

Museo degli Organi S. Cecilia

I concerti del chiostro di S. Agostino

domenica 17 agosto 2014, h. 21,15

chiostro di S. Agostino

Massa Marittima

INTONARE DANTE

parte prima: l'Ottocento

musiche di

Rossini, Donizetti, Morlacchi, Gaggi, Hiller, Schumann

Daniele Tonini, basso-baritono, voce recitante

Emanuela Marcante, pianoforte, voce recitante

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita

Adauto Gaggi
(Fano 1800 ca, Roma 1878)

Il primo canto dell'Inferno di Dante, 1830

Inferno, I, vv. 1-136

Noi leggevamo un giorno per diletto
di Lancillotto, come amor lo strinse;
soli eravamo e senza alcun sospetto

Gioachino Rossini
(Pesaro 1792 - Parigi 1868)

Il racconto di Francesca da Rimini, 1848

Inferno, V, vv. 127-138

La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a' capelli
del capo ch'egli avea di retro guasto

Gaetano Donizetti
(Bergamo 1797 - Bergamo 1848)

Il conte Ugolino, 1826

Inferno, XXXIII, vv. 1-84

Era già l'ora che volge il disio
a' naviganti e intenerisce il core,
lo dì c'han detto ai dolci amici addio

Robert Schumann
(Zwickau, 1810 - Endenich 1856)

La sera

Purgatorio, II, vv. 1-9

Adattamento di Arrigo Boito dei versi del *Purgatorio* ad
Abendlied, «Klavierstück», n.12 op. 85

Dallo profundo chiamo a te, Signore

Ferdinand Hiller
(Francoforte s.M. 1811 - Colonia 1885)

Dallo profundo del Dante, 1880

La poesia dantesca in musica ed espressione drammatica in dialogo con l'immaginario visivo dal Medioevo al Novecento.

Immagini dallo spettacolo: **Ary Schaeffer**, *Dante e Virgilio incontrano Paolo e Francesca*.

L'attore **Salvatore Papa** nel ruolo di Dante nella scena del conte Ugolino, fotogramma del film *L'Inferno* della Milano Films, 1911.

PARTE PRIMA: L'OTTOCENTO

Come Dante aveva guardato alla Roma di Virgilio nel suo monumentale atto fondativo della lingua italiana, così l'Ottocento si rivolse a Dante e al Medioevo nel suo tentativo di rigenerazione culturale e politica. L'utopia dantesca, oltre a porsi come fonte d'ispirazione per gli artisti figurativi di tutta Europa, divenne anche uno dei grandi temi di ispirazione musicale col quale molti compositori si cimentarono.

Le interpretazioni dei grandi attori drammatici italiani e stranieri – ricordiamo qui per inciso solo Morrocchesi o Gustavo Modena – diedero una popolarità straordinaria all'episodio del conte Ugolino, mentre episodi come quello di Paolo e Francesca – grazie anche all'enorme successo ottenuto dal dramma di Silvio Pellico – o di Pia de' Tolomei – messo in musica da Donizetti – diedero materiale per una difficilmente quantificabile quantità di opere drammatiche, melodrammi e spettacoli di *tableaux vivants*.

La grande intuizione lisztiana di vedere la sua sinfonia *Dante* accompagnata dalla proiezione di immagini in movimento grazie all'uso di lanterne magiche – progetto così economicamente oneroso da non potere essere realizzato – trova il suo compimento nei circa quindici titoli cinematografici che le industrie cinematografiche italiana e statunitense seppero produrre tra il 1907 e il 1913.

Dante in musica nell'Ottocento non volle dire solo Commedia. Numerosi compositori si cimentarono anche con altro materiale poetico come i sonetti e con le volgarizzazioni di preghiere e testi sacri: *Ave Maria*, *Pater noster*, *De profundis*.

Il programma presenta, oltre al più significativo caso di tutta la letteratura musicale sull'argomento, il donizettiano *Canto del conte Ugolino*, dedicato ad uno dei più grandi cantanti dell'epoca, Luigi Lablache, altre pagine meno note, come l'intervento di Arrigo Boito che adatta al *Klavierstück* op. 85 n. 12 di Schumann i versi del *Canto ottavo* del *Purgatorio* o le brevi pagine rossiniane sulla *Francesca da Rimini*, e si apre con la riproposta dell'intonazione completa del *Canto primo* di Adauto Gaggi, musicista marchigiano che studiò a Bologna ed operò a Roma.

La Divina commedia godette di grande diffusione internazionale grazie alle traduzioni in endecasillabi operate in francese, tedesco ed inglese, come testimonia la versione bilingue italo-tedesca del *Canto del conte Ugolino* di Francesco Morlacchi.

William Blake, *Dante fugge dalle tre fiere*

L'Inferno (Milano Films, 1911), scena dal *Canto primo*

Nella pagina seguente:

Eugène Delacroix, *Dante e Virgilio*

Emanuela Marcante e **Daniele Tonini** uniscono da sempre la ricerca interdisciplinare tra arti, estetica e storia alla presenza concertistica e teatrale e alla ideazione e produzione di spettacoli di propria scrittura e ricerca musicale e iconografico-visiva. Un ambito particolare è la comunicazione e la narrazione in incontri culturali/spettacoli di impatto visivo, narrativo e musicale di percorsi di lettura, indagine iconologica e artistica tra arte e musica, a Bologna presentati in collaborazione con le Collezioni Comunali d'Arte-Istituzione Musei, Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, Alliance Française di Bologna- Festival Suona Francese, Artelibro 2013. Gli snodi estetici e storici tra Ottocento e Novecento, tra avanguardie, modernismo, razionalismo, utopie e visionarietà, indagati con ampi orizzonti e “raccontati” al pubblico sia come narratori che esecutori musicali e “mostrati” con coinvolgente materiale visivo, dall'opera d'arte e architettonica, alla stampa, alla fotografia, al visivo cinematografico, al fumetto sono un momento importante della loro indagine e della loro performatività.

Emanuela Marcante e **Daniele Tonini** hanno fondato **Il Ruggiero** con cui hanno presentato concerti e produzioni di teatro musicale, conferenze-concerto, spettacoli e incontri d'arte e cultura in Europa e America – dal Quattrocento e Cinquecento italiano ed europeo al Seicento monteverdiano alla contemporaneità – e inciso per Tactus. Lavorano sugli snodi tra Ottocento e Novecento: dal Classicismo e Romanticismo tedesco e italiano alla contemporaneità tra musica e arte e nelle relazioni con il mondo poetico, con attenzione ai segni che dalla rappresentazione visiva, dalla poesia, dalla musica riconducono alla storia, tra avvenimenti e simboli. Hanno curato l'edizione per Ut Orpheus de *Die Schöne Müllerin* di Franz Schubert. Tra gli spettacoli multimediali dedicati all'arte e alla storia: *La mente di Garibaldi*; *Dai Salmi alla poesia contemporanea*; *Ludovico Sirmen, celebre violinista ravennate*; *Francesco I*; *Arianna, Argo, l'Amore*; *Musica attorno a Rubbiani*, ecc. (Fondazione Oriani, celebrazioni dell'Unità d'Italia 2011; Festa del Libro Ebraico di Ferrara; Ravenna Festival; in collaborazione con le Collezioni Comunali d'Arte-Istituzione Musei di Bologna; Alliance Française di Bologna-Festival Suona Francese; Artelibro; Biblioteca di Storia e Arte di San Giorgio in Poggiale-Genus Bononiae; ecc.). **Il Ruggiero** ha dedicato tour internazionali a Salomone Rossi, occupandosi di cultura ebraica in ricerche, pubblicazioni, spettacoli dal medioevo fino alla contemporaneità.

Daniele Tonini laureato in Conservazione dei Beni Culturali, svolge attività di ricerca e pubblicazione presso riviste specializzate, coniugando gli studi musicologici alla ricerca storica e artistica. Ha studiato canto e interpretazione teatrale con Lajoz Kozma, Claudio Desderi, Carlo Bergonzi, Leo Nucci e ha preso parte a numerose produzioni di opere di Monteverdi, Porpora, Pergolesi, Rossini, Donizetti, Weber, Bellini, Verdi, Gounod, Strauss, Menotti ecc. in Italia, Europa e Nord America, è stato presente in ambito concertistico con repertori dal Seicento al contemporaneo. Diplomato in flauto traverso ha approfondito l'interpretazione del repertorio tra Sette ed Ottocento su strumenti storici con Marcello Castellani, Frans Vester e Wilbert Hazelzet.

Emanuela Marcante ha condotto studi filosofici e storici, musicali e artistici in Italia e in Europa. E' attiva come pianista, fortepianista, clavicembalista, direttrice d'orchestra, ideatrice e scrittrice di spettacoli e regista in Italia e in America. Lavora alla messa in musica e alla creazione di spettacoli da testi poetici, con apparati visivi e nuove scritture musicali.. E' stata docente di interpretazione vocale e teatrale presso università americane, con continuità presso la University of British Columbia di Vancouver (Canada), l'Istituto Superior de Arte e l'Università de l'Avana (Cuba). Come pianista , fortepianista e clavicembalista è stata allieva di Roberto Pagano, Kenneth Gilbert, Laura Alvini e Jos van Immerseel.

