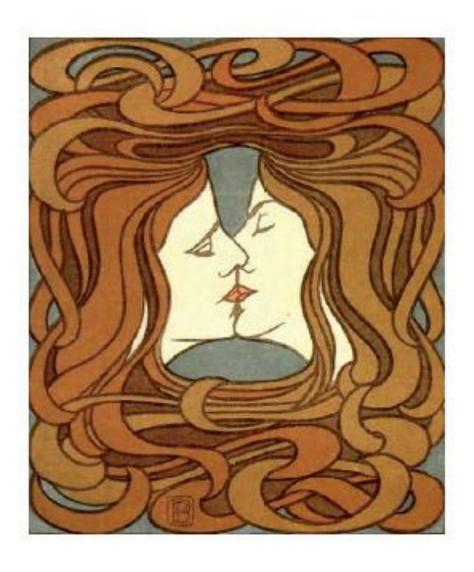
DANIELA QUIETI

Uno squarcio di sogno

Poesie

Prefazione di Aldo Onorati
Postfazione di Giulio Panzani

MANUALE DI MARI EBOOK www.manualedimari.it

© Copyright 2010 Edizioni TRACCE Via Eugenia Ravasco, 54 65123 PESCARA Tel. e Fax 085/76658 Printed in Italy Proprietà letteraria riservata

Progetto grafico: Nicoletta Di Gregorio Impaginazione: Anna Zacchigna Redazione: Ida Evangelista

In copertina: Peter Behrens, Il bacio, xilografia a colori, 1898

DANIELA QUIETI

Uno squarcio di sogno

Poesie

Prefazione di *Aldo Onorati* Postfazione di *Giulio Panzani*

EDIZIONI TRACCE

"... e per quelle voci che scendono sfuggendo a misteriose porte e balzano sopra noi come uccelli folli di tornare sopra le isole originali cantando: qui si prepara un giaciglio di porpora e un canto che culla per chi non ha potuto dormire sì dura era la pietra, sì acuminato l'amore"

Mario Luzi - Natura

"Tu vesti di parole questo sogno. E lo colori in modo che ogni attimo sbalzi di sé un'immagine inconfessata d'ansie e di lusinghe nel tempo che ci resta e che ci avvolge di là dall'orizzonte e che ci scalda questo cuore troppe volte tradito"

Giulio Panzani - Tu vesti di parole

PREFAZIONE

La silloge di Daniela quieti, "uno squarcio di sogno", porta ad esergo alcuni versi di Mario Luzi e di Giulio Panzani, quasi un'introduzione etica, oltre che poetica, alla raccolta che esaminerò via via.

Il titolo è dato dalla prima poesia del testo, da cui prenderò ora i primi cinque versi (dosati metricamente fra il novenario e il settenario, con un senario sdrucciolo). Eccoli:

"Scusami se so darti solo uno squarcio di sogno sbiadito d'anima e di cielo. Ampi strappi schiudono la cavità del mio essere..."

Non a caso la poetessa imposta un discorso lirico su una lievissima corda sentimentale e constatativa: l'essere umano si pone all'altro in un dubbio, che impone le scuse, prima della dichiarazione esistenziale che svela uno stato d'animo fatto di strappi che schiudono la cavità dell'essere.

A questi versi di apertura, bisogna fare sempre riferimento lungo il contatto spirituale che l'autrice ci permette di conoscere tramite un graduale disvelamento condotto attraverso ipometri rapidi e lapidari, talvolta formati da un'unica sillaba, quasi a contrazione gnomica di essenze interiori, alle quali ci trasporta, in modo paradigmatico, il bagliore di certi versi dal forte simbolismo che passa dietro la metafora:

"Pagine di baci chiesti alla cenere di un dolore compiuto per imparare a declinare una nuova grammatica".

Ecco: c'è, nella tessitura poetica di Daniela quieti, una morbidezza orchestrale che si coniuga con la chiarità espressiva, ove il dialogo ideale con l'attore comprimario della narrazione si fa concretezza di espressione, evitando i concettismi tanto cari ai nostri giorni in cui la mancanza di ispirazione nutre la ragioneria della parola.

Daniela quieti rifugge per programma interiore dagli arzigogoli d'una metafisica falsamente dialettica.

Indico, per tutte, l'esempio d'una straordinaria lirica "Al principio del giorno", in cui, con elementi semplici e quotidiani, con lacerti comuni al nostro discorrere, con sintagmi che si fanno metro (prevalentemente decasillabico), Daniela quieti ricrea un'atmosfera magica, un incanto di prima mano, immediato e non di riverbero. La margherita fuori stagione è così bianca da far luce quando sale la sera, una sera metaforica, come "l'alba leggera/ all'inizio della primavera" (e assai funzionale è la rima baciata, in quel gioco di alternanze metriche che vanno dal citato decasillabo piano al ferecrateo e al novenario – che a me pare il pentagramma connaturale a Daniela quieti.

Per sfiorare la tecnica del verso, è indicativo notare come l'autrice sia osservante della regole che fanno credere alla declinazione metrica. Mi spiego: molti, con la scusa della libertà espressiva, vanno a capo a caso, mentre anche il poetare cosiddetto libero ha le sue vie, una sua grammatica, che deve identificarsi con il metro interiore; sta al poeta saper scegliere il battito congeniale alla sua realtà lirica e, quando

la riga spezzata è arbitraria, l'occhio impietoso del giudice se ne accorge.

Per Daniela quieti il discorso cambia, perché la poetessa ha saputo trovare la sua cifra espressiva aderente, per cui nulla appare forzato, tutto ha un battito naturale (sebbene, come dice Seneca, l'arte consiste nel nascondere l'arte).

Mi riferisco alla lirica "S'apre una veranda" in cui troviamo rime interne, rime baciate, assonanze lontane, enjambement a effetto, infinitivi spaziosi, intrusione dell'ottonario accanto al ferecrazio piano: sono convinto, ormai, di quanto avevo intuito già dalla lettura dell'altra silloge "Cerco un pensiero", nonché di "Altri tempi", raccolta di storie che Giulio Panzani definisce acutamente "storia nella quale la metamorfosi delle cose rappresentate alimenta sia un'introspezione accorata che una potenzialità emotiva".

Man mano che si procede nella lettura di "uno squarcio di sogno", si coglie un lievitare graduale, ma ininterrotto, di approfondimento pensoso delle situazioni, delle cose, che colgono le antifrasi, le contraddizioni feconde, le sineciosi intellettive ("un tempo/ senza tempo"), le riflessioni filosofiche ("il ricordo illusorio/ come luce di luna/ che senza calore/ solo all'anima converge").

Ma arriviamo alla punte più alte della silloge, ad esempio: "Donami silenzi". Eccola, leggiamola insieme, per gustarne il fuoco emotivo e il potere di sintesi d'una appassionata "accettazione-richiesta". Siamo all'interno dell'amore come superamento della stasi che talvolta i poeti si cantano addosso. qui il compimento è in nuce, ed è già effettivo, come un ossimoro stravagante:

"Ti ho aperto il cuore puoi entrare quando vuoi. Ma non ardermi d'emozione se non vuoi vedere un uragano di cenere che mi travolge. Lascia il fuoco al vento dei sogni stringi la mia mano donami silenzi".

È una lirica polisemantica, di antitesi, di slanci e riflessioni, ove – per usare il bruttissimo esempio dell'automobile: brutto ma efficace – il piede sull'acceleratore coincide con la pressione che fa l'altro sul freno. Mentre in meccanica l'effetto è disastroso, in poesia è bellissimo!

"Vedo una casa bianca" è altrettanto riuscita della precedente ("Vedo una casa bianca/ sola tra il verde/ come una speranza"), piena com'è di spunti e di ricordi, come nella "saggezza antica/ che accetta la fatica", al pari della saggezza in genere che accetta l'inevitabile (anche in amore).

Ora, proseguendo nella lettura, indico una riflessione su "Mai saprai", ove l'ipometro conduce alla fine e dà il senso della inesorabile velocità del tempo non goduto, pieno di rimpianti, se l'assenza trafigge la speranza (potente immagine metafisica), la quale, come drappo steso sulle emozioni dei protagonisti, non rivela l'entità della vita "sprecata" a danno degli attori principali d'una storia tutta interiore, dove parla solo Francesca e Paolo piange e tace (per dirla con Dante).

La predilezione per l'ipometro si spiega con la ricerca dell'essenzialità, dal momento che ogni parola è depurata dagli orpelli (ad esempio, l'incipit di "Non è vero", che è affermazione sicura, la quale apre a un discorso serrato sulla

morte come donatrice di serenità, poiché i suoi occhi sono seducenti di promesse e non cavità vuote). Così, a seguire, una più bella dell'altra, "un prezioso ricamo" e "Ogni giorno" (straordinaria l'invenzione e la tessitura di metafore che prendono a viva forza il lettore: "Ogni attimo/ che vola/ lascia/ spine/ sullo stelo/ sperando/ che domani/ sbocceranno/ rose".

Insomma, il male nel mondo non è possibile passarlo sotto silenzio, ma talvolta i fiori vengono più belli dal letame ("Dall'angolo di un cornicione/ tegole sporgono nere/ come denti di strega./ Ma una rondine abita lì"). La filosofia della vita della nostra poetessa si compendia in queste virate d'intelligenza estetica, ove il denominatore comune è la riflessione sul tutto che ci coinvolge e alimenta (si legga l'altrettanto incisiva e ossimorica lirica "Ancora una parola", e la chiusa di "L'attesa", splendida invenzione di trasposizioni d'elementi che rendono originale un fremito, un pensiero, un'emozione, una dichiarazione: "Dalla pietra nera/ l'eco di una preghiera/ giunge alla chiara scia/ di una vela lontana/ tra voli di gabbiani/ sulla vecchia scogliera/ nel soffio della brezza/ come fremito sull'acqua/increspata dall'attesa".

Ora, una domanda mi preme dentro, specie leggendo "Il mio posto", che sta sulla cresta di questo angolo di mare lirico inventato da Daniela quieti: chi è "l'altro"? Certo, non è né un nome né un'ombra, bensì una realtà chiamata, raffigurata, interpretata, subita, carezzata, anche dominata dalla protagonista: è un personaggio vero, perché antitetico al primo attore e, nello stesso tempo, coesivo, osmotico nelle sensazioni, nel pathos, nelle illusioni di fragili promesse (si legga "Tu"), in un tormento che meglio non poteva esprimersi: "Resta vicino a me/ quando ti dico amore/ e non dici amore/ tu, quale amore". Né interrogativi, né escla-

mativi, neppure puntini di sospensione, per cui la lettura diviene polisemantica, fortemente allitterativa, in una sorta di litote spirituale.

Amore è la parola – chiave. Ma l'originalità di questa silloge, tra l'altro, sta nel non definire l'amore, bensì nel darne il senso contraddittorio, liberatorio, di sogno e di "disillusa speranza". Ma con grande forza vitale, senza perdere un battito semantico.

È una silloge riuscita. In che senso "riuscita"? È difficile dirlo, perché la poesia, quella lirica (in quanto c'è pure
la poesia epica, elegiaca, umoristica, filosofica etc. poiché
poesia significa creazione di una cosa che non esisteva prima, e in questo contesto può essere poeta anche il freddo
matematico), ripeto: quella lirica, si può confondere con
tanto sentimentalismo autobiografico oggi ancora così diffuso nei lamenti che "vanno a capo". Ma Daniela quieti
non affonda nella mollezza del discorso: anzi, in un serrato
procedimento lirico – gnoseologico, va al sodo delle questioni, senza però dogmatizzare, perché la sua parola pone
sempre anche un contrario, che è poi il seme del dubbio
fecondo e della poliedricità della vita.

questo è un preludio alla lettura di questa silloge, tutta sospesa in voli ipometrici, sapienti di stile, nudi nella struttura sintattica, ossimorici nella logica (come il mondo e l'esistenza). Cosa altro dire?

Prof. Aldo Onorati

INTRODUZIONE

questa silloge di poesia di Daniela quieti testimonia una ricerca espressiva articolata sui temi del rapporto d'amore, con uno stile scorrevole e di notevole essenzialità. In particolare si nota una sorta di idealizzazione dell'amore che porta a considerare gli apparenti spunti autobiografici come vere e proprie maschere, spunti per una scrittura in versi.

Il ritmo serrato, la coerenza stilistica, la tensione espressiva concorrono alla realizzazione di una raccolta di poesie che superano il tradizionale concetto di poesia d'occasione per testimoniare una dimensione esistenziale della ricerca poetica, con una verve di cui la poesia contemporanea ha più che mai bisogno (considerato che molti poeti oggi si muovono su coordinate di notevole astrazione formale).

Scrittura poetica di valore, dunque, che attesta quella vitalità della poesia, di cui parlava già Alfredo Giuliani nell'introduzione all'antologia "I Novissimi" (Edizioni Il Verri, prima edizione), in questi termini: "è difficile soffocare con le intimidazioni critiche il bisogno di parlare in versi. Io credo, senza escludere che altri abbiano fatto o stiano facendo del loro meglio, credo che le poesie qui raccolte aprano più di uno spiraglio, e che sia quasi impossibile ignorare le esperienze e la carica vitale che noi, ciascuno a suo modo, abbiamo tentato di mettere nel linguaggio.

C'è qui, voglio dire, qualche risultato tangibile e un'offerta a *pensare* e a *dire*.

Anche se i testi di questa silloge non possono essere de-

scritti come vicini all'esperienza della neo-avanguardia, ma sono vicini alla tradizione letteraria, certo attestano quella vocazione al *parlare in versi* che dimostra l'Autrice con garbo e coerenza.

Ubaldo Giacomucci

UNO SQUARCIO DI SOGNO

Scusami se so darti solo uno squarcio di sogno sbiadito d'anima e di cielo. Ampi strappi schiudono la cavità del mio essere attraversato da fremiti elettrici folgorato da luce bruciante battuto da vento gelido. Fragili desideri sorgono perseguitati da bugiardi idoli. Ma come fata morgana una superstite isola mi adula una corrente celeste mi consegna alla riva di un nuovo istante oltre l'asfalto percorso da ore avare dilatate dal filo di un tempo che mi conduce a te nel pensiero di una fresca acqua di una carezza sul cuore di un antico pane.

BREVI TEORIE

Brevi teorie di sogno scrivono memorie di un paradiso altrove sullo spazio vuoto di un giorno nuovo come ragazzi ancora. Pagine di baci chiesti alla cenere di un dolore compiuto per imparare a declinare una nuova grammatica. Nel rifugio segreto dove non giungeranno parole che assediano lì, noi ci conosceremo.

TEMPI ASTRATTI

È notte sul corridoio sulle stanze sulla cucina dove il gatto sonnecchia sulla mia sedia. Tutti dormono. Io bevo il silenzio dal calice delle mie mani vuote fra tempi astratti prigionieri come sabbia in una piccola clessidra continuamente capovolti da un ricettacolo all'altro in cerca del presente.

NEL MIO CUORE

Nel mio cuore innocente sei arrivato tu come un sogno misterioso che risveglia a un tratto una pigra primavera con sospiri e lusinghe memorie e voci per gettare le catene e fuggire dalla mia nella tua tenebra.

LA VIA DEL PAESE VECCHIO

Mio padre avvolto nel cappotto scuro passeggiava con me lungo la via del paese vecchio. quella che guarda il mare da lontano in fondo all'orizzonte verso nord e c'era aria d'infinito in giro. Dal colle si vedevano lampi in lontananza scendere sull'acqua fulmini che ancora balenano sulla mia vita in attesa del sole.

UN ANGOLO DI CIELO

Ritagliamo
un angolo
di cielo
per camminarci
insieme
nascosti
da una nuvola
in punta
di piedi
senza farci
male.
E i miei sogni
saranno
tutti tuoi.

MALINCONIA

Sono passate le stagioni e gli anni dove l'anima non guarda l'infinito quanti fili bianchi fra i capelli quanta salita nel lungo cammino e il tempo, lentamente, addita sulle mie rughe gli affanni per le speranze della giovinezza diventate realtà di questa vita. Ma è grigio, oggi, il cielo e il cuore chiede il mio paese la mia casa, le mie voci i miei tramonti, i miei venti fra le rocce dei monti dove le genziane nascono lo spazio verde che dalla collina si stende fino al mare come tappeto al sole l'odore di viole lo zafferano in fiore le mie pietre che raccontano leggende di castelli e guerrieri la mia terra e tu, sogno lontano e premo la mia mano

in segreto, sullo stanco cuore per frenare il palpito delle mie radici della mia malinconia.

AL PRINCIPIO DEL GIORNO

Ti rapirò per condurti al principio del giorno dove non sembrerà antico ciò che una volta dicemmo. Ti racconterò un'alba leggera all'inizio della primavera sopra ruscelli che scorrono nel paese delle meraviglie. Ti donerò un inverno in fiore di margherite fuori stagione così bianche che non vedrai quando scenderà il buio sull'ultima ombra di luce.

CAMMINA CON ME

Cammina con me lungo il sentiero di quel che resta del nostro giorno prendi la mia mano sentirò la tua forza. Mi farai vedere la ragione dell'essere mi svelerai i dubbi oltre le parole e se la disperazione ci attende oltre la curva piangeremo insieme.

LA TESTA INARIDITA

La testa inaridita nella penombra che torpidamente avvolge il mio spazio il silenzio dell'attesa gli appigli dell'amore. quanto tempo è passato nel sonno disperato che senza fine inchioda a un destino. Della notte già sento il vento che sfiora il cuore che porta la sua canzone una lacrima d'emozione quando mi addormento implorando l'anima.

S'APRE UNA VERANDA

S'apre una veranda nel vento sonnolento sulla vallata dei ricordi a guardare il mare che sfiora l'infinito. Per incantarsi ancora a un battito d'ali al colore d'un fiore per non sentire l'ora che ruota sul quadrante pungolo ossessionante. Campi di nuove messi lasciare a creature ignare con torrenti di sorrisi magici doni improvvisi come le fate ai bambini. Prepararsi a partire con nostalgia, lungo la via.

L'ORO DELL'ESTATE

Ascolterò il tuo cuore leggerò le tue parole nude, oltre il dolore poi ti racconterò l'oro dell'estate.

OMBRE DELLA SERA

Strada deserta fra le ombre della sera l'orologio si leva dal tetto del comune pallido, immoto come un fantasma. Sono le venti. Attorno luci di lampade occhieggiano ora vive, ora tenui. Valuto la via da percorrere il problema è degno di seria considerazione. Da una precipitosa audacia sorgeranno complicazioni ma non voglio perdere tempo quindi decido. Però non sono capace di concatenare i fatti del passato come posso presagire quelli dell'avvenire. Non so che cosa fare. Vedo ondeggiare

delle macchie nere un cielo plumbeo un sogno che dilegua una finestra chiusa.

TI DIRÒ

Ti dirò nell'estasi di un sogno il bene che ti voglio per l'incanto divino che mi desti nelle notti d'oro di un tempo senza tempo. In tua assenza la mente recupera del raggio tuo vicario il ricordo illusorio come luce di luna che senza calore solo all'anima converge. Ti dirò che senza di te il mare sarebbe nero nella notte senza di te i monti avrebbero paura di se stessi senza di te il trepido ruscello non avrebbe l'argento

che merita. E l'usignolo sfilerebbe tutte le perle delle sue composizioni disperdendole mute sopra l'erba.

SENTO PAROLE

Sento parole e vedo colori d'ansie e d'attese stasera. Amo il sogno che racconti sembra vero. Mentre il sole s'inabissa tutto infiammando spero. Se nel cuore profanato ferite indelebili ha lasciato il dolore le tergerò

se vorrai e ruberò la luna per consolare la tua notte.

COME PERLA

Come perla di brina dispersa al sole si distende e incede un sogno prigioniero in dono offerto per consegnarmi a te. Stridono ricordi fino allo spasimo misura il tempo il rumore del cuore che sgretola un giorno stanco di vita. Mentre scomparivo senza resistere un soffio d'aria una storia diversa nell'essenza di te.

DONAMI SILENZI

Ti ho aperto il cuore puoi entrare quando vuoi.
Ma non ardermi d'emozione se non vuoi vedere un uragano di cenere che mi travolge.
Lascia il fuoco al vento dei sogni stringi la mia mano donami silenzi.

Nota biografica

Daniela Quieti è nata e vive a Pescara dove ha insegnato Lingua e Letteratura Inglese. Ha pubblicato la raccolta di poesie "Cerco un pensiero" Edizioni Tracce 2008, finalista Premio Città di Fucecchio 2008, 2° Premio Calicanthus 2009, segnalazione di merito Associazione Culturale Savonese Zacem 2009, 2º Premio Concorso Letterario Internazionale "Città di New York" 2009, Premio Speciale Firenze Capitale d'Europa 2009 e la raccolta di racconti "Altri tempi" Edizioni Tracce 2009, già finalista per la sezione narrativa inedita del Premio di Letteratura Naturalistica Parco Majella 2008, Premio della Giuria del Premio Europeo di Arti Letterarie Via Francigena 2009, Premio speciale della Giuria Histonium 2009, segnalazione sezione narrativa edita del Premio Prato: Un Tessuto di Cultura 2009. Ha ricevuto significativi riconoscimenti sia per la poesia che per la narrativa inedite in numerosi premi letterari tra cui: Città di Rufina, Viareggio Carnevale, Città di Colonna, Santa Margherita Ligure, Il Molinello, Portus Lunae, Città di Empoli Domenico Rea, Scriveredonna, Città di Penne, Borgo Ligure. Collabora a iniziative culturali e testate giornalistiche.

Sue opere sono inserite in numerose antologie di premi.

L'autrice parla di se stessa col sigillo di una solitudine che supera i confini di una storia per sopravvivere in una dimensione sospesa fra cielo e terra, diversa cioè da quella comunemente intesa da chi cerchi nei suoi labirinti, compagna ineludibile della libertà delle attese consapevoli, a loro volta, dell'impossibilità di andare oltre l'orizzonte.

Un luogo indefinito, quest'ultimo, laddove ogni confine sembra dapprima raggiungibile e si fa, poi, di volta in volta più lontano fra allusioni e rimandi che si nutrono di malinconia.

È un intimismo segnato da ferite profonde, quello di Daniela Quieti, ma compiuto stilisticamente nel rapporto fra simboli e miti e che consente di lasciare da parte l'unità metrica per realizzarsi – dicevamo – in quella linguistica sorretta da scelte personalissime e di sicura efficacia.

Queste pagine rappresentano certamente anche un dono di sé, di frammenti e notazioni di carne e d'anima, di segni riscoperti, di memorie il cui ordine formale dà la misura di un universo interiore nel quale è possibile raggiungerla se solo se ne intuiscano gli accessi segreti.

Ogni pagina, così, è offerta e provocazione nello stesso istante ed è un'adesione alla vita che sostanzia, d'obbligo, ogni autentica formula poetica.

Graffiti di un "io", insomma, che divengono futuro e promessa.

Dalla postfazione di Giulio Panzani (Giornalista, poeta, critico letterario)

