

La donna, la libertà, l'amore Un'antologia del surrealismo

di Paola Dècina Lombardi

EDITORE: Electa
PAGINE: 608
FORMATO: 14 x 21 cm
PREZZO: 25 euro
IN LIBRERIA: ottobre 2022
ISBN: 978889282292-4

In occasione della mostra di Palazzo Reale, Milano, dedicata a Max Ernst (4 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023), **Electa** ripropone, aggiornata, ampliata e in una veste grafica rinnovata, l'esemplare antologia *La donna la libertà l'amore*, a firma di Paola Dècina Lombardi, edita per Oscar Mondadori nel 2008 e ormai introvabile.

Il volume, che completa *Surrealismo 1919-1969. Ribellione e immaginazione*, dando voce ai protagonisti, ha rappresentato e continua a rappresentare un importante contributo per la conoscenza e la riflessione sul movimento artistico e letterario che ha segnato il Novecento a livello internazionale.

Che sia rappresentata come fiore o frutto, bambina o donna fatale, strega o fata, **la figura femminile**, oggetto di desiderio e di possesso quasi cannibalico, **domina l'immaginario e la poesia dei surrealisti**. Tra amore romantico d'ascendenza cortese e spirito di fronda trovano ampio spazio l'eros, lo humour e il gioco, la sofferenza dell'abbandono, il disincanto. E anche gli interrogativi e le discussioni su amore e sessualità, perversioni e libertinaggio, rapporto di coppia ed eros che approderanno negli anni Quaranta alla teorizzazione di Breton dell'*amour fou*. Soltanto il folle amore, unico, esclusivo, è capace – come scrive nel testo omonimo – di «rivedere da capo a fondo... senza ipocrisie e dilazioni» il rapporto uomo-donna in una prospettiva di reciprocità che «valorizzi le idee della donna» e veda il predominio del «sistema femminile del mondo». **Da Breton, Eluard, Prévert e Queneau a Ungaretti, Delfini e Schwarz, Lorca e Nezval, Césaire e Senghor, Magritte e Man Ray, da Leonora Carrington e Claude Cahun a Joyce Mansour e Pénélope Rosemont**, tra gli altri, questa raccolta curata da una specialista del surrealismo come Paola Dècina Lombardi, propone un'ampia scelta a livello internazionale di versi con il testo a fronte per francese, inglese, spagnolo, inchieste, prose poetiche e testi. Insieme al ventaglio di sentimenti amorosi documentano il ruolo fondamentale, e “rivoluzionario”, accordato dai surrealisti alla donna, alla libertà e all'amore.

In appendice al volume, la cronologia 1919-1969 del movimento surrealista e un apparato bi-bibliografico.

In copertina: Leonora Carrington e Max Ernst in una fotografia di Lee Miller (1937)

Paola Dècina Lombardi, saggista, traduttrice e critico letterario ha pubblicato René Crevel, o il surrealismo come rivolta (1989); *Surrealismo 1919-1969. Ribellione e immaginazione* (Editori Riuniti 2002; Oscar saggi 2007 ed Electa 2022); L'oro del tempo contro la moneta dei tempi. André Breton, Piuttosto la vita (2016). A Balzac ha dedicato Mosaico balzacchiano (1991); *Balzac e l'Italia* (1999) confluito in Il signor di Balzac. *Balzac vu par l'Italie* (1999). Ha curato, tradotto e dedicato saggi a opere di autori francesi -da Sade e Musset a Roussel, Bataille, Sartre, tra gli altri, e ne ha pubblicato numerosi articoli, oltreché interviste ai contemporanei su «*La Stampa*» e «*Tuttolibri*».

In *Racconti d'amore del '900* (2001) e *Poesie d'amore del '900* (2005), sempre negli Oscar, ha proposto un'ampia scelta di narrativa e di poesia.

Nel 2018 le è stato assegnato dal MIBACT il Premio Maggiore per la traduzione.

Traduzioni di: Vittorio Bodini, Ginevra Bompiani, Francesco Bruno, Giorgio Caproni, Carlo Castellaneta, Sabrina Consiglio, Marco Cugno, Maurizio Cucchi, Giuseppe Dierna, Giordano Falzoni, Gilberto Finzi, Franco Fortini, Paola Dècina Lombardi, Manuela Loria, Adriano Marchetti, Paola Maria Minucci, Giacomo Oreglia, Giovanni Raboni, Osvaldo Ramous, Maria Luisa Spaziani, Vittorio Sereni, Giacomo Scotti, Francesca Spinelli, Antonio Tabucchi.

INDICE

Tra contraddizioni
e varianti, la donna
“fonte di luce e di speranza”.

Introduzione
di Paola Dècina Lombardi

Nota per il lettore

**La donna,
la libertà, l'amore**
**Un'antologia
del surrealismo**

andrè breton
philippe soupault
Lo specchio segreto
Luna di miele

andrè breton
Le Corset Mystère
Il Bustino Mystère

louis aragon
Un air embaumé
Un'aria imbalsamata
La Belle Italienne
La Bella Italiana
Fugue
Fuga

giuseppe ungaretti
Perfections du Noir
Perfezioni del Nero
Scoperta della donna

gerardo diego
Rosa mística
Rosa mistica
Otoño
Autunno

paul éluard
L'Unique
L'Unica

andrè breton
Tournesol
Girasole
L'Aigrette
L'Aigrette

michel leiris
Amour
Amore

louis scutenaire
I volti dell'amore

louis aragon
andrè breton
Demone del focolare

juan larrea
Espinás cuando nieva
(*En el huerto de Fray Luis*)
Spine quando nevica
(*Nell'orto di Fray Luis*)

andrè breton
Plutôt la vie
Piuttosto la vita
Lâchez tout
Lasciate tutto

louis aragon
Un'onda di sogni

raymond queneau
Libertà
[... il diluvio...]

ernest de gengenbach
Una lettera

andrè breton
[La massima libertà]

rené crevel
Regard
Sguardo
Métro
Metro
Nuit
Notte

paul éluard
L'amoureuse
L'innamorata
Ta chevelure d'oranges
dans le vide du monde
La courbe de tes yeux
fait le tour de mon coeur
I tuoi capelli d'arance
nel vuoto del mondo
La curva dei tuoi occhi
mi gira intorno al cuore

robert desnos
J'ai tant rêvé de toi
Ti ho tanto sognato
Ô douleurs de l'amour!
Oh dolori dell'amore!
Non l'amour n'est pas
mort
No l'amore non è morto

Jamais d'autre que toi Mai altra che te	New York (Ufficio e denuncia) Pequeño vals viénés Piccolo valzer viennese
man ray Kiki de Montparnasse	nancy cunard Preyer Preghiera Love's Alba against Time, Time's against Love Alba d'amore contro il tempo, del tempo contro l'amore
michel leiris <i>Léna</i> Lena	philippe soupault <i>Libertà</i>
rené crevel À l'exil de nos désirs All'esilio dei nostri desideri	oskar davičo <i>Amore</i>
rené magritte Teatro nel cuore stesso della vita	andré breton [... un certo punto dell'intelletto...] <i>L'Union libre</i> L'Unione libera
philippe soupault <i>Georgia</i> Georgia	robert desnos <i>Lumière de mes nuits</i> <i>Youki</i> Luce delle mie notti Youki
claude cahun Parla l'Androgino Al Minotauro	andré breton paul éluard <i>L'amore</i>
camille goemans L'ammaliatrice L'automa La sonnambula	andreas embirikos Desiderio Rose alla finestra
andré breton [Nadja, un genio libero]	luis cernuda <i>Unos cuerpos son como</i> flores Dei corpi son come fiori
paul éluard da Premièrement da Originariamente	benjamin péret <i>Violette Nozières</i> Violette Nozieres
rené char andré breton Autour de l'amour A proposito dell'amore	rené char <i>Commune présence</i> Comune presenza
luis cernuda <i>Carne de mar</i> Carne di mare	paul nougé Il passante Buona volontà Presenza
vicente aleixandre <i>Se querían</i> Si amavano	raymond queneau <i>L'amour</i> L'amore
louis aragon <i>Poème à crier dans</i> les ruines Poesia da gridare tra le rovine	paul éluard Le Donne L'Amore Scorie
rafael alberti <i>El ángel</i> superviviente L'angelo sopravvissuto <i>Desahucio</i> Sfratto	
federico garcía lorca <i>Nueva York</i> (Oficina y denuncia)	

gunnar ekelöf

Equazione

Magia d'autunno

vítězslav nezval

La donna al plurale

ilarie voronca

Punto

Emorragia, ascesa

vicente aleixandre

No busques, no

No, non cercare

Humana voz

Voce umana

philippe soupault

La nuit est devant moi

La notte mi sta davanti

paul éluard

Facile est bien

Facile è bene

Nous avons fait la nuit

je tiens ta main...

Abbiamo creato la notte

ti tengo la mano...

gisele prassinos

Viens sur moi...

Vieni su di me...

valentine penrose

Herbe à la lune

Erba lunaria

vítězslav nezval

L'ombra del corsetto

Donne dopo il bagno

Litanie

Natura

benjamin péret

Clin d'oeil

Strizzata d'occhio

andré souris

Galerie Saint-Hubert

Gallerie Saint-Hubert

marco ristić

Elegia

Attendo ciò che

ha da nascere

louis scutenaire

Poème

Poesia

aimé césaire

Partire

vítězslav nezval

Cantico dei cantici

andré breton

**[Crudele e bello
e questo mito di Venere]**

andré breton

paul éluard

**Voci dal Dizionario
abbreviato
del surrealismo**

oskar davičo

**Ballata dei sogni
del nero netturbino
Brivido**

louis aragon

**Les Amants séparés
Gli Amanti separati**

michel leiris

**Le lever des amants
Il risveglio degli amanti**

roland penrose

**Lovers who escape who
are free to separate
Gli amanti che fuggono
che son liberi
di separarsi**

max ernst

Scritto per: Dorotea

Tannigm

La paix la guerre et la rose

rené char

La liberté

La compagne du vannier

La libertà

La compagna del cestaio

paul éluard

Liberté

Libertà

gellu naum

La chiave dei sogni

Le tacite mattine

Di solito

andré breton

[... l'amore reciproco...]

virgil teodorescu

Ella dorme

Parole: spasimi

orgasmi e stracci

léopold sédar senghor

Femme noire

Donna nera

Pour Emma Payelleville,

l'infirmière

Per Emma Payelleville,

infermiera

C'est le temps de partir

E tempo di partire

Libération Liberazione

jacques prévert
Le tendre et dangereux visage de l'amour
Pericoloso e tenero
il volto dell'amore
Fiesta
Fiesta
louis aragon
Elsa au miroir
Elsa allo specchio

e.l.t. mesens
À mes amies
Alle mie amiche

nikos engonopoulos
Inno di lode per le donne che amiamo

georges henein
Paroles pour chanson triste
Parole per canzone triste

miltos sachturis
La donna dimenticata

louis aragon
Il n'y a pas d'amour heureux
Non esistono amori felici

benjamin péret
Où es-tu
Dove sei

david gascoyne
The Cage
La gabbia

jean-pierre duprey
Douce
Dolce
Le Don Juan des ténèbres
Il Dongiovanni
delle tenebre

yves bonnefoy
Le myrte
Il mirto
La chambre
La camera

robert desnos
Vaincre le jour, vaincre la nuit
Vincere il giorno,
vincere la notte

georges henein
À demain
A domani

jacques prévert
Cet amour

Questo amore **Alicante** Alicante

andré breton
Sur la route de San Romano
Sulla strada di San Romano

penelope rosemont
The Prairie, or Love at First Sight
La Prateria, o Amore a Prima Vista

philip lamantia
The Romantic Movement
Il movimento romantico

leonora carrington
[Nel corso dei secoli]

mário cesariny
da Corpo Visível
da Corpo Visibile

rené char
La vérité vous rendra libres
La verità vi renderà liberi

michel leiris
Fruit sans amour
Frutto senza amore

alexandre o'neill
Deixa
Lascia

rené char
A***
A***

antónio maria lisboa
H
H
L'amore di Isidore
Ducasse conte
di Lautreamont

philippe soupault
Bien-aimée
Diletta

georges henein
La femme intérieure
La donna interiore

mary low
A Backward Glance
Uno sguardo indietro

claude taraud
Poème à occultation progressive
Poesia da occultazione Progressiva

joyce mansour
da Cris
da Gridi

louis aragon
Lorsque j'avais
vingt ans
Quando avevo vent'anni

nancy joyce peters
Cabotage in the Sweet
Bruise of Night
Cabotaggio nel dolce
livido della notte

jacques prévert
Intempéries
Intemperie

mário cesariny
Lembra-te
Ricordati

louis aragon
Les mots m'ont
pris par la main
Le parole mi hanno
preso per mano
L'Amour qui n'est
pas un mot
L'Amore che non
è una parola

mário cesariny
Poema
Poesia
De Profundis Amamus
De Profundis Amamus

alain jouffroy
Féminité
Femminilità

cruzeiro seixas
Poema
Poesia

erik lindegren
Arioso

artur lundkvist
Fu la tentazione
più grande
Non mi costringete

nora mitrani
[Gatti e magnolie]

benjamin péret
L'amore sublime

andré breton
L'amore sublime
è l'unico amore?
Risposta a una inchiesta

louis aragon
Le Vaste Monde

Il Vasto Mondo

alexandre o'neill
A meu favor
O teu nome
A mio favore
Il tuo nome
Um adeus português
Un addio portoghese
A noite-viúva
La notte-vedova

antonio delfini
L'Elcuda
Fin tanto
La donna tagliacarte

michel leiris
Toi
Te

alain jouffroy
Tu me dis la vérité
À toi
Tu mi dici la verità
A te
En cette nuit
In quella notte

bona de mandiargues
À moi-même
A me stessa
Corps féminin
Corpo femminile

alain jouffroy
Ton corps se drape
Lenzuola sul tuo corpo
Je respire à l'orée
de tes paupières
Io respiro sul ciglio
delle tue palpebre

aimé césaire
Nous savoir...
Sapere noi...
Indivisible
Indivisibile

louis aragon
Cantique des cantiques
Cantico dei cantici

philippe soupault
[Amore e amicizia]
Sur la mort de M.L.
Sulla morte di M.L.

rené char
yvonne La soif
hospitalière
yvonne La sete
ospitale
Faim rouge
Fame rossa

jacques prévert
Coeur de rubis
Cuor di rubino

aimé césaire
Des Crocs
Uncini

rené char
Éprouvante simplicité
Struggente semplicità

franklin rosemont
Half My Life Is Over
Metà vita è finita

bona de mandiargues
Autoritratto

ronnie burk
Empress Nails
Unglie d'imperatrice

georges henein
En toi
In te

rikki ducornet
Sympathetic Magic
Magia imitativa

james tate
Love Making
Facendo l'amore

luis bunuel
Gala

arturo schwarz
Due maggio
Millenovecentottantaquattro
Ore 9
Elogio della luce

alain jouffroy
gaieté
allegria
Visage de voyageuse
Viso di viaggiatrice
Les lois ont horreur
du vide
Le leggi hanno orrore
del vuoto
Per essere più precisi

Appendici
Inchiesta sulla sessualità
Inchiesta sull'amore
Inchiesta sull'incontro fondamentale

Note ai testi
Cronologia
Schede biobibliografiche e fonti