

SALVATORE RITROVATO

D E D O

Quaderni di RebStein, XIV, Dicembre 2009

Salvatore RITROVATO

(Immagine: **Amedeo Modigliani**, *Autoritratto*, 1919)

(Fonte:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Amadeo_Modigliani_053.jpg)

Salvatore Ritrovato, *Dedo*, 2008

DEDO

Alla scrittura di questo ‘libretto’ musicale sulla vita di Amedeo Modigliani (1884-1920) sono arrivato su invito della musicista e compositrice Delilah Gutman, che stava allestendo uno spettacolo per l’artista livornese, in collaborazione di Christian Parisot (autore, fra l’altro, di una ricca monografia, *Modigliani. La vita, le opere*, Delfino – Carte Segrete, Sassari – Roma, 2006), e aveva bisogno di una trama verbale accurata e coinvolgente per le sue composizioni. Ho pensato subito che fosse un’occasione preziosa, per me, non solo di approfondire la conoscenza di un artista che ho sempre amato, ma anche di sperimentare un nuovo genere poetico. Una serie di testi lirico-narrativi non bastava; occorreva, da un lato, entrare – per esempio – nel contesto della Parigi di inizio Novecento, costruire una rete di personaggi, immaginare dialoghi e relazioni, mettere in campo delle tensioni, e dall’altro commisurare le dimensioni e le qualità del “libretto” alle esigenze dello spettacolo. Quindi avevo bisogno di un modello. Come narrare la vita di Modigliani? Il modello mi venne da *Citizen Kane* di Orson Welles, in cui il protagonista è “narrato” da diversi testimoni – in funzione a volte antagonista – della vicenda del magnate americano; testimoni che intrecciano i loro punti di vista, componendo una sorta di specchio prismatico della verità. Ora, in scala ridotta, ho pensato non di rappresentare, da autore onnisciente, la vita dell’artista, ma di lasciare che diverse voci, oltre a quella dell’artista, recitassero (e, se posso dire, ricitassero) brandelli della vita di Modigliani. Operazione non facile, considerando la mole enorme di testi da selezionare e orchestrare, ma rispettosa almeno delle “parole” di coloro che vissero in prima persona la storia di Dedo (così era chiamato Amedeo): per ogni scena, potevo usufruire di lettere, diari, memorie di Modigliani o dei diversi amici che lo avevano frequentato; i testi diventavano il punto di partenza per un lavoro che si svolgeva, da un lato, con una progressiva *apertura* del discorso intimo delle scritture private, e dall’altro con una mirata *ellissi* dei termini spazio-temporali dei documenti su cui di volta in volta mi appoggiavo. In tal modo, il libretto conservava una sua dimensione lirica, in quanto i personaggi apprendevano un ruolo inedito, quello di *testimoni*, e le scene si trasformavano in *quadri* in cui ognuno appariva come in un ritratto modiglianesco. La fase finale del lavoro, eseguita d’accordo con Delilah Gutman, è consistita nella caratterizzazione drammaturgica dei singoli quadri lirici, adattati alle “parti”.

Salvatore Ritrovato

I QUADRO: DEDO

«La vita è un dono; dai pochi ai molti: da coloro che sanno e che hanno a coloro che non sanno e che non hanno»

I TESTIMONE

(qui Oscar Ghiglia)

il mio caro amico Dedo

lo ricordo quegli anni
innamorato del mare e dell'Ardenza

lo ricordo a Venezia
come fosse stato sempre lì
il suo gesto di furore e gioia

l'idea c'è –ripete– magari è un velo
di luce amico sui palazzi
la vedi sciogliersi nei canali
leggerissima opera di nebbia
in labirinti di calli

ecco: è un alone di specchi
fra schermi di cristallo –
va, l'andirivieni dei tacchi
nei campi deserti della più lunga
città del mondo, la più taciturna
ne rimanda le pene:
quando si parte, si parte
ma solo lui va e viene

ogni espressione nella notte
di chi lascia tutto presto
ma sereno, nel fumo di un caffè
a Montparnasse, e tante
tante cose ha da dire
ai pochi amici che sanno

oggi la rivedo prendere un'altra via
nel gorgo pieno della città

e prepararsi a occhi chiusi

ARIA PRIMA

*(qui Amedeo Modigliani e la madre, Eugénie Garsin:
leggendo Arthur Rimbaud e i simbolisti)*

Da Livorno

Album blu di cielo e di velluto

Libera un fiume di colori

Come strida e ridda di gabbiani

Sul Mediterraneo

Et du haut

De la sombre couronne de nuages

Tombent les gouttes et les perles

Sur la chaleur excessive

De la nuit...

II QUADRO: LA VIA DELL'ARTE

«Non cerco il reale né l'irreale ma l'inconscio, il mistero dell'
istintività della razza umana»

I TESTIMONE

(qui Oscar Ghiglia)

un giorno entrò con noi nell'atelier

era un giovanotto mingherlino, ebraico
era come molti, lui, disegnava
e dipingeva tutto con passione
di mente, per linee composte

paesaggi di volti, corpi
rappresi in colori lunghi e morbidi
dove scorreva un'antica lava

era un giorno qualunque –mi studiava

ARIA SECONDA

(qui Amedeo Modigliani a Oscar Ghiglia)

fin qui Capri, ora basta

è un tumulto di immagini
smaglianti e venefiche
epifanie passaggi cose che succedono

tra dune d'erba e vie di sabbia
contare ogni onda, attendere

lei viene da Nord, tiene alto
il corsetto, leggero etereo il passo

fiera della sua ombra va nei boschi
si perde come una nube stanca del sole

II TESTIMONE
(qui Llewelyn Lloyd)

vado spesso a trovare un amico
in Tana di via Boccaccia

una mattina, solito inferno
vado rinserrato nella mia giacca
calco il berretto sulla testa come un guanto
la mia immagine silenziosa
in ogni vetrina gualcita dall'inverno

mi seggo su uno sgabello nero
stanco, contro riflesso

questo legno polveroso –penso–
di che polvere copre le mie mani
di quante ore perdute
il mio radioso ritratto di inetto?

lui mi studia: i piedi sulla punta
dei talloni, l'aria in posa che scende
decade nella luce
teneramente di dicembre

tracima verso le quattro
l'ombra invisibile sulla carne

laggiù, a conversare con il mistero

ARIA TERZA

(qui Amedeo e Lloyd: leggendo Ardengo Soffici)

poi Firenze, altra cosa

la via che porta fuori s'inoltra
per muri storti e solitari
marciapiedi, fra escrementi
baracche porte condannate

l'edera sale, snida la muffa
purulenta sulle grate
dei cancelli, la ruggine
lavata da una pioggia lenta
sempre più lenta, buona

si chiama Via Nuova

I TESTIMONE
(qui Oscar Ghiglia)

borghese uno lo ha insultato
zavorra lui, il suo pennello, quest'ozio

ha fatto bene, ci vorrebbe un avvertimento
simile tutte le mattine, al risveglio

non ci possono capire, non possono
capire l'arte, questa è Roma

ARIA QUARTA

(qui Amedeo a Ghiglia: leggendo Carducci)

a Roma, guarda da un colle

non è fuori ma dentro di te l'idea
terribile dell'opera

dolcezza febbrile e campagna tragica
la bellezza è finita, restano schegge
lontane di quel passato
un cielo immenso su qualche
colonna rotta intorno
un oracolo in mano alla turista
col suo baedeker, alle terme,
come un mattone su un'ombra modesta

dove non sai chi va chi resta

III quadro: Jeanne

«Disegnare è possedere. Un atto di conoscenza e di possesso più profondo e concreto del coito, che solo il sonno e la morte possono dare»

(Amedeo a Jeanne)

amore, non so dire amore

di te, le lunghe trecce castane
le spalle candide
la flemma della figura che apre le ali
magre sotto il bronzo satin
le anche e il collo di cigno
la fronte alta da un verde
smeraldo turbante, la calettina
vinaccia, il viso che ignora
cipria e fard e imporpora
pallidamente gli occhi
di un chiarissimo miosotide azzurro
il naso che scende come il becco
proporzionato al puro ovale del viso
del cigno che esce dal lago
e la bocca dal labbro aranciato
di ninfa al limite di una foresta
buia, fra le gambe e le braccia
lunghe e ondulante una grazia
di anfora languida, sul davanzale—

di te seguo la figura per strada,
alla fine dell'anno, ogni anno

come chi torna a casa, e non ha casa

*

(ti invito a un altro brindisi
domani: dissipare e perdere tutto
in una serata, i pochi averi
dell'anima, i corpi reduci
crivellati nel cielo cobalto
dietro il disegno che fissò la data
30 dicembre 1916
al vento squassato della terra)

CONTROQUADRO

«Non omnibus, sed mihi et tibi»

DUETTO PRIMO

(Amedeo e Jeanne, donna/musa, con cui l'artista dialoga, anzi si interroga. Scorrono le foto e i quadri che ritraggono ora l'uno ora l'altro.)

A. – Per lavorare ho bisogno dell'essere vivente.
Abita come nel primo giorno della creazione.
Sul punto di venire in ritmo di luce e colore.

J. – Ho bisogno di sapere che sarà di me
quando io non sarò più davanti a lui
a guardargli dentro gli occhi bui.

A. – Il disegno non ama l'ombra né il sole.
Prende il suo volto, le pinne nasali, la bocca
le labbra sinuose e l'arco risolto in due virgole
gli occhi orbite-soglia di un vuoto
che cattura ogni foglia di luce intorno
obliquamente e immota.

J. – Da laggiù mi vedrà passare, andare
via, invecchiare come carta lentamente
immersa nell'acqua. Il passo grave.

A. – La collana, l'orecchino, la frangia
delle ciglia chiedono un segno.
Una battuta sullo sfondo per ammiccare
un risolino o l'evento, cambia
a un certo punto posizione. Per volare.

J. – Le sue ferite affettive le posso
cercare in ogni volto, e l'abbandono?
Come pagare un passato da cui liberarsi?
L'astrazione della tela mi uccide,
è senza uscita, ci divide.

A. – Fogli, miei figli che sfollano nella notte
nei bistrot, qui avvicinate
un po' questa vita alla vita di là,
qui veleggiate bianche tele
in un pigro dimenticato deserto.

J. – Sono io quel volto quasi di faccia.
Ogni linea che unisce in me
superficie e profondità, domani e ieri
è la pura linea della fronte
che sale alta a mezzogiorno
il collo sul limitare di un orizzonte
dove questi occhi sembrano veri.

IV QUADRO: L'ATELIER

«La pittura è più forte del mio desiderio. Esige la mia presenza a Parigi. Solo l'atmosfera di Parigi mi ispira. Sono infelice a Parigi, ma davvero non posso lavorare altrove»

VOCE NARRANTE

(qui Soffici)

Le lampade del caffè vi si accendevano ogni sera, al calar del sole. Era un brusio crescente. Allora se ne venivano come farfalle attratte da una lanterna giovani artisti di ogni paese. Una fiera colossale e pittoresca. Giapponesi gentili e stretti. Americani alti e rumorosi. Muscolosi profughi sioux. Russi e circassi, giganti albin. Uruguagi color mattone, cotti dal sole. Indiani barbuti tra riflessi azzurri. Timide svedesi dagli occhi chiari e caschi di capelli biondi acconciati a banana, labbra carnose. Ragazzi marinai, modelle che esibivano gioielli, le loro giacche di velluto. Alcune fumavano una sigaretta dietro l'altra, altre aspettavano davanti a un caffè macchiato o a un cocktail, nella casa dei clienti che dalla vita non aspettano niente.

III TESTIMONE
(*qui Osvaldo Licini*)

a *La rotonde*, aspettando un amico

il cielo è leggero, Parigi al buio
poche nuvole si muovono lente
sospette della guerra imminente
fra gli Zeppelin, e sotto i platani
spogli di ottobre
un giovane sventola la mano
senza cappello, un foulard di seta
rosso su velluto grigio

ha l'aria di un poeta e di un teppista insieme
come uno che sa volare
un imboscato senza tregua

la guerra –dice– è questione di finanze
gli eserciti sono stanchi e noi
(apre un giornale) squattrinati
ma salvi per un pelo:
viva la Russia in delirio, viva
questa Europa senza cielo

ah il suo idealismo spavaldo e triste
vaghiamo tutta la notte nei café
scende nebbia e gelo dal paradiso
echi e silenzi raddoppiano
le spoglie inerti delle cose

ultimo piano, la porta è aperta
io non vengo, fa, Jeanne mi aspetta
e torniamo all'aperto, sul terrazzo
(cartacce, avanzi, un pagliericcio
scatole di sardine, rotte)
su una parete immensa e grigia

la figura di Jeanne: alzo il cerino, la cerco
pallida, la bocca socchiusa

da quella volta non vidi più Amedeo

ARIETTA

(qui Amedeo: leggendo Jacob)

oh Parigi, che mare triste ti porta
questa sera, alla porta
della locanda del quai de la Brume,
che debole getto di schiuma

IV TESTIMONE

(qui Lunia Czechowska)

sono ancora lì, in rue Huyghens, a quella sera

venne a sedersi accanto a me
a una “signora”, galante
radioso sotto un gran feltro nero
parlava, parlava, cominciò a disegnare

il tratto sicuro sulla carta, io, la mia vita
è sulla punta di una matita? e sorrideva

così semplice e gentile
se vuole dissi l’aspetto
per sempre lei è il mio stile

V QUADRO: CONGEDO

«Siamo d'accordo per una gioia eterna?»

VOCE NARRANTE

(qui Soffici)

L'illustre caffè era pieno, fino all'orlo, di quanto v'era di spiritualmente più vivo e produttivo allora a Parigi, e forse nel mondo. Pittori, scultori, letterati, pensatori di gran fama, o in via di diventarlo, sedevano alle tavole allineate intorno alla lunga sala vivamente illuminata, facevano gruppo, circolavano, altri prendevano il fresco fuori, sulla *terrasse*, sotto gli ippocastani, davanti alla statua del prode maresciallo che brandisce al cielo la sua sciabola. Sembrava che tutte le redazioni delle più ardite riviste, vecchie e giovani, si fossero date convegno in quel luogo, a quell'ora. Non mancavano le mogli, le amiche, belle di giorno, amanti pubbliche o segrete, allegre o tristi di questo e di quello, poetesse, pittrici, intellettuali la più parte anche loro, le quali se aggiungevano qualcosa al complesso spirituale circostante, era un'aura di elegante noncuranza che ovattava l'ambiente. Ci si buttava a corpo morto nell'ardente girone delle dispute teoriche e metodiche, dei dibattiti estetici, delle discussioni letterarie e concettuali e, in mezzo al fumo delle sigarette, dei sigari, delle pipe e degli effluvi delle bevande forti, si accendevano da ogni parte, nella sala assordante, lontana, dimentica della guerra.

CORO PRIMA PARTE

(qui vari amici: Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Stanislas Fumet, Pablo Picasso, André Salmon, Lascano Tegui, ecc.)

un altro luogo, un'altra notte

era gennaio freddo, gli amici avevano lasciato
la città e la Rotonda
volevano portarlo a casa

dietro, alla deriva, veniva il carro
dell'orsa e brillo sopra i tetti
soffiava un vento di tempesta
su un tappeto volante di foglie
secche dans les rues.

La blusa che non lasciava mai,
appesa al traliccio, triste e blu.
Si trascinava come un vecchio
soprabito, l'involucro abbattuto
di un'ipotesi umana, in ipnosi
fra geometria e caso.

girava intorno alle costruzioni
di boulevard Raspail, ma sugli oscuri pendii:
Apparve il Leone di Belfort
come un incubo, dietro un palazzo
ci guardava da un'altra terra desolata

ARIA SESTA

(qui Hanka Zborovska)

fra le tende cremisi si accendevano
ombre malate, scendevano nei vicoli
abbandonati a una luce sopita
di rivoluzioni e uragani boreali

era Parigi persa nell'Ottocento

CORO SECONDA PARTE

(qui vari amici: Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Stanislas Fumet, Pablo Picasso, André Salmon, Lascano Tegui, ecc.)

all'alba era ancora là, sotto il platano
steso sul sagrato: l'agente
voleva portarlo in questura
se ne andò da solo, seguiva gli amici
le loro voci che si spegnevano,
quando lo perse, era solo su una panchina
come una foglia al vento.

*

Il mio delirio, pensava,
è il vostro memorandum:
ecco la soglia buia, ecco il senso

Rimase a lungo, sola
laggiù, le inferriate della chiesa
di Montrouge, le nuvole di pioggia

ARIA SETTIMA
(qui Suzanne Valadon)

chiedeva da bere e perdono
cantando il suo Kaddisch
credendoci senza crederci
la preghiera salmodiata che ogni ebreo
ripete vicinissimo al pericolo
come abisso che sale alla carne
ago di voce sotterranea
(Amedeo, Amedeo...)
la silenziosa lingua morta
il debito invivibile, il non-detto
peccato, dietro la porta

V TESTIMONE
(*Léopold Zborowski*)

caro amico

vorrei dipingere anch'io una linea

una sola linea, vera e primitiva
che semplifichi l'enigma
della prematura dipartita di Jeanne
e la grazia dentro del suo lume
fra la grazia del collo flessuoso
e l'improvvisa serenità del mento

ma è come se il niente scivolasse
fuori e intorno questo foglio
nell'invaso di una linea schiva
e sofferta che laggiù si apre
ovunque tu viva

Si ringrazia quanti non sono più. Oltre a Amedeo Modigliani: Anna Achmatova, Guillaume Apollinaire, Anselmo Bucci, Giosue Carducci, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Lusia Czechowska, Thora Dardel, Foujita, Stanislas Fumet, Eugénie Garsin Modigliani, Oscar Ghiglia, Max Jacob, Léo Languier, Llewelyn Lloyd, Osvaldo Licini, Pablo Picasso, Arthur Rimbaud, André Salmon, Ardengo Soffici, Lascano Tegui, Suzanne Valadon, Lionello Venturi, André Warnod, Hanka Zborowski, Leopold Zborowski.

Quaderni di RebStein, XIV, Dicembre 2009