

Tarquinia in contemporanea. Rarefazioni poetiche tra Montale e Debussy

Articolo di: Livia Bidoli - Teo Orlando

[1]

Il 4 gennaio 2011 si è svolto, nella cornice medievale del **Palazzo dei Priori** a **Tarquinia** (VT), un concerto-*happening* con un piacevole *assemblage* tra musica e letteratura contemporanee per il ciclo *Conversazioni in musica*: **Maria Flavia Cerrato** al piano ha disegnato i contorni musicali tra Berio, Debussy e il giovane compositore Simone Santi Gubini, in un alternarsi poetico con le letture di **Elisabetta Irrera** di brani di **Eugenio Montale** (*Ossi di seppia*) e di un estratto del monologo di **Molly Bloom**, tratto dall' *Ulysses* di **James Joyce**.

Dopo una breve presentazione del concerto ad opera del compositore **Alberto Jacopucci**, ascoltiamo gli introduttivi 3 *Encores* [2] di **Luciano Berio** [3] (1925-2003), con al pianoforte **Maria Flavia Cerrato**. La prima sequenza dei brani di **Berio** comprende *Brin* [4], *Leaf* [5] e *Erdenklavier* [6], che si configurano in un andamento che ricorda certe **composizioni jazz**, con le risorse timbriche del pianoforte sfruttate molto intensamente. Mentre i due primi *Encores* si presentano più *rarefatti* (*Leaf*) ed in certo qual modo "gridati" (*Brin*) con improvvise punte, il terzo, *Erdenklavier*, è contraddistinto da un tono più sonoro e sicuro, con cenni ai paesaggi marosi di **Debussy**.

Luciano Berio si è ispirato all'opera di **Joyce** [7] (1882-1941) varie volte, traducendo in musica la raccolta poetica *Chamber Music* [8] (1907), testo di James Joyce, per voce femminile, clarinetto, arpa e violoncello (1953), e componendo un brano elettronico intitolato *Thema. Omaggio a Joyce* [9] (1958). Quindi accostare testi di Joyce alla musica di Berio ci sembra un'operazione del tutto legittima oltretutto raffinata.

Accertata la propensione appassionata dello scrittore per la musica nelle sue svariate forme, possiamo citare anche la raccolta *Poems Penyeach* [10] pubblicata nel 1927 e sottolineare che due amici di Joyce, Herbert Hughes e Arthur Bliss, convinsero undici altri compositori a ricavarne un libro di 13 canzoni: ognuno scrisse un *setting* originale per ogni poesia. Fu intitolato *The Joyce Book* e pubblicato nel 1933 come tributo all'autore in un'edizione limitata di 500 copie.

La lettura di parti del monologo di **Molly Bloom** dall'*Ulysses* (1922) di **Joyce** (pp. 983-990 della trad. it. a cura di Giorgio Melchiori e Giulio de Angelisi, Milano, Oscar Mondadori, 1981), eseguita con molta intensità da **Elisabetta Irrera**, ha coinvolto la platea; ed è curioso notare che la descrizione del prete dalle mani umide e sudate e forse propenso alla libidine richiami un'analoga descrizione a p. 18 del recente romanzo *Il cimitero di Praga* (Milano, Bompiani, 2010) di **Umberto Eco**, grande conoscitore dello scrittore irlandese. E possiamo qui ricordare che lo stesso monologo è stato letto al Parco della Musica da **Piera degli Esposti** per un Omaggio a Joyce tenutosi il 13 dicembre scorso.

La sequenza degli altri due *Encores* di Berio da parte di Maria Flavia Cerrato ha visto l'esecuzione di *Wasserklavier* [11] e di *Luftklavier* [12]. Il primo è più tonale e "tradizionale", à la **Debussy** o addirittura à la

Satie, ed in un certo qual modo “scarno”, come spogliato dalle sovrastrutture. Ed in effetti, Berio usa in questo caso materiale armonico derivato dall’ *Impromptu* op. 142 n. 1 di **Franz Schubert** e dall’ *Intermezzo* op. 117 n. 2 di **Johannes Brahms** nonché da **Chopin**, **Debussy** e **Skrjabin**. Il secondo ondeggia tra **Béla Bartók** [13] e **Keith Jarrett** [14], disegnando passeggiate nervose tra grovigli di suoni: toni più scuri e virate nervose alla ricerca di eventuali “**Correspondances**” nelle foreste di simboli di **Charles Baudelaire** (*Les Fleurs du mal*, 1857). Aggiungiamo che la Cerrato ha inciso le *Cinque variazioni* [15] insieme ai *Sei Encores* [16] per pianoforte di Berio a luglio 2010, per un *live-recording* presso lo studio Riff Raff.

La lettura di alcune poesie di **Eugenio Montale** (1896-1981), *Non chiederci la parola* [17], *Ciò che di me sapeste* [18], e *Minstrels* [19], conduce ad un nuovo connubio tra Montale e **Claude Debussy** (1862-1918), anch’esso pertinente: due poesie di Montale, *Minstrels* e *Corno inglese*, si ispirano infatti esplicitamente a Debussy. L’esecuzione di *Minstrels* [20] (*Menestrelli – modéré*) – il dodicesimo dei preludi dal *Premier Livre* composto tra 1909 e 1911 in un empito creativo - lo fa apparire come un brano molto movimentato, che potrebbe davvero richiamare *Minstrel in the Gallery* [21] (1975) dei **Jethro Tull**, confermandosi come una cavalcata a bordo di una giostra, ludica e vagamente malinconica con un *refrain* giocoso.

Le poesie di Montale che seguono sono: *Felicità raggiunta* [22], *Forse un mattino andando* [23] (uno dei massimi momenti di meditazione metafisica del poeta ligure) e la citata *Corno inglese* [24], cui fa da contraltare *Bruyères* [25] (*Brughiere*, *Calme*) del Debussy più “romantico” e dal tocco estatico e onirico vicino a *La Mer* (*La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre*, 1903-1905).

Il compositore **Alberto Jacopucci** presenta a questo punto la composizione di **Simone Santi Gubini** [26] (1980), le cui musiche sono state eseguite – solo per citarne alcuni – al **Teatro Massimo** di Palermo, al **Goethe Institut** ed all’ **Académie de France** di Roma; ha partecipato all’EMUFest e le sue musiche vengono diffuse su su Radio Rai 3. Sue pubblicazioni sono editate da *La Camera Verde* e attualmente sta lavorando ad una commissione per l’ente vaticano *Umnio Apostolatus Catholici*. Due suoi innovativi sistemi di composizione sono *Il Ritmo in Diminuzione Additiva* (2004) e *La Composizione a Parti Uguali* (2010).

Jacopucci evidenzia poi come il pianoforte abbia perso i suoi connotati tradizionali. Lo strumento non è visto in quanto tale, anche se Gubini presenta una composizione “materica” e virtuosistica. Lo strumento diventa quindi il prolungamento del *modus operandi* del musicista. Il pezzo di Gubini, *Objet des Mots* [27] (2009), presenta un’asimmetria e una paradossale “irregolarità regolare”. Si notano riferimenti a **Karlheinz Stockhausen** ed il tessuto primevo si presenta sotto forma di un’energia ritmica pressurizzata nelle strette maglie della misura. Una sorta di ebollizione materica interna ad un oggetto concettuale che non si astrae dalla ricerca stilistica, connaturandosi ad una pulsazione ritmica costante che ci appare come un dialogo serrato e dalle cadenze solipsistiche. La parte centrale si presenta più armonica e flessuosa ed i riferimenti sono svariatemente accomunabili al flusso novecentesco maggiormente d’avanguardia.

Il brano di **Santi Gubini** [28], eseguito dalla sua dedicataria Maria Flavia Cerrato per i suoi primi dieci minuti (in totale consta di 15 minuti), viene suonato con eccezionale maestria e sottigliezza onerosa di cui lodiamo pienamente e particolarmente la *performance*.

Dopo gli applausi siamo gratificati ancora da due bis: Maria Flavia Cerrato al piano esegue *Feux d'artifices* [29] (*Modérément animé*, dodicesimo preludio dal *Deuxième Livre* composto tra 1911 e 1913) di Debussy, mentre Elisabetta Irrera recita *So l'ora in cui* [30] di Montale, di cui riportiamo gli ultimi quattro versi:

Voi, mie parole, tradite invano il morso
secreto, il vento che nel cuore soffia.
La più vera ragione è di chi tace.
Il canto che singhiozza è un canto di pace.

Pubblicato in: GN34 Anno III 10 gennaio 2011

//

Scheda **Titolo completo:**

[Società Tarquiniense d'Arte e Storia](#) [31]

Tarquinia (VT), Palazzo dei priori

Sala Sacchetti – Via dell' Archetto, 4

CONVERSAZIONI IN MUSICA

Il Novecento - l'eredità della musica

Concerto d'inizio anno 2011

martedì 4 gennaio 2011

Voce recitante: **Elisabetta Irrera**

Pianoforte: **Maria Flavia Cerrato**

PROGRAMMA:

Luciano Berio (1925-2003), **3 Encores**

James Joyce (1882-1941), Estratto da **Ulisse** (Monologo di Molly Bloom)

Luciano Berio (1925-2003), **2 Encores**

Eugenio Montale (1896-1981), **Tre poesie** da *Ossi di seppia*

Claude Debussy (1862-1918), **Minstrels**

Eugenio Montale (1896-1981), **Tre poesie** da *Ossi di seppia*

Claude Debussy (1862-1918), **Bruyères**

Simone Santi Gubini (1980), Estratto da **Objet des Mots**, presentazione di Alberto Jacopucci

Bis:

Claude Debussy (1862-1918), Feux d'artifices

Eugenio Montale (1896-1981), So l'ora in cui

Anno: 2011

Voto: 9

Articoli correlati: [Giovanni Bellucci. Bolsena à Trois couleurs](#) [32]

[Il cimitero di Praga di Umberto Eco. Tra storia falsificata e sindrome del complotto](#) [33]

[Il Mare a Santa Cecilia. Effluvi lunari sul fiorir dell'aurora](#) [34]

[Musica da camera da Parigi a Roma. Una serata francese al Teatro Keiros](#) [35]

[Pelléas et Mélisande all'Opera di Roma. Interludi di chiarore lunare](#) [36]

[Piera degli Esposti legge Joyce. Il flusso di coscienza dell'universo](#) [37]

- [Musica](#)

URL originale:

<https://www.gothicnetwork.org/articoli/tarquinia-contemporanea-rarefazioni-poetiche-tra-montale-debussy>

Collegamenti:

[1] <https://www.gothicnetwork.org/immagini/maria-flavia-cerrato-simone-santi-gubini>

[2] <http://www.maurograziani.org/wordpress/archives/328>

[3] <http://www.lucianoberio.org/>

[4] <http://www.youtube.com/watch?v=lnERzChREaY>

[5] <http://www.youtube.com/watch?v=emUvakupbj4>

[6] <http://www.youtube.com/watch?v=qmnzCFWAXsY>

- [7] <http://www.jamesjoyce.ie/>
- [8] http://www.james-joyce-music.com/chamber_music.html
- [9] http://www.themodernword.com/joyce/music/berio_thema.html
- [10] http://www.james-joyce-music.com/pomes_penyeach.html
- [11] <http://www.youtube.com/watch?v=uSr4fjGM6Y4>
- [12] <http://www.youtube.com/watch?v=ZPuk0HirvVc>
- [13] <http://www.youtube.com/watch?v=8kbqiiWmImk&feature=fvst>
- [14] <http://www.youtube.com/watch?v=UTL4bky-vCU>
- [15] <http://www.youtube.com/watch?v=aJCSZuXdmWw>
- [16] <http://www.youtube.com/user/mariaflaviacerrato>
- [17] <http://balbruno.altervista.org/index-409.html>
- [18] http://www.la-poesia.it/italiani/fine-1900/montale/EM_cio_che.htm
- [19] <http://pioggiadinote.com/2010/05/30/minstrels>
- [20] <http://www.youtube.com/watch?v=nhleahWt3ww>
- [21] <http://www.youtube.com/watch?v=3Ljy6PTbX9I>
- [22] <http://italiano.agonia.net/index.php/poetry/154559/index.html>
- [23] <http://www.giuseppecirigliano.it/forseunmattino.html>
- [24] <http://felicitaraggiunta.blogspot.com/2007/10/corno-inglese-di-eugenio-montale.html>
- [25] http://www.youtube.com/watch?v=A_g433nawnk
- [26] <http://www.simonesantigubini.com/>
- [27] http://slowforward.files.wordpress.com/2010/01/o_d_mots.pdf
- [28] <http://www.simonesantigubini.com/video/>
- [29] http://www.youtube.com/watch?v=jRQW_kajq54
- [30] <http://linutile.wordpress.com/2008/02/19/61/>
- [31] <http://www.artestoriatarquinia.it>
- [32] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/giovanni-bellucci-bolsena--trois-couleurs>
- [33] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/cimitero-di-praga-di-umberto-eco-tra-storia-falsificata-sindrome-del-complotto>
- [34] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/mare-santa-cecilia-effluvi-lunari-rifiori-aurora>
- [35] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/musica-da-camera-da-parigi-roma-serata-francese-al-teatro-keiros>
- [36] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/pelleas-et-melisande-allopera-di-roma-interludi-chiarore-lunare>
- [37] <https://www.gothicnetwork.org/articoli/piera-degli-esposti-legge-joyce-flusso-di-coscienza-delluniverso>