

Mario Ruffini

Luigi Dallapiccola e le Arti figurative

Collana del Kunsthistorisches
Institut in Florenz – Max-Planck-Institut
Marsilio, Venezia, 2016

Conservatorio Statale di Musica
“Giovanni Battista Martini”, Bologna

Presentazione del volume nel ciclo
MUSICHEPAGINE
A cura di Piero Mioli

Ne parlano Piero Mioli, Antonello Farulli e l'autore

Concerto
Musiche di Luigi Dallapiccola

Primo evento del Progetto Dallapiccola

Sala Bossi
Giovedì 17 novembre 2016
Ore 17.00

Marsilio

MUSICHE DI LUIGI DALLAPICCOLA

DIVERTIMENTO IN QUATTRO ESERCIZI

Per soprano, flauto, oboe, clarinetto, viola e violoncello (1934)

Riduzione dell'autore per soprano e pianoforte

Eva Macaggi, soprano

Emanuele De Filippis, pianoforte

TRE LAUDI

Per una voce acuta e orchestra da camera (1936-1937)

Riduzione dell'autore per soprano e pianoforte

Nina Solodovnikova, soprano

Serena Perego, pianoforte

SONATINA CANONICA

in Mib maggiore su "Capricci" di Niccolò Paganini

Per pianoforte (1942-1943)

Filippo Fiorini, pianoforte

DUE STUDI

Per violino e pianoforte (1946-1947)

Daniele Negrini, violino

Andrea D'Alonzo, pianoforte

DIVERTIMENTO IN QUATTRO ESERCIZI

I.

Non mi mandar messaggi, chè son falsi;
Non mi mandar messaggi, chè son rei.
Messaggio sieno gli occhi quando gli alsi,
Messaggio sieno gli occhi tuoi a' miei.
Riguardami le labbra mie rosse,
Ch'aggio marito che non le conosce.

II.

E per il bel cantar d'un merlo
La bella non può dormire;
E quando dorme e quando vegghia
E quando trae di gran sospiri.
E la si leva nuda nudella
Fuor del suo letto puli;
E poi ne già nel suo giardino
Sotto il suo mandorlo fiori;
E li si calza e li si veste
E li aspetta el suo dolce amor ti.

III.

L'acqua corre alla borrana,
I. E l'uva è già vermiglia;
El mio amor mi vuol gran bene,
E datemi quella figlia.
Questo ballo non sta bene,
E potrebbe stare meglio.
E tu, compagno mio,
Vanne al lato al tuo desio
E quivi ti sta fermo.

IV.

Mamma, lo temp'è venuto
Ch'eo me voria maritare.
D'un fante che m'è si plazuto
Nol te podria contare.
tanto me piazè 'l so fatto,
Li soi portamenti e i semblanti,
Che ben te lo dico entrafatto,
Sempre 'l voria aver davanti.
El drudo meo ad omne patto
Del meo amor voi che se vanti.
Matre, lo cor te se slanti
Si tu me lo voi contrariare.

Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII e XIV

TRE LAUDI

I.

Altissima luce con gran splendore,
In voi, dolce amore, aggià consolanza.
Salve regina pulzella amorosa
Stella marina che non sta' mai ascosa,
Luce divina virtù graziosa
Bellezza formosa de Deo sembianza.
Ave Maria de grazia piena,
Tu se' la via ch'a vita ne mena,
De vita in via tragistene de pena
La gente terrena ch'era in grande erranza.

II.

Ciascun s'allegri per amore
Che è nato lo criatore.
Allègrate in cortesia
Con la vergine Maria,
Che è nato quello Messia
Che i profeti profetòno.

III.

Madonna sancta Maria
Recevi chi vol tornare
Fate prego a dolce Cristo
Ch'el nel deva perdonare.
Perdonanza, padre meo,
Che son sta malvagio e reo
Perdona' me el peccà meo
Ch'à penitenza voio tornare.
Da che Cristo venne al mondo
E Adam mangiò del pomo
Non fu mai sì gran bisogno
A penitencia retornare.
Retornate a penitencia
Che Cristo ha dato la sentenzaia.
Preghè melo con reverenzia
Che umiliare se dibia.

Laudario dei Battuti di Modena (1266)

IL LIBRO

UN OPUS MAGNUM PER LUIGI DALLAPICCOLA

Luigi Dallapiccola e le Arti figurative è il primo e principale dei “Progetti di Musica e Arti figurative”, settore di ricerca interdisciplinare del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut istituito da Max Seidel nel 2002 e da allora guidato da Mario Ruffini.

L'imponente lavoro di indagine corona un percorso di ricerche su Dallapiccola, anticipato dal *Catalogo Ragionato* che lo stesso autore pubblicò nel 2002, fornendo agli studiosi uno strumento di conoscenza e di approfondimento sino a quel momento impensato. Il compimento della lunga ricerca rappresenta un vero evento editoriale, certamente il più importante dedicato al compositore istriano-fiorentino nella pur imponente produzione musicologica degli ultimi cinquant'anni.

La prima parte, *Luigi Dallapiccola. L'uomo*, si apre con il capitolo *Musica di luce*, che evidenzia il mondo interdisciplinare del primo Novecento, specie quello del rapporto con le arti figurative. Un capitolo che interseca le vicende storiche del secolo breve e quelle personali del compositore, ridisegnando il suo percorso musicale come un vero magistero teologico nel quale la musica si fa motore propulsivo della ricerca suprema che caratterizza l'intera vita dallapiccoliana.

Prosegue con la *Genealogia* dei quattro ceppi famigliari di Luigi e Laura Dallapiccola che, risalendo fino al Settecento, porta alla luce la *gens* dallapiccoliana: uno scandaglio del tutto nuovo. Segue una sistematica ricognizione dei *Ritratti di Dallapiccola*, che indaga l'idea stessa del volto attraverso ottanta opere figurative dedicate al compositore.

Da Pisino a Firenze esamina infine cronologicamente i fatti di una intensa vicenda umana e artistica, toccando aspetti ancora sconosciuti come il rapporto di Dallapiccola con Henri Matisse. La prima parte si chiude con un capitolo nel quale viene per la prima volta ricostruita la figura di *Laura*, fondamentale tassello della vita del compositore.

La seconda parte, *Luigi Dallapiccola. Il teatro musicale*, scandaglia da un'ottica figurativa gli allestimenti delle sei opere per la scena. Dalla genesi musicale ai pittori da cavalletto, dalla scheda tecnica al catalogo degli spettacoli, vengono ripercorse le messe in scena prodotte nei vari teatri dal 1940 al 2004, con un inedito censimento di bozzetti scenografici e figurini: vera storia di un'arte che si rivela in tutta la sua novità.

La terza parte / dvd, *Luigi Dallapiccola e il cinema*, ripercorre le tappe della vicinanza del compositore alla “decima musa”, con un censimento cinematografico e radiofonico che, avvalendosi di un prezioso dvd, accosta

le varie vicende di un pensiero musicale sempre legato all'immagine: dal film muto *L'Odissea di Omero* alla musiche per *Piero della Francesca* fino ai critofilm degli anni Cinquanta – *Incontri con Roma (Le Accademie straniere)*, *L'esperienza del Cubismo* e *Il Cenacolo di Leonardo*, che videro Dallapiccola collaborare ai documentari d'arte di quel periodo.

Gli apparati, nella loro esaustività, rappresentano infine uno strumento di lavoro ineludibile per chiunque si occupi di Dallapiccola, da musicista, da musicologo o da organizzatore musicale.

DATI RIASSUNTIVI

- ▷ EURO 80,00
- ▷ FORMATO 21,3 X 29
- ▷ DVD ALLEGATO: LUIGI DALLAPICCOLA E IL CINEMA
- ▷ CARTONATO CON SOVRACCOPERTA
- ▷ PAGINE 696
- ▷ 1252 IMMAGINI
(I PARTE: 437; II PARTE: 815)
- ▷ ANNO 2016/PRIMA ED.
- ▷ ISBN 978-88-317-1283-5
- ▷ CASA ZUCCARI
PROGETTI DI MUSICA E ARTI FIGURATIVE
- ▷ PROGETTO DI RICERCA E PUBBLICAZIONE FINANZIATI DA ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
- ▷ COLLANA DEL KUNSTHISTORISCHES
INSTITUT IN FLORENZ – MAX-PLANCK-INSTITUT
- ▷ MARSILIO EDITORI