parlare? Ma è ridicolo
pensare che tu avessi ancora labbra.

3

Al Saint James di Parigi dovrò chiedere
una camera "singola". (Non amano
i clienti spaiati). E così pure
nella falsa Bisanzio del tuo albergo
veneziano; per poi cercare subito
lo sgabuzzino delle telefoniste,
le tue amiche di sempre; e ripartire,
esaurita la carica meccanica,
il desiderio di riaverti, fosse
pure in un solo gesto o un'abitudine.

4

Avevamo studiato per l'aldilà
un fischio, un segno di riconoscimento.
Mi provo a modularlo nella speranza
che tutti siamo già morti senza saperlo.

5

Non ho mai capito se io fossi
il tuo cane fedele e incimurrìto
o tu lo fossi per me.
Per gli altri no, eri un insetto miope
smarrito nel blabla
dell'alta società. Erano ingenui
quei furbi e non sapevano
di essere loro il tuo zimbello:
di esser visti anche al buio e smascherati

da un tuo senso infallibile, dal tuo
radar di pipistrello.

6

Non hai pensato mai di lasciar traccia
di te scrivendo prosa o versi. E fu
il tuo incanto – e dopo la mia nausea di me.
Fu pure il mio terrore: di esser poi
ricacciato da te nel gracidante
limo dei neòteroi.

8

La tua parola così stenta e imprudente
resta la sola di cui mi appago.
Ma è mutato l'accento, altro il colore.
Mi abituerò a sentirti o a decifrarti
nel ticchettio della telescrivente,
La Mosca, alias Drusilla Tanzi
La figura femminile tra immanenza e trascendenza e
il colloquio con i morti 87
nel volubile fumo dei miei sigari
di Brissago.

10

« Pregava? » « Sì, pregava Sant'Antonio
perché fa ritrovare
gli ombrelli smarriti e altri oggetti
del guardaroba di Sant'Ermete. »
« Per questo solo? » « Anche per i suoi morti
e per me. »
« È sufficiente » disse il prete.

11

Ricordare il tuo pianto (il mio era doppio)
non vale a spenger lo scoppio delle tue risate.
Erano come l'anticipo di un tuo privato
Giudizio Universale, mai accaduto purtroppo.

12

La primavera sbuca col suo passo di talpa.
Non ti sentirò più parlare di antibiotici
velenosi, del chiodo del tuo femore,
dei beni di fortuna che t'ha un occhiuto omissis
spennacchiati.

La primavera avanza con le sue nebbie grasse,
con le sue luci lunghe, le sue ore insopportabili.
Non ti sentirò più lottare col rigurgito
del tempo, dei fantasmi, dei problemi logistici
dell'Estate.

13

Tuo fratello morì giovane; tu eri
la bimba scarruffata che mi guarda
"in posa" nell'ovale di un ritratto.
Scrisse musiche inedite, inaudite,
oggi sepolte in un baule o andate
al macero. Forse le riinventava
qualcuno inconsapevole, se ciò ch'è scritto è scritto.
L'amavo senza averlo conosciuto.
Fuori di te nessuno lo ricordava.
Non ho fatto ricerche: ora è inutile.
Dopo di te sono rimasto il solo
per cui egli è esistito. Ma è possibile,

lo sai, amare un'ombra, ombre noi stessi.

14

Dicono che la mia
sia una poesia d'inappartenenza.
Ma s'era tua era di qualcuno:
di te che non sei più forma, ma essenza.
Dicono che la poesia al suo culmine
magnifica il Tutto in fuga,
negano che la testuggine
sia più veloce del fulmine.
Tu sola sapevi che il moto
non è diverso dalla stasi,
che il vuoto è il pieno e il sereno
è la più diffusa delle nubi.
Così meglio intendo il tuo lungo viaggio
imprigionata tra le bende e i gessi.
Eppure non mi dà riposo
sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

Da XENIA II

1

La morte non ti riguardava.
Anche i tuoi cani erano morti, anche
il medico dei pazzi detto lo zio demente,
anche tua madre e la sua "specialità"
di riso e rane, trionfo meneghino;
e anche tuo padre che da una minieffigie

mi sorveglia dal muro sera e mattina.
Malgrado ciò la morte non ti riguardava.
Ai funerali dovevo andare io,
nascosto in un tassì restandone lontano
per evitare lacrime e fastidi. E neppure
t'importava la vita e le sue fiere
di vanità e ingordige e tanto meno le
cancrene universali che trasformano
gli uomini in lupi.
Una tabula rasa; se non fosse
che un punto c'era, per me incomprensibile,
e questo punto ti riguardava.

3

L'abbiamo rimpianto a lungo l'infilascarpe,
il cornetto di latta arrugginito ch'era
sempre con noi. Pareva un'indecenza portare
tra i similori e gli stucchi un tale orrore.
La figura femminile tra immanenza e trascendenza e
il colloquio con i morti 89
Dev'essere al Danieli che ho scordato
di riporlo in valigia o nel sacchetto.
Hedia la cameriera lo buttò certo
nel Canalazzo. E come avrei potuto
scrivere che cercassero quel pezzaccio di latta?
C'era un prestigio (il nostro) da salvare
e Hedia, la fedele, l'aveva fatto.

5

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di

[scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

9

Le monache e le vedove, mortifere
maleodoranti prefiche,
non osavi guardarle. Lui stesso che ha mille occhi,
li distoglie da loro, n'eri certa.
L'onniveggente, lui... perché tu, giudiziosa,
dio non lo nominavi neppure con la minuscola.

10

Dopo lunghe ricerche
ti trovai in un bar dell'Avenida
da Libertade; non sapevi un'acca
di portoghese o meglio una parola
sola: Madeira. E venne il bicchierino
con un contorno di aragostine.

La sera fui paragonato ai massimi

lusitani dai nomi impronunciabili
e al Carducci in aggiunta.
Per nulla impressionata io ti vedevo piangere
dal ridere nascosta in una folla
forse annoiata ma compunta.

11

Riemersa da un'infinità di tempo
Celia la filippina ha telefonato
per aver tue notizie. Credo stia bene, dico,
forse meglio di prima. « Come, crede?
Non c'è più? » Forse più di prima, ma...
Celia, cerchi d'intendere...

Di là dal filo,

da Manila o da altra
parola dell'atlante una balbuzie
impediva anche lei. E riagganciò di scatto.

12

I falchi
sempre troppo lontani dal tuo sguardo
raramente li hai visti davvicino.
Uno a Étretat che sorvegliava i goffi
voli dei suoi bambini.
Due altri in Grecia, sulla via di Delfi,
una zuffa di piume soffici, due becchi giovani
arditi e inoffensivi.

Ti piaceva la vita fatta a pezzi,
quella che rompe dal suo insopportabile

ordito.

13

Ho appeso nella mia stanza il dagherròtipo
di tuo padre bambino: ha più di un secolo.
In mancanza del mio, così confuso,
cerco di ricostruire, ma invano, il tuo pedigree.
Non siamo stati cavalli, i dati dei nostri ascendenti
non sono negli almanacchi. Coloro che hanno
[presunto
di saperne non erano essi stessi esistenti,
né noi per loro. E allora? Eppure resta
che qualcosa è accaduto, forse un niente
che è tutto.

14

L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili,
delle carte, dei quadri che stipavano
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto.
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini
rossi, le sterminate dediche di Du Bos,
il timbro a ceralacca con la barba di Ezra,
il Valéry di Alain, l'originale
dei Canti Orfici – e poi qualche pennello
da barba, mille cianfrusaglie e tutte
le musiche di tuo fratello Silvio.
Dieci, dodici giorni sotto un'atroce morsura
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto
tanto prima di perdere la loro identità.
Anch'io sono incrostato fino al collo se il mio

stato civile fu dubbio fin dall'inizio.
Non torba m'ha assediato, ma gli eventi
di una realtà incredibile e mai creduta.
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo
dei tuoi prestiti e forse non l'hai saputo.

Ed è con questo ultimo componimento dedicato alla
"Mosca", che termina questa lunga esposizione
dell'opera poetica di Eugenio Montale sulla
condizione esistenziale dell'uomo e dei possibili
legami con l'aldilà metafisico, attraverso la presenza
o in *absentia* di alcune figure femminili, e con
l'intento di fornire un più accessibile percorso di
lettura dell'opera di uno dei più grandi poeti italiani
del Novecento.

Ho volutamente tralasciato la parte dell'opera
confluita in due ulteriori sezioni, la VII e l' VIII e
concernenti l'instaurazione di un rapporto
comunicativo coi morti, in un aldilà dove le anime vivono
attraverso il ricordo di un gesto consueto; cosa che
presuppone che l'agire umano sia considerato come
un prolungamento dell'opera divina; una tematica
che si era già manifestata in alcuni componimenti
dedicati ad Arletta, la fanciulla cantata come morta
in giovane età, o comunque vista in *absentia*; e con
altri componimenti dedicati a Clizia, nella funzione
di collegamento tra mondo e oltremondo.

Ma non solo Clizia e Arletta dominano la scena; altre
figure emergono lungo questo percorso nel quale
vita e morte s'intrecciano e si confondono e ogni

confine tra realtà e oltremodo tende ad annullarsi; figure archetipe come quelle del padre e della madre, ma anche la figura, della moglie, la Mosca; figura della quale abbiamo parlato in questa sezione, e meritatamente posta a chiusura del nostro ampio progetto riguardante Eugenio Montale, e che qui dobbiamo ora considerare giunto alla sua fine .

A chi interessassero, Le due sezioni VII e VIII sono disponibili su richiesta.

FINE