

LE DUE MUSE

Volume pubblicato con il contributo
dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara

ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI

della Fondazione e Cassa di Risparmio di Ferrara

Il volume è stato in parte finanziato con i fondi della ricerca Prin 2009 (Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), "Collezionisti e collezioni a Roma e nelle corti italiane: una indagine comparata a partire dai fondatori fino alla dispersione (secc. XV-XVIII)", coordinata dalla prof. Silvia Danesi Squarzina (Sapienza Università di Roma), e composta dalle unità di Roma Sapienza, Università degli Studi di Ferrara (prof. Francesca Cappelletti), Università degli Studi di Genova (prof. Maurizia Migliorini), Università di Pisa (prof. Cinzia Sicca), Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (prof. Giovanna Perini Folesani).

Con la collaborazione della

Fondazione
ERMITAGE ITALIA

© Copyright 2012
by *il lavoro editoriale* (Progetti Editoriali srl)
casella postale 297 Ancona Italia
www.illavoroeditoriale.com

Isbn 9788876636981

In copertina

Cosmè Tura, *La Musa Tersicore*, Milano, Museo Poldi Pezzoli
Giovanni Santi, *La Musa Clio*, Firenze, Palazzo Corsini

LE DUE MUSE

Scritti d'arte, collezionismo e letteratura
in onore di Ranieri Varese

A cura di

Francesca Cappelletti, Anna Cerboni Baiardi,
Valter Curzi, Cecilia Prete

il lavoro editoriale

Due testi di Aragon

nella traduzione di Anna Dolfi*

Les lilas et les roses / I lillà e le rose

Si sa che Jean Paulhan l'aveva ascoltata dall'autore nell'estate del '40 e che l'aveva imparata a memoria: fu così che questa poesia (che leggiamo ormai nella raccolta del *Crève-cœur*) apparve per la prima volta, con le imprecisioni tipiche della tradizione orale, su "Le figaro" del 21 settembre del 1940. La Francia era ormai sotto il governo di Vichy, e Parigi era stata occupata dalle truppe tedesche già dal mese di giugno. Ma forse l'approssimazione di quella stampa non autorizzata non dispiacque al poeta, visto che confermava la suggestiva cantabilità popolare, da *romance* anonimo, nella quale si inscrivono i testi poetici di Aragon degli anni di guerra e di resistenza. Per questo, a costo di qualche stravolgimento, il tentativo di salvare, in una impari traduzione, un qualche tono di ballata, con ritmi e cadenze.

* Nostro riferimento per il testo francese è la splendida edizione della "Pléiade": Aragon, *Œuvres poétiques complètes*. Preface de Jean Ristat. Édition publiée sous la direction d'Olivier Barbarant [...], Paris, Gallimard, 2007, I, ricca tra l'altro di preziosi commenti e note informative.

Les lilas et les roses

Ô mois des floraisons mois des métamorphoses
Mai qui fut sans nuage et Juin poignardé
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés

Je n'oublierai jamais l'illusion tragique
Le cortège les cris la foule et le soleil
Les chars chargés d'amour les dons de la Belgique
L'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles
Le triomphe imprudent qui prime la querelle
Le sang que préfigure en carmin le baiser
Et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles
Entourés de lilas par un peuple grisé

Je n'oublierai jamais les jardins de la France
Semblables aux missels des siècles disparus
Ni le trouble des soirs l'énigme du silence
Les roses tout le long du chemin parcouru
Le démenti des fleurs au vent de la panique
Aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur
Aux vélos délirants aux canons ironiques
Au pitoyable accoutrement des faux campeurs

Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images
Me ramène toujours au même point d'arrêt
A Sainte-Marthe Un général De noirs ramages
Une villa normande au bord de la forêt
Tout se tait L'ennemi dans l'ombre se repose
On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Et ni les deux amours que nous avons perdus

Bouquets du premier jour lilas lilas des Flandres
Douceur de l'ombre dont la mort farde les joues
Et vous bouquets de la retraite roses tendres
Couleur de l'incendie au loin roses d'Anjou

I lillà e le rose

Mesi di fioriture mesi di metamorfosi
O maggio senza nubi e giugno pugnalato
Non potrò mai scordare i lillà e le rose
Né quelli che il bel tempo nel suo seno ha occultato

Non potrò mai scordare la tragica illusione
Le sfilate le grida della folla ed il sole
I regali del Belgio carri pieni d'amore
L'aria che freme strada a questo sciame d'api
Il trionfo imprudente che precede la guerra
Il sangue già annunciato nel carminio d'un bacio
Quelli che vanno a morte ritti nelle torrette
Di lillà ricoperti da un popolo esaltato

Non potrò mai scordare i giardini di Francia
Che assomigliano ai libri sacri degli evi andati
Né il fremer delle sere l'enigma del silenzio
Le rose che eran lungo i percorsi passati
Il contrasto dei fiori al vento del terrore
Ai soldati che andavano su ali di paura
A biciclette folli a ironici cannoni
Al penoso atteggiarsi d'artefatti accampati

Eppure non so come questa turba d'immagini
Mi riconduce sempre ad uno stesso punto
A Santa Marta un generale ed un tramare fosco
Una villa normanna ai margini del bosco
Tutto tace Il nemico all'ombra si riposa
Ci han detto questa sera che Parigi è caduta
Non potrò mai scordare i lillà e le rose
Né il nostro doppio amore reso cosa perduta

Bouquets del primo giorno lillà lillà di Fiandria
Della dolcezza d'ombra la morte trucca il volto
E voi bouquets di rose tenere di disfatta
Colori d'un lontano rogo rose d'Anjou

Le paysan de Paris chante / Canta chi ha Parigi nel cuore

Le paysan de Paris chante, scritta probabilmente all'inizio del '42, apparve su "Le Point" tra la fine di quell'anno e l'inizio del successivo, su un numero consacrato alla *Photographie ancienne*. Aragon ha raccontato che era nata da una serie di prove di stampa di fotografie di Parigi scattate da Adolphe Braun che aveva talmente desiderato da arrivare a evocare, per riuscire a ottenerle, uno scambio degno del patto goethiano. In seguito il testo sarebbe stata incluso in un libro, *En français dans le texte*, pubblicato nel 1943 a Neuchâtel, di cui la censura, nel '43-'44, avrebbe impedito l'ingresso in Francia. In questione non era più era più il maggio del 40, ma quello del '42, con i suoi morti, per i quali il Aragon avrebbe invocato il lacrimato *charme* di rime degne di una rinnovata epica moderna.

Le paysan de Paris chante

I
Comme on laisse à l'enfant pour qu'il reste tranquille
Des objets sans valeur traînant sur le parquet
Peut-être devinant quel alcool me manquait
Le hasard m'a jeté des photos de ma ville
Les arbres de Paris ses boulevards ses quais

Il a le front chargé d'un acteur qu'on défarde
Il a cet œil hagard des gens levés trop tôt
C'est pourtant mon Paris sur ces vieilles photos
Mais ce sont les fusils des soldats de la Garde
Si comme ces jours-ci la rue est sans autos

L'air que siffle un passant vers soixante dut plaire
Sous les fers des chevaux les pavés sont polis
Un immeuble m'émeut que j'ai vu démoli
Cet homme qui s'en va n'est-ce pas Baudelaire
Ce luxe flambant neuf la rue de Rivoli

J'aime m'imaginer le temps des crinolines
Le Louvre était fermé du côté Tuileries
Par un château chantant dans le soir des soieries
Les lustres brillaient trop à minuit pour le spleen
Le spleen a la couleur des bleus d'imprimerie

Il se fait un silence à la fin des quadrilles
Paris rêve et qui sait quels rêves sont les siens
Ne le demandez pas aux Académiciens
Le secret de Paris n'est pas au bal Mabille
Et pas plus qu'à la Cour au conseil des Anciens

Canta chi ha Parigi nel cuore

I
Si lasciano ai bambini perché stiano tranquilli
Degli oggetti qualunque abbandonati al suolo
Così forse pensando che l'alcool mi mancasse
Il caso m'ha mostrato della città le foto
Gli alberi di Parigi le strade il lungosenna

Con la fronte mutata d'un attore struccato
E lo sguardo stravolto di chi si è alzato all'alba
Io ritrovo Parigi in queste vecchie foto
Anche se coi fucili dei soldati di Guardia
Per le vie come oggi non passava nessuno

L'aria che fredda soffia piaceva nel Sessanta
Al ferro dei cavalli rilucono i selciati
Mi commuove un palazzo che ho visto demolire
Se pur non è Baudelaire l'uomo che s'allontana
Alla rue Rivoli ferve nuovo apparire

Mi piace immaginare tempi di crinoline
Il Louvre ancora chiuso dal lato Tuileries
Per un castello in musica a una serica vampa
Troppe luci splendevano la notte per lo spleen
Uno spleen che ha l'azzurro colore della stampa

Si fa silenzio a un tratto se le danze hanno fine
Parigi sogna manca chi i suoi sogni conosca
A niente servirà domandarlo ai sapienti
Non è al ballo Mabille di Parigi il segreto
Più che non sia alla Corte o al consiglio dei Vecchi

Paris rêve et jamais il n'est plus redoutable
Plus orageux jamais que muet mais rêvant
De ce rêve des ponts sous leurs arches de vent
De ce rêve aux yeux blancs qu'on voit aux dieux des fables
De ce rêve mouvant dans les yeux des vivants

Paris rêve et de quoi rêve-t-il à cette heure
Quelle ombre traîne-t-il sur sa lumière entée
Il a des revenants pis qu'un château hanté
Et comme à ce lion qui rêve du dompteur
Le rêve est une terre à ce nouvel Antée

Paris s'éveille et c'est le peuple de l'aurore
Qui descend du fond des faubourgs à pas brumeux
Il semblent ignorer ce qui déjà les meut
L'air a lavé déjà leurs grands fronts incolores
Des songes mal peignés y pâlisent comme eux

Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine
Ignore ce que c'est que ce déchirement
Quand prise sur le fait la nuit qui se dément
Se défend se défait les yeux rouges obscène
Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant

Qu'importe qu'aujourd'hui soit le Second Empire
Et que ce soit Paris plutôt que n'importe où
Tous les petits matins ont une même toux
Et toujours l'échafaud vaguement y respire
C'est une aube sans premier métro voilà tout

Toute aube est pour quelqu'un la peine capitale
A vivre condamné que le sommeil trompa
Et la réalité trace avec son compas
Ce triste trait de craie à l'orient des Halles
Les contes ténébreux ne le dépassent pas

Paris s'éveille et moi pour retrouver ces mythes
Qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité
Je mettrai dans mes mains mon visage irrité
Que renaisse le chant que les oiseaux imitent
Et qui répond Paris quand on dit liberté

Parigi sogna e nulla c'è mai di più temibile
Mai di più tempestoso di questo muto sogno
Un sogno che è di ponti sotto archi di vento
Fatto con gli occhi bianchi come gli dèi dei miti
Un sogno che è cedevole negli occhi dei viventi

Parigi sogna e cosa può sognare a quest'ora
Quale ombra ne vela la luce all'apogeo
I fantasmi riappaiono più che in vecchia dimora
E al pari del leone che sogna chi lo doma
Il sogno è come terra per il novello Anteo

Parigi si risveglia è la gente dell'alba
Che discende dal fondo dei sobborghi annessi
Sembrano non sapere cosa li porti fuori
L'aria ha lavato loro grandi fronti incolori
Che parimenti sbiancano di sogni spetinati

Chi non ha visto il giorno levarsi sulla Senna
Non potrà mai sapere cosa sia questo strazio
Quando ha presa sui fatti la notte che si spezza
Si difende si disfa con gli occhi rossi oscena
Notre-Dame fuor dall'acque calamita che svetta

Cosa importa se ormai siamo al Secondo Impero
E se è Parigi in gioco e non un altro posto
Sempre la stessa tosse accompagna il mattino
Ci si respira sempre vagamente il patibolo
Questa non è che un'alba senza il primo convoglio

Ogni alba per qualcuno è una condanna a morte
Se costringe alla vita mentre il sole ci inganna
Intanto la realtà traccia col suo compasso
Un triste segno in gesso a oriente delle Halles
Né tenebrose favole scavalcano quel passo

Parigi si risveglia per ritrovarne i miti
Che fin dentro bruciavano il nostro oscuro sangue
Metterò le mie mani sopra il volto adirato
Perché rinasca il canto modello per gli uccelli
Che risponde Parigi se dici libertà

II

C'est un pont que je vois si je clos mes paupières
 La Seine y tourne avec ses tragiques totons
 Ô noyés dans ses bras nouveaux comment dort-on
 C'est un pont qui s'en va dans les loges de pierre
 Des repos arrondis en forment les festons

Un roi de bronze noir à cheval le surmonte
 Et l'île qu'il franchit à double floraison
 Pour verdure un jardin pour roses des maisons
 On dirait un bateau sur son ancre de fonte
 Que font trembler les voitures de livraison

L'aorte du Pont-Neuf frémit comme un orchestre
 Où j'entends préluder le vin de mes vingt ans
 Il souffle un vent ici qui vient des temps d'antan
 Mourir comme les cheveux de la statue équestre
 La ville comme un cœur s'y ouvre à deux battants

Sachant qu'il faut périr les garçons de mon âge
 Mirage se leurraient d'une ville au ciel gris
 Nous derniers nés d'un siècle et ses derniers conscrits
 Les pieds pris dans la boue et la tête aux nuages
 Nous attendions l'heure H en parlant de Paris

Quand la chanson disait Tu reverras Paname
 Ceux qu'un œillet de sang allait fleurir tantôt
 Quelque part devant Saint-Mihiel ou Neufchâteau
 Entourant le chanteur comme des mains la flamme
 Sentaient frémir en eux la pointe du couteau

Depuis lors j'ai toujours trouvé dans ce que j'aime
 Un reflet de ma ville une ombre de ses rues
 Monuments oubliés passages disparus
 J'ai plus écrit de toi Paris que de moi-même
 Et plus qu'en mon soleil en toi Paris j'ai cru

Cité faite flambeau que seul aimer consume
 Cité faite de pleurs qui ris d'avoir pleuré
 Enfer aux yeux d'argent Paradis dédoré
 Forge de l'avenir où le crime est l'enclume
 Piège du souvenir où la gloire est murée

Sur les places grondait l'orage populaire
 Les bras en croix tombaient des héros inconnus
 Ou des cortèges noirs le long des avenues

II

Ed è un ponte che vedo appena chiudo gli occhi
 La Senna lo circonda coi suoi tragici giri
 Oh annegati dormire nei suoi nodosi bracci
 Un ponte s'allontana coi suoi archi di pietra
 E gettate rotonde ne formano gli smerli

Un re di bronzo nero ci sta sopra a cavallo
 E l'isola che varca ha doppia fioritura
 Se per verde ha un giardino per rose ha delle case
 Si direbbe un battello su un'ancora di ghisa
 Che i mezzi di consegna fanno ancora tremare

L'aorta de Pont-Neuf freme come un'orchestra
 Dove sento preludere il vin dei miei vent'anni
 E soffia un vento adesso che viene da lontano
 Morire abbandonati su questa statua equestre
 La città come un cuore che s'apre sui due lati

Aspettando la morte insieme ai miei compagni
 Nutrivamo il miraggio d'una città di grigi
 Ultimi nati al secolo suoi ultimi coscritti
 I piedi nella mota la testa tra le nuvole
 Aspettavamo l'ora parlando di Parigi

E se un canto diceva Paris tu rivedrai
 Quei che un fiore di sangue presto avrebbe fiorito
 In un posto davanti Saint-Mihiel Neufchâteau
 Stando intorno a chi canta come a mani la fiamma
 Dentro sentivan fremere del coltello l'invito

Da allora ho ritrovato sempre in quello che amo
 Della città un riflesso l'ombra dei suoi percorsi
 Monumenti scordati e passaggi scomparsi
 E più che di me stesso di te ho scritto Parigi
 E più che nel mio sole Parigi in te ho creduto

Mia città fatta fiaccola che si consuma amando
 Città fatta di pianti che ride d'aver pianto
 Sei un Inferno d'argento sbrecciato Paradiso
 Fucina d'avvenire dove il delitto batte
 Trappola del ricordo dove la gloria è spenta

Sulle piazze grondava la furia popolare
 Con le braccia incrociate cadevano gli eroi
 O nei neri cortei stesi lungo le strade

Y paraissaient écrire un serment de colère
Ô Paris tu berçais les vents dans tes bras nus

La mort est un mirage la mort a ses phalènes
Ma vie à ses deux bouts le même feu s'est mis
Pour la seconde fois le monstre m'a vomì
Je suis comme Jonas sortant de la baleine
Mais j'ai perdu mon ciel ma ville et mes amis

III

Afin d'y retrouver la photo de mes songes
Si je frotte mes yeux que le passé bleuit
Ainsi que je faisais à l'école à Neuilly
Un printemps y fleurit encore et se prolonge
Et ses spectres dansants ont moins que moi vieilli

C'est Paris ce théâtre d'ombres que je porte
Mon Paris qu'on ne peut tout à fait m'avoir pris
Pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leur cri
Que n'aura-t-il fallu pour m'en mettre à la porte
Arrachez-moi le cœur vous y verrez Paris

C'est de ce Paris-là que j'ai fait mes poèmes
Mes mots ont la couleur étrange de ses toits
La gorge des pigeons y roucoule et chatoie
J'ai plus écrit de toi Paris que de moi-même
Et plus que de vieillir souffert d'être sans toi

Plus le temps passera moins il sera facile
De parler de Paris et de moi séparés
Les nuages fuieront de Saint-Germain-des-Prés
Un jour viendra comme une larme entre les cils
Comme un pont Alexandre Trois blème et doré

Ce jour-là vous rendrez voulez-vous ma plainte
A l'instrument de pierre où mon cœur l'inventa
Peut-on déraciner la croix du Golgotha
Ariane se meurt qui sort du labyrinthe
Cet air est à chanter boulevard Magenta

Une chanson qui dit un mal inguérissable
Plus triste qu'à minuit la Place d'Italie
Pareille au Point-du-Jour pour la mélancolie
Plus de rêves aux doigts que le marchand de sable
Annonçant le plaisir comme un marchand d'oubliés

Ignoti ci scrivevano promesse di furore
Mentre venti cullava nelle braccia Parigi

Se la morte è un miraggio la morte ha i suoi segnali
Ai lati della vita trovo lo stesso fuoco
Per la seconda volta m'ha rigettato il mostro
Io sono come Giona ch' esce dalla balena
Ma ho perduto il mio cielo la mia città gli amici

III

Per poter ritrovare la foto dei miei sogni
Se mi stropiccio gli occhi dal passato segnati
Come facevo ai tempi della scuola a Neuilly
Primavera fiorisce e ancora si prolunga
E danzano i suoi spettri meno di me invecchiati

Parigi è dentro me questo teatro d'ombra
Parigi mia città che nessuno m'ha preso
Più di quanto si prenda il grido dalle labbra
Cosa potranno fare per mettermi alla porta
Se mi strappate il cuore ci vedrete Parigi

È da questa Parigi che vengono i miei versi
Le mie parole hanno dei suoi tetti il colore
La gola dei piccioni ci tuba e ci gatteggia
E più che di me stesso di te ho scritto Parigi
E più che d'invecchiare senza di te ho sofferto

Più il tempo passerà meno sarà possibile
Parlare di Parigi e di me separati
Le nubi fuggiranno da Saint-Germain-des-Prés
Ed un giorno verrà lacrima tra le ciglia
Come il ponte dorato livido di spavento

Se vorrete quel giorno renderete il lamento
A strumenti di pietra che il mio cuore ha inventato
Si può forse strappare dal Golgota la croce
Fuori dal labirinto si sa che Arianna è spenta
Quest'aria è da cantare verso il boulevard Magenta

Ed è un canto che parla d'un mal che non guarisce
Triste più che non sia Place d'Italie la notte
Simile al Point-du-Jour per la malinconia
Ha più sogni alle dita che il mercante di sabbia
Che promette il piacere come chi vende cialde

Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse
Comme un amour d'un soir doutant du lendemain
Une chanson qui prend des femmes par la main
Une chanson qu'on dit sous le métro Barbès
Et qui change à l'Etoile et descend à Jasmin

Le vent murmurerà mes vers aux terrains vagues
Il frôlera les bancs où nul ne s'est assis
On l'entendra pleurer sur le quai de Passy
Et les ponts répétant la promesse des bagues
S'en iront fiancés aux rimes que voici

Comme on laisse à l'enfant pour qu'il reste tranquille
Des objets sans valeur traînant sur le parquet
Peut-être devinant quel alcool me manquait
Le hasard m'a jeté des photos de ma ville
Les arbres de Paris ses boulevards ses quais

Un canto dolce e semplice che abbassa la sua voce
Come un amor fugace che teme l'indomani
Un canto che alle donne va a prendere la mano
Un canto da intonare sotto il metro Barbès
Cambiando all'Etoile discendendo a Jasmin

A terre abbandonate dirà i miei versi il vento
Sfiorerà le panchine dove nessuno è stato
Si sentirà il suo pianto sulla Senna a Passy
E i ponti ripetendo la fede degli anelli
Andranno fidanzati a queste rime qui

Si lasciano ai bambini perché stiano tranquilli
Degli oggetti qualunque abbandonati al suolo
Così forse pensando che l'alcool mi mancasse
Il caso m'ha mostrato della città le foto...
Les arbres de Paris ses boulevards ses quais