

31 marzo 2026

Musica tra arti visive e teatro

04. Musica o quadri in esposizione?

Tu
Terza università

ACCADEMIA MUSICALE
SANTA CECILIA
OPERA SANT'ALESSANDRO

Musica per immagini ... o immagini per musica?

stretto e multiforme legame

- Iconografia musicale - *raffigurazione della musica*
- Forme musicali - *specchio di un'epoca*

- Musica che racconta - *evoca immagini concrete*

orientamento centrifugo - caratteristica attrattiva

Musica per immagini ... o immagini per musica?

relazione dentro e fuori di sé

- Diversa gradazione o livello di racconto
- Quantitativo e qualitativo
- DESCRITTIVISMO musicale
- Musica a PROGRAMMA

*vocazione rappresentativa
narrativa o pittorica*

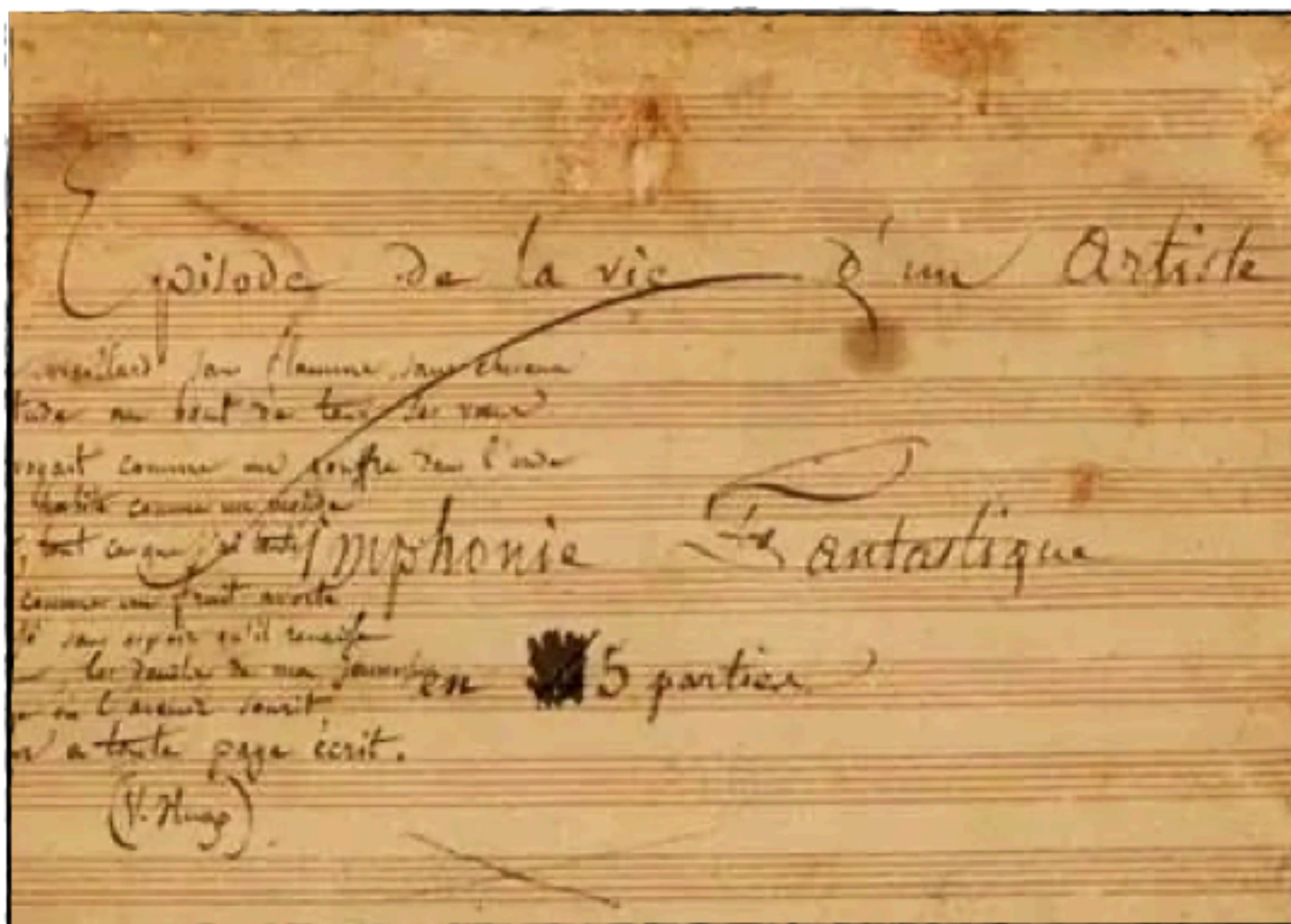
Hector Berlioz

Symphonie fantastique
Episodi della vita di un artista

Composta nel 1830

Collegare pezzi composti in precedenza rimasti incompiuti o inutilizzati

Marche au supplice e *Scène aux champs* sono dell'opera incompiuta *Les Francs Juges* (I giudici della corte segreta)

Idée Fixe dalla cantata *Herminie* (1828)

Harriet Smithson

la sua amata trasformata in musica = Idèe Fixe

- I. Rêveries - Passions
(*Largo - Allegro agitato
e appassionato assai*)
- II. Un bal (*Allegro non troppo*)
- III. Scène aux champs (*Adagio*)
- IV. Marche au supplice
(*Allegretto non troppo*)
- V. Songe d'une nuit de Sabbat
(*Larghetto - Allegro*)

"Dreams - Passions"

Idée fixe for his beloved

Hector Berlioz

canto espressivo

p

9

13

Symphonie fantastique - Hector Berlioz

Frankfurt Radio Symphony Orchestra

Conductor: Andrés Orozco-Estrada

Alte Oper Frankfurt, 12.12.2014

https://www.youtube.com/watch?v=AgXW-57UDMc&list=RDAgXW-57UDMc&start_radio=1

E.T.A. Hoffmann

La musica è la più romantica delle arti

*perché in grado di spingersi
oltre i limiti razionali imposti dalla parola
per sondare così i territori del sogno,
dell'infinito, della fantasia, dell'inesprimibile,*

*dall'altro, proprio per queste sue peculiari
capacità di espandersi nei territori
dell'indicibile, può attribuirsi opportunità
di raccontare, dipingere, raffigurare al di là
delle reali possibilità offerte dalla parola.*

Relazione tra ascolto e visione

Debussy

Urtext

Préludes
Premier Livre

G. Henle Verlag

383

Claude Debussy

Primo Libro dei Préludes, 1910

N. 10 - La Cathédrale Engloutie

Leggenda Bretona della città di Ys

*città sommersa dal mare con la sua cattedrale,
a causa del comportamento empio dei suoi abitanti*

FONTI

Ernest Renan, *Prefazione delle Memorie d'infanzia e giovinezza*

Edouard Lalo, *Le Roi d'Ys*

Pierre-Jean Chaffrey

La Cathédrale Engloutie

Mattino nebbioso

Profondément calme, dans une brume doucement sonore

Fluttuare dell'acqua

augmentez sanz presser - flottant et sourd

Coro mistico, Campane e suono dell'Organo

sonore sans dureté

Morfologia dell'edificio

dans une expression allant grandissant

SCRITTURA STRATIFICATA

coro e melodie sacre - accordi e arpeggi - pedale in profondità

La cathédrale engloutie - Claude Debussy

Hélène Grimaud

Deutsche Grammophon

https://www.youtube.com/watch?v=gN3S2LMF6Oc&list=RDgN3S2LMF6Oc&start_radio=1

Modest Musorgskij

Quadri di un'esposizione, 1874

SUITE PIANISTICA

Traduzione in musica di acquerelli

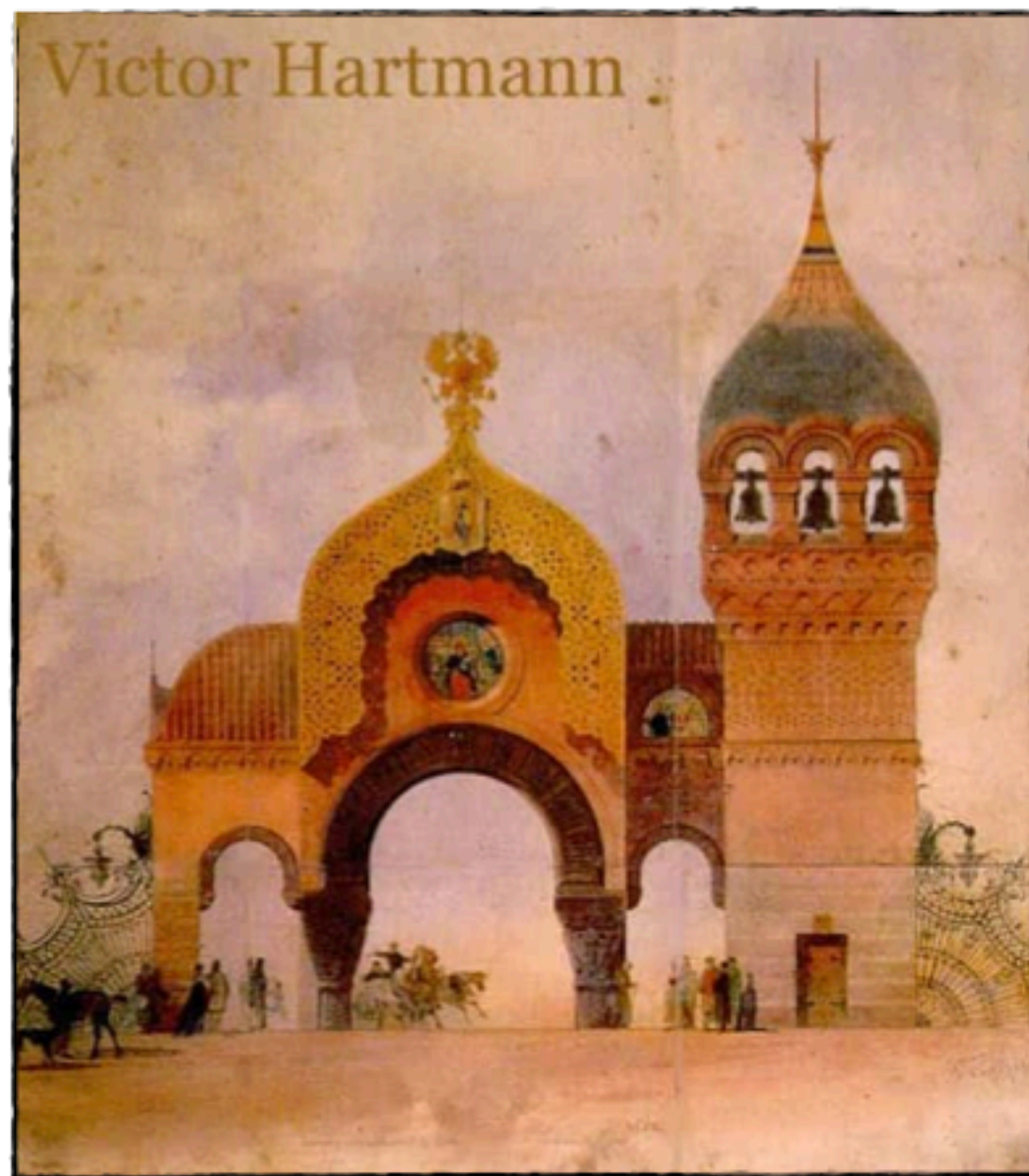
Composta in sole tre settimane

VICTOR HARTMANN

San Pietroburgo, Accademia Russa delle Belle Arti

Mostra retrospettiva in ricordo dell'amico

Folklore russo e Viaggi in Europa

Viktor Hartmann

Acquerelli

Gnomus

Il vecchio castello

Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)

Bydlo

Balletto dei pulcini nei loro gusci

Samuel Goldenberg und Schmuyle

Limoges: Le marché

Catacombæ: Sepulchrum Romanum

La cabane sur des pattes de poule (Baba Yaga)

La grande porta di Kiev

Promenade

Melodia molto orecchiabile in SCALA PENTATONICA

*Ogni battuta ha un METRO ritmico diverso INALTERATO: alternanza di 5 e di 6
Cambia lunghezza, densità armonica e registro sonoro*

Viktor Hartmann

The Castle at Chermormor

1922

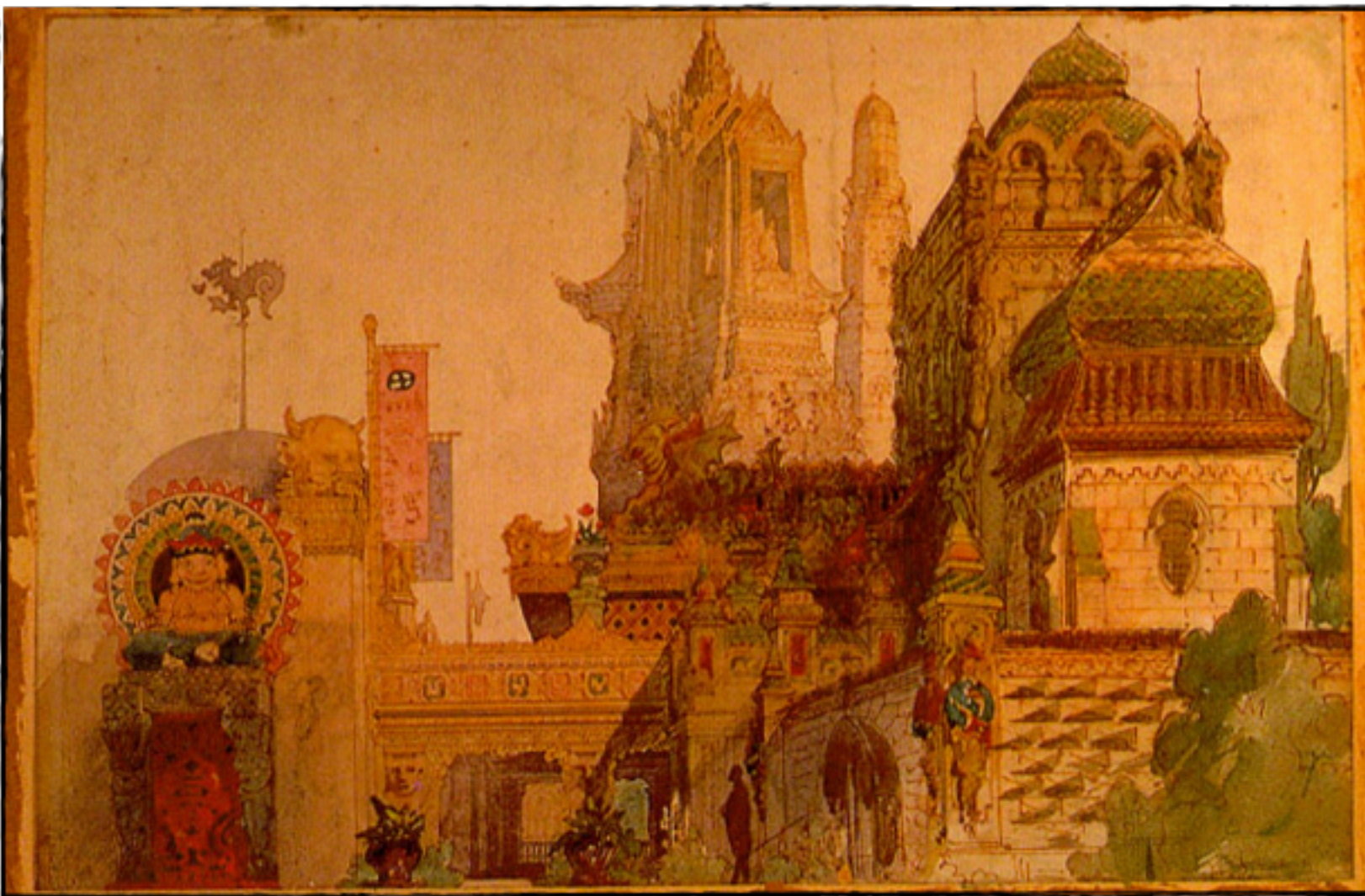
Maurice Ravel

**Orchestrazione
dei Quadri**

*Commissionata da
M° Sergej Kossevitzy*

**Logica quasi
cinematografica**

*Tavolozza orchestrale
Nuovo contesto fonico,
timbrico, spaziale*

Viktor Hartmann

Gnomus

Saltellare del folletto

Frasi nervose

Mancanza di un tema chiaro e nitido

Atmosfera vaga e indefinita

Carattere inquietante

Diabulus in musica

Registro grave

Pictures at an Exhibition - Modest Musorgskij

Seong-Jin Cho

International Tchaikovsky Competition

Great Hall of the Moscow Conservatory, 21.06.2011

https://www.youtube.com/watch?v=zeIzK9QWnK4&list=RDzeIzK9QWnK4&start_radio=1

Quadri di una esposizione
Modest Mussorgskij (arr. Maurice Ravel)

Frankfurt Radio Symphony Orchestra
Conductor: Alain Altinoglu

https://www.youtube.com/watch?v=gexw3NUTVxk&list=RDgexw3NUTVxk&start_radio=1