

PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE DOCENTI

Didattica e avvicinamento all'opera

a cura di Gloria Maffioletti

 Opera domani

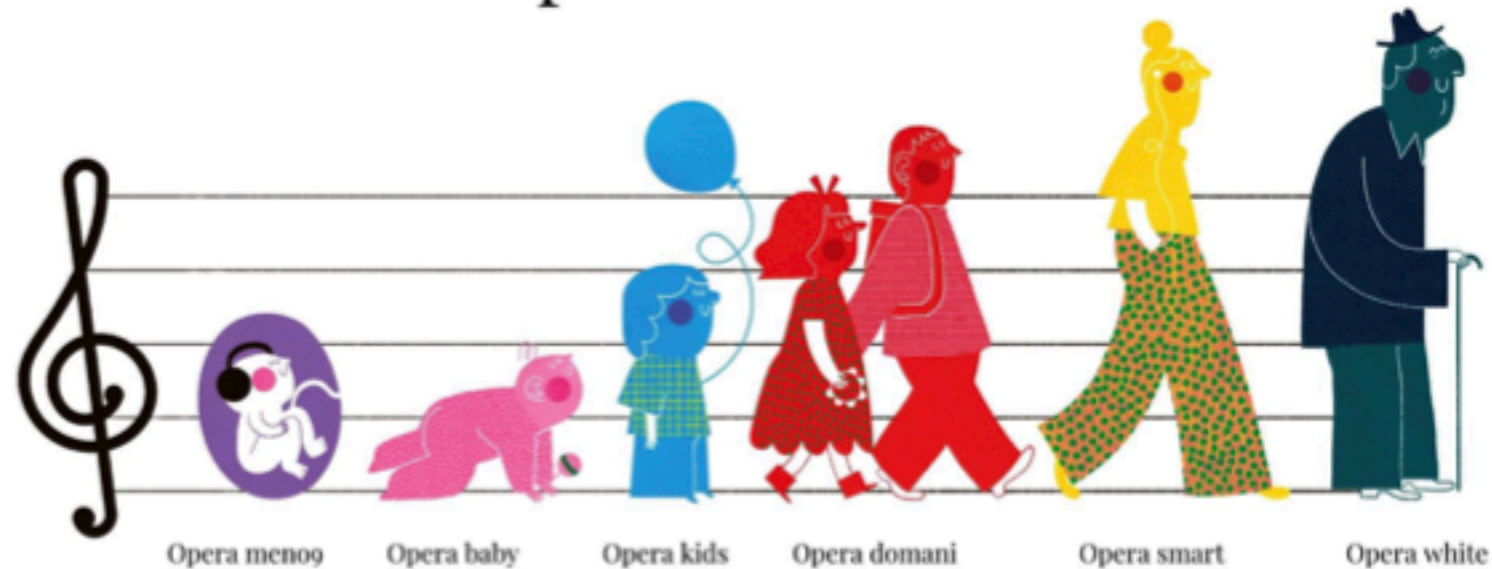
Rigoletto

Video e Mp3 utilizzati durante la Formazione sono accessibili on-line sulle piattaforme gratuite.
I video di questa presentazione sono stati pensati principalmente per voi docenti:
per il percorso in classe non è obbligatorio mostrarli,
ma se pensate che possa essere utile, sono stati indicati i minuti degli estratti.
Alcune regie infatti non sono particolarmente adatte ad un pubblico di ragazzi.

“La conoscenza e la consapevolezza non implicano l'accettazione e la giustificazione”

Opera Education

IL FORMAT

- ▶ Spettacolo partecipativo
- ▶ Percorso in classe
- ▶ Formazione docenti

LA MISSION

Valorizzare il teatro d'opera
come opportunità di scoperta
e di immersione nella bellezza

<https://bit.ly/dispensa-rglt>
Password: OD.RGLT26

MATERIALE DIDATTICO DIGITALE

- ▶ Dispensa per i docenti
- ▶ Materiale audio (*cori, basi musicali e audilibretto*) e spartiti momenti partecipativi
- ▶ Materiale audio per attività in dispensa

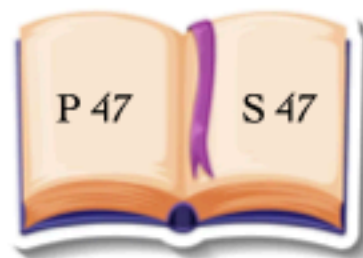
www.operaeducation.org

- ▶ Accessibilità e Formazione
Attività in LIS, CAA ...

APP Gioco di Rigoletto e il PODCAST...un caffè all'opera!

MATERIALE DIDATTICO CARTACEO

LIBRETTO Primaria e Secondaria (P e S)
(libretto, spartiti e tutorial)

CONTEST

Trama in 120 parole
Intervista

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE

Aspetto NARRATIVO

- ▶ Rigoletto - *Raccontato da Pietro Gelli e illustrato da Chiara Dattola. Edizioni Teatro alla Scala*
- ▶ Rigoletto - *Adattamento a fumetti di Ascari e Riccadonna. Edizioni Teatro Comunale di Modena*

Aspetto EMOTIVO

- ▶ Che tempesta! 50 emozioni raccontate ai ragazzi - *Umberto Galimberti*
- ▶ Emozionario - *Cristina Núñez Pereira, Rafael R. Valcárcel*
- ▶ Il grand hotel delle emozioni - *Lidia Brankovic*
- ▶ Parole morbide, parole ruvide: emozioni da sentire - *Cristina Bartoli*
- ▶ L'anatra, la morte e il tulipano - *Wolf Erlbruch*

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE

Aspetto **STORICO / LETTERARIO**

- ▶ C'era una volta... il Risorgimento: la storia in versi raccontata ai bambini - *Agata Reitano Barbagallo*
- ▶ Cuore - *Edmondo De Amicis*
- ▶ Voci su Verdi - *Serena Piazza e Antonio Marinoni*
- ▶ L'opera è polvere da sparo - *Elio e Francesco Micheli*

IL RISORGIMENTO

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

«L'Italia sarà libera, Una, reppublicana.»

Lettera a Piave, 21 aprile 1848

Le Roi s'amuse Victor Hugo

SCANDALO

Una delle storie più drammatiche
forse la più cruda tra tutti i libretti romantici

GRAN TEATRO LA FENICE
Domani Lunedì 10 Marzo 1851 RIPOSO.
Martedì sera 14 Marzo suddetto Recita XXXVIII.
PRIMA RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERA
R I G O L E T T O
Parola di F. V. FAYE. — Musica di GIUSEPPE VERDI rappresentata in Italia.
... lento ed inesorabile procedere verso l'abisso ...
Dopo l'opera il ballo grande l'attacco di GIULIO FERRINI, riprodotto e dato in 3 quadri del Coreografo DOMENICO BARNALANI. Ballata del Reame di Napoli e pag. 15.

Caricatura 1858

**Mantova, alla corte
rinascimentale di un
Duca "senza nome".
Periodo 1500 ca.**

**Appena ricevuta questa lettera mettiti quattro gambe:
corri per tutta la città, e cerca una persona influente
che possa ottenere il permesso di fare *Le Roi s'amuse*.**

Non addormentarti: scuotiti: fà presto.

**Ti aspetto a Busseto ma non adesso,
dopo che avranno scelto il soggetto.**

**Triboletto, Rigoletto per gli amici,
è creazione degna di Shakespeare**

Lettere a Piave

CENSURA AUSTRIACA

**La censura deplora che il poeta Piave e il celebre maestro Verdi
non abbiano saputo scegliere altro campo
che quello di una ributtante immoralità ed oscena trivialità,
quale è l'argomento del libretto intitolato *La Maledizione*.
Se ne vieta quindi la rappresentazione.**

<https://www.youtube.com/watch?v=KAPcLS2gyzA&list=PLpizvBKpcjcKDkNr0agCiFtHCN-9ly89x&index=11>

Minuto 04:20

Atto I - Ballata: Questa o quella per me pari sono (Rigoletto a Mantova - Film, 2010)

Rigoletto, Atto III - Ed. Ricordi 1914

Duca (a Sparafucile)

Due cose, e tosto... U - na stan-za e del vi-no...

R. (Son

Sparafucile

Qua-li?

R. que-sti i suoi co - stu - mi!)

S. (entra nell'interno)

(Oh il bel zer - bi - no!)

il Duca

... tua sorella e del vino ...

il TEATRO...

Luogo della Discussione

agisce come **SPECCHIO DELLA SOCIETÀ**
riflettendo le sue complessità e stimolando il senso critico
e la riflessione su temi sociali e personali, trasformando
lo spettatore da fruitore passivo a partecipante attivo nel
dialogo collettivo e nella ricerca di consapevolezza

Profumo di Italia e di Italiani

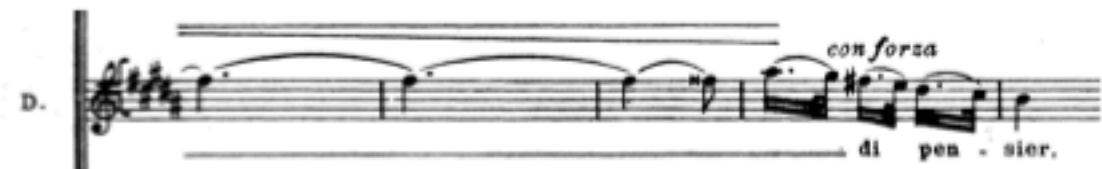
Trittico popolare

Rigoletto, Trovatore e Traviata

Le prassi consolidate

Puntature VS Partiture

Minuto 06:20 - <https://www.youtube.com/watch?v=FWI3pdZb8fU&list=PLpizvBKpcjcKdKnrOagCiFtHCN-9ly89x&index=25>

...nel TEATRO

Manuel Renga
Il regista

Dispensa pag. 6

Tematiche dell'opera
"tutto è finto, ma nulla è falso"

Mestieri del teatro

- ▶ Sipario Kids - *Sara Cerrato, promosso da Opera Education*
- ▶ I mestrieri del teatro - *Accademia Teatro alla Scala*

Rigoletto

*Un gobbo che canta? Perché no!....
Io trovo appunto bellissimo rappresentare
questo personaggio estremamente deforme e ridicolo,
ed internamente appassionato e pieno d'amore*

- ▶ BUFFONE alla Corte del Duca
- ▶ Vecchio attore della compagnia
- ▶ Voce: Baritono

Festa a Palazzo con i Cortigiani

il Duca

- ▶ Primo attore
- ▶ Voce: Tenore

Borsa

- ▶ Attore giovane
- ▶ Voce: Tenore

Marullo

- ▶ Attore generico
- ▶ Voce: Baritono

Conte e Contessa di Ceprano

- ▶ Attore spalla e Prima attrice
- ▶ Voce: Basso e Mezzosoprano

Dentro a Palazzo...

01. CANTO - Tutto è gioia, tutto è festa, tutto invitaci a godere

...e lancio di una **MALEDIZIONE**

02. CANTO - Oh tu che la festa

Monterone

- ▶ Attore caratterista
- ▶ Voce: Baritono

Fuori da Palazzo, pizzichi di amore...

... vero e ingannevole...

03. CANTO

Zitti, zitti muoviamo vendetta

Maschere

Gilda

- ▶ Figlia dell'attore anziano
- ▶ Voce: Soprano

04. CANTO - Scorrendo uniti

Dentro la stanza da letto... Gilda e il Duca

Furtivo fra le tenebre

05. CANTO - Sì, Vendetta

Sparafucile

- ▶ Attore caratterista
- ▶ Voce: Basso

Dentro l'Osteria... il Duca e Maddalena

- ▶ Secondo ruolo della prima attrice
- ▶ Voce: Mezzosoprano

07. CANTO - Non Morir

Fuori l'Osteria...

The Quartet

Tempesta

06. CANTO - Vento

... il delitto finale

PRELUDIO

- ▶ Atmosfera tetra, di paura e di terrore
- ▶ Passo di marcia funebre in Do minore
un disegno lapidario di una nota ribattuta

Atto I

Trombe in Do

Tromboni

▶ TEMA CARDINE della MALEDIZIONE

elemento chiave musicale
e drammaturgico: stessa tonalità
apre e chiude l'opera

▶ TINTA MUSICALE

Strumentazione didattica

Piastre in C, maracas, legnetti, triangoli

do - do - re, re + re +, re -

Più mosso

«O tu che la festa»

«Lassù in cielo»

«Ah! la maledizione!»

Preludio

Entrata di Monterone

https://www.youtube.com/watch?v=6eZIX4uT6x0&list=PLY8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=1

SCENA I

Bozzetto di F. Zeffirelli

Atto I

FUORI da Palazzo
l'atmosfera è cupa,
all'**INTERNO** la festa
è nel suo splendore

<https://www.youtube.com/watch?v=FdbyUAJYaBs&list=PLy8iGysbh8G7CmDfox-L-mCCXAwMUFk3S&index=2>

Allegro con brio $\text{♩} = 112$

Banda
interna

(senza Gr. Cassa)

DUCA

(Festa da ballo; musica interna)

Emozioni in musica

Dispensa pag. 28

Secondaria: accento tetico e anacrusi

Atto I

► Precursore del DOLBY SURROUND

Tre organici strumentali disposti in palcoscenico, dietro le scene e nel recinto orchestrale

► TEMA della MALEDIZIONE

suonano tutte e tre

► Richiamo al Don Giovanni

A *Banda interna*
1 danze
4 danze
6 danze

B *Archi sul palco*
3 minuetto
5 perigordino

C *Orchestra*
2 ballata
7 concertato
8 entrata di Monterone

RECINTO ORCHESTRALE

PALCOSCENICO

DIETRO LE SCENE

Figurino A. Edel - 1880

<https://www.youtube.com/watch?v=PklOpfYfP38&list=PLpizvBKpcjcKDkNrOagCiFtHCN-9ly89x&index=5>

Minuto 12:10

Atto I - Ch'io gli parli (Regia di Gilbert Deflo, Zurigo, 2006)

Atto I

► Il tormento di Rigoletto

Il tema della Maledizione ritorna come una stiletta nel fianco

Atto I		1-6	7	8-11	12	13-14	15	
scene								
numeri	1.	2. Introduzione		3.	4. Scena e duetto	5. Scena e duetto	6. Scena ed Aria «Caro»	7. Finale I
	Prel.	Festa nel palazzo del duca entra Monterone		duetto	Rigoletto racconta a Gilda della madre di lei e la affida a Giovanna	Il duca si introduce in casa di Rigoletto		Gilda è rapita
solita forma tonalità	do	La ₄		fa	s a cn m cb → Do La ₄ → Mi ₄	s a cn m cb → mi → Si ₄ → Re ₄	Mi	La ₄ → Mi ₄

tema maledizione

do Monterone → Rigoletto

mi Gilda

re atto criminoso

re soluzione tragica

*Senza questa maledizione, quale scopo, quale significato ha il dramma?
Il Duca diventa un carattere nullo, mentre deve essere assolutamente un libertino.*

Atto III			
1-2	3	4-6	7-10
11. Scena e canzone Il duca canta nell'attesa di incontrare Maddalena	12. Quartetto Rigoletto e Gilda spiano dall'esterno dell'osteria	13. Scena, terzetto e tempesta Maddalena propone a Sparafucile di salvare il duca; Gilda entra nell'osteria ed è accoltellata	14. Scena e duetto finale Sparafucile consegna il sacco e Rigoletto che vi scopre il corpo della figlia
Si	a cn Mi Re ₄	Re → Sol Si Mi La re/Re/Re/Re	s a cn → Si mi re ₄ Re ₄ re ₄

«La donna è mobile»

Atto I

Rigoletto e Gilda

- ▶ **PASSAGGIO DI DIMENSIONE**
da giullare grottesco a il padre affettuoso,
dalla corruzione del mondo esterno alla purezza di Gilda

Rapporto PADRE - FIGLIA

- ▶ *non è un rapporto sano e di sincera relazione*
- ▶ **RIFIUTO** di interazione con il mondo esterno
- ▶ **ISOLAMENTO** fisico e affettivo (*segregazione*)
- ▶ **IPER-PROTEZIONE** come indice di trascuratezza relazionale

Figurino A. Edel - 1880

<https://www.youtube.com/watch?v=dZ45218EDPY&list=PLpizvBKpcjcKDkNr0agCiFtHCN-9ly89x&index=9>

Minuto 29:20

Atto I - Veglia o donna (Regia di Alessio Pizzech, Bologna)

Gilda e il Duca

Atto I

- ▶ *Unica aria del soprano*
- ▶ *Violino solo come una cicala*

Ca-ro no-me che il mio cor

<https://www.centralpalc.com/2014/11/streamopera-line-rigoletto-e-la-gazza-ladra/17-gilda-nino-machaidze-il-duca-di-mantova-jean-francois-borras-piccola/>

https://www.youtube.com/watch?v=gxldRlqBnkO&list=PLy8iGysbh8G7Cm-dfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=17

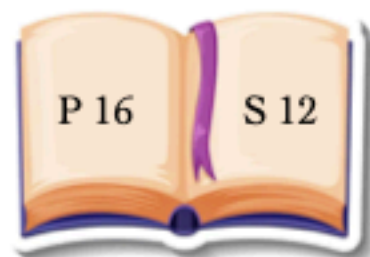
Caro nome

Dispensa pag. 30
Foulards e Triangoli

<https://www.youtube.com/watch?v=Drv2bc5Utec&list=PLpizvBKpcjcKDkNr0agCiFtHCN-9ly89x&index=24>

Minuto 01:03:45

Atto I - Zitti, zitti muoviamo vendetta (Regia di Jorge Takla, Teatro Colon Buenos Aires)

INCONTRO CON SPARAFUCILE

Leggiamo il libretto

IL DUETTO PER INGAGGIARE UN SICARIO

Tra il primo e il II atto

Figurino A. Edel - 1880

https://www.youtube.com/watch?v=JHSvTNtHdkg&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=22

► LINGUAGGIO CAMALEONTICO muta al cambiare della SCENOGRAFIA

*spavaldo con i cortigiani
lirico per persuadere Gilda
libertino con Maddalena*

Possente amor mi chiama

Dispensa pag. 29

Dalla Body alla STRUMENTAZIONE

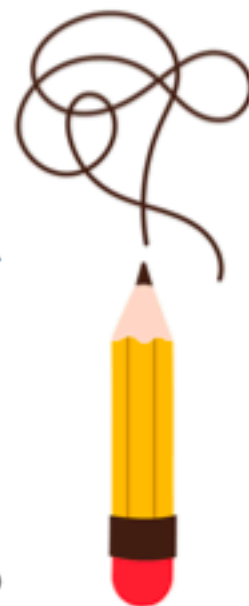
https://www.youtube.com/watch?v=dJwITeLnVIs&list=OLAK5uy_n5U7xwO1pi3ADzGwBxe6JxYSn8cF8Kav4

Petto - Piastre in LA

Cosce - Maracas

Mani - Legnetti

Schiocco - Triangolo

Scena IX

Atto II

<https://operamylove.com/2015/01/01/rigoletto-at-the-czech-national-theatre/>

- ▶ **DALLESTRANIAMENTO ALLA CONDIZIONE UMANA**
Indaga sulla sorte di Gilda con indifferenza
Rivela ai cortigiani che essa è sua figlia
Inveisce contro la loro “vil razza dannata”
Patetica ultima implorazione

Se tu fossi persuaso che il mio talento si limiti a non saper far di meglio di quanto ho fatto nel Rigoletto, tu non mi avresti chiesto un'aria per quell'opera. [...]

Difatti dove trovare una posizione? [...]

Una ve ne sarebbe, ma Dio ci liberi! Saremmo flagellati. Bisognerebbe far vedere Gilda col Duca nella sua stanza da letto!!

Lettera a Carlo Borsi, 1852

La-ra-la-ra-la-ra

Ascolto Comparato
Camminate barcollanti

https://www.youtube.com/watch?v=AQJdlvSYd7o&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_LmCCXAwMUFk3S&index=23

<https://www.youtube.com/watch?v=bLChmRnhPes>

<https://www.youtube.com/watch?v=PklOpfYfP38&list=PLpizvBKpcjcKDkNrOagCiFtHCN-9ly89x&index=5>

Minuto 01:13:35

Atto II - Cortigiani, vil razza dannata (Regia di Gilbert Deflo, Zurigo, 2006)

Scena X

<https://www.teatroregio.torino.it/opera-e-balletto-2024-2025/rigoletto>

Atto II

https://www.youtube.com/watch?v=eD4TBndbjb0&list=OLAK5uy_n5U7xwO1pi3ADzGwBxe6JxYSn8cF8Kav4&index=15

► TUTTE LE FESTE AL TEMPIO

Il racconto della sua vita

Preso di coscienza della segregazione

Non rinnega ciò che la resa viva, ma infelice

Una figlia che ha perduto l'onore

Consapevole sorte, che la porterà verso il suicidio

L'amore in gabbia

Parola alla psicologa contro la violenza di genere

Dispensa pag. 47

<https://www.youtube.com/watch?v=9hkpPj05oG0&list=PLpizvBKpcjcKDkNrOagCiFtHCN-9ly89x&index=2>

Minuto 01:25:00

Atto II - Sii Vendetta (Regia di Charles Roubaud)

The Quartet

Atto III

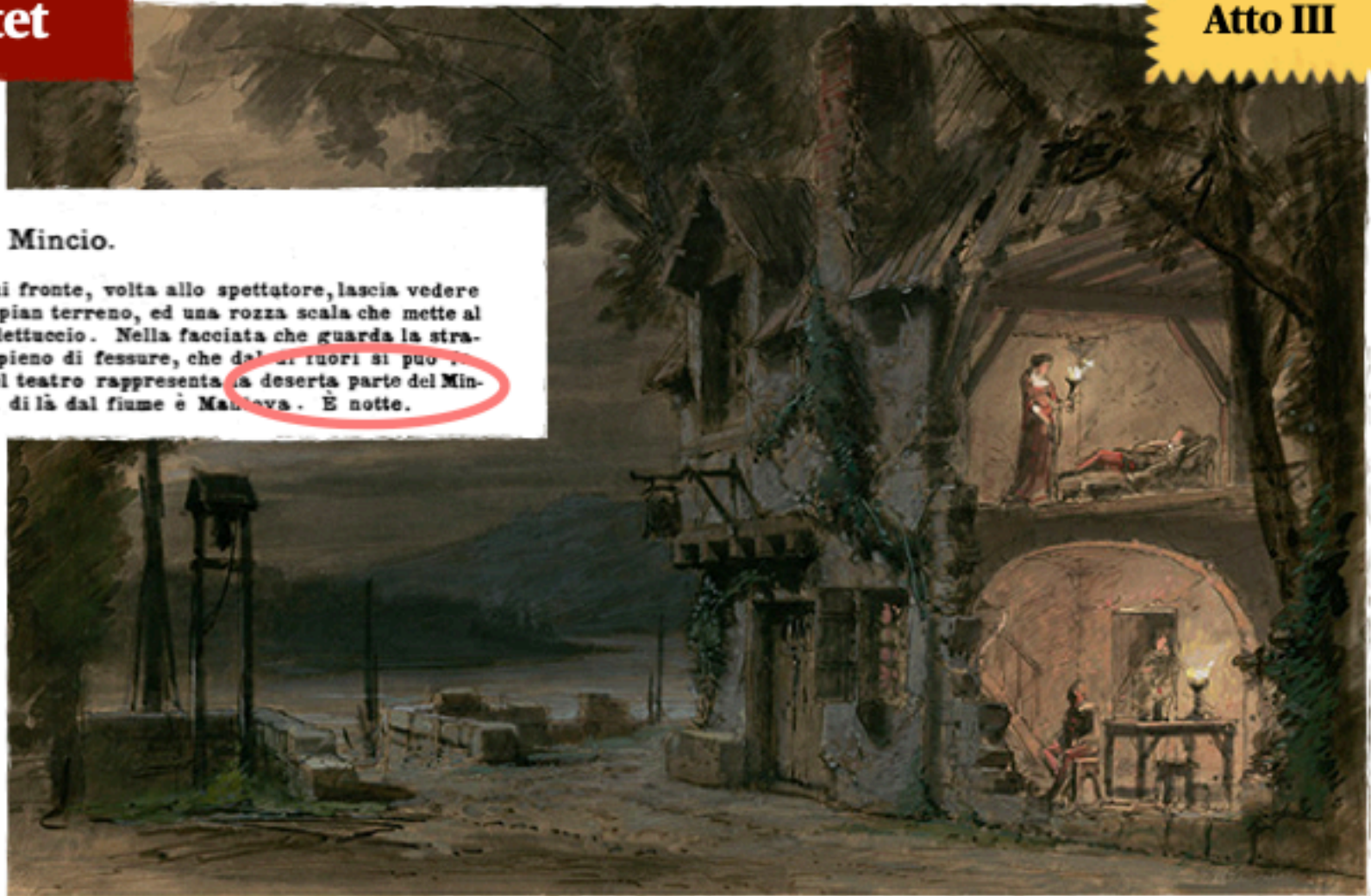
Destra sponda del Mincio.

...iani, mezzo diroccata, la cui fronte, volta allo spettatore, lascia vedere d'una rustica osteria al pian terreno, ed una rozza scala che mette al senza imposte, si vede un lettuccio. Nella facciata che guarda la strada dentro; il muro poi è sì pieno di fessure, che dalli fuori si può vedere nell'interno. Il resto del teatro rappresenta la deserta parte del Min-arapetto in mezza ruina; al di là dal fiume è Madonna. È notte.

▶ SPAZIO SCENICO

Interno ed esterno
dell'Osteria

▶ ROTTURA UNITÀ e COMMISTIONE di STILISTICA VOCALE

Scenografia Atto IV (III normalmente conteggiato) - Théâtre national de l'Opéra al Palais Garnier, 1885

https://www.youtube.com/watch?v=GGOaf3_ka08&list=PLpizvBKpcjcKDkNrOagCiFtHCN-9ly89x&index=32

Atto III - Bella Figlia dell'amore (Michael Mayer, MET 2013)

Scena XIII

*Ah se potessi anch'io far parlare insieme
quattro personaggi in modo che il pubblico
ne comprenda i sentimenti*

Victor Hugo

Tempeste emotive ...

Il quartetto delle emozioni

- ▶ **AMALGAMA di ...**
spazi - emozioni - generi - stili

[...] tragedia e della commedia [...] fronteggiano insieme il pubblico.

Pietro Weiss

Atto III

... e naturali

*Descrizione timbrica musicale
Metafora dei tumulti interiori*

- ▶ **VIVALDI.** *Le quattro stagioni*
- ▶ **BEETHOVEN.** *Sinfonia Pastorale (n. 6)*
- ▶ **BRITTEN.** *Peter Grimes*
- ▶ **ROSSINI.** *Guglielmo Tell*
- ▶ **WAGNER.** *Olandese Volante*

<https://www.youtube.com/watch?v=FWI3pdZb8fU&list=PLpizvBKpcjcKDkNrOagCiFtHCN-9ly89x&index=25>

Minuto 16:00

Atto III - Venti scudi hai tu detto? (Rigoletto a Mantova - Film, 2010)

BAULI ...

L'essenziale nella valigia dei nostri personaggi

... e ARIE da BAULE

Melodia associata al personaggio

https://www.youtube.com/watch?v=eSIB7WX6xEU&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=fe85INTqIZ8&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=26

https://www.youtube.com/watch?v=4RtbPyWQZp0&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=c6vNx-4aITc&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=z6geEdwO9xM&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=34

https://www.youtube.com/watch?v=SVoihy6Fhqk&list=PLy8iGysbh8G7Cmdfox_L-mCCXAwMUFk3S&index=24

Tanti auguri OPERA DOMANI...

https://www.youtube.com/watch?v=r4GF-iYx94&list=RD_r4GF-iYx94&start_radio=1

**...e buon lavoro in compagnia
del GOBBO amato da Verdi!**

THE END

Rigoletto

Acte 2, Scène 3 - Posente amor mi chiama

G. Verdi

Allegro $\text{♩} = 120$

sciolte

Cosce

Mani

Piano

Petto (braccia incrociate)

4

Schiocco

Pia.

7

Duc

Pia.

deciso

Pos-

10

Duc

Pia.

Piastre in LA

sen - ta - mor mi chia - ma, vo - lar to leg - go a

Maracas

Legnetti

Triangolo

13
Duc
le - il ser - to mio da - rei per³
Pia.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16
Duc
con - so - lar - quel - a cor, il
Pia.
3 3 3 3 3 3 3 3

18
Duc
ser - to mio da - pi per³ con - so - lar - quel - a -
Pia.
con forza ten.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PAUSA

21
Duc
cor. Ah! sap - pia al - fin chi l'a - ma, co -
Pia.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Più gesti BODY

24

Duc

Pia.

no - sco al - fin chi so - no, ap - pren - da ch'an - co in

27

Duc

Pia.

con forza

ten.

pp

no ha de - gli schia - vi A - mor, ap

PAUSA

30

Duc

Pia.

pren - da ch'an - co in tro - no, ch'an - co in tro - no ha de - gli

Più mosso (♩ = 128)

33

Musical score for voice and piano, measures 33-34. The score includes parts for Soprano (Duc), Tenor (Mar.), Bass (Cep.), Tenor 1 (T1), Tenor 2 (T2), Bass 1 (B1), Bass 2 (B2), and Piano (Pia.). The tempo is marked "Più mosso" with a metronome marking of ♩ = 128. The key signature is one sharp (F#).

The vocal parts have the following lyrics:

- Duc: de - gli a - chi - a - vi A - mor,
- Mar.: Oh qual pen - sier or
- Cep.: Oh qual pen - sier or
- T1: Oh qual pen - sier or
- T2: Oh qual pen - or
- B1: Oh qual pen - sier or
- B2: Oh qual pen - sier or

The piano accompaniment features a *pp* (pianissimo) dynamic. The score includes handwritten annotations: a blue line tracing the vocal melody in the Soprano part, a purple line tracing the vocal melody in the Tenor 1 part, and a green line tracing the piano accompaniment in the Bass 1 part. A red vertical line is present in the Tenor 1 part at the beginning of measure 34.

RIGOLETTO

DI
Giuseppe Verdi

ATTO PRIMO

SALA MAGNIFICA NEL PALAZZO DUCALE
con porte nel fondo che mettono ad altre sale, pure splendidamente illuminate.

PRELUDIO ED INTRODUZIONE

Andante sostenuto
♩ = 66

Piastre in DO Maracas Triangolo

dim. *pp*

pp

pp *cresc.....poco.....a.....poco* Legnetti

ff *ff*

poi segue BATTUTO di TUTTI (sulle crome)

First system of musical notation. Treble clef with a key signature of two flats. The piece begins with a forte (*ff*) dynamic. The right hand features a complex rhythmic pattern of sixteenth notes with slurs and accents. The left hand plays a steady accompaniment of eighth notes. A *dim.* (diminuendo) marking is present in the second measure. Yellow 'X' marks are drawn over the right-hand staff in the second and third measures.

Second system of musical notation. The right hand continues with slurred sixteenth-note passages. Dynamics include *dim.* in the first measure, *p* (piano) in the second, and *pp* (pianissimo) in the third. Yellow 'X' marks are drawn over the right-hand staff in the first and second measures.

Third system of musical notation. The right hand has a sparse texture with dotted notes. Dynamics include *pp* in the first and third measures. Vertical lines in pink and green are drawn through the staves.

Fourth system of musical notation. The right hand has a sparse texture with dotted notes. Dynamics include *p* in the second measure and *cresc.* (crescendo) in the third. Blue and purple wavy lines are drawn across the staves. Vertical lines in green and pink are also present.

Fifth system of musical notation. The right hand has a sparse texture with dotted notes. Dynamics include *ff* (fortissimo) in the second measure. Blue and purple wavy lines continue across the staves. Vertical lines in green and pink are also present.