

TIZIANO BEDETTI

**QUADRI DELLA
GALLERIA SHILOV**

per pianoforte

(2020)

NOTE

La composizione si ispira ad alcuni dipinti del celebre pittore russo Alexander Maksovich Shilov, insuperabile Maestro nel genere della ritrattistica, esteta e mecenate delle Arti.

In un viaggio in Russia, ho potuto apprezzare le sue opere raccolte presso la Galleria d'Arte Statale A. Shilov di Mosca. I soggetti ritratti rappresentano persone di varie professioni, età, aspetto fisico e stato sociale, sintetizzando perfettamente uno spaccato dell'attuale società a cui l'artista appartiene ma al tempo stesso, andando oltre il loro contesto socio culturale, assumono ed incarnano valori universali.

Molte sono le tematiche trattate: la diversità, gli affetti, il ricordo, il tempo, la religione, la patria, l'orgoglio per la nazione, le Arti e la cultura, la dignità dell'uomo, il lavoro, la bellezza, la nobiltà d'animo.

Ho cercato di rendere in musica il carattere interiore dei personaggi e la loro ambientazione.

Nella composizione appaiono ricorrenti i temi musicali che rappresentano Shilov e sua figlia Masha, prematuramente scomparsa all'età di sedici anni e che ci guidano attraverso l'esposizione dei quadri.

1. Entrata - *Allegro Maestoso*.

Il tema del pittore apre l'opera, un gruppo di visitatori entra nella Galleria per ammirare i suoi dipinti.

2. L'attore V. Fedorov - *Misterioso*.

Rappresenta l'attore e scienziato Vladimir Fyodorov, di piccola statura ed affetto da nanismo.

3. Quando le memorie ritornano - *Andante*.

Il pianista David Lerner con la moglie Galina Pavlovna, anziani, seduti davanti al pianoforte, ricordano il passato.

4. Jazz lover - *Moderato*.

L'appassionato di jazz è ritratto assorto nei suoi pensieri.

Un tema dal carattere *swing* si svolge in un fugato; nel finale vi è un accenno ai temi popolari di *Oci ciornie* e *Kalinka*.

5. L'orologiaio - *Andante*.

Vladimir Makarov, orologiaio, dedito al suo lavoro. Il brano rappresenta lo scorrere del tempo e il meccanismo della vita di cui ognuno di noi fa parte.

6. Solista del Teatro Bolshoi (N. Gracheva) - *Quasi cadenza-Tempo di Valse, ma con moto*.

La ballerina N. Gracheva, nei costumi del balletto classico, ci introduce nel magico mondo della danza.

7. Elegia (Katya Ledneva) - *Allegro*.

La giovane violoncellista Katya Ledneva ritratta mentre suona il violoncello.

8 Masha Shilova con il suo orsacchiotto - *Andante*.

La figlia del pittore, da bambina, ritratta con un orsacchiotto di peluche.

Vengono citate le note iniziali della lirica "Con la bambola" di Modest Musorgskij.

9. Gypsy Paganini (Yakulov Alexander Yakovlevich) - *Adagio*.

Il ritratto dell'artista nazionale Yakulov Alexander Yakovlevich, violinista virtuoso, soprannominato "Gypsy Paganini" che ha lavorato per molti anni nel Teatro zingaro "Romen".

10. Nikolay Slichenko - *Rapsodico*.

Cantante e attore di origine Rom, Artista Onorato del Popolo dell'URSS, Direttore del Teatro Romen.

11. Arcivescovo Alexiy - *Con devozione e sentimento religioso*.

Il sacerdote ortodosso appare nella sua figura possente che ci trasmette autorevolezza e saggezza.

Riecheggiano suggestioni di canti liturgici ortodossi.

12. Dio ti benedica - *Andante*.

Un invalido di guerra, davanti ad una chiesa, è intento a chiedere l'elemosina.

13. Mattutino - *Andante religioso*.

La giovane monaca nel convento di clausura al mattino. Si odono canti della liturgia e il suono delle campane.

14. Prima delle nozze - *Andante*.

I. Leonardova, in abiti da sposa con le rose in mano davanti all'icona. Un tema di una canzone popolare riaffiora nella mente.

15. Violinista sola - *Larghetto*.

Un'anziana violinista ritratta con il suo violino.

16. Padre Superiore Zinoviy - *Deciso*.

Anatol Kozinkin, musicista diplomato in violino al Conservatorio di Donetsk, proseguiti i suoi studi al Conservatorio di Mosca, rinuncia alla vita sociale per dedicarsi a Dio e parte per il monastero con il nome di Zinovy diventando in seguito Abate. E' ritratto mentre suona il violino.

17. Dove regnano i suoni - *Allegro*.

La giovane violinista Yulia Volchenkova.

18. Maestro della terra - *Largo, rustico*.

L'anziano contadino con il suo raccolto.

19. Hanno difeso la loro Patria - *Pesante*.

Una coppia di anziani scavati dal tempo e dalle sofferenze della vita che portano una decorazione al valore.

20. Partigiano - *Allegro deciso*.

Il ritratto di un anziano che ha preso parte alla Resistenza. Il tema si presenta nel registro acuto quasi fosse il suono di un'armonica o di un fischietto distante che man mano si avvicina per poi allontanarsi di nuovo.

21. Le madri dei soldati - *Lento, accorato*.

Le anziane madri davanti al caminetto di una casa del paese pensano con apprensione ai loro figli che sono partiti per la guerra, nella speranza di rivederli ritornare sani e salvi.

22. L'Eroe - *Presto, grandioso*.

Il brano appresenta idealmente tutti gli eroi ritratti nella Galleria che si sono sacrificati per la propria nazione.

23. Autoritratto I - *Allegro risoluto*.

Il pittore Shilov mentre dipinge.

24. Masha mentre svolge i compiti - *Diligente*.

Il quadro rappresenta la figlia del pittore da bambina nell'uniforme scolastica mentre svolge i suoi compiti.

25. Ritratto di una Donna Indiana - *Andante*.

La suggestione del suono del sitar e della musica dell'India descrivono la donna qui dipinta, in tutta la sua nobiltà d'animo.

26. Ragazza dalla Giamaica - *Moderato*.

I ritmi della musica caraibica evocano una donna di colore ritratta nel quadro.

27. Diplomatico dall'Africa - *Allegro*.

Ritmi africani suggeriscono il personaggio del ritratto.

28. Autoritratto II - *Allegro maestoso*.

Il pittore Shilov in un altro dei suoi quadri.

29. Nel Mondo dei sogni (Mashenka Shilova) - *Sereno*.

Masha Shilova, in un ritratto in tenera età mentre dorme. Il tema di una ninna nanna, si sviluppa in Canoni con diversi artifici contrappuntistici che rappresentano le molteplici possibilità di sviluppo dei pensieri e dei sogni.

30. Tatyana Petrova - *Allegro cantabile*.

Famosa cantante popolare russa, insegnante dell'Accademia Gnessin di Mosca, ritratta in vesti tradizionali.

31. Ballerina Lyudmila Semenyaka - *Vivo, quasi cadenza - Tempo di Valse, ma con moto*.

Celebre ballerina ritratta nei panni di Giselle.

32. Un abbandonato - *Largo con tristezza*.

Un anziano reduce della guerra seduto sull'angolo di un albergo. L'immagine ci mostra la condizione di emarginazione nel contrasto con la ricchezza e la società di consumo di una metropoli contemporanea.

33. Elena Obraztsova - *Adagio - cantabile*.

Cantante lirica dell'opera del Teatro Bolshoi di Mosca.

34. Autoritratto III con la figlia Masha - *Molto lento*.

Il pittore Shilov nel famoso quadro ritratto con la figlia Masha bambina che tiene in mano un quaderno e una matita.

Il pittore nella veste di padre e didatta, aiuta la figlia nello studio.

La composizione vede in Canone il tema del pittore e della figlia Masha in vari artifici contrappuntistici.

La retrogradazione del tema rappresenta il tempo che vuole essere fermato e cristallizzato nell'immagine del quadro.

35. Berceuse per un Angelo - *Andante*.

Il brano rende omaggio alla figlia del pittore Masha ritratta in molti quadri della Galleria.

Il titolo allude anche alla figura dorata dell'Angelo posta nel cimitero Vagankovsky di Mosca ove lei riposa.

36. Ritratto di Jurij Gagarin - *Con slancio*.

Il dipinto ritrae il celebre cosmonauta russo, primo uomo nello Spazio.

La musica ne rievoca il suo mito e impresa: gli accordi per moto contrario, in un accelerando scritto, suggeriscono l'impressione della velocità e il lento ergersi del vettore spaziale mentre le scale veloci, i bagliori incandescenti della sua scia nel cielo.

37. Ritratto di Aram Khachaturian - *Presto umoristico*.

Il titolo allude al ritratto del celebre compositore russo, di origine armena, autore dei balletti *Spartacus* e *Gayaneh*.

Lo stile e l'armonia rendono omaggio in un "*a la manière de*" al suo genio musicale.

38. Tamar - *Tempo di Cekva*.

Una bella donna caucasica in costumi tradizionali, sullo sfondo il paesaggio montano nativo.

La musica evoca danze e melodie tradizionali caucasiche.

39. Parata della Vittoria - *Allegro Marziale*.

Il brano si ispira alla tradizionale parata militare che avviene ogni anno sulla Piazza Rossa a Mosca che celebra l'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale.

I vari motivi musicali idealmente riassumono i partecipanti e veterani ritratti dal pittore. Si può immaginare la marcia dei militari accompagnati da fanfare e cori; nel finale, sembra di sentire i rintocchi della torre del Cremlino ma si tratta del rintocco di un orologio a pendolo della Galleria che riecheggiando le note dell'ultimo pezzo dei "Quadri di un'esposizione" di Musorgskij, ci riporta alla realtà: il tempo della visita è giunto al termine e i visitatori si accomiatano dalla Galleria, il tema del pittore conclude l'opera trionfante.

TIZIANO BEDETTI

All'Artista Onorato del Popolo dell'URSS Alexander Shilov e al Popolo Russo

QUADRI DELLA GALLERIA SHILOV

1. ENTRATA

TIZIANO BEDETTI

Allegro Maestoso ♩ = 120

ff p ff p

ped. ped. ped. ped. * ped. * ped. ped. ped. ped. * ped. * ped.

5 ff p ff p

ped. ped. ped. ped. * ped. * ped. ped. ped. ped. * ped. * ped.

9 mf

* ped. * ped. *

13 p cresc.

17 cresc.

20

23

27

31

34

1'14" c.a.
attacca subito