

LO SGUARDO POETICO AMERICANO

POETI E COMPOSITORI DAGLI STATI UNITI

E LA PRODUZIONE AMERICANA DI “ART SONGS”

Un programma ICAMus

The International Center for American Music

**Il progetto è diretto da Aloma Bardi e Nicole Panizza,
con Nadine Benjamin**

Una creazione per il Lyceum Club Internazionale di Firenze

Presidente Donatella Lippi

**Sez. Musica, Pres. Eleonora Negri, VicePres. Irene Weber-Froboese
e Sez. Letteratura, Pres. Annalisa Adami, VicePres. Franca Fazzini**

Con immagini da

SguardiDanza-Centro per la Coreografia e le Arti Visive

Direzione Artistica Antonella Bardi

NATURA E LIRISMO: "AMERICA IS A POEM"

ALOMA BARDI

ICAMUS-THE INTERNATIONAL CENTER FOR AMERICAN MUSIC - WWW.ICAMUS.ORG

DUO EMERGENCE: Nadine Benjamin *soprano*, Nicole Panizza *pianoforte*

«La narrazione di Emily è uno stupefacente mondo di epigrammi, ricette, poesie e storie. Attimi che restano sospesi nel tempo, senza posa.» — *Nadine Benjamin*

«Nell'affrontare i molti diversi stili e linguaggi dei compositori, ho sentito l'impegno di approfondire i testi dickinsoniani oltre una lettura superficiale.» — *Nicole Panizza*

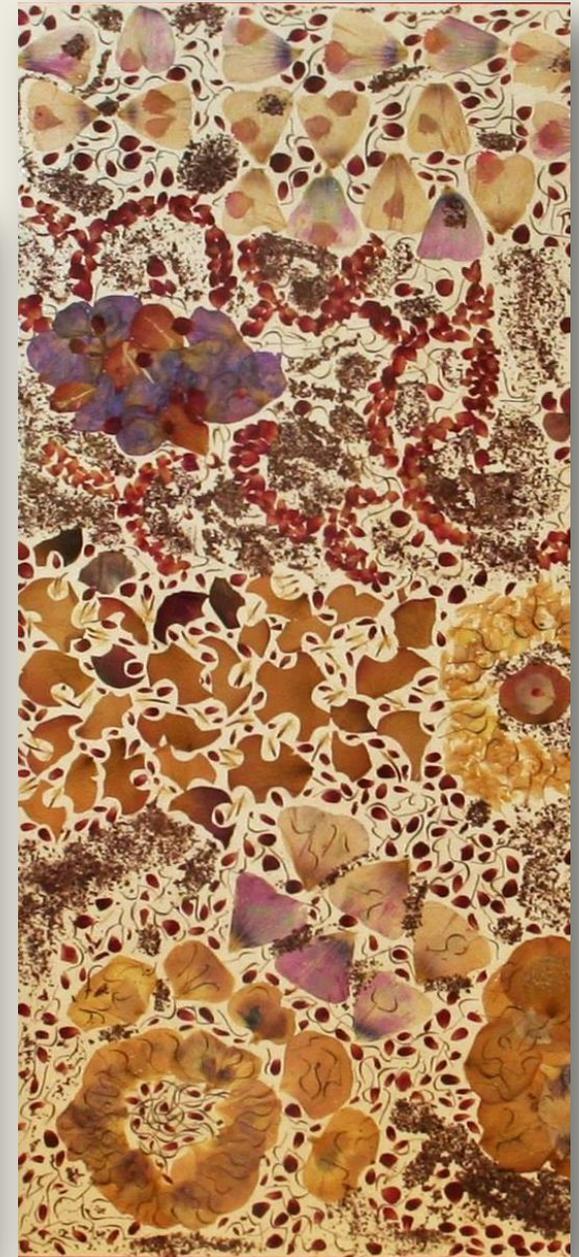
DUO EMERGENCE - Emily Dickinson Settings by Aaron Copland, Luigi Zaninelli, Juliana Hall, Sylvia Glickman, Ella Jarman-Pinto. CD Stone Records 2019.

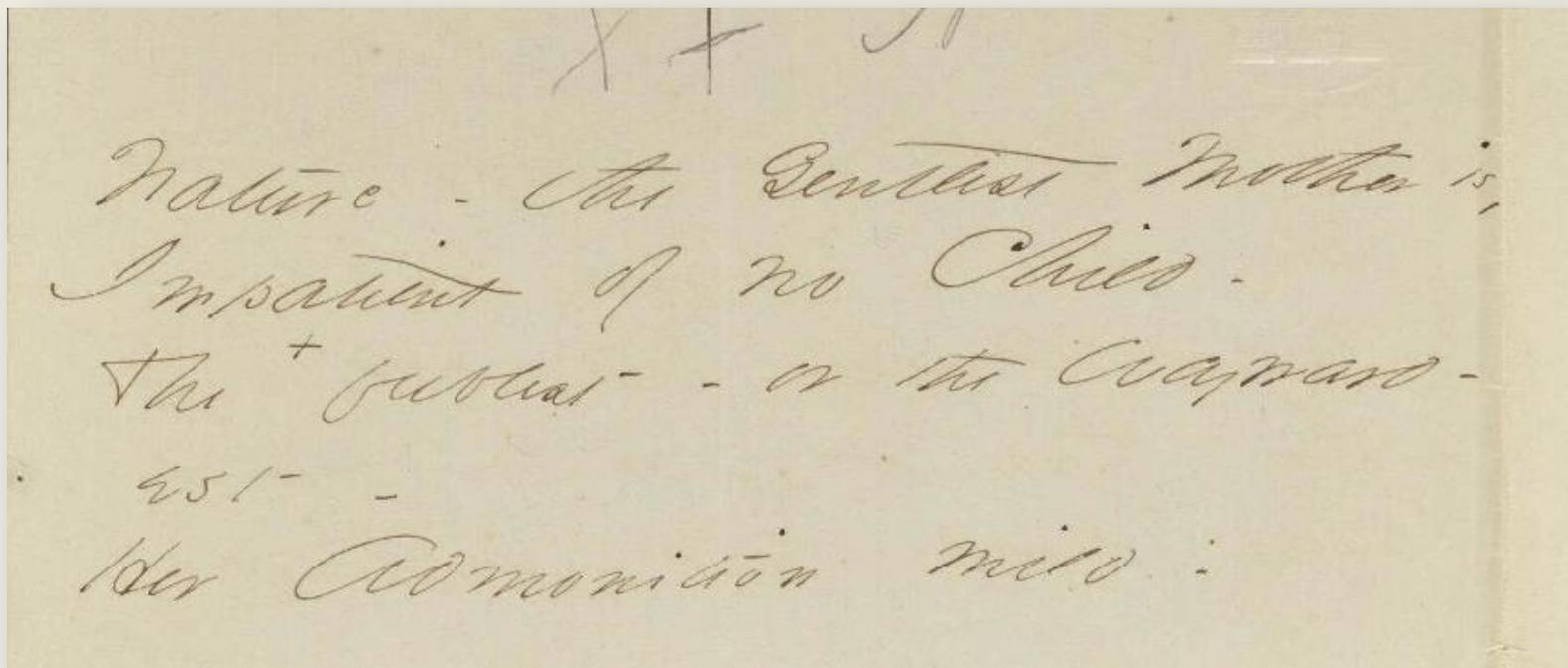
L'Erbario di Emily Dickinson

Durante la fanciullezza e l'adolescenza (ca. 1839-1846) Emily Dickinson raccolse e preservò con cura un Erbario che testimonia il suo amore per la Natura e la sua collezionistica (e al tempo stesso poetica) osservazione del dettaglio.

Illustrazioni:

-Emily Dickinson,
Herbarium, ca. 1839-1846;
1 volume (66 pp.). MS Am
1118.11, Houghton
Library; foglio 19 ©
President and Fellows of
Harvard College. Digitized
by Harvard University
Libraries. lib.harvard.edu
-Antonella Bardi,
*Dickinson's Herbarium
Revisited*, Mixed media
collage, 2003.

Nature, the Gentlest Mother | AARON COPLAND (1900-1990)

Twelve Poems of Emily Dickinson (1949-1950) - n. 1

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Boosey and Hawkes

Illustrazione: Emily Dickinson, Manoscritto di *Nature, the Gentlest Mother* (part.); in *Poems: Packet XVIII, Fascicle 36* (22 poesie, inchiostro), ca. 1863. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA - (98b) Nature - the Gentlest Mother is, J790, Fr741

Digitized and accessible on Emily Dickinson Archive, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA. <http://www.edickinson.org>

Nature – the Gentlest Mother [is]
Impatient of no Child –
The feeblest – or the waywardest –
Her Admonition mild –

In Forest – and the Hill –
By Traveller is [be] heard –
Restraining Rampant Squirrel –
Or too impetuous Bird –

How fair Her Conversation –
A Summer Afternoon –
Her Household – Her Assembly –
And when the Sun goes down –

Her Voice among the Aisles
Incite the timid prayer
Of the minutest Cricket –
The most unworthy Flower –

When all the Children sleep –
She turns as long away
As will suffice to light Her lamps –
Then bending from the Sky –

With infinite Affection –
And infiniter Care –
Her Golden finger on Her lip –
Wills Silence – Everywhere –

La natura è la madre più soave,
che ogni figlio sopporta,
i deboli o i ribelli,
il suo monito dolce

nel bosco e sopra il colle
è udito dal viandante,
a frenar lo scoiattolo focoso,
l'uccello troppo audace.

Bello con lei un dialogo,
nel pomeriggio estivo,
e la sua compagnia, la sua famiglia;
quando il sole tramonta

La sua voce, di mezzo alle navate,
incoraggia la timida preghiera
del minuscolo grillo,
del più misero fiore.

E quando tutti i suoi figlioli dormono
ella di tanto s'allontana
quanto basta ad accender le sue lampade;
poi, affacciandosi al cielo,

con infinito affetto
e più infinita cura,
porta alle labbra il suo dito dorato
per ordinare dovunque il silenzio.

Vers. it. Margherita Guidacci,
rived. da Massimo Bacigalupo
Ed. Mondadori, I Meridiani, 1994

Ralph Waldo Emerson (Boston 1803-Concord, Mass. 1882)

Filosofo, predicatore, saggista, poeta, conferenziere, abolizionista

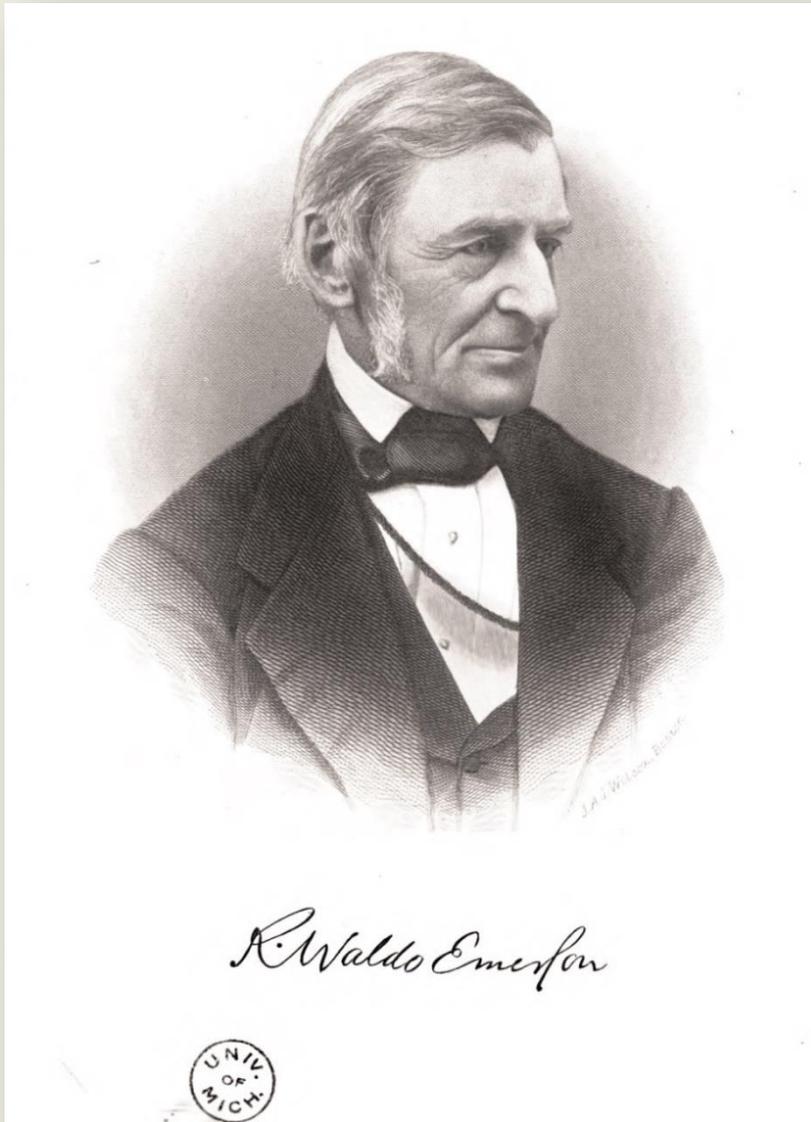

Figura centrale del Trascendentalismo americano, lo scrittore più influente del movimento di Concord. Approfondì le tematiche dell'indipendenza intellettuale americana, dell'individualismo, del rapporto con la Natura, dell'abolizione della schiavitù, delle riforme sociali.

Opere principali:

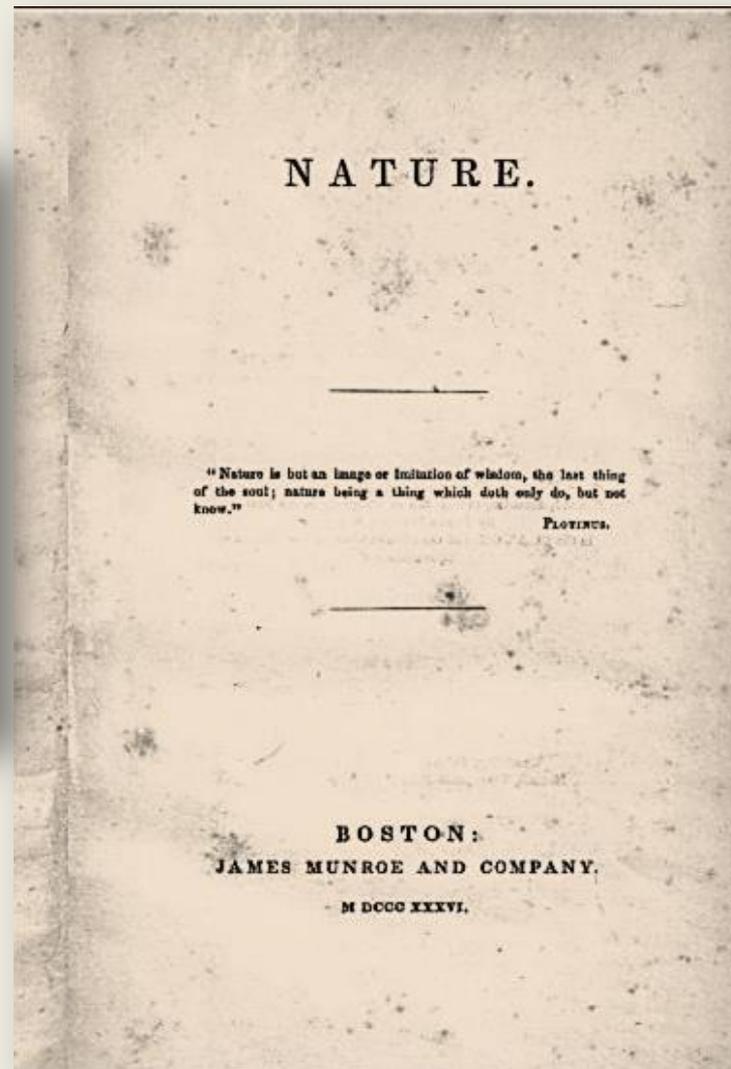
- *Nature*, 1836
- *The American Scholar*, 1837
- *Essays, I Serie*, 1841
- *Essays, II Serie*, 1844
- *Representative Men*, 1850
- *The Conduct of Life*, 1860
- *Society and Solitude*, 1870

Ritratto di Emerson: incisione di contro-frontespizio in Emerson, *Complete Works*, Houghton, Mifflin & Co. (Riverside Edition), Boston 1883-1899; digitized copy; original from University of Michigan.

Ralph Waldo Emerson, *Nature*. Saggio filosofico-morale sul rapporto tra gli umani e la Natura, sulla dimensione spirituale della solitudine e l'elemento universale del divino che permea il mondo naturale. Pubblicazione: James Munroe and Company, Boston 1836. Digitized copy from University of California Libraries. La citazione è tratta da: *Nature*, Ch. VIII, *Prospects*, p. 84 della I edizione.

and insect. The American who has been confined, in his own country, to the sight of buildings designed after foreign models, is surprised on entering York Minster or St. Peter's at Rome, by the feeling that these structures are imitations also, — faint copies of an invisible archetype. Nor has science sufficient humanity, so long as the naturalist overlooks that wonderful congruity which subsists between man and the world; of which he is lord, not because he

Romanticismo e Trascendentalismo americano

Ascendenza kantiana del nome “Trascendentalismo”, a significare che i contenuti della mente umana non provengono soltanto dall’esperienza dei sensi. Un movimento filosofico e letterario e una scuola filosofica asistemica improntata a idealismo panteistico dai risvolti pratico-morali di individualismo, antiutilitarismo e disubbidienza civile, nel clima anticonformistico verificatosi durante i decenni precedenti alla Guerra Civile (1861-1865). Una ricchissima stagione nella cultura nordamericana fiorita attorno alla metà dell’800.

TEMATICHE. Rapporto con la Natura, predicazione in urto con l’autorità religiosa, libertà espressiva, utopia, protesta sociale, riforme sociali, abolizionismo, preservazione dell’ambiente, affrancamento dai modelli culturali coloniali e definizione dell’identità americana.

IL LUOGO. Concord, Mass. è una cittadina poco distante da Boston; già nel 1775 fu scenario di una delle primissime battaglie della Guerra di Indipendenza Americana.

PROTAGONISTI DEL TRASCENDENTALISMO AMERICANO: RALPH WALDO EMERSON (1803-1882), HENRY DAVID THOREAU (1817-1862), MARGARET FULLER (1810-1850) e LA FAMIGLIA DEGLI ALCOTT (Amos Bronson Alcott, 1799-1888 e sua figlia Louisa May Alcott, 1832-1888, autrice di *Little Women*).

163
Dear March. Come in -
How glad I am -
I hoped for you before -
looked
Put down your hat -
You must have walked -
How out of breath you
are -

Dear March, Come in! | AARON COPLAND (1900-1990)

Twelve Poems of Emily Dickinson (1949-1950) - n. 6

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Boosey and Hawkes

Illustrazione: Emily Dickinson, Manoscritto di *Dear March, Come in* (part.); Amherst Manuscript # 163 - Dear March - come in - asc:5207 - p. 1. Digitized and accessible on Emily Dickinson Archive, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA. <http://www.edickinson.org>

Dear March – Come in –
How glad I am –
I looked [hoped] for you before –

Put down your hat –
You must have walked –
How out of Breath you are –
Dear March, how are you, and the Rest –
Did you leave Nature well –
Oh March, Come right up stairs with me –
I have so much to tell –

I got your Letter, and the Birds –
The Maples never knew
That you were coming – [till I called]
I declare – how red their faces grew –
But March, forgive me – and
All those Hills you left for me to Hue –
There was no Purple suitable –
You took it all with you –

Who knocks? That April.
Lock the Door –
I will not be pursued –
He stayed away a Year to call
When I am occupied –
But trifles look so trivial
As soon as you have come

And [That] Blame is just as dear as Praise
And Praise as mere as Blame –

Avanti, caro marzo!
Come sono contenta di vederti!
Ti aspettavo da tanto,

oh, metti giù il cappello –
devi aver molto camminato,
sei senza fiato!
Come stai, caro marzo – e tutti gli altri?
E la Natura, l'hai lasciata bene?
O marzo, vola insieme a me di sopra,
tante cose ho da dirti

Ho avuto la tua lettera – e gli uccelli,
gli aceri non sapevano che tu stai arrivando
[finché li visitai]
– e, lo giuro, arrossirono –
Scusami marzo, tutte le colline –
quelle che mi lasciasti da dipingere –
non c'era rosso che vi si adattasse,
tutto te l'eri via portato tu!

Ma... chi bussa alla porta? È l'aprile!
Chiudi a chiave,
non voglio mi s'incalzi:
sta via per tutto un anno e viene a farmi visita
proprio quando ho da fare!
Ma sembrano le cure d'ogni giorno
così volgari quando tu sei giunto

che il biasimo è gradito come lode
ed è la lode schietta come il biasimo.

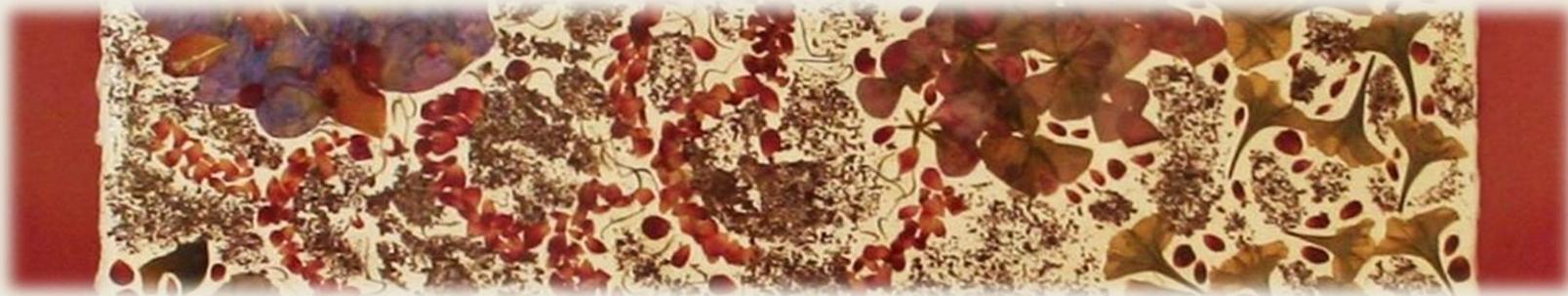
Vers. it. Silvio Raffo,
rived. da Massimo Bacigalupo
Ed. Mondadori, I Meridiani, 1994

Song americano

- Costante presenza e importanza del song nella storia musicale e sociale degli Stati Uniti.
- Importanza della 'lettura musicale' della poesia in lingua inglese nel contesto della musica americana.
- Produzione di *Art Song* a cominciare dal Settecento.
- Arte e artigianato, anche domestico, che si sviluppano in parallelo e si intrecciano nella produzione del Song americano.
- Lirica d'arte, song del musical, oltre a tendenze più popolari e commerciali.

COMPOSITORI E COMPOSITRICI STATUNITENSIS DI ART SONGS IL NOVECENTO CLASSICO E SPERIMENTALE

CHARLES E. IVES (1874-1954) - *114 Songs* (comp. ca. 1887-1921; pubbl. 1922).

AARON COPLAND (1900-1990) - *Twelve Poems of Emily Dickinson* (1949-50); *Old American Songs* (1950-52).

SAMUEL BARBER (1910-1981) - *Three Songs*, Op. 10 (1935-36); *Four Songs*, Op. 13 (1937-40); *Hermit Songs*, Op. 29 (Song Cycle, 1952-54); *Despite and Still*, Op. 41 (Song Cycle, 1968).

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990) - *I Hate Music: A Cycle of Five Kid Songs* (1943); *La Bonne Cuisine: Four Recipes for Voice and Piano* (1947).

GEORGE CRUMB (1929-2022) - *Three Early Songs* (1947); *Apparition* (soprano & amplified piano, 1979); Songs e cicli per voce e strumenti vari.

COMPOSITORI E COMPOSITRICI STATUNITENSIS DI ART SONGS

I CONTEMPORANEI

JAKE HEGGIE (1961) - *The Rose Did Caper on Her Cheek* (E. Dickinson, 2020); *Could It Be Madness – This?* (E. Dickinson, 2020); *Songs for Murdered Sisters* (M. Atwood, 2020); *These Strangers* (2018); *The Breaking Waves* (2011); *The Starry Night* (2001); *How Well I Knew the Light* (E. Dickinson, 2000).

WILLIAM BOLCOM (1938) - *Laura Sonnets* (F. Petrarca, 2010); *Cabaret Songs* (1970-2009); *Briefly It Enters* (Jane Kenyon, 1997); *I Will Breathe a Mountain* (ciclo su versi di poetesse americane, 1995).

LUIGI ZANINELLI (1932) - *Seven Epigrams of Emily Dickinson* (2003); *Five American Revival Songs* (1991); *Five American Gospel Songs* (1986); *Folk Songs* (1979-89).

DOMINICK ARGENTO (1927-2019) - *From the Diary of Virginia Woolf* (1974); *Songs About Spring* (e.e. cummings, 1950–55).

LEE HOIBY (1926-2011) - *I Was There* (W. Whitman, 1993); *Four Dickinson Songs* (1988).

LEO SMIT (1921-1999) - *Ecstatic Pilgrimage: Cycle VI, White Diadem* (E. Dickinson, pubbl. post. 2000).

ERNST BACON (1898-1990) - *Fifty Songs* (1926-28; pubbl. 1974); *Songs from Emily Dickinson* (1926-31).

Compositrici americane contemporanee di Art Songs

Lori Laitman (1955)

Four Dickinson Songs (2000)

Early Snow (tre songs su versi di Mary Oliver, 2002-2003)

Orange Afternoon Lover (tre songs su versi di Margaret Atwood, 2006)

Juliana Hall (1958)

Ha composto oltre 50 cicli di songs e opere vocali da camera.

Songs e cicli di songs su versi di Emily Dickinson:

In Reverence (1985)

Night Dances (1987)

Syllables of Velvet, Sentences of Plush (1989)

Paradise (1999)

Upon This Summer's Day (2009)

A Northeast Storm (2015)

COMPOSITORI E COMPOSITRICI STATUNITENSIS DI ART SONGS

COMPOSITORI OTTOCENTESCHI DELLA GENERAZIONE ROMANTICA

ANTHONY PHILIP HEINRICH (1781-1861)

Figura centrale del Romanticismo musicale statunitense, organizzatore di vita musicale negli Stati Uniti, profondamente ispirato dalla natura americana e dal tema del viaggio, che raffigurò con stile audace, talora sperimentale e rapsodico, in composizioni orchestrali per grandioso organico strumentale. Compose oltre 150 songs dal linguaggio armonico non convenzionale, spesso inseriti in raccolte che sottolineano l'idea romantica extra-musicale all'origine della composizione.

LOUIS MOREAU GOTTSCHALK (1829-1869)

Pianista virtuoso e compositore pan-americano, viaggiatore musicale avventuroso influenzato da ritmi e colori caraibici e da un esotismo cosmopolita affrontato con il dominio assoluto dei mezzi pianistici lisztiani, in opere di supremo impegno esecutivo. Le melodie per voce e pf. – pregevoli anche per la raffinata parte pianistica, che le rivela collocate su un piano più colto rispetto a semplici songs di intrattenimento – sono l'aspetto meno conosciuto della sua produzione.

COMPOSITORI E COMPOSITRICI STATUNITENSIS DI ART SONGS

COMPOSITORI E COMPOSITRICI TARDO-ROMANTICI

EDWARD MacDOWELL (1860-1908)

An Album of Five Songs, Op. 11 e 12 (1883); *From an Old Garden*, Op. 26 (1887); *Six Love Songs*, Op. 40 (1890); *Eight Songs*, Op. 47 (1893); *Two Old Songs*, Op. 9 (1894); *Four Songs*, Op. 56 (1898); *Three Songs*, Op. 58 (1899); *Three Songs*, Op. 60 (1902).

AMY MARCY CHENEY BEACH (" MRS. H.H.A. BEACH ") (1867-1944)

Compose ca. 150 songs su testi di vari poeti (Shakespeare, Burns, Longfellow, Tennyson, ecc.) e anche su versi suoi; alcuni songs di Amy Beach sono ispirati al folklore afroamericano e dei Native Americans.

ARTHUR FARWELL (1872-1952)

Thirty-four Songs on Poems of Emily Dickinson (1926-49; pubbl. in 2 voll. nel 1983); *Three Poems by Shelley*, Op. 43 (1927); *Two Songs on Poems by William Blake*, Op. 88 (1930); *American Indian Melodies* (armonizzate da A.F.; ms. inedito); *Folk Songs of the West and South* (armonizzati da A.F.), Op. 19 (1905).

FLORENCE PRICE (1887-1953)

Compositrice classica afroamericana, scrisse molti songs, numerosi dei quali su versi di Langston Hughes, e compose arrangiamenti di Negro Spirituals tradizionali.

Trascendentalismo americano

Opere significative dei Trascendentalisti sulla Natura

IN QUESTE OPERE, L'IMMERSIONE NELLA NATURA E LA CONOSCENZA DI ESSA SONO VISTE SIA COME ESPERIENZA SPIRITUALE CHE COME SPINTA ALLA RIFORMA E GIUSTIZIA SOCIALE, NELLA COSTANTE RICERCA DI UN EQUILIBRIO TRA NATURA, CULTURA E VALORI MORALI.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882) – *Nature* (1836); *Essays* (I Serie, 1841; II Serie, 1844); *Society and Solitude* (1870).

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862) – *A Week on the Concord and Merrimack Rivers* (1849); *Walden* (1854); *Walking* (1862); *Excursions* (1863); *The Maine Woods* (1864).

MARGARET FULLER (1810-1850) – *Summer on the Lakes* (1844).

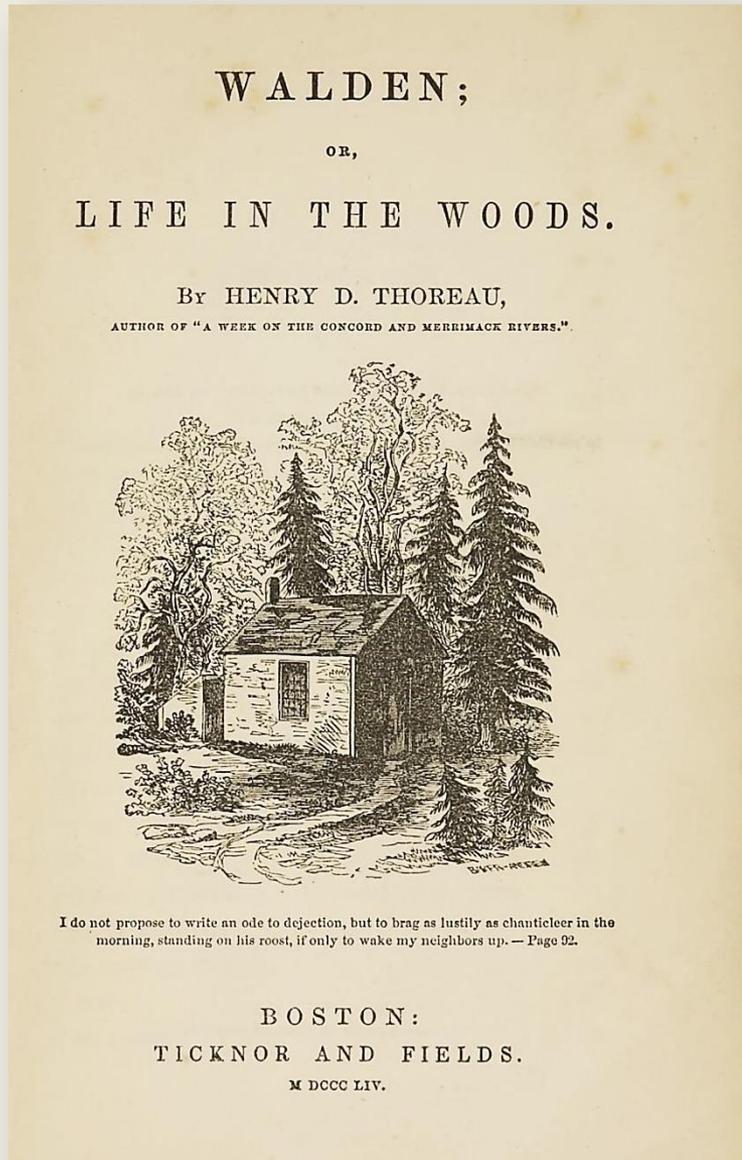
AMOS BRONSON ALCOTT (1799-1888) – *Tablets* (1868); *Concord Days* (1872).

Illustrazione: Emily Dickinson, *Herbarium*, ca. 1839-1846; 1 volume (66 pp.). MS Am 1118.11, Houghton Library; foglio 16 (part.) © President and Fellows of Harvard College. Digitized by Harvard University Libraries. lib.harvard.edu

Trascendentalismo americano

Henry David Thoreau (Concord, Mass. 1817-1862)

Walden: Or, Life in the Woods, prima edizione, Ticknor and Fields, Boston 1854; Frontespizio.

Inizio di *Sounds*, IV cap. di *Walden*, che indaga il tema della Natura come suono. *Walden, in Two Volumes*, Houghton, Mifflin and Company, Boston and New York 1892, Vol. 1, p. 174. Digitized copy; original from University of Michigan.

IV.
SOUNDS.

BUT while we are confined to books, though the most select and classic, and read only particular written languages, which are themselves but dialects and provincial, we are in danger of forgetting the language which all things and events speak without metaphor, which alone is copious and standard. Much is published, but little printed. The rays which stream through the shutter will be no longer remembered when the shutter is wholly removed. No method nor discipline can supersede the necessity of being forever on the alert. What is a course of history or philosophy, or poetry, no matter how well selected, or the best society, or the most admirable routine of life, compared with the discipline of looking always at what is to be seen? Will you be a reader, a student merely, or a seer? Read your fate, see what is before you, and walk on into futurity.

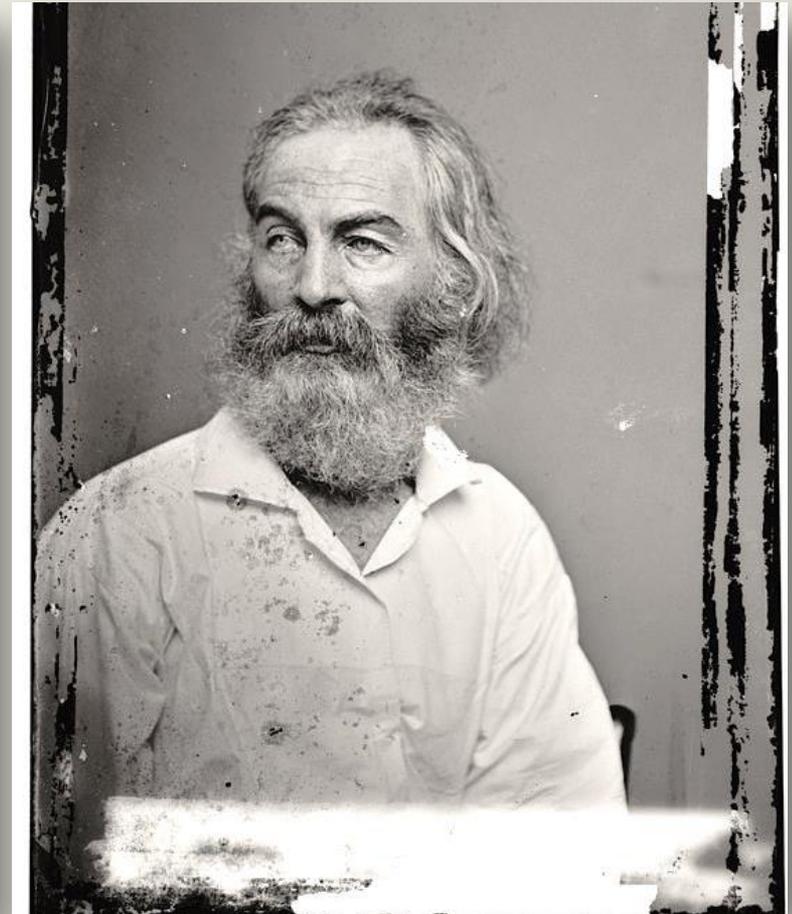

I GRANDI POETI DELL'800 AMERICANO INFLUENZATI DAL TRASCENDENTALISMO

WALT WHITMAN (1819-1892) E EMILY DICKINSON (1830-1886)

Emily Dickinson, dagherrotipo, ca. 1847; Amherst College Archives & Special Collections, gift of Millicent Todd Bingham, 1956.

Walt Whitman, ritratto fotografico ("carte-de-visite type") di Mathew Brady o Alexander Gardner; Brady Studio, New York, ca. 1862; Brady-Handy Photograph Collection, The Library of Congress Prints and Photographs Division, Washington, D.C.

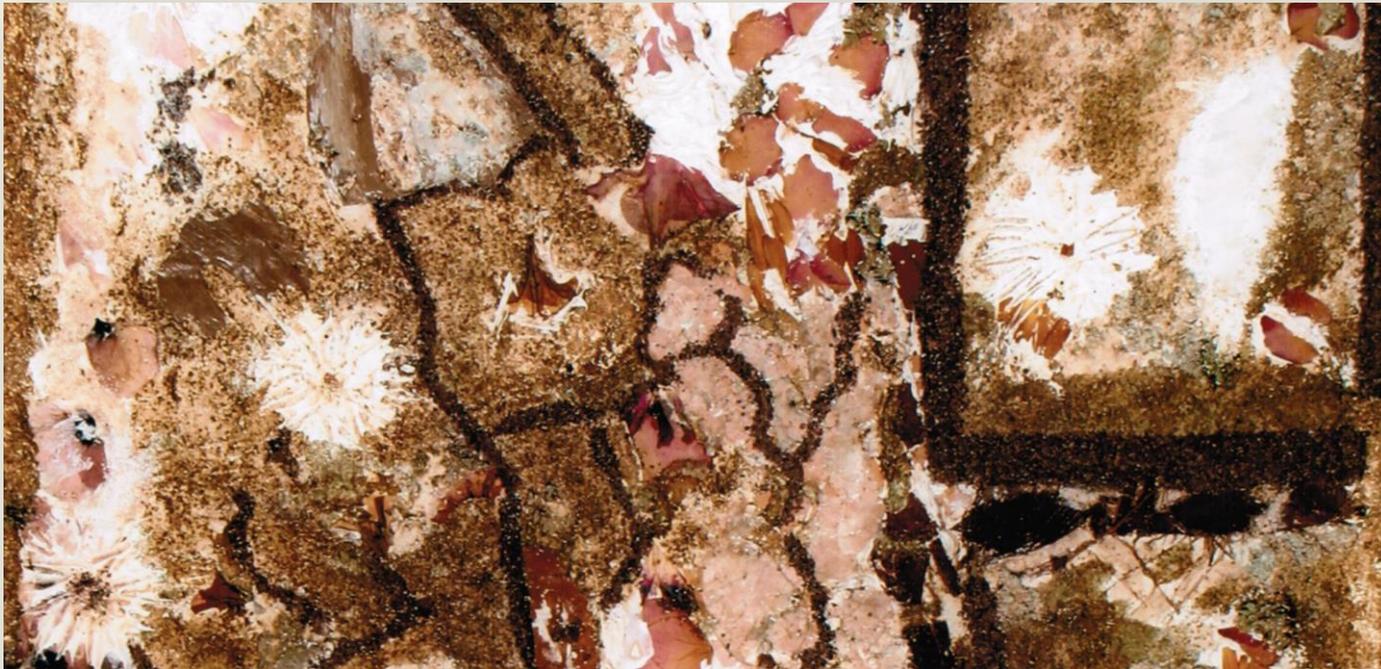

RALPH WALDO EMERSON

THE POET

Saggio emersoniano che ha esercitato grande influenza, *The Poet* apparve negli *Essays*, Seconda Serie, pubblicati nel 1844.

In questo scritto, il poeta è un *seer*, una figura di visionario-veggente, colui che vede oltre i limiti del reale e coglie l'essenza della Natura, un processo di crescita organica che fa sbocciare il mondo fisico così come genera la parola poetica.

By virtue of this science the poet is the Namer, or Language-maker, naming things sometimes after their appearance, sometimes after their essence, and giving to every one its own name and not another's,

lights in their poetic origin. But the poet names the thing because he sees it, or comes one step nearer to it than any other. This expression, or naming, is not

Emerson, *The Poet*, 1841-43; pubbl. in *Essays: Second Series*, 1844; edizione Ticknor and Fields, Boston 1867, pp. 26-27; digitized from University of Michigan original.

THE POET.

2^a

art, but a second nature, grown out of the first, as a leaf out of a tree. What we call nature, is a cer-

Emerson, *Nature*, Ch. VIII, *Prospects*, p. 93 della I ed., verso la conclusione del saggio. James Munroe & Co., Boston 1836. Digitized copy from University of California Libraries.

to pass what my poet said; 'Nature is not fixed but fluid. Spirit alters, moulds, makes it. The immobility or bruteness of nature, is the absence of spirit; to pure spirit, it is fluid, it is volatile,

8

Materialità di Emily Dickinson

Manoscritti ed Erbario della poetessa

31
12
XXI

Because I could not
stop for Death -
He kindly stopped for me -
The Carriage held but
just Ourselves -
And Immortality.

We slowly drove - He
know no hours
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility.

We passed the School,
where Children strove
At Recess - in the Ring
We passed the Fields
of Gazing Grain -
We passed the Setting Sun.

Illustrazioni

-Emily Dickinson,
Manoscritto di *Because I
could not stop for Death*
(part.); *Poesie*: Packet XXXI,
Fascicle 23 (20 poesie,
inchiostro), ca. 1862.
Houghton Library, Harvard
University, Cambridge,
Mass.

Houghton Library - (165a)
*Because I could not stop for
Death*, J712, Fr479.

Digitized and accessible on
Emily Dickinson Archive,
Houghton Library, Harvard
University, Cambridge, MA.
<http://www.edickinson.org>

-Emily Dickinson,
Herbarium, ca. 1839-1846;
1 volume (66 pp.). MS Am
1118.11, Houghton Library;
foglio 49 © President and
Fellows of Harvard College.
Digitized by Harvard
University Libraries.
lib.harvard.edu

Ralph Waldo Emerson, *The Poet*, *Essays*, I saggio della II Serie, 1844; edizione Ticknor and Fields, Boston 1867, p. 45; digitized from University of Michigan original.
Questo passo è la conclusione del saggio.

**lord ! air-lord ! Wherever snow falls, or water flows,
or birds fly, wherever day and night meet in twi-
light, wherever the blue heaven is hung by clouds,
or sown with stars, wherever are forms with trans-
parent boundaries, wherever are outlets into celestial
space, wherever is danger, and awe, and love, there
is Beauty, plenteous as rain, shed for thee, and
though thou shouldst walk the world over, thou
shalt not be able to find a condition inopportune or
ignoble.**

RALPH WALDO EMERSON, *THE POET*, Essays, I saggio della II Serie, 1844; edizione Ticknor and Fields, Boston 1867; digitized from University of Michigan original.

**But the quality of the imagination is to flow, and
not to freeze.**

The Poet, pp. 37-38.

38

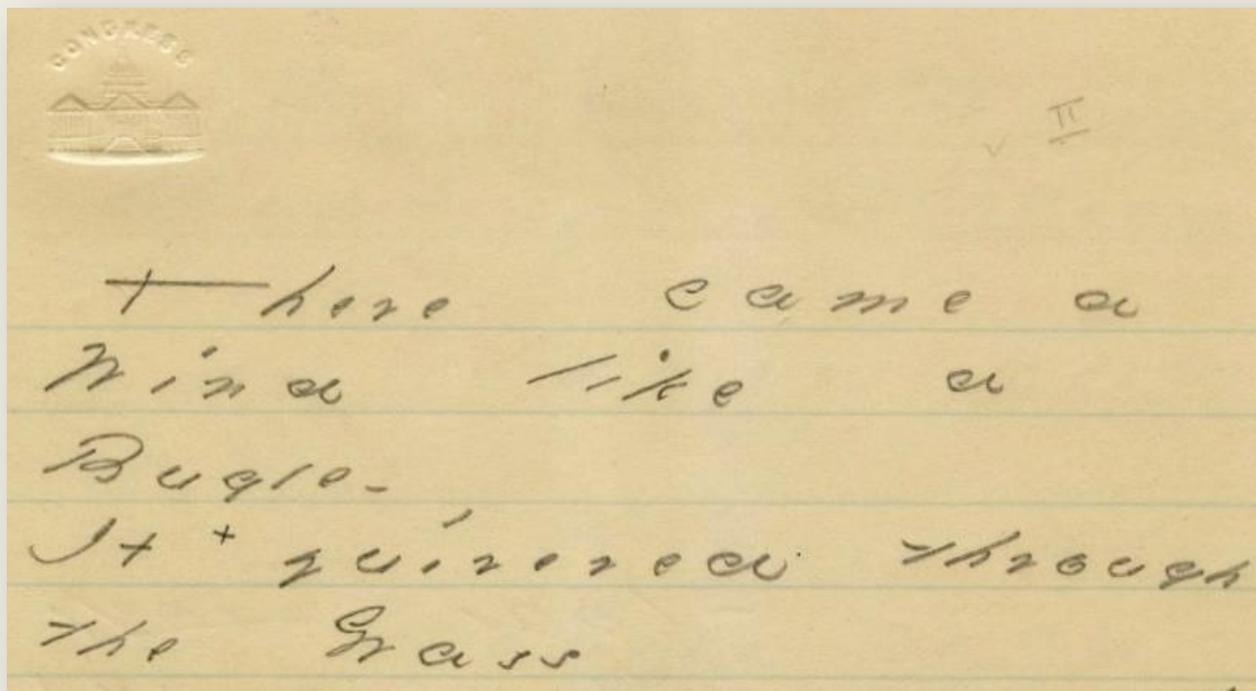
ESSAY I.

false. For all symbols are fluxional ; all language is vehicular and transitive, and is good, as ferries and horses are, for conveyance, not as farms and houses are, for homestead. Mysticism consists in

thee that *dream*-power which every night shows thee is thine own ; a power transcending all limit and privacy, and by virtue of which a man is the conductor of the whole river of electricity. Noth-

The Poet, p. 43.

There came a Wind like a Bugle | AARON COPLAND (1900-1990)

Twelve Poems of Emily Dickinson (1949-1950) - n. 2

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Boosey and Hawkes

Illustrazione: Emily Dickinson, Manoscritto di *There came a Wind like a Bugle* (part.); Amherst Manuscript # 458 - There came a wind like a bugle - asc:10692 - p. 1. Digitized and accessible on Emily Dickinson Archive, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA. <http://www.edickinson.org>

There came a Wind like a Bugle –
It quivered through the Grass
And a Green Chill upon the Heat
So ominous did pass
We barred the Windows and the Doors
As from an Emerald Ghost –
The Doom's electric Moccasin
That very instant passed –
On a strange Mob of panting Trees
And Fences fled away
And Rivers where the Houses ran
The Living looked [Those looked that
lived]
– that Day –
The Bell within the steeple wild
The flying tidings whirled [told] –
How much can come
And much can go,
And yet abide the World!

Il vento venne come un suono di buccina;
vibrò nell'erba,
ed un brivido verde nell'arsura
passò così sinistro
che noi sprangammo ogni finestra e porta
fuggendo quello spettro di smeraldo;
l'elettrico serpente del giudizio
guizzò allo stesso istante.
Strana folla di alberi affannati
e di steccati in fuga
e fiumi in cui correvano le case
videro allora i vivi.

Dalla torre, impazzita la campana
turbinava per un veloce annunzio.
Quante mai cose possono venire
e quante andare,
senza che il mondo finisca!

Vers. it. Margherita Guidacci e Eugenio Montale,
rived. da Massimo Bacigalupo
Ed. Mondadori, I Meridiani, 1994

AARON COPLAND (1900-1990)
TWELVE POEMES OF EMILY DICKINSON (1949-50)
SONG CYCLE - 12 SONGS

- I. *Nature, the Gentlest Mother*
- II. *There came a Wind like a Bugle*
- III. *Why do they shut Me out of Heaven?*
- IV. *The World feels Dusty*
- V. *Heart! We will forget him*
- VI. *Dear March, Come in!*
- VII. *Sleep is supposed to be*
- VIII. *When they come back*
- IX. *I Felt a Funeral in my Brain*
- X. *I've heard an Organ talk sometimes*
- XI. *Going to Heaven!*
- XII. *The Chariot (Because I could not stop for Death)*

Illustrazione: Antonella Bardi, *Emily Dickinson's Herbarium Reimagined* (part.); Mixed media collage con componenti naturali; 2020; commissionato da ICAMus per questo programma.

LUIGI ZANINELLI (1932)
SEVEN EPIGRAMS OF EMILY DICKINSON (2001-2002)

- I. Had I a pleasure you had not*
- II. Who knows where our hearts go*
- III. I trust this sweet May Morning*
- IV. We wouldn't mind the sun dear*
- V. I am studying music now*
- VI. Till it has loved*
- VII. You might not know I remembered you*

I trust this sweet May Morning | LUIGI ZANINELLI (*Seven Epigrams of Emily Dickinson*, 2003, iii)

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Fostco Music Press

I am studying music now | LUIGI ZANINELLI (*Seven Epigrams of Emily Dickinson*, 2003, v)

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Fostco Music Press

Luigi Zaninelli, *I trust this sweet May Morning*

Testo: da una lettera di Emily Dickinson a Charles H. Clark, 1 maggio 1883. In *The Life and Letters of Emily Dickinson by Her Niece Martha Dickinson Bianchi, With Illustrations*. Boston and New York, Houghton Mifflin Company, The Riverside Press-Cambridge, 1924.

Confido che questo dolce mattino di maggio possa infine recar pace...

TO MR. C. H. CLARK

357

To the same

[May 1, 1883]

DEAR FRIEND, — The temptation to inquire every morning for your sufferer is almost irresistible, but our own invalid taught us that a sick-room is at times too sacred a place for a friend's knock, timid as that is.

I trust this sweet May morning is not without its peace to your brother and you, though the richest peace is of sorrow.

With constant and fervent anxiousness, and the hope of an early word, please be sure we share your suspense.

E. DICKINSON

Luigi Zaninelli, *I am studying music now*

Testo: da una lettera di Emily Dickinson a Mrs. Elizabeth Carmichael, ca. 1882. In *Letters of Emily Dickinson Edited by Mabel Loomis Todd. In 2 Vols.* Boston, Roberts Brothers, 1894, pp. 418-19.

To Mrs Carmichael

[1882?]

. . . I fear Vinnie gave my message as John Alden did the one from Miles Standish, which resulted delightfully for John, but not as well for his friend.

Had you seen the delighted crowd that gathered round the box—did you ever see a crowd of three?—you would have felt requited. Your presenting smile was alone wanting.

‘Dear Mrs Carmichael,’ said one; ‘The one that never forgets,’ said another; and a tear or two in the eyes of the third, and the reception was over. Can you guess which the third was?

Adesso studio musica con le ghiandaie e trovo che siano finissime artiste.

1884]

TO MRS CARMICHAEL

419

The candy was enchanting, and is closeted in a deep pail, pending Vinnie's division, and the little box, like Heaven and mice, far too high to find.

Failure be my witness that I have sought them faithfully.

We often think of your evening circle—Mr Skeel presiding at the piano, and Mrs Skeel and yourself taking mutual lessons.

I am studying music now with the jays, and find them charming artists.

Vinnie and Gilbert have pretty battles on the pussy question, and you are needed for umpire, oftener than you think.

‘Were n't you chasing pussy?’ said Vinnie to Gilbert. ‘No, she was chasing herself.’

‘But was n't she running pretty fast?’ said pussy's Nemesis. ‘Well, some slow and some fast,’ said the beguiling villain.

With the little kiss he gave me last, and a pair of my own, and love for Mr and Mrs Skeel,

Warmly,

EMILY.

Il manoscritto originale di Emily Dickinson per questi versi è perduto. La poesia ci è pervenuta nella trascrizione di Susan “Sue” Huntington Gilbert Dickinson (1830-1913), scrittrice e poetessa, cognata e amica di Emily.

Lightly stepped a yellow star | JULIANA HALL (dal ciclo *In Reverence*, 1985)

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - E.C. Schirmer

Lightly stepped a yellow star

To its lofty place –

Loosed the Moon her silver hat

From her lustral Face –

All of Evening softly lit

As an Astral Hall –

Father, I observed to Heaven,

You are punctual.

Lieve avanzò una bionda stella

Verso la sua alta sede

Sciolse la Luna il cappello argenteo

Dal suo Volto lustrale

Tutto nella sera somnesso s'accese

Come un'Aula Astrale

Padre dichiarai al Cielo

Sei puntuale -

Vers. it. Giuseppe Ierolli

<https://www.emilydickinson.it/poesie.html>

SAMUEL BARBER (1910-1981)

Sure on this shining night

Op. 13, No. 3. Testo poetico da James Agee (1909-55)

Nocturne

Op. 13, No. 4. Testo poetico di Frederic Prokosch (1906-89)

Da Four Songs, Op. 13 (1937-40)

La profezia emersoniana e la sfida di una rivoluzione poetica

**America is a poem in our eyes ; its ample geography
dazzles the imagination, and it will not wait long
for metres. If I have not found that excellent com-**

Ralph Waldo Emerson, *The Poet, Essays*, I saggio della II Serie, 1844; edizione Ticknor and Fields, Boston 1867, p. 41; digitized from University of Michigan original.

CREDITI E RINGRAZIAMENTI

I testi sono citati dalle edizioni originali d'epoca; le versioni italiane dei saggi di Emerson qui proposte sono state elaborate da Aloma Bardi miratamente per questo progetto.

Le edizioni storiche e le fonti manoscritte, documentarie e collezionistiche riprodotte in questa presentazione sono accessibili ai ricercatori in copie digitalizzate da esemplari di archivi e biblioteche statunitensi.

Grazie al **Lyceum Club Internazionale di Firenze**, alla Presidente Donatella Lippi e alle Presidenti e VicePresidenti delle Sezioni Musica e Letteratura, Eleonora Negri (con un ringraziamento speciale) e Irene Weber-Froboese, Annalisa Adami e Franca Fazzini;

a **ICAMus-The International Center for American Music**;

a **Nicole Panizza e Nadine Benjamin**;

a **Stone Records, Boosey and Hawkes, Fostco Music Press, E.C. Schirmer**;

a **SguardiDanza**-Centro per la Coreografia e le Arti Visive e alla Direttrice Artistica Antonella Bardi.

Emily Dickinson e le liriche d'arte - Bibliografia essenziale.1

TESTI ORIGINALI: POESIE IN EDIZIONE CRITICA, LETTERE, RICETTE, ERBARIO

- *The Complete Poems of Emily Dickinson*, Edited by Thomas H. Johnson, Little, Brown and Co. 1951, 1955 & ff.
- *The Poems of Emily Dickinson*, Edited by Ralph William Franklin, Belknap Press-Harvard University Press, 1998
- *Letters*, Edited by Thomas H. Johnson, Belknap Press. 1958, 1965 (3 vols.); 1998 (1 vol.)
- Cynthia MacKenzie, *Concordance to the Letters of Emily Dickinson*, with the assistance of Penny Gilbert, University Press of Colorado, 2000
- *Open Me Carefully: Emily Dickinson's Intimate Letters to Susan Huntington Dickinson*, Edited by Ellen Louise Hart and Martha Nell Smith, Paris Press, 1998
- Jean Mudge et al., *Emily Dickinson: Profile of the Poet as a Cook, with Selected Recipes*, Amherst, Mass., 1976
- *Emily Dickinson's Herbarium*, Facsimile Edition, Harvard University Press, 2006

Emily Dickinson e le liriche d'arte - Bibliografia essenziale.2

BIOGRAFIE, STUDI CRITICI RECENTI E NUOVI, CRITICA FEMMINISTA E GENDER STUDIES

- Louise W. Reglin, *Music in the Life and Poetry of Emily Dickinson*. M.A. Thesis, 1971
- Virginia H. Oliver, *Apocalypse of Green: A Study of Emily Dickinson's Eschatology*, Lang, 1989
- Carolyn Lindley Cooley, *The Music of Emily Dickinson's Poems and Letters: A Study of Imagery and Form*, McFarland, 2003
- Domhnall Mitchell, *Measures of Possibility: Emily Dickinson's Manuscripts*, University of Massachusetts Press, 2005
- Fred D. White, *Approaching Emily Dickinson: Critical Currents and Crosscurrents*, Camden House, 2008
- *The International Reception of Emily Dickinson*, edited by Maria Stuart and Domhnall Mitchell, Bloomsbury 2011
- Richard E. Brantley, *Emily Dickinson's Rich Conversation: Poetry, Philosophy, Science*, Palgrave MacMillan, 2013
- *Emily Dickinson in Context*, Edited by Eliza Richards, Cambridge University Press, 2013
- Vivian R. Pollack, *Our Emily Dickinsons: American Women Poets and the Intimacies of Difference*, University of Pennsylvania Press, 2016
- Martha Ackmann, *These Fevered Days: Ten Pivotal Moments in the Making of Emily Dickinson*, Norton, 2020

Emily Dickinson e le liriche d'arte - Bibliografia essenziale.3

VERSIONI ITALIANE DELLE OPERE:

-- I MERIDIANI. *Tutte le poesie*, a cura di Marisa Bulgheroni; versioni italiane di Silvio Raffo, Massimo Bacigalupo, Nadia Campana, Margherita Guidacci, Eugenio Montale, Eugenio Montale-Annalisa Cima, Giovanni Giudici, Mario Luzi, Amelia Rosselli, Cristina Campo.

ALTRE EDIZIONI ITALIANE E VERSIONI DI POETESSE (M. GUIDACCI, S. BRE)

- *Poesie*, a cura di Margherita Guidacci, Cya, 1947; Rizzoli, 1979, 1993, 2000; Bompiani, 1995
- *Poesie e Lettere*, a cura di Margherita Guidacci, Firenze, Sansoni, 1961, 1993
- *Centoquattro poesie*, a cura di Silvia Bre, Einaudi 2011
- *Uno zero più ampio e altre cento poesie*, a cura di Silvia Bre, Einaudi 2016
- *Questa parola fidata*, a cura di Silvia Bre, Einaudi 2019
- *Silenzi*, a cura di Barbara Lanati; con testo a fronte; Feltrinelli 1986
- *Sillabe di seta*, a cura di Barbara Lanati; con testo a fronte; Feltrinelli 2014
- *Vi intreccerò in eteree collane*, a cura di Giuseppe Ierolli, Fili d'Aquilone, 2012
- *Tutte le poesie*, a cura di Giuseppe Ierolli, <https://www.emilydickinson.it/poesie.html>, 2002-2009
- *Lettere 1845-1886*, a cura di Barbara Lanati; Einaudi 1991, Feltrinelli 2018
- *Lettere d'amore*, cura di Giuseppe Ierolli, il Saggiatore, 2014
- *Erbario*; edizione italiana del facsimile, Elliot, 2007

Emily Dickinson e le liriche d'arte - Bibliografia essenziale.4

BIOGRAFIA E CRITICA IN ITALIANO

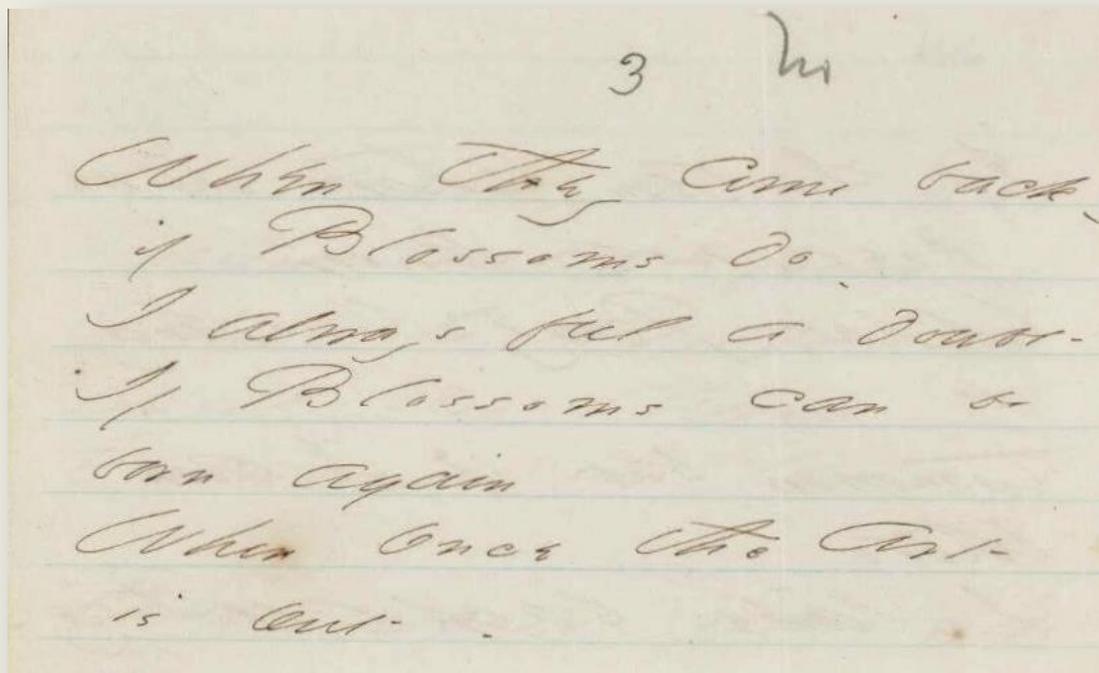
-- Barbara Lanati, *Vita di Emily Dickinson. L'alfabeto dell'estasi*, Feltrinelli 1999

SCRITTI DI NICOLE PANIZZA SU EMILY DICKINSON E LA MUSICA

-- Nicole Panizza, *Syllables of Velvet, Sentences of Plush: Emily Dickinson as Polyglot*, in *The Language of Emily Dickinson*, a cura di Nicole Panizza e Trisha Kannan, Vernon Press (USA), di imminente pubblicazione, 2021

-- Nicole Panizza, *Reading in the Dark: A Performer's Encounter with Emily Dickinson*, Routledge (UK), di prossima pubblicazione, 2021

When they come back | AARON COPLAND (1900-1990)

Twelve Poems of Emily Dickinson (1949-1950) - n. 8

Testo poetico: Emily Dickinson (1830-1886)

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) e Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testo di Emily Dickinson riprodotto per gentile concessione - Harvard University Press

Composizione musicale riproposta per gentile concessione - Boosey and Hawkes

Illustrazione: Emily Dickinson, Manoscritto di *When they come back* (part.); in *Poems: Packet XXXV, Mixed Fascicles* (25 poesie, inchiostro, ca. 1866. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA - (190a) *When they come back - if Blossoms do*, J1080, Fr1042. Digitized and accessible on Emily Dickinson Archive, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA. <http://www.edickinson.org>

When they come back – if Blossoms do –
I always feel a doubt
If Blossoms can be born again
When once the Art is out –

When they begin, if Robins do [may],
I always had a fear
I did not tell, it was their last Experiment
Last Year,

When it is May, if May return,
Had nobody a pang,
Lest in a Face so beautiful
He might not look again?

If I am there – One does not know
What Party – One may be
Tomorrow, but if I am there
I take back all I say –

Quando i fiori ritornano – se accade –
mi assale sempre il dubbio
che non potrà accadere un'altra volta
quando l'arte sia estinta –

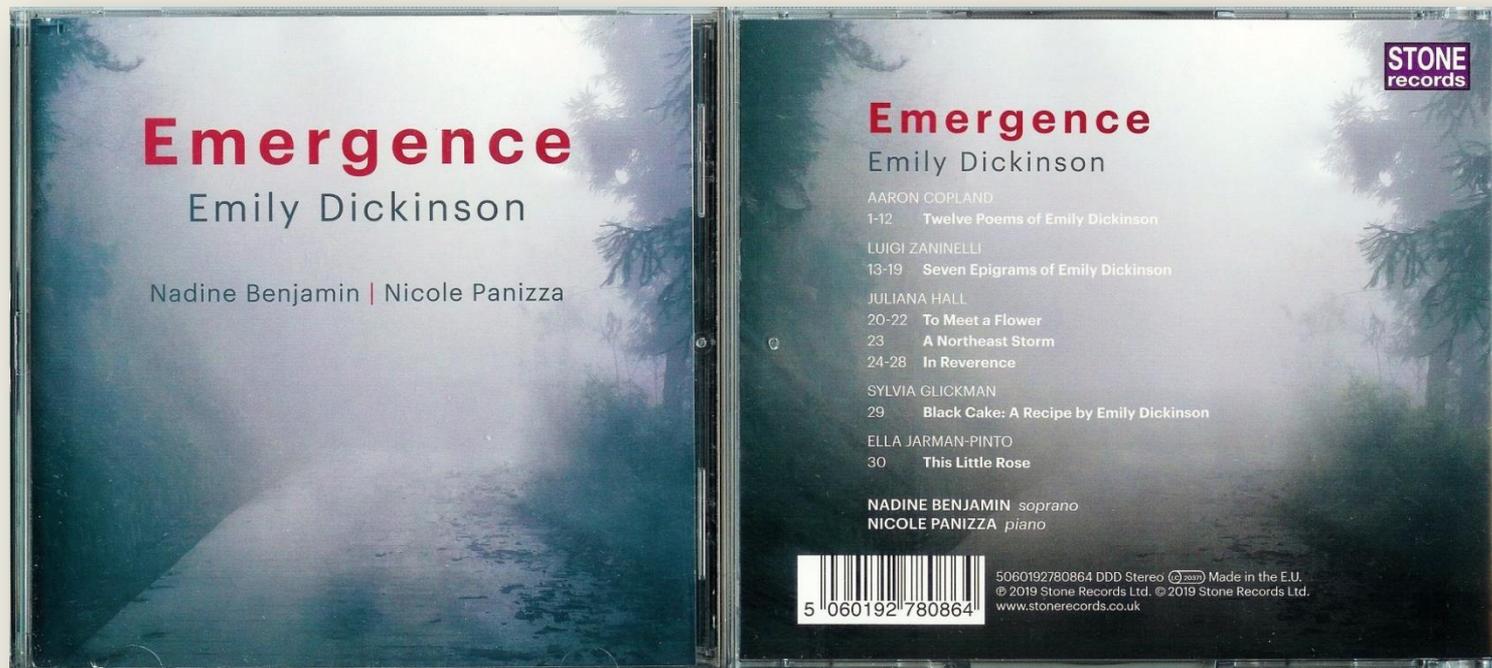
Quando torna a cantare il pettirosso
ho sempre l'indicibile paura
che fosse l'anno scorso
l'ultimo suo cimento.

E quando è maggio, se maggio ritorna,
mi chiedo se nessuno avverte un brivido
pensando che quel volto così bello
potrebbe non tornare ad ammirare.

Se ci sarò – nessuno può sapere
in compagnia di chi sarà domani –
se ci sarò ritiro
tutto quello che ho detto –

Vers. it. Silvio Raffo,
rived. da Massimo Bacigalupo
Ed. Mondadori, I Meridiani, 1994

EMERGENCE | EMILY DICKINSON

Songs di Aaron Copland (1900-1990), Luigi Zaninelli (1932), Juliana Hall (1958), Sylvia Glickman (1932-2006), Ella Jarman-Pinto (1989)

Testi poetici di Emily Dickinson (1830-1886)

DUO EMERGENCE

Produzione e interpretazione Nadine Benjamin (soprano) and Nicole Panizza (pianoforte)

Tecnico del suono e editing Spencer Cozens (Steinway Recording Studios, UK)

© Stone Records, 2019

Testi di Emily Dickinson riprodotti per gentile concessione - Harvard University Press

Composizioni musicali riproposte per gentile concessione - Boosey and Hawkes (Copland), Fostco Music Press (Zaninelli), E.C. Schirmer (Hall).

© Lyceum Club Internazionale Firenze, Aloma Bardi e ICAMus 2021

