

Ermanno Bartoli
Quadri da un'esposizione

(Poesie da un ascolto)

*A Modest Petrovic Mussorgskij
(1839 - 1881)
animo inquieto
spirito geniale e grande.*

Ermanno Bartoli

QUADRI DA UN'ESPOSIZIONE
(Pictures at an exhibition)

Opera poetica ispirata all'ascolto
dei "*Quadri*" sinfonici di
Modest Petrovic Mussorgskij
- per piano solo... e su orchestrazione di Maurice Ravel -

"Quadri da un'esposizione"
è un componimento sinfonico
ispirato al musicista russo
dalla visione dei "*Quadri*" dell'amico
Victor Hartmann.

Programma

- 1) Promenade
- 2) Gnomus
- 3) Promenade
- 4) Il vecchio castello
- 5) Promenade
- 6) Tuileries
- 7) Bydlo
- 8) Promenade
- 9) Balletto dei pulcini nel loro guscio
- 10) Samuel Goldenberg e Schmuyle
- 11) Il mercato di Limoges
- 12) Catacombe
- 13) Cum murtuis in Lingua mortua
- 14) Baba-Yaga
- 15) La grande porta di Kiev

Bonus Track

- 16) Una lacrima per pianoforte
- 17) Un canto per Calliope

I

PROMENADE

Il lento -
sornione mio -
camminar acceso
per musica di colori,
in tonalità di suoni,
nell'addentrarsi piano
fra le mura ambienti
di color che, a me presto,
furon prima
a portar immagini e suoni,
sanguigne emozioni.

...

Fin dove l'anima
per queste
concesse percezioni accede,
qui,
in musica solitaria,
seduto...
ispirato ispiro
alla mia penna...

GNOMUS

Il macchinante
gobbo ingegno
in digrignar di ganasce,
giù,
per anfratti tumultuosi
all'estremità inferiore di un'esistenza
incompiuta e greve

e il gracidar dell'abisso
che
più sotto
attendente chiama;
sferza delle percezioni,
offesa dei sensi.

E la negazione d'ascolto che non funziona...

La scimmia sulla schiena.

PROMENADE

Un passo a fianco
e il cuor che ancor respira,
cosa troverò
in prossima visione...
che magari un poco -
appena un poco il fiato -
risollevi.

IL VECCHIO CASTELLO

Corno alle scale
e per le antiche mura di gesta,
scorno all'angoscia
per senso di tregua;
animo in fiamme
e pur quieto,
spirito vagar per quelle stanze
in maestoso, riguardoso approccio...
non più liti fra i tempi
né ossessivo sputacchiar di voci concitate,
non più stille di sangue
da anime grondanti...
Sommesso avvicinarsi del tempo
al verbo passato
enormi stanze di voci trascorse,
passi che ancor risuonano sull'impiantito,
il sangue
che alle tempie batte i suoi colpi
nell'ora serale del meriggio...
e il verde di fuori
che
per l'ultimo disperato grido del trovatore
par si commuova.

5

PROMENADE

Pausa.

Che voglio fermarmi,
non più accaparrare.

Per breve chiudo gli occhi
e osservo il respiro formarsi.

6

TUILERIES

Risi fanciulli,
giochi di corda...
piccoli richiami
piccole risposte;
    madri
    padri
e bighellonanti d'ogni sorta,
    la vita -
a suo modo -
    che ferve.

7

BYDLO

Io sono
lo spirito
indomito
e stanco
di quel
robivecchi;
ossa
ambulanti
di legno marcito.

E un cuore di carne...
racchiuso.

PROMENADE

Un carne di pace,
un lavacro di spirito
è stato quest'ultimo approccio d'ascolto.
Paziente un passo al prossimo brano,
al prossimo dipinto...
per tela, foglio e pentagramma.

BALLETTO DEI PULCINI NEL LORO GUSCIO

Picchietta di qua
picchietta di là!...
sporgi le zampette e forza.

Saltella!

E' duro ma forse cede.
E' così difficile nascere?
E' così difficile uscire?

Non so,
ma forse c'è tempo;
e il tempo di certo farà il suo.

Picchietta di qua
picchietta di là!...
saltella.

Un picchio qua,
un picchio là!...

SAMUEL GOLDENBERG E SCHMUYLE

Sta ad elemosinare, Schmuyle il povero,
il becco d'un quattrino
che servirà a ridurre i morsi
della fame di famiglia.
Lo sento che implora
in toni acuti e lagnosi
che il ricco Goldenberg non commuovono;
per Goldenberg non è mai giorno di festa
o lo è sempre,
sicuro com'è dei suoi forzieri
e fermo nell'assillante pensiero d'impinguarli.
Il lamento e le necessità non lo stringono,
né lo scuote la bontà di quell'uomo -
l'aria dimessa da poveraccio.
Ha altro a cui pensare;
gli affari, per esempio.
Il rifiuto,
perché di rifiuto si tratterà,
è d'obbligo.

IL MERCATO DI LIMOGES

Un frullare di vesti -
di seta come di stoffa spicciola -
grida come insetti sulla testa;
baccano assordante...
querelle di colori e suoni.
“Comprate, comprate!”
“Voglio quello!!! Quanto viene?”
In alto
il cielo
par indifferente.

12

CATACOMBE

Il buio
per cui la forza vacilla
e la luce si sperde.

Il buio,
con le ombre a far strada...
paese di sotto
ove le paure
si mescolano.

CUM MURTUIS IN LINGUA MORTUA

Straniamento...
conclave di pensieri,
guazzabuglio di sensazioni molli,
gambe flaccide e futili;
allentamento,
caduta dei sensi.
Non più rispondo
né più m'allerto all'ascolto...
l'intorno in musica
in un silenzio d'abbandono.

BABA-YAGA

Un turbinio di suoni
come lampi e tuoni,
sferza di vento e pioggia
in una notte da tregenda.

Mai stanca
la profetessa d'alchimie strane
si crogiola nel suo spettrale impero...
qualcosa di strano che fumiga sul fuoco,
s'affievolisce di colpo nell'aria gelida;
traspare.

Poi
lei che parte
in ritmi di tamburi
e timpani forsennati...
con trombe da giudizio macabro,
via per un cielo nero
su;
verso una luna pallida che ingriscisce...

Di nuovo -
poi -
nuovamente a furia
giù!...
al suo eremo trono,
in roboante discesa.

LA GRANDE PORTA DI KIEV

Altisonante passeggiata
all'Arco di Trionfo delle emozioni,
sensazione d'avviluppante melodia
all'ingresso di qualcosa di enorme
che incute timore ed incanta.
Il passo si fa cadenzato e incerto
strascinando gli attimi,
si folgora d'azzurro
guardando all'alto della cupola
eretta a sovrastare generazioni di folla...
Andirivieni che squarcia i muscoli del bacino
in fremente sequenza di brano;
apoteosi trionfale da brividi
in marcia sontuosa -
sotto -
e oltre la Grande Porta.

BONUS TRACK

...>

UNA LACRIMA PER PIANOFORTE

In notte - questa - a piene note
un scivolar di stilla...
qualcosa s'è disciolto
e dall'interno brilla,
come le antiche stelle
che ignorano dell'uomo
discende sulle gotte
senza produrre suono;
è un attimo, un singulto
che poi non aspettavi
ma brucia dolce e amaro
come fu un tempo agli Avi.
Ricordi e sensazioni
si mescolano a sorte,
nell'intima pia lacrima
nata da un pianoforte.

UN CANTO PER CALLIOPE

Che forse mai più verrò a dirti,
ascolta o Calliope
questo canto mio d'ispirazione
e fanne l'uso tuo
ch'io scopo non ho alcuno,
se non di ringraziarti
per il canto e la parola:
sinfoniche eloquenze
nate da una Musa sola.
Forse non sono io
colui che più diletta
commuove o infiamma
o forse chissà cosa,
ma il grazie mio lo stesso
del dono che m'hai fatto
senza aspettarti nulla...
O Musa che m'ispiri
a che non son sol carne,
per quanto ho dato o avuto!,
del resto...
sai che farne.

avete letto

QUADRI DA UN'ESPOSIZIONE

Opera terminata

addì:

sabato 24 marzo 2001 - ore 11,25

Dal dipinto > alla sinfonia > al poema...

(e.b.)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Modest Petrovič Musorgskij

(in russo: Модéст Петрóвич Мýсоргский², traslitterato anche

Mussorgsky oppure **Mussorgskij**;

Karevo, 21 marzo 1839 - San Pietroburgo, 28 marzo 1881)

è stato un compositore russo.

Musicista del *periodo romantico*, è da ricordare come un appartenente al cosiddetto *Gruppo dei Cinque* (compositori che alla loro musica conferirono un'impronta nazionale, e anche nazionalista, intesa come riscoperta delle musiche russe tradizionali e del loro impatto sulla cultura nazionale).

Pur destinato, dal padre, a una carriera militare, il suo interesse principale fu la musica, per cui seguì questa passione anche se essa gli procurò una vita di miseria.

Ancora da Wikipedia.

Quadri da un'esposizione - Ricordo di Viktor Hartmann

(in russo: Картинки с выставки – Воспоминание о Викторе Гартмане² *Kartinki s vystavki – Vospominanie o Viktore Gartmane*, 1874)

E' una suite per pianoforte a soggetto di Modest Petrovič Mussorgskij. Essa è la composizione per pianoforte più famosa di Mussorgskij, ed è diventata, oltre che un pezzo forte del repertorio di molti pianisti, l'oggetto di un gran numero di strumentazioni, specie per orchestra, da parte di altri compositori e musicisti: la versione più nota e più eseguita di queste è senza dubbio quella orchestrata da Maurice Ravel.

-

Storia della composizione

Fu probabilmente nel 1870 che Mussorgskij conobbe l'artista ed architetto Viktor Aleksandrovič Hartmann, forse grazie all'influente critico Vladimir Stasov, che li conosceva entrambi e ne seguiva con interesse l'attività. I due svilupparono rapidamente un profondo sentimento di amicizia, poiché entrambi appartenevano a quel gruppo di intellettuali russi che aspiravano ad un'arte legata alle radici culturali della loro terra, al suo folclore ed alle sue tradizioni, rifiutando le influenze straniere.

Hartmann morì improvvisamente per un aneurisma nel 1873, a soli 39 anni. In suo ricordo ebbe luogo tra febbraio e marzo del 1874, su iniziativa di Stasov, una mostra all'Accademia Russa di Belle Arti a San Pietroburgo, dove furono esposti circa 400 suoi lavori. Mussorgskij, che aveva contribuito prestando alcune opere della sua collezione, rimase molto colpito dalla visita alla mostra, e nel giro di poche settimane compose i *Quadri di un'esposizione*.

Il compositore fu ispirato da disegni ed acquerelli prodotti da Hartmann nel corso dei suoi viaggi, soprattutto all'estero. Ad oggi la maggior parte di quei lavori è andata perduta, rendendo impossibile identificare con certezza a quali opere si sia ispirato Mussorgskij. Il musicologo Alfred Frankenstein, in un articolo pubblicato nel 1939 sulla rivista *The Musical Quarterly*, sostenne di aver identificato sette quadri. Essi sono *L'Ebreo ricco*, *L'Ebreo povero* (Frankenstein suggerì due dipinti distinti, conservatisi fino ad oggi, per *Samuel Goldenberg und Schmuyle*), *Gnomus*, *Tuileries* (ora perduto), *Balletto dei pulcini nei loro gusci* (un disegno di un costume per un balletto), *Catacombae*, *La capanna su zampe di gallina* (*Baba Jaga*), e *Progetto per una porta a Kiev* - *Facciata principale*.

-

Come per la maggior parte delle opere di Mussorgskij, anche la pubblicazione dei *Quadri da un'esposizione* fu una vicenda travagliata. Infatti il lavoro fu dato alle stampe solo nel 1886, cinque anni dopo la morte dell'autore, a cura del suo amico Nikolaj Rimskij-Korsakov. Questi però, convinto che nel manoscritto fossero presenti numerosi errori, che riteneva necessario correggere, non pubblicò la partitura originale, ma apportò parecchie modifiche. Solo nel 1931 l'opera fu pubblicata in accordo al manoscritto di Mussorgskij, che venne poi pubblicato in fac-simile nel 1975.

SALUTO A MUSSORGSKIJ

*Grazie infinite, Modest, per quanto mi hai dato in emozioni.
Grazie per avermi mosso a ispirazione così tanto.
La tua musica rimane, per me,
qualcosa di indescrivibilmente meraviglioso
nel tempo.*

*Tuo
Ermanno Bartoli
(Reggio Emilia, 16 ottobre 2018)*

◦

*"Che ciò che si scrive, si compone, si raffigura...
possa essere utile a qualcuno.
E' questo il compito primo dell'artista."*

THANK YOU E. L. P.!

Un pensiero affettuoso agli
Emerson, Lake & Palmer

Per la splendida loro versione rock
"Pictures at an exhibition"...
del 1971.

(eb)

Il Maestro Modest Petrovic Mussorgskij

(21 marzo 1839 - 28 marzo 1881)