

I FILI

69

María Baranda

OMBRA E MATERIA

a cura di

ALESSIO BRANDOLINI

EDIZIONI FILI D'AQUILONE

EDIZIONE ORIGINALE:

Sombra y materia

© Vaso Roto Ediciones, Spagna 2023

© María Baranda

© Introduzione Alessio Brandolini

Traduzione dallo spagnolo di Alessio Brandolini

© 2026 Edizioni Fili d'Aquilone

via Attilio Hortis, 65

00177 – Roma

www.efilidaquilone.it

info@efilidaquilone.it

Prima edizione: GIUGNO 2026

ISBN 978-88-97490-88-3

Progetto grafico di Manfredi Damasco

Impaginazione di Giuseppe Ierolli

E all'improvviso apparve l'ombra

di Alessio Brandolini

Ogni persona ha le sue intime zone d'ombra, punti oscuri ai quali è difficile, se non impossibile, accedere. Abitualmente è la parte "illuminata" che in noi prevale e questo ci permette di relazionarci con gli altri, di "concretizzare" la nostra esistenza, di avere un legame sentimentale, una casa, degli amici, un lavoro, dei figli, una famiglia... Ovvero prevale l'amore, il bene, la speranza e non la disperazione, l'indifferenza o il distacco da tutto, come capita quando, al contrario, è la parte oscura a prevalere completamente nell'essere umano, a dominare la sua vita.

C'è sempre dialettica al nostro interno tra ombra e luce, tra le zone oscure e quelle luminose o semplicemente corporee (la materia), così come c'è sempre un confronto tra la nostra individualità e quella degli altri, tra l'io e il mondo, tra la realtà, l'immaginazione e il sogno.

In *Sombra y materia* (Ombra e materia, pubblicato in Spagna da Vaso Roto Ediciones nel 2023) la vocazione poetica di María Baranda dialoga intensamente con molti mistici, tra i quali San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, cita i Salmi, Dylan Thomas, Marianne Moore, *Moby Dick* di Herman Melville, discorre con Plotino, con Dante e il suo "inferno smarrito", con la memoria e l'occhio che si fa pietra di Paul Celan. Ripercorre le loro strade, così come i propri sentimenti cambiati nel corso degli anni, le varie esperienze vissute, quelle più segrete. Entra nelle zone meno illuminate dell'esistenza, nei punti oscuri personali e nella violenza della società in cui viviamo, così come nella realtà messicana. Esplora i punti bui dell'infanzia ma anche la sua innocenza e la sua profonda bellezza, come aveva già fatto in alcuni dei suoi libri, a partire da *Teoria delle bambine* (2018) che qualche anno fa avevo tradotto e pubblicato con Edizioni Fili d'Aquilone (2021).

Numerosi i temi affrontati in *Ombra e materia*, così come sono tanti i nodi complessi che si annidano lungo tutta una vita. Il libro si compone di due lunghi testi, due poemi senza titolo modellati con versi brevi e contundenti dove al tono filosofico si alterna quello sensuale. Un movimento continuo, flessuoso e magmatico di immagini e metafore dove la lingua si fa musica, suono, colpo che batte con un ritmo incalzante, talvolta sincopato e trasgressivo. Con un'impronta di tipo surrealista l'autrice punta all'essenza della parola e la natura si fa materia.

Un flusso di coscienza che ricostruisce in versi un percorso femminile e poetico dove crescere è anche allontanarsi, imboccare strade alternative o che non si pensava mai di dover intraprendere; dove crescere è anche tradire una immagine di sé ormai superata; dove all'elevazione segue lo sprofondamento, lo scavo nella terra per poi tornare a risalire, a innalzarsi. È come passare attraverso strette inferriate per entrare/uscire dall'ignoto: la poesia è il mezzo più appropriato per esplorare e approfondire, l'arpione che impavido aggancia la balena e il mistero, la vanga che dissoda una terra vergine ("L'ombra ha le unghie di terra"), il campo incolto dell'anima, dell'inconscio o della parte più oscura di ciò che siamo.

Da qui la necessità di un linguaggio nuovo e veloce, mistico e sensuale, di un flusso inarrestabile e sinuoso di immagini, sensazioni, pensieri che possa esprimere l'inafferrabile e dialogare con le ombre. In tutto il libro c'è una stringente ricerca della propria identità: "Io sono la mia ombra, / il mio nome più segreto". Essere nella propria casa per María Baranda vuol dire immergersi nella poesia ed esplorarla in ogni suo angolo, percorrerne i sentieri, le zone sconosciute. Qui non si arriva in un luogo soltanto ma si aprono continui varchi, brecce in muri di acciaio, così come nella propria individualità e nel senso devastante della solitudine. Una solitudine che verso dopo verso si riempie di voci, suoni, riferimenti letterari, immagini: di ombre e materia. Un viaggio al di là dell'esistenza razionale ed esteriore del mondo per avvicinarsi il più possibile o meglio per calarsi, indossando lo scafandro della poesia, in una visione più profonda che tenga assieme l'io e l'Universo, l'ombra e la materia, la vita e la morte: "Tutto abbaglia / all'inizio di ciò che finisce".

María Baranda – una delle voci più contundenti e autorevoli della poesia latinoamericana – in *Ombra e materia* traccia un esteso e dettagliato percorso di conoscenza che coinvolge il lettore e fonde poesia, misticismo e filosofia: la scrittura scava nel buio e la trama via via si estende e viene tessuta da tanti interrogativi, da una radicale e profonda inquietudine. Ecco, affascina e sorprende questo ritrovarsi nella materia dell’ombra per poi rispecchiarsi nella poesia dell’autrice, nella sua scrittura. L’ombra è la linea sottile che divide il sonno dalla veglia, la ragione dalla follia e proprio in quello spazio il dolore “tocca terra” e mette radici ma può trovare anche la sua salvezza, il suo riscatto e il suo respiro perché l’ombra è immensa, accoglie e purifica: “Ci fu silenzio / e tutto si riempì di bianco / l’aria, le nuvole, i pensieri / e all’improvviso apparve l’ombra”.

Roma, 12 maggio 2026

OMBRA E MATERIA

(Sombra y materia)

I

Sotto l'ombra delle tue ali, nascondimi

SALMI, 17, 8

ABRE SOMBRA entre los dos
la brecha, el grito que va diciendo
y dice la zona, el cauce, el bulbo
la parte cardial de la materia.
Abre entre los dos la célula,
deja al cuerpo que bruña,
que gima y rompa la forma sucesiva,
que desprenda frágil su ruptura
y ancle cada noche
en noche sosegada
escarbando
y deje y sea y vuelva
en toda frase
voluptuosa
siendo un solo fragmento
equivocado,
un punto para decir la superficie,
la partitura de qué boca
hecha pedazos, mineral
de qué causa,
tiempo cercado lejos de quién,
cuando lo lejos queda
en las pequeñas cosas efímeras,
lo que nadie comprende que es casa,
fermento de voz y su haz
de pánico, su no querer amar,
amar en la simpleza
del amor más simple,
el amor cayendo
adentro en la espesura.
Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos
llevando dentro la palabra,
la cinta, el pez, el humo,
la sangre en su parte de río
y semejanza
entre las sílabas
que silban escenas

APRE L'OMBRA tra i due
la breccia, il grido che racconta
e dice zona, canale, bulbo
la parte cardiale della materia.
Apre tra i due la cellula,
lascia che il corpo sfregghi,
che gema e spezzi la forma successiva,
che fragile sprigioni la sua frattura
e ormeggi tutte le notti
nella notte tranquilla
scavando
e lasci e sia e torni
in ogni frase
voluttuosa
essendo un solo frammento
impreciso,
un punto per ribadire la superficie,
la partitura di quale bocca
fatta a pezzi, minerale
di quale causa,
tempo attorniato lontano da chi,
quando la distanza rimane
nelle piccole effimere cose,
quello che nessuno intende che è casa,
fermento di voce e il suo raggio
di panico, il suo non voler amare,
amare nella semplicità
dell'amore più semplice,
l'amore che rotola
dentro la boscaglia.
E poi alle profonde
caverne della pietra ce ne andremo
portando in noi la parola,
il nastro, il pesce, il fumo,
il sangue nella sua parte di fiume
e somiglianza
tra le sillabe
che fischiavano scene

en el subsuelo interior de la página,
juramentos tatuados al margen
donde acercarse era irse
cada vez más lejos
un poco a poco
en la cuadrícula del cuaderno.

Figuraciones de las voces
que bifurcan
su imagen de letra impaciente,
su correr en la estepa
como corceles de antojo,
caballos tamborileros
claqueando
desvelados al horizonte,
con el hocico enfilado en las valvas
y su aroma de bruma y lodo,
en los pliegues del ansia
abandonadamente/
desmesuradamente
al sol al aire
¿y de qué cielo
me llamas?

Abre sombra entre los dos
la lengua y su toda espesura
de amor cayendo
en las tantas cosas que entendí
o no entendí,
en lo que en demasía
nos desdijimos,
en lo sabiendo
de la vida que se vive por vivir
y que nos forma
embebidamente
en la prolongación de un tú en mí

nel sottosuolo interiore della pagina,
giuramenti tatuati a margine
dove avvicinarsi significava andarsene
sempre più lontano
un po' alla volta
sulla graticola del quaderno.

Figurazioni delle voci
che biforcano
la loro immagine d'impaziente scrittura,
il loro correre nella steppa
come destrieri del capriccio,
cavalli percussionisti
che schioccano
annunciati all'orizzonte,
con il muso infilato nelle valve
e il loro aroma di fango e foschia,
nelle pieghe dell'ansia
abbandonatamente/
eccessivamente
al sole all'aria:
e da quale cielo
mi chiami?

Apri l'ombra tra i due
la lingua e su tutto lo spessore
dell'amore che rotola
sulle molte cose che ho capito
o non ho compreso,
in quello che persino oltremodo
abbiamo disdetto,
nella consapevolezza
della vita che si vive per vivere
e che ci modella
impregnandoci
in un prolungamento di un te in me