

ROTONDE COLLINE E PIETRAIE IMPERVIE: I VERSI DI MARIA LUISA DANIELE TOFFANIN E DI MARA DONAT

Renata Londero*

Caldi focolari e fresca erba: il quieto dialogare di Maria Luisa Daniele Toffanin

La poetessa padovana Maria Luisa Daniele Toffanin divide i suoi giorni fra la scrittura lirica, la promozione di iniziative culturali ed educative presso scuole e associazioni italiane, e la quotidianità familiare. La Daniele Toffanin è approdata in età matura alla creazione poetica, «dopo aver passato i suoi più giovani e trepidi anni nell'ascolto, nel calore degli affetti familiari, nella contemplazione delle segrete liturgie celebrate nel grande tempio della realtà naturale, nello studio sensibile dei nostri maggiori poeti antichi e moderni» (Richter). E tale maturo approdo ben spiega la sapiente pacatezza che contraddistingue il suo scrivere, dietro a cui, pure, pulsa la passione per la bellezza della vita in tutte le sue forme. È quella appassionata e delicata *laus vitae*, appunto, di cui ha parlato uno dei suoi più cari maestri, Andrea Zanzotto (Zanzotto s.p.). La prima raccolta, dal novalisiano titolo *Dell'azzurro ed altro*, è uscita nel 1998. A essa sono poi seguite altre cinque sillogi, insignite di vari e prestigiosi premi nazionali – *A Tindari* (2000), *Per colli e cieli insieme mia euganea terra – percorso d'autunno* (2002), *Dell'amicizia – my red hair* (2004), *Iter ligure* (2006), e *Frammenta* (2006) –, a cui si aggiungono *Nenie cantilenie* e *Briciole* (2006-2007), deliziose filastrocche colte e popolari (in gran parte inedite) dedicate alla nipotina Giulia.

Sospese fra ritiro intimista e slancio comunicativo, le poesie della Daniele Toffanin si leggono tutte d'un fiato, complici la misura sillabica del verso, spesso breve, e la studiata carenza di punteggiatura. Seguendo, dunque, l'armonioso filo del pensiero e delle emozioni che si dipanano in questi testi, attraverso un verbo lirico denso e cesellato, teso verso un profondo «processo di differenziazione, d'identificazione, di comunione, di realizzazione del soggetto»

* Università di Udine.

(Serafin. “La poesia di...”), il lettore ritrova memorie vicine e lontane dell’attrice, intessute di persone, cose e luoghi attinti tanto al piccolo-grande mondo di ogni giorno, quanto alle esperienze di viaggio e di lettura. Così, si oscilla dalla preziosa ‘casa-cuna’ veneta, che come una sfera magica tutti e tutto avvolge e custodisce (*Dell’azzurro ed altro, Per colli e cieli insieme...*), alla sensuale Sicilia colma di splendori naturali e suggestioni mitologiche (*A Tindari*); si passa dal sommo rimpianto per l’infanzia perduta (*Dell’azzurro ed altro*) al ricordo elegiaco dell’amica scomparsa e della sua rossa, travolgente criniera (*Dell’amicizia – my red hair*), dai dolci declivi euganei alle pinete e alle marine odorose delle Cinque Terre (*Iter ligure*). Fino a giungere alla raffinata fattura classicheggiante dei *Fragmenta*, dove il colloquio della poetessa si apre a ventaglio con i suoi interlocutori prediletti: la natura, la madre, il figlio, la nipotina, le amiche, l’arte, i miti antichi, Dio.

Ma lasciamo la parola alla Daniele Toffanin, attraverso una piccola carrellata di sue liriche significative.

Acquerelli d’amore

E dentro sento
un brulicare denso
di colori e guizzi
di stemperarli
in acqua ardente
di parole nuove
(*Dell’azzurro ed altro*: 13).

Casa-cuna

In gomitoli di luci
si snodano i riti.
Da angoli di buio
tremuli barbagli
divampano lontani
in luminoso falò:
per magia, la Casa.

Mia madre la gran fiamma
riscaldava ogni cosa
sprizzava ognora
scintille di festa
tra animali di gesso
bambini come pastori
per scene di Notte Santa.
Ali-parole di angeli
aleggiavano intorno,

pentagramma per musica d'anima
poi sorriso di gesti.
Splendeva cometa d'oro
in occhi puri di padre
e sopra il Presepe.
Qui le mie radici.

Ora che mi sento chiusa
in un tondo d'angoscia
persa in un vuoto di cielo
come se troppe stelle
insieme si fossero spente,
cerco la Cuna d'amore
per dissetarmi di Luce
(*Dell'azzurro ed altro*: 53).

XI

Fanciulli vidi
bagnarsi di onde
leggeri i corpi di luna
e fanciulle vidi
alzarsi da schiuma
con ali di cigno
e unirsi insieme
in cerchi di acqua.

Forme composte
con gesti flessuosi
di membra di mani
in crateri di argilla
a propiziarsi con riti
l'arcano ignoto silenzio
e vivere eterni nei miti.

E noi con l'anima confusa
ormai in catene di acqua e luce
(*A Tindari*: 21).

Ed era ancora bambina

E lavava lavava
lavava il suo volto di sole
alle gelide mani dell'aria
la rossa criniera danzante
allo zufolo del vento nevoso.
E ninfa spirito boschivo
ne respirava energia

con la pelle dell'anima
purificando ogni pensiero
all'innocenza delle cose
verità sempre dai primordi.
Ridesta al primo candore
si mangiava la neve
ed era ancora bambina
coglieva il tarassaco argenteo
ed era radice di terra.
Così ogni gesto era vita
ricomposta in cerchi d'armonia
nella sfera d'armonia intorno
(*Dell'amicizia – my red hair*: 28).

Non è muta la pineta

Non è muta la pineta
nell'ora della pace
calda più del sole
voce è di cose
remote all'umano
fremiti silenzi alterni rumori.

E un due tre
fante cavallo re

la pigna regina
si stacca si spacca
e a terra si squama.

Saltellano scintillano
pinoli a cascata
s'arrestano in attesa.

E la favola bella
si rinnova nelle mani d'erba
(*Iter ligure*: 36).

Mia preghiera
a S.

In questa sera di foschia
per te
che m'hai invaso la casa
coi capelli di sole
irretito il cuore
con tenere parole
e un nido hai creato per lui
con la tua mente di piume

per te
in questa sera di foschia
offesa l'ora felice montana
dal crepuscolo pungente,
sia mia preghiera
l'ardente arcobaleno
che acuto preme il cielo
e accende di luce-speranza
anche il sonno della croda
(*Fragmenta*: 28).

Voce i tuoi occhi

Limpida voce i tuoi occhi
globi di luce abitati
da fiordalisi
schegge di sole erba d'aprile.

Dice cosmica malinconia
al dolore che ti percorre
nelle esili fibre
quasi mistero in te celato
pur sazia e nel tepore del nido.

Dice gioia d'esserci
tra gli altri e le cose
e insieme urgenza
di coniugare in sillabe
la luce-voce dei tuoi occhi.

Ma tu così piccina
già tutto della vita
senti sveli
o è il mio sguardo trepido
che nel tuo legge oltre?
(*Briciole*).

Di limiti e limini, di crisalidi e farfalle: il franto poetare di Mara Donat

Nata a San Vito al Tagliamento, Mara Donat è ormai messicana d'adozione: compiuti, infatti, i primi studi universitari a Udine, dal 2001 per ragioni di studio si è trasferita in Messico, dove oggi risiede (con sporadiche puntate nel suo odiato-amato Friuli) per conseguire il dottorato di ricerca in Letteratura latinoamericana presso la Universidad Nacional Autónoma de México. Oltre a una serie di traduzioni e di contributi scientifici su diversi autori ispanoameri-

cani (Octavio Paz, César Vallejo, Syria Poletti, fra gli altri), apparsi in miscellanee e riviste italiane e straniere, in ambito poetico la Donat ha pubblicato due raccolte – *Come se* (2007) e *Spaesamenti* (2008) –, e liriche sparse (*Psicorbite*), uscite nel 1997 sulla rivista udinese *Corrispondenze e Lingue poetiche*. Del suo interessante *corpus*, tuttavia, molto resta ancora inedito, come la bella raccolta *E sempre più terra*, del 2008, seconda sezione di una più ampia silloge in corso di stesura, intitolata *Come per dimora*, da cui sono tratti due componimenti, che qui riporto¹.

Tanto dialogante e melodicamente curvilinea è la poesia di Maria Luisa Daniele Toffanin, quanto, invece, petrosamente introversa e frastagliata, ma ricca di una sua musicalità piena, è quella di Mara Donat. Dalle prime liriche, composte alla fine degli anni Novanta, alle ultime prove, la scrittura extraterritoriale della Donat, scissa fra l'Europa rimpianta e l'America amica, si nutre per lo più di esilii, di cesure, di ferite aspre a sopportarsi e a dirsi. I suoi versi concisi, dal lessico solido e penetrante (emulo di Ungaretti e di Zanzotto), e dalla sintassi scabra, si susseguono senza soluzione di continuità in lunghe strofe sottili. Sovente le parole della Donat colpiscono come sassi il lettore, coinvolto e sedotto dalla loro forza propulsiva. Sono i sassi che l'autrice stessa lancia contro la dura terra nativa – avara di calore e di entusiasmi² –, e in definitiva, contro la realtà tutta, intrisa di dolore, mossa com'è da un sentire che sta a metà tra la ruvida rabbia disarmante e un'ansia incommensurabile di contatto con l'altro. Il senso di inappartenenza che sostanzia, per esempio, le poesie di *Come se* e di *Spaesamenti*, rivolte/scagliate verso la casa-non casa friulana, verso il padre e la madre, verso il proprio corpo (microcosmo inidoneo) assetato d'amore, si continua a percepire in *E sempre più terra*. Eppure qui il canto della Donat si dispiega più fiducioso e leggero, a tratti quasi felice, imbevendosi della strabiliante bellezza del Perù e della sua storia millenaria, dalle vertiginose cuspidi andine alle dune sinuose del litorale, da Machu Picchu a Lima. E sforzandosi di abbracciare uomini e cose con la potente voce della poesia, che valica confini, supera soglie, scioglie conflitti.

Ancora una volta, allora, ascoltiamola, questa voce, dai versi di Mara Donat.

Come se pampa

Placido il sonno
primaverile come sole

¹ Ringrazio Mara Donat per avermi autorizzato a pubblicarli in questa sede.

² «Al migrare dell'anima si affianca un migrare reale in terra straniera come quello di Mara Donat [...]. Forte è il legame con la terra d'origine, il Friuli, espresso in versi corposi, pregnanti d'amore e di rabbiosa nostalgia» (Serafin. "Premessa...": 9).

rendimi grazia
custodiscimi nel languore
son sempre lunghe
le ore
da qui
a un istante,
solo permane
come sapore d'ambra
e nell'ombra
ti riposerò, mia allodola,
come se anima leggera
così come vita,
è tantissima la landa
tu lo sai,
come se infinita.
Dolci i cammini
nella mia pampa
(*Come se*: 268).

Come se violenza

La parola che
non riesco a deglutire
il silenzio
troppo
esteso
quello che succede
il contraccolpo,
la realtà sulla pelle
dura e acida
come se mano chiusa
a dirne la
ferita
dritto in faccia
le fauci della pantera
l'unghia affilata
t'infilza tenerezza
non ne ha il rispetto
aggredisce
scaltro gesto animale
e ignora
furia t'abolisce
la parola
il corpo
la convivenza,
ti si spezza il ramo

su cui tu allodola
ricevi ogni ricompensa,
ti dissipano il fiore
appena aperto
di pesco
che non ne sanno
il valore
la tua pacifica dimora
che non ne portano il rispetto;

come se stesso fiore
se ne smuore
ogni mia singola parola
(*Come se*: 268-269).

Per limine di terra, I

Terra mia terra
ti reclamo mia terra
disegnami addosso
tua presenza sicura,
io ti traccio
io ti percorro
io ti strascico
piccolo paese
che mi hai nutrito
eppure sei
passo mio anonimo
nome e palmo sbiadito
pelle senza una ruga
corpo senza più un solco,
son io che t'incido
io che ti divido
io che ti unisco e ammasso
acqua e argilla
lichene ed erba,
ma tu
mi sei pancia vacua
cuore concavo
diserzione alla patria!
non più tua figlia
sono tua naufraga
legno sull'onda
fuori dalla riva,
io non ho parola
che non sia orfana

non ho scarpa
che non sia vagabonda
le mie mani ti rifuggono
come matrigna
paese mio che non mi ospiti
non mi riconosci
non mi occludi
non mi inchiodi.
Che faccio qui da te
con le mie natiche
sulle tue radure
se pure la tua bocca
ancora una volta mi espelle
mi separa
mi lascia spaesata?
(*Spaesamenti*: 89-90).

Sul limine del corpo, IV

L'amore fa male alle ossa
per eccesso del suo corpo
e qui mi si scorpora
tracciato mio fittizio
frattura su questa pagina
paese mio disossato
per eccesso di fantastico
per surplus del desiderio
rasente lo scandalo;
vorrei starmene in silenzio
ma ferisce questa stanza
per eccesso di piombo
per quanto sole assente
assenteista il mio corpo
per solitudine di parola
dentro questo guscio vacuo.
Fa paura il precipizio
il bordo di questa pagina
il masso che vi rotola
mio strapiombo
dove non tiene più il corpo,
dove stringono le mie ossa
questo vivere sempre tremulo
per eccesso di bordo
perdita del sangue
fiore continuo sull'epitelio.
Per dissenso radicale del mio corpo
tutto è fuori rotta,

fuori bordo,
la mia penna sempre in bilico.
Il terreno cede sempre.
Nessun tracciato.
Niente che mi sostiene
(*Spaesamenti*: 99-100).

Perù, Perù

Alla mia Silvana Serafin

Nostro Perù

1, La gioia del luogo, Andina

Gli alberi affogano nella terra
qui, nel Putukusi
nel Waynapicchu,
santa è la pietra
nel Machu Picchu,
e il mio cuore è l'orchidea
che vedo sospesa sui dorsali
come umani, amorosi
in discendenza obliqua
intrecciati
corpo intimo della terra
cui concedere,
e il canto dice
il calore racchiuso della pietra
ogni rondinella, tuo luogo,
mio petto azzurrissimo
replica il volo antico del condor
scultura viva, mia città santa
dove le terrazze stanno, andine
nel sacro silenzio di un Tempo
tutta una cordigliera intorno;
ne custodisce il respiro,
si ravviva il profilo del re, el Inka
roccia imbalsamata
mio costato
sotto il raggio alboreo,
Inti prestissimo,
che oggi mi ha accolto
giovane d'antichità,
mio *qosqo* rinato
con tutto il corpo
qui addosso.
Non sono più sola,
separata.

Ho tutta la terra del mondo
(*E sempre più terra*, da *Come per dimora* 2008, inedita).

3, *Il cuore, qosqo*

quanta terra
mi regali, Pachamama
quanta reale appartenenza
nell'esilio scelto, o prescelta,
particolare destino di me,
di qualcuno.
Ho pianto tanto per la perdita,
di nuovo si farà vivo.
Ma oggi ne sento la ricchezza
la fortuna del mio zaino,
i lacci per il mondo
(*E sempre più terra*, da *Come per dimora* 2008, inedita).

Pur nell'indubbia lontananza di situazioni esistenziali e di radici tematiche ed espressive da cui scaturiscono, i versi di Maria Luisa Daniele Toffanin e di Mara Donat si avvicinano nella scommessa su grandi universali lirici – l'amore per la natura, il culto dell'arte, la coscienza del male di vivere –, trattati con acuta sensibilità femminile: ancora ispida e deflagrante nella giovane Mara, rasserata dall'esperienza di vita e di lettura in Maria Luisa.

Bibliografia citata

- Daniele Toffanin, Maria Luisa. *Dell'azzurro ed altro*. Padova: La Garangola. 1998.
 ———. *A Tindari*. Patti: Nicola Calabria Editore. 2000.
 ———. *Dell'amicizia – my red hair*. Venafro: Edizioni Eva. 2004.
 ———. *Iter ligure*. Pisa: ETS. 2006.
 ———. *Fragmenta*. Venezia: Marsilio. 2006.
 ———. *Briciole*. 2006-2007 (inedita).
 Donat, Mara. "Psicorbite". *Corrispondenze e Lingue poetiche*, II (1997): 6-7.
 ———. "Come se". *Quale America? Soglie e culture di un continente*. Ed. Silvana Serafin. Venezia: Mazzanti. 2007: 267-269.
 ———. "Spaesamenti". *Voci da lontano. Emigrazione italiana in Messico Argentina Uruguay*. Ed. Silvana Serafin. Venezia: Mazzanti. 2008: 87-101.
 ———. *E sempre più terra* (da *Come per dimora*). 2008 (inedita).
 Richter, Mario. "La poesia di Maria Luisa Daniele Toffanin". *Il Bianco e il Nero*, 11 (2009): 85-100.
 Serafin, Silvana. "Premessa: Una voce d'intesa". *Voci da lontano. Emigrazione italiana in Messico Argentina Uruguay*. Ed. Silvana Serafin. Venezia: Mazzanti. 2008: 7-10.
 ———. "La poesia di Maria Luisa Daniele Toffanin: tra passione e razionalità". In corso di stampa.
 Zanzotto, Andrea. "Quarta di copertina". Maria Luisa Daniele Toffanin. *Per colli e cieli insieme mia euganea terra – percorso d'autunno*. Padova: La Garangola. 2002.