

Liceo Scientifico Statale "GALILEO GALILEI"

3 marzo 2011: ore 14.00 – 16.00

SECONDO NOVECENTO: LETTERATURA, MUSICA E CINEMA A CONFRONTO

Relatrice:

Silvia Mazzau

Video maker & Media engineering:

Paolo Giardini

Covers eseguite da:

Missing Link

Accompagnamento corale:

Il Coro del Galilei

Introduzione

- L'**idea** di una lezione-spettacolo nasce dal mio desiderio di avvicinare i giovani alla lettura – così poco amata oggi, purtroppo – partendo dal mondo che più li affascina, vale a dire quello musicale.
- L'**intento** è quello di suscitare in loro interesse e curiosità scoprendo che molti dei loro gruppi preferiti sono lettori appassionati e utilizzano opere letterarie o trasposizioni cinematografiche di esse per la composizione dei loro testi.

Introduzione

- La parte musicale è eseguita dalla *cover band Missing Link* composta da
  - **Shane Giardini** – *batteria e voce*;
  - **Joshua Giardini** – *chitarra elettrica e voce*;
  - **Paolo Giardini** – *basso, chitarra acustica e voce*;
  - **Silvia Mazzau** – *tastiera e voce*;con la partecipazione del nostro *special guest*
  - **Leonardo Sorio** – *chitarra elettrica*.
- Accompagnerà alcune canzoni il **Coro del Galilei** (composto da allievi delle classi 2[^] e 3[^]G del Liceo Scientifico-Tecnologico) diretto da **Umberto Lavagnolo**.

Il '900: un secolo di contraddizioni

- La nostra è un'epoca in cui, accanto a figure maestose come Martin Luther King, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, troviamo dittatori spietati e disumani in ogni continente, terroristi che fanno della violenza il loro credo, uomini che privano i loro simili di diritti imprescindibili: la libertà di esistere, di pensare, di parlare, di professare la propria fede.
- Anche la scienza fa discutere perché entra nel campo di valori etici e morali in una società spesso superficiale, strumentalizzabile, facile preda di ansie e paure.
- Gli scrittori del nostro tempo come reagiscono a tutto ciò? ***Cosa*** scrivono? ***Come*** lo scrivono? Qual è il loro ***messaggio***?

1. JOHN R.R. TOLKIEN

(Bloemfontein, 3 gennaio 1892 –
Bournemouth, 2 settembre 1973)

Nazionalità

Britannica

Genere

EPIC FANTASY

Titolo opera

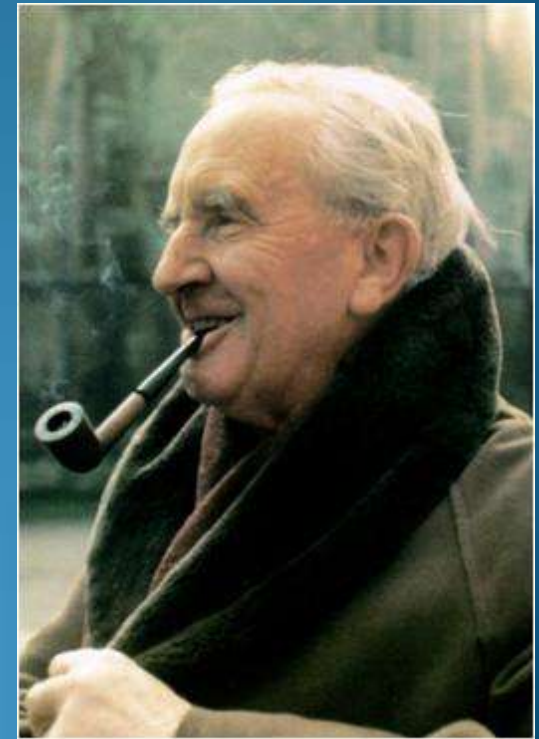
The Lord of the Rings

Anno pubbl.

1954

Tematica

*La lotta fra il bene
e il male*

The Lord of the Rings (1954)

- Tolkien descrisse il suo capolavoro come...

“ un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica, inconsciamente in un primo momento, ma consciamente durante la revisione” .

- L'azione centrale del libro, il suo climax, è **una guerra che, alla sua conclusione, termina un'era.**

***Non devi usare l'anello:
ti condurrà alla
catastrofe.***

SCORPIONS

Still Loving You (1984)

- È la nona canzone dell'album della *rock-band* tedesca *Love at First Sting*, pubblicato nel 1984.
- Il tema centrale è l'amore.
- Per questo motivo gli Scorpions scelsero di produrre un **videoclip** avente come sfondo le scene d'amore più toccanti (e non solo quelle!) de "Il Signore degli Anelli" di Tolkien .
- Il testo però è considerato anche una metafora velata di una Germania ancora divisa fra Est e Ovest.

Still Loving You (1984)

*“Your pride has built a wall so strong
that I can't get through: is there really
no chance to start once again?”*

(tr. “Il tuo orgoglio ha costruito un muro così forte
che non riesco ad attraversarlo, non c'è proprio
alcuna possibilità di cominciare ancora una volta?”)

- Il riferimento è al Muro di Berlino e al senso di impotenza provato da molti tedeschi rispetto al loro paese spaccato in due già da 23 anni (dal 13.08.1961) – ne occorreranno altri 5 per vederlo crollare (09.11.1989).
- Solo l' **amore** può salvare:

“Only love can break down the walls some day.”

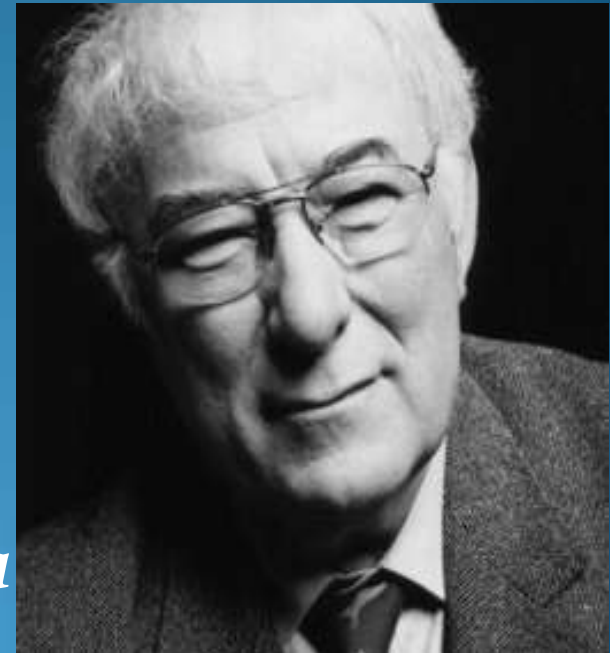
(tr. “Solo l'amore può distruggere i muri un giorno”)

2. SEAMUS HEANEY

(Castledawson, 13 aprile 1939 –)

Nazionalità	<i>Irlandese</i>
Genere	<i>POESIA</i>
Titolo poesia	<i>Requiem for the croppies</i>
Anno pubbl.	<i>1966</i>
Tematica	<i>La memoria storica</i>

Requiem for the croppies (1966)

- Utilizza spesso la **metafora dello scavo**: l'opera del poeta è una forma di archeologia che porta alla luce tesori linguistici, culturali e storici nascosti sotto la superficie della vita.
- Egli scava anche nel proprio inconscio e nella memoria, nei ricordi legati alla sua infanzia in campagna e alla formazione Cattolica, una sorta di “*storia sepolta*” che illumina il presente in modo nuovo.
- La poesia *Requiem for the Croppies* celebra la ribellione del 1798: i ribelli non sono morti invano...

Sunday Bloody Sunday (1982)

È una canzone del gruppo rock irlandese U2, parte del repertorio storico della band, contenuto originariamente nell'album *War* (1983).

Il testo è stato scritto da Bono, come la quasi totalità dei pezzi degli U2, mentre alla musica ha contribuito l'intero gruppo.

La “domenica di sangue” di cui parla la canzone, è stata il 30 gennaio 1972.

Sunday Bloody Sunday

- **30 gennaio 1972**: nella città nordirlandese di Derry (*Londonderry* per gli Unionisti), l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti ad una manifestazione.
- Quattordici persone, **civili disarmati**, vennero uccise.
- L'episodio passò alla storia come "**Bloody Sunday**" o "Domenica di sangue" – in inglese "**bloody**" significa "**insanguinato**" ma anche "**maledetto**".
- Esso scatenò la **rivolta nazionalista** contro il governo di Londra incoraggiando l'arruolamento nell'IRA.
- Solo il **15 giugno 2010** il **Primo Ministro** del Regno Unito David Cameron **ha condannato senza riserve** la condotta tenuta in quelle circostanze dall'esercito inglese.

3. JAMES GRAHAM BALLARD

(Shanghai, 15 novembre 1930 -
Shepperton, 19 aprile 2009)

Nazionalità

Britannica

Genere

NARRATIVO

Titolo opera

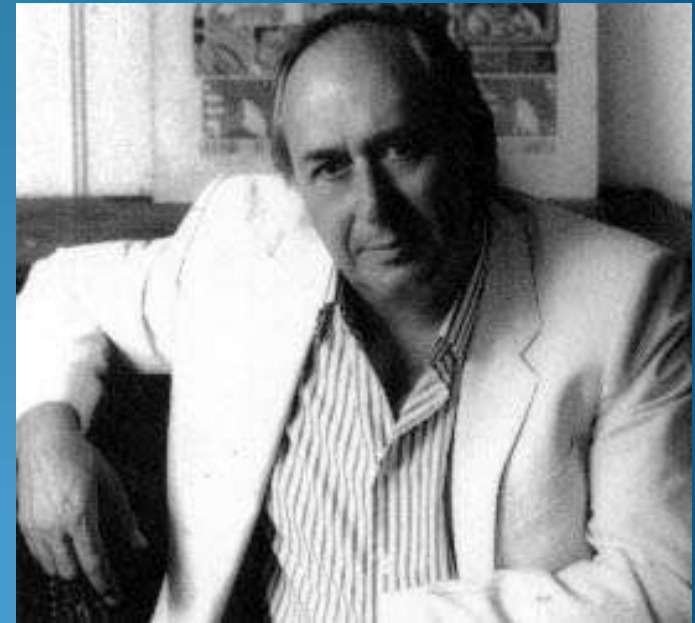
Empire of the Sun

Anno pubbl.

1984

Tematica

La guerra

Empire of the Sun (1984)

- L'aggettivo "**ballardian**" significa *“Modernità distopica, desolati paesaggi costruiti dall'uomo, effetti psicologici derivanti dallo sviluppo etnologico, sociologico o ambientale.”* (dal Collins English Dictionary)
- Egli pone la realtà sotto il microscopio fino a sviscerarne gli aspetti più crudeli con un realismo che diventa **iper-realismo**.
- *“In una vera guerra nessuno sapeva da quale parte stava, e non c'erano bandiere o commentatori o vincitori
In una vera guerra non c'erano nemici”*

One (1988)

- *One* è il titolo del quarto singolo estratto dall' album *And Justice for All* (1988).
- E' stata la prima canzone dei Metallica per cui fu girato un videoclip nel quale compaiono dialoghi e parecchie scene dal film *Johnny Got His Gun* (1971).

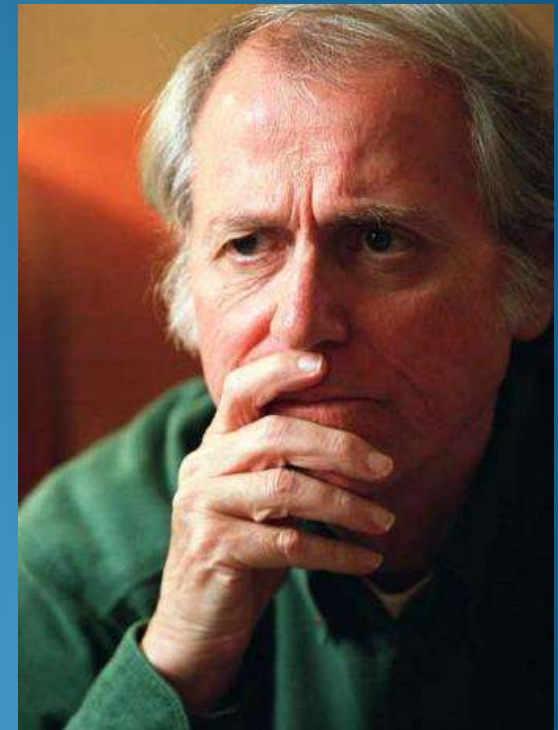
Johnny Got His Gun (1971)

- Tratto da un romanzo antimilitarista dello scrittore statunitense **Dalton Trumbo** del 1939, è uno straziante **apologo contro ogni tipo di guerra**, ispirato ad un fatto realmente accaduto.
- Il protagonista, **Joe Bonham**, colpito da un mortaio durante la I Guerra Mondiale, è ridotto a “*un troncone di carne pensante*”.
- Ha perso braccia, gambe, vista, olfatto, udito e parola ma ***la sua mente è intatta***.
- Sopravvive mediante un tubo e dopo un paio di anni impara a comunicare muovendo la testa, utilizzando l'alfabeto Morse.
- Chiede così ai medici militari di essere esposto al mondo, per far vedere a tutti gli orrori e la follia della guerra oppure di ucciderlo.
- Le sue richieste non verranno accolte ...

4. DON DELILLO

(New York City, 20 novembre 1936 -)

Nazionalità	<i>Americana</i>
Genere	<i>NARRATIVO</i>
Titolo opera	<i>White Noise</i>
Anno pubbl.	<i>1985</i>
Tema	<i>Il consumismo</i>

White Noise (1985)

- DeLillo propone una sorta di radiografia del **deserto quotidiano della società** americana che ha affidato agli oggetti il compito di coprire il vuoto di idee e di valori.
- Sono i **soldi** il fulcro della vita e quelli che li hanno li usano per **comprare** in una sorta di “*Emo, ergo sum*” (tr. “compro, quindi sono”).
- Bastano una diversa sistemazione degli scaffali del supermercato, fatta senza preavviso, per creare *un senso di sperdutezza, un umore di incertezza e tormento* che diviene **esistenziale**.

Money (1973)

- **Money** è una delle più celebri canzoni dei Pink Floyd, interamente scritta dal bassista Roger Waters e contenuta nell'album *The Dark Side of the Moon* del 1973.
- Venne eseguita dal gruppo al *Live 8* il 2 luglio 2005, serata nella quale sono tornati ad esibirsi insieme dopo 24 anni.

Money (1973)

- “*Tutti i grandi testi hanno parole banali, e questo è un testo molto banale*”, disse Waters al tempo, ma il senso non lo è.
- Si tratta di una **feroce e ironica critica** alla gente attaccata in modo eccessivo **ai soldi** per comprare “*a new car, caviar, four star daydream*”, persino “*a football team*”.
- Questo attaccamento è capace di portare l'uomo all'alienazione, alla follia, tema centrale dell'album.
- Waters è convinto che il denaro è *la radice di tutti i mali odierni*: infatti **la gente** è portata a **lottare contro gli altri, subordinando i propri ideali**, unicamente per **il denaro**.

5. STEPHEN KING

(Portland, 21 settembre 1947 -)

Nazionalità	<i>Americana</i>
Genere	<i>HORROR</i>
Titolo opera	<i>IT</i>
Anno pubbl.	<i>1986</i>
Tematica	<i>La paura</i>

IT (1986)

- La paura è al centro quest'opera e di moltissime altre di King, una paura che nasce NON da ciò che è *detto* ma da ciò che *non è detto*.

“Di tutte le emozioni, la PAURA è quella che ha maggior potere di derubare alla mente tutti i poteri di agire e di ragionare”. (E. Burke)

- In questa saga corale inquietante IT – l'incarnazione del MALE e della PAURA – verrà vinto dall'unità di una *“banda di (apparenti) perdenti”*.

IRON MAIDEN

Fear of the Dark (1992)

- *Fear of the Dark* è il nono album in studio degli Iron Maiden pubblicato nel 1992, un gruppo *heavy metal* britannico, formatosi a Londra nel 1975 per iniziativa del bassista Steve Harris.
- Il nome del gruppo si riferisce allo strumento di tortura detto appunto *iron maiden* (tr. “vergine di ferro”).

IRON MAIDEN

Fear of the Dark (1992)

- Le tematiche trattate nell'album sono varie e molto serie:
  - la paura di partire per la guerra, all'epoca della Prima Guerra del Golfo, mitigata dalla convinzione di farlo per una giusta causa;
  - la nostalgia dei tempi in cui se ne facevano “di cotte e di crude” mentre ora regna l'insicurezza;
  - l'indifferenza dei più di fronte a **guerre, tirannie, fame e carestie** diffuse ovunque nel mondo, che **derubano i bambini della loro infanzia** riempiendola di paura.
- La canzone omonima *Fear of the Dark* (tr. Paura della oscurità) descrive le fobie e i mille sospetti di un uomo che vive in preda alla paura...

6. IAN MCEWAN

(Aldershot, 21 giugno 1948 -)

Nazionalità

Britannica

Genere

NARRATIVO

Titolo opera

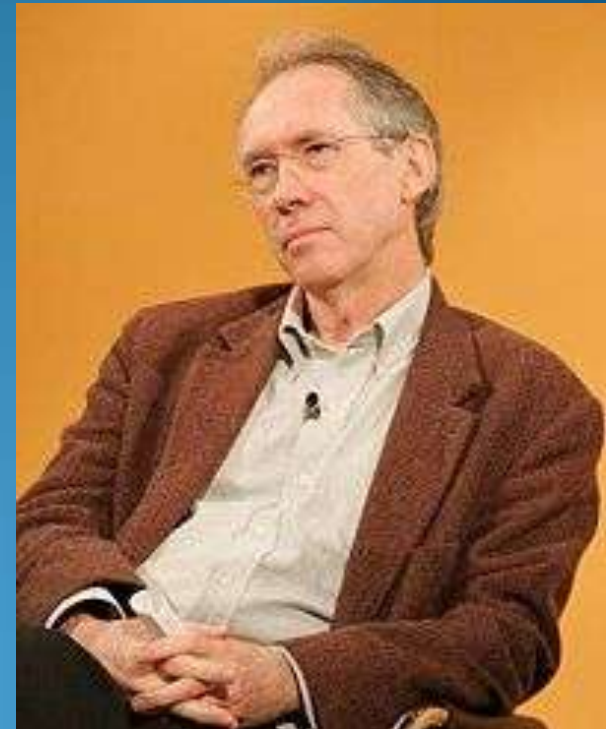
Atonement

Anno pubbl.

2001

Tematica

Le colpe familiari

Atonement (2001)

- Ritrae situazioni quotidiane, dominate dall'ossessione per il sesso e segnate dalla morte, metafora del vuoto di valori del mondo contemporaneo.
- **Il rapporto tra arte e vita** è centrale in molti suoi romanzi: *“Quando scrivo gioco ad essere il mio dio, scegliendo i personaggi, le situazioni e persino le condizioni meteo.”*
- Ma può un racconto cancellare una colpa? Può l'arte – in questo caso la scrittura – influenzare *davvero* la vita?

Fade to Black (1984)

- E' un brano dei Metallica, primo singolo estratto dal secondo album in studio *Ride the Lightning* (1984).
- L'espressione "*fade to black*" è un termine tecnico inglese che in italiano viene tradotto con il termine *dissolvenza* (nel linguaggio cinematografico).
- Composto principalmente da James Hetfield, qui indica la dissolvenza della vita verso la morte, la disperazione che spinge al suicidio.

Fade to Black (1984)

*“I have lost the will to live, simply nothing more to give,
there is nothing more for me, (I) need the end to set me free ...”*

(tr. Ho perduto la volontà di vivere, semplicemente null'altro da dare,
non c'è null'altro per me, ho bisogno della fine per essere libero ...)

- Sono parole che riecheggiano l'idea di una morte misericordiosa liberatoria, attesa con desiderio, come un'amica che ti saluta con calore.
- Paradossalmente questa canzone è stata di **grande aiuto** a molti *fans* dei Metallica in momenti difficili della loro vita:

“No one but me can save myself”
(tr. nessuno può salvarmi se non io stesso)

- Più d'uno è stato incoraggiato proprio da queste parole in musica a dare **un finale diverso alla propria vita.**

7. NEIL GAIMAN

(Portchester , 10 novembre 1960 -)

Nazionalità	<i>Britannica</i>
Genere	<i>FUMETTO</i>
Titolo opera	<i>The Sandman</i>
Anno pubbl.	<i>1989-1996</i>
Tematica	<i>La crescita</i>

The Sandman (1989 – 1996)

- Quando lavora su *The Sandman*, ha la sensazione di “*avere in mano un machete e di dirigersi nella giungla [...] Mi sono trovato a scrivere in luoghi e a fare cose che nessuno aveva mai fatto prima ... E ci sono riuscito e mi sono divertito tantissimo.*”
- **L'approfondimento psicologico** dei personaggi ha elevato la serie al di sopra della media delle altre produzioni fumettistiche.
- Il **tema portante** dell'intera vicenda è la **crescita**, non quella fisica bensì l'**evoluzione morale**.

METALLICA

Enter Sandman (1991)

- E' una canzone dei Metallica, dall'album *Metallica* del 1991 (conosciuto anche come *The Black Album*).
- E' uno dei pezzi più famosi del gruppo ed è stato creato in origine come *theme song* per il *wrestler* Jim Fullington, il cui nome d'arte è *The Sandman*.
- Il testo parla delle paure di un bimbo terrorizzato dall'arrivo dell'uomo sabbia. James Hetfield e un ragazzino recitano una preghiera del mondo anglosassone, "*Now I lay me down to sleep*".

The Boogeyman (2005)

- Creatura leggendaria e oscura quanto *the sandman* è *the boogeyman*, un essere cattivo e misterioso presente nella tradizione di vari paesi - in Italia è noto anche come *il Babau!*
- Nel 2005 S. Kay dirige il film *Boogeyman*, un *J-Horror* che deve la sua efficacia ad un'atmosfera di tensione psicologica costruita su ciò che **NON** viene mostrato.
- L'uomo nero di Tim è reale o è solo frutto di fantasia?

8. KAZUO ISHIGURO

(Nagasaki, 8 novembre 1954 -)

Nazionalità	<i>Giapponese</i>
Genere	<i>NARRATIVO</i>
Titolo opera	<i>Never let me go</i>
Anno pubbl.	<i>2005</i>
Tematica	<i>L'educazione</i>

Never Let Me Go (2005)

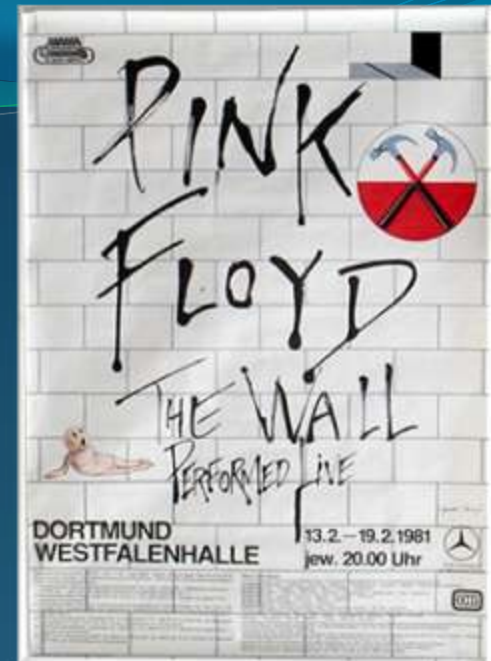
- I romanzi di Ishiguro, solitamente scritti **in prima persona**, hanno come protagonisti persone caratterizzate da **debolezze e mancanze** rivelate in modo graduale e implicito nel corso della narrazione.
- Il finale è spesso pregno di malinconia e rassegnazione in linea con il concetto di **mono no aware** (物の哀れ).
- *Se lo scopo principale della vita è finire – “completare il ciclo” – ha senso impegnarsi, anche se l’estinzione dovesse metterci una pietra sopra?*

Another Brick In The Wall

Part II (1979)

- E' la trasposizione cinematografica del *concept album* realizzato nel 1979: il film è basato sull'album anziché vice versa, e ne rappresenta in effetti la “colonna visiva”.
- Il film fu presentato fuori concorso al 35° Festival di Cannes.
- Il disco "The Wall" venne pubblicato il 30 novembre 1979 e preceduto di una settimana dal singolo “Another Brick In The Wall”.

Another Brick In The Wall

Part II (1979)

- Fu bandito dai regimi del Sud-Africa e della Corea del Nord per il suo messaggio antiautoritario: gli slogan del ritornello del brano, infatti
*“we don’t need no education,
we don’t need no thought control”*
(tr. “non abbiamo bisogno di istruzione, né di controllo del pensiero”) vennero utilizzati dai manifestanti di colore nel 1980 in occasione del **4° anniversario** della sommossa di Soweto (Johannesburg, Sudafrica), avvenuta il 16 giugno 1976.
- La polizia soffocò le manifestazioni studentesche con la forza nell’80 come nel ’76: centinaia di persone furono uccise in soli 10 giorni.
- L’evento colpì l’opinione pubblica mondiale dando inizio a una catena di conseguenze che sfociarono nella caduta del regime dell’*apartheid*: la domanda di Ishiguro sembra aver ricevuto risposta...

9. VIKRAM CHANDRA

(New Delhi, 1961–)

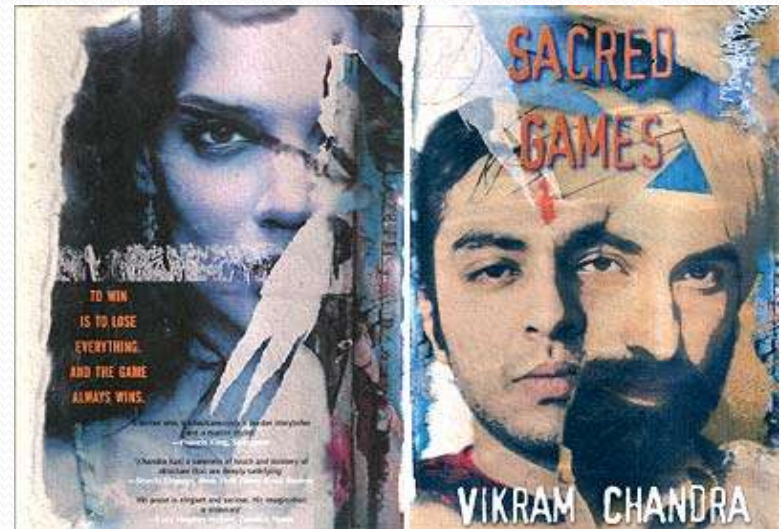
Nazionalità	<i>Indiana</i>
Genere	<i>NARRATIVO</i>
Titolo opera	<i>Sacred Games</i>
Anno pubbl.	<i>2006</i>
Tematica	<i>La metropoli</i>

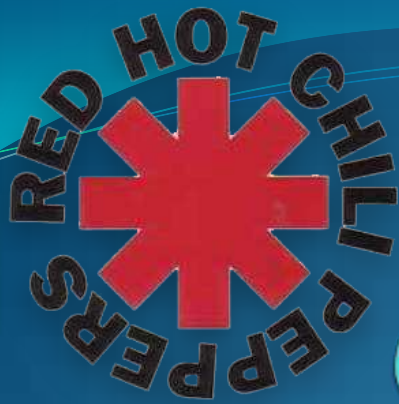

Sacred Games (2006)

- L'India di Chandra è chiassosa, moderna e violenta, una società dura, arrivista e spietata ma anche affascinante: è un mondo sempre più simile a quello Europeo e Americano – mafia, gioco d'azzardo, corruzione, chirurgia plastica, pornografia...
- Il mondo secondo Chandra è caos, ma anche *grazia* e la sua *squisita perfezione è terribile, spaventosa*. *“Una volta superata questa paura, ci si rende conto che bellezza e terrore sono la stessa cosa, ed è così che deve essere...”*
- La **lingua** usata è un inglese ricco di termini provenienti da molte lingue Indiane che crea un mondo nuovo. *“Questo è uno dei grandi doni della lettura, che riesce a trasportarti in paesaggi stranieri.”*

Californication (2000)

- Pubblicata come singolo nel 2000, *Californication* è una delle canzoni più celebri dei Red Hot Chili Peppers, un gruppo *rock* statunitense, formatosi a Los Angeles nel 1983 ed è suonata in quasi tutti i loro concerti.
- La canzone parla del lato oscuro di Hollywood e fa riferimento al declino della società:
  - pornografia
  - chirurgia plastica

Californication (2000)

- *Californication* diviene sinonimo di uno stile di vita basato sull'apparire, sulla falsità e su sogni irrealizzabili.
- Non mancano riferimenti a simboli della cultura popolare:
  - *Star Wars* (“And Alderaan’s not far away”);
  - *Star Trek* (“Space may be the final frontier”);
  - la rivista *Celebrity Skin* (“Celebrity skin is this your chin”).
- Sono menzionati personaggi della forza evocativa:
  - il *frontman* dei Nirvana **Kurt Cobain** (“Cobain can you hear the spheres”);
  - **David Bowie** con la sua canzone *Station to Station* (“Singing songs off station to station”);
  - l'attrice e modella canadese **Dorothy Stratten** (“First born unicorn”)

Liceo Scientifico Statale "GALILEO GALILEI"

3 marzo 2011: ore 14.00 – 16.00

SECONDO NOVECENTO: LETTERATURA, MUSICA E CINEMA A CONFRONTO

Relatrice

Silvia Mazzau

Grazie per

la vostra attenzione ...