

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI:
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA - UNIVERSITÀ DI PADOVA
FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI - VENEZIA



Musica & Figura

9, 2022

ABSTRACTS

ZULEIKA MURAT

Contexts and Receptions of English Alabasters: Symbolic Meanings, Material Qualities, Aesthetic Values

The term “English Alabasters” relates to the serialised production of sculptures and reliefs carved from alabaster in various centres of medieval England. In the period prior to the English Reformation – an event which significantly curbed the production of sacred art in England – manufacturing in alabaster had reached an industrial scale. Alabaster products were exported widely across Europe, and their audience was broad-ranging, encompassing members of the political, cultural and religious élite (English and Continental), as well as the more modest echelons of society. As such, the manufacture of alabaster can be aptly described not only as an artistic phenomenon, but also as a larger socio-cultural phenomenon with extraordinarily vast reach. Through an examination of the various qualities attributed to alabaster in the past, with specific regard to Italy (an area which constitutes an ideal case-study), this essay intends to re-establish the meanings associated with alabaster works. It proposes to offer hypotheses for reading alabaster works that are alternative to, yet complementary with, those already put forward by other scholars to explain the unqualified success achieved by these works. Methodologically, I adopt an integrated approach, crafting an analysis based not only on the works themselves, but equally on the testimony of documents that refer to the physical works in a variety of ways. Through this study, I intend to demonstrate how the choice of alabaster as a material on the part of artists and patrons, and the reception of alabaster by its various audiences, was activated and influenced not only by symbolic, material and aesthetic factors, but above all by exceedingly complex cultural dynamics, as well as significant contingent factors.

Attraverso un’analisi delle diverse qualità attribuite in passato all’alabastro, e delle diverse circostanze che portarono alla commissione o all’acquisto di opere in tale materiale, questo saggio intende riesaminare le ragioni alla base del

successo di tale forma artistica e della sua vasta diffusione in Europa e soprattutto in Italia, un territorio che, come si dirà, costituisce un caso-studio ideale. Dal punto di vista metodologico, verrà adottato un approccio integrato, che all'analisi delle opere affianca una rilettura dei documenti storici relativi. Scopo dello studio è dimostrare come la scelta dell'alabastro come materiale da parte di artisti e committenti, e la ricezione dell'alabastro da parte dei vari pubblici, sia stata influenzata non solo da fattori simbolici, materiali ed estetici, ma soprattutto da dinamiche culturali estremamente complesse, oltre che da ulteriori fattori contingenti.

Keywords: English Alabaster, material culture, materiality of devotion, English Reformation.

FRANCESCO GALLI

Ansuino da Forlì's Paduan Path

Ansuino da Forlì, mentioned only few times in contemporary sources and in eighteenth and nineteenth century chronicles, is one of the main characters of the Paduan Renaissance. After a still mysterious education in Romagna, the painter reached the city around 1445 and he must have made his debut working in the circle of some titled workshop, since his name never appears in the records of the local guild of painters. Through the mediation of Ludovico da Forlì, it is the Murano workshop, composed by Antonio Vivarini and Giovanni d'Alemagna, that is the most likely candidate to host Ansuino on its margins during his Paduan activity. He, in fact, took over after the *forfeit* of the *atelier* during the works for the vault of the Ovetari chapel and the frescoes of the right wall, painting the first two episodes of the life of St. Christopher and the scene of the *Preaching* to the Lydians. Completely dipped in the modern, perspective, style devised by Andrea Mantegna and Niccolò Pizzolo, Ansuino's language follows the tridimensional innovations of his two colleagues, who were also engaged on the scaffolding of the chapel. Particular is his highly personal search for a pictorial style capable of continuous dialogue with sculpture, as demonstrated by his dizzying maturation in the course of the frescoes for the Eremitani. The same can be said for a number of small panels, whose attribution to Ansuino is reaffirmed below, where comparisons with sculptural models, softened by a more cursive manner, confirm his peculiar tridimensional interests.

Citato soltanto occasionalmente dalle fonti coeve e dalle cronache Sette e Ottocentesche, Ansuino da Forlì è uno dei principali protagonisti del Rinascimento padovano. Giunto in città dopo una prima, ancora misteriosa, educazione romagnola, l'artista fa il suo esordio ai margini di qualche bottega titolata, poiché il suo nome non compare mai nei registri della fraglia pittorica locale. Attraverso la mediazione di Ludovico da Forlì è il laboratorio muranese, composto dai sodali Antonio Vivarini e Giovanni d'Alemagna, ad essere il candidato più

verosimile per ospitare Ansuino entro il proprio *entourage*. È lui a subentrare nei lavori di decorazione della cappella Ovetari in seguito al *forfait* dell'*atelier* assicurandosi la conclusione degli affreschi della volta e la conduzione delle scene inaugurali della parete destra, a cui si aggiunge l'episodio firmato per il registro mediano con la *Predica di San Cristoforo*. Influenzato dalla grammatica del *pin-gere in recenti* promosso da Andrea Mantegna e Niccolò Pizolo, Ansuino sviluppa un linguaggio che sta al passo con le innovazioni plastiche e prospettiche dei due colleghi, anche loro impegnati sui ponteggi della cappella. Originale è la sua personalissima ricerca di uno stile pittorico in grado di dialogare continuamente con la scultura, come dimostra la sua vertiginosa maturazione nel corso degli affreschi per gli Eremitani. Lo stesso si può dire per alcune tavolette, la cui attribuzione ad Ansuino viene di seguito ribadita, che testimonia l'attività del forlivese anche nel piccolo formato, dove i confronti con i modelli plastici, addolciti da un fare più corsivo, confermano i suoi peculiari interessi scultorei.

Keywords: Ansuino da Forlì, Paduan Renaissance, 15th century painting, Ovetari chapel.

GIORGIO PELOSO ZANTAFORNI

Melchior Franck and Christoph Thomas Walliser:

Traces of Contacts and Networks of Relationships in the Libri Amicorum

The educational journey that took young people to European universities in the 16th and 17th centuries entailed a dense network outside and inside the *studia*. Among many, they had the chance to meet musicians, composers and music masters active in the university towns. Tracks of this cultural network can be found in the *libri amicorum*, small volumes that represented a sort of personal diary in which the owner used to gather the names of the personalities he encountered during his trip. Among the pages of these *Stammbücher* we often find pieces of notated music, canons, fugues, musical riddles and several references to a practice and musical expertise that was also widespread within the universities. The relationship between music and the university was, as a matter of fact, deeper and more established than the *curricula studiorum* would suggest. In this paper, the cases of Melchior Franck (1579-1633) and Christoph Thomas Walliser (1568-1648) will be analyzed, which, as will be seen, clearly illustrate the peculiarities of this phenomenon and the networks of relationships they trace.

Il percorso educativo che portava i giovani alle università europee nel XVI e XVII secolo implicava una densa rete sia all'interno che all'esterno degli *studia*. Tra i tanti, avevano la possibilità di incontrare musicisti, compositori e maestri di musica attivi nelle città universitarie. Tracce di questa rete culturale si possono trovare nei *libri amicorum*, piccoli volumi che rappresentavano una sorta di diario personale in cui il proprietario raccoglieva i nomi delle personalità incontrate durante il suo viaggio. Tra le pagine di questi *Stammbücher* troviamo spesso

pezzi di musica notata, canoni, fughe, enigmi musicali e numerosi riferimenti a una pratica e competenza musicale che era diffusa anche all'interno delle università. La relazione tra musica e università era, di fatto, più profonda e consolidata di quanto i *curricula studiorum* suggerirebbero. In questo paper verranno analizzati i casi di Melchior Franck (1579-1633) e di Christoph Thomas Walliser (1568-1648), che, come si vedrà, ben mostrano le peculiarità di questo fenomeno e le reti di relazioni che essi tracciano.

Keywords: libri amicorum, music and university, musical riddles.

MARINA DELL'OMO

For Innocente Bellavite from Verona, set designer and painter of quadratures and ruins

The essay takes in exam the activity of the veronese artist Innocente Bellavite (1691-1762), already known as a scenographer, as *quadrature* and ruins painter. The main sources for this path are the autobiographical notes that Bellavite wrote and presented to Brescia theatre in 1745 to obtain the assignment for its decoration, already edited by Paolo Rigoli many years ago. In addition to those informations there is a drawing, made in cooperation with Mattia Bortoloni, which is a very important document to identify his *quadrature*. According to the elements pointed out, it is possible to rebuild a very rich path in genres akin to scenography, field in which Bellavite distinguished himself especially in Mitteleurope.

Il saggio prende in esame l'attività dell'artista veronese Innocente Bellavite (1691-1762), già conosciuto come scenografo, nell'ambito della pittura di quadratura e di quella di rovine. La fonte guida per questo percorso sono le note autobiografiche da lui compilate e presentate al teatro di Brescia nel 1745 per ottenere l'incarico della sua decorazione, già edite anni addietro da Paolo Rigoli. A tali informazioni si aggiunge un disegno, realizzato in collaborazione di Mattia Bortoloni, che diventa un documento di particolare importanza per l'identificazione dei suoi lavori quadraturistici. Alla luce di quanto indicato, è così possibile ricostruire un suo fitto percorso in generi confinanti con la scenografia, quest'ultima un campo nel quale Bellavite si esprime soprattutto nella Mitteleuropa.

Keywords: Innocente Bellavite, quadraturism, painting of ruins.

ROSA ANGELA ALBERGA, CARLO EMILIO TORTAROLO

Rota by Domenico Guaccero: analytical implications of the digital overlap between score and iconographic reference

As clear as the iconographic reference for *Rota per arpa* by Domenico Guaccero may be, the spatial and performative details of the symbols on the score have never been studied by overlapping them with the Tarot cards to which the in-

dividual pieces refer. This article retraces the post-war historical and cultural context, with particular regard to the avant-garde's need to find a new way of understanding musical notation that was not necessarily prescriptive of the final performance, but also an artistic document with intrinsic meaning. We thus arrive in a place where the central focus of the notation is not the sound, but the symbol itself, and its position within the space of the sheet is important beyond the order of performance, thereby assuming a significance that fits within the compositional system intended by the author. Within this context lies the solo harp piece *Rota* by Domenico Guaccero, in which the parallelism between symbol and meaning is evident from the very first page. If all this is true, the analysis that follows the superimposition of the individual pieces of the score on the corresponding Tarot cards clarifies the meaning of the positioning of the simple and synthetic forms created by the composer at that time. Forty years after the death of Domenico Guaccero, an attempt is made to open a new performative revival of the apulian composer's opus through a new interpretative codification that traces back what is known of his compositional process, delving deeper into the symbolic meaning of the material adopted.

Per quanto possa essere chiaro il riferimento iconografico di *Rota per arpa* di Domenico Guaccero, non è mai stato studiato il dettaglio spaziale ed esecutivo dei simboli presenti sulla partitura, sovrapponendoli alle carte dei Tarocchi a cui sono riferiti i singoli brani. In questo articolo si ripercorre il contesto storico culturale post-bellico, soprattutto nei riguardi di quella esigenza delle avanguardie di ricerca di un nuovo modo di intendere la scrittura musicale che non fosse necessariamente prescrittivo dell'esecuzione finale, ma anche un documento artistico di senso compiuto in sé. Approdiamo quindi in un territorio dove il perno centrale della scrittura non è il suono, ma il simbolo e la sua posizione all'interno dello spazio del foglio ha un'importanza che va al di là dell'ordine di esecuzione, assumendo quindi un significato che si inserisce nel sistema compositivo voluto dall'autore. All'interno di questo contesto, si situa il brano per arpa sola *Rota* di Domenico Guaccero, in cui il parallelismo tra simbolo e significato è evidente sin dalla primissima pagina. Se è vero tutto ciò che è stato premesso, l'analisi che consegue la sovrapposizione dei singoli brani della partitura alle carte dei Tarocchi corrispondenti chiarisce il senso del posizionamento delle "forme semplici" e delle "forme sintetiche" create dal compositore in quel frangente. A quarant'anni dalla morte di Domenico Guaccero, si tenta di aprire una ripresa esecutiva dell'opus del compositore pugliese attraverso una nuova codificazione interpretativa che segua a ritroso quello che è noto del suo processo compositivo, indagando più a fondo il significato simbolico del materiale adottato.

Keywords: Domenico Guaccero, *Rota per arpa*, tarots, aleatory music, musical notation.

MARTE STINIS

Harmonies, Symphonies, Colours: Musical Metaphors in the Arts, 1840-1900

In Paris and London in the early and mid-nineteenth century, there was critical interest in the relationship between music and the arts, prompted by writers, philosophers, poets, and painters. This essay will delve into the theoretical basis of this interest, mostly propagated by Charles Baudelaire in Paris and visual painters in London, and evaluate where this interest came from. Linking Austro-German Romantic theory on the interrelations between the arts to the poetic and critical writing of Baudelaire, this essay aims to demonstrate how a new critical lexicon was created based on a creative relationship between music and colour. This transferred from Germany to France in the early nineteenth century, after which the French writings inspired British writers and artists. Isolating Albert Moore and James McNeill Whistler as prime examples of this, this essay demonstrates how pervasive this new critical lexicon was, how it prompted contemplation and immersion, and, finally, what this meant for the development of colour-music in the nineteenth century.

Tra l'inizio e la metà del diciannovesimo secolo, a Parigi e a Londra ci fu un interesse critico sulla relazione tra la musica e le arti promosso da scrittori, filosofi, poeti e pittori. Questo contributo approfondirà le basi teoriche di questo interesse, diffuso soprattutto da Charles Baudelaire a Parigi e dai pittori visuali a Londra, e valuterà da dove questo interesse derivi. Collegando la teoria romantica austro-germanica sulle interrelazioni tra le arti agli scritti poetici e critici di Baudelaire, l'articolo si propone di dimostrare come fu creato un nuovo lessico critico sulla base di una relazione creativa tra musica e colore. Questo fu portato dalla Germania alla Francia all'inizio del diciannovesimo secolo, e in seguito gli scrittori francesi ispirarono gli scrittori e gli artisti britannici. Individuando Albert Moore e James McNeill Whistler come primi esempi, il saggio dimostra quanto fosse pervasivo questo nuovo lessico critico, come stimolasse la contemplazione e l'immersione e, infine, che significato ciò abbia avuto per lo sviluppo della musica a colori nel diciannovesimo secolo.

Keywords: Baudelaire, Gautier, Whistler, Moore, music, colour, Romanticism, aesthetics.

LUCA PALERMO

Rethinking Time and Space. Minimalist modularity between visual art and music

From the mid-1960s, minimalist artists began an intense methodological reflection that led them to create works of art from which every emotional component was eliminated, and which were realized through the juxtaposition of seemingly simple elements that were repeated in a modular manner. Such an

approach inevitably ended up influencing other artistic disciplines, including music. This essay carefully analyses the question of the modularity of minimalist forms, which seems to offer the viewer and listener a different idea of time and space and aims to investigate this question through a comparison between the visual arts (painting and sculpture) and musical compositions.

A partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, gli artisti minimalisti avviarono una intensa riflessione metodologica che li condusse alla strutturazione di oggetti artistici dai quali venne eliminata ogni componente emotiva e ai quali si giungeva attraverso l'accostamento di elementi apparentemente semplici che si reiteravano in maniera modulare. Un siffatto approccio finì, inevitabilmente, con l'influenzare anche altre discipline artistiche, tra cui la musica. Il saggio analizza con attenzione la questione della modularità delle forme minimaliste che sembra voler offrire a chi guarda e a chi ascolta una diversa idea di tempo e di spazio e si pone l'obiettivo di indagare la questione attraverso un confronto tra le arti visive (pittura e scultura) e le composizioni musicali.

Keywords: Minimalism, contemporary art, minimal music, module.

GIULIA COLOMBO

Sound and acoustics in oeuvre of Joseph Beuys

The article analyses the acoustic dimension in a selection of works by Joseph Beuys (Krefeld, 1921 - Düsseldorf, 1986), illustrating how sound, initially expressed through musical performance and then conveyed through voice and language, represents a specific area of investigation for Beuys, one fertile with original poetic developments. The essay proceeds by examining some exemplary actions, but also pays attention to some lesser-studied episodes of Beuys' very early contacts with the Italian artistic and cultural scene. It was precisely in Italy, and especially in Milan, that two important sound multiples were produced. These works exemplify the transition from a performance practice with a dramatic and hermetic character, to an oral, dialogical one, capable of conveying social and political concepts to a wide audience.

Joseph Beuys strenuously devoted his artistic research to a new definition of sculpture, striving conceptually and materially to overcome the conventional delimitations of the three-dimensional sculptural object. His activity of the Sixties saw the artist expand the boundaries of sculptural practice, making it the prime vehicle for the anthropological and political renewal of society that he yearned for. In this decade of pivotal and constant evolution of the artist's thought, sound and the sense of hearing constitute a fundamental means of implementing a new idea of entirely dematerialised sculpture, which will come to coincide with the very possibility of shaping human thought through dialogic exchange with the audience.

Oggetto del presente articolo è l'analisi della dimensione sonora in alcune opere scelte di Joseph Beuys (Krefeld, 1921 - Düsseldorf, 1986), che illustrano come il suono, espresso dapprima tramite l'esecuzione musicale e poi trasmesso con la voce e il linguaggio, rappresenti un terreno d'indagine specifico per l'artista, fertile di sviluppi poetici originali. Il saggio procede prendendo in esame alcune azioni esemplari, ma si è posta attenzione ad alcuni episodi poco studiati dei primissimi contatti di Beuys con la scena artistica e culturale italiana. Proprio in Italia, e in special modo a Milano, vedono la luce due importanti multipli sonori che esemplificano efficacemente il passaggio da una pratica performativa dal carattere drammatico ed ermetico, a un tipo di restituzione sempre più basato sull'oralità e sulla forma dialogica, capace di trasmettere a un pubblico ampio concetti sociali e politici.

Joseph Beuys ha dedicato strenuamente il suo lavoro alla definizione di un nuovo statuto per la scultura, impegnandosi a superare, sotto il profilo concettuale e operativo, le tradizionali delimitazioni di campo che ne fanno un'arte dell'oggetto tridimensionale. La sua attività degli anni Sessanta lo vede ampliare i confini della pratica scultorea per farne il veicolo principale di un ambito rinnovamento antropologico e politico. In questo decennio di delicata e costante evoluzione del pensiero dell'artista, il suono e il senso dell'udito costituiscono un fondamentale strumento di attuazione di una nuova idea di scultura interamente smaterializzata, che verrà a coincidere con la possibilità stessa di plasmare il pensiero umano attraverso uno scambio dialogico con il pubblico.

Keywords: sound, acoustics, language, performance, conference, Fluxus, multiples.

LORENZO BALLERINI

Customized Technology for Inclusive Music Education

Technology is increasingly becoming an integral part of everyday life, and its impact extends to education, providing a valuable tool for inclusive learning experiences. This paper explores the power of technology in music education, highlighting its role in promoting inclusiveness, improving cognitive capabilities and social relationships. The MusAct project, collective improvisation music activity for students with disabilities, exemplifies this integration by describing how it is possible, through the use of microcontrollers and capacitive sensors, to design customized instruments for musical experiences that are accessible to every individual. Other similar projects that provide a concrete example on the goals, challenges encountered, and solutions implemented will then be explored. In addition, MusAct's issues and future developments will be described, including the implementation of Web Audio, vibrating transducers and lights for increasingly engaging and equal opportunity-based teaching.

La tecnologia sta diventando sempre più parte integrante della vita quotidiana e il suo impatto si estende all'istruzione, fornendo uno strumento prezioso

per esperienze di apprendimento inclusive. Questo articolo esplora il potenziale della tecnologia nell'educazione musicale, evidenziando il suo ruolo nella promozione dell'inclusività, nel miglioramento delle capacità cognitive e delle relazioni sociali. Il progetto MusAct, attività di improvvisazione musicale collettiva per studenti con disabilità, esemplifica questa integrazione descrivendo come sia possibile, attraverso l'uso di microcontrollori e sensori capacitivi, progettare strumenti personalizzati per esperienze musicali accessibili a ogni individuo. Verranno poi esplorati altri progetti simili che forniscono un esempio concreto degli obiettivi, delle sfide incontrate e delle soluzioni implementate. Inoltre, saranno descritti i problemi e gli sviluppi futuri di MusAct, tra cui l'implementazione di Web Audio, trasduttori vibranti e luci per un insegnamento sempre più coinvolgente e basato sulle pari opportunità.

Keywords: inclusive education, inclusive music education, MusAct project, collective improvisation, customized musical instruments, accessibility, Web Audio, equal opportunity teaching.