Il canzoniere

di Umberto Saba

Volume primo (1900 - 1920)

Possic	e dell'adolescenza e giovanili (1900-1907)	2
1 OCSIC	Ammonizione	3
	La casa della mia nutrice	4
	Lettera ad un amico pianista	5
	Canzonetta	8
	Sonetto di primavera	9
	Da un colle	10
	Glauco	11
	Nella sera della domenica di Pasqua	12
	Cosí passo i miei giorni	13
	La sera	14
	Dormiveglia	15
	La cappella chiusa	16
	A mamma	18
	A Lina	22
	Meditazione	23
	Il sogno di un coscritto	25
	<u> </u>	
Versi	militari (1908)	27
	Durante una marcia	28
1.	Poi che il soldato	28
2.	Pure a me non dispiace	29
3.	Ed io, se a volte	30
4.	Sei come alla mia sete	31
5.	Ecco: è finito	32
	E ti racconterò	33
7.	Si perde profondando	34

A un ufficiale

Ordine sparso	36
Bersaglio	38
La ginnastica del fucile	39
Dopo il silenzio	40
Il capitano	41
Nella prigione	43
In cortile	44
La fanfara	45
Soldato alla prigione	46
Consolazione	50
Scherzo	51
Di sentinella alla bandiera	52
Marcia notturna	53
Di ronda alla spiaggia	54
Casa e campagna (1909-1910)	55
L'arboscello	56
A mia moglie	57
L'insonnia in una notte d'estate	60
La capra	61
A mia figlia	62
Intermezzo a Lina	63
Trieste e una donna (1910-1912)	66
L'autunno	67
Il torrente	68
Trieste	69
Verso casa	70
Città vecchia	71

	L'appassionata	72
	La bugiarda	73
	La gatta	74
	La fanciulla	75
	Carmen	76
	Dopo la tristezza	78
	Tre vie	79
	Via della Pietà	81
	Intorno ad una casa in costruzione	82
	L'ora nostra	83
	Il giovanetto	84
	Il poeta	85
	Il fanciullo	86
	Il pomeriggio	87
	Il bel pensiero	88
	La moglie	89
	Nuovi versi alla luna	91
	La malinconia amorosa	93
	Il fanciullo appassionato	94
	Il molo	96
	Dopo una passeggiata	97
	Piú soli	98
	Nuovi versi alla Lina	99
1.	Una donna!	100
2.	Quando il rimorso	101
	Se dopo notti	102
	Ora se in strada	103
5.	Lascia i saluti	104
6.	La fatica ch'io duro	105
7	Per quante notti	106

8 Quando il cilonzio

o. quando ii siicizio	101
9. Ho fatto un sogno	108
10. Bambina109	
11. Di te mi parla	110
12. La povera sciantosa	111
13. Dico al mio cuore	112
14. Dico: «Son vile»	113
15. Un marinaio	114
All'anima mia	115
L'ultima tenerezza	116
La solitudine	117
La serena disperazione (1913-1915)	
Il garzone con la carriola	121
Dopo la giovanezza	122
Sul prato	125
Un ricordo	126
L'osteria «All'Isoletta»	127
Al Panopticum	128
La ritirata in piazza Aldrovandi a Bologna	129
Guido	130
Veduta di collina	133
La greggia	134
Il patriarca	135
Attraversando l'Appennino	136
Caffè Tergeste	137
Nel chiasso	138
Il ciabattino	139
De Profundis	140

Poesie scritte durante la guerra	
La stazione	142
Accompagnando un prigioniero	143
Nino	144
Milano 1917	147
Dove al mondo m'ha messo	148
Sognavo, al suol prostrato	149
Zaccaria	150
Partenza d'aeroplani	153
Tre poesie fuori luogo	
L'egoista	155
A una signora	156
Giovanezza	157
Cose leggere e vaganti (1920)	
Favoletta alla mia bambina	160
Ritratto della mia bambina	161
Favoletta	162
Fanciulli al bagno	163
Sopra un ritratto di me bambino	164
Paolina	165
L'ultimo amore	166
L'addio	167
Dopo un mese	168
La mia fanciulla	169
Mezzogiorno d'inverno	170
Favoletta	171
La schiava	172
Favoletta	173

Forse un giorno diranno	174
Commiato	175
L'amorosa spina (1920)	
1. Sento che in fondo	177
2. Tu mi ammiri	178
3. Guarda là	179
4. Sento. fanciulla mia	180
5. Nasca da un amor mio	181
6. La parola cercare	182
7. Come ho goduto	183
8. Lascia che m'inginocchi	184
9. Hai un piccolo scialle	185
10. Dolorosi pensieri	186
11. E di nuovo arrabbiata!	187
12. Sovrumana dolcezza	188
In riva al mare	189
Volume secondo (1921-1932)	
Preludio e canzonette (1922-1923)	
Il canto di un mattino	192
Canz. 1. La malinconia	194
Canz. 2. Il dolore	196
Canz. 3. Il vino	198
Canz. 4. La fanciulla e la gazza	200
Canz. 5. Le persiane chiuse	202
Canz. 6. Chiaretta in villeggiatura	204
Canz. 7. Il mendico	206

	Canz. 8. L'incisore	208
	Canz. 9. Chiaretta	210
	Canz. 10. Le quattro stagioni	212
	Canz. 11. Il poeta	214
	Canz. 12. Sopra un mio antico tema	216
	Finale	218
Autobio	ografia (1924)	
	Per immagini tristi	220
2.	Quando nacqui mia madre	221
3.	Mio padre è stato per me	222
4.	La mia infanzia fu povera	223
	Ma l'angelo custode	224
6.	Ebbi allora un amico	225
7.	Era già il tempo d'amare	226
8.	Cosí sognavo, e in ciel	227
9.	Notte e giorno un pensiero	228
10.	Vivevo allora a Firenze	229
11.	Me stesso ritrovai	230
12.	Ed amai nuovamente	231
13.	Ero con lei quando	232
14.	Ritornai con la guerra	233
	Una strana bottega	234
I prigio	ni (1924)	
1 0	Il lussurioso	236
	Il violento	237
	L'accidioso	238
	L'ispirato	239
	L'empio	240

L'appassionato

L'appassionato	241
L'amante	242
L'eroe	243
L'amico	244
Il tiranno	245
L'ossesso	246
Il melanconico	247
La vittima	248
Il beato	249
Il silenzioso	250
Fanciulle (1925)	
1. Nuda in piedi, le mani	252
2. Ammalata d'un intimo	253
3. Questa che innanzi mi viene	254
4. Questa che ancor se stessa	255
5. Questa è la donna	256
6. Questa chi è che par	257
7. Com'esser può che già	258
8. Nata di gente antica	259
9. Maria ti guarda con gli occhi	260
10. Oh quanto amor	261
11. Come potrebbe all'ultimo	263
12. Io non credo alla donna	264
Cuor morituro (1925-193O)	
Sonetto di paradiso	265
Canzonetta nuova	266
Due felicità	271
La vetrina	272

	La casa della mia nutrice	274
1.	O immaginata a lungo	274
	Glauco, tu che	276
3.	Ed a te non dirò	279
	La brama	
		281
	Il Borgo	285
	Girotondo	288
	Tre punte secche	289
1.	Favoletta	289
	Il caffelatte	291
3.	Colloquio	293
	Eros	295
	Tre apologhi	296
1.	Trasformazione	296
2.	Latteria	297
3.	Il fanciullo e la verga	298
	Il canto dell'amore	299
	Preghiera per una fanciulla povera	301
	Eleonora	302
	Preghiera alla madre	305
L'uon	no (1928)	
Preluc	dio e fughe (1928-1929)	
110141	Preludio	323
	P.ma fuga. La vita, la mia vita	324
	S.da fuga. L'ultima goccia	326
	T.za fuga. Mi levo come	327
	Q.ta fuga. Sotto l'azzurro	329
	v	320

	Q.nta fuga. M'ascolta, voce	330
	S.ta fuga. Io non so più dolce	332
	S.ma fuga. La vita, / che d'altre	344
	O.va fuga. Sono una fogliolina	347
	N.na fuga. Cielo che splende	348
	D.ma fuga. Io che una tregua	350
	U.ma fuga. La vita, / come	351
	Do.ma fuga. Io sono l'Eco	354
	Primo congedo	356
	Secondo congedo	357
Il picc	colo Berto (1929-1931)	
•	Tre poesie alla mia balia	359
1.	Mia figlia / mi tiene	359
2.	Insonne / mi levo	360
3.	Un grido / s'alza	361
	Infanzia	362
	Berto	363
	Cucina economica	365
	Ninna-nanna	366
	Preghiera all'angelo custode	369
	Lo specchio	370
	Il carretto del gelato	371
	Il figlio della Peppa	372
	Vacanze	373
	Partenza e ritorno	375
	Eroica	377
	Appunti	378
	Congedo	379

Volum	ne terzo (1933-1954)	380
Parole	(1933-1934)	
	Parole	382
	Risveglio	383
	Neve	384
	Ceneri	385
	Primavera	386
	Distacco	387
	Ritratto di Dionisio Romanelis	388
	Confine	389
	Ulisse	390
	Cinque poesie per il gioco del calcio	391
1.	Squadra paesana	391
2.	Tre momenti	392
3.	Tredicesima partita	393
4.	Fanciulli allo stadio	394
5.	Goal	395
	Cuore	396
	Inverno	397
	Poesia	398
	Stella	399
	Fantasia	400
	Felicità	401
	Tre città	402
1.	Milano	402
2.	Torino	403
3.	Firenze	404
	Nutrice	405

Sobborgo Alba «Frutta erbaggi» Donna Lago Ultime cose (1935-1943)	406 407 408 409 410
Lavoro	412
Violino	413
Fontanella	414
Bocca	415
Caro luogo	416
Solo	417
Quando si apriva il velario	418
Amico	419
I morti amici	420
Ecco, adesso tu sai	421
Dall'erta	422
Partita	423
Sul tavolo	424
Tappeto	425
Principio d'estate	426
Anche un fiato di vento	427
Notte d'estate	428
Colombi	429
Da quando	430
Camioncino	431
Piazza	432

Per un fanciullo ammaiato	433
Teatro	434
Contovello	435
Alberi	436
Finestra	437
Fumo	438
Quando il pensiero	439
Sera di febbraio	440
Prospettiva	441
Il vetro rotto	442
Ultimi versi a Lina	443
C'era	444
Spettacolo	445
Ritratto	446
Luciana	447
In treno	448
Foglia morta	449
Una notte	450
Fedra	451
Porto	452
Campionessa di nuoto	453
Avevo	455
Teatro degli Artigianelli	457
Disoccupato	458
Vecchio camino	459
Dedica	460

Varie		
	Un ricordo dell'altra guerra	462
	Scotch-terrier	463
	Due madrigali per la Duchessa d'Aosta	464
1.	Cosí giovane sei	464
2.	Penso le mani	465
	Privilegio	466
	La visita	467
Medit	erranee (1945-1946)	
	Entello	470
	Tre poesie alla Musa	471
1.	A te occhiazzurra	471
2.	Bigiaretti e compagni	472
3.	Non quello che di te	473
	Due antiche favole	474
1.	Il ratto di Ganimede	474
2.	Narciso al fonte	475
	Tre vecchie poesie	
1.	Dal vero	476
2.	Fiera di San Nicolò	477
3.	Foglia	478
	Amai	479
	Ignuda	480
	Angelo	481
	Mediterranea	482
	Amore	483
	Ebbri canti	484
	Raccontino	485
	Gratitudine	486

Tre poesie a Telemaco

1.	Quasi una favola	487
2.	Metamorfosi	488
3.	Appena una citazione	489
	Tre poesie a Linuccia	490
1.	Era un piccolo mondo	490
2.	In fondo all'Adriatico	491
3.	Da quei sogni	492
	Variazioni sulla rosa	493
1.	Per te piange	493
	Molti sono i colori	494
3.	Cauta i tuoi gambi	495
	Ulisse	496
Epigra	ife (1947-1948)	
	In questo libro	498
	Vecchio e giovane	499
	Per una favola nuova	500
	Opicina 1947	501
	Lettera	502
	Epigrafe	503
	Note dell'Autore	504
Uccell	i (1948)	
	Prefazione ad «Uccelli»	506
	Pettirosso	508
	Cielo	509
	Uccelli	510
	Colombi in Piazza delle Poste	511

L'ornitologo pietoso	512
Il fanciullo e l'averla	513
Quest'anno	514
Passeri	515
Merlo	516
Rosignuolo	517
Nietzsche	518
Note ad «Uccelli»	519
Quasi un racconto (1951)	
Prefazione a «Quasi un racconto»	521
Al lettore	523
Libreria antiquaria	524
Dieci poesie per un canarino	525
1. A un giovane comunista	525
2. Uccello di gabbia	526
3. Palla d'oro	527
4. I libri	528
Canarina azzurra	529
Quasi una moralità	530
7. Somiglianza	531
8. Pretesto	532
9. Risveglio	533
10. Amore	534
Un orientale	535
Invio	536
Lina e la coinquilina	537
Passioni	538
Le mie poesie	539
Carletto	540

Variante al precedente ritratto	541
Momento	542
Richiamo	543
Lina e la canarina azzurra	544
Sogno	545
Fotografia	546
Lettera	547
Il bagno del passero	548
Ai miei modelli	549
«Ognuno a sé stesso è fedele»	550
Nostalgia	551
Le donne	552
Il nido	553
Divertimento	554
Da Leonardo	555
Un gioco	556
È tutto vero	557
Dialogo	558
Morte di un pettirosso	559
Fratellanza	560
Al lettore	561
Note a «Quasi un racconto»	562
Sei poesie della vecchiaia (1953-1954)	
L'uomo e gli animali	564
De gallo et lapide	565
Il poeta e il conformista	566
I vecchi	567
Ritratto di Marisa	568
I Iltima	569

VOLUME PRIMO (1900-1920)

Umberto Saba - Il canzoniere

Poesie dell'adolescenza e giovanili (1900-1907)

AMMONIZIONE

Che fai nel ciel sereno bel nuvolo rosato, acceso e vagheggiato dall'aurora del dí?

gli amici e il patrio ciel.

dan aurora dei di?	
Cangi tue forme e perdi quel fuoco veleggiando; ti spezzi e, dileguando, ammonisci cosí:	5
Tu pure, o baldo giovane, cui suonan liete l'ore, cui dolci sogni e amore nascondono l'avel,	10
scolorerai, chiudendo le azzurre luci, un giorno; mai più vedrai d'intorno	15

Umberto Saba - Il canzoniere

LA CASA DELLA MIA NUTRICE

La casa della mia nutrice posa tacita in faccia alla Cappella antica, ed al basso riguarda, e par pensosa, da una collina alle caprette amica.	4
La città dove nacqui popolosa scopri da lei per la finestra aprica; anche hai la vista del mar dilettosa e di campagne grate alla fatica.	8
Qui – mi sovviene – nell'età primiera, del vecchio camposanto fra le croci, giocavo ignaro sul far della sera.	11
A Dio innalzavo l'anima serena; e dalla casa un suon di care voci mi giungeva. e l'odore della cena.	14

LETTERA AD UN AMICO PIANISTA STUDENTE AL CONSERVATORIO DI...

Elio, ricordi il bel tempo gentile, l'amicizia fraterna che ci univa pel gioco nel cortile della casa materna?	
Eran chiassi, eran salti; un tal nasceva suon d'allegria crescente, che alle finestre intorno si vedeva affacciarsi la gente,	5
fin quando, muto rimprovero, un lume nell'interno brillava, e della sera con le fredde brume l'ombra nera calava.	10
Ma spesso tu sedevi pensieroso al cembalo sonoro; ed io in un canto udivo il dilettoso angelico lavoro.	15
Le tue dita rendevan la canzone dell'amor, della vita; e s'accendeva in me la visione d'una pace infinita.	20
O uno strano presagio il cor m'empiva di mestizia profonda. Ed ecco, sorridendo a noi veniva una signora bionda,	
una bella signora, di cui gli anni già volgevano a sera; ch'era buona e severa, che celava ad ognuno i propri affanni,	25

ch'era tua madre. Elio, è al tuo cor presente quella bionda signora? e nel sonno, o con gli occhi della mente, la rivedi tu ancora?	30
Come tutto mutò! Come la vita diversa oggi m'appare! Quante immagini care m'han, via fuggendo, l'alma impaurita!	35
Quanta dolcezza, quanta ingenua fede l'ha in brev'ora lasciata! Così spezzarsi, dileguar si vede nube in cielo rosata.	40
Pace ha tua madre giú nel cimitero. Quasi a trarne conforto a lei va reverente il mio pensiero; poi tosto a te lo porto;	
a te che sconosciute vie all'intorno empiendo vai di suoni; né, fin che al tutto non è spento il giorno, il cembalo abbandoni.	45
Oh potessi sedermi a te d'accanto! Udire quei tranquilli arpeggi, quelle fughe, quel tuo canto, quei tuoi limpidi trilli	50
di rosignolo. Io scorderei di certo di mia vita l'errore; ritornerei fanciullo ed inesperto dell'umano dolore.	55
Per te il bel tempo rivivrei gentile, l'amicizia fraterna	

che ci univa – ricordi? – nel cortile della casa materna.

CANZONETTA

Ero solo in riva al mare, all'azzurro mar natio, e pensavo te amor mio, te lontano a villeggiar.

Era il vespro, era nel mare presso a scender l'astro d'oro; d'onda in onda un rivol d'oro si vedeva folgorar.

Di tra i monti in ciel lo spicchio della bianca luna nacque; si vedeva in un sull'acque il suo argento tremolar.

10

SONETTO DI PRIMAVERA

Città paesi e culmini lontani sorridon lieti al sol di primavera. Torna serena la natia riviera. Sono pieni di canti il mare e i piani.	4
Io solo qui di desideri vani	
t'esalto, mia inesperta anima altera;	
poi stanco mi riduco in sulla sera	
alla mia stanza, e incerto del domani.	8
Là seggo sovra il bianco letticciolo,	
e ripenso a un'età già tramontata,	
a un amor che mi strugge, all'avvenire.	11
E se nell'ombra odo la voce amata	
di mia madre appressarsi e poi morire,	
spesso col pianto vo addolcendo il duolo.	14

DA UN COLLE¹

Era d'ottobre; l'ora vespertina di pace empiva e di dolcezza il cuore. Solitario il sentier della collina salivo dietro un bue e un agricoltore.	4
Giunto alla vetta, scorsi in un fulgore Trieste con le chiese e la marina; e in un boschetto, come un rosso fiore l'amata casa sull'opposta china.	8
Delle squille veniva a me il richiamo; e come all'orizzonte il sol calato faceva i vetri delle case ardenti,	11
d'un pino al tronco m'appoggiai beato, ne svelsi, sospirando, un basso ramo, e diedi un nome, un caro nome, ai vènti.	14

¹ Questo sonetto è stampato qui, per la prima volta, nella sua forma originale; piú infantile forse, ma piú schietta. Comunque, piú cara al mio cuore.

GLAUCO

Glauco, un fanciullo dalla chioma bionda, dal bel vestito di marinaretto, e dall'occhio sereno, con gioconda voce mi disse, nel natio dialetto:	4
Umberto, ma perché senza un diletto tu consumi la vita, e par nasconda un dolore o un mistero ogni tuo detto? Perché non vieni con me sulla sponda	8
del mare, che in sue azzurre onde c'invita? Qual è il pensiero che non dici, ascoso, e che da noi, cosí a un tratto, t'invola?	11
Tu non sai come sia dolce la vita agli amici che fuggi, e come vola a me il mio tempo, allegro e immaginoso.	14

NELLA SERA DELLA DOMENICA DI PASQUA

Solo e pensoso dalla spiaggia i lenti	
passi rivolgo alla casa lontana.	
È la sera di Pasqua. Una campana	
piange dal borgo sui passati eventi.	4
L'aure son miti, son tranquilli i vènti	
crepuscolari; una dolcezza arcana	
piove dal ciel sulla progenie umana,	
le passioni sue fa meno ardenti.	8
Obliando, io penso alle leggende	
di Fausto, che a quest'ora era inseguito	
dall'avversario in forma di barbone.	11
E mi par di vederlo, sbigottito	
fra i campi, dove ombrosa umida scende	
la notte, e lungi muore una canzone.	14
ia notte, e iungi muore una canzone.	17

COSÍ PASSO I MEI GIORNI

Cosí passo i miei giorni, i mesi, gli anni. Altro non chiedo in gioventú piacere che tessere nell'ombra vuoti inganni, care immagini sí, ma menzognere.	4
Solo a volte mi mescolo alle altere genti del mondo. E anch'io quei loro affanni provo: non cure tacite severe, ma le lotte crudeli e l'onte e i danni.	8
Onde poi ritornando all'oziosa pace dei sogni miei lunghi e fatali, trovo ancora piú dolci i colli aprichi,	11
il mar, gl'interminabili viali, ove al rezzo dei grandi alberi antichi il mio cuore s'addorme e si riposa.	14

LA SERA

Or che biancheggia in ciel sulla pianura la solitaria falce della luna, e abbandonano i monti ad una ad una le mandre, ch'eran sparse alla pastura;

cosi buona la Terra, cosi pia	5
sembra in quest'ora devota dell'Ave,	
che un inganno soave	
tiene l'animo e i sensi in sua balia.	
La mia sorte obliando in un profondo	
mito che m'innamora,	10
mi par vivere quando, nell'aurora	
dei popoli, eran pochi uomini al mondo;	
che nel mio petto,	
col raggio della sera,	
discenda la severa	15
tranquillità del vecchio patriarca.	
Sull'uscio assiso della pia dimora	
egli mirava la nascente stella,	
i pingui bovi, le ricciute agnella,	
la campagna di fiori e frutta carca.	20
Or sento in me quel sovrumano amore,	
quell'estatica calma,	
e chino anch'io la testa sulla palma,	
e quasi attendo i messi del Signore.	

DORMIVEGLIA

Trillava un cartellino	
nell'attonita stanza,	
e il sole s'oscurava.	
Un rullo, una campana,	
il gallo a quando a quando	5
s'udivano; e il mattino	
piú si andava velando.	
Io giacevo sognando,	
e brevi erano l'ore.	
Poi un altro sopore	10
prese l'anima mia,	
una malinconia	
che fu in breve dolore.	
Restai solo con esso.	
Maledissi la sorte.	15
Desiderai la morte.	
Ma venne la speranza	
col suo chiaro sorriso,	
e mi baciò sul viso,	
e mi chiamò un eletto.	20
Ricondusse al mio letto	
il sonno che fuggiva.	

LA CAPPELLA CHIUSA

Par da secoli chiusa. Alla sua porta, fra le dita il rosario, siede il mendico, cieco e solitario.

Chiuca à nor compro Conto

Ciliusa e per sempre. Gente	
morta quanta vi entrò, con dietro ardente	5
cera e vano dolore. L'erba cresce	
sotto i gradini, alimentava un nero	
muschio l'umidità nelle sue crepe.	
Altro il suo cimitero	
non è che un prato: questo né custode	10
vigila, né la cancellata serra.	
Chi gli si appressa ode fanciulli guerra	
fingere e paci rotte da improvvisi	
inseguimenti; fra le sue compagne	
e le tombe ripete i nuziali	15
riti d'un tempo la bambina ignara.	
Bruca una capra l'erba corta e rara.	
Ed io sosto, ed un poco	
anche qui siedo, e guardo quei fanciulli	
nuovi, l'antico gioco,	20
quelli che a me nel gioco	
si rivelano, come la figura	
dell'uomo in pochi segni	
di carbone su un muro, eterni veri.	
Ecco: qui tutto con i miei pensieri	25
è fraterno; ogni aspetto un nuovo lato	
del mio spirito adombra.	
Dall'erta amica alla mia infanzia, all'ombra	
della chiusa cappella, scorgo il cielo	
pallido azzurro con le prime stelle,	30
l'Alpi lontane, i colli, la città	

Umberto Saba - Il canzoniere

che sui colli si estese, che di borghi	
s'arricchisce e di enormi	
navi, onde tutti suonano i cantieri;	
navi per mari, per porti remoti	35
a chi li vide, non li vide mai,	
sempre noti ed ignoti.	
Ed anche tu che della morte – è assai	
tempo - vivevi, forse un giorno invano	
cercherò; qui, disutile rovina,	40
una scuola, tra poco, un'officina,	
altro su quelle tombe sorgerà.	
Cosí sempre al suo ieri	
spera l'uomo migliore il suo domani,	
ben che una voce gli dica: Domani	45
si soffrirà come soffrimmo ieri.	

A MAMMA

Mamma c'è un tedio oggi, una sottile malinconia, che dalle cose in ogni vita s'insinua, e fa umili i sogni dell'uomo che il suo mondo ha nel suo cuore. Mamma, ritornerà oggi all'amore tuo, chi un dí l'ebbe a vile? Chi è solo con il suo solo dolore?	5
Ed è un giorno di festa, oggi. La via nera è tutta di gente, ben che il cielo sia coperto, ed un vento aspro allo stelo rubi il giovane fiore, e in onde gonfi le gialle acque del fiume.	10
Passeggiano i borghesi lungo il fiume torbido, con violacee ombre di ponti. Sta la neve sui monti ceruli ancora; ed il mio cuore, mamma, strugge, vagante fiamma nei di festivi, la malinconia.	15
E tu pur, mamma, la domenicale passeggiata riguardi dall'aperta finestra, nella tua casa deserta di me, deserta per te d'ogni bene. Guardi le donne, gli operai (quel bene,	20
mamma, non scordi) gli operai che i panni d'ogni giorno, pur tanto utili e belli, oggi a gara lasciati hanno per quelli delle feste, sì nuovi in vista e falsi. Ma tu, mamma, non sai che sono falsi.	25
Tu non vedi la luce che io vedo. Altra fede ti regge, che non credo	30

piú, che credevo nella puerizia,	
mamma, nella remota puerizia.	
Guardi fanciulli con nudi i ginocchi	
forti, con nuove in attoniti occhi	
voglie, che tra i sudati	35
giochi nacquero a un tratto in cuore ai piú.	
Escono a stormi, vociano, ed il piú	
alto con gesta tra di bimbo e d'uomo.	
Una giovane passa; ecco, le han dato	
del gomito nel gomito.	40
Irosa ella si volge, e in cor perdona.	
Quello addietro rimasto la persona	
piega, che un fonte	
vide, e di fonte	
acqua non costa alla sua sete nulla.	45
Mamma, non io cosí, mai. La mia culla	
io la penso tagliata in strano legno.	
Tese l'animo mio sempre ad un segno	
cui non tesero i miei dolci compagni.	
Mamma, è forse di questo che tu piangi	50
sempre là nella tua casa deserta?	
Lacrimi ancora; e dalla non piú aperta	
finestra, con la sera	
entra delle campane, entra il profondo	
suono, il preludio della dolce notte,	55
d'un'insonne per te, gelida notte.	
Ad ogni tocco piú verso la notte	
è roteato il mondo.	
Mamma, un tempo ci fu che, le campane	
udendo, sulle mie guance una sola	60
lacrima il vespro amato di viola	30
tinse, per cose assai dolci e lontane.	
Ma quelle guance erano imberbi ancora;	
ma diverso è il mattino dall'aurora	

tanto, che piú me stesso io non conosco. Quasi un salubre tosco nel giovane versò la solitaria forza, onde solo egli è pur fra le genti. Non vide i passi tuoi farsi piú stanchi, o dolce madre, e i tuoi capelli bianchi sulle povere tempie.	65 70
Mamma, un tempo fu ancora – il tuo – che in ogni dottrina la piú saggia eri tenuta da me, da me che la tua bocca muta feci poi con l'audacia dei miei sogni. Tu pel fanciullo eri l'infallibile, eri colei che non conosce errore. L'umile tua parola nel suo cuore si scolpiva cosí ch'ebbe indicibile angoscia quando, per la prima volta, pur come ogni altra, la tua mente folta d'arrori avvolta pel dubbio scoporse.	75 80
d'errori, avvolta nel dubbio scoperse. Mamma, il tempo fu quello che d'avverse forze piena sentii l'umana vita, sì che indugio alla mia casa il ritorno. Ben mi apparvero eterne verità, ma infinita n'è l'amarezza, e a sdegno ebbi la grande casa, il terrazzo ove leggevo Verne, pallido d'ansia nelle rosse sere. Poi nel sonno sognavo l'Oriente	85 90
barbaro; e quanta gente non vinceva la mia piccola mano! Era incerto fra il riso e il pianto il ciglio tuo su quel sonno; ora è lontano il figlio unico, e il tempo fugge. Mamma, il tempo che fugge t'ansia; e l'ansia che impera	95

Letteratura italiana Einaudi 20

nel tuo cuore c'è. forse, anche nel mio: c'è, pur latente, il male che ti strugge; 100 son le tue cure in me domenicali malinconie Lente lente ora sfollano le vie nella sera di festa, e verdi e rossi accendono fanali le osterie 105 di campagna. E una strana sera, mamma, una che certo affanna i cuori come il tuo soli ed amanti. sugli ultimi mari i naviganti, dentro l'orride celle i prigionieri. 110 Canterellando scendono i sentieri del borgo i cittadini, torna dolce al fanciullo la sua casa; ed il mistero ond'è la vita invasa tu con preghiere esprimi. 115

Mamma, il tempo che fugge cure con cure alterna; ma in chi sugge il latte e in chi denuda la mammella c'è un sangue solo per la vita bella.

A LINA

Primieramente udii nella solenne notte un richiamo: il chiú. Dell'amore che fu, Lina, mi risovvenne.

Quanti suoni risposero a quel suono, quanti canti a quel canto! Strinse il cuore un rimpianto di te; ti chiesi dell'oblio perdono.

Ultimamente udii nella solenne notte un gemito: il chiú. Del dolore che fu, Lina. mi risovvenne.

10

MEDITAZIONE

Sfuma il turchino in un azzurro tutto stelle. Io siedo alla finestra, e guardo. Guardo e ascolto; però che in questo è tutta la mia forza: guardare ed ascoltare.

La luna non è nata, nascerà	5
sul tardi. Sono aperte oggi le molte	
finestre delle grandi case folte	
d'umile gente. E in me una verità	
nasce, dolce a ridirsi, che darà	
gioia a chi ascolta, gioia da ogni cosa.	10
Poco invero tu stimi, uomo, le cose.	
Il tuo lume, il tuo letto, la tua casa	
sembrano poco a te, sembrano cose	
da nulla, poi che tu nascevi e già	
era il fuoco, la coltre era e la cuna	15
per dormire, per addormirti il canto.	
Ma che strazio sofferto fu, e per quanto	
tempo dagli avi tuoi, prima che una	
sorgesse, tra le belve, una capanna;	
che il suono divenisse ninna-nanna	20
per il bimbo, parola pel compagno.	
Che millenni di strazi, uomo, per una	
delle piccole cose che tu prendi,	
usi e non guardi; e il cuore non ti trema,	
non ti trema la mano;	25
ti sembrerebbe vano	
ripensare ch'è poco	
quanto all'immondezzaio oggi tu scagli;	
ma che gemma non c'è che per te valga	
quanto valso sarebbe un dí quel poco.	30

La luna è nata che le stelle in cielo declinano. Là un giallo

lume s è spento, fumido. Suonò il tocco. Un gallo cantò; altri risposero qua e là.

IL SOGNO DI UN COSCRITTO (L'osteria fuori porta)

Or che di molte passioni l'urte

della libera uscita

Ero là con i miei compagni;
là con essi seduto ad un'ingombra
tavola, quando un'ombra
scese in me, che la mia vita lontana
tenne, con la sua forza, con le sue
pene, da quel tumulto vespertino.
Centellinavo attonito i miei due
soldi di vino.

Non un poeta, ero uno sperduto che faceva il soldato, guatandosi all'intorno l'affollato mondo, stupido e muto;

che come gli altri, in negro vino il suo poco rame barattava che coi baci la mamma a lui mandava, triste no, non allegro; 25

5

con nolla monta fitta

con nena mente nua	
sola un'idea, recata	30
da un suon lontano: fosse la prescritta	
ora trascorsa della ritirata.	
Né si squarciò quel velo,	
né a vivere tornai di questa mia	
vita, prima che fredda nella via	35
fosse la notte e in cielo.	

Versi militari (Salerno, 12° Fanteria, 1908)

DURANTE UNA MARCIA

1

Poi che il soldato che non va alla guerra invecchia come donna senz'amore, questo vorremmo: la certezza in cuore di vincere, ed andar di terra in terra.

1

Qui andiamo sì, ma a tanta nostra guerra manca il nemico che ci miri al cuore, manca la morte che il fuggiasco atterra, manca la gloria per cui ben si muore.

8

Son brutte facce intorno a me, e sudori. Guardo il compagno: mezza lingua fuori gli pende, come a macellato bue.

11

O canta, Carmen, le bellezze tue, le lodi in coro della tua persona. Il cielo, senza mai piovere, tuona.

2

\mathcal{L}	
Pure a me non dispiace ancor quest'urto	
soldatesco, quel cielo arroventato,	
i colloqui col mio vicino armato.	
Gli chiedo «A casa, ove il lavoro frutta;	4
a casa dove certo hai la tua tutta	
bella, ci andresti, anche così aggravato,	
a piedi, con lo zaino affardellato,	
vivendo d'elemosina e di furto?»	8
Egli mi guarda, e mi lascia parlare.	
«Non è al paese che frutta il lavoro,	
	11
ma piú giú nell'Americhe lontane;	11
dove c'è tanto vino e tanto pane,	
tanto oro per chi sa lavorare.	
turne ere per em sa morare.	

In America sí, vorrebbe andare».

3 Ed io, se a volte di sí aspra vita soffro, che i sensi ne son tutti offesi: credi, non è la gravezza dei pesi, è l'inutilità della fatica 4 E tu questo lo sai, mia bella amica; sai come in breve a consolarmi appresi. Lina cui poco detti e molto chiesi penso, e rinnovo la querela antica. 8 «Saperti amante e non poterti avere, star lontano da te quando in cor m'ardi, aver la lingua e non poter parlare, 11 udir quest'acqua e non chinarsi a bere,

correre in riga quando a lenti e tardi passi vorrei pensosamente andare».

Sei come alla mia sete acqua che spanda
la sua frescura per un prato erboso;
come giungere alfine ove un boscoso
colle il limite segna della landa.

4

E nessun dio la sua nuvola manda a liberarci dal sol spaventoso. Senza canti si va, senza riposo, come pecore. Ed una non si sbanda.

8

E il piede dove posa in fuga mette voli d'insetti giú per la campagna. Forse è il flagello delle cavallette.

11

Sempre del gregge piú si obliqua il passo; e d'un tamburo il suon lugubre e basso pare un'epidemia che ci accompagni.

5	
Ecco: è finito il polveroso piano.	
L'erta che il tedio senza fine allunga,	
la tappa dove mai par non si giunga	
dietro lasciammo e il culmine lontano.	4
T	
Torna ogni aspetto a farsi cristiano;	
che se la fame, la fatica è lunga,	
né cosa v'ha che non ti gravi o punga,	
ch'abbia buono il sapor, l'odore sano,	8
c'è la musica; e questa alzi sonori	
squilli, onde meglio al fantaccino il getto	
d'acqua avvicini e d'anice insapori.	11
a acqua avvicini e a anice nisapori.	11
Dalle spalle gli tolga il maledetto	
peso, che basta ad un prodigio tanto	
p , productio	

poche trombe accordate a un pueril canto.

6	
E ti racconterò, quando lontani	
saranno i giorni che n'ero malato,	
tutti i mostri di cui m'ha liberato	
l'anima il sol che m'arrossò le mani.	4
Dirò: Per monti e polverosi piani	
sotto quali mai pesi ho faticato!	
Credevo non tornare e son tornato.	
Sono tornato per partir domani.	8
Per mio diletto andrò di monte in valle.	
Zaino mai più mi graverà le spalle.	
O Signor mio, non è orribile questo?	11
Foglia caduta cui non torna il verde,	
nello spazio e nel tempo ogni mio gesto,	

ogni fatica mia, ecco, si perde.

7	
Si perde profondando entro un uguale	
buio. Di tutta la pena sofferta	
l'accesa faccia emergerà, l'aperta	
bocca, il fiero accennar d'un caporale.	4
Fin che già vecchio, nell'ultimo male,	
della febbre alla tetra luce incerta,	
andrò salendo una terribil'erta,	
per scendere di corsa un bel viale.	8
Giacerò nello sfatto letto, e fuoco,	
farò fuoco sui monti nell'aurora	
coi fantaccini del tempo d'allora.	11
Sfuggiranno tra il verde, curvi un poco.	
Io nel delirio qualche nome ancora	

ricorderò, qualche guerresco gioco.

A UN UFFICIALE

Quando il branco che a lei come al nemico guarda, ove meno esso vorrebbe guida, pur come non l'udisse ognor con grida sconce ostentare i putri umor che suda,	4
non vede mai la sua sciabola nuda mutarsi in un baston da pecoraio?	
Muovere sotto un soldatesco saio	
le forme del progenitore antico?	8
Equine gambe, coscie di possente	
mulo io scopro; mentre in lei vedere	
so uno svelto, un sagace levriere.	11
Assetato non beve, di sua gente	
guarda l'urto coi verdi occhi crudeli,	
pallido sotto arroventati cieli.	14

ORDINE SPARSO

1

Se sparando mi appiatto entro il profondo	
bosco, o sfuggo di corsa ove il sentiero	
s'apre, è un gioco bellissimo che invero	
la superficie m'innova del mondo.	4
Pensa: È un cespuglio, è un ciottolo rotondo	
che nascondere deve il corpo intero.	
Quel che piú pesa diventa leggero,	0
dico il soldato col suo grave pondo.	8
Il volo che nel grano entra e poi scatta,	
la pecora ricorda che i ginocchi	
piega, indi pare che tutta s'abbatta.	11
E vedono il terreno oggi i miei occhi	
come artista non mai, credo, lo scorse.	

Cosí le bestie lo vedono forse.

2	
Le bestie per cui esso è casa, è letto,	
è talamo è podere, è mensa, è tutto.	
Vi godono la vita, ogni suo frutto,	
vi dànno e vi ricevono la morte.	1
Or, come vuole la mia bella sorte, non la sola bellezza al paesaggio chiedo quanto una siepe od un selvaggio tronco, che mi nasconda il capo e il petto.	3
Né le cose d'intorno a me piú tante dànno malinconie dolci e complesse. Sí mi domando: per colpire ov'esse	1
stanno, come porrei del mio fucile	

l'alzo, col sol che piú le fa vicine,

con l'ombra che allontana uomini e piante?

BERSAGLIO

Del mare sulle iridescenti arene, dove in trincee si ammucchiano, mi getto; e con una repressa ansia il grilletto premo. Va la terribile frustata	4
e una sagoma cade. Immaginata non ho in essa una piú bella che buona, non una testa che porti corona, non il nemico che piú mai non viene.	8
Se qui l'occhio non falla e il colpo è certo, egli è che nel bersaglio ognor figuro l'orrore che i miei occhi hanno sofferto.	11
Tutto che di deforme hanno veduto, di troppo ebraico, di troppo panciuto, di troppo lamentosamente impuro	1/

LA GINNASTICA DEL FUCILE

Di ben tutta la testa sovra quanti uomini han qui mi vedo soverchiare; e le braccia con l'arma alto levare devo, ad un cenno, a sospingerle avanti.	4
Risento in me qualcosa dei giganti, che la scalata al ciel vollero dare,	
sembrami ad ogni gesto provocare	
Iddio, che del suo fulmine mi schianti.	8
Sempre mi disse tutte grandi e belle	
cose il vedere innanzi a me su quelle	
teste, cui tutte regola una legge.	11
Mi dice: tu non sei certo del gregge.	
Sí che lo zaino che sega le ascelle	
la schiena piú dirittamente regge.	14

DOPO IL SILENZIO

Mentre il compagno lamentosamente dorme; e il sonno, affannoso anche, gli giova, l'insonnia una stanchezza in me rinnova, che l'orgoglio mi fa quasi piacente.	4
Meraviglia non è se la mia mente	
veglia, ed il sonno non sempre ritrova.	
Questa che giace e ronfia è gente nuova.	
Io sono vecchio, paurosamente.	8
Esistere da tanti anni mi sembra,	
che forse con Abramo ho trasmigrato.	
Forse fui Faust, e Margherita ho amato.	11
Qui coi coscritti oggi stancai le membra.	
Ma non vissi con altri uomini e dèi?	
Non videro ogni tempo gli occhi miei?	14
1 ton that o opin tempo sh occin finer.	

IL CAPITANO

Se più non posso senza lei pensare rea soldatesca ai piedi della croce, cosí chiara campana è la sua voce che un giorno soffrirò di non udirla.	4
Fra questi che non san che maledirla se a volte resto a quella voce sordo, è che a rendere il gran volto l'accordo cerco che ancor non saprei qui fermare.	8
Sol quando a sera andarmene soletto potrò, piú non temendo l'importuna tromba, che chiama: Picchetto, picchetto!;	11
mi verrà fatto di fermare in una strofa, in un verso, quel suo aspetto un poco di Farinata Ma ben più che il fuoco	14

dell'Eterno la cruccia: una fratina	
gente dai volti ebeti o cagnazzi.	
Davanti a quei noiosi vecchi pazzi	
star sull'attenti peggio di un coscritto!	4
Mai un'ardita impresa, un bel delitto.	
Solo la pace, solo la tempesta	
che brontola e non scoppia, solo questa	
parodia della gran carneficina.	8
Uno che a saccheggiare in grande è nato,	
vederlo qui, che ad aggravarli spia	
i fantaccini della compagnia!	11
Oh, tanto il suo destino è dei piú avversi,	
che darei, per saperla liberato,	
se non tutti metà di questi versi	14

NELLA PRIGIONE

«Se tu sapessi la vita che faccio!
Non la farebbe un cane alla catena.
Bere l'acqua e dormir sul tavolaccio
nelle tredici celle della pena».
Cosí l'uno; e nel sonno si sprofonda.
Una canzone ell'è che carcerato
apprese, prima di venir soldato.
L'altro pur esso sull'opposta sponda
dorme, ed i sogni suoi non sembran buoni.
Io penso Cristo in mezzo ai due ladroni.

IN CORTILE

In cortile quei due stavan soletti. Era l'alba con venti umidi e freschi. Mi piaceva guardar sui fanciulleschi volti il cupo turchino dei berretti;	4
quando l'un l'altro, dopo due sgambetti,	
fece presentat'arm colla ramazza.	
Seguí una lotta ad una corsa pazza,	
colle schiene cozzarono e coi petti.	8
Mi videro, e Dio sa quale capriccio	
sospinse a me quei due giovani cani.	
Con molti «Te la sgugni» e «Me la spiccio»,	11
motteggiando, mi presero le mani.	
Ed io sorrisi, ché ai piccoli snelli	
corpi, agli atti parevano gemelli.	14

LA FANFARA

Quando una canzonetta od una danza dona il cerchio degli aspri suonatori, ciascuno ha in vista dei rovesciatori di Gerico l'orgoglio e l'esultanza.	4
Stuonano, questo sí, con abbastanza grazia, e con grazia dimenano i fianchi, gonfian le gote, soffiano in già stanchi corpi voglie, a cui cedono, di danza.	8
Ecco: alle coppie la borraccia sbatte sulle natiche, e il suol cosí è calpesto che nulla di piú duro mai lo batte.	11
Oh quante volte un fratello pittore ho invocato, un pittore del grottesco, che unisse alle mie sillabe il colore!	14

SOLDATO ALLA PRIGIONE

Il granchio che le membra in sé ritira assomigliava sull'attenti, muto. L'altro, che intentamente in lui l'acuto sguardo figgeva, parlò di prigione.	4
Ed il giovane entrò nella prigione senza un lamento, senza un motto arguto. Portò la destra al berretto puntuto, volse le spalle, e non le alzò nell'ira.	8
Alle più dissetanti arie ben uso entrò da sé dove più entrar gli duole, dove non c'è che puzzo di rinchiuso.	11
Egli che tante vomitò parole vane, d'intollerabile fetore, porse il saluto al suo giudicatore.	14

si vide il meglio; qui lasciato a segno che sentissero solo il duro legno del tavolaccio le sue povere ossa;	4
che inutilmente ebbe la porta scossa, e compagni trovò per querelarsi, prima lo udimmo al cane assomigliarsi, poi dalla rabbia illividiva in volto.	8
Da quel volto, da quelli atti spirava, giungendo con freschezze a me d'aurora, un non so che di fanciullesco ancora.	11
Non per il letto (e invero lo creava tale la mamma, da sentirla appena una bastonatura sulla schiena);	14

ma che un uomo, non Dio, non un temuto morbo gli desse un sí molesto affanno;	
tenesse lui, lui che già un mese e un anno	
portava zaino e faceva il saluto,	4
come un bambino a ripensare il danno	
fatto, e il duro castigo ricevuto;	
per traversino il berretto puntuto,	
per materasso il cappotto di panno!	8
Ed io che volli un poco di sereno	
dentro l'animo suo, gli dissi: «Credi,	
qui non c'è tutto il male che tu vedi;	11
che quando stai nella prigione, almeno	
non ti mettono in mano la ramazza,	
e puoi pensare in pace alla ragazza».	14

Poco ascoltò. Già ridere l'udiva, anche l'usata canzone intonare.	
Quando si sciolse fu per bestemmiare	
	4
chi aprire gli poteva e non gli apriva;	4
chi di uscire gli tolse ove alla riva	
del mare un'osteria consola d'unti	
acri e di donna i marinai, che giunti	
sono Dio sa da che lontana riva!	8
Poi, quando fu da un lungo sonno preso	
sempre mi piacque in luoghi aperti o bui	
spiar, non visto, i cupi sonni altrui –	11
vidi sulla sua faccia un ciglio leso;	
la faccia non ad un'aurora, a quella	
somigliare di un morto alla Cappella.	14

CONSOLAZIONE

È stata piú che non pensassi in mia vita la guerra finita e fragorosa. Sparò sull'assordante artiglieria l'onnipotente fanteria fangosa.	4
Ora, in cortile, a sí diversa cosa ciascuno attende. Ora si muta in vile spazzino il fante. Ora non piú il fucile, ma la ramazza ha in pugno. E cosí sia.	8
Con tanto piú diletto e piú sincero animo andrò nella mia chiusa stanza tessendo e ritessendo il mio pensiero.	11
Su tappeti di porpora la danza godrò leggera, bacerò il bel viso di lei, nelle cui braccia è paradiso.	14

SCHERZO

Or da quanto gli orecchi odono e dalla vista nuova letizia a me si svela; e il sonno ancora i chiari occhi mi vela, che ho dormito sul fieno entro una stalla.	4
Uno che col compagno ansante balla in mezzo al campo, in tenuta di tela, e pur anche ballando si querela che tutto dí gli fan far zaino in spalla,	8
ferma a un tratto e mi grida: «Son borghese!» Poi mi racconta che al nostro paese il vino è buono e le donne son sane.	11
Qui dove l'han mandato le puttane ce l'hanno tutte. E se a tacer persisto mi dice che assomiglio a Gesú Cristo.	14

DI SENTINELLA ALLA BANDIERA

Nella mia casa, da me solo amata, in una luce a me di visione, c'era un'oleografia: Napoleone	
Primo e la sentinella addormentata.	4
Là si vedeva sull'insanguinata neve dormire quel soldato vile,	
vigilare per lui, col suo fucile, l'Imperatore della Grande Armata.	8
È notte, e la ricordo io dopo tanto. Arde un lumino; in guardia ho la bandiera che sventolò su San Martino a sera.	11
E mi par di seder proprio in quel canto di mia casa, fanciullo, in quelle ore lunghe, a sognare in me un conquistatore.	14

MARCIA NOTTURNA

Con le lanterne del tempo di guerra si procede, e la luna ha un tenue velo tutte le chiare stelle ardono in cielo. Oh, spegnete quei lumi, uomini, in terra!	4
Presso, nel mare, quell'argenteo gelo trema, e ci segue. Ebbri di sonno, stanchi di querelarsi e di cantare, i fanti tornano sotto un luminoso cielo,	8
tornario sotto un raminoso cicio,	· ·
lungo il golfo che a me ricorda quello dove nacqui, che a notte ha il tuo sorriso	
malinconico, l'aria del tuo viso.	11
Cosí che intorno io mi ritrovi il bello	
lasciato quando qui venni a marciare,	1.4
e i sonni dell'infanzia a ritrovare.	14

DI RONDA ALLA SPIAGGIA

Annotta. Nella piazza i trombettieri usarono a suonar la ritirata. La consegna io l'ho, credo, scordata; che tendono a ben altro i miei pensieri.	4
E il mare solitario i miei pensieri culla con le sue lunghe onde grigiastre, dove il tramonto scivolò con piastre d'oro, rifulse in liquidi sentieri.	8
Questo a lungo ammirai, ben che al soldato piú chiudere che aprire gli occhi alletta, che ha i piedi infermi ed il cuore malato.	11
E seggo, e sulla sabbia umida e netta un nome da infiniti anni obliato scrive la punta della baionetta.	11

Umberto Saba - Il canzoniere

Casa e campagna (1909-1910)

L'ARBOSCELLO

Oggi il tempo è di pioggia. Sembra il giorno una sera, sembra la primavera un autunno, ed un gran vento devasta l'arboscello che sta – e non pare – saldo; 5 par tra le piante un giovanetto alto troppo per la sua troppo verde età. Tu lo guardi. Hai pietà forse di tutti quei candidi fiori che la bora gli toglie; e sono frutta, 10 sono dolci conserve per l'inverno quei fiori che tra l'erbe cadono. E se ne duole la tua vasta maternità

A MIA MOGLIE

Tu sei come una giovane,	
una bianca pollastra.	
Le si arruffano al vento	
le piume, il collo china	
per bere, e in terra raspa;	5
ma, nell'andare, ha il lento	
tuo passo di regina,	
ed incede sull'erba	
pettoruta e superba.	
È migliore del maschio.	10
È come sono tutte	
le femmine di tutti	
i sereni animali	
che avvicinano a Dio.	
Cosí se l'occhio, se il giudizio mio	15
non m'inganna, fra queste hai le tue uguali,	
e in nessun'altra donna.	
Quando la sera assonna	
le gallinelle,	
mettono voci che ricordan quelle,	20
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali	
ti quereli, e non sai	
che la tua voce ha la soave e triste	
musica dei pollai.	
Tu sei come una gravida	25
giovenca;	
libera ancora e senza	
gravezza, anzi festosa;	
che, se la lisci, il collo	
volge, ove tinge un rosa	30
tenero la sua carne.	
Se l'incontri e muggire	

Umberto Saba - Il canzoniere

l'odi, tanto è quel suono lamentoso, che l'erba strappi, per farle un dono. È così che il mio dono t'offro quando sei triste.	35
Tu sei come una lunga cagna, che sempre tanta dolcezza ha negli occhi, e ferocia nel cuore. Ai tuoi piedi una santa sembra, che d'un fervore	40
indomabile arda, e così ti riguarda come il suo Dio e Signore. Quando in casa o per via	45
segue, a chi solo tenti avvicinarsi, i denti candidissimi scopre. Ed il suo amore soffre di gelosia.	50
Tu sei come la pavida coniglia. Entro l'angusta gabbia ritta al vederti s'alza, e verso te gli orecchi	55
alti protende e fermi; che la crusca e i radicchi tu le porti, di cui priva in sé si rannicchia, cerca gli angoli bui. Chi potrebbe quel cibo	60
ritoglierle? chi il pelo che si strappa di dosso, per aggiungerlo al nido	65

dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?

Tu sei come la rondine
che torna in primavera.

Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest'arte.

Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere;
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un'altra primavera.

Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,

escono alla campagna, parla al bimbo la nonna che l'accompagna. E cosí nella pecchia ti ritrovo, ed in tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio; e in nessun'altra donna.

Letteratura italiana Einaudi

80

Umberto Saba - Il canzoniere

L'INSONNIA IN UNA NOTTE D'ESTATE

Mi sono messo a giacere sotto le stelle, una di quelle notti che fanno dell'insonnia tetra un religioso piacere. Il mio guanciale è una pietra.	5
Siede, a due passi, un cane. Siede immobile e guarda sempre un punto, lontano. Sembra quasi che pensi, che sia degno di un rito, che nel suo corpo passino i silenzi dell'infinito.	10
Di sotto un cielo cosí turchino, in una notte cosí stellata, Giacobbe sognò la scalata d'angeli di tra il cielo e il suo guanciale,	15
ch'era una pietra. In stelle innumerevoli il fanciullo contava la progenie sua a venire; in quel paese ove fuggiva l'ire del piú forte Esaú,	20
un impero incrollabile nel fiore della ricchezza per i figli suoi; e l'incubo del sogno era il Signore che lottava con lui.	25

LA CAPRA

Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba, bagnata dalla pioggia, belava.

Quell'uguale belato era fraterno 5 al mio dolore. Ed io risposi, prima per celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia.

Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. 10

In una capra dal viso semita sentiva querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

A MIA FIGLIA

Mio tenero germoglio, che non amo perché sulla mia pianta sei rifiorita, ma perché sei tanto debole e amore ti ha concesso a me; o mia figliola, tu non sei dei sogni miei la speranza; e non piú che per ogni altro germoglio è il mio amore per te.

5

La mia vita, mia cara bambina, è l'erta solitaria, l'erta chiusa dal muricciolo, dove al tramonto solo siedo, a celati miei pensieri in vista. Se tu non vivi a quei pensieri in cima, pur nel tuo mondo li fai divagare; e mi piace da presso riguardare la tua conquista.

15

10

Ti conquisti la casa a poco a poco, e il cuore della tua selvaggia mamma. Come la vedi, di gioia s'infiamma la tua guancia, ed a lei corri dal gioco. Ti accoglie in grembo una sí bella e pia mamma, e ti gode. E il vecchio amore oblia.

Umberto Saba - Il canzoniere

Intermezzo a Lina

INTERMEZZO A LINA

O di tutte le donne la piú pia, rosa d'ogni bontà, che a Carmen assomigli, a Carmençita, e tutta hai rivestita di fascini la tua malinconia, e di civetteria la santità;	5
o regina, o signora,	
la cui grazia fu ognora, ognor sarà	
diversa oggi da ieri, penso quando non eri	10
meno bella se pure a mezzo inverno	10
un tuo purpureo scialle	
ti avvolgeva le spalle	
infreddolite, il profilo fraterno	
ai miei pensieri migliori	15
fino dal giorno che t'ho conosciuta.	
Da quel giorno t'ho avuta sempre vicina, ho sempre lavorato	
intorno all'amorosa anima tua;	
e d'un'antica angoscia non più sua	20
l'ho liberata.	
Down and à la trus nite	
Dove andò la tua vita di fanciulla? le prime ore pensose?	
quelle baruffe quasi sanguinose	
con l'amata sorella?	25
Poi la baciavi, la chiamavi bella,	
le piangevi sul petto,	
con un cupido affetto,	
con una straziante tenerezza;	
che percossa si spezza	30

l'anima tua, ma non si piega. E questo, questo ancora io so; io che presso di te forse ho fornita l'opera mia,	
o di tutte le donne la più pia,	35
rosa d'ogni bontà,	
che la gioia d'amore che m'hai data	
l'ho pagata accrescendo alla tua vita	
la libertà.	
Dove andò la tua vita	40
di ragazza? Cucivi, un poco inferma,	
nella tua cella, o rumoroso intorno,	
come una camerata di caserma,	
t'era il laboratorio,	
pieno di canti e di malinconia.	45
Tu piangevi in segreto; a volte ai canti	
t'accordavi dell'altre prigioniere.	
Ma nei giorni di festa, nelle sere	
d'estate, quando uscivi in compagnia,	
v'era ben chi aspettava te, te sola;	50
e tra i fiori minori eri la rosa,	
rosa di purità.	
Ora i tuoi occhi come dolci dardi	
figgi in me e m'accarezzi,	
e di tutti i tuoi vezzi	55
sorridente mi guardi.	
Ed io penso che il fuoco di cui ardi	
sí dolcemente penetra la vita	
nostra, e una preda facile ne fa;	
che a Carmen assomigli, a Carmençita,	60
rosa di voluttà.	

Umberto Saba - Il canzoniere

Trieste e una donna (1910 - 1912)

L'AUTUNNO

Che succede di te, della tua vita, mio solo amico, mia pallida sposa? La tua bellezza si fa dolorosa, e più non assomigli a Carmençita.

Dici: «È l'autunno, è la stagione in vista	5
sí ridente, che fa male al mio cuore».	
Dici – e ad un noto incanto mi conquista	
la tua voce -: «Non vedi là in giardino	
quell'albero che tutto ancor non muore,	
Per una donna, amico mio, che schianto	10
l'autunno! Ad ogni suo ritorno sai	
che sempre, fino da bambina, ho pianto».	
Altro non dici a chi ti vive accanto,	
a chi vive di te, del tuo dolore	
che gli ascondi; e si chiede se più mai,	15

anima, e dove e a che, rifiorirai.

IL TORRENTE

Tu cosí avventuroso nel mio mito, cosí povero sei fra le tue sponde. Non hai, ch'io veda, margine fiorito. Dove ristagni scopri cose immonde.

Pur, se ti guardo, il cor d'ansia mi stringi,

donna si attrista, e cerca la sua mano il fanciulletto, che ascoltò uno strano

confronto tra la vita nostra e quella

della corrente.

o torrentello.	
Tutto il tuo corso è quello	
del mio pensiero, che tu risospingi	
alle origini, a tutto il forte e il bello	
che in te ammiravo; e se ripenso i grossi	10
fiumi, l'incontro con l'avverso mare,	
quest'acqua onde tu appena i piedi arrossi	
nudi a una lavandaia,	
la piú pericolosa e la piú gaia,	
con isole e cascate, ancor m'appare;	15
e il poggio da cui scendi è una montagna.	
Sulla tua sponda lastricata l'erba	
cresceva, e cresce nel ricordo sempre;	
sempre è d'intorno a te sabato sera;	
sempre ad un bimbo la sua madre austera	20
rammenta che quest'acqua è fuggitiva,	~0
rammenta che quest acqua e fuggitiva, che non ritrova più la sua sorgente, né la sua riva; sempre l'ancor bella	

25

TRIESTE

Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo: un cantuccio in cui solo siedo; e mi pare che dove esso termina termini la città.	5
Trieste ha una scontrosa	
grazia. Se piace,	
è come un ragazzaccio aspro e vorace,	10
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi	
per regalare un fiore;	
come un amore	
con gelosia.	
Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via	15
scopro, se mena all'ingombrata spiaggia,	
o alla collina cui, sulla sassosa	
cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa.	
Intorno	
circola ad ogni cosa	20
un'aria strana, un'aria tormentosa,	
l'aria natia.	
La mia città che in ogni parte è viva,	
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita	
pensosa e schiva.	25

VERSO CASA

Anima, se ti pare che abbastanza vagabondammo per giungere a sera, vogliamo entrare nella nostra stanza, chiuderla, e farci un po' di primavera?

Trieste, nova città,	5
che tiene d'una maschia adolescenza,	
che di tra il mare e i duri colli senza	
forma e misura crebbe;	
dove l'arte o non ebbe	
ozi, o, se c'è, c'è in cuore	10
degli abitanti, in questo suo colore	
di giovinezza, in questo vario moto;	
tutta esplorammo fino al più remoto	
suo cantuccio, la più strana città.	
Ora che con la sera anche si fa	15
vivo il bisogno di tornare in noi,	
vogliamo entrare ove con tanto amore	
sempre ti ascolto, ove tu al bene puoi	
volgere un lungo errore?	
Della più assidua pena,	20
della miseria più dura e nascosta,	
anima, noi faremo oggi un poema.	

CITTÀ VECCHIA

Spesso, per ritornare alla mia casa prendo un'oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale, e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va dall'osteria alla casa o al lupanare, dove son merci ed uomini il detrito	5
di un gran porto di mare,	
io ritrovo, passando, l'infinito	
nell'umiltà.	10
Qui prostituta e marinaio, il vecchio	
che bestemmia, la femmina che bega,	
il dragone che siede alla bottega	
del friggitore,	
la tumultuante giovane impazzita	15
d'amore,	
sono tutte creature della vita	
e del dolore;	
s'agita in esse, come in me, il Signore.	
č č	
Qui degli umili sento in compagnia	20
il mio pensiero farsi	
piú puro dove piú turpe è la via.	
r r r r r r r r r r	

L'APPASSIONATA

Tu hai come il dono della santità. Nacque con te, ti segue ove ti porta la passione, fa dei peccati tuoi opere buone, d'ogni giudizio ti rimanda assolta.

5

Questa grazia che a te fors'anco è ignota è il nostro amore, è la tua verità.

Quanto riguardi tosto a te si vota, offre a te la sua vita.

Dell'inferta ferita poi sanguini cosí dentro il tuo cuore, che si chiede perdono a te, o devota, o appassionata, o pura sempre quanto la più giusta creatura; che perderti volessi non lo puoi,

10

15

La tua voce che a me giunge piú amara e piú impregnata dell'intima ambascia, si ascolta come una musica bassa, come una lenta musica di chiesa. Nell'anima che tu, innocente, hai lesa strana dolcezza lascia, pure al ricordo, la tua voce amara.

di cui s'amano i falli perché tuoi.

LA BUGIARDA

Perché arrossire? Io credo pure alle tue bugie. Hanno piú religione delle mie verità; che se a volte in esse io vedo ghiacce bevande di ardente colore che consolano e crescono la sete; i poeti, mio amore,	5
i gloriosi poeti e i vecchi saggi,	
e gli eroi che tornavano da mète	
lontane, dopo immortali viaggi,	10
e, forse, in sue secrete	
leggi, nella giustizia sua l'Eterno,	
sentono come me che non discerno	
fra il pensato ed il vero.	
E chi sa che a sua immagine il pensiero	15
non muti fino le cose passate,	
quando con cuore e con labbra agitate	
dici la tua menzogna, e con l'ardore	
di chi chiede ai suoi santi suoi perdoni,	
che grazia impetra con sante orazioni.	20
Or tu dunque rallegrati. Io credo	
so1o alle tue bugie.	
La tua voce ha le vie	
del mio cuore; né in te ricerco traccia	
di colpa; anzi più pura	25
ti vedono nel male gli occhi miei.	
Altro dirti poss'io se da natura	
fatta così femminilmente sei?	

LA GATTA

La tua gattina è diventata magra. Altro male non è il suo che d'amore: male che alle tue cure la consacra.

Non provi un'accorata tenerezza?

Non la senti vibrare come un cuore

sotto alla tua carezza?

Ai miei occhi è perfetta
come te questa tua selvaggia gatta,
ma come te ragazza
e innamorata, che sempre cercavi,
che senza pace qua e là t'aggiravi,
che tutti dicevano: «È pazza».

È come te ragazza.

LA FANCIULLA

Chi vede te vede una primavera, uno strano arboscello, che non reca fiori, ma frutta.

Un giorno ti tagliavano i capelli.
Stavi, fra il tuo carnefice e la mamma, 5 stavi ritta e proterva;
quasi un aspro garzon sotto la verga, a cui le guance ira e vergogna infiamma, luccicavano appena i tuoi grandi occhi; e credo ti tremassero i ginocchi 10 dalla pena che avevi.
Poi con quale fierezza raccoglievi quel tesoro perduto, quel magnifico tuo bene caduto, i tuoi lunghi capelli. 15

Io ti porsi uno specchio. Entro la bruna chioma vi tondeggiava il tuo bel volto come un polposo frutto.

CARMEN

Torna la mia disperazione a te. Dopo aver tanto errato, oggi il mio amore torna al tuo fiero mutevole ardore, piú nulla chiede che la tua onestà.

In queste lunghe giornate d'affanno,	5
che senza lotta e senza pace vanno,	
e senza la tua gaia crudeltà;	
con la mia solitaria anima invisa,	
con l'immagine tua dovunque incisa,	
ho sognato pur io d'averti uccisa,	10
per l'ebbrezza di piangere su te.	

Incolpabile amica, austera figlia
d'amore, se la vita oggi t'esiglia,
con la musica ancora vieni a me.
Geloso sono non di don José,
non d'Escamillo; di chi prima un canto
sciolse alla tua purezza ed al tuo santo
coraggio incontro alla tua verità.

Né tu forse da me vivi lontana,
da me che all'amor tuo faccio ritorno,
e non cerco a Siviglia il tuo soggiorno.
Solo vagavo il mattino di un giorno
di festa, e tra la folla oscura e vana
tu m'apparivi in una popolana
di Firenze; la tua mano era stesa
a sollevar le tende d'una chiesa,
le gialle e rosse tende sull'entrata.

Parevi stanca, parevi ammalata, ma t'ho riconosciuta io che t'ho amata.

Io che a fatica ho rattenuto un grido, mi sono meritato un tuo sorriso.

DOPO LA TRISTEZZA

Questo pane ha il sapore d'un ricordo, mangiato in questa povera osteria, dov'è piú abbandonato e ingombro il porto.

E della birra mi godo l'amaro, seduto del ritorno a mezza via, in faccia ai monti annuvolati e al faro.	5
L'anima mia che una sua pena ha vinta, con occhi nuovi nell'antica sera guarda un pilota con la moglie incinta;	
e un bastimento, di che il vecchio legno luccica al sole, e con la ciminiera lunga quanto i due alberi, è un disegno	10
fanciullesco, che ho fatto or son vent'anni.	

e tanta beatitudine romita!

cosí bella, con tanti dolci affanni.

TRE VIE

C'è a Trieste una via dove mi specchio	
nei lunghi giorni di chiusa tristezza:	
si chiama Via del Lazzaretto Vecchio.	
Tra case come ospizi antiche uguali,	
ha una nota, una sola, d'allegrezza:	5
il mare in fondo alle sue laterali.	
Odorata di droghe e di catrame	
dai magazzini desolati a fronte,	
fa commercio di reti, di cordame	
per le navi: un negozio ha per insegna	10
una bandiera; nell'interno, volte	
contro il passante, che raro le degna	
d'uno sguardo, coi volti esangui e proni	
sui colori di tutte le nazioni,	
le lavoranti scontano la pena	15
della vita: innocenti prigioniere	
cuciono tetre le allegre bandiere.	
A Trieste ove son tristezze molte,	
e bellezze di cielo e di contrada,	
c'è un'erta che si chiama Via del Monte.	20
Incomincia con una sinagoga,	
e termina ad un chiostro; a mezza strada	
ha una cappella; indi la nera foga	
della vita scoprire puoi da un prato,	
e il mare con le navi e il promontorio,	25
e la folla e le tende del mercato.	
Pure, a fianco dell'erta, è un camposanto	
abbandonato, ove nessun mortorio	
entra, non si sotterra più, per quanto	
io mi ricordi: il vecchio cimitero	30
degli ebrei, cosí caro al mio pensiero,	
se vi penso i miei vecchi, dopo tanto	

penare e mercatare, là sepolti, simili tutti d'animo e di volti.

Via del Monte è la via dei santi affetti,	35
ma la via della gioia e dell'amore	
è sempre Via Domenico Rossetti.	
Questa verde contrada suburbana,	
che perde dí per dí del suo colore,	
che è sempre piú città, meno campagna,	40
serba il fascino ancora dei suoi belli	
anni, delle sue prime ville sperse,	
dei suoi radi filari d'alberelli.	
Chi la passeggia in queste ultime sere	
d'estate, quando tutte sono aperte	45
le finestre, e ciascuna è un belvedere,	
dove agucchiando o leggendo si aspetta,	
pensa che forse qui la sua diletta	
rifiorirebbe all'antico piacere	
di vivere, di amare lui, lui solo;	50
e a più rosea salute il suo figliolo.	

VIA DELLA PIETÀ

Accennava all'aspetto una sventura, sì lunga e stretta come una barella. Hanno abbattute le sue vecchie mura, e di qualche ippocàstano si abbella.

Ma ancor di sé l'attrista l'ospedale,	5
che qui le sue finestre apre e la porta,	
dove per visitar la gente morta	
preme il volgo perverso; e come fuori	
dei teatri carrozze in riga nera,	
sempre fermo ci vedo un funerale.	10
Cerei sinistri odori	
escon dalla cappella; e se non posso	
rattristarmi, pensare il giorno estremo,	
l'eterno addio alle cose di cui temo	
perdere sola un'ora, è perché il rosso	15
d'una cresta si muove fra un po' d'erba,	
cresciuta lungo gli arboscelli in breve	
zolla: quel rosso in me speranza e fede	
ravviva, come in campo una bandiera.	
-	

La gallinella che ancor qui si duole, e raspa presso alla porta funesta, mi fa vedere dietro la sua cresta tutta una fattoria piena di sole.

INTORNO AD UNA CASA IN COSTRUZIONE

I comignoli rosa e il cielo azzurro sono pur belli a riguardarsi. Intanto l'opera ferve che la casa accanto pose fra una partenza ed un ritorno di me, che se la guardo al novo giorno 5 poi alla sera è in vista più fornita.

Dicono che nessuna, nuova o antica, come questa offrirà grato ricetto, in sua barbara mole, ai cittadini.

Fino di Semiramide i giardini 10 le ombreggeranno il tetto.

Or ti domando, anima mia, che abbozzi un sorriso che tu credi beffardo:
nel tempo in cui molti artefici rozzi
a ornar la brutta casa davan mano,
fra partenze e ritorni, e sogni, e il vano
sperare, a disperar subito poi,
cosa che valga questa che riguardo
solo ostilmente edificammo in noi?
La tua risposta, io ben lo so, l'orgoglio
20
ti detta quale da lui prego e voglio.

I comignoli rosa e il cielo azzurro ed il mio verso, valgono la casa, che del suo sfarzo deturpa la strada soleggiata, con qualche albero in fiore, popolosa ogni giorno e ingombra piú, dov'era cosí dolce far l'amore in gioventú.

L'ORA NOSTRA

Sai un'ora del giorno che piú bella sia della sera? tanto piú bella e meno amata? È quella che di poco i suoi sacri ozi precede; l'ora che intensa è l'opera, e si vede 5 la gente mareggiare nelle strade: sulle moli quadrate delle case una luna sfumata, una che appena discerni nell'aria serena. È l'ora che lasciavi la campagna 10 per goderti la tua cara città, dal golfo luminoso alla montagna varia d'aspetti in sua bella unità; l'ora che la mia vita in piena va come un fiume al suo mare: 15 e il mio pensiero, il lesto camminare

È l'ora grande, l'ora che accompagna meglio la nostra vendemmiante età.

della folla, l'artiere in cima all'alta scala, il fanciullo che correndo salta sul carro fragoroso, tutto appare fermo nell'atto, tutto questo andare

ha una parvenza d'immobilità.

IL GIOVANETTO

A mezza estate su noi si riversa la bora, e soffia nell'aperto prato dove giochi, ed il florido incarnato del viso e le tue nude gambe sferza.

Tu stai sul prato come un dio in esiglio sta sulla terra. E, chi ti ammiri, l'occhio non abbassi, lo guardi con fierezza,	5
come un nemico, in volto; mentre al compagno nella finta guerra parli sommesso e ridere t'ascolto. La guerra è intorno ad una palla enorme, che si lancia col piede; ed il rado passante, ecco, ti vede svolgere in essa le tue snelle forme. Scende intanto la sera, e tinge in rosa le nubi, e a quanto del tuo corpo è ignudo fugacemente intona il suo colore.	10 15
La sua bellezza con la tua si sposa; e una malinconia quasi amorosa mi distilla nel cuore.	20

IL POETA

Il poeta ha le sue giornate contate. come tutti gli uomini; ma quanto, quanto variate!

L'ore del giorno e le quattro stagioni, un po' meno di sole o piú di vento, sono lo svago e l'accompagnamento sempre diverso per le sue passioni sempre le stesse; ed il tempo che fa	5
quando si leva, è il grande avvenimento	10
del giorno, la sua gioia appena desto.	
Sovra ogni aspetto lo rallegra questo	
d'avverse luci, le belle giornate	
movimentate	
come la folla in una lunga istoria,	15
dove azzurro e tempesta poco dura,	
e si alternano messi di sventura	
e di vittoria.	
Con un rosso di sera fa ritorno,	
e con le nubi cangia di colore	20
la sua felicità,	
se non cangia il suo cuore.	

Il poeta ha le sue giornate contate. come tutti gli uomini; ma quanto, 25 quanto beate!

IL FANCIULLO

Coi miei occhi non mai sazi di luce, tutto, nel letto, il lungo estivo giorno rivivo; e d'un fanciullo oggi è il ricordo che a non chiuderli ancora mi seduce.

Come d'un balzo arrovesciata preda, nell'ora che piú l'uomo affretta il passo,	5
di sé ingombrava un angolo di via.	
Non cercava al suo gioco compagnia;	
ed il suo gioco era trarre dal sasso	
schegge e scintille a colpi di scalpello.	10
Io pensavo Alcibiade monello,	
che in altro tempo e piú gentil contrada,	
non guarda se di lí altri lo scacci,	
non teme il carrettiere con la frusta	
alzata contro i suoi nudi polpacci;	15
ma si getta bocconi nella strada,	
e ride, ed i cavalli fa impennare.	
Senza un grido la folla il suo daffare	
lascia, e par solo quel periglio veda.	
Il bel fanciullo la sua gloria gusta.	20

Nel chiaro giorno, se ho vagato assai, poco rinvenni piú fraterno e grato d'un fanciullo, nei cui gesti ho ascoltato i miei pensieri reconditi e gai.

IL POMERIGGIO

Negli aspetti di questo pomeriggio	
troppo bello, ho sofferto i primi fasti	
dell'autunno; la voce ammonitrice	
della stagione che i rimorsi arreca,	
ed il rimpianto al mal fatto misura.	5
Il cielo è azzurro come il primo cielo	
che Dio inarcava sulla terra nuova,	
e il mare, appena benedetto, è un liscio	
specchio all'azzurro di tutto quel cielo.	
Poche foglie sugli alberi hanno il verde	10
dei vivaci acquarelli dei fanciulli,	
mostrano l'altre un rosso di passione.	
Casa e campagna, tutto il mondo, è come	
creato or ora; e tanto bello attrista,	
tanto che agli occhi è soverchio, e non dura.	15
Chi dai suoi ozi si riposa, e ascolta,	
ode il monito grave, ode la voce	
che viene dalle cose e dal profondo;	
dalle prime speranze che ha deluse,	

da un bel principio che piú il fine oscura.

IL BEL PENSIERO

Avevo un bel pensiero, e l'ho perduto.
Uno di quei pensieri che tra il sonno
e la veglia consolano la casta
adolescenza; e ben di rado poi
fan ritorno fra noi.

5

Io perseguivo il mio pensiero come si persegue una bella creatura, che ne conduce ove a lei piace, ed ecco: perdi per sempre la sua leggiadria a una svolta di via.

10

Una voce profana, un importuno richiamo il bel pensiero in fuga han messo. Ora lo cerco in ciechi labirinti d'inferno, e so ch'esser non può lontano, ma che sperarlo è vano.

LA MOGLIE

Quando triste rincaso e lei m'aspetta	
alla finestra, se la bella e cara	
moglie, ad un gesto, il mio male sospetta,	
se il disgusto mi legge, od altro, in faccia,	
tosto al mio collo le amorose braccia,	5
come due serpi vigorose, getta;	
me solo accusa la sua voce amara.	
«E cosí – dice – è cosí che mi torni.	
Non un bacio per me, non un sorriso	
per tua figlia; stai lí, muto, in disparte;	10
si direbbe, a vederti, che tu hai l'arte	
di distruggerti. Ed io guardami in viso,	
guarda, se alle parole mie non credi,	
questi solchi che v'ha lasciato il pianto.	
Ero qui sola ad aspettarti; intanto	15
la nostra casa io l'ho rimessa, vedi?	
come nel primo giorno.	
Ma tu già non m'ascolti. Che passione,	
e che rabbia mi fai!	
Non s'ha il diritto, sai,	20
quando si vive con altre persone,	
di tenere per sé le proprie pene;	
bisogna raccontarle, farne parte	
ai nostri cari che vivono in noi	
e di noi».	25
«Quanto, quanto m'annoi»,	
io le rispondo fra me stesso. E penso:	
Come farà il mio angelo a capire	
che non v'ha cosa al mondo che partire	
con essa io non vorrei, tranne quest'una,	30

questa muta tristezza; e che i miei mali sono miei, sono all'anima mia sola; non li cedo per moglie e per figliola, non ne faccio ai miei cari parti uguali.

NUOVI VERSI ALLA LUNA

La luna si è nascosta fra le nubi di madreperla dopo che in me, a vederla, vecchi fantasmi nacquero e follia.

La luna nel suo argento ha impresse sante immagini: la vergine Maria che il dolce figlio ha in grembo; ed ecco: il Cristo	5
diventa un guardinfante,	
la vergine il ritratto d'una mia	10
ava, che, in altra gonna, vive ancora,	10
ed il mio cuore, io non so come, adora	
con fedeltà, come un guerriero il vecchio	
sovrano; e molto meno amo lo specchio	
celeste, se mi riflette Maria.	
La luna non mi pare come l'occhio	15
del sole, l'accecante occhio che tutto	
vede, ma non discerne e non ricorda;	
ella sa le presenti e le passate	
cose, e per quelle che saranno porta	
un finissimo intuito; ed anche ha un certo	20
fare, austero e materno,	
ch'io la riguardo come il bimbo, tolta	
del suo fallo la traccia,	
scruta furtivo la marmorea faccia	
della madre, la sua bocca che tace,	25
un sorriso indicibile che toglie	
ogni sua pace.	
La luna è uscita ignuda dalle nubi	
di madreperla.	
Affacciato a goderla,	30
penso che innamorata sia d'un barbaro;	00

penso una spiaggia ove al suo lume sbarcano quelli eroi sanguinosi che l'infanzia del mio cuore, e del mondo, ha tanto amato; richiudo amareggiato da lei, che vergognosi sentimenti m'infligge di puerili eroiche imprese, di guerre a vendicar l'amico intese, di flotte naviganti a lumi spenti.

LA MALINCONIA AMOROSA

Malinconia amorosa del nostro cuore, come una cura secreta o un fervore	
solitario, piú sempre intima e cara;	
per te un dolce pensiero ad un'amara	5
rimembranza si sposa;	
discaccia il tedio che dentro ristagna,	
e poi tutta la vita t'accompagna.	
Malinconia amorosa	
nel giovane che siede	10
dietro un banco, che vede	
chine sulle sue stoffe le piú belle	
donne della città; tormento oscuro	
nel sognatore,	
che, accendendosi già le prime stelle,	15
qualche lume per via,	
sale pensoso di chi sa che amore	
e che strazio la lunga erta sassosa	
della collina,	
dove le case con la chiesa in cima	20
paion balocchi; la città operosa	
sfuma nell'orizzonte ancora acceso;	
ed il suo orgoglio ingigantisce, leso	
dalla vita, vicino alla follia.	
Malinconia amorosa	25
della mia vita,	
prima del cuore ed ultima ferita;	
chi a cogliere i tuoi frutti	
ama l'ombre calanti, i luoghi oscuri,	
lento cammina, va rasente i muri,	30
non vede quello che vedono tutti,	
e quello che nessuno vede adora.	

IL FANCIULLO APPASSIONATO

C'è un fanciullo che incontro nelle mie	
passeggiate, un fanciullo un poco strano.	
Ha qualcosa di me, di me lontano	
nel tempo; un passo strascicato e molle	
di bestia troppo in libertà lasciata;	5
la folla schiva entro le anguste vie,	
ama le barche piene di cipolle	
e di capucci; tutto esplora, il nuovo	
porto, la diga: ed oggi lo ritrovo,	
fermo, la bella testina abbassata,	10
lo sguardo immobilmente a terra chino.	10
«Che mai sarà, bambino?»	
«Che mai sara, bambino!»	
Perché mai cosí intento? E che può dire	
solo a se stesso, un chiaro giorno, all'ombra	
d'una vela, ove già la riva è sgombra,	15
questo indimenticabile monello?	10
che può fargli piú niente altro vedere	
che il suo mondo, anche in vista impallidire	
come un appassionato, dargli un bello	
	20
diverso che di giovane animale?	20
Io, se in lui mi ricordo, ben mi pare	
che il suo cuore non debba ancor sapere	
quella che in ogni nostra cura è ascosa,	
malinconia amorosa.	
Maglio in un lungo aggenturoso sogno	25
Meglio in un lungo avventuroso sogno il suo ben corrucciato occhio s'interna.	23
Anche gli è a noia la casa paterna,	
un carcere la scuola; e forse è nulla	
di tutto questo; è appena un'ombra vana	
che insegue, un indistinto ancor bisogno	30
di esplorare più addentro che la brulla	

collina, e il porto, e lunghe vie remote; un bisogno onde presto si riscuote, sospettoso mi guarda, e si allontana con quel suo passo strascicato e molle delle bestie satolle.

IL MOLO

Per me al mondo non v'ha un piú caro e fido luogo di questo. Dove mai piú solo mi sento e in buona compagnia che al molo San Carlo, e piú mi piace l'onda e il lido?

Vedo navi il cui nome è già un ricordo	5
d'infanzia. Come allor torbidi e fiacchi	
– forse aspettando dell'imbarco l'ora –	
i garzoni s'aggirano, quei sacchi	
su quella tolda, quelle casse a bordo	
di quel veliero, eran principio un giorno	10
di gran ricchezze, onde stupita avrei	
l'accolta folla a un lieto mio ritorno,	
di bei doni donati i fidi miei.	
Non per tale un ritorno or lascerei	
molo San Carlo, quest'estrema sponda	15
d'Italia, ove la vita è ancora guerra;	
non so, fuori di lei, pensar gioconda	
l'opera, i giorni miei quasi felici,	
così ben profondate ho le radici	
nella mia terra.	20

Né a te dispiaccia, amica mia, se amore reco pur tanto al luogo ove son nato. Sai che un piú vario, un piú movimentato porto di questo è solo il nostro cuore.

DOPO UNA PASSEGGIATA

Quando fino ad un colle o lungo il mare
noi pure usciamo nelle belle sere
a passeggiare,
vedo che a tutti appare
cosa fraterna l'alleanza nostra.

Noi cui la vita tanto sangue costa
e tanta inusitata gioia rende,
nulla abbiamo che in vista il volgo offende;
siamo a tutti due buoni, due tranquilli
cittadini, a cui mèta è un buon bicchiere.

10
Solo nei cuori rispondono squilli,
si spiegano al vento bandiere.

E nei giorni di festa, se pur tanto
v'ha di strano, che cerco il piú deserto
dei sobborghi, chi mai vedrebbe in noi
altro che due che cenano all'aperto?
Un marito che già ostenta un rimpianto
di libertà, la sua moglie gelosa;
non v'ha, dico, una cosa
che dai molti distingua, amica, noi,

noi che rechiamo in cuore i nostri due avversi destini d'arte e d'amore.

PIÙ SOLI

Giungemmo dove si ritrova il mare, con spiagge solitarie, onde turchine. Dai due arsenali, da tante officine, da Trieste che amiamo attraversare

tutta al ritorno, sempre piú lontani,
e piú nostri, in piú deserta riviera.
Sopra uno scoglio nella rossa sera
seduti accanto, non l'abbandonavo
con lo sguardo, ma sempre l'affondavo,
sempre piú invano nei suoi occhi strani
di luna che tra le nubi viaggia;
che mentre intorno a un'anima selvaggia
e ad una bella persona m'affanno,
i suoi pensieri chi sa dove vanno!

Da una nave tra molte altre ormeggiata venne un suon di fanfara e si distese; nei suoi occhi una lacrima s'accese, rifulse sulla guancia imporporata.

Nuovi versi alla Lina

NUOVI VERSI ALLA LINA

1

Una donna! E a scordarla ancor m'aggiro io per il porto, come un levantino. Guardo il mare: ha perduto il suo turchino, e a vuoto il mondo ammiro.

Una donna, una ben piccola cosa,
una cosa – Dio mio! – tanto meschina;
poi una come lei, sempre più ascosa
in se stessa, che pare ogni mattina
occupi meno spazio a questo mondo,
dare ad un'esistenza il suo profondo
dolore; solo io qui sentirmi e sperso,
se piú di lei la mia città non riempio;
spoglio per essa, e senz'altare, il tempio
dell'universo.

Una donna, un nonnulla. E i giorni miei 15 sono tristi; una donna ne fa strazio, piccola, che una casa nello spazio, un piroscafo è tanto piú di lei.

2	
Quando il rimorso ti dà troppe pene, e in fretta mandi mie nuove a sentire; vorrei pure rispondere: Sto bene; ma che giova mentire?	20
Per amor tuo, per tua tranquillità di fingermi felice anche ho pensato; ma tu molto hai vissuto e sai se v'ha pace in questo mio stato.	25
Pure non t'odio; e solo una preghiera volgo, per tanta sconoscenza, a Dio: che sappi un dí che immensa cosa egli era questo vecchio amor mio.	30

3

Se dopo notti affannose mi levo che l'angoscia dei sogni ancor mi tiene, e se da quello il mio male mi viene che piú in alto ponevo;

ho salutata per la prima volta

Lina la cucitrice

se in ogni strada che vidi sí bella 35 vedo adesso una via del cimitero e della mia stanzetta il tuo pensiero mi fa un'orrida cella: quel giorno ancora chiamo il piú felice dei miei giorni, che in rosso scialle avvolta

Letteratura italiana Einaudi 102

Ora se in strada accanto a me ti sento (sia vero o falso) tosto il passo affretto; eppure credi che non io pavento ricevere quel colpo in mezzo al petto.

45

Mi rivedi in un mese già invecchiato; ma temo non sia solo il viver mio che come il fazzoletto dell'addio sarà tutto di lacrime impregnato.

Calpestato tu l'hai questo mio cuore! Ma di una donna non sa far vendetta. È abitato da Dio, pieno d'amore; nei miei sogni ti chiamo benedetta.

5 Lascia i saluti, anche sinceri, i troppi pianti, i messaggi della tua fantesca: 55 non v'è cosa di te che piú m'incresca; fingiti abbominevole ai miei occhi. O mia povera amica, oggi, perché rattenermi? Non ho abbastanza amato, sí che per sempre, e piú assai che non credi, 60 del ben che t'ho voluto ti son grato? Pianger di che? Non lacrime mi devi di rimorso: ma andar diritta e forte. ma il silenzio di te. ma la mia morte nel tuo cuore; e se questo oggi ti appare 65 pena soverchia al dolor che hai recato, sol che morto mi pensi, anzi non nato, posso ancora pensare posso ancora sperare che una mattina di sole al destarmi. 70 di quante cose che per te ho lasciato, di quanta gloria saprei ricordarmi; trovar dolci le notti, i giorni brevi alla mia gioventú ch'è ancora in fiore;

Ma tu lasciami, tu che nulla sai farmi che adesso una viltà non sia. Senza volgerti segui la tua via, fin che un mesto ricordo in me sarai.

sorridere in cuor mio del mio dolore.

e guarirmi di te.

La fatica ch'io duro è vana cosa, che piú ritorni quanto piú ti scaccio. È questa tutta la vita che faccio, questa la lunga giornata operosa.

ma solo e sempre non veder che te; e giorno e notte durar la fatica

di strapparti da me!

Io sono il prigioniero in riva al mare,	85
cui l'acqua entrava nella tonda cella,	
che per non affogare	
senza posa doveva lavorare	
a ricacciarla onde torna in eterno,	
come te, come te che a volte a scherno	90
mi prendi, ed altre quasi pia sorella	
mi siedi accanto, mi segui per via;	
che se pur da sí triste compagnia	
solo un momento la vita mi stacca,	
poi bisogna sapere,	95
poi bisogna vedere	
con quanta forza al petto mi s'aggrappa!	
Dice: Non sono stata io no vigliacca,	
io una povera donna, io non pur bella	
forse, ma certo troppo combattuta.	100
Dice: Sei tu, sei tu che m'hai perduta!	
-	
Or sorella, or amante, ora nemica;	

Per quante notti che insonne ho giaciuto, per l'orror di levarmi, ogni mattina; tu buona, tu mia dolcissima Lina; tu dimmi in carità: Come hai potuto?

Però che tutto io ti perdono quanto 110 soffersi, tutte le mie insonni notti, i miei sogni agghiaccianti, i sogni rotti d'un subito: ma dimmi ora, sorella: come hai potuto tu con la tua bella faccia, di tanta nobiltà soffusa. 115 serbar sí addentro quell'infamia chiusa nel cuore, adulterare i baci e il pianto, mentirmi ogni carezza, in tuo pensiero esser non mia. vivendo a me d'accanto? Ecco il delitto, il solo, il grande, il vero 120 delitto, che non posso io no scordare, che senza fine mi farà odiare me stesso, maledire anche il tuo nome, chiedermi ognor piú follemente: Come, come ha potuto? 125

Ma questo, ed altro che mi taccio, no, non può esser vero: è solo un sogno, sai; è un sogno di cui forse morirai, è un sogno di cui certo io morirò.

Quando il silenzio si fa nel mio cuore. 130 sí che in quel tratto io mi risvegli, stanco di richiamarmi a un tormento, poi anco di scherzare, di fare il gran signore col mio vero dolore. nella quiete in che l'anima è assorta 135 (è quel dolore che ha toccato il fondo) sento una voce che ben ti ricorda. che mi dice: A che mai questi rimpianti? T'amavo io sí come nessuno al mondo. e per te solo mi facevo bella: 140 ma tu stesso hai murata la tua cella. ti sei spinto tu stesso nel profondo. Perché non so. Fu orgoglio? gelosia forse? ma teco io mi stringevo invano; sempre piú solo, sempre piú lontano, 145 non vedevi i miei tristi occhi imploranti. E sí m'amavi – oggi lo so – ma quanti strazi m'hai dato al tempo che ancor poco ti bastava a serbarmi, anima mia: e tu quasi aggiungevi legna al fuoco; 150 tal m'apparivi nel tuo infame gioco

Poi ci perdemmo nella tua follia.

qual chi tutto in un suo sogno s'oblia.

a

o	
Ho fatto un sogno, e ti dirò il ricordo	
che ne serbo. Nei lunghi anni passati	155
(i nostri volti sí stanchi e invecchiati	
eran per noi come nel primo giorno)	
. 1 1	
quanto sdegno di me, quanto rancore,	
quante lacrime m'ero ribevute	
alla salute del mio vile cuore!	160
Pur t'aspettavo, e tu venivi, amore;	
che, in sogno, mi volevi sempre bene;	
ed io (ma forse crederlo non puoi)	
scordavo in sogno anche gl'inganni tuoi,	
perdonavo i miei lunghi anni di pene.	165
Giusto – dicevo – è giusto stiano insieme	
il marito e la moglie, quando Iddio	
lo vuole, e i tuoi ricordi e il sogno mio;	
quando troppo infelici siamo stati,	

quando un giorno ci siamo congedati con lacrime, con baci e tenerezze, come due fidanzati.

troppo spergiure le nostre promesse,

ma i nostri cuori troppo appassionati;

10	
Bambina, ed anche tu dici: «La mamma	175
è cattiva». La tua mamma cattiva,	
che con quanta dolcezza ti nutriva	
ricordo, e so come ti mette a nanna.	
Chi t'ha insegnata la brutta parola?	
Lei, la tua mamma, che chiusa ti gode	180
nella sua stanza, sola con te sola?	
Su te, che in grembo le giocavi, il pianto	
ricadeva dei dolci occhi, quel pianto	
suo di donna, che mai uomo non ode	
senza strazio, sincero e traditore,	185
come il suo cuore, sí, come il suo cuore,	
che uccidere si deve ed adorarlo;	
ed io invano con te, bimba, ne parlo,	
qui con te che non puoi oggi sapere;	
ma quando avrai piú molte primavere,	190
che di me sarai quasi una compagna,	
ti ridirò di lei, della tua mamma,	
udirai cose incredibili e vere.	
Or preghiamo che un raggio della sua	
grazia il cuore t'illumini ed il volto,	195
che ben saresti avventurata molto	
se ritrovassi in te la madre tua;	
la tua mamma cattiva, la mia Lina,	
che assai fece soffrire e piú sofferse;	
per cui cose scrivevo sí diverse,	200
1 11 1 11 11 1 1 1	

che m'ha data una sí bella bambina.

11

Di te mi parla una voce importuna. Dice: Tu l'ami, e non ne hai gioia alcuna. Solo il pensiero di lei ti consuma. Tu non l'odii: perché?

205

La fede che le porti è ben tenace. Ma non l'onesto, il torbido a lei piace. Che mai non ama piú della sua pace? Tu non l'odii: perché?

È bella sí, ma ne vediamo tante piú leggiadre di lei, di lei men stanche. Dice: un amore come il nostro grande immortale, perché?

16	
La povera sciantosa a chi fa male?	
Non val meglio di noi questa monella, giovane come un fanciulletto e bella quanto un bell'animale?	215
Piú innocente di noi, forse piú buona,	
Napoli canta e i facili piaceri.	
Come significando i suoi pensieri	220
muove l'agil persona.	
Sí poco chiede, e per sí poco un'ora	
t'offre di gioia e quel suo picciol bene.	
Sgombra dal cuore le amorose pene;	

e ti ringrazia ancora.

13

Dico al mio cuore, intanto che t'aspetto: Scordala, che sarà cosa gentile. Ti vedo, e generoso in uno e vile, a te m'affretto

So che per quanto alla mia vita hai tolto, e per te stessa dovrei odiarti. Ma poi altro che un bacio non so darti quando t'ascolto.

230

Quando t'ascolto parlarmi d'amore sento che il male ti lasciava intatta: sento che la tua voce amara è fatta per il mio cuore.

14

Dico: «Son vile...»; e tu: «Se m'ami tanto sia benedetta la *nostra* viltà»
«... ma di baciarti non mi sento stanco».

«E chi si stanca di felicità?»

Ti dico: «Lina, col nostro passato, amarci... adesso... quali oblii domanda!» Tu mi rispondi: «Al cuor non si comanda; e quel ch'è stato è stato».

Dico: «Chi sa se saprò perdonarmi; se piú mai ti vedrò quella di prima?» Dici: «In alto mi vuoi nella tua stima? Questo tu devi: amarmi».

15 Un marinaio di noi mi parlava, 250 di noi fra un ritornello di taverna Sotto l'azzurra blusa una fraterna pena a me l'uguagliava. La sua storia d'amore a me narrando, sparger lo vidi una lacrima sola. 255 Ma una lacrima d'uomo, una, una sola, val tutto il vostro pianto. «Quell'uomo ed uno come te, ma come posson sedere assieme all'osteria?» Ed anche per dir male, Lina mia, 260

delle povere donne.

ALL'ANIMA MIA

Dell'inesausta tua miseria godi. Tanto ti valga, anima mia, sapere; sí che il tuo male, null'altro, ti giovi.

O forse avventurato è chi s'inganna? né a se stesso scoprirsi ha in suo potere, né mai la sua sentenza lo condanna?

5

Magnanima sei pure, anima nostra; ma per quali non tuoi casi t'esalti, sí che un bacio mentito indi ti prostra.

A me la mia miseria è un chiaro giorno d'estate, quand'ogni aspetto dagli alti luoghi discopro in ogni suo contorno.

10

Nulla m'è occulto; tutto è sí vicino dove l'occhio o il pensiero mi conduce. Triste ma soleggiato è il mio cammino;

15

e tutto in esso, fino l'ombra, è in luce.

L'ULTIMA TENEREZZA

Ti vedo, mia povera Lina, ti vedo, e una gran tenerezza mi vince, ti vedo bambina. Nella casa di tua madre ben triste. ben devastata, fra i molti fratelli, 5 senza piangere chi, se non te sola, non chiamata, si leva ogni mattina? Or dice, ravviandole i capelli, dice la madre a questa sua figliola: «Di buone come te non ne ho mai viste». 10 Un'infinita attonita dolcezza. che quasi mi sgomenta, il gracil viso trasfigura, e pur esso, il tuo sorriso di devota risponde alla carezza; nei tuoi occhi è passato il paradiso. 15 Ami cosí tua madre; ma piú bella della Madonna è la maestra; augusta come un tempio la scuola; la tua frusta vesticciola per lei orni e rammendi. E se lontano un suono d'ore intendi 20 (cerchi un nastro, un colore che le piaccia) un subito spavento, ecco, t'agghiaccia, come inseguita il rimorso t'accora Pensi: Dovessi darle oggi il dolore d'un mio castigo; fosse scorsa l'ora, 25 fosse suonata già la campanella! Ti vedo, mia povera Lina, ti vedo, e il rimpianto m'investe piú forte, ti vedo ancor china sul tuo lavoro; o all'aperto, seduta 30 a una tavola ingombra, triste e muta fra le compagne, nella tua Trieste.

Uscita a festeggiar la primavera,	
nell'allegra osteria delle Due Strade,	
come tarda a venir, Lina, la sera!	35
Pure, sotto alla pergola, son risa,	
son canzoni – uno ha con sé la chitarra – ;	
tu dal mondo e da te sembri divisa.	
Fuor'una che di te quasi è amorosa,	
le amiche, fra cui t'ergi agli occhi miei	40
come tra i fiori minori la rosa,	
dicono: «Questa Lina è ben bizzarra,	
ben superba»; ed a te brindando quella	
che non t'ama, ove dice: «Alla piú bella»,	
fra sé soggiunge: «il piú triste destino!»	45
T'offre il suo braccio e il suo cuore il vicino,	
non veduta, una tua lacrima cade	
sulla tovaglia macchiata di vino.	
Forse che invano in bianco petto hai cuore	
d'amante, e sola nel tuo ardore sei,	50
sola che parli a te di solo amore?	
«Alla piú bella il piú triste destino».	
Ti vedo, mia povera Lina,	
ti vedo, e alla gola mi serra	
l'angoscia; non gracil bambina,	55
non giovanetta alle compagne invisa,	
morta ti vedo; e son io che t'ho uccisa.	
«Levati, se pur m'ami, amor mio santo;	
levati, ed anche mi sorridi un poco.	
Or che non vedi ch'è stato per gioco,	60
perché t'amavo, e non sapevo io accanto	
viverti, e lontananza il cor ne spezza?»	
Non risponde; pietà no, non la stringe	
di chi solo da lei sofferse tanto,	
se per farmi morir morta s'infinge.	65
«Mi dici che sarà, se non rispondi,	
che sarà della mia povera vita	

se non apri i dolenti occhi che ascondi?»	
Un'infinita attonita dolcezza	
s'incide sulla faccia ben smagrita,	70
alta quiete dopo la procella.	
«Ora mi porteranno alla Cappella	
dei morti, marcirà sotto la terra	
la tua Lina che un giorno era sí bella».	
Cosí ti vedo; e dopo tanta guerra,	75
dopo tante per te notti affannose,	
dentro il mio cuore a Dio rendo amorose	
grazie per non averti ancora uccisa.	

LA SOLITUDINE

La diversa stagione, il sole e l'ombra, variano il mondo, che in ridente aspetto ne conforta, e di sue nubi c'ingombra.

Ed io che a tante sue parvenze e ai miei occhi recavo un infinito affetto, non so se rattristarmi oggi dovrei,

5

se lieto andar quasi di vinta prova: son triste, e fa una sí bella giornata; sol nel mio cuore c'è il sole e la piova.

D'un lungo inverno so far primavera; dove la via nel sole è una dorata striscia, a me stesso do la buonasera. 10

Le mie nebbie e il bel tempo ho in me soltanto; come in me solo è quel perfetto amore, per cui molto si soffre, io piú non piango,

15

che i miei occhi mi bastano e il mio cuore.

La serena disperazione (1913-1915)

IL GARZONE CON LA CARRIOLA

È bene ritrovare in noi gli amori perduti, conciliare in noi l'offesa; ma se la vita all'interno ti pesa tu la porti al di fuori.

Spalanchi le finestre o scendi tu	
tra la folla: vedrai che basta poco	
a rallegrarti: un animale, un gioco,	
o, vestito di blu,	

un garzone con una carriola,	
che a gran voce si tien la strada aperta,	10
e se appena in discesa trova un'erta	
non corre piú, ma vola.	

La gente che per via a quell'ora è tanta	
non tace, dopo che indietro si tira.	
Egli piú grande fa il fracasso e l'ira,	15
piú si dimena e canta.	

DOPO LA GIOVANEZZA

1

Non ho nulla da fare. Il cuore è vuoto, e senza il cuore la saggezza è un gioco.

Non potrei, per compenso, ricordare, e come nuovo l'antico cantare?

Ma il ricordo fa male alla ferita, che dí per dí mi riapre la vita; 5

e del bene goduto resta poco, ma il male è lungo quanto il tempo e immoto.

Meglio ch'io faccia come altrove, e vada cercando intorno a me nella contrada;

10

meglio saziare sol per gli occhi il cuore, e attendere, se mai torna, l'amore;

l'amor che ci fa nostri anche delusi, e quando canta, canta ad occhi chiusi.

2	
Quando la vita sale al cuore in piena,	1

e l'amorosa immagine balena,

par che al tuo stesso pensiero si celi, e l'avvolge il pudore dei suoi veli.

In un silenzio di sera e di mare e di ricordi improvvisa t'appare; 20

ma il cielo non è in lei, né il mare aperto; piuttosto ha qualche cosa del deserto.

Ignaro nell'incanto entra il bambino, che giunto a pubertà dorme supino.

Là si desta, e non sa di che, fiaccato, 25 e vivere vorrebbe addormentato;

se per sospetto le ciglia non serra, e in bei pensieri si slancia di guerra.

La vista d'una palma giovanetta mi richiama alla tomba che m'aspetta.

30

La vista della terra appena smossa mi mette innanzi un picciol mucchio d'ossa.

E se penso che il mondo è un cimitero, questo m'è adesso quel dolce pensiero

che scaccia il tedio che dentro ristagna, e poi tutta la vita t'accompagna. 35

Che resta all'uomo che sofferse tante malinconie dell'infanzia aspettante?

ch'ebbe l'adolescenza, ogni sua ebbrezza? Che resta oltre la prima giovanezza,

40

che poco fa, che a tutto fare aspira? Forse l'occhio che illumina ove mira.

SUL PRATO

È cosí scarso quest'ottobre il caldo del sole, che al pallore tuo non giova, bimba, sul prato color di smeraldo.

Ivi è un ruscello; a una domanda tua io rispondo che è molta acqua di piova. Tu mi chiedi se corre a casa sua.

5

O mi chiami onde in gran fretta si vada qualche passo piú in là sull'ampia terra, dove quei maschi giocano alla guerra, e le bambine come te alla casa.

UN RICORDO

Non dormo. Vedo una strada, un boschetto. che sul mio cuore come un'ansia preme; dove si andava, per stare soli e insieme, io e un altro ragazzetto.

storie di, credo, quindici anni fa?

Era la Pasqua; i riti lunghi e strani	5
dei vecchi. E se non mi volesse bene	
– pensavo – e non venisse piú domani?	
E domani non venne. Fu un dolore,	
uno spasimo fu verso la sera;	
che un'amicizia (seppi poi) non era,	10
era quello un amore;	
1 1 61 10	
il primo; e quale e che felicità	
n'ebbi, tra i colli e il mare di Trieste.	
Ma perché non dormire, oggi, con queste	

L'OSTERIA «ALL'ISOLETTA»

La notte, per placare un'aspra rissa, e piú feroce quanto è solo interna, penso lotte piú estranee: penso Lissa,

i Bàlcani, Trieste, il vecchio ghetto; infine mi rifugio a una taverna; dal suo solo ricordo il sonno aspetto.

Deserta com'è lungo il caldo giorno, sulle pareti un'isoletta è pinta, verde smeraldo, e il mar con pesci ha intorno.

Ma di fumi e di canti a notte è piena; 10 un dalmata ha con sé la più discinta; ritrova il marinajo la sirena

Io ascolto, e godo della compagnia, godo di non pensare a un paradiso, diverso troppo da quest'allegria.

che arrochisce nei cori e infiamma il viso.

AL PANOPTICUM

Sono entrato, e a mio modo mi ricreo, dove ha la folla il suo divertimento, a un Fondo Ralli o Fondo Coroneo

Quanta malinconia di primavera passa nell'aria, mentre guardo a un lento suono animarsi figure di cera!	5
Guardo fin che l'angoscia è in me perfetta, e il senso della vita ho rinvenuto. Poi esco, e penso: Vado all'Isoletta?	
Penso: Se ritrovassi in quel bordello quanto è mia colpa se altrove ho perduto! Penso: Ancor fossi in libertà un monello,	10
e andassi fischiettando su e giú, con quest'errante nostalgia d'amore, antica quanto l'uomo e molto piú,	15

di cui non v'ha piú dolce crepacuore.

LA RITIRATA IN PIAZZA ALDROVANDI A BOLOGNA

Piazza Aldrovandi e la sera d'ottobre hanno sposate le bellezze loro; ed è felice l'occhio che le scopre.

L'allegra ragazzaglia urge e schiamazza, che i bersaglieri colle trombe d'oro 5 formano il cerchio in mezzo della piazza.

Io li guardo: Dai monti alla pianura pingue, ed a quella ove nell'aria è il male, convengono a una sola vita dura,

a un solo malcontento, a un solo tu; 10 or quivi a un cenno del lor caporale gonfian le gote in fior di gioventú.

La canzonetta per l'innamorata, un'altra che le coppie in danza scaglia, e poi, correndo già, la ritirata.

E tu sei tutta in questa piazza, o Italia.

GUIDO

Sul campo, ove a frugar tra l'erba siede, mi scorge, e in fretta a sé mi chiama, o impronto s'appressa, come chi un compagno vede;

sciocchissimo fanciullo, a cui colora le guance un rosa di nubi al tramonto, e ai quindici anni non par giunto ancora.

Parla di nevicate e di radicchi, e del paese ove ha uno zio bifolco. Poi, senza ch'altri lo rincorra o picchi,

fugge da me che intento l'ho ascoltato; 10 or lo guardo tenersi bene al solco, non mai, correndo, entrar nel seminato.

Giunto al cancello, lo vedrò in quel tratto tornarmi, se non fa il verso al tacchino, o non mi scorda per l'amor che ratto

nasce tra un cane giovane e un bambino.

Ma spesso, per dovere o per trastullo, come un buon padre o un amoroso balio, conduce a mano un piccolo fanciullo.

E i giorni di lavoro né s'aggira pei campi, né alla scuola è il suo travaglio. La mamma sua fuor del caldo lo tira. 20

assonnato lo manda all'officina; non vede come ai giovanetti è bello di primavera dormir la mattina.

25

Là un po' s'annoia, un po' ride schiamazza; che il mastro, o un piú di lui grosso monello lo insegue in una lunga corsa pazza.

Chi lo giunge lo mette rovescioni, e se lo serra fra i duri ginocchi. Ride il vinto. trattato a sculaccioni.

30

e ridendo si sente punger gli occhi.

Guido ha qualcosa dell'anima mia, dell'anima di tante creature; e tiene in cuore la sua nostalgia.	35
Gli dico: «Non verrai con me a Trieste? Là c'è il mestiere per tutti, e c'è pure da divertirsi domeniche e feste».	
«Laggiù dove ci son – dice – gli slavi?» «Vedessi – dico – la bella montagna, e il mar dove d'aprile già ti lavi».	40
«E a Tripoli – risponde – c'è mai stato?»; e si piega a frugar tra l'erbaspagna, e a mostrarmi un radicchio che ha strappato.	
«Vedessi i nuovi bastimenti, il molo di sera» e vedo irradiarsi in volto	45

Guido, che vuol andare, oh sí, ma solo

a Casalecchio, ove ha uno zio bifolco.

Letteratura italiana Einaudi 132

VEDUTA DI COLLINA

Che vedo mai	dietro	l'erma	collina
che primavera	a cosí n	n'avvici	na?

Un poco scende, poi risale appena, ed insensibilmente ivi s'insena.

V'han colli dove bei nuvoli bianchi posano a tonde spalle e larghi fianchi;

5

ma questo è nella sua linea piú schietto: mostra un dorso di lungo giovanetto.

Rade casine, qualche massa oscura; dei vigneti sul ciglio dell'altura

10

azzurreggiano i pali; un picciol vetro brilla, e si accende a tutto il sole. Dietro,

come del mare sul lido romito, si vede l'occhio di Dio, l'infinito.

LA GREGGIA

Greggia, tu che il sobborgo impolverato
traversi a sera; ed un lezzo a me grato

dietro ti lasci; e hai tanta via da fare tra la furia dei carri e lo squillare

dei tram, dove la vita ha piú gran fretta, come lenta procedi e in te ristretta!

5

Greggia che amai dall'infanzia sperduta, per te la doglia si fa in cor piú acuta;

e mi viene, non so, d'inginocchiarmi; non so, nel tuo lanoso insieme parmi

10

scorger, io solo, qualcosa di santo, e di antico. e di molto venerando.

Ti mena un vecchio sui piedi malcerto; un Dio per te, popolo nel deserto.

II. PATRIARCA

Nella collina che splende di faccia	
seguo d'un vecchio l'operosa traccia	ι.

Nella mia mente di fantasmi carca, non è un agricoltore, è un patriarca.

La sua forza al peccato non s'estingue; tien le radici nella zolla pingue, 5

nel forte figlio, nella bella nuora, in lui stesso; e con questo non ignora,

lo scaltro vecchio, che la vita è un male, che la vita è il peccato originale.

10

Fin giú all'ultimo campo, per divino volere, dato ai suoi, tolto al vicino,

un mondo nuovo ha di sé fecondato. Ne gode, e pensa: Felice il non nato!

ATTRAVERSANDO L'APPENNINO TOSCANO NELL'ESTATE DEL 1913

Pur di poco s'allieta il viver mio. A Prato, ove non ozia il buon toscano, e di garzoni e d'uomini è un brusio;

ho preso un uovo, due soldi di vino; in diligenza fino a Montepiano traversai, giogo giogo, l'Appennino.

5

Spesi, per tanto, un pomeriggio estivo. Del vetturale, di quell'aspra terra serberò la memoria quanto vivo.

E d'un fattore, pur nel volto onesto, che di figlioli parlava e di guerra. Il vicino, che in quel punto era desto: 10

«Richiamano anche il mio, parte domani. Qualcosa ci dev'esser per il mondo». Poi piegava la testa fra le mani;

15

d'un cupo sonno ricascava al fondo.

CAFFÈ TERGESTE

Caffè Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi ripete l'ubriaco il suo delirio; ed io ci scrivo i miei piú allegri canti.

Caffè di ladri, di baldracche covo, io soffersi ai tuoi tavoli il martirio, lo soffersi a formarmi un cuore nuovo.

5

Pensavo: Quando bene avrò goduto la morte, il nulla che in lei mi predico, che mi ripagherà d'esser vissuto?

Di vantarmi magnanimo non oso; ma, se il nascere è un fallo, io al mio nemico sarei, per maggior colpa, piú pietoso. 10

Caffè di plebe, dove un dí celavo la mia faccia, con gioia oggi ti guardo. E tu concili l'italo e lo slavo.

15

a tarda notte, lungo il tuo bigliardo.

NEL CHIASSO

Seguivo un carro entro l'oscuro chiasso, dove sono i miei occhi affascinati, e dove il solo mio dolore è a spasso.

Sul carro era una merce assai pietosa: gli agnelli nella morte coricati, e aveva ognuno nel collo una rosa.	5
Fanciulli morti in innocenza belli, che solo ad accusarmi avevan voce, su quel carro vedevo in quelli agnelli.	
S'aprí una porta; sulle spalle via un uomo li portò, sozzo e feroce. Riprese il carro vuoto la sua via;	10
mentre il beccaio, rimontato lesto a cassetta, ogni donna che s'affacci manda saluti; ella ai saluti e al gesto	15

risponde. Poi lo vince anche nei lazzi.

IL CIABATTINO

Passò la giovanezza. Assai dispersi le ricchezze del cuore, e spoglio invecchio. Sapessi almeno scriver dei bei versi,

un po' troppo sonori, anche un po' vani, nulla piú che una musica all'orecchio, come piacciono i versi agli italiani.

5

Io sono... io sono appena un ciabattino. Vecchie suola s'affanna a rifar nuove. Un bimbo piange, pigola un pulcino

sotto il desco; ogni tratto alza la testa, aspira l'aria che il bel verde muove ed i colori sulle antenne in festa 10

Lei, che un dí fu l'amore, oggi non canta, non sorride, non è la sua parola che una bestemmia; la fatica è tanta,

15

e non basta a nutrir la famigliola.

DE PROFUNDIS

Io vivo... eppure sono un morto, sono dentro un abisso; ed odo, ivi sepolto, la vita che tra voi s'agita, il suono

della vita, ormai vano; odo la voce mia che m'è nuova; può affissarmi in volto l'amico, il mal ridirmi che gli nuoce,

ma dinanzi ha un'immagine mentita;

ma dinanzi na un immagine mentita; sorride, leva i miei occhi al suo viso uno spettro quassú della mia vita.

Io giaccio; ed ho solo un pensiero, godo 10 solo un pensiero: sono morto, ucciso da me in sí strano, in sí felice modo

che serbo ai cari miei la mia giornata, anzi piú mossa, piú fattiva ancora, ad opere di buon fine ordinata; 15

ed a me la mia notte senz'aurora.

Poesie scritte durante la guerra

LA STAZIONE

La stazione ricordi, a notte, piena d'ultimi addii, di mal frenati pianti, che la tradotta in partenza affollava? Una trombetta giù in fondo suonava l'avanti; ed il tuo cuore, il tuo cuore agghiacciava.

ACCOMPAGNANDO UN PRIGIONIERO1

La piazza del paese a mezzo il giorno come una stampa, pur nuova, d'antico; io che cammino di scorta a un nemico, e i ragazzi, si sa, dietro ed intorno.

Dal caffè l'ozioso, esce dal forno il panettiere, tra la piazza e il vico lascia il suono, la man ritrae, il mendico. Cosí all'andata, cosí nel ritorno.

Mi fa il saluto, io glielo rendo; e vedo che gli occhi pone al deschetto e il pensiero, su cui, come Hans Sachs, non canta, io credo:

vestito è un anno, armato a tanta offesa, vecchio buon ciabattino, prigioniero di guerra, foglia nel turbine presa.

¹Il prigioniero, di professione calzolaio, era stato da me accompagnato al paese per comperarsi gli arnesi del suo mestiere

NINO

Quando vedo un soldato, una garretta,	
un giovane soldato che con gli occhi	
mi segue, e splende al sol la baionetta	
vicina al volto della sentinella;	
e «coscritto» gli dicono «cappella»	5
i compagni che fuori escono a crocchi,	
a bere, a passeggiare, a far l'amore;	
stringe un'angoscia, un rimorso il mio cuore;	
penso ad un altro coscritto, a te Nino	
Tibaldi, che non torni a chi t'aspetta,	10
che non torni da Monte Sabotino.	
Ti vidi quando già verso i confini	
partivano la notte i reggimenti.	
Non volevi la guerra; ai tuoi vicini	
di branda eri di risa e frizzi oggetto;	15
qua e là balzavi, facevi il capretto,	
e il tuo plotone era già sull'attenti.	
«Tibaldi al posto, non fare il buffone	
– altri disse –, o ti metto alla prigione».	
Sorrise poi, ti ammoní con amore;	20
e sul volto ti vide ai nuovi accenti	
correre quasi un virgineo rossore.	
Non volevi la guerra; e, sí, l'hai fatta.	
Eri un bravo, e scrivevi: «Mamma, quando	
finirà questa vitta disperatta?»	25
E scrivevi ai fratelli come a figli,	
aspri rimbrotti, amorosi consigli.	
«Posso non ritornare, il babbo è un santo	
per noi; vi ho dato solo che dolori;	
perdonatemi, cari genitori».	30

E smaniavi, avevi in te un affanno: pensavi a quelli che han gridato tanto «Viva la guerra», e alla guerra non vanno.

«Figlio – ti dice ora tua madre in sogno,	
che ad un bacio per via t'offre la buona	35
guancia, la vizza guancia di cotogno –	
io t'aspetto, e tu giri per Milano»;	
e nell'angoscia di quel bacio vano	
sembra che per picchiarti a sé ti stringa.	
Tu la guardi, e rispondi: «Podi minga.	40
Vengo il giorno a Milano; a notte in zona	
di guerra, giú in trincea devo tornare.	
Per me ho finito; adesso hai tu bisogno	
di pace, resti tu, mamma, a penare».	
Discibling the bloom of the second to	15

45
50
55

Ecco, nell'aria è ancora primavera, ferve nei cuori una rossa ebbrietà.

Volevo dirti, Nino, che una sera, venuto a casa di laggiú in licenza, pian piano feci, mamma tua non senta, 60 non senta la pedana d'un soldà; che Picco è a Col di Lana, e per te manda

a Monte Sabotino una ghirlanda. Addio piccolo, ai rischi eletto e al lancio delle bombe, onde hai fatto aspra querela: «Mamma, la base principale è il rancio».

MILANO 1917

Per ogni via un soldato – un fante – zoppo va poggiato pian piano al suo bastone, che nella mano libera ha un fagotto.

DOVE AL MONDO M'HA MESSO...

Dove al mondo m'ha messo, e ben non fece (ma son trent'anni e piú) la madre mia,	
che ci vò a far nella città natia?	
Vestito da soldato italiano,	4
son là, in un sogno sanguinoso e strano.	
«Pare – dice la gente – che non sia	
dei nostri»; e ad uno fa cenni per via,	
vestito quasi come me, ma invece	8
Forse nulla che amai vivo è laggiú.	
Perduta anch'essa la città di Lina.	
Cose a pensarvi di un mondo che fu	11
entro, e il toscano a scegliermi, in Cantina.	
Solo un soldato v'è, del Sessantotto.	
Mangia insalata e beve vino rosso.	14

SOGNAVO, AL SUOL PROSTRATO...

Sognavo, al suol prostrato, un bene antico. Ero a Trieste, nella mia stanzetta. Guardavo in alto rosea nuvoletta veleggiar, scolorando, il ciel turchino.	4
Ella in aere sfacevasi; al destino suo m'ammonivo in una poesietta. Quindi «Mamma – dicevo – io esco»; e in fretta a leggerla volavo al caro amico.	8
«Che fai, carogna?» E mi destò una mano: e vidi, come al cielo gli occhi apersi, tra fumo e scoppi su noi l'aeroplano.	11
Vidi macerie di case in rovina, correr soldati come in fuga spersi, e lontano lontano la marina.	14

ZACCARIA

La vacca, l'asinello, la manzetta, al bimbo avvolto in scompagnati panni erano stufa nell'inverno; i danni ristorava dei morbi una capretta.	4
La sua mamma, che pace in cielo aspetta, sei gli dava nel giro di dieci anni, sei fratellini; pur, fra pianti e affanni, due volte il di fumava la casetta.	8
Là crebbe; e come sognava bambino, poco ai campi lo vide il paesello. Volle d'agricoltor farsi operaio.	11
Or – tra gli altri feriti – il tempo gaio della pace ricorda; sul cappello ha una penna: l'orgoglio dell'Alpino.	14

E narra come, il braccio al collo, un giorno	
tornò alla casa per la guerra mesta.	
Nella corte una bimba s'alzò lesta,	
dette un grido. Egli: «Zitta – disse – Mima;	4
dov'è mia madre?» Della scala in cima	
l'abbracciò, né il vedersi fu una festa.	
«Questa – piangeva – di mio figlio è questa	
la faccia?» «Intero – rispose – ti torno.	8
Il braccio? Poco ci mette a guarire.	
Coraggio madre; su vi dico; buona».	
E tace, e appena ha piú nulla da dire:	11
«Fermati Austria, ch'io sto per morire»	
coi camerati la canzone intona:	
«I miei compagni li vedo fuggire».	14
«I filici compagni ii vedo fuggire».	14

O narra quando per tutti di Santa	
Genoveffa la pia storia leggeva.	
Se a tanti casi il pianto non teneva,	
lei, sulla sedia assisa la piú alta:	4
«Zaccaria – comandava – o leggi o salta	
per questa»; e in mano la bacchetta aveva.	
Sul grandicello una lucerna ardeva,	
gialla, ogni bestia riposava affranta.	8
Ma se in casa indugiava ai suoi lavori,	
con lui gli amici attendevano, o un suono	
gli mandavano, acuto, dalla via.	11
Né a feste andavan senza Zaccaria,	
che ben di sé poté scrivere: <i>Io sono</i>	
un auore che con auista molti auori	14

PARTENZA D'AEROPLANI

Vanno in su dove il cielo è azzurro netto, dove le nubi si vedono sotto. Chi resta a terra agita il fazzoletto.

Tre poesie fuori luogo

¹ Le chiamo cosí perché composte, appena ritornano a Trieste, dopo la fine dell'altra guerra, non appartengono né a *Poesie scritte durante la guerra*, né a *Cose leggere e vaganti*.

L'EGOISTA

Di me ti meravigli e della cosa
che cosí duramente il mio cuor serra,
e agli sguardi d'altrui tengo nascosa:
perché il turbine umano a me sia pace,
perché tanta dolcezza è in me tenace;

5

perché del meditare io cerchi l'agio, pur se i corpi e i pensier strugge la guerra; e veramente ti sembro malvagio. Ma un malvagio non sono io no, né un buono. Sappi tu dunque che un poeta io sono.

10

Lui le cose conquidono, ma poco, che sulla superficie della terra fanno col sangue gli uomini o per gioco. In fondo scava, in fondo è il suo tesoro; nel cuore della Terra, un cuore d'oro.

A UNA SIGNORA

Quando il giorno verrà che volontario dirò alla vita addio, del mondo che sí bello oggi e sí vario pare anche all'occhio mio;	
di te che vivi i tuoi giorni sereni e pacata sorridi; che regalmente fra i piccoli beni della vita t'assidi;	5
saper vorrei pure una cosa (abbiamo tanto parlato assieme; tu l'orecchio inclinando al mio richiamo, come chi nulla teme);	10
inattesa novella di me udendo, che pensieri farai? Via l'usato lavoro respingendo, alta in piè balzerai?	15

GIOVANEZZA

Nella via popolosa (e l'aria è grigia di pioggia, autunnale)	
consunto il volto e le membra dal male,	
di un negozietto sull'uscio (né cosa	
di quel piú oscura è nell'oscura via)	5
sta un giovane seduto.	
Non par che soffra; ascolta in pace, muto,	
l'organetto che suona.	
Lo guardo; ha in volto popolar fierezza.	
E dall'interno un'altra giovanezza	10
tiene in lui l'occhio nero, di pietà	
colmo, del vano dei poveri amore,	
quale può solo amare,	
e non salvare.	
«Ai primi freddi – pensa – morirà».	15
Amorosa o sorella?	
O l'una e l'altra? La povera gente	
non li cura che passa; ed io, dolente,	
sento a un tratto per essi, sento quella,	
diversamente triste, al cor tornarmi	20
mia giovanezza prima.	
Poi la vita mi prese, che sublima,	
se non stronca, il dolore;	
con le sue mani mi prese spietate	
e benedette; e da me s'ebbe alate	25
fra i tormenti parole, s'ebbe amari	
rimbrotti; udire ella non parve alcuna	
di mie querele umane,	
prese vie strane,	
e a mèta mi portò cui vengon rari.	30
•	
O voi che il dolor strinse,	

a cui sta presso, o vi pare, la morte;

giovane sventurato e della sorte	
di lui pietosa; povertà lo vinse,	
piú forse ancora del morbo; ed io grande	35
non proverei stupore,	
se qui, tra un anno passando, egli fuori	
trovassi ancor seduto,	
se non di sanità fiorente, almeno	
piú lieto in volto, e il negozietto pieno,	40
non come adesso, di grame verzure,	
ma di quante piú belle e piú ridenti	
frutta ha la stagione.	
La mia canzone	
tanto vi rechi – se un bene – o creature.	45

Cose leggere e vaganti (1920)

FAVOLETTA ALLA MIA BAMBINA

Non pianger bimba, non t'accrescer pene; da sé ritorna, se torna, il tuo bene.

Un merlo avevo, coi suoi occhi d'oro	
cerchiati, col palato e il becco d'oro;	
cui di pinoli e di vermetti in serbo	5
nascondevo un tesoro.	
Schivo con gli altri; con me, di ritorno	
dalla scuola, festoso; e tutte, io dico,	
intendere sapeva il caro amico	
le mie parole; onde il dolce e l'acerbo	10
di due anni a lui dissi, a lui soltanto.	
E un giorno mi fuggí; fuor del poggiolo	
mi fuggí nella corte. Alto il mio pianto,	
alto suonava; alle finestre intorno	
corse la gente ad affacciarsi; invano	15
lo perseguivo, il caro nome invano	
ripetevo; di tetto in tetto errando,	
piú sempre in vista piccolo e lontano,	
irridere pareva al grande mio	
dolore, al disperato dolor mio.	20
Quel che ho sofferto non puoi bimba tu	
saperlo; tutto era perduto; e quando	
io non piangevo, io non speravo piú,	
l'alato amico ritornò egli solo	
alla sua casa, all'esca d'un pinolo.	25

RITRATTO DELLA MIA BAMBINA

La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi colore del cielo e dell'estiva vesticciola: «Babbo — mi disse – voglio uscire oggi con te».

Ed io pensavo: Di tante parvenze 5 che s'ammirano al mondo, io ben so quali posso la mia bambina assomigliare.

Certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull'onde biancheggia, a quella scia ch'esce azzurra dai tetti e il vento sperde; 10 anche alle nubi, insensibili nubi che si fanno e disfanno in chiaro cielo; e ad altre cose leggere e vaganti.

FAVOLETTA

Tu sei la nuvoletta, io sono il vento: ti porto ove a me piace; qua e là ti porto per il firmamento, e non ti do mai pace.

Vanno a sera a dormire dietro i monti le nuvolette stanche. Tu nel tuo letticciolo i sonni hai pronti sotto le coltri bianche.

FANCIULLI AL BAGNO

Dodicenne fanciullo, io la tua vita	
giorno per giorno posso dirti, ed ora	
per ora. E adesso piú di prima, adesso	
che l'estate è al suo colmo, ed offre tanti	
vari piaceri a te all'amico tuo.	5
Uno fra gli altri, a me il piú caro un tempo.	
Di buon mattino la città attraversi,	
variopinta città dove sei nato;	
e ti rechi alla spiaggia. Lí dall'alta	
trave nell'onda capofitto caschi,	10
o a gara con le palme il mar battendo	
immensa fra voi due fate una schiuma;	
e chi in mezzo ci passa? Di marini	
giochi sazio alla fine, o stanco almeno,	
lungo e dorato ti distendi al sole.	15

SOPRA UN RITRATTO DI ME BAMBINO

Com'eri bello, o fanciulletto, e come	
ne trasmuta la vita! Il vestitino	
guardo alla marinaia; a simulata	
nave t'appoggi, e buoni e dolci hai gli occhi,	
quasi intenti a un prodigio, e d'abbandono	5
e d'ingenua goffaggine una posa.	
Altri tempi, fanciullo, altra stagione!	
Tedio è il presente, del passato ho solo	
rimorso; l'avvenire è una minaccia.	
Pur, fanciullo bennato, ch'io ti guardi,	10
i tuoi riccioli biondi, la tua fronte	
luminosa, e alla vita e a me perdono;	
che sí, il volto è mutato, ed il dolore	
ci separano e gli anni; ma nel cuore	
lo so, lo sento, ancor, bimbo, son quello.	15

PAOLINA

Paolina, dolce Paolina, raggio di sole entrato nella mia vita improvviso; chi sei, che appena ti conosco e tremo se mi sei presso? tu a cui ieri ancora «Il suo nome – chiedevo – signorina?»; e tu alzando su me gli occhi di sogno rispondevi: «Paolina».	5
Paolina, frutto	10
natio, fatta di cose le piú aeree e insieme le piú terrene, nata ove solo nascere potevi, nella città benedetta ove nacqui, su cui vagano a sera i bei colori, i piú divini colori, e ahimè! sono nulla; acquei vapori.	15
Paolina, dolce Paolina, che tieni in cuore? Io non lo chiedo. È pura la tua bellezza:	20
vi farebbe un pensiero quel che un alito sullo specchio, che subito s'appanna. Qual sei mi piaci, aureolata testina, una qualunque fanciulla e una Dea che si chiama Paolina.	25

L'ULTIMO AMORE

Che mi vorrebbe ad essere felice? Una stanzetta, ma col fuoco acceso: due tazzine, due piccole tazzine, una per te, l'altra per me, Paolina; e addolcire coi tuoi baci l'amaro 5 della bevanda. O mia piccina, ascolta: non ti vedrò fra qualche giorno, io credo, che di rado e di furto. E non vorresti prima una volta, una sol volta, quello che in un orecchio già ti dissi, e tu, 10 su me alzando una mano che nell'atto fu di baci punita e ricoperta, m'hai risposto «sfacciato»; e nel mio petto nascondevi, ridendo, la testina. Non vuoi. Paolina? Che di te un ricordo 15 serbi, sí dolce sí dolce, che il cuore mi manchi pure nel ricordo, e sia l'ultimo fiore che tra i vivi io colga?

L'ADDIO

Senz'addii m'hai lasciato e senza pianti; devo di ciò accorarmi? Tu non piangevi perché avevi tanti, tanti baci da darmi.

Durano sí certe amorose intese quanto una vita e piú. Io so un amore che ha durato un mese, e vero amore fu.

DOPO UN MESE

Era un mese trascorso. E t'ho veduta ferma, una sera, dei negozi al lume e dei fanali, attender lí qualcosa. O qualcuno? Non so. So che indiscreto fui d'appressarmi e porgerti la mano. 5 E tu sí me l'hai data la tua mano. ma come un'altra, come, nel suo guanto chiusa. ritrarla subito cercavi, quasi in colpa un fanciullo, e ch'io là fossi per punirti, per fare io a te del male. 10 No, mia Paolina. E i tuoi begli occhi intorno volgendo, d'una zia, poi d'un'amica m'hai tenuto discorso, complicato lungo discorso, di cui nulla intesi. Male Paolina: male fu non dirmi: 15 Addio, mi lasci: un nuovo amico attendo. Vergogna? Dopo un mese, un cosí lungo volger di tempo ai giovanetti? Ed io, son io forse un acerbo, o un vecchio sono. da temerne i rimbrotti: io che le cose 20 amo quali esse sono, e piú non chiedo? Per salutarti ero venuto, appena per salutarti, e troppo fu, fu grave colpa, e ne porto meritata pena.

LA MIA FANCIULLA

La mia fanciulla snella e polposetta è come un arboscello con le poma: una ne mangi ed un'altra t'alletta.

La mia piccola cara è una bambina. Teme, se tardi rincasa, legnate, suo castigo di quando era piccina.

5

E quando fa quella proibita cosa si volge, e manda sospettose occhiate, per veder se la mamma è là nascosa.

La mia piccola cara è troppo audace. Mette la testa con la grande chioma fra le mani, e mi guarda a lungo e tace.

MEZZOGIORNO D'INVERNO

In quel momento ch'ero già felice	
(Dio mi perdoni la parola grande	
e tremenda) chi quasi al pianto spinse	
mia breve gioia? Voi direte: «Certa	
bella creatura che di là passava,	5
e ti sorrise». Un palloncino invece,	
un turchino vagante palloncino	
nell'azzurro dell'aria, ed il nativo	
cielo non mai come nel chiaro e freddo	
mezzogiorno d'inverno risplendente.	10
Cielo con qualche nuvoletta bianca,	
e i vetri delle case al sol fiammanti,	
e il fumo tenue d'uno due camini,	
e su tutte le cose, le divine	
cose, quel globo dalla mano incauta	15
d'un fanciullo sfuggito (egli piangeva	
certo in mezzo alla folla il suo dolore,	
il suo grande dolore) tra il Palazzo	
della Borsa e il Caffè dove seduto	
oltre i vetri ammiravo io con lucenti	20
occhi or salire or scendere il suo bene.	

FAVOLETTA

Con larghi giri alla campagna piomba
re dell'azzurro spazio;
e di gemente misera colomba
quale – oh mio Dio! – fa strazio

Certa notte mi parve esser falchetto, e colomba eri tu. Alte strida... ma poi chi piú diletto ne avesse io non so piú.

LA SCHIAVA

Io sono adesso un giovane signore, e tu sei la mia schiava. Via. non farmi di no, sciocchina; lo so ben ch'è un sogno; ma il sogno di cui vivo è verità.

T'ho comperata, assai di qui lontano, da quel vecchio in turbante, un giorno ch'ero troppo infelice. E poi che singhiozzavi, subito un bacio t'ho dato, poi buone cose e dolci parole. Ora sei mia. sei la mia cosa; ti potrei fanciulla 10 anche battere: invece solo bene ti farò: ti farò fra un bacio e l'altro se non dirmi, pensare almeno: È bello, quando si è schiavi, avere un buon padrone.

Cosí, mio amore, se lontana sei. cosí parlo con te, che già nel letto, sveglio appena, nel mio cuore incomincio a parlarti, a pensarti, a vaneggiare.

5

FAVOLETTA

Al tempo che ancor rara è sulla balza la verde erbetta, sui piè diritta all'arboscello s'alza gentil capretta;

e spia se piú non sono i rami bassi di gemme spogli. Ah foss'io una capretta, e mordicchiassi altri germogli!

FORSE UN GIORNO DIRANNO

Far cattiverie, dir qualche sciocchezza, nulla al mondo è piú bello; quasi Dei ci si sente. Ora m'odi, o mia dolcezza!

Forse un giorno diranno: «Ma chi era questa Paolina, che le scrisse Saba versi d'amore?» E penseranno ad una strana creatura, assai da te diversa fingendoti e da tutte. E tu, leggera e vagante, che pensi tu che ai vivi risponderei, se vivo io fossi? «Bella, molto bella – direi – la Paolina; ma, per quanto ricordo, poco all'altre diversa che Trieste fan diletta

10

5

E non aveva che la sua cosetta».

COMMIATO

Voi lo sapete, amici, ed io lo so. Anche i versi somigliano alle bolle di sapone; una sale e un'altra no.

L'amorosa spina (1920)

1

Sento che in fondo ai miei pensieri, a queste ore beate e meste, sei tu, bambina.

Sei tu Chiaretta, che non son due anni,	
non piú brutta, non bella	5
piú d'ogni altra monella,	
in corti ancora sgraziati panni	
ti s'incontrava per via, dalla mamma	
per il pane mandata ed il carbone.	
Ora sai sola quali a te son buone	10
cose: sul braccio reggi la borsetta,	
chiudi in quella lo specchio, giovanetta	
tu dai limpidi seni. È c'è lí dentro,	
c'è quasi un cuore: uccelletto che a prova	
canta un'antica e nuova	15
sua canzoncina.	

2	
Tu mi ammiri, fanciulla, tu mi senti	
nel tuo cuor come un dio;	
ma i tuoi baci mi neghi, i baci ardenti dovuti all'amor mio.	20
dovati dii diiloi iiilo.	20
Lusinghiera t'accosti, e già t'invola	
delizioso timore.	
È un vecchio gioco, un gioco che a te sola piace, che a me è dolore.	
Anche in sogno t'inseguo. In sogno l'arti	25
son, le menzogne invano.	
Questa notte sognavo io di baciarti	
la freddolosa mano.	
A forza tu la ritraevi e poi	
tutto adocchiavi in giro.	30
Vedevi che nessuno era tra noi.	
Con un lungo sospiro,	
della tua mano mi porgevi invece	
la rosa della bocca.	
Del ben che il tuo gentile atto mi fece tutt'oggi il cor trabocca.	35
00	

3

Guarda là quella vezzosa, guarda là quella smorfiosa.

Si restringe nelle spalle, tiene il viso nello scialle.

40

O qual mai castigo ha avuto? Nulla. Un bacio ha ricevuto.

Sento, fanciulla mia, sento che morte piú conviene d'amore a me che t'amo; e ch'essere sotterra ancor piú bramo del bene a cui m'adeschi e neghi forte.

45

Bella ignuda adorabile fanciulla. quale tu sei veramente, e piú quale ti vede i1 mio pensiero innamorato, altri che me farai di te beato. ad altri il dono che non ha l'uguale farai, che tutti a vivere innamora. Poi ch'io sono il tramonto e tu un'aurora. molto è vero sperai, molto avrei fatto per te, per me, per questo dolce mondo che fuggo, si tenacemente amato. Ma troppo sono triste, troppo al fondo nutro amari pensieri. Uno zampillo sei tu, un'uccella sul piú alto ramo, una cosa felice. Ed jo dovrej. io che ho tanto con me, tanto passato, essere l'uomo che potrà di un solo

55

50

60

e rapirti con sé negli alti cieli!

sguardo strappar del tuo pudore i veli,

5	
Nasca da un amor mio un fascicoletto	65
di versi, io pago sono.	
Ho avuto un figlio tenero e diletto.	
Un figlio di piú lunga e meno mesta vita che se di carne fosse, un buono	70
che a te pure dà pace. Ma non nel cuore tu l'accogli; ahimè	70
l'omaggio solo è quello che ti piace;	
che su tutte le cose tu di questa	
godi: che molti soffrano per te;	
e quanti piú essi sono meglio è.	75

O .	
La parola cercare che piú attrista dovrei per te figliola;	
dir che sei dura di cuore egoista e civettuola.	
Pensi solo a te sola. D'infinite cosucce i sensi appaghi.	80
Aprir ti piace amorose partite, e non le paghi.	
Nulla dirò. Dirò a me stesso invece: Questa è poi la tua mèta?	85
Sei uno che qualcosa al mondo fece, ed un poeta.	
Sono parole. Sanguina il mio cuore come un cuore qualunque.	
La dura spina che m'inflisse amore	90

la porto ovunque.

7

Come ho goduto tra la veglia e il sonno questa mattina!

Uomo ero ancora, ed ero la marina libera ed infinita.

95

Con le calme dorate e gli orizzonti lontani il mare.

Nel fondo ove non occhio può arrivare, e non può lo scandaglio,

una pietruzza per me, una cosina da nulla aveva.

100

Per lei sola fremeva ed arrideva l'azzurra immensità.

8

Lascia che m'inginocchi a te adorata, lascia ch'io baci le tue mani, lascia ch'io menta, e dica che te sola ho amata; cosí perdutamente tu mi piaci!

105

Tu mi piaci, da me cosí remota, che non conosco due anime al mondo piú divise, che mi sei quasi ignota, quasi estranea. E di me tieni il profondo.

110

Regalarti dovrei, Chiara, una rosa, ed io stesso acconciartela sul seno; poi tosto a me fare altro dono (cosa non dico io a te), ma che dà pace almeno.

115

Oh, se il dono va bene a lei d'un fiore, altro a me convenire può che il ferro? penso; e nella vita, spasimo e dolore, alla vita in cui sei, piú e piú m'afferro.

9

Hai un piccolo scialle, e con quel tutta 120 ti celi, ed i labbrucci spingi in fuori, quando un bacio ti buschi. Io dico: «Brutta,

brutta tu veramente». E invece mai cosí bella ti godo come allora che t'adiri, e adirarti, ahimè, non sai.

Cara, quanto sei cara! Una un po' viva bimba, ancor quasi di scuola; ed io forse, io t'assomiglio un satiro cui morse il desiderio di te fuggitiva.

10	
Dolorosi pensieri a volte passano per la mia testa.	130
Tante notti che insonni a me trascorrono tu vegli in festa.	
Altri quel seno vergine disfiorano; le ignude mani,	135
quelle mani ch'io bacio a turno premono nei balli vani.	
Là di fiori non sdegni omaggi accogliere; e non t'annoi	
a quei detti di cui so che piú stupidi son solo i tuoi.	140
Dolcissimi pensieri a volte tornano dentro il mio cuore.	
Dalla lontana adolescenza vengono per te, mio amore.	145
Mi dicono: Ella è tanto ancora tenera, bambina tanto!	
Potrai tu solo, avventurato, apprenderle estasi e pianto.	
È ghiaccio, ma che poco basta premere perché si sfaldi.	150
Di sotto i mari troverai che fremono	

azzurri e caldi.

11	
E di nuovo arrabbiata! Il suo furore	
va e viene pronto.	155
Sulle gote dolcissime il rossore	
di un bel tramonto	
per quanto poco è riapparso! Sapesse che le farei;	
sol che amore in mia mano la mettesse povera lei!	160
Un modo io so, so un giusto modo e solo di lei punire,	
che al suo di monelluccia corpicciolo	
può convenire.	165
Due lacrimette a giú scendere amare,	
a sparir ratte;	
e le si fa tra i sospiri obliare	
sue malefatte.	

12

Sovrumana dolcezza 170 io so, che ti farà i begli occhi chiudere come la morte. Se tutti i succhi della primavera fossero entrati nel mio vecchio tronco. per farlo rifiorire anche una volta, 175 non tutto il bene sentirei che sento solo a guardarti, ad aver te vicina, a seguire ogni tuo gesto, ogni modo tuo di essere, ogni tuo piccolo atto. E se vicina non t'ho, se a te in alta 180 solitudine penso, piú infuocato serpeggia nelle mie vene il pensiero della carne, il presagio dell'amara dolcezza. che so che ti farà i begli occhi chiudere 185

come la morte.

IN RIVA AL MARE

Eran le sei del pomeriggio, un giorno chiaro festivo. Dietro al Faro, in quelle parti ove s'ode beatamente il suono d'una squilla, la voce d'un fanciullo che gioca in pace intorno alle carcasse di vecchie navi, presso all'ampio mare solo seduto; io giunsi, se non erro, a un culmine del mio dolore umano.

5

Tra i sassi che prendevo per lanciare nell'onda (ed una galleggiante trave era il bersaglio), un coccio ho rinvenuto un bel coccio marrone, un tempo gaia utile forma nella cucinetta, con le finestre aperte al sole e al verde della collina. E fino a questo un uomo può assomigliarsi, angosciosamente.

10

15

Passò una barca con la vela gialla, che di giallo tingeva il mare sotto; e il silenzio era estremo. Io della morte non desiderio provai, ma vergogna di non averla ancora unica eletta, d'amare piú di lei io qualche cosa che sulla superficie della terra si muove, e illude col soave viso.

VOLUME SECONDO (1921 - 1932)

Preludio e canzonette (1922 - 1923)

IL CANTO DI UN MATTINO

Da te, cuor mio, l'ultimo canto aspetto, e mi diletto a pensarlo fra me.

Del mare sulla riva solatia, non so se in sogno o vegliando, ho veduto,	
	5
quasi ancor giovanetto, un marinaio.	3
La gomena toglieva alla colonna	
dell'approdo, e oscillava in mar la conscia	
nave, pronta a salpare.	
E l'udivo cantare,	
per se stesso, ma sí che la città	10
n'era intenta, ed i colli e la marina,	
e sopra tutte le cose il mio cuore:	
«Meglio – cantava – dire addio all'amore,	
se nell'amor non è felicità».	
Lieto appariva il suo bel volto; intorno	15
era la pace, era il silenzio; alcuno	
né vicino scorgevo né lontano;	
brillava il sole nel cielo, sul piano	
vasto del mare, nel nascente giorno.	
Egli è solo, pensavo; or dove mai	20
vuole approdar la sua piccola barca?	
«Cosí, piccina mia, cosí non va»	
diceva il canto, il canto che per via	
ti segue; alla taverna, come donna	
di tutti, l'hai vicino.	25
Ma in quel chiaro mattino	
altro ammoniva quella voce; e questo	
lo sai tu, cuore mio, che strane cose	
ti chiedevi ascoltando: or se lontana	
andrà la nave, or se la pena vana	30
non fosse, ed una colpa il mio esser mesto.	30
non rosse, eu una corpa il inio esser mesto.	

Sempre cantando, si affrettava il mozzo alla partenza; ed io pensavo: È un rozzo uomo di mare? O è forse un semidio?

Si tacque a un tratto, balzò nella nave; chiara soave rimembranza in me.

Canzonetta I LA MALINCONIA

Malinconia, la vita mia struggi terribilmente; e non v'è al mondo, non v'è al mondo niente che mi divaghi.	5
Niente, o un nonnulla forse. Fanciulla, quello per me saresti. S'apre una porta; in tue succinte vesti entri, e mi smaghi.	10
Piccola tanto, fugace incanto di primavera. Biondi riccioli parte nel basco nascondi, ed altri ostenti.	15
Ma giovanezza, torbida ebbrezza, passa, passa l'amore. Restano tristi nel dolente cuore presentimenti.	20
Malinconia, la vita mia amò lieta una cosa, sempre: la Morte. Or quasi è dolorosa, ch'altro non spero.	25
Quando non s'ama	

piú, non si chiama

lei la liberatrice;	
e nel dolore non fa piú felice	
il suo pensiero.	30
Io non sapevo	
questo; ora bevo	
l'ultimo sorso amaro	
dell'esperienza. Oh, quanto è mai piú caro	
il pensier della morte	35
al giovanetto,	
che a un primo affetto	
cangia colore e trema.	
Non ama il vecchio la tomba: suprema	
crudaltà dalla sorta	40

Canzonetta 2 IL DOLORE

Dai miei prim'anni d'ignoti affanni io celo in me il terrore. Il vero, il vivo, il presente dolore m'è quasi amico.	5
Con dolce pena da lui la vena dei miei versi derivo; e quando a lungo in compagnia ne vivo lo benedico.	10
Con lui da pari lottando a pari le belle cose appresi, tante e sí strane, che poi grazie resi alla sua guerra.	15
Per lui son fuori dei tuoi orrori, volgo a me sempre odioso, e sarà il nome mio per lui glorioso nella mia terra.	20
O sia che accanto l'abbia in un canto di caffeuccio, o vada, com'uom che fugge, per vie e piazze io vada della città;	25
senza conforto,	

quando per morto

il mio cuor s'abbandona; sempre nasce da lui la mia piú buona felicità.	30
Io pover'uomo, già quasi domo, mi rilevo beato; e maledire piú non so il peccato d'amor gentile.	35
Ma se il pensiero, solo in lui vero, mi pinge ignoto male; credere posso non vi sia un mortale di me piú vile.	40

Canzonetta 3 IL VINO

La vita è cosí amara, il vino è cosí dolce; perché dunque non bere?

Ogni triste pensiere tu abbia nella mente ti si muta in delizia.

5

Quasi una puerizia si fa l'età matura, un intimo sorriso.

Allora è paradiso quando al cuore ti torna una dolce fanciulla.

10

Ogni altra gioia è nulla per te rispetto a questa, ogni altra luce è fioca.

15

La sua voce un po' roca, le volgari parole che vogliono ceffate,

son tranquille beate musiche che tu ascolti. Piú non dici: Deh. basta!

20

La nudità sua casta risplende come un sole; ha una bontà sublime.

Lieve accennar d'opime forme, un femmineo segno ti fa piangere quasi.	25
Dicono i sensi, invasi dall'incanto: Ella è buona, buona come un buon Dio.	30
Al mio basso desio come un angelo all'uomo, sorridente compiace.	
Ogni mia voglia in pace comporta; il suo sorriso, ch'è rimprovero un poco:	35
«Tanto – dice – quel gioco ti piace? E appena tocca mia angelica natura.	
Dall'amplesso piú pura mi rilevo, e tu appena puoi baciarmi le mani».	40
Come ai giorni lontani della tua giovanezza vuoi vedere una donna?	45
Fare in te una Madonna d'una scaltra monella? Questo il vino t'impara.	

Canzonetta 4 LA FANCIULLA E LA GAZZA

fra i tuoi piccoli seni, un cuor dolce e profondo; quale sarebbe al mondo di te cosa piú cara? 5 chi di me piú beato? Tutto che già in passato sognai, sarebbe al fine: gaia bellezza e pura, cui dato abbia natura 10

Su e giú lungo il Canale abbiamo fatto un giorno la passeggiata insieme. 15

Il dubbio che mi preme non t'ho, bimba, taciuto, andando a passi lenti.

dolce bontà che amo. Bimba, fossi tu tale!

Bimba, se avessi un cuore

I tuoi begli occhi intenti nei miei, nulla dicevi. 20 la favola ascoltando.

Dovevo a quando a quando salvare i tuoi piedini dall'acqua in pozze accolta.

Della gazza che sciolta – io ti narravo – in casa qual persona tenevo.	25
Ella con me, sapevo io vivere con lei, da me tanto diversa.	30
Che un'ingrata perversa fosse non lo sapevo; lo seppi un dí, Chiaretta;	
uno che stretta stretta sul braccio mio reggendola molto amorosamente;	35
caddi, e a terra dolente giacqui. Ella invece nulla, nulla soffrí. Ma il nero	
becco in me volse, e un fiero, il piú nella sua forza fiero, male m'inflisse.	40
Nulla il caduto disse contro di lei, né fece. Rise e si rilevò.	45
Ma questo ancora io so: che spesso è in voi fanciulle della mia gazza il cuore.	

Canzonetta 5 LE PERSIANE CHIUSE

mi trafiggono il cuore; un ricordo improvviso. Alza, fanciulla, il viso: e quanto avviene ascolta 5 che per te mi rammenti. Sono da poco i venti dell'inverno caduti; ed ecco, un mezzogiorno, della scuola al ritorno. 10 vasta misteriosa

penombra in casa trovo. Tutto mi sembra nuovo con lei nella mia casa:

Tutto mi piace tanto cosí: persone, oggetti. Provo strana esultanza

tutto ha per me un incanto.

Sensazioni lontane

Tempo è che in ogni stanza han messo le persiane 20 che la penombra fanno.

Il presagio mi dànno esse delle vacanze. della vicina estate.

Ore in mare beate sogno, ghiacce bevande dopo corse affannose;	25
monti, vallette ombrose che non vidi, ma lessi di lor, chiuso scolaro.	30
Ogni dolcezza imparo cosí, solo sognando. E una voce mi chiama.	
Oh, quante cose brama saper la cara voce! Se parla, io le rispondo;	35
ma se so, mi nascondo pure da lei che amo, pur dalla madre mia.	
Come al fondo tu sia di ciò, forse ti chiedi. Bimba, abbassa il tuo viso.	40
Il tuo seno diviso da un'ombra queste cose mi richiamò beate.	45
Mi richiamò beate cose un virgineo seno,	

care cose lontane.

CANZONETTA 6 CHIARETTA IN VILLEGGIATURA

Com'eri bella. Chiaretta, sui monti.

cui cingon boschi di pini le fronti,
e prati hanno nel mezzo.

Là, d'un albero al rezzo,
fra te sedevo e la sorella buona.
E bianca nuvoletta eri e persona.

Con che ingenua malizia là, bambina,
or bocconi giacevi, ora supina.
Quanto, della maggiore

tua sorella a rossore,

10

quanto scoprivi agli occhi miei beati, giú rotolante per gli erbosi prati.

O la corsa prendevi ad altro clivo, volgendoti a guardar s'io t'inseguivo, come una ninfa antica.

Ed io, gentile amica, io che fauno non sono, in pace stavo, e d'intraviste beltà mi beavo.

Il cielo era coperto, il tuono in fondo romoreggiante; l'estate sul mondo 20 ombre stampava e pace.

Era il tempo in cui piace con l'amata fanciulla passar l'ore; e godono gli occhi e tace il cuore.

Assai, bella Chiaretta, assai godere si può con gli occhi; ma piú dolce è avere chi s'ama, sola a solo.	25
Dietro ad un muricciolo per man ti trassi, e sulla bocca ardente ti baciai, ti baciai sí lungamente.	30
A forza quindi scoprendo il tuo viso: «T'è spiaciuto?» ti chiesi. E tu, diviso tenendomi col braccio,	
un sorriso che taccio accennavi, beato. Ed aspri intanto da te udivo rimbrotti: «Osar qui tanto?»	35
Sospettosa guatavi, e: «Ci ha nessuno – mi chiedevi – veduti?» Ed io: «Nessuno» Ed indietro tornammo.	
Gran compagnia trovammo sotto l'albero; gli occhi in su eran volti. Ira e dolore ben pareva in molti.	40
Dove ancor delle nubi il bianco velo scorger lasciava l'azzurro del cielo caldo pomeridiano;	45
un falco, ormai lontano, predata aveva una in sé troppo fida rondine. Noi n'udimmo ancor le strida.	

Canzonetta 7 II. MENDICO

Andrei piú curvo per la via e piú mesto quando tu mi lasciassi; altro che questo, no, non creder, bambina.

Malinconia m'inclina ai pensieri adoranti, alle dolcezze del sogno, ad obliarmi in mute ebbrezze.

5

Di dubbi, d'amarissimi pensieri, di te avevo. Chiaretta, ancora ieri dentro di me la pena.

La via d'alberi amena tra le case facevo, verso il basso 10

piú stretta ed affollata ad ogni passo. Era mezza nel sol, mezza nell'ombra.

Cosa m'apparve che mi fece sgombra

l'anima del suo male. Il piú triste mortale,

15

un mendico, m'apparve. Egli cantava, appoggiato al compagno, e lento andava.

«Il paese – cantava – ove son nato Livorno di Toscana vien chiamato». Al passante, all'ignoto,

20

fermando intorno il moto. la sua storia poetava, il suo destino. Il suo mestiere fu dell'imbianchino.

Il sette agosto del novantasei

l'ora che nel tuo letto appena sei desta, e mal desta sogni -

in quello come in ogni altro giorno era andato a lavorare. Una facciata doveva imbiancare.

30

E la pittura gli fece difetto, e si sporse a chiamar dal parapetto nella corte il garzone...

Accorsero persone; fu a braccia all'ospedale trasportato; e tre mesi – cantava – vi è restato

35

Lacrimava una donna alla finestra bassa della sua casa; ogni altra destra piú dell'usato dava.

Sol cui egli donava nulla gli porse per campar sua vita; non feci io a lui la carità fiorita 40

No. Troppe cose mi chiamava a mente la chiara faccia, la voce dolente. Io. fermo a una colonna.

45

un soldato, la donna, tutto il mondo che udiva, e Dio, era amico. Di te, di me m'obliai nel mendico.

Canzonetta 8 L'INCISORE

Mi sogno io qualche volta di fare antiche stampe. È la felicità

L'ora, il tempo che fa, la stagione dell'anno dicon l'albero, il muro.

5

Il dolce chiaroscuro. la prospettiva ardita son la delizia mia.

Com'è bella una via. che lenta in prima, al mezzo rapidissima ascende.

10

Desiderio mi prende tosto di tratteggiarla, fra luci ed ombre, in pace.

15

Di gioia il cor si sface quando segno i passanti, uno qua, l'altro in fondo.

Con non so che giocondo ai fatti suoi va ognuno. Quelli che vanno, vanno

20

in eterno; se stanno, fra lor parlan per sempre. Fuori d'un pianoterra,

nude le braccia, ferra

d'un cavallo la zampa giovane maniscalco.

Io guardo il vero, e calco qual'è la dolce vita, con qualche cosa ancora,

30

che dice: guarda e adora; guarda se il mondo è bello se il tuo dolor non vale.

Quante (e il diletto è uguale) quante altre cose ancora io sulla lastra segno.

35

Anche interni disegno. Una stanza: sue bianche tendine agita il vento.

Là senza un pentimento (o non sa ch'altri spia?) giace fanciulla ignuda.

40

Nella luce che cruda entra dalla finestra scopre il dorso gentile.

45

E quel che ha un nome vile è un'assai gentil cosa nelle mie stampe accolta.

Canzonetta 9 CHIARETTA

Altre dopo di lei fanciulle ho conosciute: non l'uguaglia nessuna.

E per questo a nessuna parlai, da che la vidi, oggi sono due anni.

5

Oggi sono due anni, Chiaretta mia: e se taccio (e sai perché) il secondo:

per nessun bene al mondo darei quel che un baleno scorse, tra guerre e paci.

10

Che lotta i primi baci sulle labbra tremanti: e gli offesi pudori,

15

e i virginei rossori dalle braccia nascosti sulla guancia infuocata.

Quante, da che t'ho amata, quante piú cose afferma l'anima, e meno nega!

20

Nell'oscura bottega d'antiquario, la mia. ti condusse il bisogno.

E poi ci hai fatto il sogno della tua adolescenza, signorile Chiaretta.	25
Subito t'ho diletta. Ti vidi appena, e dissi: Com'è gentile e frale!	30
Mai le farò del male; e pur dolce sarebbe farla, un poco, patire.	
E poi quanto soffrire per me, per te che care cose, da idillio, avevi.	35
Con che grazia facevi non sai, d'antichi tempi, ogni tuo lavoretto.	
Come ad un fanciulletto dare un libro sapevi! Quanto dolce all'amara	40
vita hai mesciuto, cara tenera delicata onesta ispiratrice	45
Chiaretta! Oh me felice se pur posso ancor dire: Male non feci io a lei.	

Canzonetta 10 LE QUATTRO STAGIONI

L'infanzia è un verde prato. Nello spazio infinito sembra, al tempo eternale.

Là l'uomo e l'animale sono una cosa sola con l'erbe e l'alte piante.

5

Meraviglie son tante quanti fra l'erba sparsi fioretti l'agnel pasce.

Porta il sol quando nasce l'allegra fame, e i lunghi sonni al suo tramontare.

10

La giovanezza è un mare tempestoso: mai pace la tua barca vi trova.

15

Tende alla Terra nuova il desiderio, a un mondo che nessun piè ha calcato.

E quel ch'è sempre stato, sempre sarà, ha in dispregio la stanca anima ardente.

20

che disperatamente sente da sé lontano della vita il mattino.

Un lago cristallino è la maturità; una sosta, una pace,	25
un dolore che tace, e tranquillo si crea la giornata operosa.	30
Nella luce ogni cosa splende; il già odiato vero è la cosa perfetta.	
Ama qual'è Chiaretta: come al fanciullo il tempo sembra, a chi opra, eterno.	35
La vecchiezza è l'inverno, spesso ai ricchi felice, al povero tremendo.	
Quei che in sua mano avendo il suo tesoro, in vane cure, qua e là, lo sperde;	40
anche quel poco perde che a sé serbava, quando la piú ardua età viene.	45
Ma chi accresce il suo bene, chi lo sperde, oblia tutto sotto un erboso prato.	

Canzonetta 11 IL POETA

Io non so amare, io non so fare bene che questa cosa, cui dava a me la vita dolorosa unico scampo.	5
Io dico l'arte d'incider carte di difficili versi, che spesso stanno fra lor come avversi nemici in campo.	10
Quando piú dolce la rima molce l'orecchio, e quando pare che della canzonetta il vago andare segua d'amica;	15
ahi che nessuno, fuor di me e d'uno ne sa il prezzo in dolore. Chi beve il vino, e dell'agricoltore sa la fatica?	20
Per questo bene di quante pene devo regger l'assalto! Muovere audace, trar rapido un salto fuor della rete.	25
Ardito e scaltro,	

per far non altro

che la mia buona guerra, quante forze ho d'abbatter sulla terra, e in me secrete!	30
Campar la vita con l'infinita pena di rei negozi; e dar la mia giornata per gli ozi aspri d'un'ora.	35
E tanto in cuore aver d'amore da dire: Tutto è bello; anche l'uomo e il suo male, anche in me quello	
che m'addolora.	40

Canzonetta 12 SOPRA UN MIO ANTICO TEMA

Di Piazza Grande nel ciel piú grande c'è là verso la riva, nuvoletta rosata, che l' estiva sera prepara.	5
Come beata la delicata nell'azzurro si culla, come mi ricorda una fanciulla che ha nome Chiara.	10
Tutti felici i miei amici la guardano con me, coi miei occhi la guardano, al caffè stando seduti.	15
Sono per lei quei versi miei che feci or son vent'anni, (i primi), ignaro che avrei tanti affanni e beni avuti.	20
Nella mia stanza, muta esultanza dentro il cuore premendo, stavo un mattino, in me lieto volge il destin mio.	25

D'ingenuo amore batteva il cuore

pel caro amico allora. M'affaccio e vedo quel lume d'aurora nel ciel natio.	30
In due spezzarsi	
e dileguarsi	
poscia in aere lo vidi;	
ed un mesto e soave anche in lui vidi	
ammonimento.	35
Or che non oso	
fama e riposo	
sperar fuor della morte,	
nella mia nuvoletta la mia sorte	
amo e rammento.	40

FINALE

L'umana vita è oscura e dolorosa. non è ferma in lei nessuna cosa

Solo il passo del Tempo è sempre uguale. Amor fa un anno come un giorno breve; il tedio accoglier numerosi gli anni 5 può in una sola giornata: ma il passo suo non sosta né muta Era Chiaretta una fanciulla, ed ora è giovanetta, sarà donna domani. E si riceve. queste cose pensando, un colpo in mezzo 10 del cuore. Appena, a non pensarle, l'arte mi giova; fare in me di molte e sparse cose una sola e bella. E d'ogni male mi guarisce un bel verso. Oh quante volte – e questa ancora – per lui che nessuno 15 piú sa né intende, sopra l'onte e i danni,

sono partito da Malinconia e giunto a Beatitudine per via.

Autobiografia (1924)

1 Per immagini tristi e dolorose passò la giovanezza mia infelice, che l'arte ad altri ha fatte dilettose. come una verde tranquilla pendice. 4 Tutto il dolor che ho sofferto non lice dirlo, né voglion mie rime festose. Amano esse chi in suo cuore dice: Per rinascer torrei le stesse cose. 8 A viver senza il molto ambito alloro fui forse il solo poeta italiano: né questo ancor mi fa un'anima amara. 11

2

Quando nacqui mia madre ne piangeva, sola, la notte, nel deserto letto. Per me, per lei che il dolore struggeva, trafficavano i suoi cari nel ghetto.

4

Da sé il piú vecchio le spese faceva, per risparmio, e piú forse per diletto. Con due fiorini un cappone metteva nel suo grande turchino fazzoletto.

8

Come bella doveva essere allora la mia città: tutta un mercato aperto! Di molto verde, uscendo con mia madre,

11

io, come in sogno, mi ricordo ancora. Ma di malinconia fui tosto esperto; unico figlio che ha lontano il padre.

3 Mio padre è stato per me «l'assassino». fino ai vent'anni che l'ho conosciuto Allora ho visto ch'egli era un bambino, e che il dono ch'io ho da lui l'ho avuto. 4 Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso, in miseria, dolce e astuto. Andò sempre pel mondo pellegrino: piú d'una donna l'ha amato e pasciuto. 8 Egli era gaio e leggero; mia madre tutti sentiva della vita i pesi. Di mano ei gli sfuggí come un pallone. 11 «Non somigliare – ammoniva – a tuo padre».

Ed io piú tardi in me stesso lo intesi: Eran due razze in antica tenzone.

La mia infanzia fu povera e beata di pochi amici, di qualche animale; con una zia benefica ed amata come la madre, e in cielo Iddio immortale.

4

All'angelo custode era lasciata sgombra, la notte, metà del guanciale; mai piú la cara sua forma ho sognata dopo la prima dolcezza carnale.

8

Di risa irrefrenabili ai compagni, e a me di strano fervore argomento, quando alla scuola i versi recitavo;

11

tra fischi, cori, animaleschi lagni, ancor mi vedo in quella bolgia, e sento sola un'intima voce dirmi bravo.

5	
Ma l'angelo custode volò via,	
e tacque in cuore quell'intima voce.	
Tanto amavo una cosa quanto è ria.	
Ogni veleno cercavo che nuoce.	4
Scuri pensieri con malinconia	
mi dava l'ozio che a lascivia doce.	
Quando rinacqui un'altra era la mia	
anima, come un'altra la mia voce.	8
Dal fanciullo era nato il giovanetto,	
ma triste ancora, ancor senza baldanza,	
ed incerta ai suoi occhi era la mèta.	11
A sé e ad altri crudele, del suo letto	
in un canto sedeva in buia stanza,	
come chi finge una pena secreta.	14

6 Ebbi allora un amico: a lui scrivevo lunghe lettere come ad una sposa. Per esse appresi che una grazia avevo, e a tutti ancor, fuor che a noi due, nascosa. 4 Dolci e saggi consigli io gli porgevo, e doni a tanta amicizia amorosa. Sulle sue gote di fanciul vedevo l'aurora in cielo dipinta di rosa. 8 Su quelle care chiome avrei voluto por di mia mano l'alloro una sera di gloria, e dir: Questo è l'amico mio. 11 Fede il destino a lui non ha tenuto.

o forse quale mi apparve non era. Egli era bello e lieto come un dio.

7	
Era già il tempo d'amare; un giocondo	
l'alba mi dava ed il vespro stupore.	
Cosí cammina per le vie del mondo	
chi veramente del mondo è signore.	4
Ai colli uscivo la sera o al rotondo	
lido del mare, e mi diceva il cuore:	
Dell'umana natura essere al fondo	
pensavi, e invece ne sei quasi fuore.	8
Un poeta, di cui quando va il canto	
per l'ampia Terra, si vede la gente,	
pure a lui grata, volgersi per via,	11
a riguardarlo! Ed io son nato a tanto,	
io qui su questo lido ora giacente.	
È possibile, oh ciel, che questo sia?	14

Così sognavo, e in ciel la vespertina stella brillava presso al dolce e bianco spicchio lunare, e in grembo alla marina si rifletteva, tremula. O uno stanco 4

esser credevo, al sole che vien manco visibilmente, mia scialba mattina paragonando. E piansi, e feci anco pianger mia madre ad abbracciarmi china. 8

Voluto in parte, in parte era pur vero il mio dolore. Ma che sia soffrire lo seppi poi, quando un'idea improvvisa 11

mi strinse il cuore, m'occupò il pensiero di mostri, insonne credevo impazzire. E questo fu verso i vent'anni, a Pisa.

9	
Notte e giorno un pensiero aver coatto,	
estraneo a me, non mai da me diviso;	
questo m'accadde; nei terrori a un tratto	
dell'inferno cader dal paradiso.	4
Come da questo spaventoso fatto	
io non rimasi, ancor lo ignoro, ucciso.	
Invece strinsi col dolore un patto,	
l'accettai, con lui vissi viso a viso.	8
Vidi altri luoghi, ebbi novelli amici.	
Strane cose da strani libri appresi.	
Dopo quattro o cinque anni, a poco a poco,	11
non piú quei giorni estatici e felici	
ebbi, mai piú; ma liberi, ed intesi	
della vita e dell'arte ancora al gioco.	14

10	
Vivevo allora a Firenze, e una volta	
venivo ogni anno alla città natale.	
Piú d'uno in suoi ricordi ancor m'ascolta	
dire, col nome di Montereale,	4
i miei versi agli amici, o ad un'accolta	
d'ignari dentro assai nobili sale.	
Plausi n'avevo, or n'ho vergogna molta;	0
celarlo altrui, quand'io lo so, non vale.	8
Gabriele d'Annunzio alla Versiglia	
vidi e conobbi; all'ospite fu assai	
egli cortese, altro per me non fece.	11
A Giovanni Papini, alla famiglia	
che fu poi della «Voce», io appena o mai	

non piacqui. Ero fra lor di un'altra spece.

11	
Me stesso ritrovai tra i miei soldati.	
Nacque tra essi la mia Musa schietta.	
In camerata, durante i sudati	
giochi, nella prigione oscura e stretta,	4
pochi sonetti mi cantai, beati	
di libertà, per un'appena detta	
vena di nostalgia qua e là dorati,	
volti a chi solo il tuo ritorno aspetta.	8
Ero come in un sogno m'hai sognato	
tu, Lina, allora. E il sogno mi narravi	
cosí che la tua lettera ho baciata.	11

12	
Ed amai nuovamente; e fu di Lina	
dal rosso scialle il piú della mia vita.	
Quella che cresce accanto a noi, bambina	
dagli occhi azzurri, è dal suo grembo uscita.	4
Trieste è la città, la donna è Lina, per cui scrissi il mio libro di piú ardita sincerità; né dalla sua fu fin' ad oggi mai l'anima mia partita.	8
Ogni altro conobbi umano amore;	
ma per Lina torrei di nuovo un'altra	

Per l'altezze l'amai del suo dolore; perché tutto fu al mondo, e non mai scaltra, e tutto seppe, e non se stessa, amare. 14

vita, di nuovo vorrei cominciare.

13 Ero con lei quando il mio libro usciva, il primo, e n'ebbi i primi disinganni. Qualche porta qua e là vero s'apriva alla mia Musa dai semplici panni; 4 ma niuno intese quale custodiva letizia in cor di superati affanni; nessuna voce alla collina udiva di Montebello giungermi in quegli anni. 8 Di nuovo ero con lei quando a Bologna, per quelle rosse anguste vie a me care, la Serena cantai Disperazione. 11 Ed a Milano, dove non si sogna

d'arte felicemente, e me pensare potevo già fra le spente persone.

1	4
- 1	/

17	
Ritornai con la guerra fantaccino.	
Fui cattivo poeta e buon soldato:	
vorrei ben dirlo! Ma non pur bambino	
amavo contro il vero esser lodato.	4
Cantai di Zaccaria, cantai di Nino,	
e d'altri figli del popolo amato.	
Ma non piú dei miei giorni in sul mattino	
troppo sotto alle cose son restato.	8
A Giorgio Fano, al buon Guido Voghera,	
ai dolci amici di Trieste andava	
l'anima da caserme e accampamenti.	11
Dell'Europa – pensavo – ecco, è la sera;	
quella che a noi fanciulli s'annunciava	

per gli estremi bagliori in lei fulgenti.

15 Una strana bottega d'antiquario s'apre, a Trieste, in una via secreta. D'antiche legature un oro vario l'occhio per gli scaffali errante allieta. 4 Vive in quell'aria tranquillo un poeta. Dei morti in quel vivente lapidario la sua opera compie, onesta e lieta, d'Amor pensoso, ignoto e solitario. 8 Morir spezzato dal chiuso fervore vorrebbe un giorno; sulle amate carte chiudere gli occhi che han veduto tanto. 11 E quel che del suo tempo restò fuore e del suo spazio, ancor piú bello l'arte gli pinse, ancor piú dolce gli fe' il canto. 14

I prigioni (1924)

IL LUSSURIOSO

Ero, fanciullo, il primo in ogni ludo; e sempre, come avessi avuto l'ale, tendevo all'alto. Or tutto il bene e il male in un pensiero che non dico chiudo.	4
Da me ogni gioia, fuori una, escludo	
in cielo e in terra; al mio ardore mortale	
il tronco è dato per castigo, al quale Amore m'ha legato inerme ignudo.	8
Amore in na legato merme ignuto.	0
Ahi, questi dispietati atroci nodi	
m'entran sí dolci nella viva carne	
che libertà, potendo, non torrei.	11
Piú caro li stringesse in nuovi modi	
Amore intorno alle mie membra, a farne	
sprizzare il sangue giovanile, avrei.	14
sprizzare ii sangue giovalille, aviel.	14

IL VIOLENTO

Dov'è un cuore del mio piú alto e umano nel mondo che il mio amore tutto abbraccia? Morti e rovine segnan la mia traccia, sempre, fin dove l'occhio va lontano.	4
S'alza per benedire la mia mano, e tutto, quando scende, opprime e schiaccia. Ritorno in me da un'amorosa caccia, sangue anelante, e per sospetto insano.	8
Chi andando teme quanto me che un'erba il suo piede non pesti, un fiorellino? E sgozzo, e violo, e faccio altre sciagure.	11
Sola una cosa a una vita mi serba odiosa: l'odor vostro divino, umili sante offese creature.	14

L'ACCIDIOSO

La vita, non so bene in che, m'offese. Ed io non chiedo piú a lei che le cose che son simili a morte. Gaudiose io dico l'ore in cupi sonni spese.	4
Nasce l'uomo alla gloria, ad alte imprese, a militare in schiere sanguinose. Reo disgusto che in me Natura pose tale, nel fiore degli anni, mi rese,	8
che far del giorno notte è il mio pensiero. Ho in odio fin l'amorosa tenzone, ed in occulto mi corrompo solo.	11
Fissa mia moglie in me il suo occhio nero, dove sta scritta la mia dannazione; e pietoso mi guarda il mio figliolo.	14

L'ISPIRATO

Tutto, se lo spavento non m'atterra, son luce. E tutte le cose create vengon sí stranamente a me accoppiate che il senso occulte rispondenze afferra.	4
Ma temo. Temo dei casi la guerra, dell'uomo a me, alle in me imprigionate forme, che a libertà reco. Giornate troppo avrei dolci, senza questo, in terra.	8
Or d'amori inumani, or della sorte pensoso, porto in me quasi ogni vita. Tal dono e tal castigo ho ricevuto.	11
Non esser nato non vorrei, né morte innanzi tempo; vorrei già compita l'opera ch'è il mio Fato: esser vissuto.	14

L'EMPIO

In me lo spirito uccisi, e il dolore ch'è sacro ai beni della carne ho volto. Se mai di me, del mio pallido volto, misto sentissi di pietà l'orrore,	4
fuggi: è il deserto ove non cresce un fiore l'anima mia: nessuna voce ascolto che quella della femmina che accolto m'ha in lei, che vive del mio basso ardore.	8
in ha in lef, elle vive del fino basso di dore.	Ü
Sogno la baia piú molle che il sole	
piú caldo illustra; di sotto il suo cielo	
fammi vivere, in quella io sono nato.	11
Perché mi fruga il tuo sguardo, e che vuole?	
Non temere: mia nausea a me non celo.	
Non guardo sempre in su l'Appassionato?	14

L'APPASSIONATO

Natura, perché ardo, m'ha di rosso pelo le guance rivestite e il mento. Non è una brezza lo spirito: è un vento impetuoso, ond'anche il Fato è scosso.	4
Deh, siimi amico, e vedrai quanto posso darti; se mi resisti cadrai spento. Sentissi in parte l'amore ch'io sento per te, saresti a inginocchiarti mosso.	8
Non conosco nell'uomo che un delitto: è non udir la mia implorante voce, è non cedere al mio geloso affetto.	11
Ero Mosè che ti trasse d'Egitto, ed ho sofferto per te sulla croce. Mi chiamano in Arabia Maometto.	14

L'AMANTE

Sul capo io porto un serto glorioso.
Amo una donna con cui mai non giacqui,
né mai mi giacerò, cui sempre tacqui l'amor mio, che affissarla appena oso.
Ho su tutti in dispregio il Lussurioso.

Poiché, lode agli dèi, cotale io nacqui che sempre e solo di quel mi compiacqui che l'uomo fa nel giorno luminoso.

Come amerà una donna chi la sprezza fino a corrompersi in lei? Di lei farmi ho saputo una palma trionfale.

Veramente il mio nome è Giovanezza: ma se un altro, o gentile, tu vuoi darmi, chiamami il figlio di Teseo immortale.

Letteratura italiana Einaudi 242

4

8

L'EROE

Sempre, come ritorni primavera,
di me tu devi ricordarti. Io sono
il matricida Oreste, e un sacro dono
porgo ai mortali: la Tragedia austera.

4

Figlio di re, nella reggia straniera vissi a un pensiero, e non parvi ancor buono a cinger l'arme, che per tutto il suono si udí di mia vittoria orrenda e fiera.

8

Come anelavo alla vendetta, e come poi ti giunsi a baciar, terra paterna, ahi, troppo presto! Nel terrore fiso,

11

immobile è il mio sguardo, erte le chiome stanno sulla mia fronte. Ha gloria eterna con me costui, non mai da me diviso.

L'AMICO

Nella sua reggia l'ospitò capace il padre mio, di mano al suo nemico lo trafugò, con me lo crebbe, antico piú di lui di due anni. Cauto e audace,	4
io son Pilade, io son colui che tace	
la propria pena per l'altrui, che dico	
il vero, e mento per salvar l'amico,	0
temprando il suo furor con la mia pace.	8
Due compagni sembrammo, due nel mondo	
giovani, in cerca d'avventure. Allato	
gli stavo io sempre, in lieti casi e avversi.	11
Quello un tempo fu a noi quasi giocondo!	
Ma tutto il suo dolore ei m'ha svelato,	
io quello del mio cor mai non gli apersi.	14

IL TIRANNO

O tu che narri disutili fole di cui possono i bimbi dilettarsi e le donne ozïose, un caso darsi ben può, il piú iniquo, e che a nessuno duole.	4
Non di servi certezza e di figliole avean costor quando a dar legge apparsi; pur sempre vidi alla mia ombra farsi vuota la piazza cittadina al sole.	8
Chi dice che sol reco peste e fame, tutta quanta volendo per me solo la terra, che di tutti vuol natura,	11
quelli è un suddito reo, giusto è che a infame laccio s'appenda, sul suo capo a volo calin gli uccelli e n'abbiano pastura.	14

L'OSSESSO

Io son prigione d'un pensiero. Ossesso da lui, mentre fra gli altri uomini vivo (mera apparenza), sol da lui derivo l'essere, tutto quanto in lui son messo.	4
Qual morte v'abbia piú subita spesso, per sfuggirgli, indagai; né a tanto arrivo, che il mio coraggio è debole, e il piú schivo del dolore son io, io che me stesso	8
non amo, e al volto puoi vederlo, ai panni. Stagioni il mondo non muta, né aspetti per me, sí tutto con lui s'assomiglia.	11
Onte sol n'ebbi e senza scampo affanni; com'è ver che per lui sto fra gli eletti, m'ergo per lui sull'umana famiglia.	14

IL MELANCONICO

Melanconia mi fu sempre compagna. Ebbi solo da lei mie tante e care gioie; quel bello ella m'ha fatto amare che le mie ciglia di lacrime bagna.	4
Amo il lido del mare e la campagna solitaria; da un libro poche e rare legger parole, e molto meditare, con una voce che in aere si lagna,	8
e un ruscelletto che tra i sassi o i fiori le risponde; un po' china amo la fronte, e tocca già di tristezza la cosa.	11
Solo il volgo m'offende, egli che fuori del mio bene mi trasse, e con impronte dita toccò la mia ferita ascosa.	14

LA VITTIMA

Il bianco agnello che sul verde prato pascola è in parte il mio dolce fratello; che il suo destino egli non sa, coltello non vede sul suo collo alto levato.	4
Io nulla ignoro, e prego anzi che il Fato in me s'adempia, desidero quello per cui la faccia tu ti veli; è bello aver le mani nei ceppi, frustato	8
non piangi, anche il morir t'è meno amaro, che ti spia fra le nubi il Dio in cui credi, e il tuo sangue di rose il terren stampa.	11
In me tu vedi un giovanetto caro ai tuoi sogni di bimbo: Isacco vedi, ma senza il braccio d'Iddio che lo campa.	14

IL BEATO

Io non posso soffrire. Io sono tale, per lieto arbitrio degli dèi, che niuna pena mi tocca, e vivo tra una cuna e una bara, ignorando il vostro male.	4
Forse sono io stesso un Immortale. Guardami ben: vedi tu in me pur una traccia del tuo dolore? E quanto aduna tristezze in voi me a rattristar non vale.	8
Tanta bontà è nel mio cuore, che un gioco m'è la guerra; ogni volto si fa bello s'io l'affisso, ogni voce è una canzone.	11
E se dar mi potessi un'ora, un poco del tuo dolore, io ti darei per quello l'alta letizia di cui son prigione.	14

IL SILENZIOSO

Quante cose nel mondo sono sparte in me tu le ritrovi, in me cui piace di bel silenzio cingermi. Mendace non sai s'io sono, o veritiero. Parte	4
di me ti svelo, e ti nascondo ad arte quanto non vo' di me tu sappia. In pace va' dopo questo; se lungi aver pace	0
puoi, tu che in me come in aperte carte	8
legger presumi. Assai dagli altri udisti lor segreto. Da me, ultimo fiore di questo serto, tanto udir non lice.	11
Se m'allieti di te o di te m'attristi, se il mio schiavo sarai, se il mio signore, la mia bocca bellissima non dice	14

Fanciulle (1925)

1

Nuda in piedi, le mani dietro il dorso, come se in lacci strette tu gliele avessi. Erette le mammelle, che ben possono al morso

come ai baci allettar. Salda fanciulla cui fascia l'amorosa zona selvetta ombrosa. vago pudore di natura. Nulla, altro ha nulla. Due ancora tondeggianti

poma con grazia unite pare chiamino il mite castigo della fanciullezza. Oh, quanti

vorrebbero per sé ai miei occhi il lampo del piacere promesso, che paradiso è spesso, 15 e piú spesso è l'inferno senza scampo!

5

Ammalata d'un intimo malore ha gli occhi grandi e neri. Reggere sogna fieri interminati gli assalti d'amore.

20

Forse è vergine ancora, forse solo pensò, pensa quel bene. Forse in deserte arene, tornata fiera, uccise il suo figliolo.

25

Eppur bella è cosí, fiore di spina, che, se il male si tace, toglie a te la tua pace col franco riso di buona bambina.

Ma se piange spettacolo ti tocca di sconvolta natura, e se parla hai paura: dice cose confuse la sua bocca.

3

Questa che innanzi mi viene è una fronte di parvenza regale. D'un qualunque mortale a lei gli amori sembrerebber'onte.

35

Sempre ti dirà «prego» e non mai «voglio»; ma, di tue lodi schiva, in un peccato è viva, ismisurato e divino: l'orgoglio.

40

Quante ha dolci compagne, ch'ella buona da se stesse protegge; ed a quella ch'elegge. quanto è docile piú, piú di sé dona.

45

D'un dio in attesa, di potergli dare suo cuor forte e sereno. seno premendo a seno, con le vergini uguali ama danzare.

4

Questa che ancor se stessa ama su tutto	
ha bei capelli d'oro,	50
e le riveste un oro	
impalpabile il corpo come un frutto.	

E bella quanto può cosí acerbetta esser bella fanciulla. Non è fatta di nulla 55 la sua grazia? Non è la mia Chiaretta?

Vedi come al sapore della lode le s'imporpora il viso. Io le dico: «Narciso». Si specchia nell'ingiuria ella, e ne gode.

Fortunata creatura! Ma gli anni mutano affetti e voglie, e l'aerea una moglie sarà, la madre dura negli affanni.

5	
Questa è la donna che un tempo cuciva seduta alla finestra.	65
Nell'ago era maestra,	
e l'occhio, l'occhio nella via fuggiva.	
È la sartina. Ufficio oggi ha diverso,	
e altrimenti è nomata.	70
Ma è pur la stessa. Amata	
risana, langue se amore l'è avverso.	
È la stessa. O mutata è sí, ma in parte	
piccola veramente.	
L'occhio un giorno sfuggente	75
oggi affissa. E di segni empie le carte.	
Ma chi la vede per la via passare	
sul ben calzato piede,	
nella vita piú fede	
sente, e in se stesso. E si volge a mirare.	80

6

Questa chi è che par cosí lontana, chiusa in se stessa, assente? Siede tra la sua gente composta ad una maestà popolana.

Ha gli occhi grandi e freddi, da cui l'ira 85 tragge vive faville.
Non v'è uno su mille che la vede e destarla non sospira.

Certo – direte – quando avrà uno sposo sarà un forte, un guerriero. 90 Invece il suo pensiero sempre a un mite s'affissa, a un doloroso.

Fra tante giovanezze ha scelto quella che la tisi distrugge.

Ma non lo sa, e non fugge 95 chi giustamente la chiama sorella.

7

Com'esser può che già la cinga fiamma d'amori e nulla veda? Suoi nuovi amici creda poco per sé, tutti per la sua mamma

100

venuti e per il babbo? Invano ad una domanda insidiosa speri coglierla. A cosa tu tendi ella non sa; ti guarda e alcuna

nube le corre la fronte. Dagli occhi scuote un ricciol castano. il mento nella mano rimette, un libro aperto ha sui ginocchi. 105

Forse natura la destina al gelo degli alti luoghi; forse sazia è ancor di rincorse sul prato, con le amiche e il cane anelo.

8

Nata di gente antica e disperante, fiore d'adolescenza, Lina è Rebecca senza anfora. E il suo pallore è affascinante.

Con lei ti senti come alla tua casa 115 fossi tornato, come se, deposte le some degli anni e del dolore, ancora invasa

fosse l'anima tua dei mesti sogni d'umiltà, di perdono. 120 Tanto il suo sguardo è buono, ch'esser dei suoi, per meglio amarla, agogni.

E non sai se il suo volto è, come pare, d'ogni volto il piú bello; ma, come il buon cammello 125 piega i ginocchi, tu devi adorare.

9

Maria ti guarda con gli occhi un poco come Venere loschi Cielo par che s'infoschi il suo sguardo, il suo accento è quasi roco.

130

Non è bella, né in donna ha quei gentili atti cari agli umani. Belle ha solo le mani, mani da baci, mani signorili.

Dove veste, sue vesti son richiami per il maschio, un'asprezza strana di tinte. È mezza bambina e mezza bestia. Eppure l'ami. 135

La sai ladra e bugiarda, una nemica dei tuoi intimi pregi: ma quanto più la spregi piú la vorresti alle tue voglie amica.

10

Oh quanto amor nei suoi sdegni nasconde questa che invan tu molci, che se le dici dolci cose con una mossa ti risponde.

145

Piú t'ama e piú nel suo poco si stringe, da nemico ti tratta. Non è che finga; è fatta così Malvina; se adora respinge.

150

Solo a taluno ell'è cortese a dare tutto di sé, fin'anco un sorriso. È allo stanco della vita, a chi ha sol certezze amare.

Ma nel sogno, nel sogno che dismente la veglia, e annuncia il vero, non un caduto, un fiero. per dargli amore si foggia, un vincente.

11

Come potrebbe all'ultimo convegno ella mancarmi? Appena 160 potrei soffrirlo, appena senza di lei finire il mio disegno.

Ella è Fiammetta che si giacque in braccio a due, notti serene. Tutto di lei ritiene. 165 e gli anni, e il viso, e il non mai farsi un laccio

dell'amore. Di te quanto può prende, bimbo, e dei doni tuoi: ti lascia se t'annoi libero alla tua sorte, e non t'offende. 170

Lieta si dà perché ne prova alquanto di dolce e punto duolo. e qualche volta solo perché non pianga un che la prega tanto.

12 Io non credo alla donna. Alcun insulto 175 non le faccio, se dico che se l'uomo ha un nemico questo è ancora la donna. Ella in occulto tesse la fila eterna abbominanda di nascite e di morti. 180 causa le male sorti. ed ogni suo negozio a un fine manda di copula e di letto. Oh come invece l'amo ancora fanciulla! In queste mie v'è nulla 185 che m'offenda, son quasi un'altra spece.

Cuor morituro (1925-1930)

SONETTO DI PARADISO

Mi viene in sogno una bianca casetta, sull'erto colle, dentro un'aria affatto tranquilla; e il verde del colle è compatto e solitario, e l'ora è benedetta.	4
Mi viene in sogno una dolce capretta, che mi sta presso, e mi sogguarda in atto placido umano, quasi un muto patto ne legasse. Poi pasce ancor l'erbetta.	8
Volge il sole al tramonto; un luccichio cava dai vetri, un dorato splendore, della casetta su in alto romita.	11
E tutto il dolce che c'è nella vita in quel sol punto, in quel solo fulgore s'era congiunto, in quell'ultimo addio.	14

CANZONETTA NUOVA

Or che si tace – sia per brev'ora – quanto m'accora in me, nel mondo;	
ed alla pace che m'ha beato è il cuore grato quanto è profondo;	5
il mal non scordo che in sé tenuto m'ha chiuso, muto nel suo tormento,	10
che a quel ricordo di quel soffrire, di benedire anzi mi sento.	15
Era la pena ch'intima è solo, che piú gran duolo par non vi sia.	20
Già senza lena l'anima stava, già boccheggiava nell'agonia.	
Piú acuto morso	25

30
35
40
45
50

Non piú il mio cuore, soffron le membra:

oh, come sembra dolce cosí!	55
Come ancor bella la vita appare, che pur d'amare degno non sono,	60
che è sempre quella dei miei prim'anni, che è tutta affanni, che è tutta un dono.	
Ecco: credevo d'essere a terra, mia lunga guerra perduta già,	65
quando mi levo col corpo infranto, ma in cuore un canto di libertà.	70
E con sua asprezza il mal mi dice: Per me felice esser saprai.	75
Tua giovanezza, lo senti, è morta, né in te risorta piú la vedrai.	80
L'ultima crisi passata è or ora;	

vedi che ancora tremi a pensarla. Quasi due uccisi 85 si lasciò dietro: al bene io tetro seppi portarla. Cosí il mio corpo mi dice, il saggio, 90 che sa il viaggio lungo e la mèta. Ma mentre il corpo mi dice questo, libero e mesto 95 mio cuor s'allieta. Penso indefesse cure d'amore. ed il rossore d'un caro viso. 100 dolci promesse, bei pentimenti, e casti accenti di paradiso. Li ascolto quali 105 presenti ansiosi, immetto ascosi palpiti altrui. Fò di due mali

un sommo bene:

fra tante pene non dico: Io fui.

DUE FELICITÀ1

Cinque persone fra loro congiunte,
e non di sangue, del Caffè in quel canto
che dalla via la vetrata separa,
siedono, venti e piú anni, ogni sera.
Di malizia nascosta ed in sé paga
brillan sotto gli occhiali gli occhi d'una
di queste; un'altra sopra il marmo bianco
fa suoi strani disegni; odono tutte
quand'una parla

Nulla a vedersi, povere esse sono, senza credito, quasi ignote: il meglio della grande città dove son nate.

Un marinaio inglese ad un esterno tavolo siede tranquillo. Ha il berretto bianco, il vestito colore del cupo mare, davanti una bottiglia, a mezzo vuota, di birra. Dalla dolce terra lontano a lungo e in fior di giovanezza, dovrebbe, a terra, divertirsi. Invece pensa, o pare che pensi. Una ragazza gli siede muta di contro, che manda dalle labbra sottili azzurro fumo. Estranei sono: egli la guarda appena, e, un attimo, sorride.

¹ Alcuni versi di questa poesia mi sono caduti dalla memoria. Ho cercato invano di ricostruirli, più invano ancora di sostituirli. Sono i quattro versi e mezzo, al posto dei quali l'indulgente lettore troverà dei puntini.

LA VETRINA

Sono a letto, ammalato. E gli occhi intorno giro per la mia stanza. Oltre i lucenti vetri un mobile antico a sé li chiama. alle cose ch'esposte in lui si stanno. Bianche stoviglie, ove son navi in blu 5 dipinte, un porto, affaccendate genti intorno a quelle. Altre vi sono cose ch'erano già nella materna casa, cui guardo con rimorso oggi ed affanno, e cosí lieto le guardavo un giorno, 10 che di nuove acquistarne avevo brama. Ciascuna d'esse a un tempo mi richiama che fu sí dolce, che per me non fu tempo, che ancor non ero nato, ancora non dovevo morire. Ed anche in parte 15 ero già nato, era negli avi miei il mio dolore d'oggi. E in un m'accora strano pensiero, che mi dico: Ahi, quanta pace era al mondo prima ch'io nascessi: e l'ho turbata io solo. Ed è un mendace 20 sogno; è questo il delirio, amiche cose. Quanto un giorno v'ho amate, belle cose, che siete là nella vetrina, e altrove siete, nell'ombra e nel sole, ed oh quale ho nostalgia di lasciarvi! Nel buio, 25 tornar nel buio dell'alvo materno, nel duro sonno, onde piú nulla smuove, non pur l'amore, soave tormento sí, ma a me fatto intollerando. È il letto questo in cui venni da quel caro buio, 30 molto piangendo, alla luce, alle cose ond'ebber gioia i miei occhi. E mortale

non so che piú quel dí deprechi. E male non ho che m'impauri, o è solo interno. Come ogni notte, quando il lume spengo. 35 che agli occhi miei gravi di sonno apporta esso fastidio, e metto il capo sotto la coltre, e tutto a me stesso rinvengo, tutto in me mi rannicchio, or sí vorrei fare, e che più per me non fosse giorno! 40 E sí tutto m'arride. Anche la gloria viene: il suo bacio, ancor che tardo, io sento. Del divino per me milleottocento amate figlie, qui dalla lontana Inghilterra venute, di voi dico, 45 pinte tazzine, vasellame usato dagli avi miei laboriosi, al tempo che la vita piú degna era e piú umana, e molto prima che nascessi, io so la vostra istoria, che ai vecchi la chiese 50 il poeta ch'è pio verso il passato. Approdava ogni mese un bastimento a questo porto di traffici amico. con di voi sí gran copia che il mendico come il ricco ne aveva. Aveva il tempo 55 fornito appena atroce guerra, e pace era sui mari, ma non mai nel cuore dell'uomo. Or voi nella vetrina state che v'è coetanea, semplice, capace di molte e belle forme. Ed io a guardarvi 60 non so, nel mio dolore, altro che morte non so invocarmi. Non vissuto invano.

piú d'esser nato la sventura sento.

LA CASA DELLA MIA NUTRICE

O immaginata a lungo come un mito, o quasi inesistente, dove sei tu, ridente casina, che dal primo verso addito?	
Dov'è quella che avevi, viso a viso, la tua Cappella antica? E la finestra aprica dov'è, che dà su tanto paradiso?	5
E quello che dal tetto fuor t'usciva con odori di cena, dimmi, lo sparse appena il vento? O tutta una vita fuggiva?	10
Perché dai suoi negozi al tuo beato pendio torna chi corse cosí lontano? Forse sta per morire? O forse è innamorato?	15
Ama forse chi amare egli non deve, o in silenzio soltanto, fin che a un sorriso il pianto matura, e un dono la vita riceve?	20
Io so dove tu sei, ma non lo dico, cara amata casina. Del tutto una rovina ti fece il tempo, ai deboli nemico?	
O dentro ancor la donna ti sfaccenda, lei che già giovanetto	25

con un tenace affetto visitavo, e la luce par vi splenda

di quelle sere? Mesto ero e felice, e in ogni male puro. No, non dico il tuo muro a qual s'appoggia divina pendice.

Umborto Saba II canzonioro

Cinberto Saba II canzonici	
2	
Glauco, tu che ammonivi me dei giorni perduti, (poco dei tuoi piú astuti erano i miei pensieri,	35
solo un poco piú vivi, solo un poco diversi) vivono intatti i versi, bimbo, a te scritti ieri.	40
Ieri, ora sono venti quattr'anni, un giorno appena. Io per taciuta pena vò solingo, e tu, caro,	
con le rime innocenti, tu bel marinaretto mi parli, e fai che in petto piú ne gusti l'amaro.	45
Forse tanto non era quell'amaro. Anche un poco forse fingevo, e a gioco m'ammonivi. D'allora,	50
o anima leggera, dove ti sei posata? Nuvoletta infuocata sei, che all'alba scolora	55
e alla sera ritorna?	

O tra i piú sozzi un sozzo uomo? O il divino mozzo della mia canzonetta,

che sul mar, come aggiorna, canta un addio all'amore, e salpa. Ed il mio cuore sente allentar sua stretta.

Come ancor mi parlassi 65 t'odo, del mar natio; col tuo invitando il mio corpo all'onda turchina.

Io t'ascoltavo, e i passi lenti volgevo altrove. 70 Oggi ti dico dove: a una vecchia casina.

Sulla difficil'erta
alle caprette amica,
stava in faccia all'antica
Cappella, e giú mirava.
75

Io per la via deserta,
Glauco, salendo ad essa,
l'idea m'ero in cor messa
che a me, che a me pensava.

80

Che un pensiero amoroso sempre un altro ne chiama; non s'accende una brama nell'universo invano.

Pensavo io quell'ascoso 85 soggiorno, e quello me.
Ma non lo dissi a te, troppo allora lontano.

Ché di me riso avresti, Glauco, fanciul giocondo. 90 Era un altro il tuo mondo, oggi al mio meno avverso;

oggi che ai giorni mesti torno dell'età prima, e l'unità sublima tutto ch'era disperso.

3

Ed a te non dirò strane parole, se ancora operi e vivi, a te che custodivi me nella casa da cui sorse il sole

100

dell'infanzia, su cui tramonta quello dell'abbagliante vita? Ahi, che troppo smarrita sei nel ricordo; il volto che sí bello

105

certo mi parve, è quale sulle mura che umidità corrose quella che un dí vi pose immagine una pia rozza pittura.

Dov'è la donna che faceva fiori di carta? Io non la vedo che in ombra, mentre siedo nella stanzetta con antichi odori.

110

E il balio che di molte cose sparte ne congegna una sola? Dove il tempo che invola tutto, portò quella domestic'arte?

115

S'io non lo so, non lo saprebbe alcuno oggi nel mondo dire.
Di una casetta uscire se vedo il fumo fuor del tetto bruno.

120

sempre quella che pare, e non è, un mito, mi richiama alla mente, che è quasi inesistente, un sogno dall'adolescenza uscito; un mesto sogno del tempo felice che nel male ero puro, nato da un vecchio muro poggiato ad una solatia pendice.

LA BRAMA

(Alla venerata memoria del pittore Vittorio Bolaffio)

O nell'antica carne dell'uomo addentro infitta antica brama!

Illusione, menzogna,
vanità delle cose 5
che lei non sono, o lei
per non parere vestono diverse
forme, e son pur quest'una
in cui quanta dolcezza ha in sé il creato
la carne aduna. 10

Quanto ha l'uom vaneggiato per te, feroce brama! Nel notturno silenzio lo richiama la tua voce, che prima è una carezza, è, tra i pensieri e le cure, una brezza 15 in pomeriggio senza vento, e tuono si fa ben tosto che assordante impera. Ti riconosce colui che alla sera, con lotta e pena, della vita è giunto; ti riconosce e, per sfuggirti, morte 20 s'invoca: ahi, che da te vorrebbe avere quella morte, antica brama! E fuor del suo letto. già profanato, nel disgusto balza, e nell'orrore di se stesso, il fiero 25 giovanetto, che in cuore una vergogna preme poi, com'è lungo il dí, e un rimorso. Ma in questo ancora tu celi il tuo corso

sotterraneo, prepari il tuo ritorno	0.0
fatale nell'antica	30
carne dell'uomo senza scampo infitta	
antica brama!	
Con lui nata, che vale	
ch'egli da sé ti scuota,	
la piú mobile tu, tu la piú immota	35
fra le cose del mondo, antica brama!	
Onnipresente, strani aspetti assumi,	
ed or ti veli, ed or t'imponi in nuda	
forma impudica.	
Altro che te che ho detto	40
io nei modi dell'arte, che ho nascosto	
altro che te, o svelato?	
Quel che ai miei sensi ingrato	
parso sarebbe senza te, e al mio alto	
spirito in odio, quanto avrei siccome	45
di me indegno fuggito, ben cercato	
l'ho per te, cupa brama.	
Né maledirti ancor saprei, che troppo	
sei me stesso, sei gli avi dei miei avi,	
e dei miei figli i figli.	50
Ahi, che vorrebbe invano	
rinnegare la vita	
chi disse nei soavi	
abbracciamenti, una sol volta disse	
il «sí» cui persuadi	55
tu con grave dolcezza, o nell'antica	
carne dell'uomo troppo addentro infitta	
antica brama!	
Quando l'autunno	
ogni foglia colora	60
del suo rosso di sangue, il cor tu affanni	
come un monito estremo, antica brama.	

Metti il rimpianto dei giorni perduti,	
delle imprese lasciate,	
delle cose che avrebbero potuto	65
essere e che non sono,	
e nell'uomo caduco	
come le foglie	
metti indistinte voglie	
di vincere la tomba, o generante	70
brama! E per quali vie,	
per quali accorgimenti	
a questo giungi, o causa	
tu del mio male, ed anche,	
sí, del mio bene; che per te ora vedo	75
gente andare e venire,	
alte navi partire,	
del vasto mondo farsi	
per te sola una cosa, o nell'antica	
carne dell'uomo dall'inizio infitta	80
antica brama!	
Quando ritorna	
primavera che l'aria	
raddolcisce, tu d'ansia il cor mi stringi,	
di te lo ammali sul far della sera.	85
Covi lascivie nell'inverno, in sogni	
mostruosi la calda estate stagni.	
E talvolta ti lagni	
pietosamente in sguardi ed in parole,	
come fa il bimbo tenero e sperduto	90
che un bacio implora.	
Tale alcuno t'accolse	
nei suoi giovani anni, or sí altra cosa	
in sé ti sente,	
che vorrebbe, di dosso	95
per scuoterti una volta,	
la tenebra aver tolta	

e non la luce, il giorno che alla luce venne, con nella nuova carne te antica brama si addentro infitta.	100
si addenti o mitta.	
Con gli amici talvolta	
di te gioco mi prendo, assidua brama.	
E v'ha tra questi uno a me caro, triste	
fra i tristi, e nell'aspetto	105
dalla vita il piú domo.	
Gioie non ĥa, ch'io sappia,	
da te, ma lutto d'uomo.	
Devotamente egli la mano stende,	
che d'ansia trema, a colorir sue tele.	110
Sopra vi pinge vele	
nel sole, accesi incontri	
di figure, tramonti sulle rive	
del mare e a bordo, e su ogni cosa un lume	
di santità, che dal suo cuore viene	115
e in altrui si riflette.	
Di te nulla egli mette	
nell'arte sua di fanciullo, del tutto	
di te pare innocente. Or quegli in lunghe	
ore d'insonnia, per interi inverni	120
che la sua mano un segno	
piú non osa, non vecchio ancor, ma curvo	
come un vecchio, per te egli sogna cose	
quali poi spaventose	
gli sarebbero a udire, o nell'antica	125
carne dell'uomo per suo strazio infitta	
antica brama!	

IL BORGO

Fu nelle vie di questo Borgo che nuova cosa m'avvenne.

Fu come un vano	
sospiro	5
il desiderio improvviso d'uscire	
di me stesso, di vivere la vita	
di tutti,	
d'essere come tutti	
gli uomini di tutti	10
i giorni.	
Non ebbi io mai sí grande	
gioia, né averla dalla vita spero.	
Vent'anni avevo quella volta, ed ero	
malato. Per le nuove	15
strade del Borgo il desiderio vano	
come un sospiro	
mi fece suo.	
Dove nel dolce tempo	
d'infanzia	20
poche vedevo sperse	
arrampicate casette sul nudo	
della collina,	
sorgeva un Borgo fervente d'umano	
lavoro. In lui la prima	25
volta soffersi il desiderio dolce	
e vano	
d'immettere la mia dentro la calda	
vita di tutti,	
d'essere come tutti	30

gli uomini di tutti i giorni.

La fede avere	
di tutti, dire	
parole, fare	35
cose che poi ciascuno intende, e sono,	
come il vino ed il pane,	
come i bimbi e le donne,	
valori	
di tutti. Ma un cantuccio,	40
ahimè, lasciavo al desiderio, azzurro	
spiraglio,	
per contemplarmi da quello, godere	
l'alta gioia ottenuta	
di non esser piú io,	45
d'essere questo soltanto: fra gli uomini	
un uomo.	
Nato d'oscure	
vicende,	
poco fu il desiderio, appena un breve	50
sospiro. Lo ritrovo	30
- eco perduta	
di giovanezza – per le vie del Borgo	
mutate	
piú che mutato non sia io. Sui muri	55
dell'alte case,	
sugli uomini e i lavori, su ogni cosa,	
è sceso il velo che avvolge le cose	
finite.	
T 1.	00
La chiesa è ancora	60
gialla, se il prato	
che la circonda è meno verde. Il mare,	
che scorgo al basso, ha un solo bastimento,	

enorme,	
che, fermo, piega da una parte. Forme,	65
colori,	
vita onde nacque il mio sospiro dolce	
e vile, un mondo	
finito. Forme,	
colori,	70
altri ho creati, rimanendo io stesso,	
solo con il mio duro	
patire. E morte	
m'aspetta.	
Ritorneranno,	75
o a questo	
Borgo, o sia a un altro come questo, i giorni	
del fiore. Un altro	
rivivrà la mia vita,	
che in un travaglio estremo	80
di giovanezza, avrà pur egli chiesto,	
sperato,	
d'immettere la sua dentro la vita	
di tutti,	
d'essere come tutti	85
gli appariranno gli uomini di un giorno	
d'allora.	

GIROTONDO

Fosse vero che invano non si vive? E che tutto ritorna, tutto si dà la mano?

Di', ne saresti lieta,
tu conscia anima mia,
riprendere la via
stessa alla stessa mèta?

Forse. Ma meno ancora ti basta a naufragare con piú pace nel mare da cui venivi allora

che la madre ci diede questo corpo mortale, col cuore ch'ebbe il male e non smarrí sua fede.

con gli occhi avidamente sulle parvenze aperti delle cose, gli esperti occhi miei, che alla mente

tanta luce han recato. tanto bello han veduto, che come avrei potuto tacere? uscire ingrato

dalla vita che invano non si vive. in cui tutto non torna, e tutto si dà la mano?

5

10

15

20

TRE PUNTE SECCHE

T FAVOLETTA

segue inquieto un'ombra,	
la nera ombra d'una farfalla, che su lui gialla volteggia.	
Ignara ella deI rischio, a scorno gli voli intorno parrebbe.	1
Ignara gli viene, o astuta, addosso.	

e volgesi vorace all'ombra vana. che si allontana dal greto, 20

e sopra un fiore, a suo costume, rinchiude il lume dell'ali.

Egli di dosso

la scuote.

Il cane,

bianco sul bianco greto,

Sappiate, dilettissimi amici, 25

5

0

che i	nei	feli	ci
miei	gio	orni,	,

ai giorni	
che il mio, oggi arido, cuore	30
era all'amore	
rinato,	

anch'io. con preda piú stupenda, ebbi vicenda 35 uguale.

Ed era bella! L'ultima cosa che in me di rosa 40 si tinse.

Ed io. io le lasciai sua vita; io ne ho ghermita un'ombra.

Sapevo 45 sconsolata dolcezza – ch'era saggezza umana.

IL CAFFELATTE

Amara
si sente. Quanto
piú bramerebbe è quanto
non ha.

rampogna,

Bramerebbe, adorata bambina, potersi ancora un poco addormentare, un poco sognare ancora ad occhi aperti. Poi che piano piano entrasse una servente antica, alla sua culla devota,	50 55
che porge in tazza grata bevanda. II latte vi ha sapor di menta alpina, il nero caffè un aroma d'oltremare. Invece sta presso il letto la sua madre arcigna; domestica miscela le impone.	60
Bramerebbe, levata sul tardi, avere una stanzetta ove la vita non entra che come un vago sussurro. Una dolce poltrona, un libro ad aspettarla sono; un pensiero che tace v'è forse.	70
Invece, con l'usata	

a lei fa fretta la materna voce. temuta come il castigo sotto il quale, è un anno, tra bianche coltri altro bianco scopriva. Il non suo caffelatte 80 giú manda.

Amara si leva. E sente che torna lentamente felice. 85

3 COLLOQUIO

«Il cane come all'aspetto in ogni affetto è nudo.

È meno 90
e piú che umano,
da me lontano,
ahi tanto!

Il dubbio lo tocca appena; 95 con breve pena risolve.

L'offerta,
conforme piace,
lento o vorace 100
abbocca.

E quanto
è a lui nocente
subito sente
e sdegna. 105

In pace talvolta e in guerra, egli pur erra qual uomo;

e cedere 110 deve al piú forte,

come alla sorte

Ne ha il danno, non mai vergogna, e tosto agogna ad altro.

Un dio, di', non ti sembra, già dalle membra 120 perfetto?»

Si accende,
parte il tuo riso,
come improvviso
un razzo. 125

Illumina la tua certezza, e la bellezza d'un volto.

Mi scopre 130 fragile foglia nella mia spoglia umana.

EROS

Sul breve palcoscenico una donna fa, dopo il Cine, il suo numero.

Applausi

a scherno credo, ripetuti.

In piedi,

del loggione in un canto, un giovanetto, mezzo spinto all'infuori, coi severi 5 occhi la guarda, che ogni tratto abbassa. È fascino? È disgusto? È l'una e l'altra cosa? Chi sa? Forse a sua madre pensa, pensa se questo è l'amore. I lustrini, sul gran corpo di lei, col gioco vario 10 delle luci l'abbagliano. E i severi occhi riaperti, là piú non li volge. Solo ascolta la musica, leggera musichetta da trivio, anche a me cara talvolta, che per lui si è fatta, dentro 15 l'anima sua popolana ed altera,

una marcia guerriera.

TRE APOLOGHI

TRASFORMAZIONE

Io so d'un uomo che quando nel fiore era degli anni, un animo pesante, un animo mostrava assomigliante nal sua dalara

anche su un piede.

nei suo doiore,	
al vecchio che nel chiaro dí s'aggira, affaticato in tutte le sue membra, che triste in sé, piú triste ancora sembra a chi lo mira.	5
Ma come gli anni passarono, e affetto al suo fermo dolore lo sostenne, l'animo suo mutò, quello divenne del fanciulletto,	10
che se per un toscano il padre crede mandarlo, per un fiasco di vin nero, ci va di corsa, saltando leggero.	15

2 LATTERIA

Entrano in una latteria a me cara un uomo ed una giovanetta. Al banco, altra fanciulla dal viso più stanco mesce e prepara.

20

(Però un apologo questo non dico; non c'è nessuna morale nascosta. Forse è solo un disegno, o gli si accosta il verso amico.)

Egli per sé, per la bruna vezzosa ordina, a un bianco tavolo sedendo. L'altra, a quel che ha intuito sorridendo, porta qualcosa.

3 IL FANCIULLO E LA VERGA

«Io verga t'ammonivo un dí: Conviene essere saggi. E quando là in un canto eri preso, ed a me sposato, oh quanto poco di questo era per te il diletto!» –	30
«Oh strano, oh triste, oh risibile oggetto, come farti ai miei occhi osi presente?» – «Un dolore ricordo, io a te, cocente?» – «Certo: ed ira e vergogna». – «Or che ti tiene	35
di gettarmi lontano?» – «Dici bene, odiata verga; e meglio io fo: ti spezzo». – «Ancor non l'osi, ancor non sei che a mezzo un uomo. E se mi spezzi, è prova questa	40

che ancor mi temi». – «Oh, a me non sei molesta da gran tempo!» – «Da un anno. Ma tu m'hai, senza toccarmi, spezzata, se sai già ridere di me, delle mie pene».

IL CANTO DELL'AMORE (Una domenica dopopranzo al cinematografo)

Amo la folla qui domenicale, che in se stessa rigurgita, e se appena trova un posto, ammirata sta a godersi un poco d'ottimismo americano.

Sento per lei di non vivere invano, di amare ancora gli uomini e la vita.	5
E le lacrime salgono ai miei occhi, e mi canta nel cuore una canzone:	
«Di' non ricordi una maglia aranciona	

«Di', non ricordi una maglia arancione, e dello stesso colore un berretto, 10 che la faceva simile a un'arancia? Di', non ricordi la piccola Erna?»

È ancora viva la piccola Erna; anzi è piú viva e piú allegra d'allora. Io la credevo altrove, e qui non sola 15 la vidi, e in compagnia per me non bella.

«Ero – mi disse poi – con mia sorella e col suo sposo». Ed io non t'ho creduto. O buona, o cara, o piccola bugiarda, mai t'ho creduto. E di crederti ho finto.

Fummo, un poco, infelici. E quando estinto lo credi, il cuore a battere ritorna. E mai non batte cosí come quando a lui morto cantavi un miserere.

Non sono cose dolcissime e vere 25 che ho dette? E non son forse io un solitario?

Ed un poeta? E insieme anche qualcosa d'altro e di meglio? Or questo a che mi vale?

Se questa folla qui domenicale mi fosse estranea, mi fosse remota. un cimbalo sarei che senza grazia risuona, un'eco vana che si perde.

PREGHIERA PER UNA FANCIULLA POVERA

Erna, strana fanciulla, oscura come la grazia.

Un giovane l'amava, ed ella non poteva dargli, per quanta pena gli facesse, un bacio. Li dava a molti i dolci baci, a quello 5 che la pregava piangendo, nessuno. Di lui fu sorte ammalarsi (da tempo era senza lavoro, era da tempo anche a sé un peso) e la fanciulla, finta un improvvisa passione, la bocca 10 dipinta giungeva a quella del morente. Forse ella può ancora guarire. Ma dove cosa le accada di cui teme il freddo questa fanciulla povera, Signore; 15 dove apparirti ella dovesse viso a viso.

apri le porte del tuo paradiso.

ELEONORA

Ero entrato davvero in agonia. Una nuvola avevo innanzi agli occhi, e il cor batteva lugubri rintocchi. Mancar credevo, di colpo, per via.

Forse non era che malinconia. Ma cosí orrenda, ma cosíLasciamo. Non voglio dire cose che non amo, che fanno pena. Voglio dire invece	5
come da quella morte a campar fece l'anima mia, come da quel sí nero flutto emerse il mio capo. Un buon pensiero mi venne, un buon pensiero veramente.	10
Ed ubbidirgli non costava niente dolore a me, niente dolore altrui. Senza quasi volerlo, al luogo fui dove, ai miei lenti passi, m'ha portato.	15
Là nella sua prigione – e par beato – gorgheggia un merlo. Alla parete è appesa la gabbia; egli, una lampadina accesa col sol scambiando, fa il suo canto udire.	20
Là una fanciulla ti viene a servire, del padre ancora e della madre amante. O puro amore, o grazia folleggiante! Ella ha un nome dolcissimo: Eleonora; e un viso ancor più dolce, di pastora.	25
c un viso ancoi più doice, ui pastora.	20

*

A un uomo in agonia davi conforto tu.

Non scorderò mai piú questo, Eleonora mia.

È in te non so qual cosa: una dolcezza strana, oggi in creatura umana quasi misteriosa.

30

Io non so s'altri scerna quello che in te ho veduto. Un angelo ho veduto servire alla taverna.

35

Che pace in cor si spande a vederti girare fra i tavoli, portare leggera le vivande.

40

Tuo corpicciolo intatto porti fra l'ebbra gente; accorri obbediente bimba materna in atto.

45

Chi mi dava, e lo ignora, nell'agonia conforto? Senza chi sarei morto ieri a sera, Eleonora?

50

Non è questo un amore, lo so. È qualcosa d'altro, che custodire scaltro saprò dentro il mio cuore.

Da padre e madre come ti venne il tuo sorriso, ed il tuo dolce viso, dolce come il tuo nome?	55
E lo sguardo che invano mi chiedeva: Chi sei? Io baciata t'avrei la portatrice mano.	60
Io ti davo – o beata! – appena una moneta. Non volevi, poi lieta l'hai nel palmo serrata	65
della mano; e una danza il tuo passo pareva, che fra noi due metteva eterna lontananza.	70
Un uomo in agonia hai confortato tu. Non ti scordar mai piú questo, Eleonora mia.	

PREGHIERA ALLA MADRE

Madre che ho fatto soffrire	
(cantava un merlo alla finestra, il giorno	
abbassava, sí acuta era la pena	
che morte a entrambi io m'invocavo)	5
, _	3
madre	
ieri in tomba obliata, oggi rinata	
presenza,	
che dal fondo dilaga quasi vena	
d'acqua, cui dura forza reprimeva,	
e una mano le toglie abile o incauta	10
l'impedimento;	
presaga gioia io sento	
il tuo ritorno, madre mia che ho fatto,	
come un buon figlio amoroso, soffrire.	
_	
Pacificata in me ripeti antichi	15
moniti vani. E il tuo soggiorno un verde	
giardino io penso, ove con te riprendere	
può a conversare l'anima fanciulla,	
inebriarsi del tuo mesto viso,	
sí che l'ali vi perda come al lume	20
una farfalla. È un sogno,	
un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere	
vorrei dove sei giunta, entrare dove	
tu sei entrata	
– ho tanta	
gioia e tanta stanchezza! –	25
Sfarmi, o madre,	۵۵
· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
come una macchia dalla terra nata,	
che in sé la terra riassorbe ed annulla.	

L'Uomo (1928)

A Giacomo Debenedetti

Terrori s'affollavano d'intorno al suo letto nel buio delle notti, ed altro il suo patire era alla luce del giorno.	
Tra il padre contro a lui di verga armato, e la madre che il volto di celato	5
gli baciava, nascosto egli in un canto, premeva in cuore l'infantile odio feroce.	
che ritrovava talvolta nel pianto conforto e voce.	10
Cresceva come tra le verdi fronde	
un frutto,	
che l'occhio al quale esso tondeggia al tutto	
appaga, ma la mano ancor non coglie;	15
aspetta sia tra le ingiallite foglie maturo.	
Poco lontano dalla casa, amato	
come la mensa ed il letto, di sparse	
macerie ingombro, si estendeva breve	20
un prato. Là con gli uguali a misurarsi in guerra	
scendeva; ed or, pronto a rizzarsi, a terra	
giacea fremente, ed or con l'avversario	
abbracciato, su lui gravava intero il peso	25
del corpo; ora piangeva solitario,	
da un colpo leso.	
Faceva come il giovane animale	00
che scopra	30
il simile, e se un poco a lui sta sopra nella lotta, di gioia alza furenti	
nona rotta, ai giota aiza rai cita	

grida; soggiace, ed in pietosi accenti si lagna.

Come la casa, ad un tratto gli apparve squallido angusto dei giochi lo spiazzo; e gli amici qua e là dispersi andati in larve	35
si mutavano, in forme conosciute nei sogni. Altrove le tristezze mute, le lunghe noie recava del giorno; o via con nuovi compagni di furto fuggiva;	40
ma una punta, il pensiero del ritorno, al cor sentiva.	45
O spiava da lungi il padre suo, la sera, che rincasava dal lavoro. Egli era forse il nemico che a colpir s'appresta, che di rado poneva alla sua testa la mano.	50
Una prigione gli s'aperse oscura; che tale il luogo l'accolse nel quale fu messo, dove per la prima volta a cura si stette assidua, in potere di gente estranea. L'ore del lavoro lente gli gravavano addosso, riviveva il disgusto per esse della pena	55
amara, per colpa onde pentirsi non voleva, diletta e cara.	60

Lo feriva talvolta come un dardo al cuore.

Era una gioia improvvisa l'amore per il compagno che gli era d'appresso; sí che levava sorridendo ad esso lo sguardo.	65
In quello stato lo vedeva ancora che tra il sonno e la veglia è paradiso, ma breve; ma ben presto l'operosa dimora	70
di voci e di comandi risuonava, ed egli, come a una croce, stirava la forza delle braccia giovanili. Fuori del caldo letto il corpo in piedi mettendo, pensieri lo ingombravano puerili, già fatto essendo.	75
Diritto e saldo era il suo corpo, un bene ignoto a lui, che di lanciarlo in ogni moto godeva. Un giorno del piacer le porte gli schiuse la voluttuosa morte,	80
per sempre.	85
Il duro padre declinante in fosca ombra, la madre a nascondere intenta il pianto, che versato allevia, e il cuore attosca	
come piú al cuore è respinto; di pace prive, e ciascuna sol per sé pugnace, le sorelle; ogni cosa, in casa e fuori, se il nuovo bene non era, era nulla per lui,	90
e ne rideva come dei terrori dei luoghi bui.	95

Uscenti dai suoi grandi occhi severi gli strali del desiderio andavano, fatali piú che ad altri a lui stesso, al caro segno; e gli ombreggiava non so che disdegno il labbro.	100
Le catene da leggi antiche avvolte a lui, come a dolente schiavo, intorno, si sentiva di frangere capace, che tolte gli furono, per poco, d'altra mano. Il suo compagno un di l'attese invano	105
al lavoro, che ad essi là sembrava non di quelle catene esser la meno pesante. Nel suo lettuccio, dí per dí, tornava, col male, infante.	110
Perché non fu di lui come di foglia che il ramo lascia cadere anzi tempo? Al richiamo della vita fu pronto egli a levarsi; seppe il suo corpo di fortezza armarsi novella.	115
E in ogni gara fu il primo. Fatica non sentivano quasi le sue membra, cui s'avvinceva la bellezza fatta amica.	120
Donne che un tempo gli erano appena raggiungibili in sogno, poi con pena dalle sue braccia tolsero, commosse e grate, il peso della loro carne dolente,	125

a qualunque capriccio, pur che fosse suo, compiacente.	130
Era la grande giovanezza, il dono d'un dio. Dopo il lavoro il sollazzo, l'oblio dopo il sollazzo in un sonno profondo. Dormiva come al principio del mondo Adamo.	135
Nessun pensiero segnava la giusta fronte, che all'ombra dei capelli in ciuffo spioventi, piú che non fosse pareva angusta. Nel largo petto il suo cuore non era altrui malvagio, la bocca di altera forma era facile al riso, e se mai un incaglio sorgeva, spalancata nell'atto di chi gridare usa al compagno: O fai largo o ti batto.	140 145
La sua vita era tutta un trar di sorti, un vario volger di casi. E non piú solitario perditore, in un canto, ora piangeva. Col suo nemico il suo male volgeva in riso.	150
Né, come di vantarsi egli era usato, seppe di un colpo le catene frangere, con cui l'aveva il destino servile legato;	155
ma i nodi a lui dolorosi, pian piano, con cauta piú che violenta mano a disciogliere apprese, ed altri in vece	160

sua vi legava. Era ancor schiavo in parte, e in parte padrone. E a molti d'ubbidire fece apprender l'arte.

Fece soffrire solo quanto aveva

sofferto.	103
E il garzoncello che alla legge esperto	
sotto di lui diventava, era quello	
che gli poneva piú che in un fratello	170
amore.	170
E il tempo che a sé sola lo trasse	
una donna. E non già che lei di tutte	
piú gentile negli atti o lieta in volto	
mirasse;	
ma il misterioso fascino lo mise	175
con quella che nella sua carne uccise	
piú a lungo ogni altro desiderio. Accanto	
le sedeva tacendo; e come allora	
leggero	400
mai piú non fu delle membra, né tanto	180
lieto a un pensiero.	
Uscí per lei dalla dolente casa	
del padre,	
e la disse sua moglie, e fu la madre	
o in those san income, o fu in mater	

Poco gli amici lo videro. Vago non era nato dei crocchi, e lo stare in compagnia d'oziosi egli ozioso 190 mai pago poté farlo del tutto. Adesso solo

dei figli suoi. D'ogni altra dolce cosa

parve l'anima sua fatta obliosa,

per sempre.

185

si sentiva fra gli uomini. Il figliolo suo, quell'incinta, la casa che sasso costruiva su sasso, eran di cure un monte su lui, che gli facea talora al basso piegar la fronte.	195
Come il merlo operava che di canti consola la sua donna che cova, e in largo vola tanto e tant'alto che ne basti al nido, da cui saluta il suo ritorno un grido discorde.	200
D'assoluto padrone l'assoluto comando egli poteva adesso imporre. E molti ne temevano lo sguardo, che acuto aveva, e pronto a discoprir l'errore nell'opra incorso onde sperava onore gli provenisse e vantaggio. Fu buono coi suoi; con gli altri, almeno parve, duro. Nessuna cosa la vita gli lasciava in dono; non donò alcuna.	210 215
Or si pensava a suo profitto solo le some recar pesanti sulle spalle. E come degli anni suoi nell'aspra primavera, di forze ancor più imperiose egli era lo schiavo.	220
Era, con tutta la sua forza, in mano del Fato. È il Fato lo trasse dai suoi, da quanto piú tenacemente amava,	225

lontano. Vide, al ritorno spasimato, i guasti dell'assenza; in potere dei rimasti, o qua e là sperso, di sue pene il frutto. Col costruito in giovanezza a terra giacente, fece come colui che sa il suo tutto cavar dal niente.	230
Alla sua casa messa insieme pietra su pietra, piú cose aggiunse; e a farla meno tetra in vista, e a dare piú spazio ai giocanti, un giardinetto le piantò davanti, ombroso.	235
Fu lieto piú che in giovanezza. In gioco seppe volgere, in chiasso, ogni querela; degli stessi dei quali era il padrone, un poco	240
essere il servo. Se un uomo sostare vedeva in mezzo alla fatica, a dare egli era pronto la sua forza. Porre gli era nulla in quel tempo il dorso a un peso, per molto	245
che fosse, e con la sua letizia torre l'ombra da un volto.	250
Donava solo quanto gli riusciva soverchio. Ma parco egli era, e mai volle dal cerchio delle sue antiche costumanze uscire. Con sé nessuno lo poteva dire ingiusto.	255
Era all'estate della vita, al pieno della sua grazia generante I giorni	

si aggiungevano ai giorni in un uguale sereno. Ogni compiuta fatica gli dava il meritato compenso; sbocciava qualche fiore da lui che della terra	260
viva nel grembo intrecciava le vive radici. Sempre piú mite fu nella sua guerra; tornò agli amici.	265
Sopravvenne improvvisa la tempesta, di dove non seppe mai. Dentro una nube muove il Dio che ne castiga. Le sue imprese volsero al male, chi d'aiuto chiese non volle.	270
Il ventre della sua donna s'apriva anche una volta. Egli non n'ebbe gioia, che d'un pensiero spaventoso il filo seguiva.	275
Il novonato morí; né si dolse egli di questo, né in pianto disciolse quel suo nodo di dentro. Nell'attesa si restrinse del peggio. E fu piú astuta la morte, e nel suo primo gli recò l'offesa che urlar fa forte.	280
Come percossa da un'ira divina, la casa	285
edificata dall'amore, invasa dall'ombra della morte in ogni canto, pareva a tratti sopra lui di schianto crollare.	290

Dei rimasti il migliore un dí l'immerse nell'angoscia, e partí lontano. Accanto quel gli restava che cresceva in forme perverse, ed una giovanetta che di gelo aveva il cuore, e cieca allo sfacelo, solo un tormento non trovava vano: tutta a se stessa di rose intrecciare la vita. La sua moglie col mento in una mano parea impietrita.	295
Ora la casa assomiglia a quella del padre, da cui fuggiva fanciullo, e la madre sua gli baciava, di celato, il volto. Di ciò sofferse; da principio molto, poi meno.	305
Lo prese come un sopore. Godeva star fra gli estranei silenzioso; senza un rimbrotto coi suoi, né una parola sedeva. Tornò, domato, al lavoro; di questo non ebbe in prima che il tormento. Mesto vi si recava; nel pieno talvolta del suo affluire si sentiva addosso gravare come il disgusto di colui che ascolta quale pena ha da fare.	310 315
Come in quel tempo lo subiva, ormai antico, quando le sue catene egli e l'amico si pensavan di frangere. Piú dolce	320

poi gli si fece, ché ogni affanno molce il tempo.

Ed ancora una volta lo conquise, come in un mondo mutato, la vita. Di cose apprese a rallegrarsi un tempo invise.	325
Parve agli amici nei diporti un lieto compagno; quello che sempre un segreto era rimasto fra lui e il suo cuore: dell'amorosa delizia il pensiero, non tacque	330
fra i non tacenti; di piú d'un errore	005
rider gli piacque.	335
Era a quel punto d'una traversata di mare, quando la sponda lasciata non pare piú da gran tempo; dell'altra, tra cielo e mare, scopri, se niente fa velo, un'ombra.	340
Altre braccia s'avvinsero al suo vasto	
petto, che ancora egli era bello, ancora egli piaceva alla donna. Degli anni il guasto, la sua esperienza d'ogni male, caro anche a taluna lo fece. Se amaro	345
era nei detti, e mal soffriva un torto,	
poi piú che in giovanezza era grato del bene.	350
da cui sperava un ultimo conforto	300
alle sue pene.	

Ed il lavoro gli portò i suoi frutti di pace.

N'era ancor piú degli altri egli capace, che, se al sonno le membra rilasciava, una scolpita immagine sembrava del vespro.	355
Rifiorí l'agiatezza a lui d'intorno, creata ancor dalle sue mani. Quelli ch'era partito fece un improvviso ritorno;	360
poi lo lasciò nuovamente. Il distacco gli parve meno doloroso. Fiacco	205
non batteva il suo cuore; ma una sosta gli concedeva la vita, un respiro piú lento,	365
un adagiarsi nella legge imposta men violento.	
Alto e diritto andava per le usate faccende. Di quella luce fruiva che splende all'orizzonte sul far della sera,	370
e dura a lungo, e in un punto s'annera col resto.	375
Di ricordi viveva la deserta casa, dove invecchiata innanzi tempo la sua donna vagava come un'ombra incerta.	
Quella che un giorno fu l'intima ebbrezza della conquista, la sua giovanezza per lei, pei loro figli, altrui spietata, or lo seguiva con negli occhi un muto rancore.	380
quasi fosse la colpa in lui piantata del suo dolore.	385

Dentro sentiva quello sguardo come il morso di cui soffre chi pensa essere incorso involontario nel delitto atroce. E se mai le parlava, era con voce piú piana.	390
Come ai morenti parlava alla cara sua donna, che, fanciulla ancor, sedeva mano in mano con esso e bocca a bocca; l'amara e dolce cosa egli premendo in seno,	395
che o nell'acuta voluttà vien meno del possesso, od uccide. L'ombra nota per lei tornava della casa in ogni suo canto. A quel pensiero sentiva alla gota umido il pianto.	400
Rimase solo come un tronco in mezzo d'un prato. Qualche virgulto ancora, delicato troppo per esser vitale, n'usciva, che dopo un breve sorriso periva sul ramo.	405
E lasciò andare ogni cosa. Non ebbe, o non espresse a parole, rimpianti; non disse quanto di lasciar la vita gl'increbbe,	410
ch'era la vita il suo lavoro, il duro mestiere appreso da fanciullo. Oscuro un pensiero gli nacque: ogni diletto essere un male; e come dell'infanzia già fuori,	415
la notte si stringevano al suo letto strani terrori.	420

Qualche amico veniva ancor dei vecchi. Con esso	
di sotto il pergolato d'ombre spesso,	
all'osteria gli era dolce sedere.	
E rosseggiava a metà del bicchiere	425
il vino.	
O a lenti passi lí tornava d'onde	
con tanta pena era uscito. I garzoni	
dall'opera sostavano, le facce	
gioconde	430
verso di lui rivolgendo nell'atto	
di chi mira uno strano oggetto. Affatto	
egli non era necessario. Uguale	
si volgeva la ruota delle cose.	
Quel poco	435
che v'era di mutato, in bene o in male,	
gli parve un gioco.	
Ripensava stupito a quel suo umano	
destino.	
Si riviveva, a tratti, da bambino	440
fino a quel nulla ch'era ormai. Le larve	
dei terrori, ogni sua inquietezza sparve,	
per sempre.	
Il tempo fu come sospeso. L'ore	
rispondevano ai giorni, i giorni ai mesi,	445
i mesi agli anni d'una volta. Lotta,	
furore,	
non recava il presente, e non la gioia	
breve rompeva la serena noia,	
ed il silenzio in cui sedeva immerso.	450
Disutile sedeva, e come a mezzo	
restato	
tra i morti e i vivi; assai da quel diverso	
ch'egli era stato.	

Un nato da un suo nato, un bel monello v'era, che un ciuffo di capelli aveva sulla fronte spioventi. A lui parlava di quello	455
no che al suo cuore era ancor triste, d'altro gli parlava, di feste, di nient'altro che di spassi e di feste. Sí che quando piú non ne chiese, dissero le donne: «Finita,	460
è finita col vecchio. A lui mancando viene la vita».	465
A lui la lunga giornata finiva, di cose piena ora liete ed ora paurose; ritornava soffrendo al buio eterno, ei che dal buio dell'alvo materno veniva.	470
Diventato era il corpo che si sface, già poco più d'un oggetto. Se un volto sopra il suo si chinava, e, come l'uso, di pace mormorava parole, egli talvolta poteva ancor sembrare uno che ascolta, ma non degna rispondere. Fu lento il suo morire; come il lume a estinguersi vicino.	475 480
vicino mandava ancora qualche lampo; spento giacque al mattino.	480
Era, morto sul letto, anche piú bello d'allora che sullo stesso egli adagiava, ancora di voluttà desiderose, o affrante di fatica, le membra di gigante sommesso.	485

Preludio e fughe (1928 - 1929)

> A Delia Benco squisito fiore di civiltà questi versi offro in riconoscenza d'averli per prima uditi e compresi

PRELUDIO

Oh, ritornate a me voci d'un tempo,
care voci discordi!
Chi sa che in nuovi dolcissimi accordi
io non vi faccia risuonare ancora?

L'aurora è lontana da me, la notte viene. Poche ore serene	5
il dolore mi lascia; il mio e di quanti	
esseri ho intorno.	
Oh, fate a me ritorno	10
voci quasi obliate!	
Forse è l'ultima volta che in un cuore	
– nel mio – voi v'inseguite.	
Come i parenti m'han dato due vite,	
e di fonderle in una io fui capace,	15
in pace	
vi componete negli estremi accordi,	
voci invano discordi.	
La luce e l'ombra, la gioia e il dolore	
s'amano in voi.	20
Oh, ritornate a noi	
care voci d'un tempo!	

PRIMA FUGA (a 2 voci)

La vita, la mia vita, ha la tristezza del nero magazzino di carbone, che vedo ancora in questa strada. *Io vedo*, per oltre alle sue porte aperte, il cielo azzurro e il mare con le antenne. Nero 5 come là dentro è nel mio cuore: il cuore dell'uomo è un antro di castigo. È bello il cielo a mezzo la mattina, è bello il mar che lo riflette, e bello è anch'esso. il mio cuore: uno specchio a tutti i cuori 10 viventi. Se nel mio guardo, se fuori di lui, non vedo che disperazione, tenebra, desiderio di morire. cui lo spavento dell'ignoto a fronte si pone, tutta la dolcezza a togliere 15 che quello in sé recherebbe. Le foglie morte non fanno a me paura, e agli uomini io penso come a foglie. Oggi i tuoi occhi, del nero magazzino di carbone, vedono il cielo ed il mare, al contrasto, 20 piú luminosi: pensa che saranno chiusi domani. Ed altri s'apriranno, simili ai miei, simili ai tuoi. La vita, la tua vita a te cara, è un lungo errore, (breve, dorato, appena un'illusione!) 25 e tu lo sconti duramente. Come in me questi altri lo sconto: persone, mansi animali affaticati: intorno vadano in ozio o per faccende, io sono in essi, ed essi sono in me e nel giorno 30 che ci rivela. Pascerti puoi tu di fole ancora? Io soffro: il mio dolore.

lui solo, esiste. <i>E non un poco il blu</i>	
del cielo, e il mare oggi si unito, e in mare	
le antiche vele e le ormeggiate navi,	35
e il nero magazzino di carbone,	
che il quadro, come per caso, incornicia	
stupendamente, e quelle piú soavi	
cose che in te, del dolore al contrasto,	
senti – accese delizie – e che non dici?	40
Troppo temo di perderle; felici	
chiamo per questo i non nati. <i>I non nati</i>	
non sono, i morti non sono, vi è solo	
la vita viva eternamente; il male	
che passa e il bene che resta. Il mio bene	45
passò, come il mio male, ma piú in fretta	
passò; di lui nulla mi resta. <i>Taci,</i>	
empie cose non dire. Anche tu taci,	
voce che dalla mia sei nata, voce	
d'altri tempi serena; se puoi, taci;	50
lasciami assomigliare la mia vita	
– tetra cosa opprimente – a quella nera	
volta, sotto alla quale un uomo siede,	
fin che gli termini il giorno, e non vede	
l'azzurro mare – oh, quanta in te provavi	55
<i>nel dir dolcezza!</i> – e il cielo che gli è sopra.	

SECONDA FUGA (a 2 voci)

L'ultima goccia di dolcezza esprimi, anima stanca e muori. Oh! nella mia. di fresco nata, tu degnassi piamente passare! Un dono tu mi stimi

ben grande! Che se a me tu lo facessi, come una nuvoletta i rai del sole. t'accoglierei nel mio seno. Non vuole questo il destino; ed io, se pur potessi,

non lo farei. Perché cosí m'affliggi? Perché t'amo. Di amarmi dici, e il dono 10 di te non mi faresti. Chiedi un dono che sarebbe un castigo. Oh, me lo infliggi!

Anima fanciulletta, anima cara. ecco prendi di me quel che tu puoi. Io prendo tutto: la dolcezza, e poi, 15 che piú mi piace, la tua essenza amara.

TERZA FUGA

Mi levo come in un giardino ameno un gioco d'acque; che in un tempo, in un tempo più sereno, mi piacque.

Il sole scherza tra le gocce e il vento ne sparge intorno; ma fu il diletto, il diletto ora spento d'un giorno.	5
Fiorisco come al verde Aprile un prato presso un ruscello. Chi sa che il mondo non è che un larvato macello,	10
come può rallegrarsi ai prati verdi, al breve Aprile? <i>Se tu in un cieco dolore ti perdi, e vile</i> ,	15
per te mi vestirò di neri panni, e sarò triste. La mia tristezza non farà ai tuoi danni conquiste.	20
Ascolta, Eco gentile, ascolta il vero	

che viene in fondo ad ogni mio pensiero

Io lo so che la vita, oltre il dolore,

piú tetro.

è piú che un bene.

Le angosce allora io ne dirò, il furore, le pene;

che sono la tua Eco, ed il segreto è in me delle tue paci. Del tuo pensiero quello ti ripeto che taci.

QUARTA FUGA (a 2 voci)

Sotto l'azzurro soffitto è una stanza meravigliosa a noi viventi il mondo. A guardarla nei cuori la speranza e la fede rinasce. Da un profondo

carcere ascolto. Tutto in lei risplende, nuovo e antico: ogni vita al suo cammino prosegue lieta, e ad altro piú non tende che ad esser quale ti appare. Il destino	5
fu cieco e sordo: io dentro una segreta mi chiusi, dove l'un l'altro tortura nell'odio e nel disprezzo. <i>E chi ti vieta</i> d'uscirne, e qui goder con noi la chiara	10
luce del giorno? Oh tu, che troppo sai farti del mondo una bella visione, hai mai sofferto di te stesso? Oh assai, oh al di là di ogni immaginazione!	15

QUINTA FUGA (a 2 voci)

M'ascolta voce fraterna m'ascolta voce perdutamente un giorno amata: io t'odio e con la mia ti «devo» spegnere. Tu m'ami ancora, tu m'amerai sempre, tu mi sarai sempre congiunta. Forse 5 una certezza che non provi ostenti, forse t'illudi. Nei tuoi cari accenti altro mai non udivo che me stessa me stessa ed il lontano mio avvenire: m'erano cari per questo. Non altra 10 cosa in «noi» t'era cara, altro piú eterno in me non ascoltavi? Troppo scaltra tu mi risuoni, e troppo antica; io sono l'acerba primavera. Ed io l'autunno, il tardo autunno. Amo i paesi strani. 15 i mari azzurri d'isole fioriti. dove, come qui il sole, arde la luna. Ed jo le nebbie e la deserta duna. Se un'isola è tra quelle, cui nessuna nave approdava, ad essa io voglio giungere, 20 ad essa dare il mio nome. V'è presso alla duna un fanale: tutta notte risplende solitario, e al navigante il pericolo accenna. Or quello sono io veramente: un monito a chi stanco 25 rincasa: nella notte un lume rosso acceso fra le brume. *Io un lume verde*. in una barca alla ventura andante. Che importa a me degli scogli? Non amo chi pericoli accenna; altro non amo 30 che me sulla mia barca, e quel richiamo che rispecchia nell'onda, che l'onda

allunga giú fino ai porti. Restare,	
andare – tu non sai? – sono una cosa.	
Tutto è sempre in un punto che paurosa-	35
mente circonda lo stesso infinito.	
Il vecchio stanco ed il ragazzo ardito	
sono anch'essi una cosa? Un aureo anello,	
che nel suo giro mirabile ha unito	
il principio e la fine. <i>Ed io il principio</i>	40
sono di un'altra primavera; io «sono»	
la primavera. Ed io l'autunno; un tardo,	
un dolcissimo autunno. <i>E quando a sera</i>	
il cor d'occulta nostalgia si sface,	
vorrei lasciarti, fuggire. Con pace	45
lasciamo dunque; sotto l'ingiallito	
fogliame parlerò sola a me sola.	
Ecco, al pianto m'inclini; ecco, tu sola	
spegni in me la forza. Oh, non è giusto	
che in te io spenga la tua debolezza?	50
Come potresti? Da me nell'ebbrezza	
ti slanci, e in me ricadi. E, se non menti,	
dirai che m'ami. Quando i tuoi accenti	
mi sono cari, è perché in essi ascolto,	
credo ascoltare, il mio avvenire. O il nostro,	55
invece, il nostro lontano passato?	

SESTA FUGA (a 3 voci)

1)	Io non so piú dolce cosa dell'amore in giovanezza, di due amanti in lieta ebbrezza, di cui l'un nell'altro muore.	
	Io non so piú gran dolore ch'esser privo di quel bene, e non porto altre catene di due braccia ignude e bianche,	5
	che se giú cadono stanche è per poco, è a breve pace. Poi la sua bocca che tace, tutto in lei mi dice: ancora.	10
	Spunta in ciel la rosea aurora, ed il sonno ella ne apporta che a goder ci riconforta della grande unica cosa.	15
2)	Io non so piú dolce cosa dell'amore; ma piú scaltro, ma di te piú ardente, è un altro che a soffrir nato mi sento.	20
	Non la gioia, ma il tormento dell'amore è il mio diletto; me lo tengo chiuso in petto, la sua immagine in me vario.	
	E cammino solitario	25

per i monti e per i prati,

3)

1)

con negli occhi imprigionati cari volti, gesti arcani. Mi dilungo dagli umani: profanar temo repente 30 quella ch'è nella mia mente una tanto dolce cosa. Io non so piú dolce cosa di pensarmi. Il puro amore di cui ardo, dal mio cuore 35 nasce, e tutto a lui ritorna. Quando annotta e quando aggiorna io mi beo d'esser me stessa. È la cura mia indefessa adornarmi per me sola. 40 La mia voce in alto vola. scende al basso: il male e il bene tutto è puro quando viene all'azzurra mia pupilla, come a un'acqua che tranquilla, 45 coi colori della sera, specchia i monti, la riviera, i viventi, ogni lor cosa. Io non so piú dolce cosa dell'ascosa mia dimora. 50 in cui tutto annuncia un'ora.

Dentro come tomba è sorda, non le giungono rumori;

in cui tutto la ricorda.

	vi riflettono splendori del dí vetri pinti ad arte.	55
	D'Oriente in lei v'è parte per i miei lunghi riposi; per i giochi gaudiosi ampio ha il talamo e profondo.	60
	Tutto il bello che nel mondo prende e alletta gli occhi tuoi, là raccolto veder puoi per la grande unica cosa.	
2)	Io non so piú dolce cosa dell'ascosa mia stanzetta, sempre in vista a me diletta, nuda come una prigione.	65
	Poche cose vi son, buone sol per me, per la mia vita. I rumori della vita giungon sí, ma di lontano.	70
	Tutto quanto al mondo è vano, che mal dura e mal s'innova, spazio amico in lei ritrova qual pulviscolo in un ciglio.	75
	Là in un canto è il mio giaciglio, quasi il letto d'un guerriero. Con me giace il mio pensiero, la mia grande unica cosa.	80
3)	Io non so piú dolce cosa, né dimora altra mi piace,	

che vagar nella mia pace, come nube in cielo vasto.

A me stessa, è vero, basto, non mi punge alcuna brama; pure amar posso chi m'ama, e investirlo del mio fuoco.

Voi m'udite ora; fra poco chi sarà da me beato? 90 Forse un misero cascato fino al fondo giú dell'onta.

Una grazia piena e pronta gli fa impeto nel cuore; trasfigura il suo dolore 95 nella grande unica cosa.

 Io non so piú dolce cosa dell'amore in giovanezza; pur v'ha, dicono, un'ebbrezza che sta sopra anche di quella.

Non per me che in una bella forma appago ogni desio, ma per chi si sente a un dio nel volere assomigliante.

Non fanciulla, non amante 105 – vivo grappolo autunnale – la dolcezza per lui vale di piegarti al suo destino.

E si taglia egli un cammino tra gli ignavi e tra gli ostili. 110 Pei tuoi sogni giovanili io non so piú grande cosa.

2) Io non so piú grande cosa di chi, al cenno altrui soggetto, sente d'essere un eletto all'interna libertà

115

E non ha felicità che non venga a lui da questo. Non t'inganni il suo esser mesto, il suo aspetto non t'inganni.

120

Fra i tormenti, negli affanni propri solo alla sua sorte, solo a lui s'apron le porte d'un occulto paradiso.

Là uccisor non v'è. né ucciso. e non torbida demenza. Dalla mesta adolescenza

125

3) Io non so piú lieta cosa del sereno in cui mi godo. Pure quando parlar v'odo, e parlando vaneggiare,

io non so piú lieta cosa.

130

la mia pace vorrei dare per la vostra, oh lo potessi! Ma dai limiti concessi non c'è dato, o cari, uscire,

135

Folle amore, orgoglio d'ire, paradiso me non tocca.

	se baciarmi sulla bocca fosse lecito a un mortale,	140
	proverebbe un senso, quale della morte è forse il gelo: tanto azzurro è in me di cielo, tanto in me brucia l'amore.	
1)	Io non so piú caldo amore dell'amor di questa terra, quando tutta al cor la serra nell'abbraccio il suo fedele.	145
	Come pomo sa di miele e d'acerbo al mio palato; se un amaro v'è mischiato è perché mai me ne sazi.	150
	Se i tormenti, se gli strazi che tu esalti, mi prepara, quale ho mai cosa piú cara della sola che possiedo?	155
	Ma mi guardo intorno, e vedo altro ancor che strazio e lutto sulla terra, dove al frutto morde ognun del caldo amore.	160
2)	Io non so piú cieco amore dell'amore della vita. Nella mia stanza romita; passeggiando solitario;	
	da un delirio unico e vario tutta notte posseduto,	165

quante, quante volte ho avuto il pensiero io di lasciarla! Te felice se puoi darla del tuo amor nei rischi avvolto: 170 piú felice ancora, e molto, chi a gettarla si fa un vanto; chi la getta come un guanto al destino che disprezza. Ah, perché la giovanezza 175 della morte ha in sé l'amore? Io non so di questo amore, io non so di questa morte: immutabile è la sorte conceduta alla mia gioia. 180 Ch'altri viva. ch'altri muoia il pensiero in me non nacque. A crearmi si compiacque forse un'anima in un sogno. Forse un'anima in un sogno 185 cosí bella mi creava. con la mente al bene schiava. con l'azzurra mia pupilla, come un'acqua che tranquilla tutto specchia e nulla offende. 190 Ah, perché tra voi mi prende

 Io non so piú dolce cosa del presente. Ai dí remoti

desiderio d'altra cosa?

3)

105

mi emarrivo anch'io in ignoti

	mi smarrivo anch'io in ignoti desideri, ora non piú.	195
	Voglio il bene, e nulla piú, di cui possa uomo godere. Belle forme amo vedere, possederle amo piú ancora.	200
	La bellezza m'innamora, e la grazia m'incatena; e non soffro un'altra pena, se non è di ciò l'assenza.	
	Alla mesta adolescenza ho lasciati i sogni vani. Esser uomo tra gli umani, io non so piú dolce cosa.	205
2)	Io non so piú dolce cosa, ne piú amara a chi n'è privo. Nel presente appena vivo, vedo piú ch'altri non vede.	210
	Beni a cui nessuno crede mi sorridono al pensiero. Tutto il mondo un cimitero, senza quelli mi diventa.	215
	Tutta in me la gioia è spenta, sana gioia in cui t'esalti Troppo bassi son, tropp'alti forse i sogni che altrui taccio?	220
	Ahi, sognando io mi disfaccio; notti ho insonni e giorni vani.	

Esser uomo tra gli umani, no, non v'è piú dolce cosa.

3)	Io non so piú dolce cosa	225
	che potermi in voi mutare,	
	solo un'ora; ma tornare	
	potrei dopo alla mia pace?	

Sarei dopo ancor capace	
di adornarmi per me sola?	230
La delizia che s'invola	
chi sa mai se si riacquista?	

lo che vedo e non son vista,	
se soffrir potessi il morso	
della brama, forse il corso	235
qui piú a lungo avrei fermato.	

sul mio labbro accenti vani:	
ch'esser uomo tra gli umani	
parve a me una dolce cosa.	240

1)	Io non so piú dolce cosa
	della dolce giovanezza.
	Fino il vento l'accarezza
	sulla gota, o poco punge.

Forse avrebbe uno ascoltato

Se la gloria a lei s'aggiunge	245
sommo è il bene che in te rechi.	
A me basta udirne gli echi,	
berne a lungo le parole.	

Giovanezza in me si duole	
solo d'esser fuggitiva.	250

Altra pena non ho viva, fuori questa, nel mio cuore.

E obliarla dell'amore anche appresi nell'incanto. Rattristare in te di pianto come puoi sí breve cosa?

255

2) Io non so piú breve cosa della dolce giovanezza. Di me forse piú l'apprezza chi è già giunto alla sua sera.

260

Della gloria menzognera non ascolto io la lusinga. Bella ogni altro se la finga, io il suo fascino ho in me estinto.

265

Amo sol chi in ceppi avvinto, nell'orror d'una segreta, può aver l'anima piú lieta di chi a sangue lo percuote.

Bagna il pianto le sue gote, cresce in cor la strana ebbrezza. Per lui prova giovanezza la sua grazia anche ai supplizi.

270

3) Non mi nego ai tuoi supplizi, non ho in odio i tuoi piaceri; non so come, i miei pensieri si smarriscono nei vostri.

275

Per la fede che mi mostri, tu a una gioia, e tu a un dolore,

	se mortal fosse il mio cuore di lui quanto vorrei darvi!	280
	Pur son lieta di mirarvi, e l'udirvi anche m'è caro. Per voi provo un dono raro, del diamante la virtú;	
	che in bei gialli, in rossi, in blu, quando a un raggio di sol brilla, lo splendor nativo immilla; e non so piú dolce cosa.	285
1)	Io non so piú dolce cosa di ascoltarti, chiara voce. Ma se nulla a te non nuoce, ecco, esaudi quanto chiedo.	290
	Te che ascolto e che non vedo sei, celata, una fanciulla? Se tal sei, dalla tua culla d'aria scendi al mio richiamo.	295
	La tua faccia veder bramo, senza lei m'è il giorno oscuro. Tanto bella io ti figuro come dolce a udirti sei.	300
	La tua bocca io bacerei, tenerezza che tu ignori. Uno fare di due ardori, io non so piú dolce cosa.	
2)	Io non so piú dolce cosa, né piú vana, amico errante.	305

Parla un angelo, e un amante in lui pinge il tuo desio.

	Oh t'inchina invece al mio, che di solo udirti ho sete. D'onde vieni, a quali mète sei rivolta, io dir ti prego.	310
	All'abbraccio te non lego d'un mortale, aereo fuoco. Ma dimora ancora un poco qui con noi, fra terra e cielo.	315
	Forse invan mirarti anelo? Non hai corpo, non hai viso; non sei forse che un sorriso. Parla, amica, oh parla ancora!	320
3)	Parla tu,gentile,ancora, se di udirmi ancora agogni. Non m'hai forse nei tuoi sogni prima d'ora mai raggiunta?	
	Quando in ciel l'aurora spunta? Nella veglia che beata chiama questi, e n'ha celata la sua nausea egli, il disgusto.	325
	Nata son dal suo disgusto, nata son dal tuo tormento: tanto viva esser mi sento quanto amate il viver mio.	330
	Ma se voi tacete, anch'io, ecco, in aere mi risolvo;	005

con voi libera m'evolvo,

muoio libera con voi.

SETTIMA FUGA (a 2 voci)

La vita, che d'altre vite si nutre, o è fugace, o tace,	
pauroso arcano, la sua propria mèta. Sapessi almeno, non triste e non lieta, giungere, in pace con me stessa, al giorno estremo.	5
Io tremo quando tu parli, io tremo d'ogni cosa. Il mio cuore è una piaga dolorosa aperta.	10
Esperta io di mali, pur vivo ansia dell'ora che ancora deve arrecarmi il piú grande. Un amore mi nomava alla gioia, ed il dolore, solo il dolore, è quello che mi ha fatta matura.	15
Oscura è ancor piú la mia sorte, e disperata. Tale sei divenuta, io sono nata tremante.	20
Amante delle forme immutabili, a me intorno il giorno con la sua guerra, con i suoi piaceri la notte, mi fa l'oggi ognor dall'ieri	25

diverso, e cosa in tanto moto ferma non trovo.

M'innovo con onta. In triste vicenda infinita, quante vite per vivere una vita divora!	30
L'aurora e il tramonto, che il ciel tingon di rosa, che cosa	35
vedono, questa non sia che tu dici? Siamo prese nel turbine, infelici sorelle; e penso che una colpa è stata	
il nascere.	40

Il nascere,

come il vincere, è contro gentilezza. E la pietà di chi soggiace spezza il cuore.

Orrore,	45
pietà, di lacerarmi fanno a gara.	
Amara	
sono ad altri e a me stessa Eppure in fondo,	
nell'intimo dell'essere, profondo	
piú del dolore, hanno stanza pensieri	50
celesti.	

Ridesti

anche in me sono. È come se oltre il folto del bosco a un tratto m'apparisse il volto del cielo. 55

Il gelo si scioglie al fiato della primavera,

la nera terra discopre di germogli piena. Tale è l'anima mia sotto la pena. Che mi vorrebbe ad essere felice? Osare.	60
Mi pare ch'io lo potrei. Ma nell'attimo sento che un piú dolce rifugio è il mio tormento antico.	65
Mi dico non piú triste di te, né piú beata, io nata col nome di Letizia. E ascolto che ogni vita è come la nostra, ma o di sogni si pasce, o estranei del suo proprio male accusa.	70
Rinchiusa in me stessa, vorrei non piú vedere, né udire. Viva, di morta giacere fò prova.	75
S'innova ogni vita per altre in lei distrutte; di tutte una non v'è che dica di sí atroce legge il modo d'uscire. E quanto nuoce n'è caro, ed anche noi l'incerta vita amiamo.	80
Restiamo, per meglio amarla, in questo ascoso porto. Qui nessuno può toglierci il conforto di piangere.	85

OTTAVA FUGA (a 2 voci)

Sono una fogliolina appena nata, e intenerisco ai giovanetti il cuore. Son la fresca vernice d'un vapore che fischia per salpar la prima volta.

La dolcezza di muovermi m'è tolta, se non è al venticello della sera. Duolmi lasciarti, affollata riviera, dove con esso anch'io venni ammirata.	5
Oh potessi seguirti! Oh te beata che «devi» rimanere! E tu, potendo, non partiresti? Non lo so. M'attendo, come il giovane mozzo alla sua prima	10
prova, veder di grandi cose. <i>In cima del mio ramo attaccata, io ti saluto.</i> Io, se ritorno, quello che ho veduto, ed altro ti dirò, foglia bennata.	15

NONA FUGA (a 2 voci)

Cielo che splende dopo l'uragano piú terso; bimbo che trova la materna mano, ch'errava sperso;	
tale io mi faccio, se da me il dolore vien tolto; e la felicità torna al tuo cuore, e sul tuo volto.	5
Ma come un'ombra in me rimane, un mesto pensiero. Anch'esso, credi, anch'esso come il resto è passeggiero.	10
No, che in me potrà solo con la morte passare; si che dovresti la tua umana sorte ancor piú amare.	15
Noi gli effimeri siamo, e siamo quelli cui tocca maggior grazia? <i>Un mio bacio ti suggelli ora la bocca.</i>	20
Dov'eri, che piú baci non mi davi, fuggita? Non sono quella che un tempo tu amavi, la calda vita?	
che piú fugge chi n'è piú disperato amante;	25

che nel petto il suo artiglio t'ha piantato piú straziante;

che in me la voluttà. l'amore ardente profonde; e se ti lagni, oh come dolcemente l'Eco risponde!

DECIMA FUGA (a 2 voci)

Io che una tregua vanamente imploro, sempre agitato da un intimo moto; io che sempre ritorno, e ti percuoto sempre, eppure non t'odio, amica sponda;

– ti sento come una carezza: l'onda a me che fa? – <i>la ferma tua quiete</i> <i>oh quanto, io mare, invidio!</i> In mare liete vivono l'onde; io solitaria esploro;	5
non vedi come e in quante vite io moro, per ricompormi in lor sonoramente? – e alla mia noia immobile silente nave alcuna da lungi piú non viene.	10
D'essere un porto nostalgia ti tiene? Già l'ero, e grande. E azzurro cielo ed acque, altro non vedi? Il fanciullo cui piacque a te sposarsi nel tramonto d'oro.	15

UNDICESIMA FUGA (a 2 voci)

La vita, come per me piú inclina al suo tramonto, piú pronto trova alla gioia il mio danzante piede. Da quali abissi il cielo mi rivede? O forse un nuovo mi sorrise antico affetto?	5
Diletto fu ad altri il giorno, a noi la mesta sera. Torna l'anima mia, per lei, qual'era un tempo.	10
D'un tempo alle lacrime torno ed al sorriso. Ucciso forse ho il triste pensiero a me funesto sí lungamente? Non è, ahimè!, che questo che la vita mi fa sí dolcemente amare?	15
Cantare io devo dunque un inno alla vittoria; altri al tuo capo il serto della gloria imporre.	20
Se torre mi vuoi di colpo alla conquisa gioia, che muoia in te il mio canto incominciato appena, parla di gloria a me, della sua pena.	25

Il prezzo che per noi grida il mercato ben sai:

né mai piú saggia d'ora m'apparivi e scaltra. Nasconderti in te stessa, è questa un'altra tua grazia.	30
Io sazia mai non sarò di udire le mie lodi, se m'odi tu, se sei tu che mi rispondi. Invano ci mesceremmo alla folla; ogni umano spregio sarebbe contro noi rivolto, sorella.	35
È bella la nostra solitudine. Ma pure sento in essa echeggiar le altrui sventure piú grandi.	
Espandi la materna pietà tu in ogni accento, che spento non ricade nel nulla. Io qui t'ascolto;	45
che t'importa del resto? Una di volto e d'animo noi siamo, una nell'altra beate;	50
rinate una nell'altra. E il nostro amor profondo è pure un dono che facemmo al mondo noi sole	55

Chi vuole cosí non so, ma una forza fatale

il male sempre al bene rivolge. Or fu abbastanza detto di questo; all'intima esultanza ritorni il canto, che la notte è forse vicina.	60
Turchina è ancor la volta del cielo, ma gli ori delle nubi già volgono ai fulgori supremi.	65
Tu tremi a quell'immagine nostra. Per quanto fu il pianto che in passato versammo, che versare dovremo ancora, or piú ci sieno care le gioie fuggitive e il nostro eterno affetto.	70
Diletto fu ad altri il giorno, a noi la mesta sera. Ci fu l'autunno e non la primavera propizio.	75
Propizio piú della lunga e troppo accesa estate. Ingrate saremo dunque alla vita? ed il viso dove col pianto combatte il sorriso, non vuoi che ad essa per l'ultima volta volgiamo?	80
Serbiamo di questo istante il ricordo, sorella. Può farci il male meno atroce, e bella la morte.	85

DODICESIMA FUGA (a 3 voci: l'Uomo, l'Eco e l'Ombra)

Io sono l'Eco, e dai recessi azzurri del cielo la tua voce ti rimando. Ma il fanciullo dov'è che qui esultando corse a destarti, aerea meraviglia?

Dallo stupore inarcava le ciglia,
commosso udendo i tuoi suoni lontani.
E batteva di gioia anche le mani.
Ne serba l'Eco il ricordo? <i>Ne serba.</i>

Io del tuo corpo son l'ombra. Sull'erba la tua forma ripeto ingigantita. 10 Non ti compiaci a mirarmi? La vita che ricevi da me, ripeti in strana

forma. E una cosa tu mi credi vana
perché ti riesco impalpabile? Eppure
esisto. Esisti; ma le mie sventure
non provi. Anche tu a vuoto, Eco, sussurri.

Io sono l'Eco, e dai recessi azzurri parlo ad un cuore onde ogni cura è sgombra –. Se in pace siedi sull'erba, anche l'Ombra che con te siede ti può divagare –.

Di quante voci tu ascolti, più care non ti sono le mie? Eco ripete le tue parole. Se le dici liete, liete le ascolti; se tu piangi io piango –. 20

Umberto Saba - Il canzoniere

Discacciarmi non puoi; con te rimango, io che nacqui con te. Ma fare io posso che non mi veda –. Che non m'oda io posso fare –. Egli tace –. Nelle dure membra,	25
grave in volto, dimora –. Sí che sembra il demonio, che in fine è poi scornato. Perché dite cosí? Di voi beato non fui già lungo tempo, ombre e sussurri?	30
*	
Io sono l'Eco, e dai recessi azzurri del cielo, se m'interroghi, rispondo. Ma io non sono un fanciullo, un giocondo fanciullo. Io sono un'ombra, vana cosa, lo so, ma ad occhi mortali paurosa anche talvolta. E da me vuoi che ancora di te mi meravigli? Come allora che a te nuovo sembravo – ahi! – troppo nuova –.	35
Se t'accorgi di noi, questa è la prova che la vita non t'ha, Uomo, distrutto; che sai ancora stupire. Del tutto a voi m'arrendo, amabili parvenze	40
di me stesso. <i>E di molte amare assenze consolarti sapremo</i> . Ed io in mercede godrò sempre di voi, di voi che fede tenete, da me nate ombre e sussurri.	45

PRIMO CONGEDO

Dalla marea che un popolo ha sommerso, e me con esso, ancora levo la testa? Ancora ascolto? Ancora non è tutto perso?

Umberto Saba - Il canzoniere

SECONDO CONGEDO1

O mio cuore dal nascere in due scisso. quante pene durai per uno farne! Quante rose a nascondere un abisso!

¹ Non essendo pubblicabile (nel 1928) il primo Congedo, l'avevo sostituito nell'edizine originale («Solaria») con questo. Ora pubblico volentieri e l'uno e l'altro; che dànno, il primo, il clima esterno; ed il secondo una delle ragioni interne dalle quali in parte - sono nate le «Fughe»

Umberto Saba - Il canzoniere

Il piccolo Berto (1929–1931)

A Edoardo Weiss

TRE POESIE ALLA MIA BALIA

1

Mia figlia mi tiene il braccio intorno al collo, ignudo; ed io alla sua carezza m'addormento.

Divento legno in mare caduto che sull'onda galleggia. E dove alla vicina sponda anelo, il flutto mi porta lontano.
Oh, come sento che lottare è vano!
Oh, come in petto per dolcezza il cuore vien meno!

Al seno approdo di colei che Berto ancora mi chiama, al primo, all'amoroso seno, ai verdi paradisi dell'infanzia. 5

2

Insonne	15
mi levo all'alba. Che farà la mia	
vecchia nutrice? Posso forse ancora	
là ritrovarla, nel suo negozietto?	
Come vive, se vive? E a lei m'affretto,	
pure una volta, con il cuore ansante.	20
Eccola: è viva; in piedi dopo tante	
vicende e tante stagioni. Un sorriso	
illumina, a vedermi, il volto ancora	
bello per me, misterioso. È l'ora	
a lei d'aprire. Ad aiutarla accorso	25
scalzo fanciullo, del nativo colle	
tutto improntato, la persona china	
leggera, ed alza la saracinesca.	
Nella rosata in cielo e in terra fresca	

mattina io ben la ritrovavo. E sono

a lei d'allora. Quel fanciullo io sono che a lei spontaneo soccorreva; immagine

di me, d'uno di me perduto...

3

O O	
Un grido	
s'alza di bimbo sulle scale. E piange	35
anche la donna che va via. Si frange	
per sempre un cuore in quel momento.	
Adesso	
sono passati quarant'anni.	
Il bimbo	
è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto	
di molti beni e molti mali. È Umberto	40
Saba quel bimbo. E va, di pace in cerca,	10
a conversare colla sua nutrice;	
che anch'ella fu di lasciarlo infelice.	
non volontaria lo lasciava. Il mondo	
fu a lui sospetto d'allora, fu sempre	45
(o tale almeno gli parve) nemico.	10
(o tale afficilo gli parve) ficilico.	
Appeso al muro è un orologio antico	
cosí che manda un suono quasi morto.	
Lo regolava nel tempo felice	
il dolce balio; è un caro a lui conforto	50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
regolarlo in suo luogo. Anche gli piace	
a sera accendere il lume, restare	
da lei gli piace, fin ch'ella gli dice:	

«È tardi. Torna da tua moglie, Berto».

INFANZIA

Emilio ha ricevuto da sua madre un caro dono. Ed io, per un ricordo, gli perdono la sua felicità.

La gabbia è appesa al muro; entro le sta	5
il caro dono. Egli ha un amico adesso	
che assai gli piace. E quando anch'io per gli anni	
ero un fanciullo, tre ne avevo. Sopra	
di loro, come madre in lieti affanni,	
con il piú tenero affetto imperavo.	10
Al merlo austero m'identificavo;	
uno stornello era il fanciul vivace,	
che non ero, che avrei voluto	
essere. In pace	
parlavo, e a lungo, a una gallina.	15
A lungo	
cosí oggi parlo alla donna che tiene	
del villaggetto carsico natio,	
a lei che il seno mi porse.	
E ora addio,	
ma non per sempre, amata infanzia. Il fiore	
della mia vita a te lo devo; ad essere	20
io rimasto un fanciullo, uno che reggere	
ben sa gli umani pesi, e ha, in piú, il dolore	
che di tra i gravi e tetri uomini appena	
può far la cosa che non far gli è pena	
grande: giocare.	25

BERTO

Timidamente mi si fece accanto. con infantile goffaggine, in una delle mie ore piú beate e meste. Calze portava di color celeste; quasi un muto rimprovero gli errava 5 negli occhi. Una dolcezza al cor m'inferse, grande, che poco piú, credo, sarei morto od un grido avrei gettato. «Dammi - pregai - la tua manina». Obbediente egli la mise nelle mie. Ed a lungo 10 ci guardammo in silenzio; oh, cosí a lungo che il tempo, come in una fiaba, a noi non esisteva. Senza voce: «Berto - gli dissi al fine - non sai quanto t'amo. Io che me stesso oggi non amo, privo 15 del tuo pensiero vivere non posso». Ma non pareva quanto me commosso; anzi tolse alle mie mani la sua ai miei occhi i suoi occhi. «Ho tante cose. bambino, che vorrei chiedere a te». 20 Quasi atterrito si ritrasse, e in se stesso di rientrar desideroso. «Berto – gli dissi – non aver paura. Io ti parlo cosí, sai, ma non oso, o appena, interrogarti. Non sei tu, 25 tornato all'improvviso, il mio tesoro nascosto? Ed io non porto oggi il tuo nome?» «Non hai – rispose; ed un sorriso come disincantato gli corse sul volto non hai lí al petto la catena d'oro, 30 con l'orologio che mi fu promesso un giorno?» – «Piú non usa, bimbo, adesso. Ed il solo orologio che mi piace

Umberto Saba - Il canzoniere

ha colonnine d'alabastro, in cima	
genietti che giocan con l'alloro;	35
è fermo a un'ora per sempre». Egli volse	
a quello la gentil testina, e rise;	
poi la sua mano nella mia rimise,	
mi guardò in volto. «Ed io ricordo – disse –	
uno ancora piú antico». – «Ed io ricordo	40
l'amor che in collo ti tenne, e i tuoi passi	
guidava ai verdi giardini, l'amore	
che ti fece – e lo sai quanto – beato». –	
«Ed in guerra – rispose – ci sei stato?	
Hai ucciso un nemico?» – «E sei tu Berto,	45
tu che mi fai queste domande? Or come	
non parli invece a me della tua mamma,	
che nel giorno che a noi fu cosí atroce,	
per solo averti lei sola, all'amore	
di cui tre anni vivevi, ti tolse?»	50
«La mamma che alla mia Peppa mi tolse	
è morta?» – «Sí. Morí fra le mie braccia,	
e di morire fu lieta. Ma prima	
del tuo volto rivide ella una traccia	
nella mia figliolina. Invece vive,	55
vive sí la tua balia, e quanto bene	
ti vuole ancora! Se un bambino vede	
che a te un poco assomigli, ecco che in collo	
lo prende, al seno se lo stringe, dice	
quelle parole che diceva a te,	60
tanti e tanti anni or sono. È viva ancora,	
io te lo giuro; ma mutata è molto,	
molto mutata d'allora Perché,	
Berto, in volto t'oscuri? Parla». – «Io sono	
– rispose – un morto. Non toccarmi piú».	65

CUCINA ECONOMICA

Immensa gratitudine alla vita che ha conservate queste care cose; oceano di delizie, anima mia!

Oh come tutto al suo posto si trova!	
Oh come tutto al suo posto è restato!	5
In grande povertà anche è salvezza.	
Della gialla polenta la bellezza	
mi commuove per gli occhi; il cuore sale,	
per fascini piú occulti, ad un estremo	
dell'umano possibile sentire.	10
Io, se potessi, io qui vorrei morire,	
qui mi trasse un istinto. Indifferenti	
cenano accanto a me due muratori;	
e un vecchietto che il pasto senza vino	
ha consumato, in sé si è chiuso e al caldo	15
dolce accogliente, come nascituro	
dentro il grembo materno. Egli assomiglia	
forse al mio povero padre ramingo,	
cui malediva mia madre; un bambino	
esterrefatto ascoltava. Vicino	20
mi sento alle mie origini; mi sento,	
se non erro, ad un mio luogo tornato;	

al popolo in cui muoio, onde son nato.

NINNA-NANNA

Fa la nanna, bambin. Nell'altra stanza veglia tua madre, e il cuore le si spezza, sola. E una lieta ti annuncio certezza: Piú non ritorna il tuo cattivo padre.

Oggi tuo padre son io. Mi assumo, e m'è lieve, il tuo affanno. I tuoi dolori e le tue gioie vanno pei cieli azzurri come squille d'oro.	5
Se v'è un tesoro nel mondo sarà tuo – e lo senti – un giorno. Domani, come il sol farà ritorno, tra balio e balia ti risveglierai.	10
Tu li vedrai, le manine battendo come a un gioco, portarti il cibo appena desto, un poco contendersi i tuoi primi ingenui amori.	15
Semplici cuori ti concede, all'inizio, il tuo destino, perché, riconoscente ad essi, e fino alla morte, non ami tu altra cosa	20

La paurosa notte è nemica ai pargoli mal desti. Possono indizi scoprirvi funesti, veder cosa che impetra al muto orrore.

Nessun dolore 25 ti viene in sogno dalla tua adorata.

È la goccia di nettare che data t'è per sola una volta, e non per nulla.

Nella sua culla dorme il tuo amico e tuo rivale Armando, 30 che ti piace col pugno a quando a quando mandar piangente sulla nuda terra.

Diversa guerra t'attende, di maggiori rischi ingombra. Forse presso ad avvolgerti è già l'ombra 35 che muterà in tristezza il tuo coraggio.

Del tuo viaggio, che lungo io penso e quasi occulto, un'orma dietro ti lascerai, profonda. Or dorma l'anima tua; di piú dirti non posso.

Domani in rosso dipinto o in giallo, e col suo verde stelo, la balia un fiore ti farà di un velo di carta, a riguardar meraviglioso.

Lieto il suo sposo,

a lei tornando dal lavoro, un dono
ti recherà, molto gradito. È buono
con te il tuo balio, il mite macellaio.

Qual è il piú gaio lo sai di tutti i giochi e il piú piacente. 45 E lo sa la tua amica, che ridente si getta, o ad arte minacciosa, al suolo;

e là, tra strilli acutissimi, solo ti gode a sola. Ché, nel suo pensiero,

Umberto Saba - Il canzoniere

è lei tua madre, e tu il suo figlio vero, cui prende e giura amorosa costanza.	50
Nell'altra stanza veglia una donna e il cuore le si spezza,	
sola. Ti viene di là la tristezza	
che avvolge la tua vita a poco a poco.	55

PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE

Mi abbatto a un caro ricordo. Chi eri? Quale sostanza t'informava? In sogno t'ho veduto una volta: un fanciulletto di me piú grande, ma non molto. Azzurri calzoncini vestivi e, ben rammento, 5 in mano avevi una candida piuma. Chi eri? Di saperlo oggi m'illudo, poi che in me stesso l'appresi. Sostanza eri d'amore, eri l'amore intorno alla mia vita vigilante. E tutto 10 il tuo bel sogno ricordo. Volavi per la stanzetta, ove il mio letto unito poggiava a quello di mia madre. Un poco t'abbassavi, chiedevi a lei se buono era il figlio, e se il dí dato le avesse 15 l'obbedienza dovuta. Diceva ella di sí; sul mio guanciale allora tu deponevi la candida piuma; e poi dalla finestra t'involavi: e poi non sei piú ritornato. Ed oggi 20 che in sulla fine a me ritorni, quasi del morto bimbo un aereo riflesso. il liberato fantasma; io prego solo una cosa: che fra crolli tanti, sopra tanta rovina, a lungo io possa 25 e il mio compenso ritrovare, e un poco del mondo nuovo con esso, in fra questi puerili adorabili pensieri.

LO SPECCHIO

Guardo un piccolo specchio incorniciato	
di nero,	
già quasi antico, semplice e severo	
a un tempo.	
Una fanciulla	
– nude l'esili braccia – gli è seduta	5
di contro. Ed un ricordo	
d'altri tempi mi viene, mentre in quello	
seguo le sue movenze, e come al capo	
porta le braccia, e come ai suoi capelli	
rende la forma voluta. E il ricordo	10
narro a mia figlia, per diletto:	
«Un giorno	
fu, che tornavo di scuola. Il maestro	
ci aveva fatta ad alta voce, e come	
allora usava, la lettura. Immagina	
un bambino che va solo in America,	15
solo a trovare sua madre. E la trova	
sí, ma morente. Che se appena un attimo	
ritardava, era morta. Io non ti dico	
come a casa giungessi. E quando, vinto	
dai repressi singhiozzi, apro la porta	20
e volo incontro a mia madre, lei vedo	
al tuo specchio seduta, nello specchio	
il primo suo capello bianco Ed ecco	
tu ridi adesso, e anch'io ne rido, o quasi,	
ma non quel giorno o quelli poi».	25
«Non rido,	
babbo, di te – mi risponde –; ma tanto	
s'era a quei tempi, o eri tu solo tanto	
stupido?»	
E getta	
le braccia intorno al mio collo, e mi bacia;	_
e dallo specchio e da me s'allontana.	30

IL CARRETTO DEL GELATO

Una tragedia infantile adorabile mi si va disegnando.

Ecco il cortile: nel cortile in bianco	
dipinto e in rosso un carretto. Bambini	
gli fanno ressa d'intorno: montato	5
uno è sul mozzo della ruota. Io guardo	
dalla finestra: l'occhialino al punto	
stesso ha rivolto anche mia madre. «Vedi	
– mi dice – se tu fossi oggi restato,	
non dico molto (due ore) a studiare,	10
beata adesso io ti direi: Va', e prenditi	
come gli altri uno svago». Io non rispondo;	
né pur le dico: Ma è vacanza. Sento	
che a capo in giú cado dalla finestra,	
giú lungo il muro della casa. E penso,	15
cosí precipitando: Oh che dolore	
avrà mia madre! Quando sarò giunto	
al basso, e morto sarò là trovato!	
Quanto per me dovrà piangere! E lieto	
non fui per me, ma per lei, come in piedi	20
rinvenni, a un tratto, alla finestra.	
Un buono	
tra i buoni? Un figlio generoso verso	
la sua colpevole madre? O tra i piccoli	
mostri, un mostro crudele? La vendetta	
in sé trovare, cosí atroce ed abile!	25

Una tragedia infantile adorabile mi si va disegnando.

IL FIGLIO DELLA PEPPA

Le rondini

rubato

han fatto il nido intorno alla casetta. dove mi accoglie colei che mi aspetta ogni domenica sera; il sorriso, solo a me dolce, del suo vecchio volto 5 tigrino. Mi accoglie come accoglieva il bambino quando saliva beato alla povera casa della sua balia. Paradiso era al fanciullo, è paradiso ancora 10 all'uomo in lotta colla vita. In tavola mette l'usata cena: a lungo parla di cose vive a noi soli: mi narra come, morto il suo figlio unico, in luogo m'ebbe di quello; il suo dolore quando 15 anch'io le fui, senza sua colpa, un giorno

Da una madre amorosa a lei rubato, dopo tre anni, all'improvviso. Troppo tardi – mi dico – mentre l'alberato 20 lungo viale discendo, che al turbine mi riconduce. Una freschezza ignota agli altri gravi mortali la gota mi bagna d'una lacrima, mi rende dei giovanetti e dei fanciulli il mesto, 25 il solitario coetaneo. In un mondo nuovo m'aggiro; quello ch'era al fondo dolore si fa lieto in superficie.

VACANZE

Emilio è a Grado, ai suoi amati bagni di mare.	
Ma piove un giorno e un altro ancora. Fare	
che può un bambino in casa chiuso? Offrirsi	
di suo fratello maggiore, che a macchina	5
scrive, alla giusta collera? Nel mezzo	
della stanzetta, con fracasso orrendo,	
tirare il canapè? Dar noia agli altri	
quanta egli stesso ne prova?	
Ritorno,	
a lui pensando, fanciullo in vacanza,	10
in un giorno di pioggia. Come Emilio,	
e piú, mi annoio. E strane cose invento	
onde alcuno di me s'occupi. Invano.	
Da sé mia madre mi vuole lontano;	
se la carezza ne cerco mi accusa	15
piú fastidioso di una mosca. Fingo	
di rompere un oggetto, né un castigo	
pur ne ricevo; è molto se a una smorfia	
son fatto segno di dispregio. E sento,	
come mi passo sul viso una mano,	20
che devo agli altri apparire, che sono	
io veramente diventato brutto.	
Mi butto	
sulla mia bella cugina materna	
Elvira. È bella, ma perfida. Come	25
nella sua casa signorile (un anno	
v'ero vissuto in sua custodia) odora	
di rose e mandorle amare. Se al seno,	
solo un momento, mi stringesse! O almeno	
di me tediata, mi picchiasse! Invece	30
la bella mano mi scosta, poi dice	

ella a mia madre: «Hai educato molto male tuo figlio». E sull'altero volto la mia condanna per sempre s'incide.

Mi ride 35 l'anima adesso a queste cose. Allora

io ne soffrivo. Chi ne soffre è ancora Emilio, che i miei lieti versi ispira.

PARTENZA E RITORNO

Di padre serbo in Serbia era nata. E aveva a Padova la bella casa signorile.

Disse

mia madre un giorno: «Se mandassi Umberto da zia Stellina e dall'Elvira? Forse al suo ritorno alfine m'amerà. Forse lontano restando, la Peppa, l'eterna Peppa dimenticherà».

5

E andai lontano, a Padova. L'Elvira molto mi piacque, meno assai la zia, vecchia donna e severa. E quante cose la bella Elvira m'apprese! le lettere dell'alfabeto, un po' d'astronomia perfino Il nome di lei mi piaceva

10

perfino Il nome di lei mi piaceva, la sua stanza, e il suo profumo ch'era di rose e mandorle amare. E una sera, dalla finestra che dà sul giardino, sento per nome chiamarmi. «Mi pare – dico – mi pare di sentir la voce della mia mamma di Trieste».

15

20

Un muro

vedo ed ombre danzanti, un'altra ombra china su me, che mi tranquilla. Sono ritornato a Trieste; in un lettuccio giaccio ammalato. Ma guarito appena, chiedo ancora di lei, della mia amica. E tanto faccio che le son condotto, subito. Piú non m'aspettava, io credo, la mia buona, la mia fida nutrice.

Umberto Saba - Il canzoniere

«Oh Berto, oh Berto!» esclamava, felice a me versando il caffelatte. Io tutti 30 i miei progressi le appresi. Poi quando come un secreto fra noi due – mi chiese se stavo bene a Padova, se stavo meglio laggiú o con mia madre: «Era bello coll'Elvira – le dissi –; ma con te 35 - e la pregai si abbassasse, che dirle io volli questo in un orecchio - è ancora piú bello». Alla sua cara Itaca Ulisse non ebbe forse un piú lieto ritorno del mio, di Berto in via del Monte. Il giorno 40 era sereno fulgido; modello rimasto in me d'ogni bel giorno, immagine viva parlante di felicità.

EROICA

Ecco el vapor che fuma, che vien dalla montagna. Addio papà e mama, me toca de andar soldà.

5

10

Nella mia prima infanzia militare schioppi e tamburi erano i miei giocattoli; come gli altri una fiaba, io la canzone amavo udire dei coscritti.

Quando
con sé mia madre poi mi volle, accanto
mi pose, a guardia, il timore. Vestito
piú non mi vide da soldato, in visita
da noi venendo, la mia balia. Assidui
moniti udivo da mia madre; i casi
della sua vita, dolorosi e mesti.

E fu il bambin dalle calze celesti,
dagli occhi pieni di un muto rimprovero,
buono a sua madre e affettuoso. Schioppi
piú non ebbi e tamburi. Ma nel cuore
io li celai; ma nel profondo cuore
furono un giorno i versi militari;
oggi sono altra cosa: il bel pensiero,
forse, onde resto in tanto strazio vivo.

APPUNTI

Un tiro di cannone ed una fuga di colombi nell'aria

Mezzogiorno annuncia ai cittadini il lieto sparo che i volanti impaura.

Ad un vicino tavolo un uomo con cura gelosa regola al polso l'orologio; a leggere riprende, grave, il suo giornale. Io l'odio; l'odia in me il piccolo Berto. E ad un tempo di non assomigliargli mi fa onta, d'essere solo e diverso

I colombi si sono in pace rimessi; il becchime cercano nella piazza al sol deserta.

5

CONGEDO

O troppo per te stesso d'amor cupido - come i deboli, ahimè! - piccolo Berto, molto m'hai detto. Eri un bambino, io penso, non dagli altri dissimile; minore, in parte, ai molti tuoi compagni, larve 5 oggi nei sogni, che intravedo ancora con te seduti in una stanza, e strane cose fra loro si dicono L'ultimo tuo secreto mi celi? Un giorno, senza ch'io te lo chieda, a me vorrai spontaneo 10 - è nei tuoi modi - confidarlo. În pace, fino a quel giorno, in me dimora. O a prova - se piú t'aggrada - sulle buie scale le angoscie e i pianti di quel di ripeti che alla piú forte eri ceduto. O in cielo, 15 come due nuvolette una ne fanno. diventa col tuo angelo custode un sol roseo ricordo. O fra due madri, la lieta e quella di che il mesto viso rinnovi. oscilla. Ma da me diviso, 20 come una cosa a riguardarsi bella, che tardi stringersi al cuore non giova.

Umberto Saba - Il canzoniere

VOLUME TERZO (1933-1954)

Umberto Saba - Il canzoniere

Parole (1933-1934)

PAROLE

Parole. dove il cuore dell'uomo si specchiava - nudo e sorpreso - alle origini; un angolo cerco nel mondo, l'oasi propizia a detergere voi con il mio pianto dalla menzogna che vi acceca. Insieme delle memorie spaventose il cumulo si scioglierebbe, come neve al sole.

RISVEGLIO

La notte vede piú del giorno.

Parte di quella ancora, ad occhi aperti sono il montone dipinto da Bolaffio, che solo torce di tra il branco il muso umano

Non vano godimento ne provo; quasi vivo fosse l'amico che pur ieri è morto.

NEVE

Neve che turbini in alto ed avvolgi	
le cose di un tacito manto,	
una creatura di pianto	
vedo per te sorridere; un baleno	
d'allegrezza che il mesto viso illumini,	5
e agli occhi miei come un tesoro scopri.	
Neve che cadi dall'alto e noi copri,	
coprici ancora, all'infinito. Imbianca	
la città con le case e con le chiese,	
il porto con le navi; le distese	10
dei prati, i mari agghiaccia; della terra	
fa' – tu augusta e pudica – un astro spento,	
una gran pace di morte. E che tale	
essa rimanga un tempo interminato,	
un lungo volgere d'evi.	15
Il risveglio.	
pensa il risveglio, noi due soli, in tanto	
squallore.	
In cielo	
gli angeli con le trombe, in cuore acute	
dilaceranti nostalgie, ridesti	
vaghi ricordi, e piangere d'amore.	20

CENERI

Ceneri di cose morte, di mali perduti, di contatti ineffabili, di muti sospiri;	
vivide fiamme da voi m'investono nell'atto che d'ansia in ansia approssimo alle soglie del sonno;	5
e al sonno, con quei legami appassionati e teneri ch'ànno il bimbo e la madre, ed a voi ceneri mi fondo.	10
L'angoscia insidia al varco, io la disarmo. Come un beato la via del paradiso, salgo una scala, sosto ad una porta a cui suonavo in altri tempi. Il tempo ha ceduto di colpo.	15
Mi sento, con i panni e con l'anima di allora, in una luce di folgore; al cuore una gioia si abbatte vorticosa come la fine.	20
Ma non grido.	
Muto	

parto dell'ombre per l'immenso impero.

PRIMAVERA

Primavera che a me non piaci, io voglio dire di te che di una strada l'angolo svoltando, il tuo presagio mi feriva come una lama. L'ombra ancor sottile di nudi rami sulla terra ancora 5 nuda mi turba, quasi anch'io potessi dovessi rinascere. La tomba sembra insicura al tuo appressarsi, antica primavera, che piú d'ogni stagione 10 crudelmente risusciti ed uccidi

DISTACCO

Muta il destino lentamente, a un'ora precipita.

Per lui dovrò lasciarti. mia città cosí aspra e maliosa. dove in fondo a una bigia via è il celeste mare.

La tua scontrosa grazia saluterò, già vecchi amici e pietre bacerò – cuore fedele –; come piange il fanciullo sopra il seno amaro, a distaccarsene per sempre.

RITRATTO DI DIONISIO ROMANELIS

Dietro gli occhiali che un tuo gesto raro squilibria, questo dicono i tuoi occhi: «Un dio mi sento nella vecchia pelle d'un uomo».

Un uomo non forse, un pezzo sei di Trieste, come la sua Piazza Piccola. So degli amici a me il piú caro.

CONFINE

Parla a lungo con me la mia compagna di cose tristi, gravi, che sul cuore	
pesano come una pietra, viluppo	
di mali inestricabile, che alcuna	
mano, e la mia, non può sciogliere.	5
Un passero	
della casa di faccia sulla gronda	
posa un attimo, al sol brilla, ritorna	
al cielo azzurro che gli è sopra.	
O lui	
tra i beati beato! Ha l'ali, ignora	
la mia pena secreta, il mio dolore	10
d'uomo giunto a un confine: alla certezza	
di non poter soccorrere chi s'ama.	

Umberto Saba - Il canzoniere

ULISSE

O tu che sei sí triste ed hai presagi d'orrore – Ulisse al declino – nessuna dentro l'anima tua dolcezza aduna la Brama per una pallida sognatrice di naufragi che t'ama?

CINQUE POESIE PER IL GIOCO DEL CALCIO

I SQUADRA PAESANA

Anch'io tra i molti vi saluto,	rosso
alabardati,	

sputati

dalla terra natia, da tutto un popolo amati.	5
Trepido seguo il vostro gioco.	
lgnari	
esprimete con quello antiche cose	
meravigliose	
sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari	10
soli d'inverno.	10
Le angosce,	
che imbiancano i capelli all'improvviso,	
sono da voi sí lontane! La gloria	
vi dà un sorriso	
fugace: il meglio onde disponga. Abbracci	15
corrono tra di voi, gesti giulivi.	
corrono tra ar vor, good granvii	
Giovani siete, per la madre vivi;	
vi porta il vento a sua difesa. V'ama	
anche per questo il poeta, dagli altri	
diversamente – ugualmente commosso.	20

2 TRE MOMENTI

Di corsa usciti a mezzo il campo, date prima il saluto alle tribune. Poi, quello che nasce poi che all'altra parte vi volgete, a quella che piú nera s'accalca, non è cosa da dirsi, non è cosa ch'abbia un nome.

5

Il portiere su e giú cammina come sentinella. Il pericolo lontano è ancora. Ma se in un nembo s'avvicina, oh allora una giovane fiera si accovaccia,

e all'erta spia.

10

Festa è nell'aria, festa in ogni via. se per poco, che importa? Nessun'offesa varcava la porta, s'incrociavano grida ch'eran razzi. La vostra gloria, undici ragazzi, come un fiume d'amore orna Trieste.

3 TREDICESIMA PARTITA

Sui gradini un manipolo	sparuto
si riscaldava di se stesso.	

E quando	
– smisurata raggiera – il sole spense	
dietro una casa il suo barbaglio, il campo	
schiarí il presentimento della notte.	5
Correvano su e giú le maglie rosse,	
le maglie bianche, in una luce d'una	
strana iridata trasparenza. Il vento	
deviava il pallone, la Fortuna	
si rimetteva agli occhi la benda.	10

Piaceva essere cosí pochi intirizziti uniti. come ultimi uomini su un monte, a guardare di là l'ultima gara.

4 FANCIULLI ALLO STADIO

Galletto è alla voce il fanciullo: estrosi amori con quella, e crucci, acutamente incide.

Ai confini del campo una bandiera sventola solitaria su un muretto. 5 Su quello alzati, nei riposi, a gara cari nomi lanciavano i fanciulli. ad uno ad uno, come frecce. Vive in me l'immagine lieta; a un ricordo si sposa – a sera – dei miei giorni imberbi. 10

Odiosi di tanto eran superbi passavano là sotto i calciatori. Tutto vedevano, e non quegli acerbi.

5 GOAL

Il portiere caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder l'amara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce, con parole e con mano, a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

5

La folla – unita ebbrezza – par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore, è dato, sotto il cielo, di vedere.

10

Presso la rete inviolata il portiere

– l'altro – è rimasto. Ma non la sua anima,
con la persona vi è rimasto sola.

La sua gioia si fa una capriola,
si fa baci che manda di lontano.

Della festa – egli dice – anch'io son parte.

CUORE

Cuore serrato come in una morsa. mio triste cuore. rallegrati di questa ultima corsa contro il dolore.

Quale angoscia non hai viva abbracciata, vivo restando? Una piccola cosa ti è bastata, di quando in quando.

INVERNO

È notte, inverno rovinoso. Un poco sollevi le tendine, e guardi. Vibrano i tuoi capelli selvaggi, la gioia ti dilata improvvisa l'occhio nero; che quello che hai veduto – era un'immagine della fine del mondo - ti conforta l'intimo cuore, lo fa caldo e pago.

5

Un uomo si avventura per un lago di ghiaccio, sotto una lampada storta.

POESIA

È come a un uomo battuto dal vento, accecato di neve - intorno pinge un inferno polare la città l'aprirsi, lungo il muro, di una porta.

Entra. Ritrova la bontà non morta. la dolcezza di un caldo angolo. Un nome posa dimenticato, un bacio sopra ilari volti che piú non vedeva che oscuri in sogni minacciosi.

Torna

egli alla strada, anche la strada è un'altra. Il tempo al bello si è rimesso, i ghiacci spezzano mani operose, il celeste rispunta in cielo e nel suo cuore. E pensa che ogni estremo di mali un bene annunci. 5

STELLA

Stella che m'hai veduto un giorno nascere – passavi in cielo al primo mio apparire – del bene in cambio che, nudo ed inerme, da tanto male ho derivato, dammi scendere in breve volontario all'altra riva; ogni linea si cancella, tace ingiustizia, non pesa piú abbandono, fuori della tua orbita ch'io giunga,

o tu che in cielo passavi funesta.

FANTASIA

Come la schiuma sul mare galleggi	
sulla vita, resisti ad ogni ondata,	
ogni ondata ti genera, incantevole	
fantasia di un mattino rosa e oro.	
Le tue oscure cagioni non ignoro,	5
non velo; cara al mio petto ti stringo,	
come giovane madre il suo bambino,	
vestito di soavità, giocondo,	
io che ho messo lo sguardo fino in fondo	
al mio cuore, al mio triste cuore umano.	10

FELICITÀ

La giovanezza cupida di pesi porge spontanea al carico le spalle. Non regge. Piange di malinconia.

Vagabondaggio, evasione, poesia, cari prodigi sul tardi! Sul tardi l'aria si affina ed i passi si fanno leggeri.
Oggi è il meglio di ieri, se non è ancora la felicità.

se non è ancora la felicit

Assumeremo un giorno la bontà del suo volto, vedremo alcuno sciogliere come un fumo il suo inutile dolore.

10

Umberto Saba - Il canzoniere

TRE CITTÀ

MILANO.

Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio villeggiatura. Mi riposo in Piazza del Duomo. Invece di stelle ogni sera si accendono parole.

5

Nulla riposa della vita come la vita.

2 TORINO

Ritornerò dentro la cerchia amabile dei tuoi monti, alle vie che si prolungano come squilli. Poi tosto in uno strano silenzio fuggirò ritrovi, amici. Ma cercherò il soldato Salamano, il piú duro a parole, il piú al dovere fermo, che in sé la tua virtú rispecchia.

Cercherò l'officina ov'egli invecchia.

3 FIRENZE

Per abbracciare il poeta Montale – generosa è la sua tristezza – sono nella città che mi fu cara. È come se ogni pietra che il piede batte fosse il mio cuore, il mio male di un tempo. Ma non ho rimpianti. Nasce - altra costellazione - un'altra età.

NUTRICE

Guardo, donna, il tuo volto incoronato di capelli bianchissimi, piú duro delle pietraie del tuo Carso, inciso di rughe, come di solchi la terra.

So che il prodigio a cui m'attendo, un attimo, scioglie delle tue labbra la minaccia, quei solchi appiana, gli occhi grigi illumina, o mia madre di gioia, o tu cui devo la dorata letizia onde il mio canto si vena, che una gloria oggi incorona, 10 che ignori, come i tuoi capelli bianchi.

SOBBORGO

Vecchio sobborgo improvvisato e squallido, già campagna sassosa, poi conquista.

Sul tetto di una casa cresce l'erba. come sui resti di un incendio. Pochi passi piú in là c'è il Pastificio, il rosso 5 suo fumaiolo. Ma la giostra suona all'ultima miseria delle cose. alle merci che sembrano rifiuti. alle facciate delle case invase di una lebbra che ieri era colore. 10 e rallegrava lontano la vista.

Come diverso il giovane barista, pure nato di te, da te si sente! Mi fa un caffè come un trionfo, e i buoni occhi in volto gli ridono sportivi. 15

ALBA

È l'alba. La giornata che si annuncia sarà per me come uno strazio. Pure io la vivrò, ritroverò la fresca sera, la pace coi nemici vinti anche in me stesso. La mia vita è tutta cosí; cosí me la dipingo, e lieto per l'aperta finestra guardo l'ora – come dentro una bolla di sapone – ricreare gli alberi le case.

«FRUTTA ERBAGGI»

Erbe, frutta, colori della bella stagione. Poche ceste ove alla sete si rivelano dolci polpe crude.

Entra un fanciullo colle gambe nude, imperioso, fugge via.

S'oscura

l'umile botteguccia, invecchia come una madre.

Di fuori egli nel sole si allontana, con l'ombra sua, leggero.

DONNA

Quand'eri giovinetta pungevi come una mora di macchia. Anche il piede t'era un'arma, o selvaggia.

Eri difficile a prendere.	5
Ancora	
giovane, ancora	
sei bella. I segni	
degli anni, quelli del dolore, legano	
l'anime nostre, una ne fanno. È dietro	
i capelli nerissimi che avvolgo	10
alle mie dita, piú non temo il piccolo	
hianco nuntuto orecchio demoniaco	

LAGO

Piccolo lago in mezzo ai monti - il giorno le calde mucche bevono ai tuoi orli: a notte specchi le stelle – mi sento oggi in un brivido la tua chiarezza.

La giovanezza ama la giovanezza. Due fanciulli qui vennero una volta. Ti scoprirono insieme occhio di gelo

Umberto Saba - Il canzoniere

Ultime cose (1935-1943)

LAVORO

Un tempo la mia vita era facile. La terra mi dava fiori frutta in abbondanza.

Or dissodo un terreno secco e duro. La vanga urta in pietre, in sterpaglia. Scavar devo profondo, come chi cerca un tesoro.

VIOLINO

Avuto	
di variopinti francobolli in cambio	
e muto	
da tanto, cosí dolci argentei	
suoni dal tuo legno cavavo io questa notte,	5

mio violino, sostegno della difficile età, di lei nato miraggio, a oscure inquietudini porto, che il mio dono non eri.

A te nei sogni rivivo, a quando a quando, di una notte. 10

FONTANELLA

Sotto gli alberi spogli del viale degli svaghi offrí invano il suo zampillo.

Ma è venuta l'estate, altro le accade. È cara a tutti, al vecchio curvo come al giovane che il suo corpo modella nel segno sotto cui nacque, severo. Il passante che segue di un pensiero arido i fili e la scopre, devia verso una gioia pronta e gratuita.

5

Offre un sorso di vita ad ogni vita, che in sé grata l'accoglie, poi l'oblia, per proseguire ignara al suo destino.

Umberto Saba - Il canzoniere

BOCCA

La bocca che prima mise alle mie labbra il rosa dell'aurora. ancora in bei pensieri ne sconto il profumo.

5

O bocca fanciullesca, bocca cara. che dicevi parole ardite ed eri cosí dolce a baciare.

CARO LUOGO

Vagammo tutto il pomeriggio in cerca d'un luogo a fare di due vite una.

Rumorosa la vita, adulta, ostile, minacciava la nostra giovanezza.

Ma qui giunti ove ancor cantano i grilli, quanto silenzio sotto questa luna.

SOLO

Sono solo. Nessuno ascolta dove agli amici dispersi ogni richiamo è vano. Brilla come un ghiacciuolo l'odio, e penso che vedrò questa sera te che amo.

5

Penso quanto nel sole che rileva, nell'ombra che nasconde. ho fatto, errato, a dirmi in pace alcune parole.

Umberto Saba - Il canzoniere

QUANDO SI APRIVA IL VELARIO

della mia fanciullezza, accorsi come
ad una festa promessa. Cadute
sono le meraviglie ad una ad una;
delle concette speranze nessuna
che mi valga, al ricordo, anche una lacrima,
anche un solo sospiro. Ma possiedo,
giovane amica, il tuo bacio, che assenze
fanno, e pietà di noi stessi, piú raro.

Era questo la vita: un sorso amaro.

Quando si apriva il velario sul mondo

10

AMICO

Trovare.

quando la vita è al suo declino, il raggio che primo la beò: un amico. È il bene che mi fu dato.	
Simile a me e dissimile, ribelle e docile. Lo guardo a me vicino respirare come un figlio fuor d'ogni speranza nato tenera madre.	5

In breve partirà, per la sua via 10 andrà, dubbia e difficile. Alle angosce dei miei anni in discesa lascerà egli la casta dolcezza di un bacio.

Ma, se il tempo gli orrori suoi precipita, a serena letizia oggi si è volta 15 per lui la mente mia.

I MORTI AMICI

I morti amici rivivono in te. e le morte stagioni. Che tu esista è un prodigio; ma un altro lo sorpassa: che in te ritrovi un mio tempo che fu.

In un paese m'aggiro che piú non era, remotissimo, sepolto dalla mia volontà di vita. È questo il bene o il male, non so, che m'hai fatto.

ECCO. ADESSO TU SAI

Ecco. adesso tu sai che tra i beati non è dimora per noi. Che la vita, come un avido sguardo, è tutta piena di lacrime nascoste.

Amore, gelosia, taciuta brama di belle cose come prede esposte, ti lasciano un rimpianto oscuro, aggiungono ancora un filo nell'antica trama che spezzerà, forse, la morte.

A galla ti riportano non dettate virtú, ma d'altri accenti. che un tremito confonde, la memoria. La tua storia finisce, si nasconde... Ma quanti cari cuori hai conquistati!

10

DALL'ERTA

Dall'erta solitaria che nel mare precipita - che verde oggi e schiumoso percuote obliquo la città – si vede il bianco panorama di Trieste.

Tu già le conoscevi – dici – queste 5 mie strade, ove s'incontra, al piú, una donna che la lunga salita ansia, un fanciullo che se Bòrea t'investe, mette l'ali a ogni cosa, per te vola. Poi torna a se stesso, ti passa accanto altero. 10

Tutto un mondo che amavo, al quale m'ero dato, che per te solo oggi rivive.

PARTITA

Quante speranze nel gioco! Ma poi, sul tavolo abbattute. tutte le carte erano contrarie

Fu il destino, e l'accetto. Non gli faccio mal viso, non mi lagno come nella chiassosa giovanezza.

5

Ma conosco la scala che all'altezza conduce a me possibile.

Mi levo tra volti amici, conto il mio guadagno.

SUL TAVOLO

Sul tavolo del bar dove sedemmo l'amica estate, cadono le foglie degli alberi su cui posa un raduno di stornelli frenetici a emigrare.

Ma tu che mi sei prossimo hai le care speranze. Hai la tristezza che ti segna di un'ombra il volto giovanile. Oscuro è il mio pianto, che agli altri e a sé si cela.

TAPPETO

Cose piú belle della vita a lungo cercavi, fanciulletta, nel suo pallido disegno; chi sa quali evasioni...

Lo rivedi, al suo luogo.

Come allora,
il palazzo di Mille ed una notte 5
è aperto. Ma non v'entri tu, né alcuno
che con te sulle tue orme vagava.
Né le ceste ti allietano di frutta,
cui sorride il ragazzo che le porta.
Paradiso perduto, che rifugge 10
l'occhio che piú l'amava, è il bel tappeto.

PRINCIPIO D'ESTATE

Dolore, dove sei? Qui non ti vedo; ogni apparenza t'è contraria. Il sole indora la città, brilla nel mare. D'ogni sorta veicoli alla riva portano in giro qualcosa o qualcuno. Tutto si muove lietamente, come tutto fosse di esistere felice.

ANCHE UN FIATO DI VENTO

Anche un fiato di vento pare un sogno agli uomini del porto, alla bandiera afflosciata là in cima alla terrazza del Bagno della Diga.
Il mare, come in burrasca, si leva.

5

Sotto il cielo coperto è volta l'ansia di tutti ad una raffica, alla prima, che sbatterà le tende lungo riva, chiuderà gli ombrelloni varieggiati, per i quali l'estate ci veniva, piú amica, incontro;

10

che sarà un refrigerio ed una fine.

NOTTI D'ESTATE

Dalla stanza vicina ascolto care voci nel letto dove il sonno accolgo. Per l'aperta finestra un lume brilla, lontano, in cima al colle, chi sa dove.

Qui ti stringo al mio cuore, amore mio, morto a me da infiniti anni oramai.

COLOMBI

Alle curve rotaie che discendono acqua azzurra piovana, un sorso chiedono, un refrigerio nell'arsura.

Gravi alle giovani noie, alla mia sera, che li ho soli vicini, e ascolto quella 5 musica d'ali alla finestra, guardo la loro vita famigliare, bella, le loro lotte fratricide, ingenue; come vaghe creature a me li lego con l'offerta che so grata. La tesa 10 mano è richiamo a tutti i voli; rosse zampine vi si apprendono; colori d'arcobaleno si spiegano. Oh ai miei portino bene, a me, nella dimora oggi per pochi sparsi 15 chicchi di granoturco diventata la casa visitata da gli angeli.

DA QUANDO

Da quando la mia bocca è quasi muta amo le vite che quasi non parlano. Un albero; ed appena – sosta dove io sosto, la mia via riprende lieto il docile animale che mi segue.

5

Al giogo che gli è imposto si rassegna. Una supplice occhiata, al piú, mi manda. Eterne verità, tacendo, insegna.

CAMIONCINO

Camioncino che al Lido, azzurro e bianco. attraversa il viale – estiva folla. di bei colori, come sa, vestita - ; spande una canzonetta che nel cuore, dove l'eco amorosa è ancora un bene. la musica intrattiene delle sfere

5

Giovanetti ciclisti, come al lume farfalle, intorno gli vanno. Ma tu, che sulla superficie della terra cammini è tanto, e docile ti lasci prendere a un movimento della vita!

PIAZZA

Chi va in caccia d'amori, chi di svaghi, chi solo di ricordi.

Baracconi non hanno mani a vendere la sera le indigeste castagne ai ragazzoni della libera uscita.

In alto regna la gloria ancora sull'antica piazza.

Personaggio a cavallo che si annoia nel marmo che lo adùla goffamente.

PER UN FANCIULLO AMMALATO

Nella casa paterna ti aggiravi silenzioso come un gatto. Il nome sapevi, non la realtà, del dolore.

Dai tuoi compagni diviso, le rose sulle guance affilate impallidivano.

5

Rinato dalla mia anima, fiore della vita, fanciullo amico. È tua questa che ancora mi rimane estrema lacrima che non vedi.

TEATRO

Eri il facile oblio: anche, alle volte. un tempio. Oggi la vita preme ad altre porte, si specchia a un'altra illusione. La voce tace da tanto alla quale, alla sua eco lunga nel ricordo, il mio giovane cuore si appoggiava.

5

Nei riposi suonava un'orchestrina.

Oh il loggione in tempesta che risuscita, per la mano del padre, Amleto! Caro premio al fanciullo, cui la madre dava, per te, nel pomeriggio di una festa, la piccola moneta. Ed alla sete acqua d'anice tinta era ristoro.

CONTOVELLO

Un uomo innaffia il suo campo. Poi scende cosí erta del monte una scaletta. che pare, come avanza, il piede metta nel vuoto. Il mare sterminato è sotto

Ricompare. Si affanna ancora attorno quel ritaglio di terra grigia, ingombra di sterpi, a fiore del sasso. Seduto all'osteria, bevo quest'aspro vino.

ALBERI

La colomba che preda la festuca e la porta nel nido invidio, e voi alberi silenziosi, a cui le foglie, ben disegnate, indora il sole; belli come bei giovanetti o vecchi ai quali 5 la vecchiezza è un aumento. Chi vi guarda verdi sotto una nera ascella frondi spuntano; alcuni rami sono morti le vostre dure sotterranee lotte non ignora; la vostra pace ammira, 10 anche più vasta.

E a voi ritorna, amico: laghi d'ombra nel cuore dell'estate.

FINESTRA

Il vuoto	
del cielo sul color di purgatorio	
delle tegole. Dietro, la materna	
linea dei colli; in basso l'erta dove	
dai cornicioni del teatro calano	5
i colombi; verdeggia	
un albero che poca terra nutre;	
statue portano alati sulla lira;	
fanciulli con estrose grida vagano	
in corsa.	10

FUMO

Conforto delle lunghe insonni notti d'inverno

allora in labirinti oscuri errò, di angoscia, il pensiero; la mano corse affannosa al tuo richiamo il filo

tenue che sale, poi si rompe, il cielo, dall'aperta finestra, di un suo raggio colora:

e mi ricorda una casetta, sola fra i campi, che fumava per la cena.

QUANDO IL PENSIERO

Quando il pensiero di te mi accompagna nel buio, dove a volte dagli orrori mi rifugio del giorno, per dolcezza immobile mi tiene come statua.

Poi mi levo, riprendo la mia vita.	5
Tutto è lontano da me, giovanezza,	
gloria; altra cura dagli altri mi strana.	
Ma quel pensiero di te, che tu vivi,	
mi consola di tutto. Oh tenerezza	
immensa, quasi disumana!	10

SERA DI FEBBRAIO

Spunta la luna.

Nel viale è ancora giorno, una sera che rapida cala. Indifferente gioventú s'allaccia; sbanda a povere mète.

Ed è il pensiero della morte che. in fine. aiuta a vivere.

PROSPETTIVA

La gente in fretta dirada.

Filari

d'alberi nudi ai lati del viale. in fondo là dove campagne sfumano, si avvicinano – pare – in una stretta. E v'entra un poco di quel cielo lilla che turba e non consola.

5

Breve sera. troppo, in vista, tranquilla.

IL VETRO ROTTO

Tutto si muove contro te. Il maltempo, le luci che si spengono, la vecchia casa scossa a una raffica e a te cara per il male sofferto, le speranze deluse, qualche bene in lei goduto. Ti pare il sopravvivere un rifiuto d'obbedienza alle cose.

E nello schianto del vetro alla finestra è la condanna.

ULTIMI VERSI A LINA

La banda militare che affollava vie più il Corso la sera, i fanaletti oscillanti alla marcia – il battistrada tronfio alzava e abbassava il suo bastone –; le tue compagne: la buona, la scaltra, l'infedele in amore; il verde fuori e dentro la città; le laceranti sirene dei vapori che partivano; le osterie di campagna;

5

queste cose furono un giorno – ricordi – cui venne, una a una, una fine.

10

La memoria, amica come l'edera alle tombe, cari frammenti ne riporta in dono.

C'ERA

C'era, un po' in ombra, il focolaio; aveva arnesi, intorno, di rame. Su quello si chinava la madre col soffietto. e uscivano faville.

C'era nel mezzo una tavola dove versava antica donna le provviste. Il mattarello vi allungava a tondo la pasta molle. C'era, dipinta di verde, una stia, e la gallina in libertà raspava.

Due mastelli, là sopra, riflettevano,

colmi, gli oggetti.

C'era, mal visto nel luogo, un fanciullo. Le sue speranze assieme alle faville del focolaio si alzavano. Alcuna – guarda! – è rimasta.

5

10

SPETTACOLO

Tu non lasci deluso lo spettacolo dove amori t'incantano e venture e senti in quelle truccate figure tutti i tuoi giovani sogni irritarsi.

Altre, quand'ero come te, ho versate	5
dolci usurpate lacrime.	

Ora è tardi. Si spogliano le cose, se ne tocca lo scheletro. Una veste ancora piace, se bella. Piú spesso è la menzogna inutile, che annoia.

RITRATTO

Lascia lo specchio. Non guardarti in quello
come una giovanetta. Che alle donne
è lume il corpo; a te l'animo vale.

La dolcezza che opponi ingenuo al male	
fa la bontà del tuo sguardo. Ma il ciuffo	5
di capelli, che un po' butti in disparte,	
d'esser te stesso la fierezza esprima,	
some in alma a una sossa dià committa	
come in cima a una casa già compiuta	
la bandieretta	
che libera lassú s'agita a un vento.	10

LUCIANA

Che diresti di me, dopo tanti anni, anima cara, se tornassi al mondo?

Anche il luogo natio mutato è tanto! Ti riconosceresti, io credo, appena.

Rancor mi serbi come a uno spergiuro d'aver protratta senza te la vita?

M'hai perdonata quella che t'infersi – oh giovanezza! – amorosa ferita?

IN TRENO

Guardo gli alberi spogli, la campagna deserta, a tinte invernali. A te penso che ti allontani, che lasciai da poco. Mette la sera come un roseo fuoco sulle casette, sugli armenti; il treno in fuga volge nella corsa folle qualche animale giovane e galline versicolori.	5
Straziato è il mio cuore come sente che piú non vive nel tuo petto. Tace ogni altra angoscia per questa. Ed appena la dura vita a tanti mali regge.	10
Ma tu muti conforme la tua legge, e il mio rimpianto è vano.	
alberto	15
uno morendo m'hai lasciato in dono fiasco di vecchio vino e la tua pipa da quella fumerò nell'ore dense di memorie pensando la dolcezza	0.0
che si sparse da te come la vita ti si fece impossibile quel vino inebbrierà una lacrima negli occhi di tuo fratello straniero in america	20
quando ritornerà.	

FOGLIA MORTA

La rossa foglia morta
che il vento porta via,
il vento e lo spazzino,

- sotto il fulgido cielo cadde, insanguina con le altre la via -

5

imiterei. Per nausea delle parole vane, dei volti senza luce.

Ma la tua voce, o gentile, mi parla; fa' che non cada ancora.

UNA NOTTE

Verrebbe il sonno come l'altre notti. s'insinua già tra i miei pensieri.

Allora. come una lavandaia un panno, torce la nuova angoscia il mio cuore. Vorrei gridare, ma non posso. La tortura, che si soffre una volta, soffro muto.

Ahi, quello che ho perduto so io solo.

FEDRA

Soffia una bora omicida. Domani cadrà la neve, imbiancherà le strade che salivano amiche alla tua casa in cima al colle, lontana. Tra i verdi pini l'immensa vallata ripete in foglie innumerevoli il colore che amavi sempre ai tuoi capelli.

5

Fedra

eri: ancor sei.

Piú preziosa adesso che si accende alla stufa il primo fuoco in rare case; la stagione è un poco nostra, nostro il paesaggio; il pensiero irraggia un ultimo vero; s'illude che il peggio – forse – è passato.

PORTO

... A scordarla ancor m'aggiro io per il porto, come un levantino. (*Trieste e una donna*)

Qui dove imberbi scritturali il peso registravano, e curvi sotto il carico in fila indiana sudati braccianti salivano scendevano oscillanti scale dai moli agli alti bordi, preso fra bestemmie e muggiti, della vita solo un pensiero a me era nocente.

5

Cercavo a quello un angolo ridente. Molti, all'ombra di pergole, ne aveva la mia città inquieta. Mi premeva isolarmi con lui, mettere assieme versi, cavare dal suo male un bene.

10

Spero ancora un rifugio allo stratempo. Ecco: è stato miracolo trovarlo. Tutto, se chiedo, posso avere, fuori quel mio cuore, quell'aria mia e quel tempo.

CAMPIONESSA DI NUOTO

Chi t'ha veduta nel mare ti dice Sirena.

Trionfatrice di gare allo schermo	
della mia vita umiliata appari	_
dispari.	5
A te mi lega un filo, tenue cosa	
infrangibile, mentre tu sorridi,	
e passi avanti, e non mi vedi. Intorno	
ti vanno amiche numerose, amici	
giovani come te; fate gran chiasso	10
tra voi nel bar che vi raccoglie. E un giorno	
un'ombra mesta ti scendeva – oh, un attimo! –	
dalle ciglia, materna ombra che gli angoli	
t'incurvò della bella bocca altera,	
che sposò la tua aurora alla mia sera.	15

Umberto Saba - Il canzoniere

AVEVO

Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio – liberamente alfine – alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna,	5
Palazzo Pitti di fronte. E mi volgo vane antiche domande: Perché, madre, m'hai messo al mondo? Che ci faccio adesso che sono vecchio, che tutto s'innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende? Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva.	10
Avevo il mondo per me; avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che, a momenti, ero una luce io stesso. Ricordi,	15
tu dei miei giovani amici il piú caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se piú sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico? Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi portò via il fascista abbietto	20
ed il tedesco lurco. Avevo una famiglia, una compagna; la buona, la meravigliosa Lina. È viva ancora, ma al riposo inclina piú che i suoi anni impongano. Ed un'ansia	30

pietà mi prende di vederla ancora, in non sue case affaccendata, il fuoco alimentare a scarse legna. D'altri tempi al ricordo doloroso il cuore si stringe, come ad un rimorso, in petto. Tutto mi portò via il fascista abbietto ed il tedesco lurco.	35
Avevo una bambina, oggi una donna. Di me vedevo in lei la miglior parte. Tempo funesto anche trovava l'arte di staccarla da me, che la radice vede in me dei suoi mali, né piú l'occhio mi volge, azzurro, con l'usato affetto. Tutto mi portò via il fascista abbietto ed il tedesco lurco.	40
Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso. Mia perché vi nacqui, piú che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva. Ed io per tanto scelsi fra i mali il piú degno: fu il piccolo d'antichi libri raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista inetto ed il tedesco lurco.	50 55
Avevo un cimitero ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre. Bello come un giardino; e quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero! Oscuri esigli e lunghi, atre vicende, dubbio	60

quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista abbietto – anche la tomba – ed il tedesco lurco.

TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI

Falce martello e la stella d'Italia ornano nuovi la sala. Ma quanto dolore per quel segno su quel muro!

Entra, sorretto dalle grucce, il Prologo.	
Saluta al pugno; dice sue parole	5
perché le donne ridano e i fanciulli	
che affollano la povera platea.	
Dice, timido ancora, dell'idea	
che gli animi affratella; chiude: «E adesso	
faccio come i tedeschi: mi ritiro».	10
Tra un atto e l'altro, alla Cantina, in giro	
rosseggia parco ai bicchieri l'amico	
dell'uomo, cui rimargina ferite,	
gli chiude solchi dolorosi; alcuno	
venuto qui da spaventosi esigli,	15
si scalda a lui come chi ha freddo al sole.	

Questo è il Teatro degli Artigianelli,
quale lo vide il poeta nel mille
novecentoquarantaquattro, un giorno
di Settembre, che a tratti 20
rombava ancora il cannone, e Firenze
taceva, assorta nelle sue rovine.

DISOCCUPATO

Dove sen va cosí di buon mattino quell'uomo al quale m'assomiglio un poco? Ha gli occhi volti all'interno, la faccia sí dura e stanca.

Forse cantò coi soldati di un'altra guerra, che fu la guerra nostra. Zitto egli sen va, poggiato al suo bastone e al suo destino.

tra gente che si pigia in lunghe file alle botteghe vuote. E suona la cornetta all'aria grigia dello spazzino.

10

VECCHIO CAMINO

Vecchio camino che dai tetti sporgi, che incornicia la mia finestra – un cielo pallido, annuvolato in parte, è sopra –

fumavi all'era dei Granduchi, al tempo
che la seguiva imbandierato e in cuore
deluso. Dalla guerra anche hai veduto
tornare il figlio in licenza. Che festa
gli facevano intorno! Egli la testa
teneva tra le mani a lungo assorto
in taciuti pensieri. «Mamma» a volte
diceva, e basta. Altri diceva: «È un male;
nascerà un bene anche piú grande». Invece...

Vecchio camino che una mano fece
d'uomo or sono piú secoli, se molti
passarono su te anni e stagioni, 15
nubi e sole alternando, forse nulla
di piú triste hai veduto. E un giorno vani
ballerini ti apparvero sui tetti,
giovani ai dí dell'emergenza paghi
– cosí sembrava – a un grammofono. E, vaghi
di fucilate, erano partigiani.
Era la fine. Lo si vide in breve
nella via sottostante a rosse prove.

Quasi inutile fatto oggi alle nuove scoperte – sempre più raro un saluto 25 di fumo mandi a quel cielo – se ammuto volentieri fra gli uomini, a te parlo volentieri che, pur tacendo, ascolti. Vecchio sei come me, sopravvissuto.

DEDICA

Perch'io non spero di tornar giammai
fra gli amici a Trieste, a te Firenze
questi canti consacro e questi lai.

Come t'amavo in giovanezza! Folli che abitavano te, t'han fatta poi difforme a tutti i miei pensieri, ostile.

5

Ma di giovani tuoi vidi gentile sangue un Agosto rosseggiar per via. Si rifece per te l'anima pura.

M'hai celato nei dí della sventura.

Umberto Saba - Il canzoniere

Varie

UN RICORDO DELL'ALTRA GUERRA

Quali immagini sorgono sepolte in una notte agghiacciata ed insonne!

A Cattaro uno spione che teneva un'osteria. vendeva il vino del paese, cibi, e secreti di morte alle due parti.

5

Per tutti – dice Carmen – l'ora viene. Si vide un fuoco tra le rocce, a galla dilatare una macchia d'olio. Verso Brindisi scompariva amica nave.

10

Oh, come amica! Veloce leggera.

Portava a picco la bandiera ch'era la mia.

SCOTCH-TERRIER

(A Linuccia)

Avevi un cane, Ilo di nome, bello, che a vederlo su un prato in tondo correre la sua felicità chiamava lacrime.

Ti morí quella volta della Francia.

E fu un lutto domestico e del mondo.

DUE MADRIGALI PER LA DUCHESSA D'AOSTA

Cosí giovane sei, cosí leggera cammini incontro alla dubbia fortuna. che se non fossi una principessa, saresti una ragazza.

Trieste, 1934

2

Penso le mani, le tue belle mani. Sono passati per farle duemila anni di storia di Francia. Le fila del destino il destino rompe. Ostaggio sei – dicono – al tedesco dalla pancia deforme, dallo scheletro odioso. Forse appena ti regge un mesto orgoglio.

5

Altro di te non so, né saper voglio.

Firenze, 1944

PRIVILEGIO

Io sono un buon compagno. Agevolmente mi si prende per mano, e quello faccio ch'altri mi chiede bene e lietamente

Ma l'anima secreta che non mente a se stessa mormora sue parole. 5 Anche talvolta un dio mi chiama, e vuole ch'io l'ascolti. Ai pensieri che mi nascono allora, al cuor che batte dentro, all'intensità del mio dolore. ogni uguaglianza fra gli uomini spengo. 10

Ho questo privilegio. E lo mantengo.

LA VISITA a Bruno e Maria Sanguinetti

Ho scritto <i>fine</i> al mio lavoro; messo, diligente scolaro, in bella, pagina dopo pagina. Il cuore mi mancava e proseguivo. Ora da te, partito, com'usi, a un tratto, con mia figlia sosto, i tuoi bimbi e Maria tua di Sardegna.	5
Il destino riuní queste persone – né altrimenti poteva – in questa stanza. Ardono al caminetto alcune legna.	
Si fa notte sui colli, sul giardino che un triste inverno spogliò, nell'incongruo di quei discordi pigolio che accusa vicini l'ora della cena, il bacio della mamma nel bianco caldo letto.	10
Si fa notte ai dipinti da Bolaffio, seduti due sopra una panca (parlano di politica), a quell'immensa dietro magnolia, alla bambina che sorvola, battendo il cerchio, un viale. Altri tempi	15
era il mio quadro; tutta illuminava la mia casa. Amico l'ho ritrovato nella tua, che buono l'hai salvo al cieco disamore. E sono – penso – vent'anni che passò Bolaffio.	20
Si fa notte negli occhi di mia figlia e in quelli della donna bruna. Ai miei	25

scende, e non è dolore, umido un velo.

È tardi. Affronto lietamente il gelo di fuori. Ho in cuore di una vita il canto, dove il sangue fu sangue, il pianto pianto. Italia l'avvertiva appena. Antico resiste, come quercia, allo sfacelo.

Umberto Saba - Il canzoniere

Mediterranee (1945-1948)

ENTELLO

Per una donna lontana e un ragazzo che mi ascolta, celeste. ho scritte, io vecchio, queste poesie. Ricordo. come in me lieto le ripenso, antico 5 pugile. Entello era il suo nome. Vinse l'ultima volta ai fortunosi giochi d'Enea, lungo le amene piagge della Sicilia, ospite Anceste. Bianchi si rincorrevano sull'onde 10 schiume che in alto mare eran Sirene. Era un cuore gagliardo ed era un saggio. «Qui – disse – i cesti, e qui l'arte depongo».

TRE POESE ALLA MUSA

A te occhiazzurra questi canti deve uno che ha sete e alle tue labbra beve. Antichi come lui, come te nuovi, se giri tutto il mondo, non ne trovi.

2

Bigiaretti e compagni hanno veduto poco o nulla di te, mia Musa. Manca, ad una che di noi rendono immagine, ai tuoi occhi il colore dei tuoi occhi. azzurra luce che per te ho saputo cogliere estrema agli attimi fuggenti.

5

Sono buoni ragazzi. T'hanno amata anche diminuita, anche accecata.

3

Non quello che di te scrivono sotto. Pianse e capí per tutti era il tuo motto.

DUE ANTICHE FAVOLE

1 IL RATTO DI GANIMEDE

Era un giorno fra i giorni. Era sereno l'Ida; le capre brucavano in pace, date in guardia a pastore adolescente.

Solo il cane qua e là vagava inquieto.	
Sul volto del fanciullo ombre passavano. Forse troppo severo il re suo padre. Forse anelava ai compagni - sull'Ida erano molti della stessa età,	5
che tutti delle stesse gare amanti, per il bacio di un serto, violenti si abbracciavano a un coro d'alte grida –. Bianche in cielo correvano le nubi.	10
Sempre il cane su e giú fiutava all'erta, ed il gregge piú unito in sé stringevasi. Ai presagi insensibile, il pastore, oblioso al suo compito, sognava.	15
Fulminava dal cielo aquila fosca. Si sbandavano greggi, si sgolava il cane. Già dell'azzurro il fanciullo bagnava un'ultima volta la terra.	20

2 NARCISO AL FONTE

Quando giunse Narciso al suo destino – dai pastori deserto e dalle greggi nell'ombra di un boschetto azzurro fonte – subito si chinò sullo specchiante.

Oh, il bel volto adorabile!

Le frondi
importune scostò, cercò la bocca
che cercava la sua viva anelante.
Il bacio che gli rese era di gelo.
Sbigottí. Ritornò al suo cieco errore.

Perché caro agli dèi si mutò in fiore 10 bianco sulla sua tomba.

TRE VECCHIE POESIE

1 DAL VERO

Guarda il Banco di Napoli. Egli attigua ancora soffre dietro a sé, per poco, sgangherata dagli anni una casetta, con le imposte malchiuse ed una scritta che sporge in fuori e dice *Trattoria*.

5

Ma quello è cosí triste, e la casetta mette in cuore superstite allegria.

(1940).

2 fera di san nicolÒ

Cala l'umida nebbia della sera lungo gli alberi spogli. Vuoi tu ancora San Nicolò, fra tante afflitte cose, farmi di umana tenerezza un dono?

5

la mano alzata sul monello come le si faceva vicino, sparava sotto i suoi piedi un petardo. Alla botta chiaro visino con il naso in su, di bianco e rosa, si mostrò vermiglio.

10

Dove cresce il frastuono della fiera, oggi e un tempo, mi perdo. E se una lacrima tenta ancora il mio ciglio, non la lascio sgorgare, che di lei quasi ho vergogna.

ΙU

(1941).

3 FOGLIA

Io sono come quella foglia – guarda – sul nudo ramo, che un prodigio ancora tiene attaccata.

Negami dunque. Non ne sia attristata la bella età che a un'ansia ti colora, e per me a slanci infantili s'attarda.

5

Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. Morire è nulla; perderti è difficile.

(1942).

AMAT

Amai trite parole che non uno
osava. M'incantò la rima fiore
amore,
la piú antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che piú non l'abbandona.

Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. 10

IGNUDA

Ignuda come un ruscelletto e bocca a bocca, ogni tuo brivido addolciva quel bacio che mi torna oggi al pensiero.

M'era in sogno, ma forse ero nel vero, che in te parlasse, fatto carne, un angelo. Un angelo del bene anche acquiesce per bontà, per eccesso in lui d'amore.

ANGELO

O tu che contro me vecchio nel fiore dei tuoi anni ti levi, occhi che all'ira fiammeggiano piú nostra come stelle, bocca che ai baci dati e ricevuti armonizzi parole, è forse il mio incauto amarti un sacrilegio? Or questo è fra me e Dio.

Alto cielo! Mio bel splendente amore!

MEDITERRANEA

Penso un mare lontano, un porto, ascose vie di quel porto; quale un giorno v'ero, e qui oggi sono, che agli dèi le palme supplice levo, non punirmi vogliano di un'ultima vittoria che depreco (ma il cuore, per dolcezza, regge appena);

5

penso cupa sirena

– baci ebbrezza delirio – ; penso Ulisse che si leva laggiú da un triste letto.

AMORE

Ti dico addio quando ti cerco Amore, come il mio tempo e questo grigio vuole. Oh, in te era l'ombra della terra e il sole, e il cuore d'un fanciullo senza cuore.

EBBRI CANTI

Ebbri canti si levano e bestemmie nell'osteria suburbana. Qui pure – penso – è Mediterraneo. E il mio pensiero all'azzurro s'inebbria di quel nome.

Materna calma imprendibile è Roma. S'innamora la Grecia alle sue sponde come un'adolescenza. Oscura il mondo e lo rinnova la Giudea. Non altro a me vecchio sorride sotto il sole.

5

Antico mare perduto... Pur vuole la Musa che da te nacque, ch'io dica di te, col buio alle porte, parole.

RACCONTINO

La casa è devastata, la casa è rovinata. Mille e una notte non l'abita piú.

Come un giardino la sua verde Aleppo una tenera madre ricordava. Accoglieva le amiche, palpitava per il figlio inquieto. Ed il caffè porgeva, in piccole tazze, alla turca.

La casa è devastata, la casa è rovinata. Mille e una notte non accoglie piú.

La rovinò dal cielo la guerra, in terra la devastava il tedesco. Piangeva la gentile le proprie sue e le umane miserie. (Odiare non poteva.) Il figlio fuggí sui monti, vi trovò un suo caro amico, vi giocò con lui la vita.

Erano cari amici, si facevano
meraviglia a vicenda, esageravano,
un poco invidiosi, donne amori.
Erano cari amici quando rompere
tu li vedevi esterrefatto a calci:
un'antilope e un mulo.

La casa è devastata,
la casa è rovinata.

Ma i due ragazzi sono vivi ancora;
vive ancora, imbianchite un po', le madri.

5

10

GRATITUDINE

Un anno, e in questa stagione ero a Roma. Avevo Roma e la felicità Una godevo apertamente e l'altra tacevo per scaramanzia.

Ma tutto mi voleva beato a tutte l'ore: e il mio pensiero era di un dio creatore.

5

Milano sotto la neve è piú triste, forse piú bella. Molte cose sono passato, quali in me vivono ancora, in questa umana città dolorosa. 10 Mi accoglie al caldo la cucina; un prossimo, ritrovato e perduto, gli occhi leva dai quaderni impossibili e la voce. Vede i candidi fiori; vede, un poco curva, la madre che sfaccenda, E dice, 15 volta l'ilare faccia a lei: «Mammina. appena esci ti bacia la neve»;

ed il mio cuore quel bacio riceve.

TRE POESIE A TELEMACO

1 QUASI UNA FAVOLA

Tutti portiamo della vita il peso, in ogni luogo, in ogni tempo nati.

Ma il giovane stornello in cui ponevo qualche speranza d'avvenire, e il cuore lasciava pegno a un'ochetta, ben giura che v'è al mondo un paese – agli altri in odio fortissimo paese – ove il migliore sempre vince, e per tutti è un bene nascere.

5

Odo, se veglio la notte, lamenti del ragazzo nel sonno; odo nel sonno sussulti d'anime in pena. E al risveglio ogni volto s'oscura.

2 METAMOREOSI

«Se non era l'Italia il tuo paese - dico per dire: lo so ben che l'ami quale ti garberebbe patria?» Io taccio; egli ripete la domanda. - «E tu?»

Mi guarda coi suoi grandi occhi che toccano per dolcezza dell'anima i confini materni: forma un nome la sua bocca come un bacio. Pensoso, io nulla dico.

5

Ecco il suo volto al mio silenzio farsi severo, gli occhi a un odio scintillanti. Non fosse che pietà rispetto accoglie dei piú vecchi di lui, di lui garanti, su me si getterebbe, io penso, come sopra un nemico.

3 APPENA UNA CITAZIONE

Dici che lei ti lasciava, che solo porti la pena d'esser nato. Un'ombra, inseguo a lungo per vie solitarie, a un barlume di luce dei fanali. per sempre chiusa nella mia memoria.

Penso che i versi sono belli. E forse. l'ombra inseguendo, troverai un corpo.

Un dolce corpo ti consolerà.

TRE POESIE A LINUCCIA

Era un piccolo mondo e si teneva per mano.

Era un mondo difficile, lontano oggi da noi, che lo lambisce appena, come un'onda, l'angoscia. Tra la veglia e il sonno lento a venire, se a tratti. col suo esatto disegno e i suoi esatti contorni, un quadro se ne stacca e illumina la tua memoria, dolce in sé, ti cerca, come il pugnale d'un nemico, il cuore.

Era un piccolo mondo e il suo furore ti teneva per mano.

5

Umberto Saba - Il canzoniere

2

In fondo all'Adriatico selvaggio si apriva un porto alla tua infanzia. Navi verso lontano partivano. Bianco, in cima al verde sovrastante colle, dagli spalti d'antico forte, un fumo 5 usciva dopo un lampo e un rombo. Immenso l'accoglieva l'azzurro, lo sperdeva nella volta celeste. Rispondeva guerriera nave al saluto, ancorata al largo della tua casa che aveva 10 in capo al molo una rosa, la rosa dei venti.

Era un piccolo porto, era una porta aperta ai sogni.

3

Da quei sogni e da quel furore tutto quello ch'ài guadagnato, ch'ài perduto, il tuo male e il tuo bene, t'è venuto.

VARIAZIONI SULLA ROSA

1

Per te piange un fanciullo in un giardino o forse in una favola. Punivi, rosa, inabili dita. E cosí vivi, un giorno ancora, sul tuo ceppo verde.

Altri asciuga le sue lacrime, e perde egli in breve l'incontro e la memoria. Oh, nemico per sempre alla tua gloria non lo scopra l'errore d'un mattino!

2

Molti sono i colori ai quali l'arte varia il tuo incanto o la natura. In me, come il mare è turchino, esisti solo. per il pensiero a cui ti sposo, rossa.

3

Cauta i tuoi gambi ella mondava. Mesta a me sorrise ed al mio primo dono. Due mani l'aggiustavano al suo seno.

Andai lontano, disertai quel seno. Errai come agli umani è sorte errare. Mi sopraffece la vita; la vita vinsi, in parte; il mio cuore meno.

Ancora

5

canta a me l'usignolo ed una rosa tra le spine è fiorita.

Letteratura italiana Einaudi

ULISSE

Nella mia giovanezza ho navigato	
lungo le coste dalmate. Isolotti	
a fior d'onda emergevano, ove raro	
un uccello sostava intento a prede,	
coperti d'alghe, scivolosi, al sole	5
belli come smeraldi. Quando l'alta	
marea e la notte li annullava, vele	
sottovento sbandavano piú al largo,	
per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno	
è quella terra di nessuno. Il porto	10
accende ad altri i suoi lumi; me al largo	
sospinge ancora il non domato spirito,	
e della vita il doloroso amore.	

Umberto Saba - Il canzoniere

Epigrafe (1947-1948)

IN QUESTO LIBRO...

In questo libro tredici poesie, che il nome hanno dall'ultima, sono, me vivo, mie. Poi le avrò scritte come l'altre invano, per gli uccelli e un amico, al tempo triste, nel mio triste italiano.

5

Trieste, 24 luglio 1948.

VECCHIO E GIOVANE

Un vecchio amava un ragazzo. Egli, bimbo gatto in vista selvatico – temeva castighi a occulti pensieri. Ora due cose nel cuore lasciano un'impronta dolce: la donna che regola il passo 5 leggero al tuo la prima volta, e il bimbo che. al fine tu lo salvi, fiducioso mette la sua manina nella tua Giovinetto tiranno, occhi di cielo. aperti sopra un abisso, pregava 10 lunga all'amico suo la ninna nanna. La ninna nanna era una storia, quale una rara commossa esperienza filtrava alla sua ingorda adolescenza: altro bene, altro male, «Adesso basta – 15 diceva a un tratto -; spegniamo, dormiamo». E si voltava contro il muro. «T'amo dopo un silenzio aggiungeva - tu buono sempre con me, col tuo bambino». E subito sprofondava in un sonno inquieto. Il vecchio 20 con gli occhi aperti, non dormiva piú. Oblioso, insensibile, parvenza d'angelo ancora. Nella tua impazienza, cuore, non accusarlo. Pensa: È solo; ha un compito difficile; ha la vita 25 non dietro, ma dinanzi a sé. Tu affretta.

se puoi, tua morte. O non pensarci piú.

PER UNA FAVOLA NUOVA

Ogni anno un passo avanti e il mondo dieci indietro. Al fine son rimasto solo

Ma tu mi rendi il perduto, usignolo che sul mio ramo ti posi, e la storia narri per me dell'angelo che vive due giorni e mezzo sulla terra. Scrive la tua mano inesperta, e fa che intorno alla favola nuova i miei pensieri sciamano assidui come api al miele.

5

Accusi l'arte difficile e gelo la parola all'immagine. Ed io penso che sei piú dei tuoi anni giovinetto; che chi presto matura (è antico detto) manca in breve al suo stelo.

OPICINA 1947

Risalii quest'estate ad Opicina. Era con me un ragazzo comunista. Tito sui muri s'iscriveva, in vista, sotto, della mia bianca cittadina.

Nell'ora dei ricordi vespertina sedemmo all'osteria, che ancor m'attrista, oggi, se penso quella camerista che ci serví con volto d'assassina.

Due vecchie ebree, testarde villeggianti, io, quel ragazzo, parlavamo ancora lassú italiano. tra i sassi e l'abete.

«Dopo il nero fascista il nero prete; questa è l'Italia, e lo sai. Perché allora – diceva il mio compagno – aver rimpianti?» 5

LETTERA

Ti mando, amico, due poesie che sono ultime voci d'uno sulla terra, legate a un filo che la guerra rompere non può, né giovanile il tuo delitto.

Se ti piacque, per noi dattiloscritto	5
sogno mediterraneo, quell'azzurro	
fascicolo che in dono	
ti lasciavo partendo, oggi tu, buono,	
le aggiungi a quelle a Telemaco. In breve,	
spero, ci rivedremo. Il tuo delitto	10
non è grave: è di avermi un po' scordato.	

Umberto Saba - Il canzoniere

EPIGRAFE

Parlavo vivo a un popolo di morti. Morto alloro rifiuto e chiedo oblio.

NOTE DELL'AUTORE

IN OUESTO LIBRO...

...tredici poesie Quando scrissi questa poesia, le poesie di Epigrafe erano veramente tredici. La piccola raccolta comprendeva, oltre alle sei attuali, sette di *Uccelli*.

OPICINA 1947

«Camerista» per cameriera, anzi servente d'osteria, mi piace poco. Ma il sonetto mi nacque di getto; e - arrivato alla parola che io stesso incrimino – questa, sbucata da chissà quale angolo della mia memoria, soccorse (male) alla necessità della rima. Pensai: per ora la lascio; poi rimedierò. Rimediare non ho piú saputo: anzi tutti i rimedi tentati risultarono peggiori del male. Cercai allora (mi perdoni la Musa) di persuadermi che, pure così disvoluta, l'infelice parola potesse essere quasi una «bellezza»; una specie di riuscita acrobazia, sebbene fuori della mia poetica. E che, magari, la poesia reggesse su quella rima carpita...

Umberto Saba - Il canzoniere

Uccelli (1948)

PREFAZIONE AD «UCCELLI»

Cari amici.

di una cosa potete essere certi: le poche poesie riunite in questo fascicolo dello Zibaldone¹ sono le ultime che ho scritte, e le ultime mie che leggerete me vivo. Fanno parte di una raccolta pure brevissima, che s'intitola Epigrafe, e che uscirà solo dopo la mia morte.

Uccelli sono un miracolo. Non intendo parlare di bellezza, o, comunque, di valore letterario (cose di cui lascio il lettore libero di giudicare secondo l'animo suo) ma del nudo fatto di aver potuto scrivere le poesie. Le ho scritte nell'estate del 1948: ed è dalla metà circa del 1947 che ho incominciato a sentirmi morire alle cose. Ero sicuro – materialmente sicuro – che non avrei scritto piú versi. Ma il male che m'impedisce ugualmente di vivere e di morire, mi concedette in quell'estate un breve periodo di tregua. La mia gratitudine si espresse in alcuni brevi apologhi, nella mesta presaga melodia di Quest'anno...

Uccelli sono nati anche da una circostanza occasionale. Il gerente la Libreria Antiquaria che porta ancora il mio nome, aveva comperato, poco tempo prima, un gruppetto di libri sulla caccia e gli uccelli. Pensando (poi si rivelò a torto) di aver fatto un cattivo affare, lo aveva nascosto in una cassetta, gettandovi sopra, per non vederlo, un sacco, che una punta di curiosità superstite o l'eccesso della mia noia sollevarono un giorno. È mi misi a sfogliare quei vecchi libri. Rimasi colpito – meglio sarebbe dire affascinato – da quelli che parlavano degli uccelli, della loro vita, dei loro usi e costumi. Mi parve di aver scoperto il paradiso in terra; e che, dovendo proprio nascere, il solo destino invidiabile fosse quello di nascere un uccello. Già il Leopardi

¹ Uccelli furono pubblicati la prima volta in un'edizione dello Zibaldone, di 350 esemplari

disse ai suoi tempi beati (li chiamo beati solo per il confronto con i nostri) qualcosa di simile. Sentirsi leggero e volare per forza propria mi sembrò, in quell'ultimo respiro che mi dette la vita, il colmo della felicità. Mi ricordai anche di aver sorpreso (fatto quasi arrabbiare) durante la prima guerra mondiale, un aviatore che si vantava di aver «volato» con un epigramma che gli dedicai, e che diceva:

Vai con macchina in alto, sí, ma ignoto resta il gaudio del volo. Non può chi va in barchetta dire: Io nuoto.

Incominciai allora a guardare gli uccelli, quei pochi che si possono vedere e studiare abitando in città. Ed anche a ricordare, con intensità appassionata, un merlo, e qualche altro alato che tenevo, essendo fanciullo ed anche molto piú tardi, ingabbiati, o, con le finestre chiuse, liberi per la stanza. Riudii anche – attraverso, ahimè! un disco – il canto del rosignuolo. Ricordi e presenze si fusero nella mia provvisoria letizia, e ne sono nate le poesie che l'amica Anita Pittoni ha voluto, quasi di forza, includere nel suo Zibaldone. Senza le sue cortesi insistenze non avrei mai pensato di farne un libretto a parte. Aggiungo che poche volte ho goduto nella mia lunga – troppo lunga – esistenza a scrivere delle poesie come ho goduto a scrivere queste. Fu come una festa inaspettata, e del tutto fuori stagione: fu anche – come prevedevo – una festa di breve durata. Risprofondai subito nella depressione e nello sconforto, nella certezza di non essere ormai che un peso morto sulla superficie della terra, di non aver nulla da fare o da dire in un mondo che non è piú mio, nel quale, di mio, non resistono, ad accrescere la tristezza, che pochi frammenti.

Cosí è cari amici; o almeno cosí io vedo in questo momento. Vi saluta affettuosamente il vostro

SABA

Trieste, 21 giugno 1950.

PETTIROSSO

Trattenerti, volessi anche, non posso.

Vedi, amico del merlo, il pettirosso. Quanto ha il simile in odio egli di quella vicinanza par lieto. E tu li pensi compagni inseparabili, che agli orli di un boschetto sorpreso li sorprendi. Ma un impeto gioioso al nero amico, che vive prede ha nel becco, l'invola. Piega un ramo lontano, cui non nuoce, se un po' ne oscilla, l'incarco; la bella stagione, il cielo tutto suo l'inebbriano, e la moglie nel nido. Come un tempo il dolce figlio che di me nutrivo, si sente ingordo libero feroce;

e là si sgola.

5

CIFLO

La buona, la meravigliosa Lina spalanca la finestra perché veda il cielo immenso

Qui tranquillo a riposo, dove penso che ho dato invano, che la fine approssima, piú mi piace quel cielo, quelle rondini, quelle nubi Non chiedo altro.

Fumare la mia pipa in silenzio come un vecchio lupo di mare.

Umberto Saba - Il canzoniere

UCCELLI

L'alata genia che adoro – ce n'è al mondo tanta! – varia d'usi e costumi, ebbra di vita, si sveglia e canta.

COLOMBI IN PIAZZA DELLE POSTE

Pianticelle con rossi fiori in cima fanno l'ombretta all'aiuola di fresco smossa. Colombi passeggiano in mezzo.

Uno lascia lo stormo e mi cammina, che si lusinga di un'offerta, incontro. 5 Esita, si ritira: al volo pronto sempre, e alla fuga; che dell'uomo - dice fido e non fido. - Anch'io -. Meno felice di lui, nel chiuso gli rispondo del cuore: Questa piazza, 10 cui giungevo affannato perché prima abbia il mio augurio chi ben so l'attende, la fontana che in vaga iride splende, tra le pietre fiorita di gerani ombrosa ajuola, ove di me deluso 15 ritorni in fretta, fece l'uomo all'uomo.

Pure è un triste bambino. E del suo dono chi piú diffida ha piú ragione, io penso.

L'ORNITOLOGO PIETOSO

Raccolse un ornitologo pietoso un espulso dal nido. Come l'ebbe in mano vide ch'era un rosignuolo.

In salvo lo portò con il timore gli mancasse per via. Gli fece, a un fondo 5 di fiasco, un nido: ritrovò quel gramo l'imbeccata e il calore Fu allevarlo cura non lieve, ed il dispendio certo di molte uova di formiche. E ai giorni sereni, ai primi gorgheggi, l'esperto 10 in un boschetto libertà gli dava. «Piú – diceva al perduto, e lo guardava a terra e in ramo cercarsi – il tuo grazie udrò sommesso». E si sentí piú solo.

IL FANCIULLO E L'AVERLA

S'innamorò un fanciullo d'un'averla. Vago del nuovo – interessate udiva di lei, dal cacciatore, meraviglie – quante promesse fece per averla!

L'ebbe; e all'istante l'obliò. La trista nella sua gabbia alla finestra appesa, piangeva sola e in silenzio, del cielo lontano irraggiungibile alla vista.

Si ricordò di lei solo quel giorno che, per noia o malvagio animo, volle stringerla in pugno. La quasi rapace gli fece male e s'involò. Quel giorno,

per quel male l'amò senza ritorno.

Letteratura italiana Einaudi

5

QUEST'ANNO...

Quest'anno la partenza delle rondini mi stringerà, per un pensiero, il cuore.

Poi stornelli faranno alto clamore sugli alberi al ritrovo del viale XX Settembre. Poi al lungo male dell'inverno compagni avrò qui solo quel pensiero, e sui tetti il bruno passero.

5

Alla mia solitudine le rondini mancheranno, e ai miei dí tardi l'amore.

PASSERI

Saltellano sui tetti passeri cinguettanti. Due si rubano di becco il pane che ai leggeri sbricioli, che carpire s'illudono al balcone. Vanno a stormi a dormire...

5

Uccelli sono: nella Natura la sublimazione del rettile.

MERLO

Esisteva quel mondo al quale in sogno ritorno ancora; che in sogno mi scuote? Certo esisteva. E n'erano gran parte mia madre e un merlo.

Lei vedo appena. Piú risalta il nero	5
e il giallo di chi lieto salutava	
col suo canto (era questo il mio pensiero)	
me, che l'udivo dalla via. Mia madre	
sedeva, stanca, in cucina. Tritava	
a lui solo (era questo il suo pensiero)	10
e alla mia cena la carne. Nessuna	
vista o rumore cosí lo eccitava.	

Tra un fanciullo ingabbiato e un insettivoro che i vermetti carpiva alla sua mano, in quella casa, in quel mondo lontano, 15 c'era un amore. C'era anche un equivoco.

ROSIGNUOLO

Dice il nostro maggiore fratello, il rosignuolo:

Iddio, che ha fatto il mondo e se lo guarda, non di te si compiace, uomo, che a un'esca – ahi, troppo irrecusabile! – dividi noi che abbiamo la casa in siepe o in fronda.

5

Si tace. E, dopo una nota pietosa:

La voce – dice – piú meravigliosa del silenzio, è la mia. Dei pleniluni d'Aprile a quali infiniti si sposa!

10

Dice a te il tuo maggiore fratello, il rosignuolo:

La dolcezza del mondo è una una una. Solo a lei canto al lume della luna.

NIETZSCHE

Intorno a una grandezza solitaria non volano gli uccelli, né quei vaghi gli fanno, accanto, il nido. Altro non odi che il silenzio, non vedi altro che l'aria.

NOTE AD «UCCELLI»

PETTIROSSO

L'amicizia del pettirosso per il merlo, come il suo odio per tutti gli altri pettirossi, è nota agli ornitologi. Vedi, oltre agli antichi, Alberto Bacchi della Lega: Caccie e costumi degli uccelli silvani, Città di Castello 1892, pp. 197-98

L'ORNITOLOGO PIETOSO.

Gli uccelli, amorosissimi – come tutti sanno – della prole, espellono dal nido il piccolo che sia, o loro sembri, nato male, o, comunque, difforme dagli altri. Ornitologi ed amatori si sono provati a rimettere gli infelici nel nido, ma questi ogni volta venivano ributtati. Alcuni pochi, allevati (come il rosignuolo della mia favoletta) dalla mano dell'uomo, riuscirono tuttavia a sopravvivere; né, tenuti in gabbia, si mostrarono, per il canto, la longevità ecc., inferiori ai loro fratelli più fortunati. Aggiungo come una semplice curiosità – che, scrivendo la favoletta, avevo un po' presente Leonardo, che comperava al mercato gli uccelli per rendere loro la libertà.

ROSIGNUOLO

«Un'esca – ahi, troppo irrecusabile!»: un baco da crusca. Basta, infatti, a chi voglia prendere un rosignuolo, mettere un baco da crusca bene in vista dentro una gabbia a scatto, ai piedi dell'albero sul quale canta. Questi, fiducioso com'è per sua natura, vi entra quasi subito... Non c'è bisogno di aggiungere – almeno per i miei lettori – che si tratta di un'azione criminale, tanto più se commessa al tempo degli amori e dei nidi.

Umberto Saba - Il canzoniere

Quasi un racconto (1951)

PREFAZIONE A «QUASI UN RACCONTO»

Cari amici.

nella «lettera aperta» premessa ad Uccelli (il De Robertis la chiamò «sillabata con l'anima»), vi avevo formalmente promesso che non avrei piú scritto poesie, e che quelle di Uccelli sarebbero state le ultime mie che avreste lette me vivo. Non è colpa mia se ho poi mancato alla promessa.

Potrei dire, a proposito di Quasi un racconto, le stesse parole che ho detto per Uccelli: che cioè anche le poesie di questa raccolta furono composte (a tre anni di distanza dalle altre) durante una breve tregua del male, e del tutto fuori di ogni mia aspettativa o speranza. Ma forse non mi si crederebbe piú. E dubito che mi crediate se aggiungo che non è stato senza un senso di rimorso e quasi di vergogna che ho mancato alla promessa. Eppure io so che è cosí. Il tono di apparente baldanza che nell'ultima poesia (Al lettore) può forse trarre in inganno qualcuno, non è che un tentativo di nascondere l'imbarazzo di un uomo colto in fallo.

Per questa e per altre ragioni, era mia intenzione di non rendere pubbliche queste poesie se non dopo la mia morte, assieme a poche altre di Epigrafe. Ma – come inevitabile – esse caddero nelle mani di quella (per me) pericolosa attivista che è mia figlia. È lei che ha fatto il resto; che aveva trovato perfino il titolo alla raccolta. Le aveva dato quello di Amicizia, cavandolo dal senso di distensione che a quanto mi scriveva da Roma, appariva sulla faccia delle persone alle quali andava, man mano, leggendo le poesie. Il titolo fu poi, per complicate ragioni, cambiato in Quasi un racconto. Il male (se male è) era fatto; ed io, a meno di litigare non potevo più disfarlo... Una delle tante debolezze del mio carattere (e quella forse che ho più amaramente pagata) fu il mio non saper dire di no, o molto difficilmente e non senza conflitto, a ragione di agire per il

Umberto Saba - Il canzoniere

bene mio e di altri. Posso quindi ripetere a tutti quello che dico ad uno di voi, nei due ultimi versi di I libri...

Puoi d'un vecchio sorridere. Puoi anche, se piú ti piace, perdonargli.

Vi saluta affettuosamente il vostro

SABA Trieste, 21 luglio 1951.

Umberto Saba - Il canzoniere

AL LETTORE

Se leggi questi versi e se in profondo senti che belli non sono, son veri, ci trovi un canarino e TUTTO IL MONDO.

LIBRERIA ANTIQUARIA

Morti chiedono a un morto libri morti.

Illusione non ho che mi conforti	
in questo caro al buon Carletto nero	
antro sofferto. Un tempo al mio pensiero	
parve un rifugio, e agli orrori del tempo.	5
Ma quel tempo è passato oggi, e la vita	
con lui, che amavo. E di sentirmi inerme	
escluso piango come tu piangevi	
quando eri ancora un bambino e perdevi	
tra la folla la madre tua al mercato.	10

DECI POESIE PER UN CANARINO

1 A UN GIOVANE COMUNISTA

Ho in casa - come vedi - un canarino. Giallo screziato di verde. Sua madre certo, o suo padre, nacque lucherino.

È un ibrido. E mi piace meglio in quanto nostrano. Mi diverte la sua grazia, mi diletta il suo canto. Torno, in sua cara compagnia, bambino.

Ma tu pensi: I poeti sono matti. Guardi appena; lo trovi stupidino. Ti piace piú Togliatti.

10

2 UCCELLO DI GABBIA

Tenorino di grazia egli le strofe non sa dell'usignuolo e non ha il cuore caldo del merlo

Pago a due foglie di radicchio, in gabbia, dov'è nato non mette angoscia; libero per la stanza mi viene, e a quelle, incontro.

15

I miei risvegli sono un poco meno tristi per lui che alla finestra i passeri richiama: aeree zuffe. Ed io dal letto la sua nessuna meraviglia godo.

3 PALLA D'ORO

Con ali tese e il becco aperto a volte egli perfino mi sfida... Non vede sé, come vedo me stesso. Ed in questo non vedersi è la sua felicità.

Moto perpetuo non si ferma un breve momento. Verdi radicchi, altri uccelli che nutre involontario, il suo panico, sempre ha qualcosa da fare e la cosa che fa lo prende interamente. In canto (sia gioia o pena) in trilli si diffonde. Se Ciu lo chiami, il chiamato risponde.

30

25

Viene lenta la sera. Lentamente tace, si gonfia. Fiducioso al sonno si chiude, e in sé, come una palla d'oro.

Umberto Saba - Il canzoniere

4 I LIBRI...

I libri che ti rendo, amico (e sono meravigliosi) io non li ho letti. È molto se vi ho dato uno sguardo. A me riposo è il libro vivo che, se i tuoi non vale, vale quanto una favola. Per lui,	35
vecchio fanciullo, questa volta ancora,	40
nel mondo dei volatili mi perdo.	
Copio i suoi usi e costumi. Gli amati bagni – disperazione di mia moglie – sono una festa ai miei occhi. E le foglie che nel becco qua e là porta. La vita, lei che tanti giocattoli mi ha tolto,	45
mi rende al fine il piú innocente: in gabbia nato un uccello che in gabbia non soffre. Puoi d'un vecchio sorridere. Puoi anche,	
se piú ti piace, perdonargli.	50

5 CANARINA AZZURRA

Meravigliosa canarina azzurra ti sceglievo a compagna. La piú bella, la piú rara al mercato. Una gran dama.

Eros ha le sue leggi; è un dio difficile	
non solo – sembra – agli umani. L'uccella,	50
immessa appena nella gabbia, subito	
saltò da te per un bacetto. (Come	
ti conoscesse da sempre). E tu come	
piccolo drago inferocito, subito	
(forse geloso di lei) la scacciavi.	55
Durò tre giorni lo strazio; ed all'ultimo	
parve opportuno separavi. Ancora	
coi tuoi radicchi ti consoli. E a un tratto	
non canti piú, rechi nel becco intorno	
filo od altro che trovi e stimi atto	60
a un nido inesistente. M'hai deluso,	
e con me quella che mi disse: «Devi	
comperarle una moglie». Ed ira e pena	
mi fai. Pure la colpa è tua, se colpa	
v'è, v'è mai stata, în queste cose	65

6 quasi una moralità

Piú non mi temono i passeri. Vanno	
vengono alla finestra indifferenti	
al mio tranquillo muovermi nella stanza.	
Trovano il miglio e la scagliuola: dono	
spanto da un prodigo affine, accresciuto	70
dalla mia mano. Ed io li guardo muto	
(per tema non si pentano) e mi pare	
(vero o illusione non importa) leggere	
nei neri occhietti, se coi miei s'incontrano,	
quasi una gratitudine.	75
Fanciullo,	
od altro sii tu che mi ascolti, in pena	
viva o in letizia (e piú se in pena) apprendi	
da chi ha molto sofferto, molto errato,	
che ancora esiste la Grazia, e che il mondo	80
– TUTTO IL MONDO – ha bisogno d'amicizia.	

7 SOMIGLIANZA

Fra te e la canarina azzurra sono	
affinità sorprendenti. Piú ancora	
se ti guardo lontana nell'immagine	
che di te ti sei fatta e appesa tengo	85
a capo il letto incorniciata e cara.	
Sí, le assomigli. È questa somiglianza,	
lusinghiera ad entrambe, che mi strazia.	
Si avvicina l'estate e la tua casa	
ti aspetta, sgangherata come sempre.	90
Non importa. Tua madre vive ancora,	
e tuo padre con lei, che nei sereni	
momenti inventa per te favolette.	
Poco ci troverai nuovo: l'azzurra	
che ti assomiglia e, forse a te spettacolo	95
non discaro, fraterno al tuo pennello,	
quel rissoso uccellame alla finestra.	

8 PRETESTO

C'è tanto miglio alla finestra. E i passeri si azzuffano tra loro; in gabbia due vaghi uccelletti che pensavo il nido facessero concordi. È tutto un grido di collera. E il mangiare avanza sempre, sprecato. Che per noi non sia e quei piccoli una ragione di guerra, un pretesto?

Umberto Saba - Il canzoniere

9 RISVEGLIO

Rissano tutto il giorno; a notte dormono,
come gli altri uccelletti, piuma a piuma.
(A riparo suppongo di un nemico,
qui dove sono, improbabile). Sveglio
prima ancora dei passeri, tra poco,
lo so, mi chiameranno. Creature
di Dio e del sole, oggi per voi ricordo
la mia balia adorata, lei che prima
mi regalava un lucherino e, ignara
del mio destino, m'insegnò ad amarvi.

Umberto Saba - Il canzoniere

10 amore

Questa mattina, e come li portavo	115
alla finestra, ebbi sorpresa lieta.	
Si scambiavano in becco il cibo, oggetto,	
ieri ancora, di tanta lite. È il modo	
– il loro – di baciarsi e dirsi grati	
l'uno all'altro di esistere. È già il nido.	120

UN ORIENTALE

Il racconto – una sfida al mio destino, che incombe grave e minaccioso (è quello di tutto il mondo) – un Orientale (ed io lo sono, almeno in parte; e il falso oblio dei mali è all'oppio che lo chiesi) in tempi o migliori o diversi, egli l'avrebbe per te favoleggiato un po' altrimenti.

STORIA sarebbe il suo nome DI UN VECCHIO POETA E DI UN GIOVANE CANARINO.

INVIO

Dopo tre anni di silenzio ho scritto pochi versi. Non posso mandarli a te, di cui sí cara m'era (mi sarebbe) una lode. (Ignoro l'animo con cui li accoglieresti). Ma trafitto mi sento il cuore da una punta acuta come un rimorso.

LINA E LA COINQUILINA

La vita ti racconto una e che tutto in lei si tiene

Tu puoi questo ascoltare ed anche il bene togliermi di una breve ora, la pace sua illusoria. Nutrire 5 odio non giusto per un'altra donna (sempre diversa e sempre in te la stessa). Era un giorno tua madre; oggi, mia Lina, ha un altro nome. «Al bollitore – dici – mi lascia sola una fiamma». Non dici: 10 «So che hai ragione; so che sempre un poco ho raspato nei tuoi paraggi». Povera, vecchia e stanca, gallina.

Umberto Saba - Il canzoniere

PASSIONI

Sono fatte di lacrime e di sangue e d'altro ancora. Il cuore batte a sinistra.

LE MIE POESIE

Il buon Carletto mi diceva: «Vedo	
che proprio deve farle». Devo come	
la gallina fa l'uovo. Questo un giorno	
me lo disse mia figlia. (Aveva allora	
dieci undici anni). Immaginava,	5
con tutto il mondo in miniatura, chiudere	
suo padre in una gabbia. Il vino e i cibi	
erano buoni, anzi eccellenti. In cambio	
sua madre o lei tra le sbarre carpivano	
il mio lavoro d'ogni giorno in vari	10
multicolori bei fogli volanti.	

CARLETTO

Il buon Carletto, come schedo un libro. ne muta il prezzo a suo arbitrio. Poi quello trascrive sui risguardi, mette a un lato la scheda, sceglie lo scaffale; vada o no, venduto (egli spera venduto). 5 La sua giornata in Libreria gli corre rapida, che il lavoro non gli manca, per lui, per me, per i suoi figli. Io grato gli sono, e piú che non creda. Ripenso (questo non glielo dico ancora; temo 10 si offenderebbe; ha in odio i paragoni) il canarino in gabbia affaccendato.

VARIANTE AL PRECEDENTE RITRATTO

Oggi non faccio nulla. Faccio festa. (Sono stanco a morire). Non ho voglia di vecchi Le Monnier, d'altre anche peggio malinconie. Forse ascoltare appena il buon Carletto: progetti e ricordi 5 (tempi e persone anche per lui lontani). Chiamo e forse non m'ode. Si dà pena salito a uno scaffale in fondo oscuro. Cerca e non trova. Fra se stesso mormora (è nei suoi usi e costumi). «Che fai -10 gli dico quasi con collera - in cima di quella scala maledetta come canarino su alto stecco?» Rido. Mi aspetto quasi un libro sulla testa.

MOMENTO

Gli uccelli alla finestra, le persiane socchiuse: un'aria d'infanzia e d'estate che mi consola. Veramente ho gli anni che so di avere? O solo dieci? À cosa mai mi ha servito l'esperienza? A vivere pago a piccole cose onde vivevo inquieto un tempo.

RICHIAMO

Perché, gentile creatura, mi strazi?

Hai tutto, e il tuo richiamo è pianto. Hai gabbia spaziosa e pulita, che governo io stesso all'alba, ogni mattina (a farvi il nido un poco maldestri, tu sei 5 che scacci adesso l'importuno); a coppia le piú succose ciliege; pinolo che mi sbricioli, cauta, in mano, Solo la metà dei tuoi beni avesse lei che ti assomiglia e poco si lamenta... 10

Ma tu, gentile creatura, mi strazi.

LINA E LA CANARINA AZZURRA

«Come a lei t'avvicini emette chiari argentini suoi ciu cosí ploranti che ti feriscono l'anima. Pianti che vengono dal fondo della vita. dell'esistere, e trovano la gola sua d'uccelletta». «I suoi non sono pianti – mi dice Lina – tu esageri». Mai, se parla a mio conforto, le ho creduto.

5

Ed una falsa pietà mi ha perduto.

SOGNO

Mettere assieme i piú strani animali (intendo strani l'uno all'altro) e scrivere, solo e con loro, qualche favoletta.

È questo il sogno della mia saggezza ultima. E, come tutti i sogni, vano.

FOTOGRAFIA

Questo volto che indurano gli affanni ed il tempo, e tu a volo, Nora, gentile fotografa, hai colto; è il mio, tu dici -. Io, se mi vedo, è solo morto. O ragazzo di quindici anni.

LETTERA

Linuccia mia perdonami se invece di una lettera attesa mando ancora una poesia. Tuo padre che si fece di te sostegno, che da te rinacque (e sia per poco, sia per ricadere da piú alto) è ubriaco. E non di vino.

5

Sappi che il libro andrà pel suo destino col nome che gli hai dato tu: AMICIZIA.

IL BAGNO DEL PASSERO

C'era sul davanzale una scodella piena d'acqua. Era là dimenticata. Era l'alba. (L'avevo io là posata;	
ma per altri). Venuto per il pane	
suo quotidiano la scopriva un passero.	5
Stupito si guardò (o mi parve) intorno.	
V'immerse prima la testina; poi	
(il mondo è tutto casa sua, e la mia	
col resto) entrava tutto quanto in quella.	
Breve fu il mio stupore ed il suo sguazzo.	10
Improvviso partí come venuto.	
Io credo in queste cose, io che ho creduto sempre nei miei modelli. E se più biasimi	
n'ebbi che lode, non è stato sempre – come illusa tu pensi oggi – un sollazzo.	15
- Come musa tu bensi 0881 - un sonazzo.	13

Al MEI MODELLI

Anche lui mi diceva, come il giovane	
comunista, che siete stupidini,	
l'amico che mi fu diletto tanto,	
che avrei per il suo bene dato il canto	
piú dolce e la mia vita anche.	5
Ma voi	
volate sopra le miserie umane.	
E quando all'alba spuntare rivedo,	
tra le griglie da me lasciate aperte,	
vostri cari musetti; in dubbio sempre	
tra il desiderio e la paura – il dono	10
vi tenta e il rischio vi trattiene – o ramo	
farvi di cosa che sporga, se v'amo	
è come un bimbo ed un vecchio. Ma il vecchio	
sa piú cose, ed adora la purezza.	
Che serve all'uomo anche la sua grandezza,	15
se il mistero per lui resta mistero,	
e ha perduto, per via, la grazia?	

Umberto Saba - Il canzoniere

«OGNUNO A SÉ STESSO È FEDELE» (Dalle Laudi di Gabriele d'Annunzio)

L'assenzio della vita, anche il suo miele, ho nel cuore. Operoso per me stesso, aiuto, come posso, gli altri. E gli altri sono, a volte, piú chiusi. I miei modelli - un esempio - di oggi, che non tanto 5 li amava il fanciulletto (è lui che tardi - un ultimo saluto - li dipinse), visti insieme, o si azzuffano o s'ignorano. Penso agli Eroi di cui leggevo: OGNUNO A SÉ STESSO (e intendeva a sé soltanto 10 il Vate che ai suoi dí piú Gloria attinse, piú vasta; a torto obliato) È FEDELE.

NOSTALGIA

Con occhi intenti seguono ogni mossa delle mie mani industri a rinnovare la gabbia al novo giorno. Un'ombra appena d'apprensione superstite, visibile al buon custode. Contentezza provano che m'occupi di loro, e quella esprimono, se intendo il caro linguaggio, in sommessi brevi trilletti

5

Ma forse è umana illusione che ai tetti degli uomini e alle cure sieno paghi. Una gabbia è una gabbia; e in cuore vaghi serbano indistruttibili ricordi delle Canarie, dei natii boschetti.

LE DONNE...

Ze domie
mie di casa, o che vengono per casa,
sono con te arrabbiatissime. Tutte.
Dicono che sei bello (e in ciò si estasiano);
forse il piú bel canarino; ma un mostro.
(Una pianse, sveniva quasi, in vista
degli alti tuoi fatti). Perché ai fatti
male assai con tua moglie ti comporti.
•
Non l'aiuti a covare; fuori porti

dal nido quanto puoi col becco, e il furto 10 o lasci a caso cadere o deponi - come per farti un nuovo nido - in qualche angolo della gabbia. È un'altra immagine che di lei ti sei fatta: un'altra scelta avevi in cuore, e non la mia... Ma io 15

come facevo a saperla?

I a donna

II. NIDO

Aggiustavo il tuo nido in cui preziosa, dimentica del cibo, o quasi, covi. E mi rammenti un'incisione (nuovi vi mettevo i colori) in lode della Natura o (tutto non ricordo) in quella della Divina Provvidenza.

5

Il solo che dovrebbe aiutarti è odioso. Sfa, tenta disfare, la tua casa.

Fosse

un'incauta mia mossa od altro, presa di uno spavento insolito alla stretta, il caro luogo abbandonavi. Ed io sentii sfiorarmi la mano quel volo celeste di una celeste uccelletta

DIVERTIMENTO

Con voi nella mia vecchia casa entrava	
della fresca Natura un soffio. E forza	
mi fu di separarvi un'altra volta.	
Suo diritto è covare in pace, e pace	
tu non le davi, l'inquietavi spesso.	5
Corre assiduo di gabbia in gabbia adesso	
quel chiamarvi pietoso; e il bene fatto	
dalle mie mani, come chiaro mostri	
sol che a te m'avvicini, tu lo pensi	
un ingiusto castigo, una vendetta.	10
Per divertirti apro una scatoletta	
musicale. Il dolor del mondo n'esce	
in un suono così mite che riesce	
a commuovermi quasi. Ascolti. Un poco	
tenti imitarla sopraffarla. O i vostri	15
sono cuori volubili e leggeri!	10
20110 20011 10100111 2 10880111	

DA LEONARDO

Apro un libro, non brutto in sé né bello, per noia, a caso, e vi getto uno sguardo. Che pietà ritrovarvi, da Leonardo, il tuo scheletro fragile d'uccello!

Ma tu non puoi vederlo, tu che quello ti stimi di noi due piú forte. E in parte anche sei, che da me dipendi, e l'arte non ho, e ne soffro, di spiegarti cosa cui m'obblighi il mio ufficio di custode.

UN GIOCO

T'era estraneo il suo nido, oggi il tuo mondo.

Solo a quello devoto, da un rotondo foro ai suoi lati praticato - oblò nella cabina d'una nave – sporge, se l'indice vi appunto, alla difesa, 5 la tua gialla testina, si ritrae cessata appena la minaccia. È un gioco stolto e crudele a cui mi prendi. E un poco anche ne rido. Piú ne riderebbe Mariuccio od altro scolaro 10

È TUTTO VERO (A Giacomo Debenedetti)

È tutto vero. I canarini fanno	
– ieri ne disperavo quasi – il nido.	
E Giacomino mi scrive: «Il tuo libro	
è bello, è molto bello. Accordi statua	
arcobaleno. È questa tua stagione	5
tarda, senza rancori, che mi piace».	
È tutto vero. Ma è piú vero ancora	
che sono stanco a morire; che a vivere	
– non è per noi che si deve, è per altri –	
SOLO DI SOLITUDINE HÔ BISOGNO	10

DIALOGO

LUI

Di me diranno, quando sarò morto: Povero vecchio disperato e solo. Cantava come canta un rosignuolo.

LEI

Non sei un rosignuolo; sei un merlo. Fischi piú forte la sera; e nessuno può strapparti di becco il tuo pinolo.

MORTE DI UN PETTIROSSO

(Alla memoria del dottor Amos Chiabov, che me l'ha, circa cosí, raccontata)

Un gentile uccelletto, un pettirosso, delizia della casa, della casa diventato il padrone, un vizio aveva grave: era troppo curioso. Metteva sé dappertutto (un giorno lo trovarono 5 fino dentro una scarpa). Poi fuggito lo dicevano i bimbi inconsolabili, che lo piansero a lungo. Ma fuggito non era; lo rinvenne, con un grido di spavento e d'orrore, la domestica, 10 come, a deporvi il bucato, riapriva quell'armadio. Era lui, morto e stecchito.

Giudici gravi e togati sedettero
per giudicare della colpa. Forse,
troppo svelta nel chiudere un cassetto,
la donna? O indiscrezione d'uccelletto,
in suo libero arbitrio entrato dove
mai non avrebbe dovuto? La causa,
in qualche luogo, si discute ancora.

FRATELLANZA

Ho fatto un sogno, e all'alba lo ritrovo. Parlavano gli uccelli, o in un uccello m'ero, io uomo, mutato. Dicevano: NOI DI BECCO GENTILE AMIAMO I FRUTTI SAPORITI DEGLI ORTI, E SIAMO TUTTI NATI DA UOVO.

Proprio il sogno d'un bimbo e d'un uccello.

AL LETTORE

Questo libro che a te dava conforto, buon lettore, è vergogna a chi lo crebbe. Parlava come un vivo ed era (avrebbe dovuto, per decenza, essere) morto.

NOTE A «QUASI UN RACCONTO»

CANARINO-LUCHERINO.

Mi sono sbagliato. Credevo, nella mia ignoranza, che i canarini dovessero essere interamente gialli. Apprendo invece che sono di tutti i colori. E quelle screziature che mi fecero preferire il mio agli altri esposti, ciascuno nella propria gabbia, al mercato, non erano, come pensavo, un segno d'incrocio col lucherino dell'infanzia. Quando lo seppi era troppo tardi; la prima delle *Dieci poesie per* un canarino era già nata.

CANARINA AZZURRA.

Non vorrei che il lettore si figurasse una canarina del tutto azzurra. Non sarebbe nemmeno bello. Si chiama cosí a Trieste (o cosí la chiama la donna che vende gli uccelli in Piazza del Ponterosso) una varietà di canarine che, in un grazioso libretto del Settecento, sono invece chiamate biggie (sic) e raccomandate per molte loro virtú, fra le quali – particolarmente apprezzata dagli allevatori – quella di non mangiare, o solo di raro, le proprie uova. La mia è infatti bigia, con un fondo vagamente azzurro; e si accontenta dei cibi, i piú per la sua specie buoni e variati, che la mia amicizia le offre.

OMONIMIA.

Credo utile che il lettore sappia che Lina e Linuccia non sono sebbene portino lo stesso nome, la stessa persona. Sono solamente madre e figlia.

Umberto Saba - Il canzoniere

Sei poesie della vecchiaia (1935-1954)

L'UOMO E GLI ANIMALI

Uomo, la tua sventura è senza fondo. Sei troppo e troppo poco. Con invidia (tu pensi invece con disprezzo) guardi gli animali, che immuni di riguardi e di pudori, dicono la vita e le sue leggi. (Ne dicono il fondo).

DE GALLO ET LAPIDE

Dicevo un giorno al buon Carletto: «Dopo anni che lavoriamo assieme - trenta. io credo, o ventisette almeno: è stato. buono o cattivo, il tuo destino – appena oggi ho capito chi sei. Sei vivente 5 ed agente una favola d'Esopo. Tutte, e in particolare una». Non chiese quale; o temesse, nel confronto, offese; o, quando estraneo ai suoi negozi, poco curi il mio dire. «Voglio dire quella 10 del gallo e della pietra preziosa. Come la scorse nel letame: - Va' -. le disse: - tu vuoi farmi ricco invano. Nulla è a un gallo un topazio -. E l'affamato l'accusava, raspando, di non essere, 15 invece, un chicco d'orzo», «Giusto, Ma. se poteva parlare, perché il gallo – disse alfine Carletto, ed ovvia cosa gli parve – non andò da un gioielliere? Gli avrebbe dato due sacchi di grano 20 in cambio. O anche d'orzo, a suo piacere».

IL POETA E IL CONFORMISTA

Come t'invidio, amico! Alla tua fede saldamente ancorato, in pace vivi con gli uomini e gli dei. Discorri scrivi agevole, conforme volontà del tuo padrone. In cambio egli ti dà pane e, quale sua cosa, ti accarezza. Arma non ti si appunta contro; spezza il tuo sorriso ogni minaccia. E passi, tra gli uomini e gli eventi, quasi illeso.

5

V'ha chi solo si pensa ed indifeso. Pensa che la sua carne ha un buon sapore. Meglio – pensa – chi è in vista al cacciatore passero che pernice.

I VECCHI

I vecchi dei villaggi hanno (se l'hanno)	
il tabacco. Hanno il vino rosso. A pochi	
passi il temuto cimitero. Ed io	
(non quello temo, ai vinti unico pio)	
avrei dovuto guarire, sottrarmi	5
un farmaco letale, caricarmi	
di pesi sempre piú gravi (ed è questa	
lo so – la legge della vita); darmi	
promettevano in cambio, essi, una festa;	
ossi i mini huoni amici. Porchó tutto	10

ti concedono i buoni, e non la morte.

RITRATTO DI MARISA

(Al Prof Dott. Marino Gopcevich – per una sua intuizione – con affettuosa riconoscenza)

Marisa è un'infermiera. Ha gli occhi tondi come gli uccelli; ma non sa piú di che colore. Azzurri li hanno detti una volta nella tessera. verdastri un'altra. E cosí adesso è in dubbio.

5

Marisa è un'infermiera ed una brava bimba. Non si è dipinta mai la faccia, si mostra come Iddio la volle. Schiva appare di pietà verso i malati, sebbene in petto ella nasconda un raro gioiello (il piú nel nostro mondo raro): un cuore.

10

Marisa è un'infermiera. Ha gli occhi tondi come gli uccelli, cangianti un po' come le biglie, quali si giocava accosciata sotto un albero. contro i maschietti del paese. Spesso perdeva; non piangeva – dice – mai.

ULTIMA

Guardo, donna, il tuo cane che adorato ti adora. Ed io... se penso alla mia vita! Variamente operai, se in male o in bene io non so; lo sa Dio, forse nessuno. Mai appartenni a qualcosa o a qualcuno. Fui sempre («colpa tua» tu mi rispondi) fui sempre un povero cane randagio.

- 1 Il prigioniero, di professione calzolaio, era stato da me accompagnato al paese per comperarsi gli arnesi del suo mestiere.
- 1 Non essendo pubblicabile (nel 1928) il *Primo Congedo*, l'avevo sostituito nell'edizione originale («Solaria») con questo. Ora pubblico volentieri e l'uno e l'altro; che dànno, il primo il clima esterno; ed il secondo una delle ragioni interne dalle quali in parte sono nate le «Fughe».
- 1 *Uccelli* furono pubblicati la prima volta in un'edizioncina dello *Zibaldone*, di 350 esemplari.