

Domenica 25 gennaio ore 17, Auditorium ISSM Conservatorio G. Cantelli – Novara

Nella stagione 2014/2015 *I docenti del Cantelli in concerto*, per In-audita Musica si terrà un incontro dedicato interamente alla creatività femminile.

In programma *Fünf Lieder* (1910), *Vier Lieder* (1915) e *Fünf Gesänge* (1924) di Alma Maria Schindler – Mahler (Wien 1879 – New York 1964) e *Canto di Penelope* (2003), melologo per soprano-attrice e pianoforte di Patrizia Montanaro (Bologna 1956), su testo di Rosaria Lo Russo.

Catharina Kroeger – soprano

Monica Lonero – pianoforte

Eseguire i 14¹ Lieder che Alma Maria Schindler – Mahler ha pubblicato in vita, ha implicato un lavoro di ricerca che abbiamo avviato per un progetto articolato in più fasi; la sua scrittura musicale, di non immediata interpretazione, ci ha spinto a rintracciare manoscritti, prime edizioni, testi poetici, fonti primarie e secondarie, che correlano in abbondanza il suo controverso personaggio: materiale reperito anche con la collaborazione del Dott. Alberto Viarengo e con la disponibilità di tutti coloro che hanno risposto da più parti del mondo alle nostre numerose richieste.

Questi raffronti sono stati affiancati da un lavoro di analisi, con la consulenza della compositrice Patrizia Montanaro, per l'individuazione di incongruenze, omissioni e refusi, rilevati nella partitura in commercio: di piccola entità ma molto diffusi hanno reso necessario un intervento critico da parte nostra.

Il lavoro di collazione non è terminato e, data la volubile grafia di Alma, è ancora in corso una perizia calligrafica; per eseguire l'integrale dei tre cicli abbiamo deciso di trasportare alcuni Lieder un tono sopra la tonalità originale e per permettere al pubblico di apprezzare meglio la fusione tra testo e musica abbiamo accuratamente tradotto in italiano tutti i testi poetici.

La prospettiva femminile è rafforzata nel *Canto di Penelope*²: una protagonista, una scrittrice e una compositrice convergono in un unico brano, concettualmente strutturato da Patrizia Montanaro in una sequenza di 8 quadri. In apparente contrasto nella conduzione delle loro vite, Alma e Penelope, quest'ultima nella rilettura di Rosaria Lo Russo, sono invece profondamente unite nei loro tentativi di reagire alla sudditanza nei confronti del mondo maschile.

Per una diversa lettura della complessità umana di Alma, i suoi Lieder sono da noi eseguiti, insieme all'attrice Orsetta de' Rossi, anche in forma di concerto-spettacolo, *Le voci di Alma*®, con letture contestualizzate tratte dai suoi stessi scritti.

Il programma di questo concerto è stato registrato in studio nel 2014, anno del cinquantenario della morte di Alma e del decennale della prima esecuzione del *Canto di Penelope*.

Monica Lonero e Catharina Kroeger

¹ ALMA MARIA SCHINDLER-MAHLER, *5 Lieder* (1910): Die stille Stadt (R. Dehmel), In meines Vaters Garten (O. E. Hartleben), Laue Sommernacht (O. J. Bierbaum), Bei dir ist es traut (R. M. Rilke), Ich wandle unter Blumen (H. Heine); *4 Lieder* (1915): Licht in der Nacht (O. J. Bierbaum), Waldseligkeit (R. Dehmel), Ansturm (R. Dehmel), Erntelied (G. Falke); *5 Gesänge* (1924): Hymne (Novalis), Ekstase (O. J. Bierbaum), Der Erkennende (F. Werfel), Lobgesang (R. Dehmel), Hymne an die Nacht (Novalis).

² PATRIZIA MONTANARO, *Canto di Penelope* (2003) Melologo per soprano-attrice e pianoforte, *Testo di R. Lo Russo* (da *Penelope* - Edizione d'if, 2003).