

Jean Cocteau scrive ironicamente sul teatro musicale degli anni 20 in Germania :

Ci sono quelli che difendono oggi servendosi di ieri e hanno il presentimento di domani (1%)

Quelli che difendono oggi distruggendo ieri e negheranno domani (4 %)

Quelli che negano oggi per difendere ieri che è il loro oggi (10%)

Quelli che pensano che oggi è un errore e danno un appuntamento per dopodomani (15%)

Quelli che non sanno che l'arte è perenne e immaginano che si sia fermata ieri per riprendere domani (50%)

Quelli che non si rendono conto né dell'altroieri né di ieri né di oggi (100%).

Il panorama musicale nella Germania della Repubblica di Weimar è quanto mai vasto, basta pensare ai due grandi nomi indiscussi, Richard Strauss e Alban Berg.

1. Ciò che questa sera ci riguarda più da vicino sono altri fenomeni. Innanzitutto, nel teatro tradizionale, una riscoperta dell'opera barocca, in contrapposizione al teatro wagneriano, ed è di questi anni la Handel Renaissance. Tra parentesi è proprio questa "moda" che dà lo spunto alla più celebre delle co-produzioni Weill-Brecht: infatti l' "Opera da tre soldi" deriva dalla Beggar's Opera di Gay del 1728, che era nata come parodia dell'opera barocca.
2. Molti autori cercano nuove strade per trovare una sintesi tra le forme classiche e la musica d'uso "gebrauchmusik", termine coniato inizialmente da Satie (musique d'ameublement), ovvero musica senza pretese:
  - Siamo nei primi anni di radio e cinema, e molti giovani autori cercano di affermarsi anche tramite questi nuovi "media" e si interessano al jazz, alla canzonetta, al cabaret.

Brecht stesso era entusiasta del cabaret, e si esaltava al suono della voce "ineducata" del drammaturgo Wedekind (autore fra l'altro del libretto della Lulu di Berg,) che cantava nel cabaret "Gli undici giustizieri", il cui motto sulla porta era, guarda caso, "epater le bourgeois".

Weill, nato nel 1900, ovvero due anni dopo Brecht, aveva ricevuto la lezione progressista di Busoni. A 25 anni era già conosciuto negli ambienti "seri" della musica, e già dava segni di un suo personale talento di sperimentatore, ad esempio ne "Lo zar si fa fotografare", dove utilizza un motivo, o di uno strumento, popolare, facile, per un contesto serio, con un risultato scioccante.

All'inizio del 1927 si entusiasma per Brecht ("Un uomo è un uomo"), con cui condivideva la ricerca di un rinnovamento, per portare il teatro vicino alla realtà, all'attualità.

D'accordo con lui, musica una serie di 5 poesie, collegandole con interludi, aggiungendo un finale, per una breve opera commissionata dal Festival di Baden Baden. Non si trattava di una vera opera, infatti lo definiscono SONGSPIEL, capriccio bilingue tra Song americano e Singspiel tedesco. Nulla ha a che vedere con il Singspiel tradizionale (Fidelio, Flauto Magico).

Viene rappresentata nell'estate del 27 con Hin und Zuruck di Hindemith, Enlevement d'Europe di Milhaud, e La principessa sul pisello di Toch, e questo spettacolo, dal titolo Mahagonny ottenne reazioni opposte e violente di critica e di pubblico.

E' da questo nucleo che nasce in breve tempo Ascesa e caduta della città di Mahagonny: antiwagneriana nella struttura, segna un ritorno alla vecchia opera a numeri chiusi, con arie e recitativi, ed è formata da 20 scene nettamente separate da una frase detta da una voce recitante o da una didascalia.

L'intento degli autori è di denunciare, proprio scendendo in campo con le stesse armi, la decadenza dei valori dell'opera tradizionale, mettendone a nudo la fragilità, l'irrealtà in vari modi: un esempio immediatamente all'inizio : l'effetto "straniante" prodotto dalla citazione delle prime battute del preludio di Tristano e Isotta inserite nell'Arioso iniziale, che nulla ha di romantico, in un contesto quindi fuori posto

Cosa signifiva Mahagonny: è la storpiatura della parola Mahagoni, ovvero mogano, il legno pregiato in voga nei salotti borghesi tedeschi di fine 800; è il colore delle camicie brune dell'imminente terzo Reich; poco prima Krauss Elka aveva composto una canzonetta di satira politica "Komm nach Mahagonne"

Questa parola aveva colpito la fantasia di Brecht, appassionato lettore della Bibbia, anche per l'assonanza con Magog, la città del peccato dell'Apocalisse,

E così Mahagonny è la città caricatura della libertà; nella prima scena dell'opera viene fondata dal PRIMO GRUPPO di personaggi: tre furfanti , una donna, Leokadia Begbick e i suoi due soci, Trinity Moses e Fatty, ricercati dalla polizia, che a causa di un guasto al motore non riescono a fuggire fino alla costa e decidono di organizzare una città trappola, una città del piacere dove i ceratori d'oro verranno a spendere i loro guadagni.

E questa città, cantano, esisterà solo perché tutto è cattivo, non esiste pace né armonia, e su nulla si può fare conto.

L'edizione che ascoltiamo è diretta da Natham Koenig.....

BRANO 1

Siamo quindi in America, ma in un'America fasulla.

Weill stesso scrive: "Per Mozart la terra della fantasia, dove tutto è possibile, è l'Oriente, per Shakespeare è l'Italia, per i tedeschi oggi è l'America, di cui conoscono solo i gangsters e i cercatori d'oro, ovvero la ricchezza possibile dall'oggi al domani.

Il mito americano del denaro, tipico di quegli anni, è d'altronde giustificato da una situazione economica paradossale.

Una curiosità: durante la Repubblica di Weimar il marco si era progressivamente indebolito nei confronti del dollaro.

Nel 1914 il cambio ufficiale del dollaro era 4.20

Dopo la guerra era sceso a 270

Poi fu il delirio e nel novembre del 1923 il cambio ufficiale è arrivato a 4.200 miliardi DM = \$ 1.

A quel punto dall'oggi al domani il governo lo stabilizzò artificialmente, il che rende l'idea della precaria situazione politica di quei giorni, situazione politica che viene riflessa direttamente nell'opera.

**   **   **   ***   **   **   **

Mahagonny dunque deve attirare chi vuole spendere, e quindi arrivano, SECONDO GRUPPO, delle prostitute, tanto poco baldanzose quanto quelle del "Salon" di Otto Dix, tra le quali Jenny. E' una figura ben lontana dalla grandezza diabolica di una Lulu; come tutti gli altri personaggi, è quasi privo di caratterizzazione, è un membro di una totalità superiore negativa.

Le ragazze cantano una canzone, un "song" (moon of Alabama) che ha il ritmo caratteristico del blues ed è in inglese, e non solo perché questa lingua offre a Weill dei vantaggi fonetici, ma anche perché la lingua è in realtà un "pidgin english," ovvero l'inglese primitivo degli immigrati, di cui un esempio in tempi più recenti è nelle canzoni di Belafonte.

Il song per Weill ha il valore della musica con un andamento melodico universalmente comprensibile ed universalmente assimilabile; il che appare in modo evidente nel refrain, che viene quasi sempre cantato da tutti. Ed è perfettamente inserito in un'opera dove i personaggi (e quindi ciascun cantante) non è altro che un esponente della massa.

Ora ascoltiamo due edizioni discografiche molto diverse: una è la precedente cantata da Anja Silja, una cantante lirica, l'altra dalla moglie di Weill, Lotte Lenja, voce da cabaret, e nella seconda edizione, i tempi che variano dalla strofa al refrain, oltre alle differenze di tonalità danno un effetto diversissimo.

BRANO 2

BRANO 3

(di seguito)

Mahagonny è aperta a molteplici interpretazioni, è un'opera in divenire, non ha una stesura definitiva.

Infatti l'opera andò in scena a Lipsia (a Berlino fu impossibile) il 9/3/1930 e fu uno scandalo per il suo impatto sovversivo. Seguirono rappresentazioni in vari teatri tedeschi, generalmente turbate dai nazisti, ma talvolta anche dal pubblico.

Ebbe comunque successo a Berlino nel 1931 ma non utilizzando cantanti veri e propri, subì modifiche e cambiò carattere, e, avvicinandosi al cabaret, si rese forse più accettabile.

Ma GIÀ prima delle prove le strade di Brecht e Weill divergevano.

- Weill ambiva sì ad un rinnovamento del teatro ma non condivideva l'ideologia marxista di Brecht, né accettava alcuna ideologia estrema.
- Brecht aveva riscritto una versione nuova del libretto ed insisteva sulla totale supremazia del testo nei confronti della musica, e accusava Weill di essere un compositore borghese, di amare solo la musica per sé stessa, e con sommo disprezzo giunse a paragonarlo a Richard Strauss.

Comunque, con il 1933, cioè Hitler, ogni presenza di Brecht o Weill sui cartelloni tedeschi divenne impensabile.

La Gestapo nel '38 irruppe nella sede della Universal Edition a Vienna e distrusse quasi tutto di Weill, incluso Ascesa e caduta....

Weill era emigrato prima in Francia e poi negli Stati Uniti dove morì

Anni dopo la morte di Weill 1950, fu ritrovata una partitura autografa, non definitiva, e l'opera poté rivedere la luce dal 1957 in avanti, grazie alla moglie Lotte Lenya.

TORNIAMO ALLA VICENDA

Arrivano a Mahagonny i primi viaggiatori tra i quali Jim Mahoney (assonante a money) e i suoi amici, sono tutti taglialegna dell'Alaska dove hanno trascorso sette anni e la Begbick sovrintende agli approcci degli uomini con le prostitute, accoppiando Jim a Jenny

C'è un susseguirsi di scene con alcune curiosità: il duetto /contrattazione tra Jim e Jenny,

La Begbick si lamenta con i suoi due soci che Mahagonny si riveli un cattivo affare e la musica addirittura sembra richiamare la grande aria Beethoveniana in cui Leonora denuncia Pizarro, come a suggerire ambiguamente un parallelo tra due tirannie.

Infine la una scena, in cui gli uomini siedono a bere all'hotel. All'uomo ricco e un piano scordato suona una melodia, elaborata dalla Preghiera di una vergine, aria in voga nei salotti borghesi di fine 800.

E mentre Jim solo manifesta il suo scontento e disprezzo per il mondo illusorio di Mahagonny, gli altri uomini, soddisfatti e seri come i giocatori di biliardo di Grosz, cantano l'aria a bocca chiusa, con l'effetto di un kitsch musicale irresistibile. La scena richiama quella della taverna del Wozzeck.

BRANO 4

Tutto viene stravolto dalla notizia che un tifone punta dritto su Mah.

Questo numero si ispira alle grandi scene di tempesta dell'opera barocca e dell'opera classica. Si ascolta una fuga, quando gli uomini tentano di fuggire, e successivamente un corale, quando tutti, tranne Jim sono rassegnati alla morte, che ricorda il canto degli armati del Flauto magico, NUOVO STRANIAMENTO MUSICALE che deriva dal contrasto del corale dall' "ambiente musicale" in cui viene collocato- accostato a ad una ripresa del Moon of Alabama.

E mentre il tifone si avvicina, Jim, sempre più ribelle, proclama il suo credo di totale anarchia: se l'uragano può permettersi tutto, anche l'uomo deve fare lo stesso. SE C'È QUALCOSA CHE SI POSSA AVERE CON I SOLDI , PRENDI I SOLDI. Se vuoi la casa altrui prendila etc. Nel letto in cui staremo nessuno a coprirci verrà. E se qualcuno dà un calcio sono io, e se qualcuno lo prende sei tu. La melodia allegra ed orecchiabile intensifica la violenza. l'aggressività del testo

(Ciò che scandalizzava all'epoca era che la massima "puoi permetterti tutto" venga formulata da un operaio, e che i vizi tipici del capitalismo, come vedremo, vengano esercitati dalle classi lavoratrici).

BRANO 5 (corale)

BRANO 6 (tutta la scena)

BRANO 7 (dire che qui è il tifone che si avvicina)

E' stato detto che per alcuni aspetti Mahagonny è un'opera surrealista.

Ora, il tifone risparmia all'ultimo minuto Mahagonny e il modo in cui avviene ne è un esempio. La freccia (sullo schermo?) che riproduce il percorso del ciclone fa un mezzo giro e prosegue. E' un tragitto impossibile in natura. In modo grottesco viene mostrato che Mahagonny resiste alla logica perché è una combinazione surreale di circostanze.

Dopo la salvezza della città, trionfa la nuova legge di Jim, la cui ribellione è puramente eversiva e priva di supporto ideologico

La civiltà resta comunque fondata sul denaro, con la differenza che soddisfare gli istinti primari diventa un dovere e: cibo- alcool- sesso- e violenza altrettanti comandamenti.

Non c'è dubbio che Brecht calchi la mano con i suoi toni didascalici dell'integralista,

Weill per contro affila tutte le sue armi di musicista raffinato e divertente nella orchestrazione delle quattro scene esemplari. A proposito: l'organico è piuttosto esiguo, ma sono previsti in Mah. strumenti in orchestra e in scena, e sono presenti alcuni insoliti: il banjo, la zither, il bandoneon, la chitarra, l'h armonium, la batteria ed un numero cospicuo di ottoni e legni, tra cui tre sassofoni.

1. Nella prima, al suono di una musica da osteria viennese il taglialegna Jack si abbuffa sulle note di un valzer lento. L'accompagnamento della ZITHER, che è simile alla cetra e del bandoneon (la fisarmonica argentina) crea l'atmosfera emotiva dei canti delle "stube" in onore del vino novello. Poi la cetra tace, resta la fisarmonica che provoca un'atmosfera da funerale, e Jack muore per il troppo cibo.
2. Nella successiva un song, prima tango, poi fox-trot, ritma la coda degli uomini che vanno uno dopo l'altro con le prostitute. E' il "song di Mandelay": Presto ragazzi la luna tramonta....." Ma non è prevista in regia nessuna luna, sottintendendo che nessuno pensa all'amore romantico. Ed è un ritmo incalzante che scandisce il tempo dell'attesa.
3. Poi c'è la scena della lotta, con una parte dei fiati e un gong sul palcoscenico, si esegue una marcia divertente e trascinate per intrattenere gli spettatori dell'incontro di boxe tra Trinity Moses e il taglialegna Joe, che richiama apertamente la scena dell'Omino contro il grande e grosso rivale ne "la febbre dell'oro"; si conclude con la morte del più debole, il taglialegna con cui Jim aveva trascorso gli anni di lavoro e sul quale per fedeltà aveva scommesso tutti i suoi risparmi
4. Infine si beve. Jim offre a tutti e, ubriaco, crede di fuggire da Mahagonny su un tavolo da biliardo con un'asta da tenda e un lenzuolo per attraversare l'oceano, sulle note di un arrangiamento del Seemanns Los, canzone marinara popolarissima, con il testo, ORIGINARIAMENTE PATRIOTTICO, provocatoriamente modificato. Weill aggiunge il suono di una campana, che suona come una campana a morte, perché in questa scena è già segnata la fine di Jim.

BRANO 8 (dalla scena del CIBO : zither + bandoneon)

BRANO 9 (song di Mandelay)

Come si è potuto notare, Brecht e Weill combattono il melodramma romantico, che Brecht definisce gastronomico, in quanto produce godimento e ottunde la mente dello spettatore. L'opera deve quindi essere portata al livello del teatro moderno, che per Brecht è il teatro epico.

Egli stesso schematizza nelle note a Mahagonny gli spostamenti di equilibri dal teatro drammatico al teatro epico:

IL TEATRO DRAMMATICO

Trasmette emozioni
La scena incarna un avvenimento
Coinvolge lo spettatore
Ne esaurisce l'attività
Gli consente dei sentimenti

IL TEATRO EPICO

trasmette nozioni
lo racconta
fa dello spettatore un osservatore/ un giudice
ne stimola l'attività
lo costringe a decisioni

(In un teatro del genere, testo, immagini, musica sono su tre piani diversi.)

LA MUSICA

Serve, esalta il testo
Illustra il testo

è mediatrice
lo presuppone ma è autonoma

In effetti come si è sentito. la musica di Weill travalica il contenuto del testo, e l'autore contrappone ad un libretto che è volutamente sgradevole, brutale, una musica raffinata elegante e brillante

Jim, tornato alla realtà DOPO LA SBORNIA, non può pagare. Il suo più caro amico e l'anti-eroina Jenny rifiutano di sacrificare per lui ciò che conta di più. Il denaro. E non averne è il peggior delitto a Mahagonny. L'aria di Jenny riprende il motivo di Jim (nel letto in cui staremo....) ma con il tempo del blues, per cui si trasforma da inno baldanzoso in canto amaro, a mezza voce

Jimmy verrà dunque processato. Ed è una scena smaccatamente kafkiana, dove l'individuo si scontra contro un apparato grottesco, dove l'assurdità delle leggi viene dimostrata mediante un processo per assistere al quale il pubblico ministero ovvero Trinity Moses vende i biglietti

Il verdetto è di condanna a morte per non aver pagato la consumazione al bar: violazione inaudita! Non rispettare l'importanza del denaro. L'aria di Jim richiama il Fidelio, ma non i sentimenti di Florestano

I cittadini di M. sono allo sbando; Sognano ormai di lasciare la città per andare a Benares, IN INDIA nuovo sogno esotico di libertà. Ma Benares risulta distrutta da un terremoto.

BRANO 10

Si inserisce qui un quadro, **forse**, in cui Dio, impersonato da Trinity Moses, figura scendere a Mahagonny. Ma nessuno teme le sue parole né l'inferno perché l'inferno è già presente a Mah., rispondono tutti. ELIMINARE SE NON SI SA LA COLLOCAZIONE DELLA SCENA

E l'esecuzione di Jim coincide con la fine, di carattere apocalittico, di Mahagonny in fiamme, (*visione apocalittica* di Grosz, *gomorra* di Savinio)

L'epilogo è una scena corale fortemente suggestiva dove tutti i temi dell'opera ritornano, per convergere dalla marcia funebre di Jim, il cui testo mette in evidenza il nichilismo dell'intera opera.

BRANO 11

ARGOMENTO	EDIZIONE	DISCO	BRANO	DA	A	DURATA
Fondazione	CAPRICCIO	I	1	5.45	7.49	(2.04)
Moon of...	CAPRICCIO	I	2	0.00	1.40	(1.40)
Moon of	L.L.	I	3	0.00	1.30	(1.30)
Uomini al bar	CAPRICCIO	I	9	0.00	2.20	(2.20)
Tifone +Jim	LL	I	17	0.00	1.05	(1.05)
	LL	I	19	0.00	intero 3.28	(3.28)
	LL	I	20	0.00	1.05	(1.05)

MANGIARE	CAPRICCIO	II	1	2.45	3.45	(1.00)
SESSO	LL	II	3	2.30	3.55	(1.29)
BENARES	LL	II	13	0.00	2.05	(2.05)
FINALE	LL	II	17	0.00	intero 6.26	(6.26)

Totale 24 ?