

OLIVARES®
Printing Evolution

Tradizione e Innovazione
al servizio della comunicazione

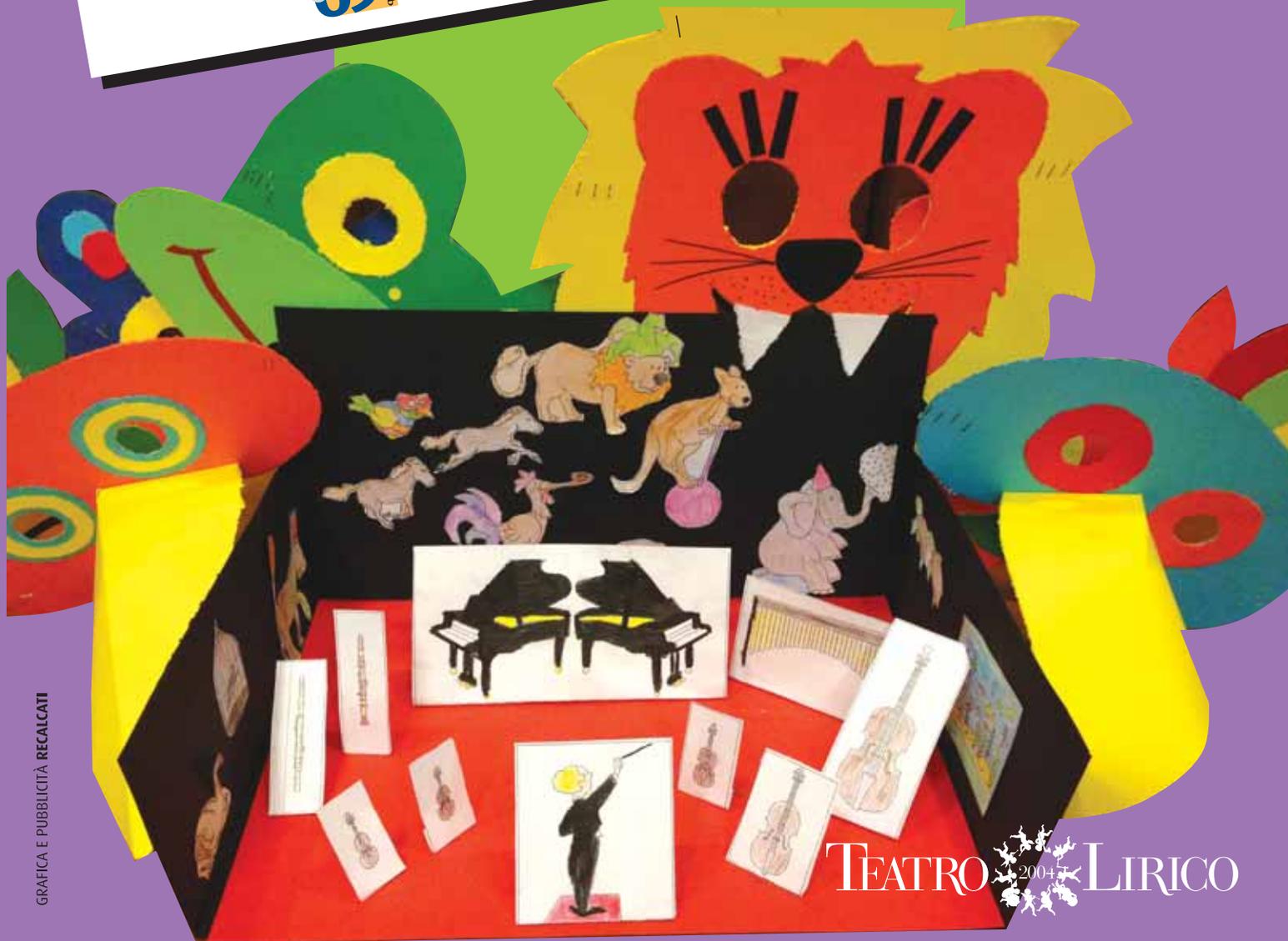
20087 Robecco sul Naviglio (MI) • tel. 02.94975004 • fax 02.94975019 • www.olivares.it

39
09
quarant'anni

9 NONA STAGIONE MUSICALE PER LE SCUOLE 2014

TOTEM
LA TRIBU' DELLE ARTI

Città di
MAGENTA
CULTURA

GRAFICA E PUBBLICITÀ RECALCATI

TEATRO LIRICO

19 FEBBRAIO

Lo Schiaccianoci e il re dei topi.

Musiche di Čajkovskij

28 FEBBRAIO

Eppure un sorriso io l'ho regalato.

Album dei ricordi.

Spettacolo musicale su Fabrizio De Andrè

4 MARZO

Il Carnevale degli animali

di C.Saint-Saëns

Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra

20 Marzo

Le grandi epoche della musica. Il Classicismo.

GENNAIO/MAGGIO

Percorsi d'ascolto.

Ciclo di approfondimento e concerti sinfonici.

29 APRILE

L'Ottimista.

Il Candido di Voltaire e la ricerca della felicità.

Progetto speciale in collaborazione con i Licei Quasimodo, Bramante e l'Istituto Tecnico Einaudi.

LE PROPOSTE

Čajkovskij è il musicista che quest'anno andremo a far conoscere al giovane pubblico, egli con la sua produzione ha provato l'originale potere narrativo del teatro. Proponiamo, dunque, la fiaba di E. T. A. Hoffmann Schiaccianoci e Re dei topi, chiedendo aiuto al grande "composi-storie" russo per l'accompagnamento musicale. Attori, marionette e orchestra collaboreranno nel presentare una vera e propria "fiaba-musicale", raccontando un capolavoro di ieri al giovane pubblico di oggi.

La seconda proposta è uno spettacolo musicale che racconta la vita e le opere del più 'classico' dei nostri cantautori italiani, nonché grande poeta del nostro tempo: Fabrizio De Andrè. Dieci musicisti in scena per far rivivere agli adolescenti di oggi un pezzo di storia, e non solo musicale, di chi credeva che la musica fosse uno strumento importante per capire il mondo e, magari, per poterlo rendere migliore.

Il Carnevale degli animali è l'ormai noto allestimento della celeberrima "fantasia zoologica" di Saint-Saëns. Rivolto ai più piccoli, permette di conoscere le caratteristiche dei vari strumenti attraverso le divertenti vicissitudini del direttore del presunto circo. L'apporto di videoproiezioni renderà lo spettacolo ancora più suggestivo per i ragazzi.

La quarta proposta è il proseguimento del nuovo progetto Totem che vuole esplorare le diverse epoche della Storia della musica attraverso l'esecuzione di pagine amatissime dal pubblico, le quali verranno spiegate dal punto di vista musicale e storico e "svelate" nei loro segreti, dalla forma alle innovazioni contenute, per capire le caratteristiche che le rendono ormai da secoli così apprezzate. Quest'anno sarà la volta del Classicismo e dei suoi autori più rappresentativi.

L'ultima proposta, indirizzata agli studenti delle Scuole Superiori, rappresenta una grande opportunità per i giovani di avvicinamento alla vita musicale della città, facendoli diventare un pubblico consapevole e permettendo loro di conoscere i brani e assistere ai concerti della Stagione sinfonica, guidati in tutto ciò da una serie di incontri volti a spiegare gli autori e a fornirne le chiavi di ascolto.

Per finire un progetto speciale di teatro musicale in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado della nostra città: Liceo Quasimodo, Liceo Bramante e Istituto Tecnico Einaudi. L'Ottimista, tratto dal Candido di Voltaire, riscritto e raccontato da Leonardo Manera. Il progetto è rivolto alle classi quarte di tutti gli istituti coinvolti, che oltre a vedere lo spettacolo a loro dedicato, potranno incontrare regista e direttore musicale per la preparazione e Leonardo Manera per i commenti allo spettacolo.

Mercoledì 19 febbraio

ore 9.30 e ore 11.30 durata 60 min
destinazione: scuola primaria
prezzo biglietto: euro 7,00

LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI

di E.T.A. Hoffmann
Musiche di Čajkovskij

Favola per orchestra e marionette

Scrittura e regia di Paola Ornati
Realizzazione e animazione marionette Paolo Sette

Nuova produzione Totem
Ensemble dell'Orchestra Sinfonica "Citta' di Magenta"
Direttore: Andrea Raffanini

"Le storie, le fiabe in particolare, iniziano sempre quando meno ce l'aspettiamo e non finiscono mai.

La fiaba di Schiaccianoci forse inizia una vigilia di Natale, o, forse, tanto tempo prima... Sta a Marie scoprirlo e decidere se ascoltarla o meno: la bambina aiuterà il suo amico giocattolo, mettendo a rischio la sua stessa vita, contro il malvagissimo Re dei Topi, oppure lo lascerà a prendere polvere in fondo all'armadio?

Ricordati, Marie, che principi e principesse non si nasce, lo si diventa scrivendo la propria storia!"

Questa originale rilettura dello Schiaccianoci è una favola in musica raccontata in scena dall'orchestra e dalle marionette.

La parte musicale prevede l'esecuzione di brani tratti dallo Schiaccianoci e dalle pagine più belle della musica di Čajkovskij

Mercoledì 19 febbraio

Venerdì 28 febbraio

ore 9.30 e ore 11.30 durata 70 min
destinaz.: classi terze scuola secondaria di primo grado
e scuola secondaria di secondo grado
prezzo biglietto: euro 7,00

EPPURE UN SORRISO IO L'HO REGALATO

Album dei ricordi
Omaggio a Fabrizio De Andrè

Musiche di Fabrizio De Andrè
Voci: Elia Comincioli e Luca Comincioli
La Band: Paolo Beretta, Luca Bettolioni, Andrea Bighiani, Chiara Comincioli, Marcello Lavorgna, Danilo Longano, Carlo Mainardi, Marina Mainardi.
Videomaker: Andrea Buonopane, Marco Dellacorna
Voce narrante: Elisa Cairati
Ricerca e selezione testi e interviste: Marco Comincioli
PRODUZIONE CINE TEATRO AGORA'

Questo spettacolo vuole ripercorrere, in maniera non certo esaustiva, il cammino artistico di un poeta.

Canzoni (una per ognuno dei 13 album ufficiali), parole, video-testimonianze, suggestioni, immagini, atmosfere particolari appositamente create, fanno rivivere questa sera le creazioni del poeta-cantautore. La sua arte, l'impegno morale e la sua portata culturale hanno cominciato ad essere apprezzate dai giovani musicisti sul palco probabilmente grazie a qualche genitore...

Si tratta di giovani che hanno alle spalle esperienze musicali diverse, dagli studi classici di conservatorio, alla formazione musicale moderna; alcuni di loro vantano anche esperienze di insegnamento da diversi anni o partecipazioni ad orchestre, concerti e produzioni di rilievo nazionale.

Il comune amore per la musica li ha spinti a pensare ad uno spettacolo che qualcuno tra loro progettava già da tempo, ispirato dalle collezioni di video e cd custoditi in casa o dai vecchi vinili ascoltati, loro malgrado, sin da piccoli. Ecco allora l'idea di un omaggio, un album dei ricordi. E dalla memoria emergono non solo musica e parole, canzoni e interviste, ma anche immagini, create o rielaborate ad arte. I due giovani videomakers che hanno seguito il video editing, formati nel campo del design e della comunicazione, hanno condiviso con la band ogni tappa del percorso di realizzazione dello spettacolo, svolgendo un ruolo fondamentale nella creazione di suggestioni evocative. In fondo ad ogni canzone di De Andrè c'è sempre l'uomo, con le sue miserie e le sue gioie, le sue poche vittorie e le sue molte sconfitte, ma, soprattutto, l'uomo con il suo inesauribile bisogno di amore e di speranza. Per questo la sua vicenda artistica ha viaggiato, come anche a lui piaceva ricordare, su due binari: l'ansia per la giustizia sociale e la speranza in un nuovo mondo.

Il titolo dello spettacolo è tratto da una sua canzone. Perché questa scelta? Fondamentalmente perché un sorriso dà forza, felicità, coraggio, consolazione, arricchisce chi lo riceve; a volte dura un istante, ma il suo ricordo è per sempre. Così come le canzoni di Fabrizio de Andrè.

Venerdì 28 febbraio

Martedì 4 marzo

ore 9.30 e ore 11.30 durata 50 min
destinazione: scuola primaria
prezzo biglietto: euro 7,00

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI (Le carnaval des animaux)

di C. Saint-Saëns (1835-1921)

Grande fantasia zoologica
per due pianoforti e piccola orchestra
Produzione Totem

Testi: Antonella Piras

Regia e drammatizzazione: Lorenzo De Ciechi,

Computer grafica: Fulvio Marino

Ensemble dell'Orchestra Sinfonica "Citta' di Magenta"

Direttore: Dario Garegnani

Pagina tra le più popolari di Camille Saint-Saëns, composta nel 188 in occasione di una festa di carnevale tra amici musicisti, Il carnevale degli animali, per due pianoforti, due violini, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, armonica e xilofono, fu pensata come un divertissement ad uso privato, tanto che il compositore e pianista francese proibì che venisse data alle stampe prima della sua morte, eccezione fatta per il famoso Cigno che invece entrò nel catalogo ufficiale delle sue composizioni quando Saint-Saëns era ancora in vita.

Il carnevale degli animali è una divertente galleria in cui gli animali hanno la voce degli strumenti musicali finendo col manifestare i caratteri e le sfumature dei sentimenti umani. L'approccio ironico traspare da molti passaggi. Quattordici brevi brani che spesso si susseguono senza soluzione di continuità e che portano i seguenti titoli: Introduzione e marcia reale del leone (pianoforti e strumenti); Galli e galline; Emioni (cavalli selvatici dell'Asia centrale); Tartarughe; L'elefante (contrabbasso, imitazione di melodie di Berlioz e Mendelssohn); Canguri (pianoforti); Acquario (flauto, armonica, pianoforti e gli archi che suonano una melodia); Personaggi dalle orecchie lunghe (interpretato sia come "Asini" sia come "Critici musicali", è interamente affidato ai due violini); Il Cucù nel profondo dei boschi (il pianoforte stende una base di sottofondo da cui spunta il suono del clarinetto); Uccelliera (il flauto è il protagonista di questo frammento, eseguendo trilli, scale, salti di note...); Pianisti (scale ascendenti e discendenti al pianoforte); Fossili (lo xilofono esegue un frammento dalla Danza macabra dello stesso Saint-Saëns e un motivo dal Barbiere di Siviglia di Rossini); Il cigno (violoncello e pianoforte); Finale (ripresa di quasi tutti i temi precedenti in forma di polka e can-can).

L'allestimento prevede la presenza in scena di un attore che, canzonando i 'seriosi' musicisti con rime e giochi di parole, conduce in maniera divertente il pubblico all'ascolto e al riconoscimento dei diversi animali interpretati dall'orchestra.

Martedì 4 marzo

Giovedì 20 marzo

ore 9.30 e ore 11.30 durata 60 min
destinazione: quinta scuola primaria -
scuola secondaria di primo grado
prezzo biglietto: euro 7,00

CLASSICISMO Lezione concerto

Nuova Produzione Totem

Musiche di G.B. Sammartini, C. Ph. Em. Bach, W.A. Mozart,
L. Boccherini, F.J. Haydn, L. Cherubini, L. van Beethoven

Regia di Paola Ornati

Video grafica di Fulvio Marino

Ensemble dell'Orchestra Sinfonica "Citta' di Magenta"

Direzione e conduzione: Andrea Raffanini

Gli anni compresi tra gli ultimi tre decenni del 1700 e i primi del 1800 sono considerati il periodo "classico" della musica. Il suo centro irradiatore era la città di Vienna, capitale dell'impero asburgico, dove si incrociavano le vite e le opere dei più grandi compositori dell'epoca. Le molteplici sperimentazioni del periodo barocco trovavano in quel momento la loro forma più compiuta e nascevano quelle strutture musicali che ancora oggi noi consideriamo di riferimento nella composizione.

Ma perché la musica di quegli anni è considerata "classica"?

Perché le opere di Haydn, Mozart e Beethoven ci danno quel senso di compiutezza e perfezione che difficilmente ritroviamo nelle composizioni di altri periodi storici?

Come mai la musica "classica" ci risulta più familiare di tanta musica contemporanea?

Un viaggio nella "scuola di Vienna" di quegli anni, attraverso l'ascolto e la spiegazione di brani tra i più famosi e apprezzati, eseguiti dall'Ensemble dell'Orchestra Sinfonica "Città di Magenta", ci aiuterà a rispondere a queste domande e a capire meglio cosa sia veramente la "musica classica".

Giovedì 20 marzo

DA GENNAIO AD APRILE

PERCORSI D'ASCOLTO

Incontri di approfondimento e concerti
durata: 4 incontri + 4 concerti
destinazione: scuola secondaria di secondo grado
prezzo intero percorso:
euro 25.00 (4 incontri + 4 concerti)

Relatore: Andrea Raffanini
Concerti dell'Orchestra Sinfonica
"Citta' di Magenta"

L'Associazione Culturale Totem, in collaborazione con l'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale di Magenta, propone agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado della città anche per l'Anno Scolastico 2013-2014 un percorso di approfondimento musicale che permetta ai ragazzi di conoscere e di usufruire dell'ampia offerta concertistica in programma nella Stagione del Teatro Lirico di Magenta. Allo scopo di guidare gli studenti nell'ascolto consapevole della musica e di stimolarne sempre più l'interesse, l'Associazione ha pensato un ciclo di incontri di preparazione ai concerti che saranno in cartellone, nei quali verranno contestualizzati storicamente gli autori, spiegati i brani in programma e saranno fornite le principali "chiavi di ascolto" necessarie alla loro comprensione. Agli studenti che parteciperanno all'incontro di preparazione, sarà offerto un posto gratuito la sera del concerto. La presenza alle serate di approfondimento comporterà per gli studenti l'assegnazione di un numero di crediti che sarà definito dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Calendario degli incontri e dei concerti.

1° incontro: mercoledì 15 gennaio, Concerto sabato 18 gennaio
2° incontro: mercoledì 5 febbraio, Concerto sabato 8 febbraio
3° incontro: mercoledì 9 aprile, Concerto sabato 12 aprile
4° incontro: mercoledì 7 maggio, Concerto sabato 10 maggio

I concerti sono quelli in programmazione nella Stagione Sinfonica del Teatro Lirico. Gli incontri si terranno presso Villa Naj Oleari, sede dell'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale di Magenta.

■ L'assegnazione dei crediti avverrà con la partecipazione ad almeno 3 incontri

■ Il posto gratuito per il concerto sarà offerto solo in seguito alla partecipazione all'incontro di preparazione

In base alla disponibilità da parte del Teatro, agli studenti partecipanti al Percorso sarà consentito anche l'accesso gratuito agli altri concerti in abbonamento alla Stagione musicale.

Martedì 29 aprile

ore (11,00) durata 70 min
destinazione: classi quarte scuola secondaria di secondo grado
prezzo biglietto: euro 10,00

L'OTTIMISTA.

Il Candido di Voltaire e la ricerca della felicità
Progetto speciale in collaborazione con i Licei Quasimodo, Bramante e l'Istituto Tecnico Einaudi
Riscritto e raccontato da Leonardo Manera
Regia: Marco Rampoldi

Musiche di Bach, Gluck, Rameau, Pachelbel, Vivaldi e Offenbach
Trascritte e dirette da Dario Garegnani
Fagotto: Davide Fumagalli Contrabbasso: Luca Garlaschelli
Clarinetto: Dario Garegnani Oboe: Davide Verga

La canzone "Eldorado" è di Leonardo Manera

PERCHÉ GIOCHIAMO:

"Un classico è un libro che non ha mai finito di dire ciò che ha da dire" (Italo Calvino) Cos'è un Classico? Classico è qualcosa che ha il potere di essere contemporaneo: un'opera che non subisce l'azione del Tempo, ma cammina con Esso.

L'ottimista. Non ci sono cinismi, non ci sono pregiudizi o giudizi. Un uomo qualunque guarda candidamente la modernità: come pensiamo Dio? Come viviamo il nostro tempo libero? Come stiamo nelle nostre relazioni?

Per fare ciò l'uomo qualunque, Leonardo Manera, sfida il Candido di Voltaire (o forse è Candido che ha provocato Manera perché voleva essere raccontato).

Regola numero 1: "Manera, il comico, dovrà raccontare la storia di Candido". Il capolavoro di Voltaire funzionerà comicamente?

Regola numero 2: "Candido deve parlare del mondo di Manera, il comico". Può il nostro presente essere contenuto in un libro del 1759?

Regola numero 3: "Non c'è trucco, non c'è inganno". A teatro lo spettacolo avviene qui e ora: non potranno essere usate registrazioni (né di parti recitate, né di brani musicali), né tantomeno video o slides.

Ce la faranno i nostri Eroi?

Ambientazione: In un mondo scalcagnato per guerre, crisi economiche e disastri naturali, si dipana la storia di due giovani innamorati che per amarsi devono inseguirsi. Lui deve salvare la sua amata da tutti coloro che le promettono ricchezza, fama e potere in cambio della sua Virtù. Lei deve resistere alle tentazioni. Tutti gli altri, intanto, speculano, tradiscono e arraffano. Nel bel mezzo del pericolo due sono le filosofie che si offrono: "viviamo nel migliore dei mondi possibili" o "è inutile, non possiamo mettere argine alla devastazione. Meglio arrendersi". Questa, in breve, è la storia di Candido, ma non si preoccupi se qualcuno, per un attimo, ha creduto che fosse la descrizione del nostro tempo. Confondersi è un classico...

COME PRENOTARE

Al fine di consentire un'efficiente organizzazione, la prenotazione dovrà essere effettuata online sul sito web **www.totemagenta.org**

(sezione Stagione Musicale per le Scuole) **a partire da lunedì 30 settembre, entro e non oltre il 13 dicembre 2013.**

Ogni classe avrà diritto a due ingressi omaggio per i soli docenti accompagnatori.

Non sono previste altre gratuità.

Non verranno effettuate repliche in caso di "tutto esaurito" delle recite in programma, pertanto verranno soddisfatte le richieste in ordine di prenotazione.

Per evitare l'addebito di una penale pari al 50% del costo dei biglietti prenotati, eventuali disdette dovranno essere comunicate via mail all'indirizzo

stagionescuole@totemagenta.org

entro 30 giorni dalla data dello spettacolo.

COME PAGARE

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: **Comune di Magenta ufficio Cultura IBAN: IT8110521633320000000098811**

entro e non oltre 10 giorni dopo lo spettacolo per evitare l'addebito di una penale pari al 10% del costo dei biglietti prenotati.

Specificare nella causale: titolo spettacolo, data orario, scuola, classe docente referente.

(L'importo deve tassativamente coincidere con quello dei biglietti acquistati con spese a carico della scuola.)

Per informazioni:

Teatro Lirico di Magenta

tel. 02 97003255 (martedì e giovedì ore 10.00-12.00)

Associazione Totem

tel. 02 97001455 (sabato ore 10.00-12.00)

mail – stagionescuole@totemagenta.org

NB: La direzione si riserva di annullare la proposta che non dovesse raggiungere il sufficiente numero di adesioni e di darne comunicazione alla scuole via mail entro il 20 dicembre 2013.

