

MEDEA

melologo di **Jiří Antonín Benda**
libretto di **Friedrich Wilhelm Gotter**

libero adattamento e traduzione di Giuseppe Di Leva

trascrizione per trio con pianoforte di
Johannes Jess-Kropfitsch e Trio Hager

elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione

Chiara Muti

Trio Hager

violino **Marco Mandolini**
violoncello **Elke Hager**
pianoforte **Enrico Pompili**

Nel 2008 dà voce ai canti di Dante Alighieri sulle musiche della *Dante Symphonie* di Franz Liszt, diretta da Vittorio Bresciani per la Sagra Musicale Umbra di Perugia e lo Spring Festival di Budapest 2015 ed è *Elia* nell'opera omonima composta da Giovanni Tamborrino per la Cattedrale di Bari. Per Ravenna Festival è interprete di *Passiuni*, opera su musiche e testi di Giovanni Sollima diretta da Riccardo Muti. Nel 2009 dà voce al melologo *Le Martyre de Saint Sébastien* di Debussy con l'Orchestre National de Montpellier diretta da Alain Altinoglou.

Dal 2002 lavora a stretto contatto con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio per il quale è interprete principale nell'*Orlando furioso* di Ludovico Ariosto, in *Desideri mortali* del 2008 per il Teatro Massimo di Palermo e in *Natura viva* del 2010, su musiche composte da Marco Betta per il Maggio Musicale Fiorentino.

Partecipa anche a progetti di musica da camera, interpretando nel 2005 *Enoch Arden* di Strauss insieme al pianista Emanuele Arciuli per la Fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel 2010 è *Medea* di Georg Benda accanto al trio Hager al Festival di Bologna e interpreta *Le ultime sette parole di Cristo sulla croce* di Haydn su testi di Giovanni Testori con il Quartetto Bernini e il Quartetto di Cremona.

Per il teatro di prosa è, nel 1995, Angélique ne *La madre confidente* di Marivaux per la regia di Franco Però. Nel 1996 è Giulia in *Liliom* di Ferenc Molnar per la regia di Gigi dall'Aglio e Coro in *Medea* di Euripide per la regia di Marco Bernardi. Nel 1997 è Ifigenia nella *Erinni* di Paolo Quintavalle e l'anno seguente è Lady Macbeth in *Macbeth Clan* di Angelo Longoni per il Piccolo Teatro di Milano. Nel 2001 è la Figliastra in *Sei personaggi in cerca d'autore* di Luigi Pirandello per la regia di Maurizio Scaparro. Nel 2004 è *Francesca da Rimini* e nel 2005 è Teresa Guiccioli in *Ridono i sassi ancor della città* per la regia di Elena Bucci. Dal 2004 al 2006 è Antigone nell'*Antigone di Sofocle* di Bertolt Brecht, regia di Federico Tiezzi.

Intensa la sua attività cinematografica. Tra i suoi film *Rosa e Cornelia* di Giorgio Treves, *La via degli angeli* di Pupi Avati, *Il partigiano Johnny* di Guido Chiesa, *Musikanten* di Franco Battiato.

Ha ricevuto nel 1996 il Premio Anna Magnani e nel 1997 il Premio Eleonora Duse, conferitole dalla critica teatrale italiana come miglior attrice giovane. Nel 1999 vince La Grolla d'Oro come migliore attrice per il film *Rosa e Cornelia*.

Come regista debutta nel 2007 con due spettacoli di cui è anche autrice e attrice: *Il regno di Ruckon* per il Teatro Comunale di Salerno e *Il sogno di Ludwig* per il Ravello Festival. Nel 2010 mette in scena *Cardo rosso*, su testi di Maddalena Mazzocut-Mis e musiche composte ed interpretate da Giovanni Sollima.

Nel 2012 debutta nella regia d'opera con *Sancta Susanna* di Hindemith, diretta da Riccardo Muti per Ravenna Festival. Seguono nel 2013 *Dido and Aeneas* di Purcell per il Teatro dell'Opera di Roma e *Orfeo ed Euridice* di Gluck per l'Opéra National de Montpellier, e nel 2014 *Manon Lescaut* diretta da Riccardo Muti al Teatro dell'Opera di Roma. Nel 2016 apre la stagione del Petruzzelli di Bari con la regia delle *Nozze di Figaro* di Mozart ripresa al Teatro Massimo di Palermo. Ha inaugurato la stagione d'opera 2018 del Teatro San Carlo di Napoli con *Così fan tutte* di Mozart.

Trio Hager

Si è costituito nel 2007. I suoi componenti hanno alle spalle una lunga esperienza musicale, sia in campo solistico che cameristico. Il Trio ha al suo attivo un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, esibendosi, tra l'altro, in festival come quello di Musica Contemporanea di Bolzano e Musica Insieme di Bologna, partecipando a trasmissioni dalla Rai di Bolzano e registrando diversi concerti. Il Trio ha eseguito in prima assoluta composizioni di Massimo Priori, Alberto Bonera, Luca Sticcotti e Lorenzo Ferrero.

Elke Hager dopo gli studi nel conservatorio di Feldkirch e all'Università viennese con maestri quali Valentin Erben (del Quartetto Alban Berg) e Wolfgang Herzer (primo violoncellista dei Wiener Philharmoniker), si è perfezionata a Parigi.

Più volte premiata al Concorso austriaco "Jugend Musiziert", ha suonato per anni nel Modern Art Quartett di Vienna. Si è esibita nelle più importanti rassegne austriache e con diverse formazioni è stata in tournée in Europa, Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda. Ha registrato per ORF Wien e RAI di Bolzano. Dal 1999 è membro dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e ha suonato spesso con i Wiener Philharmoniker. Fa anche parte dell'Ensemble Kontrapunkte ed è Primo violoncello del Symphonie Orchester Vorarlberg.

Marco Mandolini, nato a Montréal, nel conservatorio della sua città si è diplomato in violino e in musica da camera. Dopo numerosi premi in concorsi nazionali si è perfezionato a Utrecht, alla Prague Mozart Academy, alla Hochschule für Musik di Vienna – tra gli altri con Günter Pichler (del Quartetto Alban Berg) – e all'Accademia Chigiana di Siena

Ha suonato con la European Community Chamber Orchestra e la Wiener Kammerorchester. È stato Spalla dei primi violini collaborando con prestigiose orchestre tra cui Filarmonica della Scala e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, poi con le orchestre dei teatri San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Comunale di Bologna; diretto tra gli altri da Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Dennis Russell Davies. Dal 1997, riveste lo stesso ruolo nell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

Enrico Pompili, dopo gli studi a Bolzano, si è perfezionato all'Accademia di Imola e presso l'International Piano Foundation di Cadenabbia. Premiato in molti concorsi, è stato vincitore assoluto del Concorso Opera Prima – Philips di Milano (1989), poi si è aggiudicato il Concorso Internazionale di Santander. Ha inciso per Philips Classics, Phoenix e Stradivarius. Ha recentemente registrato l'integrale delle opere pianistiche di Niccolò Castiglioni (Osyrus Classics).

Medea

Chiostro della Biblioteca Classense
18 giugno, ore 21.30

La melodia delle parole

In principio «non ci fu altra musica che la melodia, né altra melodia che il suono modulato della parola; gli accenti formavano il canto, le quantità formavano la misura e si parlava sia per mezzo dei suoni che del ritmo, delle articolazioni e delle voci». Così Rousseau, intorno alla metà del Settecento, narrava l'epica origine delle lingue, il cui scopo primigenio e puro era l'espressione dei sentimenti; uno scopo progressivamente decaduto con l'evolversi della cosiddetta "civiltà" occidentale: fin "da quando la Grecia fu piena di sofisti e di filosofi, scomparvero i poeti e i musicisti celebri. Coltivando l'arte di convincere si perdettero quella di commuovere". Una concezione condivisa nella stessa epoca anche in terra tedesca, se Herder e Schlegel fra i molti rimpiangono l'originaria fusione tra le due arti, nella misura in cui "il linguaggio dell'uomo primitivo era il canto".

Ritrovare quell'arcana unione è un'utopia, eppure Rousseau sembra suggerire una strada nella sua *scène lyrique* del 1770, *Pygmalion*: forma sperimentale e ibrida dove s'intrecciano musica e poesia, peraltro senza mai sovrapporsi, ma dandosi per così dire il cambio. Suggerimento raccolto anche in questo caso, se un lustro più tardi Jiří Antonín Benda s'inventa il primo *melologo* (o *Melodrama*) in lingua tedesca, guadagnandosi un posto nella storia della musica. E con una referenza tutt'altro che trascurabile: difatti nel 1778 il giovane Mozart, passando per Mannheim di ritorno da Parigi, ascolta *Ariadne auf Naxos* e *Medea* e ne scrive al padre un'entusiastica recensione: "Questi due drammi sono davvero eccellenti: non sono cantati ma declamati e la musica è quasi un recitativo obbligato; talvolta si recita su uno sfondo musicale, il che fa uno splendido effetto".

Benda era stato violinista alla corte di Prussia fra il 1742 e il '49, nei primi anni della monarchia illuminata di Federico il Grande; non gli era mancato il doveroso viaggio formativo in Italia, fra il 1765 e il '66, all'inseguimento del belcanto (a Venezia aveva conosciuto Hasse), puntualmente riversato in una buona produzione di opere all'italiana. Ma all'epoca della composizione dei due melologi, Benda si è ormai stabilito con l'onore di *Kapelldirektor* alla corte di Gotha, dove frequenta i salotti letterari animati dal poeta Friedrich Wilhelm Gotter, fautore delle teorie drammaturgiche di Lessing: il punto d'onore diviene ora la fondazione di un'opera schiettamente tedesca (da notare che secondo Rousseau le lingue nordiche andavano scartate per le loro "articolazioni forti che le rendono dure e rumorose") e la presenza a corte della compagnia teatrale dell'impresario Seyler fa il resto, fornendo lo spunto per la brillante invenzione. Se il primo lavoro, *Ariadne auf Naxos*, porta il testo del letterato Brandes e vede come protagonista sua moglie Charlotte, la *Medea* deve il libretto allo stesso Gotter e il successo a un'altra primadonna, stavolta la moglie dell'impresario Seyler, Sophie.

Medee, scultura di Paul-Jean-Baptiste Gasq dal 1896 al giardino delle Tuileries a Parigi

I "drammi misti con musica" di Benda, completi di orchestra e attori, balletti, costumi e scenografie, si proponevano di perfezionare il modello di Rousseau, tentando una fusione di parlato e commento musicale sull'esempio del recitativo accompagnato dell'opera italiana. Parole e musica arrivano quindi talvolta a sovrapporsi, ma il meccanismo prevalente è quello dell'alternanza: sin dall'*ouverture* in stile francese (ritmo puntato, andamento maestoso), che stabilisce il contenuto emotivo dell'intera opera, le note mirano ora al descrittivismo sonoro, ora a effetti di *suspence* nel preparare la parola, ovvero chiosarla, mentre la presenza di temi ricorrenti, legati appunto a particolari stati drammatici, anticipa in maniera esemplare la pratica del *Leitmotiv*.

La tragedia di Medea, lacerata dal dolore e dal desiderio di vendetta per il tradimento di Giasone, si articola in otto brevi atti (in realtà scene o anche singoli stati emotivi), dove la protagonista trapassa a più riprese dall'angoscia e dalla nostalgia per la felicità infranta ai terribili propositi omicidi che infine realizzerà; in uno stato costante di lucida allucinazione, la donna e madre Medea si ribellerà alla Medea maga e punitrice; ma la seconda vincerà. Così l'invocazione iniziale a Giunone, protettrice dei legami coniugali e degli orfani, lascerà il posto a Ecate, al Caos e alle potenze infernali, evocate nel turbinoso finale: qui la tempesta, il "tuono vendicatore" e il terremoto risuonano in partitura quasi materializzandosi agli ordini di Medea. Compiuto l'orrendo destino, torna l'invocazione a Giunone: "Io fui per un istante la loro madre, ora siilo tu per sempre!". I violenti scoppi accordali di do minore punteggiano la maledizione che Medea scaglia su Giasone ("frustatelo!"), condannandolo a scontare con l'eterno dolore il "sangue" e la "putredine" che fermentano nel suo palazzo. La pittura sonora qui letteralmente esplode, mimando il guizzare delle fiamme come il sibilo dei serpenti, per infine acquietarsi.

Fulvia de Colle

© Silvia Lelli

Chiara Muti

Si forma alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi e perfeziona gli studi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, fondata e diretta da Giorgio Strehler.

Attrice cantante e regista, debutta in teatro nel 1995 nel ruolo di Euridice nell'*Orfeo* di Claudio Monteverdi per la regia di Micha van Hoেকে. Con il coreografo e regista belga instaura un legame artistico che la vedrà interprete e co-autrice di tre nuove creazioni presentate a Ravenna Festival: *Pèlerinage* del 1997, *Salomè* del 2008, su testi di Oscar Wilde, e *Le Baccanti* del 2009, su testi di Euripide.

Fruttuosa la sua collaborazione con il compositore Azio Corghi, per il quale è interprete principale in quattro nuove composizioni: *Pia*, del 2005, su testi di Margherite Yourcenar con la regia di Valter Malosti per il Teatro dell'Opera di Roma; *Il dissoluto assolto*, del 2006, su testi di José Saramago con la regia di Andrea De Rosa per il Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona; *Giocasta*, del 2009, su testi di Maddalena Mazzocut-Mis con la regia di Riccardo Canessa per il Teatro Olimpico di Vicenza e *Blanquette*, concerto di apertura della 71ª edizione della Settimana Musicale Senese nel luglio 2014.

Nel 1996 è Tatiana in *Evgenij Onegin* di Puškin su musiche di Prokof'ev per l'Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è *Jeanne d'Arc au bûcher* di Honneger per il Festival di Spoleto. Nel 2007 è *Marie Galante* per il Teatro dell'Opera di Roma e interpreta Sherazade nel concerto-spettacolo *Le due lune* diretto da Damiano Giuranna per il Parco della Musica di Roma ed il Teatro Nazionale di Algeri.