

31 marzo 2026

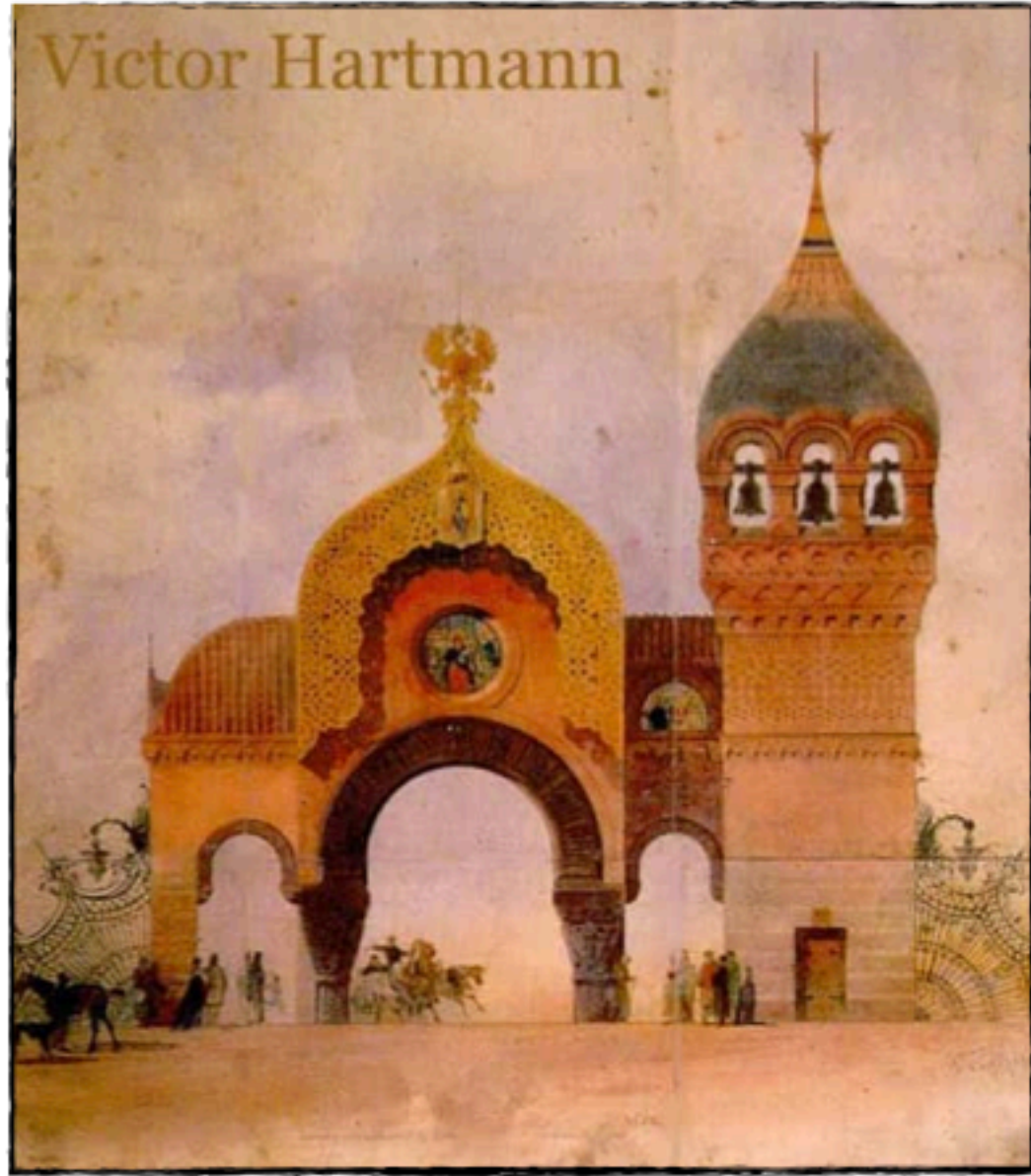
Musica tra arti visive e teatro

**05. Il café-concert
(e non solo)**

Tu
Terza università

ACCADEMIA MUSICALE
SANTA CECILIA
OPERA SANT'ALESSANDRO

MUSICA e IMMAGINE = Legame multiforme

*Iconografia musicale, Forme musicali,
Musica che racconta*

Quadri di un'esposizione

Titolo emblematico

Diverse strade per un dialogo inter-artistico

- 1873 Opere di Victor Hartmann
- 1874 Suite pianistica di Modest Musorgskij
- 1922 Orchestrazione di Maurice Ravel
- 1970 Versione Rock degli Emerson, Lake and Palmer

Pictures at an Exhibition
Emerson, Lake & Palmer

Studio Version from the 1993 box set "The Return Of the Manticore"
<https://www.youtube.com/watch?v=U1ZomrLkAKE>

colore	qualità	strumento musicale associato	cosa provoca
	irrequieto	tuba	meditazione
	energico	campana	movimento
	folle	tromba	eccitazione
	compiaciuto	violino	noia
	indifferente	flauto	pace
	distante	violoncello	tranquillità
	instabilità	fagotto	irrequietezza
	morto	pausa finale	contrasto
	silenzioso	pausa esecutiva	attesa

Tavola equivalenze *Dello spirituale dell'arte*

Vasilij Vasil'evič Kandinskij

SINESTESIA = percepire insieme

*fenomeno percettivo e non cognitivo
attivazione incrociata neurologica*

***Musica come arte suprema perché
non rappresenta nulla di esterno,
non ha bisogno di imitare per emozionare***

Pensiero contrapposto = NOVECENTO

colore = anima

Vasilij Vasil'evič Kandinskij

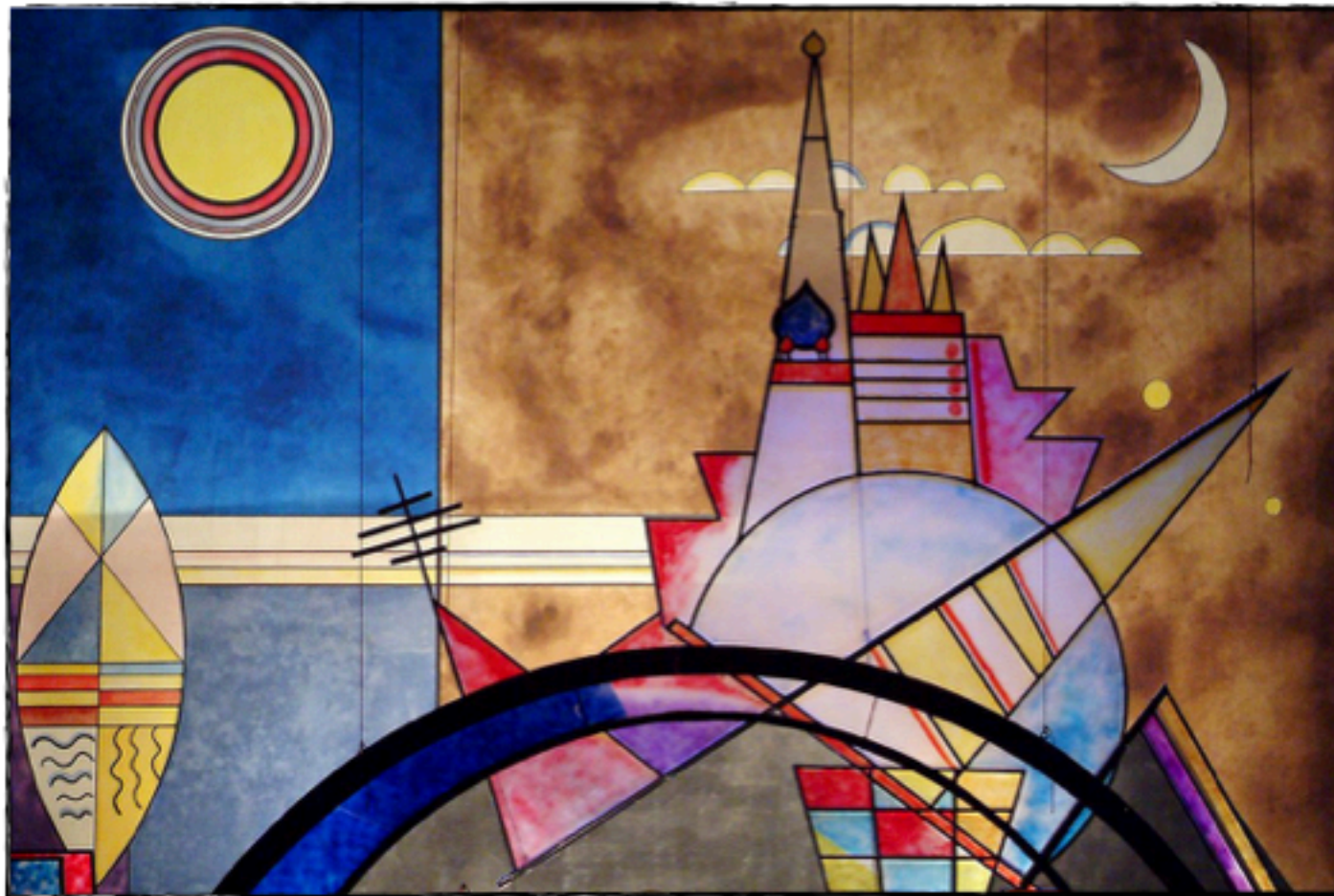
GESAMTKUNSTWERK = opera d'arte totale
più forme artistiche in un'unica esperienza
(Gesamt - totale, complessivo;
Kunst - arte; Werk - opera)

Impatto su Kandinsky

Compositore	Contributo chiave	Impatto su Kandinsky
Wagner (1813-1883)	Gesamtkunstwerk, primato dell'arte totale	Prima rivelazione: vide i colori ascoltando il Lohengrin. Fondamento della visione di sintesi tra le arti.
Skrjabin (1872-1915)	Corrispondenze suono- colore nel Prometeo	Validazione scientifica e poetica della sinestesia. Sistema di equivalenze inserito nello Spirituale nell'arte.
Schoenberg (1874-1951)	Emancipazione della dissonanza, atonalità	Conferma che la rivoluzione era possibile anche in musica. Amicizia, carteggio, co-presenza nell'almanacco del Blaue Reiter.

Vasilij Vasil'evič Kandinskij, 1928

Bauhaus di Dessau

*Forma di Gesamtkunstwerk -
Total Design: estetica coerente*

Friedrich Theatre

*Messa in scena della versione
pianistica dei quadri*

Trasposizione visiva delle sensazioni sonore

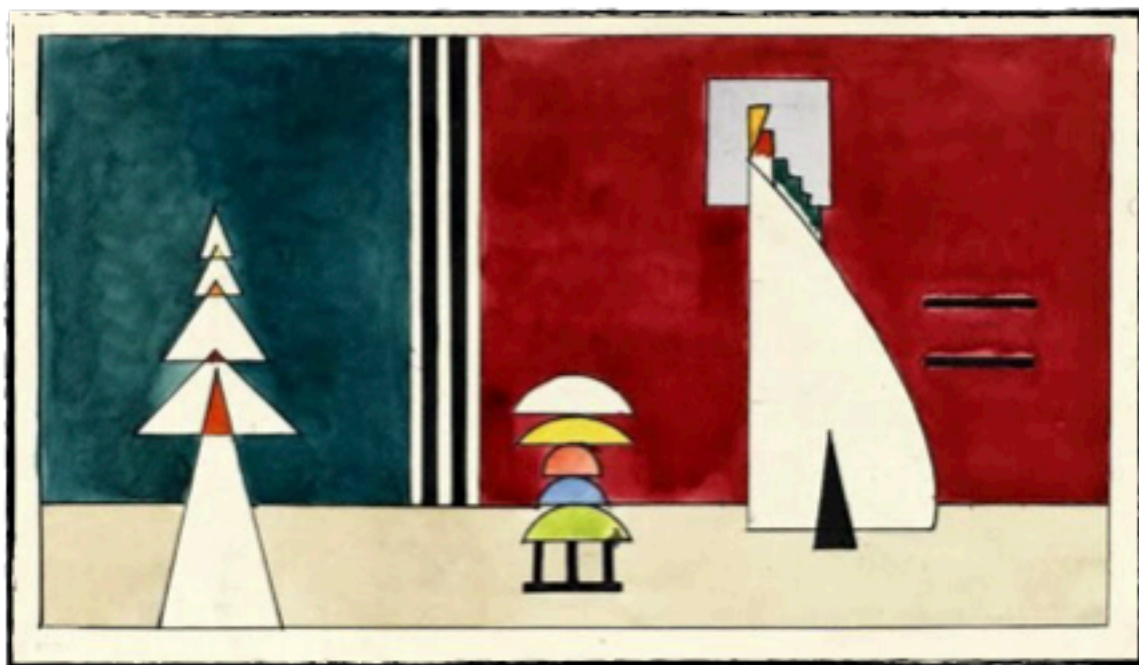
*Movimento operistico di
composizioni astratte e di forme
geometriche, che devono
interagire con la musica e la luce*

Forme Geometriche

Tavolozza Bauhaus

verde chiaro, bianco, cremisi, nero e ocra

Illuminazione senza dimmer

Il vecchio Castello

Trasformare la musica in pittura in movimento

Riscoperta Moderna, 2010

Mikhail Rudy, Felix Klee e Centre Pompidou

Figurine alla Porta di Kiev

Pictures at an Exhibition

Vasilij Kandinskij, Mikhail Rudy, Felix Klee

Video-Remake con il pianista Lev Vincour

https://www.youtube.com/watch?v=H9dIJ7_3nrk

Vasilij Vasil'evič Kandinskij

**Studio sul colore:
Quadrati con cerchi
concentrici (ca. 1913)**

Alexei Ratmansky

Quadri di una esposizione di Musorgskij

New York City Ballet, 2014

*Balletto coreografico con 5 uomini e 5
donne, tra cui Wendy Whelan*

Pictures at an Exhibition
Alexei Ratmansky

Pacific Northwest Ballet, Seattle 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=pxxkpuwh7aY>

Edgar Degas

Il caffè. Concerto agli Ambassadeurs, 1877

Un Café Concert
litografia

Henri-Gabriel Ibels

Contesto storico (1880-1930)

Industrializzazione e urbanizzazione
Nascita della fotografia e del cinema
Scoperte nel campo fisico e psicoanalitico
Stampa industriale e litografia a colori

Jules Chéret (1836-1932)

Padre del manifesto moderno
Focus sulle immagini e meno sul testo
Cromo-litografia: uso dei colori rosso, giallo e blu

manifesto come forma d'arte

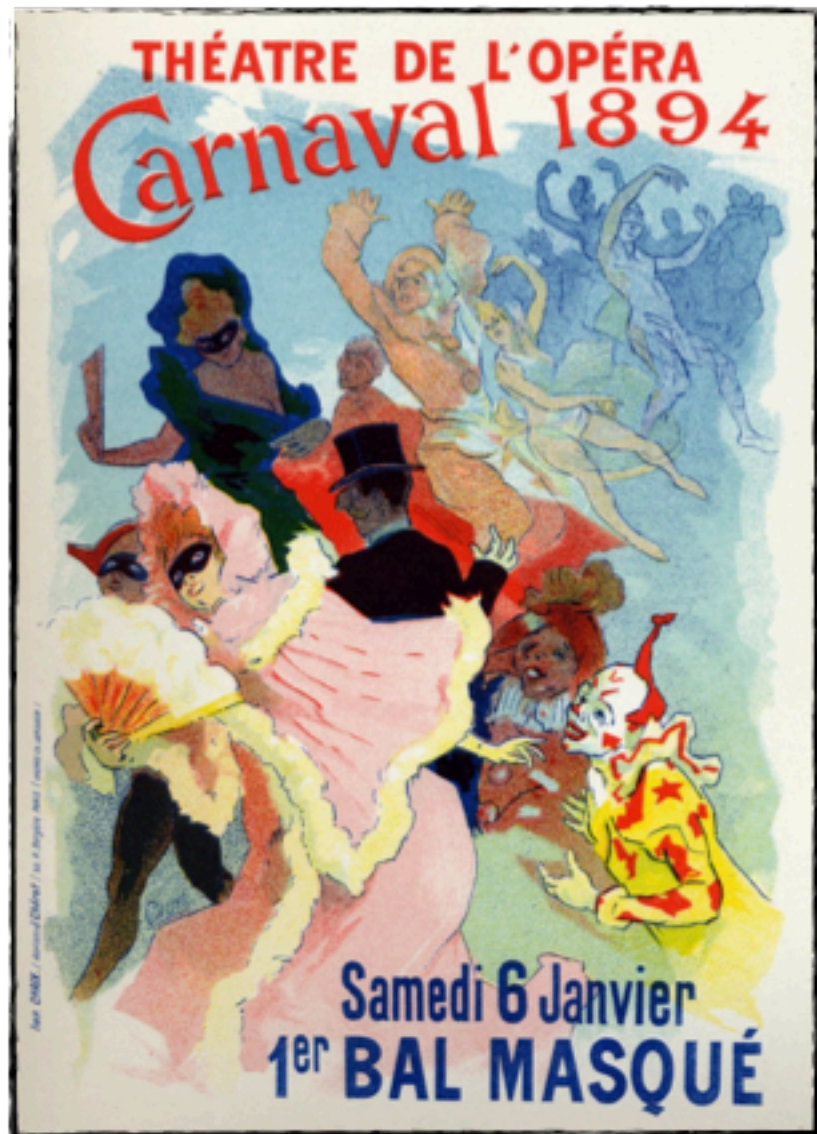
La Loïe Fuller, 1892

La Terre, Emile Zola (1889)

Pippermint, (1889)

Ballo in maschera all'Opera di Parigi per il carnevale del 1894

Affichomanie

*I manifesti devono colpire come un pugno. L'immagine
deve essere un grido. Attribuito a Jules Chéret*

Semplificazione della forma

Colore come segnale e come forza emotiva

Sintesi di immagine e testo

Destinazione pubblica e commerciale

Linguaggio visivo raffinato

crisi della rappresentazione

I Café Chantants della Ville Lumière

Café Concert (caf'conc')

Tavolini dei caffè = ambiente informale

Ingresso libero, consumazione obbligatoria

REPERTORIO NON UNITARIO

*spazio di convivenza tra generi assai diversi
controllo della censura*

MUSICA DEL TERZO TIPO

Musica di intrattenimento e dell'incontro
fra borghesia e classi popolari

Interrelazione tra Alto e Basso: mode, comportamenti,
cultura, arte, valori, vita quotidiana

Moulin Rouge del 1929 dopo la ricostruzione

Music-hall

Uso di scenografie e sfarzo delle decorazioni

Biglietto di ingresso

Poltroncine in file allineate

Moulin Rouge e Folies Bergère

*da locali di intrattenimento
a teatro per operette e spettacoli*

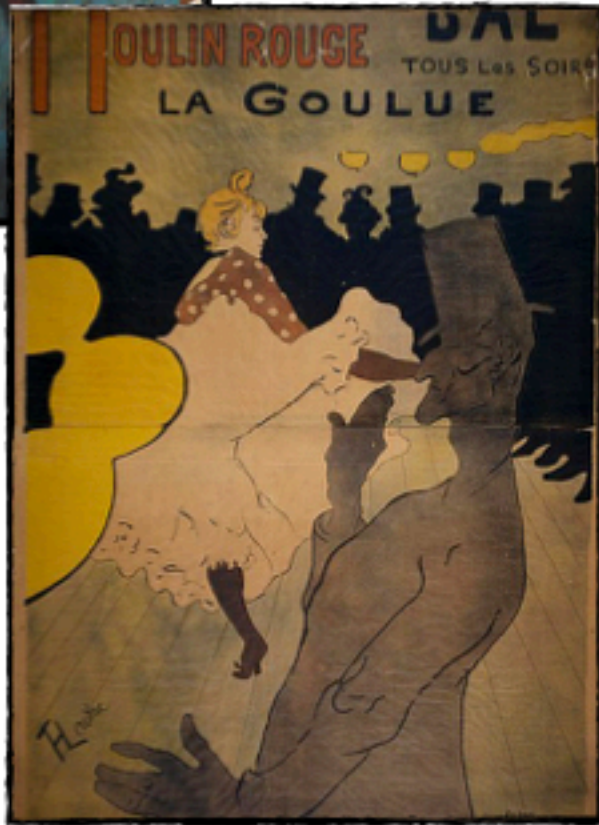
CONFINE NON BEN DELIMITATO

grandezza delle sale, e non repertorio

Due donne che ballano (1892)

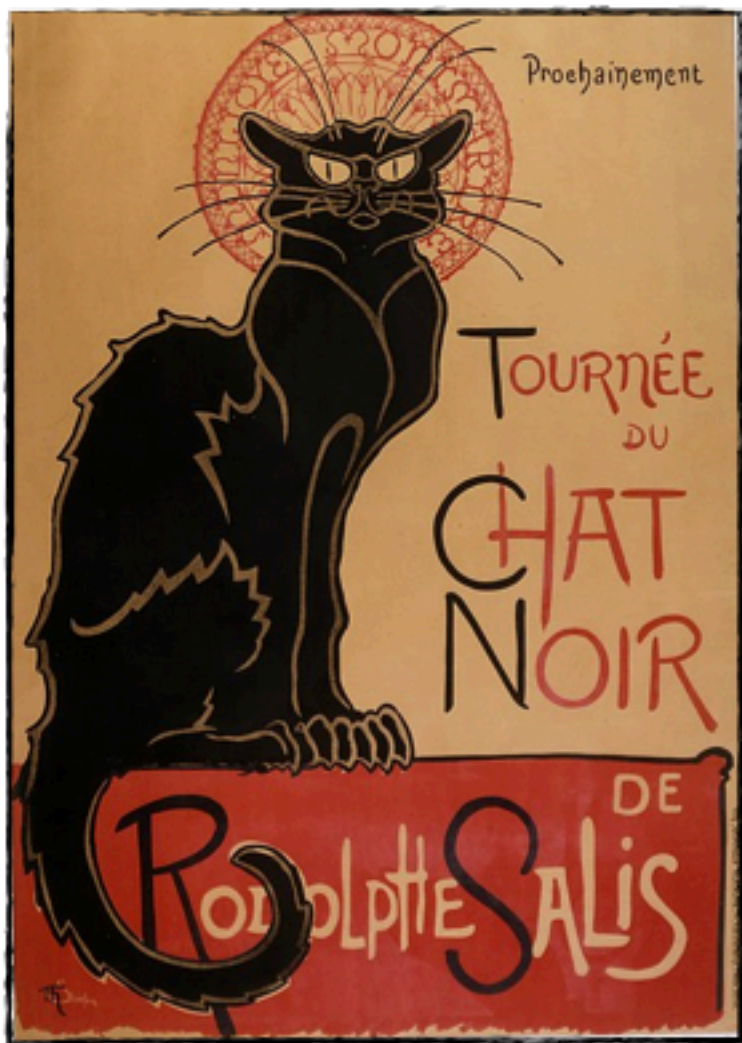
**Louise Weber,
La Goulue (1891)**

Divan Japonais (1893)

**Orfeo all'inferno
al théâtre de la Gaité
J. Chéret (1874)**

**Tournée du Chat Noir,
Théophile-Alexandre Steinlen, 1896**

**Aristide Bruant dans son Cabaret
Henri Toulouse-Lautrec (1885)**

**Yvette Guilbert
Henri Toulouse-Lautrec (1895)**

Yvette Guilbert (1865-1944)

Je suis pocharde

STROFE n. 5

*Raccontano gli eventi dopo aver
bevuto del Moët et Chandon*

Ritornello (Traduzione):

Sono ubriaca,
Dico sciocchezze...
Ah, ma sono sbronza!
Ma sono affari miei.

*non è un crimine essere alticci
e amare il Moët et Chandon*

Yvette Guilbert
Les génies de la chanson

Playlist © Balandras éditions, 2010

[https://www.youtube.com/watch?
v=JlCe_4k4uzE&list=PL3VppDSCqRaiqCCPeBDU6TRAkWU4uxOvy](https://www.youtube.com/watch?v=JlCe_4k4uzE&list=PL3VppDSCqRaiqCCPeBDU6TRAkWU4uxOvy)