

21 aprile 2026

Musica tra arti visive e teatro

06. La lirica in un manifesto

Tu
Terza università

ACCADEMIA MUSICALE
SANTA CECILIA
OPERA SANT'ALESSANDRO

Erik Satie (1866-1925)

Tapeur à gages
strimpellatore a pagamento

Je te veux

VALE CHANTÉE

*Canzone a tempo di valzer,
solitamente cantata da una
donna: è musica da ascoltare*

Scritta per Paulette Darty

Je te veux, Erik Satie

Soprano: Silvia Tocchini

Pianoforte: Matteo Fossi

Attore: Alberto Batisti

Brano tratto dallo spettacolo "E LASCIATEMI DIVERTIRE!"

Suoni Riflessi 2022, Sala Vanni - Firenze

<https://www.youtube.com/watch?v=6e5-prwnRSQ>

Eredità dei Café-Concert

Nuova figura = **VEDETTE**

l'artista riconoscibile che il pubblico vuole applaudire

Spirito naturalistico del tempo

= **fare arte** con ciò che la "società" preferisce non vedere

Edith Piaf (1915-1963)

Soprannome "passerotto"

Chanson realiste = povertà, amori perduti, dolore

testi per esperienze vissute

1945 La vie en rose

Non, je ne regrette rien (1960)

Testamento artistico

Malattia, causa di una vita di eccessi

tutto comincia e finisce con una canzone

*dai trovatori agli chansonniers delle barricate,
dai café-concerto alla voce di un passerotto*

**UNA PERSONA SOLA DAVANTI AD UN PUBBLICO
CHE RACCONTA LA VERITÀ**

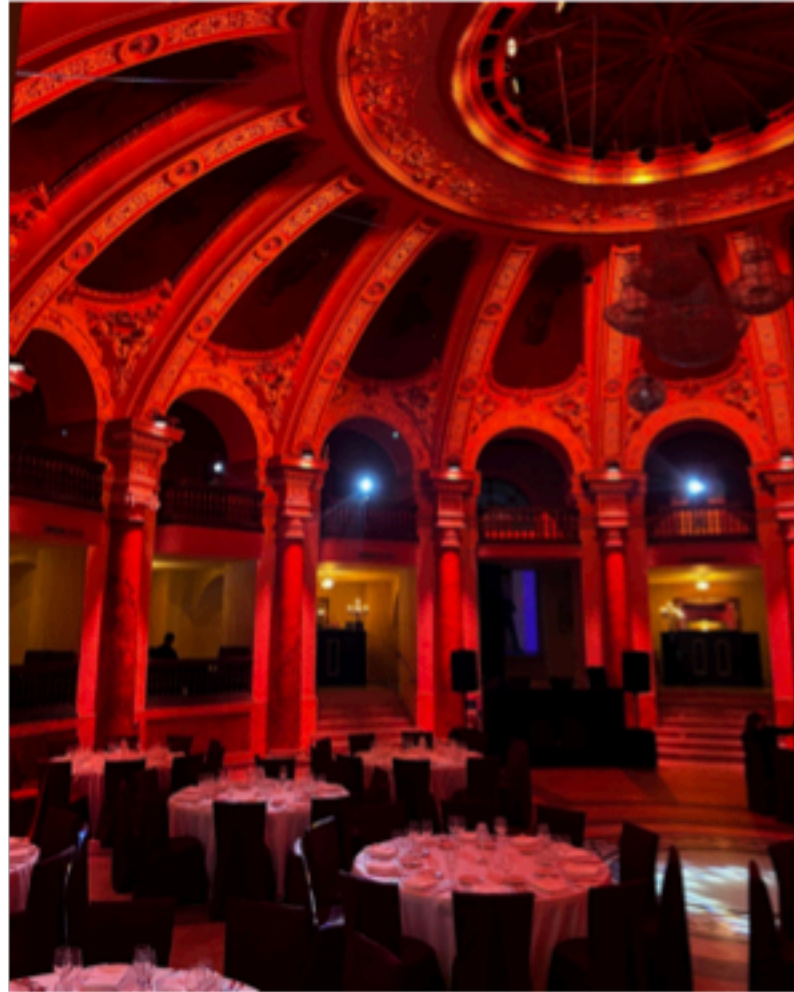
Non, je ne regrette rien
La vie en rose (La Môme) - Film 2007

Édith Piaf - Marion Cotillard

https://www.youtube.com/watch?v=SjYd36FJGr8&list=RDSjYd36FJGr8&start_radio=1

Salone Margherita, Napoli

Specchio Borghesia

Tutto in francese, ma
palcoscenico della
Canzone Napoletana

Il manifesto ... in ITALIA

Colore, silhouette, sguardo = **IMMAGINE**
 che poteva (e doveva) evocare un **mondo intero**

Intrattenimento borghesia = **TEATRO LIRICO**
 non il ballo o la "chanson", ma il bel canto

Il Teatro musicale era il rito per eccellenza

- ⊙ **Compositori** = Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo
- ⊙ **Identità Visiva** = Officine Grafiche di Casa Ricordi (Milano)
 1808 Casa Ricordi - 1891 Officine
Libretto, spartiti, cartellonistica
- ⊙ **Imprenditore** = Giulio Ricordi (1840-1912)

Laboratorio creativo

Arte, artigianato e industria

1898

1910

Adolf Hohenstein (1854-1928)

1899

**Adolf Hohenstein
(1854-1928)**

ESEMPIO DEI MODELLI
FRANCESI

*Litografia a colori, sintesi
tra figura e testo, colore
come emozione
immediata, figura
femminile in primo piano*

1894

Leopoldo Metlicovitz (1868-1944)

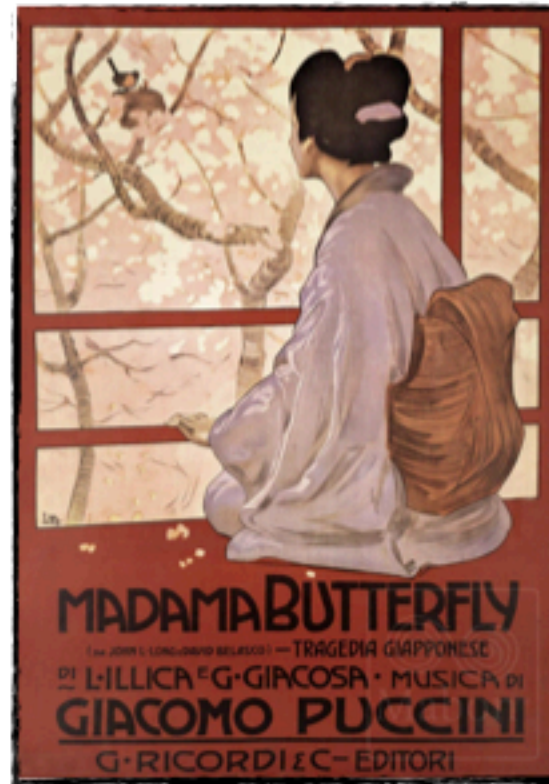

Alunno di Hohenstein. Scenografo e costumista al Teatro alla Scala

1906

1904

1926

Lautrec : Café = Metlicovitz : Opera

Turandot

Teatro Carlo Felice di Genova

M° Donato Renzetti - Regia di Giuliano Montaldo

<https://www.youtube.com/watch?v=EmLHS1bzcTo&t=270s>

Figurini di Umberto Brunelleschi

Il Mandarino

Pu-Tim-Pao

**IN PECHINO,
AL TEMPO DELLE FAVOLE**

*Popolo di Pechino! La legge è questa:
Turandot la pura, sposa sarà
di chi di sangue regio spieghi
i tre enigmi ch'ella proporrà.
Ma chi affronta il cimento e vinto resta
porga alla scure la superba testa!*

Principessa KHUTULUN (raggio di luna) - Mongolia 1260-1301

Tūrān dokht

*Fanciulla del Tūrān - Turkestan,
regione storica dell'Asia centrale*

François Petits de la Croix

Turandocte, I mille e un giorno - XVII secolo

Carlo Gozzi

Turandotte - 1762

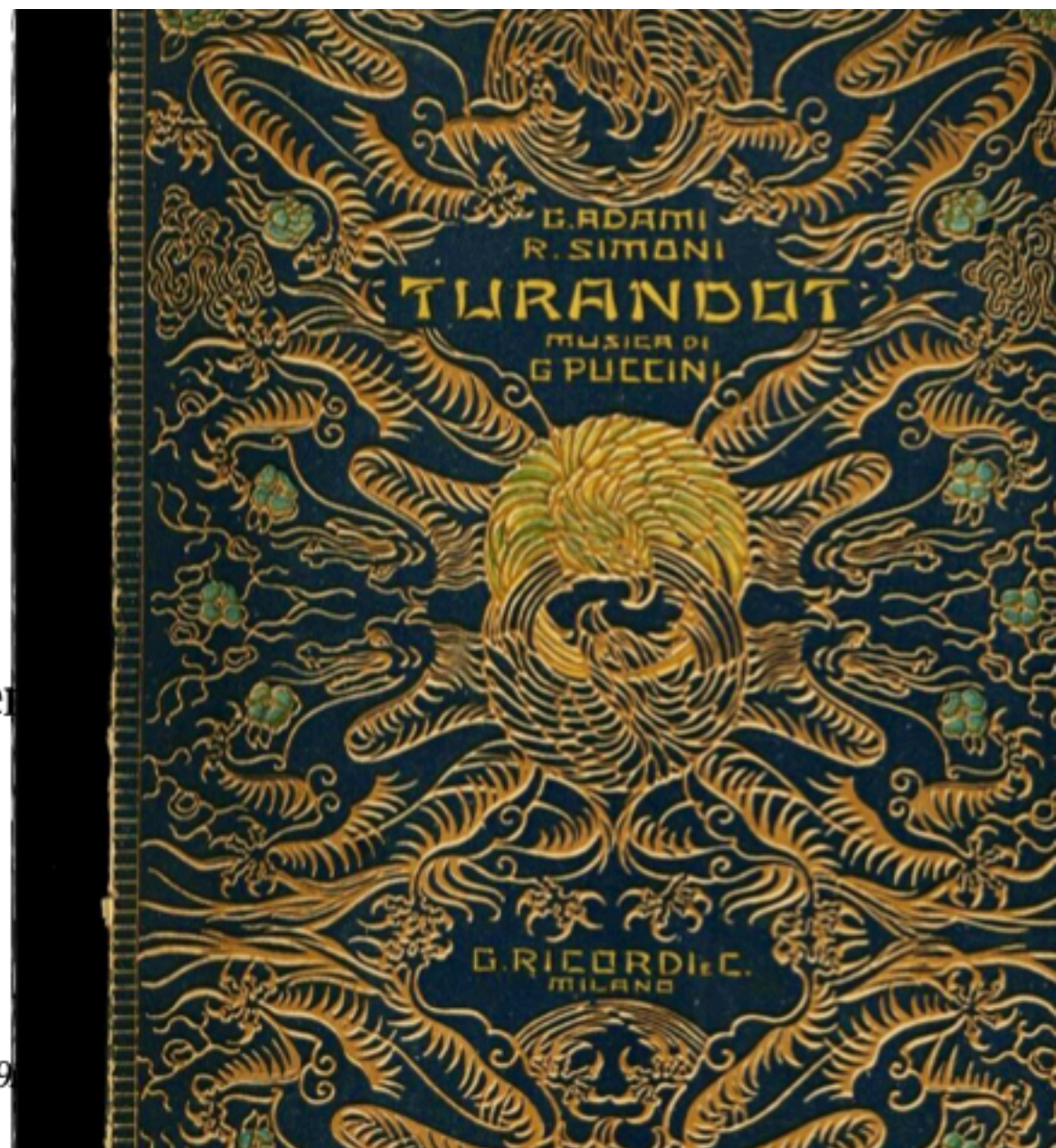
Friedrich Schiller

Turandot - 1802

Giacomo Puccini

Turandot

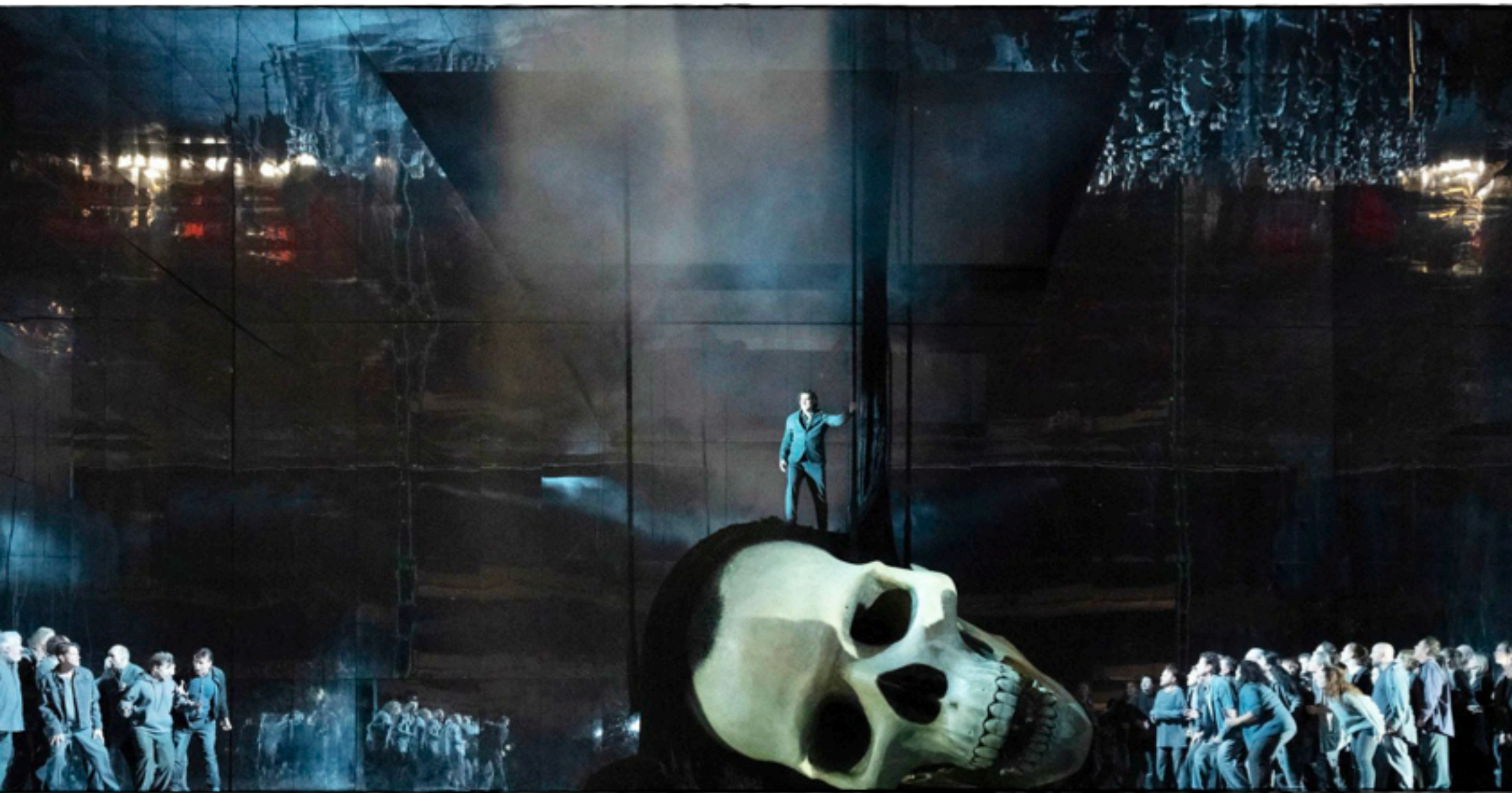
Libretto Ricordi 19

**Galileo Chini
Bozzetto 1926**

Dutch National Opera, Amsterdam 2022 - B. Kosky

***Turandot*, The Metropolitan Opera, New York 2021 - F. Zeffirelli**

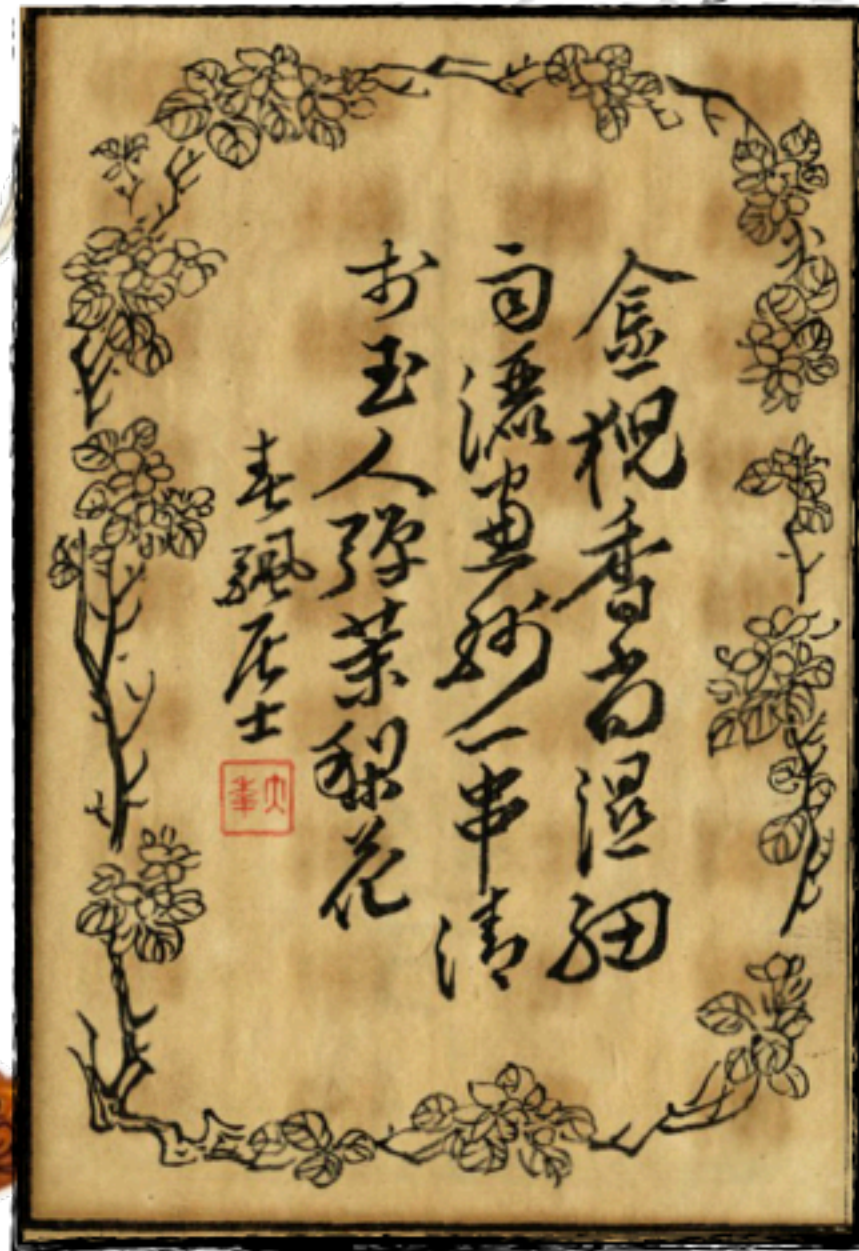

Centrotavola in cristallo

Fonte scenografica
per l'allestimento di
Turandot (Zeffirelli)

Turandot

Alcuni versi
di Mo Li Hua,
Japanese Music Book
Gekkin Gakufu, 1877

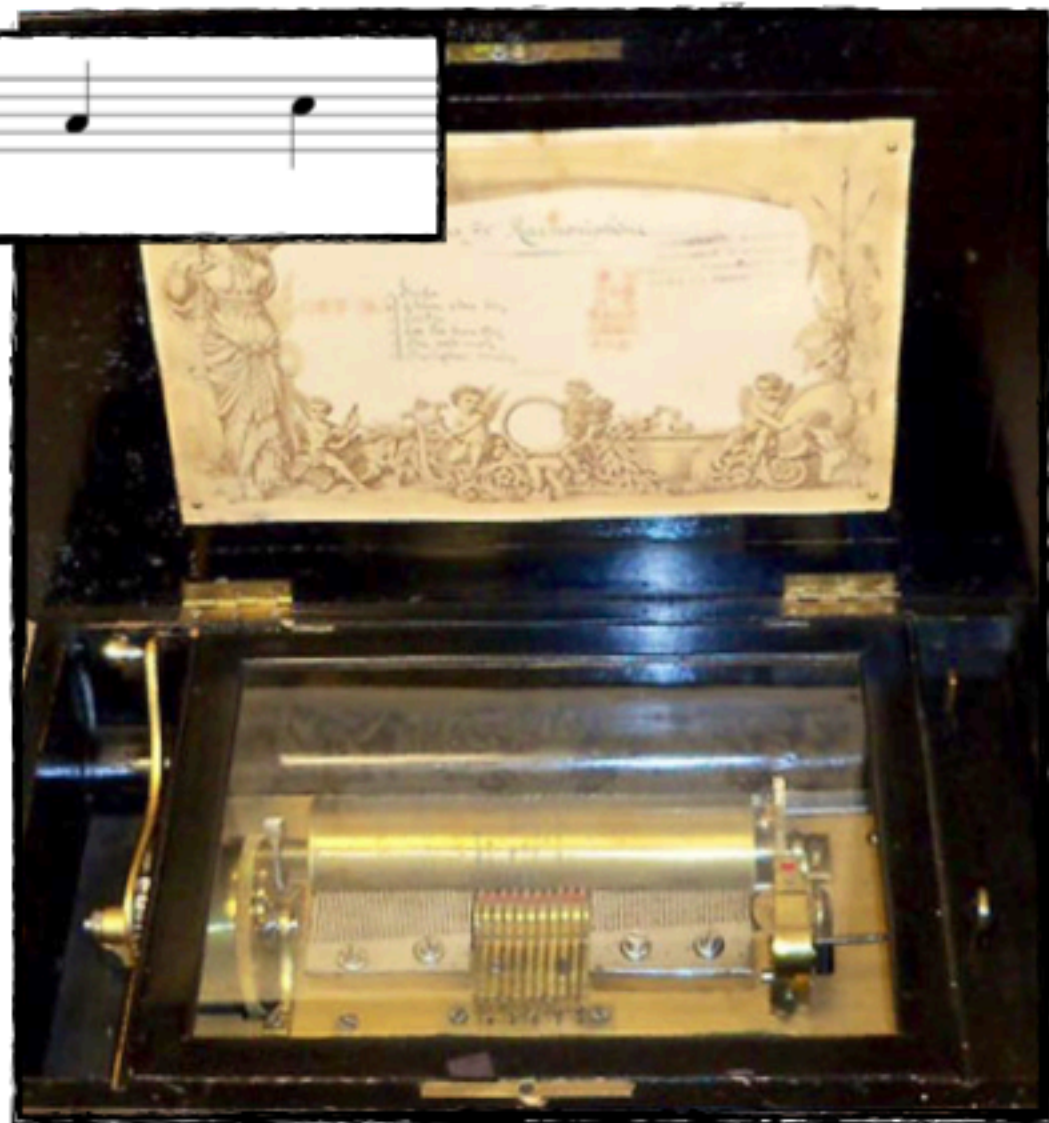

Scala Pentatonica

Già comincio a preludiare, la sera,
e cerco accordi e mosse
più «chinesi» possibile.
Lettera a Simoni, 28 luglio 1920

*Scatola Musicale del
Barone Fassini Camossi*

Mo Li Hua (*Fiori di gelsomino*)

Guitar, Erhu and Guzheng

https://www.youtube.com/watch?v=lfpA-5YHJck&list=RDlfpA-5YHJck&start_radio=1

Liù e Timur

Calaf

Giacomo Puccini con i due librettisti, Renato Simoni e Giuseppe Adami

Ping Pong Pong - Costumi della prima rappresentazione di Turandot - 1926

Opera di Roma, 2007 - Serban

Cineserie e minuzie esotiche

Rosse lanterne di festa, bianche di lutto

Incensi e monete di carta dorate

The, zucchero, noci moscate

Anno del Topo, del Cane e della Tigre

*Melodia tratta dal volume
Chinese Music, J.A. Van Aalst*

Timpani [Tp.]
Triangolo [Trg.]
Tamburo [Tmb.]
Gran Cassa [G. C.]
Piatti [P.]
Tam Tam [T. T.]
Gongs Cinesi [G. Ch.]

Glockenspiel [Gsp.]
Xilofono [Xf.]
Xilofono Basso [Xf. B.]
Campane tubolari [Cmp. t.]
Celeste [Cel.]
2 Arpe [A.]
Organo [Org.]

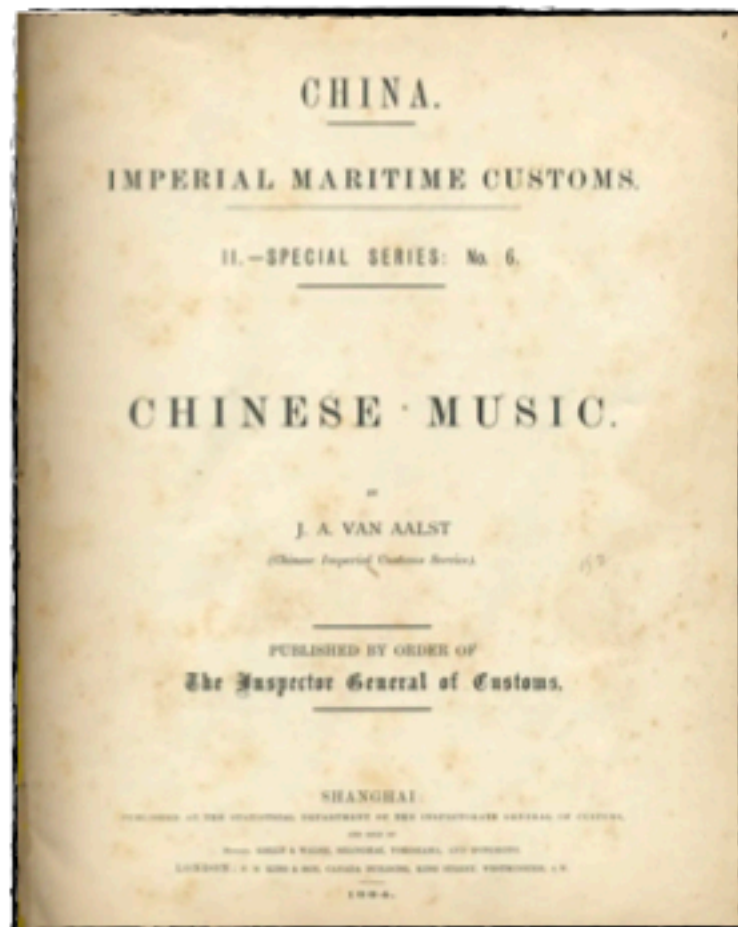
sulla scena

2 Saxofoni Contralti in Mi $\flat$ [Sxf. C.]
6 Trombe in Si $\flat$ [Trb.]
3 Tromboni [Trbn.]
Trombone Basso [Trbn. B.]
Tamburo di legno [Tmb. l.]
Gong Grave opp. Tam Tam

Turandot - Organico orchestrale
(idiofoni e membranofoni)

No strumenti popolari

Van Aalst, Chinese Music (1884)

Museo del Tessuto di Prato, 2021

Turandot e l'Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba

No! Mai nessun m'avrà!

Costume e gioiello
della prima Turandot
ritrovati nel baule di Iva Pacetti

Turandot

MET New York, 1987

M° James Levine - Regia di Franco Zeffirelli

Scena degli Enigmi

[https://www.youtube.com/watch?
v=utvY1jxGmz0&list=RDutvY1jxGmz0&start_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=utvY1jxGmz0&list=RDutvY1jxGmz0&start_radio=1)

*Dimmi il mio nome, prima dell'alba!
e all'alba morirò!*

*Non puoi donarmi
a lui come una schiava
morente di vergogna*

Libretto, Atto II

Altoum- Costume della prima rappresentazione di Turandot, 1926

*Credo che Liù va sacrificata di un dolore
ma penso che non può svilupparsi
- se non si fa morire nella tortura.*

E perché no?

*Questa morte può avere una forza
per lo sgelamento della principessa...*

Io navigo in un mare di incertezze.

*Questo soggetto mi ha messo
l'animo in grande angustia.*

Lettera ad Adami, 3 novembre 1922

*Che io sia saturo di Cina? [...]
Sono anche vecchio!
Questo è sicuro. [...]
A Milano deciderò qualcosa.
Forse restituisco i soldi a Ricordi
e mi libero.*

Lettera ad Adami, 11 dicembre 1922

*Ultima scena: grande palazzo bianco - Pegonie
Sole nascente; Calaf: [...] Lapidario.
Gran frase d'amore con bacio moderno [...]*

Lettera a Simoni, probabilmente settembre 1921

Famiglia Puccini

Il figlio Antonio e la moglie Elvira Puccini Bonturi

Narciso Geminiani

Doria Manfredi

*Se non riuscirò a terminare
l'opera, a questo punto verrà
qualcuno alla ribalta e dirà:
l'autore ha musicato fin qui,
poi è morto...*

Arena di Verona, 2021 - D-WOK

Lucca, 22.12.1858
Bruxelles, 29.11.1924

*Sto strumentando per
guadagnare tempo
ma ho urgentissima di finire*

(22 dicembre 1923)

**“qui trovare la melodia
tipica vaga insolita”**

Duetto, Atto III - Archivio Ricordi

dolce, ma ben chiaro

Pa - dre augu - sto, -

53

TUR.

- conosco il nome dello stra - nie - ro! - Il suo no - me è A - mor! -

LIÙ

Perchè un dì... nella reg - gia,

ppa

mi hai sor - ri - so.

Galileo Chini, Bozzetto 1925