

Canti della perdita e della rinascita

opera da camera
per voce recitante, voce cantante, violoncello e pianoforte

Musiche di Lamberto Curtoni
Testi di Pierpaolo Perotti

Intro

per voce, violoncello e pianoforte

La sacca di cose sparite

voce recitante sola

Magica Pioggia

per voce e pianoforte

Anemone

per voce, violoncello e pianoforte

Nel Vento

voce recitante e violoncello

Aida

per voce, violoncello e pianoforte

The taste of life

per voce recitante, violoncello e pianoforte

Assolo

per voce recitante, violoncello e pianoforte

—

Fascinazione

per voce, violoncello e pianoforte

Autismo

voce recitante sola

All'orizzonte dell'lo

per voce recitante, violoncello e pianoforte

Rainbow

per voce recitante, violoncello e pianoforte

La musica salverà il mondo

voce recitante sola

A mio padre

per voce, violoncello e pianoforte

voce recitante Viola Sartoretto
voce cantante Valentina Maria Chirico
violoncello Lamberto Curtoni
pianoforte Luca Ieracitano

Canti della perdita e della rinascita è un'opera da camera per voce recitante, voce cantante, violoncello, pianoforte.

Il lavoro si sviluppa attorno ai versi e alla prosa di Pierpaolo Perotti, un giovane poeta autistico.

Pierpaolo affida la sua voce alla sua scrittura, la poesia è il suo modo di essere e di esprimersi, è la sua più grande passione e il suo modo di vedere e di stare nel mondo.

La drammaturgia musicale che ho creato e sviluppato nasce dalla volontà di far cambiare il punto di vista (e di ascolto) allo spettatore per cercare di immedesimarlo nell'atto creativo di Pierpaolo, di fargli percepire il colore come lo intende lui stesso nei suoi scritti, nel tentativo di indirizzare il pubblico una nuova percezione della parola e del suo significato, in empatia con il suo creatore.

Canti della perdita e della rinascita si propone di superare le diversità.

La musica creata per sostenere la voce e la poesia di Pierpaolo rendono possibile il superamento di barriere che si direbbero insormontabili, ma che in realtà si mostrano inesistenti di fronte alla bellezza e alla forza superiore dell'arte, quale espressione tra le più alte e nobili dell'umanità.

Lo spettacolo è composto di una serie di arie e alcuni brani strumentali. Ho pensato alla voce non solo come linea di canto ma anche come recitazione per le sezioni in melologo, in cui la narrazione viene sorretta dalla musica scritta *ad hoc*.

Nella poetica di Pierpaolo il colore e la musica sono sempre costanti e sin da subito, leggendo i suoi testi, ho pensato che la poesia in maniera estremamente naturale da parola divenisse musica in un *continuum*, quasi tornare al senso primo, all'essenza, dei versi. Durante la scrittura il passaggio da voce recitata a voce cantante e viceversa è stata una forte esigenza e da questo sono scaturiti piani di narrazione differenti.

Nell'utilizzo dei testi e della voce ci sono spesso anche delle reiterazioni di parola e di significato che ho voluto creare musicalmente attraverso ad *ostinati* che giungono quasi a cambiare l'accento della parola che, tornando alla sua primitiva sillabazione, crea un vero e proprio pre testo ritmico.

Il mondo di Pierpaolo che lui stesso ci comunica attraverso i suoi versi è ipersensibile ed estremamente colorato, fatto di piccoli particolari e grandi emozioni che ho voluto ricreare nelle partiture per consentire al pubblico di percepire la parola nel senso più forte e profondo.

Ho sfruttato le capacità timbriche e tecniche di questo ensemble appieno, creando una grande gamma di colori capace di svelare sonorità molto distanti tra un'ambientazione e l'altra, sempre in funzione della parola e del suo significato.

Per ampliare le possibilità timbriche ho anche creato e predisposto (*ad libitum*) l'utilizzo di materiali elettronici complementari alle partiture, così come l'alternanza del pianoforte ad un keyboard synth.

Lo spettacolo potrà avere ampia diffusione e sarà in grado di rivolgersi ad un pubblico totalmente eterogeneo. In questo progetto si trovano differenti livelli di ascolto e di fruizione, che lo rendono adatto anche a ragazzi in età scolare, ai quali vorremmo rivolgerci con la finalità di educare e sensibilizzare ai valori sociali e culturali.

I temi sociali affiorano costantemente nel corso dello spettacolo e credo siano legati indissolubilmente all'aspetto artistico. Ne risulta un'opera che stimola e sensibilizza, nonostante vi prevalga la componente dell'esperienza artistica.

Lamberto Curtioni

PierPaolo Perotti

Ha ventisette anni e risiede a Rottofreno (Pc) con i famigliari.

Dopo il conseguimento della maturità presso il Liceo Gioia di Piacenza, ha frequentato e frequenta tutt'ora come uditore i corsi di Storia dell'arte e architettura presso il Politecnico di Milano - sede di Piacenza .

Si esprime in particolare attraverso la scrittura e ,nel corso degli ultimi anni, ha anche vinto diversi premi letterari.

Nel maggio 2014 ha pubblicato " La voglia di colore parla per me ", una raccolta di poesie e di alcuni racconti brevi che ne hanno evidenziato il talento e la grande sensibilità.

La poesia è la sostanza, l'essenza della vita di Pierpaolo, il suo modo di essere e di esprimersi, il suo modo di vedere il mondo e di stare nel mondo.

Nel dicembre 2017 è stato pubblicato il suo secondo libro " Voglio la pelle color mela ". Si tratta di 23 testi poetici e 17 brani in prosa da lui riordinati in sette sezioni di cui una espressamente dedicata alle storie per l'infanzia.

Dal dicembre 2018 collabora con " Il Nuovo Giornale " di Piacenza che pubblica mensilmente un suo testo di poesia o di prosa . Diversi testi sono stati pubblicati anche dal Corriere della sera negli ultimi tre anni .

Pierpaolo considera la realizzazione di questa opera *"un'idea lungimirante che valorizza le persone che hanno pensieri come i miei , che cerca di costruire canali comunicativi che allargano l'orizzonte del possibile come solo la musica riesce a fare , come la poesia rende possibile e come il suono della vita colora l'esistenza .*

Musica e parole si abbracciano per diventare qualcosa di altro , qualcosa che supera i confini della poesia e del sentiero del suono . La grande passione per la musica mi porta a modellare le parole e a mostrare le allusioni che esse producono mentre mi passano per la mente : sento la musica prima delle parole ."

Lamberto Curtoni

violoncellista e compositore si diploma e laurea con il massimo dei voti al Conservatorio "G.Verdi" di Torino e successivamente ha studiato e si è perfezionato con Giovanni Sollima.

Affianca la attività concertistica alla composizione.

Ha collaborato con diversi artisti tra i quali: Gidon Kremer e la Kremerata Baltica, Yuri Bashmet e I Solisti di Mosca, Julius Berger, Franco Battiato , Enrico Rava e prestigiosi ensemble tra i quali: Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra della Toscana, Orchestra di Padova e del Veneto.

Si esibisce, sia nel repertorio classico che con nuove creazioni, nelle più grandi istituzioni concertistiche Italiane tra le quali: Ravello Festival, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari , Teatro Massimo di Cagliari, Unione Musicale di Torino, Festival "La Milanese" di Milano, Unione Musicale di Torino, Cervo Festival, Umbria Jazz etc.

La sua musica è eseguita in tutto il mondo in prestigiose stagioni concertistiche tra cui Martha Argerich Present Project, Sochi Winter Festival (Russia), Teatro El circolo (Rosario, Argentina) etc.

Divulgatore molto attento anche al pubblico più giovane, Lamberto Curtoni, collabora costantemente con Piergiorgio Odifreddi, Concita De Gregorio, Federica Fracassi, Philippe Daverio, Peppe Servillo e vari registi e coreografi tra i quali: Valter Malosti e Matteo Levaggi per coniugare la musica ad altre forme artistiche.

Ha scritto ed eseguito diversi balletti, ha debuttato come solista e compositore nel Luglio 2020 con *Il Ritmo della Terra*, un'opera da camera per voce, vibrafono, violoncello ed ensemble assieme a Simone Rubino e la Filarmonica Toscanini di Parma opera che ha scritto su testi di Mariangela Gualtieri e commissionatagli da Simone Rubino e dal Borletti Buitoni Trust. Ha appena terminato le registrazioni, assieme al pianista Giovanni Doria Miglietta, dell'integrale delle sonate per violoncello e pianoforte di Alfredo Piatti, prima registrazione mondiale, che durante l'inverno usciranno per l'etichetta Brilliant Classics.

Ha inciso per Universal, Stradivarius, Egea e Warner e le sue composizioni sono edite dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano.

www.lambertocurtoni.com

Viola Sartoretto

Inizia la sua formazione al liceo teatrale Teatro Nuovo di Torino, dove ha l'opportunità di lavorare con Adriana Innocenti e Piero Nuti nella messa in scena di diverse tragedie greche e successivamente, nel 2013, si diploma all'accademia Eutheca (European Academy of theatre and cinema) e successivamente alla Lamda (London academy of music and dramatic art). Completa la sua formazione partecipando a workshop condotti da Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio), Matteo Tarasco, Craig Peritz (Living Theatre) e Giancarlo Fares.

Negli ultimi anni lavora in televisione e al cinema incontrando molti registi come Pupi Avati, Alessandro Angelini, Giuseppe Gagliardi, Nicola Campiotti, Maria Sole Tognazzi. Nel 2016 fonda di Collettivo Resti che si occupa di formazione e produzione teatrale. Ha lavorato per diverse serie tv tra le quali *Non Uccidere* (Rai), *Un passo dal cielo* (Rai). È la protagonista del film *La terra buona* del regista E. Caruso e di *Massimo ribasso* del regista R. Jacopino.

Valentina Maria Chirico

Maria Valentina Chirico è una cantante con un background barocco, classico e contemporaneo. Si è diplomata in Musica Vocale da Camera a Torino e ha studiato a Berlino; New York e frequentato i Darmstädter Ferienkurse. Si è esibita in molti teatri e festival, ampliando il suo repertorio sacro e contemporaneo. In Italia si è esibita in prestigiosi festival tra i quali: Unione Musicale di Torino, Festival MiTo.

E' innamorata del suono dell'harmonium da quando era una bambina, incominciando a collezionare "harmonium dimenticati" in chiese o di musicisti più anziani.

Nel 2018 nella notte di San Nicola, ha ricevuto un Harmonium portatile costruito da Klaus Langer *Harmoniumwerkstatt*. Maria Valentina ha iniziato a comporre musica per il teatro e cinema e adesso scrive canzoni su animali, bambini, piante e sogni.

Ha pubblicato due dischi per l'etichetta *Invisibilia edition: Folk Tapes* e poi un 7" composto da due canzoni, una rivisitazione del tradizionale canto napoletano "Quanno Nascette Ninno" e una canzone originale su una poesia di Rainer Maria Rilke.

Luca Ieracitano

Nato a Torino, Luca Ieracitano ha studiato al Conservatorio della sua città e si è poi perfezionato in pianoforte e musica da camera con Maria Tipo, Andrea Lucchesini e Pietro De Maria. Sin da ragazzo si appassiona al repertorio da camera e dopo il diploma frequenta i corsi di Mario Brunello, Altenberg Trio Wien, Günter Pichler, Enrico Dindo, Dora Schwarzberg, Frans Helmerson ed Enrico Bronzi. Svolge un'intensa attività concertistica, esibendosi per istituzioni quali Julia Stoschek Collection a Düsseldorf, Viotti Festival di Vercelli, Lingotto Musica e Unione Musicale di Torino, Fondazione "I Teatri" di Reggio Emilia, Orchestra Nazionale della RAI, Tokyo Jazz Festival, Biennale Musica Venezia.

Membro di mdi ensemble da più di dieci anni, svolge una costante ricerca sulla nuova musica, collaborando con alcuni tra i più importanti compositori di oggi.

Dal 2011 collabora con gli artisti Allora & Calzadilla: la loro opera "Stop, Repair, Prepare: Variations on Ode to Joy for a prepared piano" lo ha visto esibirsi in più di 400 performance e masterclass presso Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea, Festival MP6 (Meeting Points) a Bruxelles, Fondazione Nicola Trussardi a Milano, ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) a Karlsruhe, Fundació Antoni Tàpies a Barcelona, Pinchuk Art Center a Kiev e Kaldor Public Art Projects a Sidney.

Dettagli spettacolo

durata 65 min. circa (senza intervallo)

NB in caso di impossibilità ad affittare pianoforte consigliato affitto tastiera YAMAHA P45 (o simili) con relativo supporto

link video: <https://www.youtube.com/watch?v=1KDzTU6a1Q8>