

corpo canta, danza, respira e recita. Abbracciare la musica d'oggi, in fondo non è stato altro che unire i punti degli estremi delle proprie abilità per manifestarle in maniera mutevole, come fa un caleidoscopio con la luce, le forme ed i colori. Considerata dalla critica voce di riferimento per il repertorio del Novecento e contemporaneo, duttile e musicale nella doppia veste di cantante e attrice, Laura Catrani ha intrapreso in giovane età gli studi musicali, diplomandosi a pieni voti in Canto e in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio di Milano. È stata interprete di numerose esecuzioni di compositori moderni e contemporanei e di opere in prime mondiali tra le quali *Il dissoluto assolto* di Azio Corghi (Teatro La Scala di Milano), *Leggenda e Il suono giallo* di Alessandro Solbiati (Teatro Regio di Torino e Teatro Comunale di Bologna), *La metamorfosi* di Silvia Colasanti (Maggio Musicale Fiorentino), e *Il gridario, Forést e Alice* di Matteo Franceschini (Biennale di Venezia e Teatro Comunale di Bolzano). Affianca al repertorio del Novecento anche quello operistico tradizionale, distinguendosi nei ruoli mozartiani e settecenteschi. Invitata presso Conservatori e Istituzioni Musicali tiene masterclass sulla vocalità contemporanea. Dal 2017 è titolare del Workshop annuale *Il Teatro della Voce* presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha inciso per le etichette Naxos, Stradivarius e Ulysses Arts.

Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Dal 1996, anno del suo esordio con il romanzo *Occhi sulla graticola*, ha pubblicato circa una trentina fra romanzi, raccolte di racconti, saggi, poesie e testi teatrali. I suoi libri più conosciuti sono il romanzo *Stabat Mater* (2008, premio Strega 2009), il poema *Groppi d'amore nella scuraglia* (2005), gli aforismi *Corpo* (2004), la guida *Venezia è un pesce* (2001); la nuova edizione ampliata è del 2020. Di recente sono usciti i romanzi *La penultima magia* (2020), *Il cipiglio del gufo* (Einaudi, 2018), *Il brevetto del gecko* (Einaudi, 2016). Fra le raccolte di poesia, ricordiamo *Le nuvole e i soldi* (Einaudi 2018) e *Una libellula di città e altre storie in rima* (minimum fax, 2018). I suoi libri sono tradotti nelle principali lingue europee, e in cinese, giapponese, russo, arabo, ebraico. Ha ideato e fondato le riviste-sito *Nazione indiana* nel 2003 e *Il primo amore* nel 2006. Ha calcato teatri e piazze come lettore scenico, da solo o in compagnia di musicisti, fra cui: Debora Petrina, Massimo Donà, Banda Osiris, Enrico Rava, Marlene Kuntz, Stefano Bollani.

Peppe Frana appassionatosi in giovane età al rock d'oltreoceano e oltremarica, diventa presto l'incubo dei migliori insegnanti di chitarra elettrica del circondario. Ventenne viene folgorato dall'interesse per le musiche modali extraeuropee attraverso la musica di Ross Daly e intraprende lo studio dell'oud turco e di altri cordofoni a plectro durante frequenti viaggi in Grecia e in Turchia, dove frequenta alcuni tra i più rinomati maestri: Yurdal Tokcan, Omer Erdogdular, Murat Aydemir, Daud Khan Sadozai, Ross Daly stesso. Dall'incontro con i membri dell'Ensemble Micrologus scaturisce l'interesse per la musica del medioevo europeo e per il liuto a plectro, di cui diventa presto uno dei più apprezzati solisti e insegnanti, specializzandosi nel repertorio trecentesco Italiano. Dal 2013 al 2015 studia liuto medievale presso la Schola Cantorum Basilensis, inaugurando la sua prima esperienza di studio musicale accademico. Collabora stabilmente con molteplici artisti e progetti musicali nell'ambito della musica antica, orientale ed extracolta e svolge attività concertistica in tutto il mondo. Ricordiamo tra le sue collaborazioni: Ensemble Micrologus, Ross Daly, Vinicio Capossela, Angelo Branduardi, Ensemble Calixtinus, Fratelli Mancuso, Radiodervish, Patrizia Bovi, Françoise Atlan, Gerard Zucchetto. Si è esibito in molteplici festival internazionali. È il direttore artistico di Labyrinth Italia.

Gianluigi Toccafondo è nato a San Marino nel 1965, ha studiato a Urbino, vive a Bologna. Dal 1989 realizza cortometraggi di animazione: *La coda* 1989, *La pista* 1991; con ARTE France: *Le Criminel* 1993, *Pinocchio* 1999, *La piccola Russia* 2004, *Briganti senza leggenda* 2012; pubblicità: *Woman finding love* per Levi's Acme Filmworks Los Angeles 1993, *Sambuca Molinari* Ata Tonic Milano 1995, *United Arrows Sun Ad* Tokio 1998; sigle per la tv: *Tunnel* Rai3 1994, *Stracult* Rai2; *La biennale di Venezia* per la 56ª Mostra d'arte cinematografica 1999; loghi animati: *Scott free*, *Fandango*; nel 2008 è stato l'aiuto regista di Matteo Garrone per il film *Gomorra*. Nel 2010 disegna i titoli animati per il film *Robin Hood* di Ridley Scott. Realizza le animazioni per l'opera lirica *La Sonnambula* di Bellini al Teatro Petruzzelli Bari. Dal 2015 disegna i manifesti per le stagioni liriche e balletto del Teatro dell'Opera di Roma e scene, video e costumi.

PROSSIMI CONCERTI

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20.45 / Controcanto
Omaggio ad Astor Piazzolla nel Centenario della nascita
MIRKO SATTO bandoneon
MASSIMILIANO TIEPPO violino
GIANPIERO ZANOCCO violino
MASSIMILIANO SIMONETTO viola
SIMONE TIEPPO violoncello
DANIELE CARNIO contrabbasso

Venerdì 26 novembre 2021 ore 20.45 / Dante 700
GIUSEPPE ANDALORO pianoforte

Si prega il gentile pubblico di controllare che i telefoni cellulari siano spenti e non soltanto silenziati. Gli schermi illuminati degli smartphone disturbano gli interpreti e gli altri spettatori.
Spegnete i cellulari e godetevi lo spettacolo!

Comune di Monfalcone

Servizio Attività Culturali
Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Teatro

con il contributo di

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

in collaborazione con

Fazioli Pianoforti

Direttore Artistico Musica

Federico Pupo

Sindaco

Anna Maria Cisint

Assessore alla Cultura

Luca Fasan

TEATRO COMUNALE
DI MONFALCONE
MUSICA 2021-2022

MONFALCONE 1711

LA BELLEZZA NECESSARIA

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 ORE 20.45
Dante 700

VOX IN BESTIA
Un prontuario di Animali Divini

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 ORE 20.45

Dante 700

VOX IN BESTIA

Un prontuario di Animali Divini

LAURA CATRANI *soprano*

TIZIANO SCARPA *testi e voce narrante*

PEPPE FRANA *chitarra elettrica*

GIANLUIGI TOCCAFONDO *video animazioni*

Un progetto di Laura Catrani
dalla *Divina Commedia* di Dante Alighieri

Fabrizio De Rossi Re (1960)

Inferno

Canto terzo – Mosconi, vespe, vermi

Canto quinto – Storni, gru, colombe

Canto sesto – Cerbero

Matteo Franceschini (1979)

Purgatorio

Canto ottavo – Li astor

Canto quattordicesimo – I botoli

Canto diciottesimo – L'ape

Alessandro Solbiati (1956)

Paradiso

Canto sesto – Il colùbro

Canto ventitreesimo – L'augello

Canto ventiquattresimo – L'agnello

E musiche di Guillaume De Machaut,
Anonimo – Llibre Vermell, Johannes Ciconia
(ricostruzione di Peppe Frana)

Note al programma

Cerbero, il colubro, l'augello, la colomba, l'ape, l'agnello. Ma anche l'astor, i vermi e i botoli. La *Commedia* di Dante, tra le sue pieghe infinite, offre il dono di uno straordinario "bestiario poetico": fantastico, irto di simboli, ma al tempo stesso reale. In cui fiere, bestie e animali immaginari sono sempre un tramite tra gli uomini e Dio, tra le anime dei morti e la luce divina verso la quale tutte guardano. Come scrive Giuseppe Ledda ne *Il bestiario dell'aldilà*, "una tra le presenze più sorprendenti del poema dantesco è quella degli animali. Si tratta di una presenza continua e variatissima, che si apre nel primo canto dell'*Inferno* con la lonza, il leone e la lupa, le cosiddette tre fiere, e arriva sino alle api, cui sono paragonati gli angeli nell'empireo." "Il bestiario dantesco, con le sue innumerevoli risonanze poetiche, è il perno intorno al quale ruota *Vox in bestia*, il mio nuovo progetto pensato in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, che ha avuto il suo debutto su Radio3 RAI in quindici puntate lo scorso maggio, ed ora trasformato in concerto. Da ciascuna delle tre cantiche emergono tre luoghi poetici in cui gli animali danteschi possiedono una forte carica simbolica. E per ognuna delle cantiche ho chiesto a tre diversi compositori: Fabrizio de Rossi Re per l'*Inferno*, Matteo Franceschini per il *Purgatorio* e Alessandro Solbiati per il *Paradiso*, di scrivere sulle terzine dantesche musica per la mia sola voce, senza accompagnamento strumentale. Ciascuno dei nove quadri è poi introdotto da una miniatura letteraria che racconta l'essenza simbolica di ciascun animale dantesco, composta per l'occasione da Tiziano Scarpa, scrittore che ho sempre amato, considerato una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. Intrecciati al canto, gli animali danteschi prendono vita e forma anche attraverso le visionarie video animazioni di Gianluigi Toccafondo che ha tradotto in forma visiva gli animali danteschi, creando così per me una sorta di bestiario dentro il bestiario. Peppe Frana, liutista di grande sensibilità, darà suono alla musica del tempo di Dante intavolando però, per questo concerto, sulla chitarra elettrica. In questo continuo rinvio tra il tempo di Dante e il tempo presente si coglie l'orizzonte più autentico di *Vox in bestia*: comprendere le risonanze senza fine che la *Commedia* di Dante continua a donare al secolo in cui viviamo, la sua costante e persistente "universalità"."

Laura Catrani

I compositori

Alessandro Solbiati, allievo di Franco Donatoni e di Sandro Gorli, si è diplomato in composizione e in pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Vincitore nei primi anni '80 di vari concorsi nazionali e internazionali, da più di vent'anni è eseguito nei principali festival europei. Molte le incisioni monografiche in CD e DVD, con varie case italiane ed europee. In campo teatrale esordisce con *Il carro e i canti*, da Puškin, (Trieste -Teatro Verdi, aprile 2009), e continua con *Leggenda*, da Dostoevskij, commissione del Teatro Regio di Torino, messa in scena nel settembre 2011 (direzione di Gianandrea Noseda, regia di Stefano Poda). Una terza opera *Il suono giallo*, da Kandinskij, messa in scena al Teatro Comunale di Bologna nel 2015 con la direzione di Marco Angius, vince il Premio Abbiati della critica musicale come miglior prima esecuzione in Italia nel 2015. Dal 2013 effettua per Radiotre serie di emissioni intitolate *Lezioni di musica*. Insegna Composizione dal 1982 (prima al Conservatorio di Bologna e dal 1995 in quello di Milano). Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni di Milano.

Fabrizio De Rossi Re (Roma 1960) La sua vasta produzione è caratterizzata da un'esplorazione aperta a 360 gradi che accoglie e coniuga varie esperienze stilisticamente multiformi sempre in bilico tra una diretta comunicazione e l'eredità linguistica della sperimentazione. Tra le sue composizioni si ricordano le opere *Biancaneve ovvero il perfido candore* su libretto proprio, *Terranera*, radiofilm su testo di Valerio Magrelli (Rai RadioTre) per la regia di Giorgio Pressburger; *Orti di guerra* su testi di Edoardo Albinati (Rai Radio Tre) *Tre per una (per non dire l'Ernani)* su testo di Vittorio Sermoni; *L'ombra dentro la pietra* gruppo Entr'acte - Roma Europa Festival e del Teatro Hebbel di Berlino). *Elettrotauri* su libretto di Luis Gabriel Santiago; *Mysterium Cosmographicum* su libretto di Francesca Angeli ispirato alla vita e alle opere di J.Keplero; *Cesare Lombroso, o il corpo come principio morale* su libretto di A.Vianello; *Musica senza Cuore* da Edmondo de Amicis con Paola Cortellesi; *Rappresentazione per strumenti antichi*, coro e orchestra commissionata dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; *Ricerca secondo* per il quartetto Aeteneum dei Berliner Philharmoniker; *Alatiel* (melologo erotico-sentimentale dal *Decamerone* di G.Boccaccio); *Pietà dei Turchini di Napoli*; *King Kong*

amore mio su libretto di Luis Gabriel Santiago; *Canti di cielo e terra* (Londra 2009, Roma 2010, Helsinki 2011, Parigi 2012).

Matteo Franceschini nasce da una famiglia di musicisti. Inizia lo studio della composizione con il padre diplomandosi al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano sotto la guida di Alessandro Solbiati. Si perfeziona all'Accademia Nazionale "Santa Cecilia" di Roma con Azio Corghi e frequenta il "Cursus de Composition et d'Informatique Musicale" all'Ircam di Parigi. Riceve commissioni da istituzioni quali la Filarmonica della Scala, la Biennale di Venezia, l'Ensemble Intercontemporain, la Philharmonie de Paris, la Wigmore Hall di Londra, l'Ircam-Centre Pompidou, La Scala Paris, il Festival Mito, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre national de Belgique, l'Opera di SaintÉtienne, il Teatro Sociale di Como/AsLiCo, il Mart, il Festival Milano Musica, la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l'Accademia Filarmonica Romana. Il suo immaginario musicale si fonda sulla forza dei contenuti narrativi e sulla necessità di accostare linguaggi di matrice diversa seguendo le regole del contrasto e della fusione. Nell'aprile 2011, esce il disco "Il risultato dei singoli" prodotto da Stradivarius ed eseguito dal Divertimento Ensemble di Milano. È nominato compositore in residenza presso l'Arcal di Parigi, all'Orchestre national d'Île-de-France e all'Accademia Filarmonica Romana. Leone d'argento per la Musica 2019 a La Biennale di Venezia e "Lauréat" de la Fondation Banque Populaire nel 2018, nel 2014 riceve il "Fedora - Rolf Liebermann Prize for Opera" e nel 2011 il titolo di "Italian Affiliated Fellow in the Arts" da parte dell'American Academy di Roma. Con il nome d'arte di Tovel, rilancia la figura dell'autore/interprete con l'obiettivo di sperimentare un nuovo sound "dall'interno". Dal 2011 è edito da Casa Ricordi - Universal Music Publishing.

Gli interpreti

Laura Catrani con convinzione granitica, all'età di cinque anni, quando improvvisamente rimase fulminata dalla bellezza di Renata Tebaldi decise che da grande avrebbe fatto la cantante lirica, in seguito, studiare canto fu la cosa che amò fare maggiormente, coltivandone sia gli aspetti musicali sia quelli teatrali, e ponendo l'accento sulla fisicità e la felicità del movimento; il