

Claudio Monteverdi L'Orfeo

Dante, Orfeo e il viaggio khthónios

21 - 24 agosto 2024 >> L'Amore perduto diviene potenza creatrice per la rinascita

Appuntamento da non perdere con una versione originale di grande effetto de L'Orfeo di Claudio Monteverdi.

Questo evento fa parte delle attività del Progetto Creative Europe "Let's Sing Opera" dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti lirici e a favorire l'esperienza sul palcoscenico dei giovanissimi coristi a livello europeo. Partner di Let's Sing Opera sono Eurofilmfest Czech Republic, Ensemble San Felice Italia, Hellenic Opera Corporation Grecia, Opera Lavra Ucraina, Bel Canto Foggia Italia. L'evento si svolge in collaborazione con il Festival "Umbria Cantat" a cura di Opera Network con il supporto dei Comuni di Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Massa Martana e il Centro Turistico Giovanile Acquasparta.

La mirabile opera monteverdiana vedrà la Regia del *Palcoscenico Virtuale* di Carla Zanin, la Direzione Musicale è di Federico Bardazzi, la Direzione Artistica di Paolo Bellocci. L'opera è realizzata con il sistema *Palcoscenico Virtuale*, l'innovativo metodo nato da un'idea di Carla Zanin in risposta all'emergenza pandemica, che vede nuove modalità blended, tra reale e virtuale, tra filologia e tecnologia, applicate all'allestimento operistico sia per la parte scenica e visiva, sia per quella audio e musicale. Il cast internazionale di altissimo livello è composto da giovani talenti capeggiati dal virtuoso Leonardo De Lisi, affermato tenore fiorentino nella parte di Orfeo. L'ensemble strumentale vede musicisti di primo piano quali il flautista Marco Di Manno cofondatore dell'Ensemble, il continuista Dimitri Betti assistente musicale e clavicembalista e Cecilia Iannandrea maestro collaboratore all'organo.

L'imponente progetto vedrà evocato anche il personaggio di Dante in qualità di accompagnatore/traghetto di Orfeo, interpretato virtualmente da Paolo Lorimer e le danzatrici della compagnia Kinesis del Coreografo Angelo Egarese. Cuore visivo e pulsante dell'opera sarà la scenografia virtuale immersiva realizzata da Carla Zanin e Alessio Bianciardi che trasporterà lo spettatore nei luoghi dell'Anima dove si creano e si dissolvono le umane passioni, così come gli elementi primordiali si generano e si annientano nell'eterno ciclo di morte e rinascita.

La direzione musicale di Federico Bardazzi combina magistralmente l'approccio filologico, che contraddistingue da sempre le interpretazioni dell'Ensemble San Felice, con lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative capaci di valorizzare la sublime espressività del capolavoro monteverdiano in chiave contemporanea. Un nucleo strumentale (basso continuo e alcuni strumenti "colla parte") e i principali solisti vocali si esibiranno dal vivo, dialogando con sezioni preregistrate, suoni campionati, delay, effetti sonori e acustici.

Dante e Orfeo

In questo spettacolo la lirica dantesca scandisce le vicende dell'opera; il Vate ritorna all'infero arcaico da cui ha tratto ispirazione per il suo *Inferno* in qualità di "guida" di Orfeo, come Virgilio lo fu per lui medesimo, nel viaggio attraverso i mondi in una visione del tempo circolare e non lineare, dove il tutto è soggetto al perenne ritorno poiché inscritto in un'unica grande "imago" il cui linguaggio dell'anima risiede in un eterno presente. Nella Commedia notevole è la presenza di affinità tra l'autore e Orfeo, oltre alla breve citazione diretta - nel "castello degli spiriti magni" del limbo (Inf. IV 139) Dante vede Orfeo assieme ad altri personaggi ed eroi dell'antichità: "e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca mora-

le;" - è diffusamente espressa in tutta l'opera, nell'impronta che il mito di Orfeo e Euridice ha lasciato come archetipo nel viaggio di Dante alla ricerca dell'amata Beatrice. Entrambi sono poeti che compiono un viaggio iniziatico che li condurrà a immortalare la creazione poetica e ad essere glorificati come massima espressione.

Il tema centrale dell'Orfeo - l'intimazione di non voltarsi da parte di Plutone - è chiaramente presente nel IX canto del Purgatorio, quando sulla soglia, appena lasciato l'Inferno, l'angelo guardiano si rivolge a Dante: «di fuor torna chi 'n dietro si guata».

L'Orfeo di questo spettacolo compie il Viaggio

ctonio, infero, cioè un percorso all'interno del Sé, per eternare il *pathos* e rappresenta non solo un mito, ma un archetipo capace di attivare l'energia profonda che vibra nel fondo dell'Anima Universale, una entità che incarna il principio e l'essenza stessa dell'arte: dunque il cantore non incarna solamente il poeta, il musico cioè l'artista, ma al contempo diviene egli stesso atto creativo, creazione ispirata e quintessenza dell'Arte stessa, in quanto espressione suprema.

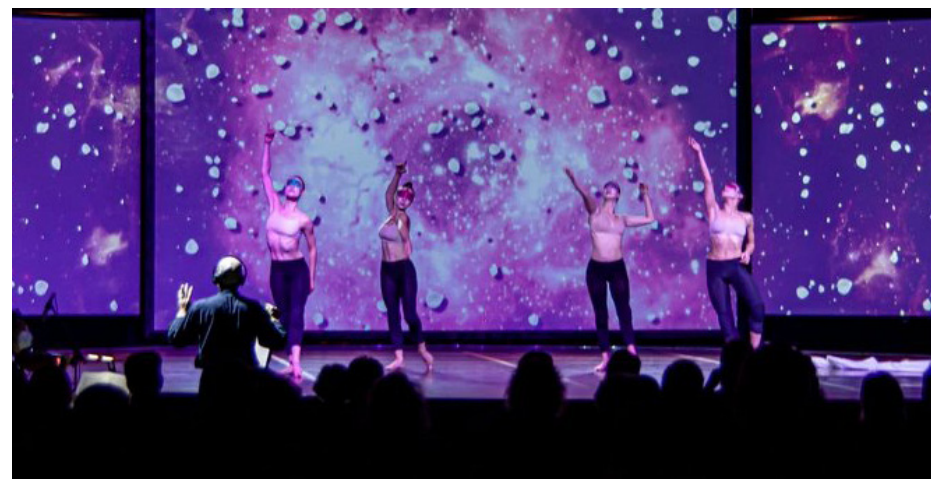
Il Canto di Orfeo diviene linguaggio dell'Anima che osa esprimere l'inesprimibile.

Un viaggio iniziatico nel mondo inferiore che è

Psychè, per rigenerare la scintilla divina dell'ispirazione di cui l'essere umano è solamente uno strumento; un viaggio dentro gli abissi dell'anima per ritornare al divino, sperimentando l'ombra che è condizione imprescindibile per scorgere la luce ed è parte stessa della luce.

"Il mondo fu creato dalla morte, che canta il canto della morte creatrice, il quale si solidifica in pietre e carne. Dalla quiete o morte originaria sorge il desiderio, la fame o brama come allo spezzarsi di un uovo la creatura". (Elémire Zolla)

L'effetto finale è di sorprendente intensità.

ORFEO Firenze 2021

LET'S SING
OPERA

letssingopera.eu

Umbria Cantat
Produzioni immersive tra musica, poesia e spiritualità attraverso i millenni

Dante, Orfeo e il viaggio khthónios

Claudio Monteverdi L'Orfeo

21 AGOSTO 2024
Palazzo Cesi Teatro all'aperto, Acquasparta

22 AGOSTO 2024
Piazza Santa Chiara, Montecastrilli

23 AGOSTO 2024
Teatro Comunale, Avigliano Umbro

24 AGOSTO 2024
Teatro Consortium, Massa Martana

ore 19 Workshop, Videoinstallazione, VR Experience
ore 21 Spettacolo

INGRESSO LIBERO

Regia e Video Carla Zanin
Direttore Federico Bardazzi
Video Alessio Bianciardi

Presidente Opera Network Carla Zanin
Direzione Artistica Umbria Cantat Federico Bardazzi
Direttore Artistico Opera Network Paolo Bellocci

INFO
www.operanetwork.net
operanetwork@operanetwork.net
+39 339 8362788

Co-funded by the European Union

produttore

con il sostegno di

in collaborazione con

Comune di Acquasparta
Comune di Avigliano Umbro
Comune di Massa Martana
Comune di Montecastrilli
CTG-Centro Turistico Giovanile Acquasparta

Progetto Creative Europe Let's Sing Opera

Partners

EUROFILMFEST Czech Republic
Ensemble San Felice Italy
Hellenic Opera Corporation Greece
Opera Lavra Ukraine
Associazione Bel Canto Foggia Italy

in collaborazione con
Umbria Cantat

Regia, Video **Carla Zanin**

Direzione Artistica **Paolo Bellocci**

ENSEMBLE SAN FELICE
Direttore **Federico Bardazzi**

Video **Alessio Bianciardi**

Costumi **Giulia Winter**

Sound Engineer **Guido Paolo Longo**

Direttore di Produzione **Marcello Bigerna**

CAST

Orfeo Leonardo De Lisi tenore
La Musica Vivì Sykioti soprano
Pastore I Ioulia Spanou soprano
Pastore II Enrico Busia tenore
Pastore III Saverio Bambi tenore
Una Ninfa Iva Táborská (21, 23 agosto),
Hee Sun Choe (22, 24 agosto) soprano
Euridice Hee Sun Choe (21, 23 agosto),
Iva Táborská (22, 24 agosto) soprano
Silvia, la Messaggera Ioulia Spanou alto
La Speranza Vivì Sikioti soprano
Caronte Luca Sozio basso
Proserpina Lavinia Graziani soprano
Plutone Giordano Farina basso
Tre spiriti infernali Enrico Busia,
Giordano Farina, Luca Sozio
Eco Enrico Busia tenore
Apollo Enrico Busia tenore

Coro di Voci Bianche Let's Sing Opera
Maestro del coro **Marta Salvatori**

Kinesis Contemporary Dance Company
Direttore Artistico **Angelo Egarese**
Danzatrici **Elena Alessia Hodor,**
Margherita Canetti