The long and dangerous journey, the endless exile, the troubled, difficult and ingenious adventure of Ulysses' return to the homeland, as told in the *Odyssey*, represent for Virgílio Costa, in his latest poetic production entitled *Volta à Ítaca*, the cultural reference and a source of inspiration to tackle the issue of loss, of love, of voluntary exile and emigration. A collection of poems written during the wanderings of Costa in New York, and dedicated to the nostalgia and regret of their land and to the eternal dilemma and the unknown on the return.

Illustrated by the engravings of the Greek artist *Artemis Alcalay* which, though born in New York in an independent way from the texts, integrate them in a surprising way, the poems of Costa offer the opportunity for a brief reflection on life and on the world of everyday. Death as separation from the things you love, but also the struggle and love characterize the verses of *Volta à Ítaca* in constant references to Greek and Latin classics and other literary quotations such as Rimbaud, de La Fontaine, Apollinaire, to name a few.

The sea – physical and metaphorical – is, in the whole collection, the focus of attention as a concrete representation of the distance of separation but also as a synonym of the horizon of hope and new possibilities: thus has a twofold value as well as the entire collection of poems has a twofold character, and in many cases complementary, ranging between autobiography and educational and travel diary.

In the poem entitled *Navios*, exile as well as the ability to "change everything and transplanting their lives crossing the sea," recalls the duality of life, the nightmares and anxieties that you have to live through to be able to have dreams: in a word, the lights and shadows of life. And the sea, which is the instrument of change and access to an 'elsewhere', is also the sense of time, the vastness of past events, the accumulation of stories and departures of ships and returns, of loneliness and of memories. A landscape full of emotions that cradle the deepest aspirations of the human being, always torn between the attachment to their ancestral origins and the necessary attraction to the unknown.

Virgílio Costa, writer and painter, is a researcher in history of the Casa de Rui

Barbosa in Rio de Janeiro. Coming from a family of poets, studied Publishing and Communication Theory at UERJ then moved to New York where he earned an M.A. in Visual Arts (1985) and a Ph. D. in Arts and Humanities at New York University (1995). During his ten-year stay in New York, he attended poetry workshop taught by the Nobel Joseph Brodsky, by the Pulitzer Prize for Poetry Galway Kinnell and by Richard Harrison on the poet Elizabeth Bishop.
He has published numerous volumes of poetry – *A Roseira e o Matoe* (Artenova, 1977), *Poesia e Prosa de Dante de Milan* (UERJ, 1979), *Traduções de Baudelaire and Mallarmé por Dante Milano* (Boca da Noite, 1988), *Poesia completa de Odylo Costa, filho* (Aeroplano, 2010) – and made numerous solo painting exhibitions in Brazil and elsewhere (New York, Rome and Lisbon).

Navios.

Exílio.

Partida.

Apitos. Bruma. Tempo.

Apitosbrumatempo.

Neblina ilhas mar.

Viagem.

Os que partem:

troco minha terra natal;

três quilos de pesadelo

por um punhado de sonhos.

Mudança de tudo e vida

transplantada….

Para novos mundos

Atravessando os mares.

Há tantos séculos.

Atravessando os séculos

há tantos mares.

O mar do mundo.

Os que partem no tempo.

Os que partem por mares antígos.

Barcos e navios.

Caminhos assinalados

Por navios naufragados.

A vida tão breve, o mar tão grande…

E a neblina cobre o mar,

como quem vem do passado.

O passado cobre o mar,

um pouco acima das ondas.

Partida.

Tantos mortos.

Tantos!

Partidos.

Tantos! Tantos!

Vida mar história.

Inundação.

A vida também inundando:

inundação de vidas.

Tantos navios partidos

Tantas vidas e casas

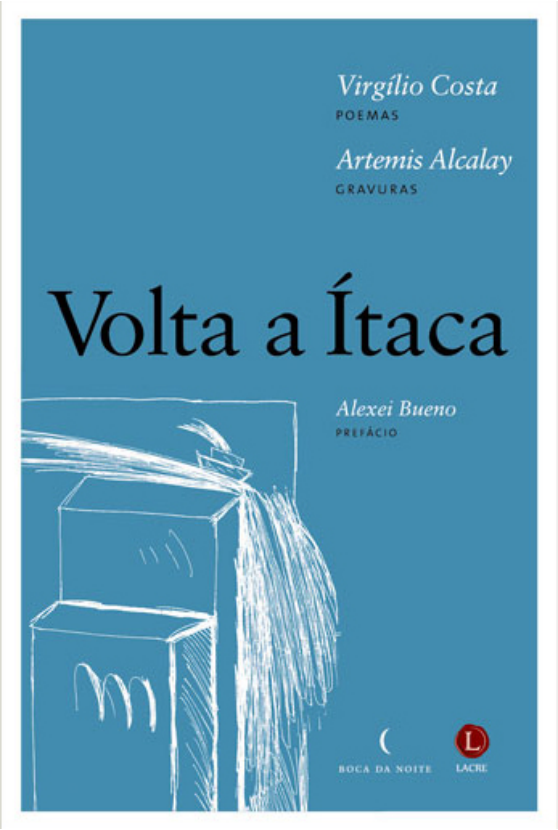
Partidas.

Partida.

Navios navegam na solidão:

túmulos, casas, lembranças.

Paisagensdebaixodomar.

Virgílio Costa

Volta a Ítaca

Lacre, Rio de Janeiro, 2013

ISBN 978-85-64833-06-7

Navios

Il lungo e pericoloso viaggio, l'esilio senza fine, la tribolata, difficile e ingegnosa avventura del ritorno di Ulisse alla terra natia, narrata nell'Odissea, rappresentano per Virgilio Costa, nella sua ultima produzione poetica intitolata *Volta à Ítaca*, il quadro di riferimento culturale e la fonte di ispirazione per affrontare il tema della perdita, dell'amore, degli esili volontari e dell'emigrazione. Una raccolta di poesie composte durante le peregrinazioni di Costa a New York, e dedicate alla nostalgia e al rimpianto della propria terra e all'eterno dilemma e all'incognita sul ritorno.

Illustrate dalle incisioni dell'artista greca Artemis Alcalay che, pur nate a New York in modo indipendente dai testi, si integrano ad esse in modo sorprendente, le poesie di Costa offrono lo spunto per una breve riflessione sulla vita e sul mondo di tutti i giorni. La morte, come separazione dalle cose amate, ma anche la lotta e l'amore caratterizzano i versi di *Volta à Ítaca* in continui rimandi ai classici greci e latini e ad altri riferimenti letterari quali Rimbaud, de La Fontaine, Apollinaire, per citarne soltanto alcuni.

Il mare – fisico e metaforico – è, nell'intera raccolta, al centro dell'attenzione come rappresentazione concreta della distanza, della separatezza ma è come sinonimo dell'orizzonte, della speranza e di nuove possibilità: ha quindi una valenza biunivoca così come l'intera raccolta di poesie ha un carattere duplice, e in molti casi complementare, che spazia tra l'autobiografia sottile e il diario di formazione e di viaggio.

Nella poesia intitolata *Navios*, l'esilio ma anche la possibilità di "cambiare tutto e trapiantare la propria vita attraversando il mare", ricorda la duplicità della vita, gli incubi e gli affanni che si devono vivere e attraversare per poter avere dei sogni: in una parola, le luci e le ombre della vita. E il mare, che è lo strumento di cambiamento e di accesso ad un 'altrove', rappresenta anche il senso del tempo, la vastità degli eventi passati, l'accumulo di storie e di partenze, di navi e di ritorni, di solitudini e di ricordi. Un paesaggio pregno di emozioni che culla le aspirazioni più profonde dell'essere umano, sempre conteso tra l'attaccamento alle proprie origini

e l’ancestrale e necessaria attrazione per l’ignoto.

Virgílio Costa, scrittore e pittore, è ricercatore di storia alla Casa de Rui Barbosa di Rio de Janeiro. Proveniente da una famiglia di poeti, ha studiato Editoria e Teoria della Comunicazione presso la U.E.R.J. per poi trasferirsi a New York dove ha conseguito un M.A. in Arti Visive presso la N.Y.U (1985) e un Ph. D. in Arts and Humanities presso la New York University (1995). Durante il suo soggiorno decennale a New York, ha frequentato il laboratorio di poesia tenuto dal premio Nobel Joseph Brodsky, dal premio Pulitzer per la Poesia Galway Kinnell e da Richard Harrison sulla poetessa Elisabeth Bishop.
Ha pubblicato numerosi volumi di poesia – *A Roseira e o Matoe (*Artenova, 1977), *Poesia e Prosa de Dante Milano* (UERJ, 1979), *Traduções de Baudelaire e Mallarmé por Dante Milano* (Boca da Noite, 1988), *Poesia completa de Odylo Costa, filho* (Aeroplano, 2010) – e realizzato numerose mostre individuali in Brasile e altrove (New York, Roma e Lisbona).

Navios.

Exílio.

Partida.

Apitos. Bruma. Tempo.

Apitosbrumatempo.

Neblina ilhas mar.

Viagem.

Os que partem:

troco minha terra natal;

três quilos de pesadelo

por um punhado de sonhos.

Mudança de tudo e vida

transplantada….

Para novos mundos

Atravessando os mares.

Há tantos séculos.

Atravessando os séculos

há tantos mares.

O mar do mundo.

Os que partem no tempo.

Os que partem por mares antígos.

Barcos e navios.

Caminhos assinalados

Por navios naufragados.

A vida tão breve, o mar tão grande…

E a neblina cobre o mar,

como quem vem do passado.

O passado cobre o mar,

um pouco acima das ondas.

Partida.

Tantos mortos.

Tantos!

Partidos.

Tantos! Tantos!

Vida mar história.

Inundação.

A vida também inundando:

inundação de vidas.

Tantos navios partidos

Tantas vidas e casas

Partidas.

Partida.

Navios navegam na solidão:

túmulos, casas, lembranças.

Paisagensdebaixodomar.

Virgílio Costa

Volta a Ítaca

Lacre, Rio de Janeiro, 2013

ISBN 978-85-64833-06-7