

Romaeuropa Festival

REultra^F

**JOHANNES BRAHMS
SABINE SCHO
CON JULIAN AARON ASTOR
PASCHEN, GIDEON POPPE,
ANH TRUNG SAM
DIE SCHÖNE MAGELONE
29.09**

Presentato da

ACCADEMIA TEDESCA ROMA
VILLA MASSIMO

Crediti

Die schöne Magelone

Taglio di capelli dal vivo, ripreso in tempo reale da: Per Lang

Cast:

Gideon Poppe – tenore

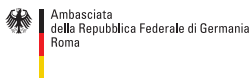
Anh Trung Sam – pianoforte

Sabine Scho – poesie / fotografie / lettura / modello

Julian Aaron Astor Paschen – taglio di capelli

Camerman: Per Lang

**Nell'ambito dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni
diplomatiche Italia - Germania**

Con il sostegno di

Kunststiftung
NRW

Sponsor UltraREF

In collaborazione con

azienda speciale
PALAEPO

**Fondazione
Mattatoio**
Roma

Roma

Presentato da Accademia Tedesca Roma Vialla Massimo
Nell'Ambito dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche Italia - Germania
29 settembre – Mattatoio La Pelanda - T1

JOHANNES BRAHMS SABINE SCHO CON JULIAN AARON ASTOR PASCHEN, GIDEON POPPE, ANH TRUNG SAM

DIE SCHÖNE MAGELONE

Op. 33, Johannes Brahms / Ludwig Tieck
Sabine Scho / Gideon Poppe
Anh Trung Sam / Julian Paschen

Durata
90 min.

Die schöne Magelone è l'unico vero ciclo di Lieder tra le composizioni per voce che Johannes Brahms iniziò a comporre nel 1861 e che pubblicò in cinque fascicoli di tre romanze ciascuno tra il 1865 e il 1869. Per i testi si rivolse a Ludwig Tieck e alla sua *Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence* (La meravigliosa storia d'amore della bella Magelone e del conte Pietro di Provenza). Tieck, per la sua opera del 1797, aveva a sua volta attinto a materiale sia dell'Alto Medioevo, sia alla storia di Bernard de Trèves, che ai racconti delle *Mille e una notte*.

Questa "meravigliosa storia d'amore" ha ispirato innamorati di tutto il mondo a riconoscersi nella vicenda. Rebecca Lemp, di Nördlingen, bruciata come strega, scrisse dal carcere al marito Peter utilizzando le parole: «O tesoro della mia innocente Magalona».

Sono sempre circostanze esterne a separare o impedire i legami più intimi. Non viene forse spontaneo, ancora oggi, pensare alle decisioni politiche controverse che riguardano la riunificazione delle famiglie? Il materiale – o la sua rielaborazione da parte di Tieck – fa sì che, nonostante il sentimentalismo, la storia coinvolga anche l'intelletto.

Brahms accolse la prima esecuzione rifiutando l'idea di una narrazione stringente. Rispose infatti: «Ho semplicemente messo in musica le parole, e non sono affari di nessuno sapere com'è il paesaggio, l'ospedale o qualsiasi altra cosa!». In questo modo sottolinea la natura piuttosto frammentaria del ciclo e forse attribuisce meno importanza alla storia d'amore così elaborata che alle emozioni intense. Eppure è proprio il capello a segnare il punto di svolta della novella.

Forse, dunque, *La bella Magelone* rimane un ciclo di Lieder relati-

Europa

vamente poco conosciuto proprio perché, senza uno storyboard, manca di una vera coerenza narrativa e vive invece delle intense emozioni che ruotano interamente intorno ai sentimenti amorosi.

O, per parafrasare un verso della band pop post-punk Blumfeld: qui, almeno per una volta, non è tutto ciò che la vita ci chiede: «Verrai con me nella vita quotidiana?» Qui prevalgono invece eventi straordinari e insoliti. Nel ciclo vengono citati il Minnesang cortese e il canto recitativo e Brahms stesso, che non compose mai un'opera, difese il lavoro dalle osservazioni del suo biografo Kalbeck definendolo un'opera tascabile: «Le romanze non sono forse anch'esse una forma di teatro?». E difficilmente potrebbero essere più teatrali.

Programma:

Johannes Brahms [1833-1897]

Die schöne Magelone, op. 33 [1861]

- Introduzione -

1. *Keinen hat es noch gereut*
2. *Traun! Bogen und Pfeil*
3. *Sind es Schmerzen*
4. *Liebe kam aus fernen Landen*

- Lettura - Fotografia -

5. *So willst du des Armen*
6. *Wie soll ich die Freude*
7. *War es dir, dem diese Lippen bebten*

- Lettura - Fotografia -

8. *Wir müssen uns trennen*
9. *Ruhe, Süßliebchen*
10. *Verzweiflung*

- Lettura - Fotografia -

11. *Wie schnell verschwindet*
12. *Muß es eine Trennung geben*
13. *Sulima*

- Lettura - Fotografia -

14. *Wie froh und frisch*
15. *Treue Liebe dauert lange*

Durata: circa 1 ora e 30 minuti / senza intervallo

Taglio di capelli dal vivo, ripreso in tempo reale da Per Lang.

Cast:

Gideon Poppe – tenore

Anh Trung Sam – pianoforte

Sabine Scho – poesie / fotografie / lettura / modello

Julian Aaron Astor Paschen – taglio di capelli

Per Lang - cameraman

La serata sarà strutturata nel seguente modo: le 15 romanze di Brahms eseguite da Gideon Poppe (voce) e Anh Trung Sam (pianoforte) saranno arricchite da quattro momenti di lettura tratti dal ciclo poetico *Leifaden für Verliebte* (*Guida per innamorati*) di Sabine Scho, artista e autrice, scritto come risposta a *Die schöne Magelone* dal punto di vista di un innamorato contemporaneo.

Sabine Scho leggerà un testo introduttivo che fa riferimento anche al materiale romantico aggiunto da Ludwig Tieck. Nel corso della performance, della durata di circa un'ora e mezza senza intervallo, il colpo di scena di carattere novellistico viene portato in scena da Julian Aaron Astor Paschen, pluripremiato parrucchiere di Berlino-Charlottenburg, attraverso un taglio di capelli dal vivo e primi piani ripresi da una telecamera e proiettati.

La performance è accompagnata da fotografie scattate a Roma da Sabine Scho. Il conte Pietro, che dopo il rapimento e la fuga di Magelone quasi non riesce a riconoscere la sua amata perché porta i capelli in modo diverso, costituisce il culmine farsesco di una storia di separazione profondamente tragica, nella quale, alla fine, è proprio il più piccolo degli ostacoli – la sua acconciatura – a rischiare di compromettere il lieto fine.

Biografia

Sabine Scho

Nata nel 1970 a Ochtrup (Nord Reno-Westfalia, Germania), è un'autrice che lavora con la fotografia e l'installazione. Ha vissuto a San Paolo dal 2006 al 2014 e oggi vive a Berlino e, dal 2022, anche a Roma. Tutti i suoi testi si collocano al confine tra fotografia, disegno, immagine e installazione. Collabora inoltre con artisti e artiste di altre discipline a progetti da lei ideati. Dal 2015 le sue pubblicazioni nascono prevalentemente in relazione a mostre ed esposizioni. Pubblicazioni recenti: *Tiere in Architektur*, Kookbooks, 2013. *The Origin of Senses*, con Andreas Töpfer (tedesco, inglese), Museum für Naturkunde Berlin, 2015. *Haus für einen Boxer*, Sabine Scho, Sebastian Felix Ernst e Golden Diskó Ship (tedesco, inglese, italiano), Hatje Cantz, 2021. *The Origin of Values*, Sabine Scho e Matthias Holtmann (tedesco, inglese), pubblicato da Villa Aurora & Thomas Mann House e. V., Berlino, 2021. Nel 2018/19 ha insegnato come visiting professor presso il Deutsches Literaturinstitut Leipzig il corso «Ungewisse Formate» («Formati incerti»). Tra i riconoscimenti: Deutscher Preis für Nature Writing, 2018; vincitrice del Premio Roma Villa Massimo 2019/2020. Tra le mostre più recenti: *Spreepark Art Space*, con Matthias Holtmann, Berlino, 2021-2024.

Gideon Poppe

Ha studiato canto lirico e da concerto presso le Hochschule für Musik di Lubeca e Karlsruhe, conseguendo il diploma nel 2009. Ha ricevuto importanti impulsi nell'ambito del Lied da Mitsuko Shirai e Hartmut Höll e ha partecipato a masterclass con, tra gli altri, Dietrich Fischer-Dieskau e Júlia Várady. Dopo gli impegni al Badisches Staatstheater Karlsruhe e allo Staatstheater Kassel, dal 2013/14 al 2023/24 è stato membro dell'ensemble della Deutsche Oper Berlin. Ha inoltre lavorato come ospite in numerosi teatri d'opera tedeschi e internazionali, tra cui l'Oper Frankfurt, l'Oper Köln, la Staatsoper Hannover, la Semperoper Dresden, la Staatsoper Hamburg, la Bayerische Staatsoper e la Volksoper Wien, oltre a esibirsi ai BBC Proms e all'Edinburgh Festival. Accanto alla sua intensa attività operistica, il Lied occupa un posto particolare nel suo lavoro artistico ed è protagonista di numerosi recital. Dal semestre invernale 2022/23 è professore di canto presso la Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Anh Trung Sam Ha studiato a Karlsruhe e a Vienna, conseguendo il diploma di perfezionamento concertistico con il massimo dei voti e la lode. La sua passione per il Lied risale a prima ancora degli studi accademici. Oggi si esibisce come pianista specializzato nel repertorio liederistico in Europa, nelle Americhe e in Asia. La critica ne apprezza la ricchezza timbrica e la particolare sensibilità nell'accompagnare le voci. Ha tenuto recital liederistici con cantanti quali Christoph Prégardien, Roman Trekel, Christian Elsner, Thomas Michael Allen, Peter Schöne, Konstantin Wolff, Gideon Poppe, Sabine Ritterbusch, Falko Hönisch, Maria Venuti, Roland Hermann, Britta Stallmeister e Lisa Wedekind, tra gli altri. La sua attività lo ha portato in tutta Europa, ospite di festival come la Schubertiade Schwarzenberg, i Niedersächsische Musiktage, il Beaminster Festival, i Weingartner Musiktage, i Ludwigsburger Schlossfestspiele e il Beethovenfest Bonn. Si è inoltre esibito in sedi quali la Sinfonie Bamberg, il Konzerthaus Berlin, la Philharmonie Essen, lo Schloss Ettlingen, la Liederhalle Stuttgart, l'Opéra de Lille, il Musikverein di Vienna e la Tonhalle di Zurigo, oltre che a Parigi e Helsinki. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano il premio per il Lied del Ministero della Cultura dello Schleswig-Holstein, il premio Thomas Wiese per giovani artisti, il titolo di «Accompagnatore liederistico dell'anno» conferitogli dal Kulturfonds Baden e il primo premio al Deutscher Musikwettbewerb nella categoria dell'accompagnamento liederistico. Anh Trung Sam è professore di Liedgestaltung presso la Hochschule für Musik und Tanz Köln, dove dirige la Liedakademie.

Julian Aaron
Astor Paschen Nato nel 1983 a Pforzheim, vive a Berlino dal 2004 e dal 2024 anche a Bomarzo. Dal 2004 è Creative Director, Educator e Haircutter presso Civan Professional Berlin. È stato nominato più volte al German Hairdressing Award e ha partecipato a numerosi hair show, tra cui il Top Hair International di Düsseldorf. Insieme a Sabine Scho è apparso in progetti per la Deutsche Oper Berlin nel 2021 e per lo Spreepark Art Space di Berlino nel 2023.

Per Lang È un giovane aspirante direttore della fotografia e filmmaker di 20 anni, nato e cresciuto a Berlino. Ha iniziato a lavorare nel settore subito dopo la scuola e da oltre due anni lavora e si forma nei reparti di camera e illuminazione, partecipando a importanti produzioni cinematografiche e televisive.

Romaeuropa
Festival

**Romaeuropa
Festival**

**Romaeuropa
Festival**

**maeuropa
Festival**