

La Musica

Il Musik-Film

Mario Ruffini

Clemente Fiorentini

ESSERE È TEMPO

**Musica e Pittura
in due poesie di Mario Luzi
per "i Tarocchi" e i "Dodici Apostoli"
di Francesco Clemente**

*per due soprani e due voci recitanti
clarinetto in Sib, due violoncelli, pianoforte,
campana in Sol e live electronics*

Edizioni Suvini Zerboni, Milano

ESECUTORI

**BCE
Bologna Contemporaneo Ensemble**

Lorelay Cerrito Solis, *soprano*
Akané Ogawa, *soprano*
Andrea Montalbano, *clarinetto*
Elena Zivas, *violoncello*
Enrico Mignani, *violoncello*
Leonardo Mesini, *pianoforte*
Bernardo Lo Sterzo, *live electronics*
Mario Ruffini, *direttore*

Parti registrate

Laura Landi, *voce recitante femminile*
Mario Ruffini, *voce recitante maschile*
Antonia Brown, *soprano*
Eelco von Jordis, *basso*
Gruppo Italiano di Musica
Contemporanea

con la collaborazione di

MMG - Multimedia Meeting Group
Michele Maoggi, *Live and Editing*
Jacopo Pesci, *Sound recording*

ESSERE È TEMPO

**Apostoli e Tarocchi
di Francesco Clemente**

SCHEDA

Anno: 2011
Regia: Clemente Fiorentini
Musica: Mario Ruffini
Testo: Mario Luzi
Opere: Francesco Clemente

Durata: 15'

Commissione: Max Seidel

Produzione: Dipartimento per i
Progetti Di Musica e Arti Figurative
del Kunsthistorisches Institut in
Florenz Max-Planck-Institut

Prima visione 8 novembre 2011

In occasione della chiusura della mostra

FRANCESCO CLEMENTE. I TAROCCHI
al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi
a cura di Max Seidel

la S.V. è invitata alla prima visione assoluta del
Musik-Film

promosso dal Dipartimento di Musica e Arti figurative
del Kunsthistorisches Institut in Florenz
Max-Planck-Institut

ESSERE È TEMPO

**Musica e Pittura in due poesie di Mario Luzi
per "i Tarocchi" e i "Dodici Apostoli"
di Francesco Clemente**

Musica di
Mario Ruffini

Regia di
Clemente Fiorentini

interventi di

Cristina Acidini
Marzia Faietti
Stefania Ippoliti
Elio Matassi
Mario Ruffini
Max Seidel

con la partecipazione del
BCE - Bologna Contemporaneo Ensemble

Martedì 8 novembre 2011, ore 17,30
Auditorium di Sant'Apollonia
Via San Gallo, 25/a - Firenze

ESSERE È TEMPO

Mario Luzi MUSICA E PITTURA

Autoritratto come Giuda

Autoritratto come San Bartolomeo

Autoritratto come San Filippo

Autoritratto come San Giacomo

Autoritratto come San Giacomo il Minore

Autoritratto come San Giovanni

Autoritratto come San Matteo

Autoritratto come San Pietro

Autoritratto come San Simone

Autoritratto come San Taddeo

Autoritratto come Sant'Andrea

Autoritratto come San Tommaso

MUSICA (Stradivari) un'idea del tempo

È quieto, la patina del lungo disuso non gli pesa, lo protegge anzi, lo vela, angelica custodia, appena. Dorme nel suo passato il suono, è vero, però non lo diserta, no, è forte, vibra la memoria di lui suono in tutte le sue fibre. C'è unione, l'ha stretta così intimamente, ha operato la fusione tra anima e materia il liutaio dei suoi giorni, né ha lasciato fuor dalla simbiosi il tempo, l'ha accolto tra i suoi eoni.

Ha fatto la sua parte ma solo dolcemente, convive con lui quasi fuori di sé stesso il tempo. Non lo mortifica, non lo inaridisce... Lui ancora in immagine si temprava. No, non è finito, continua il suo lavoro occulto e taciturno nei più fondi nascondigli dell'anima del mondo, essere stato non lo esime dall'essere per sempre.

Risale su dalle corde, su lui piena si riversa musica in note di ritorno, musica si riforma che fu vita in passioni e turbamenti: se non che si ricompone in armonia celeste l'essere universo. Ne fu un tremito lui, fragile strumento. Quel tremito perdura nitido nel musico silenzio.

PITTURA un'idea dello spazio

Pittura, mi mancavi. Infine, eccolo, è forte, è nell'aria, lo captano a uno a uno i miei sensi magati il desiderio umano e non umano dei palmizi e delle dune, dei cieli e delle rocce, delle cose, tutte, di natura e d'arte che accompagnano l'uomo, ne commentano la sorte – anelano, è il momento, a entrare nella sfera della loro vera forma, esse, ciascuna nella propria come stelle nel loro firmamento, ciascuna a dimora nella gemma del suo colore vero da materia e essenza. lo l'accendo. Tutti noi attendiamo l'avvento della luce che ci unifica e ci assolve.

Melodia popolare su testo anonimo

Com'è bello in su la sera
Sentir suono di campane
Din don dan

Novembre fu breve

Nota alla composizione musicale

ESSERE È TEMPO. Musica e Pittura in due poesie di Mario Luzi per i "Dodici Apostoli" di Francesco Clemente è nata da una commissione di Max Seidel con il preciso scopo di dare concretezza agli studi teorici sui rapporti fra musica e arti figurative, e finalizzata per l'occasione per l'inaugurazione e la conclusione della mostra.

Il brano si caratterizza per la contrapposizione fra musica dal vivo e musica registrata: l'una riflesso del tempo musicale, quello vivo che si rinnova a ogni esecuzione, l'altra riflesso dello spazio pittorico, immobile dopo la definitiva conclusione creativa dell'artista.

Il titolo nasce dal testo poetico di Luzi («Essere stato non lo esime / dall'essere per sempre») e da congiunte speculazioni di ordine filosofico, che qui mutuano il dettato della famosa opera di Martin Heidegger, sostituendo la "e" congiunzione con una "è" verbo.

Tutta la composizione si svolge inoltre nel segno dei *Tarocchi* e soprattutto dei *Dodici Apostoli* di Francesco Clemente, ripercorrendone la simbologia numerologica. La nota principale che caratterizza l'intero brano è il *Sol*: la luce, perennemente cercata dall'uomo, anche attraverso i trionfi o gli arcani maggiori, si ritrova dunque nell'ascesa delle dodici note, e il *Sol* (sole/luce) diventa metafora di un traguardo teologico prima che musicale, un arrivo di sole e luce. Intorno a essa e per essa tutto si muove e si consuma. Una grande variazione sulla nota di *Sol*, in *dodici note* (12) cromatiche ascendenti, come i *Dodici Apostoli* (12). Il brano si sviluppa poi in *settantotto variazioni* (78), come le carte dei *Tarocchi* disegnate da Clemente, ed è costituito da *novanta battute* (90) complessive, come l'insieme di *Tarocchi e Apostoli* in forma di autoritratto, a simboleggiare l'unità del brano musicale con la mostra ideata da Max Seidel, e da lui curata per il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (8 settembre-6 novembre 2011).

Essere è tempo si sviluppa in tre parti, con simbolica volontà trinitaria: Sol; Bach; Lux.

La prima parte della composizione (*Sol*) è tutta idealmente e musicalmente monofonica, nel segno dell'unità degli apostoli: tutti in una sola nota alla ricerca della luce. La seconda parte (*Bach*) vede la dispersione delle dodici note attraverso percorsi polifonici disgiunti: ciascun apostolo alla ricerca della propria verità viaggia in

solitudine come solitario pellegrino. La terza parte (*Lux*) vede la ricomposizione delle diversità apostoliche nell'unità della luce, lentamente cercata e riconquistata. Le campane, massimo simbolo sonoro del richiamo alla preghiera, segnano la ritrovata unità ed esprimono la luce sonora.

Alla fine del brano risuona una melodia popolare citata da Thomas Mann nel *Doktor Faustus*, una canzoncina in forma di canone, *Com'è bello in su la sera*, in una sorta di estraniamento simbolico, come l'irruzione del *Fra Martino* (il *Bruder Jacob* dei tedeschi) nella *Prima Sinfonia* mahleriana. In quel luogo letterario circoscritto da Mann, dove le profondità diaboliche portano alla difficile comprensione delle complessità dodecafoniche, risuona a un certo punto una facile canzoncina popolare, fatta di campane. Melodie semplici per nascondere simboli complessi e oscuri, non diversamente dai *Tarocchi*. La canzone rievoca l'atmosfera del momento in cui, al crepuscolo, il suono delle campane segnava la fine del lavoro nell'ora dell'*Ave Maria* e i contadini delle montagne raccontate da Thomas Mann, togliendosi il cappello, si fermavano a pregare.

Tutto in forma di campane, e di luce.

Nota al Musik-Film

Il "Musik-Film" *Essere è tempo. Apostoli e Tarocchi di Francesco Clemente*, come il brano musicale, nasce da una commissione di Max Seidel, specificamente per la chiusura della mostra "i Tarocchi" di Francesco Clemente. L'opera si propone come contrappunto audio-visivo tra le immagini di Francesco Clemente, la poesia di Mario Luzi e la musica di Mario Ruffini, in un'ideale unione di musica, pittura e parola. Il lavoro è stato pensato come "Musik-Film" (termine coniato da Mario Ruffini nell'ambito del Dipartimento di Musica e Arti figurative del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut), sorta di evoluzione del "Critofilm" inventato da Carlo Ludovico Ragghianti negli anni Cinquanta. L'intento è proprio quello di ripercorrere, sul versante della musica, le strade che mezzo secolo fa Ragghianti aveva intrapreso su quello della storia dell'arte, ovvero allargare al grande pubblico la conoscenza e la comprensione dell'arte e della musica del nostro tempo attraverso l'ausilio dell'immagine. Nel "Critofilm" il cinema nasceva dalle opere d'arte, nel "Musik-Film" nasce dalla musica.