Premessa
PERCHÉ QUESTA ANTOLOGIA

Centralità del significato letterale: l'importanza della parafrasi XIII
I criteri XIV
Le scelte XIV
La divisione in tre parti: una griglia aperta per un secolo frastagliato e complesso XV
In conclusione XVI

Introduzione

1 I PERCORSI POSSIBILI
PREMESSA XIX
1 LA NUOVA FIGURA DEL POETA NELL'ETÀ GIOLITTIANA XIX
2 LA POESIA, IL DETRITO, LA MORTE XX
3 SIMBOLO E ALLEGORIA XX
4 LA CITTÀ XXI
5 L'EROS DEL NOVECENTO XXII
6 POESIA E PSICOANALISI XXIII
7 POESIA E STORIA XXIV

2 COME LEGGERE UN TESTO POETICO
DESCRIZIONE
PUNTO 1 DATAZIONE E STORIA DEL TESTO XXV
PUNTO 2 PARAFRASI XXV
PUNTO 3 METRICA E FIGURE RETORICHE XXV
PUNTO 4 IL LINGUAGGIO XXVI
INTERPRETAZIONE
PUNTO 5 CONTESTUALIZZAZIONE XXVI
PUNTO 6 ATTUALIZZAZIONE XXVI
NOTA BIBLIOGRAFICA XXVII

3 COME VERIFICARE E APPROFONDIRE, ATTRAVERSO ESERCIZI LA CONOSCENZA DEI TESTI POETICI
1 VERIFICA DELLA CONOSCENZA DI UN TESTO XXIX
2 VERIFICA DELLA CONOSCENZA DEL CONTESTO ED ESERCIZI DI ATTUALIZZAZIONE XXIX
3 APPROFONDIMENTI SUL TESTO E SUL CONTESTO XXX
Tavola delle abbreviazioni XXXI

PRIMA PARTE
LA PRIMA METÀ DEL SECOLO

1 Il simbolismo decadente e le avanguardie dell'età giolittiana 3
2 I crepuscolari 4
3 Il futurismo 5
4 I vociani 6
5 Dalle avanguardie al ritorno all'ordine: gli anni della «Ronda» 7
6 Dalla poesia pura all'ermetismo 8

1 Tra Ottocento e Novecento: il simbolismo decadente

Gabriele d'Annunzio 13

Cenni biografici 16
Suggerimenti bibliografici 16
Dichiarazione di poetica *Le stirpi canore* 16
Consolazione 18
La sera fiesolana 21
Meriggio 24
Le città terribili 28
«Qui giacciono i miei cani» 31

Giovanni Pascoli 33

Cenni biografici 35
Suggerimenti bibliografici 35
Dichiarazione di poetica *Il fanciullino* 35
Lavandare 37
I gattici 38
X Agosto 39
Il gelsomino notturno 41
da Italy 43
Alexandros 45

2 L'espressionismo e le avanguardie nell'età giolittiana

Sergio Corazzini 53

Cenni biografici 54
Suggerimenti bibliografici 54
Dichiarazione di poetica 55
Toblack 56
Desolazione del povero poeta sentimentale 59
Bando 62

Guido Gozzano 65

Cenni biografici 66
Suggerimenti bibliografici 67
Dichiarazione di poetica 67
Invernale 69
L'assenza 72
da La signora Felicita ovvero La Felicità 74

Aldo Palazzeschi 79

Cenni biografici 80
Suggerimenti bibliografici 81
Dichiarazione di poetica 81
Chi sono? 82
Comare Coletta 83
Lasciatemi divertire (Canzonetta) 86

Filippo Tommaso Marinetti 91

Cenni biografici 92
Suggerimenti bibliografici 92
Dichiarazione di poetica dal *Manifesto tecnico della letteratura futurista* 92
Sì, sì, così, l'aurora sul mare 95

Camillo Sbarbaro 99

Cenni biografici 100
Suggerimenti bibliografici 101
Dichiarazione di poetica 101
«Taci, anima stanca di godere» 102
«Esco dalla lussuria» 104
«Io che come un sonnambulo cammino» 106
«Ora che sei venuta» 108

Clemente Rebora 111

Cenni biografici 112
Suggerimenti bibliografici 113
Dichiarazione di poetica *«O poesia, nel lucido verso»* 113
«Dall'intensa nuvolaglia» 115
«O carro vuoto sul binario morto» 116
Dall'imagine tesa 118
Voce di vedetta morta 119

Dino Campana 123

Cenni biografici 125
Suggerimenti bibliografici 125
Dichiarazione di poetica *«Fabbricare fabbricare fabbricare»* 126
L'invetriata 127
Viaggio a Montevideo 128
A una troia dagli occhi ferrigni 132
Donna genovese 133

Giuseppe Ungaretti 137

Cenni biografici 139
Suggerimenti bibliografici 140
Dichiarazione di poetica 140
In memoria 141
I fiumi 142
San Martino del Carso 146
C'era una volta 147
Natale 148
Veglia 149
Girovago 150
Mattina 151
Caino 151
«Fa dolce e forse qui vicino passi» 153
Non gridate più 154

3
Dopo le avanguardie: classicismo, poesia pura ed ermetismo fra gli anni Venti e Quaranta

Vincenzo Cardarelli 155
Cenni biografici 156
Suggerimenti bibliografici 156
Dichiarazione di poetica 156
Incontro notturno 158
Passato 161

Salvatore Quasimodo 163
Cenni biografici 164
Suggerimenti bibliografici 164
Dichiarazione di poetica 164
Ride la gazza, nera sugli aranci 166
Davanti al simulacro d'Ilaria del Carretto 167
Milano, agosto 1943 168

SECONDA PARTE
ATTRAVERSO IL NOVECENTO
1 Saba e la linea «antinovecentista» 173
2 Montale e la crisi del simbolismo 174
3 La poesia dialettale 176

4 Saba e la linea «antinovecentista»
Umberto Saba 181
Cenni biografici 184
Suggerimenti bibliografici 185
Dichiarazione di poetica 185
A mia moglie 187
Città vecchia 190
«Dico al mio cuore, intanto che t'aspetto» 192
«Mio padre è stato per me 'l'assassino'» 193
Secondo congedo 194
Tre poesie alla mia balia 195
Eroica 198
Appunti 199
Parole 200
Confine 201
Teatro degli Artigianelli 203
Amai 204

Sandro Penna 207
Cenni biografici 208
Suggerimenti bibliografici 208
Dichiarazione di poetica *«Sempre fanciulli nelle mie poesie!»* 209
«Mi nasconda la notte e il dolce vento» 210
«Era fermo per me» 211
«Per averlo soltanto guardato» 211
«È l'ora in cui si baciano i marmocchi» 212
«Amore, amore» 213

Cesare Pavese 216

Cenni biografici 216
Suggerimenti bibliografici 217
Dichiarazione di poetica 217
Antenati 218
Lo steddazzu 220
«Hai viso di pietra scolpita» 222

Giorgio Caproni 225

Cenni biografici 226
Suggerimenti bibliografici 226
Dichiarazione di poetica 227
«Le giovinette così nude e umane» 228
La gente se l'additava 229
Senza esclamativi 231
Dies illa - Lo stoico - Il perfido 232

Giovanni Giudici 235

Cenni biografici 236
Suggerimenti bibliografici 236
Dichiarazione di poetica 236
Tempo libero 237
Lais 238

Eugenio Montale 248

Cenni biografici 248
Suggerimenti bibliografici 248
Dichiarazione di poetica 249
«Non chiederci la parola» 251
«Spesso il male di vivere ho incontrato» 252
«Giunge a volte, repente» 254
Incontro 256
«Addii, fischi nel buio» 260
La casa dei doganieri 261
Nuove stanze 264
L'arca 267
La primavera hitleriana 268
Il gallo cedrone 272
L'anguilla 273
Il sogno del prigioniero 275
«L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili» 278
L'Arno a Rovezzano 280
«Si deve preferire» 281
«Spenta l'identità» 283

Mario Luzi 285

Cenni biografici 286
Suggerimenti bibliografici 287
Dichiarazione di poetica 287

5 Montale e la crisi del simbolismo

Linfe 288
Nell'imminenza dei quarant'anni 289
«A che pagina della storia» 291
«Il pianto sentito piangere» 292

Vittorio Sereni 293

Cenni biografici 294
Suggerimenti bibliografici 295
Dichiarazione di poetica 295
«Ecco le voci cadono e gli amici» 296
La spiaggia 297
Paura seconda 298

Andrea Zanzotto 301

Cenni biografici 302
Suggerimenti bibliografici 302
Dichiarazione di poetica 303
Così siamo 304
Al mondo 305
Sonetto dello schivarsi e dell'inchinarsi 307
Nino negli anni Ottanta 309

6 La poesia dialettale

Delio Tessa 313

Cenni biografici 314
Suggerimenti bibliografici 314
Dichiarazione di poetica 314
La poesia della Olga 316

Giacomo Noventa 319

Cenni biografici 320
Suggerimenti bibliografici 320
Dichiarazione di poetica *«Parché scrivo in dialeto...?»* 320
Fusse un poeta... 321
Soldi, soldi... (Inno patriottico) 322

Albino Pierro 323

Cenni biografici 323
Suggerimenti bibliografici 324
Dichiarazione di poetica 324
I 'nnammurète 325
Schitte d'i cruce 327

Franco Loi 329

Cenni biografici 330
Suggerimenti bibliografici 330
Dichiarazione di poetica 330
«Sí, un dí, quajvün dumandarà: perché?» 331
«Milan uspià, Milan de la vergogna» 332
«L'aqua del mar e tra i pèss mort 'na piüma» 333

TERZA PARTE

LA SECONDA METÀ DEL SECOLO

1 Il neorealismo 337

2 La svolta del 1956 e i poeti sperimentali di «Officina» 338

3 I «novissimi» e la neoavanguardia 339

4 Dopo la neoavanguardia 340

7. La svolta del 1956 e i poeti di «Officina»

Franco Fortini 346

Cenni biografici 347
Suggerimenti bibliografici 347
Dichiarazione di poetica: *Diario linguistico* 347
Metrica e biografia 349
Traducendo Brecht 350
La gronda 351
L'animale 353

Pier Paolo Pasolini 357

Cenni biografici 357
Suggerimenti bibliografici 357
Dichiarazione di poetica 358
Il pianto della scavatrice 359
A Rosari 363

Paolo Volponi 367

Cenni biografici 368
Suggerimenti bibliografici 368
Dichiarazione di poetica 368
A quest'ora 370
Uno strale 371

Edoardo Cacciatore 375

Cenni biografici 376
Suggerimenti bibliografici 376
Dichiarazione di poetica 376
da «Graduali» 378
Fulmineità del linguaggio 379

Amelia Rosselli 384

Cenni biografici 384
Suggerimenti bibliografici 384
Dichiarazione di poetica 384
«Tènere crescite» 385
«Propongo un incontro col teschio» 387

Elio Pagliarani 389

Cenni biografici 390
Suggerimenti bibliografici 390
Dichiarazione di poetica 390

8. Sperimentalismo e avanguardia negli anni Sessanta e oltre

da La ragazza Carla 391
da Epigrammi ferraresi 393

Edoardo Sanguineti 395

Cenni biografici 397
Suggerimenti bibliografici 397
Dichiarazione di poetica 397
«In te dormiva come un fibroma asciutto» 399
«Questo è il gatto con gli stivali 400
Ballata della guerra 401

Appendice

I GLOSSARIO METRICO, RETORICO, STORICO E LETTERARIO 407
II TRADURRE I POETI: ALCUNI ESEMPI 417