

ACCADEMIA MUSICALE
CHIGIANA

CHIGIANA
Journal of Musicological Studies
CONFERENCE 2022

**MUSIC AND THE
SPIRITUAL
SINCE THE FRENCH
REVOLUTION**

Accademia Musicale Chigiana
Palazzo Chigi Saracini
Siena, 1-3 december 2022

BOOK OF ABSTRACTS

CHIGIANA CONFERENCE 2022

SCIENTIFIC COMMITTEE

Philip V. Bohlman, Simone Caputo, Mila De Santis, Roe-Min Kok, Eftychia Papanikolaou, Susanna Pasticci (chair), Andrew Shenton

ORGANIZING COMMITTEE

Antonio Artese, Marica Coppola, Stefano Jacoviello, Anna Passarini, Nicola Sani, Samantha Stout

THURSDAY 1 DECEMBER

15.30-16.00 – **Welcome and Introductory remarks**

Nicola Sani (Accademia Musicale Chigiana, Artistic Director)

Susanna Pasticci (Scientific Committee Chair – Chigiana. Journal of Musicological Studies, Editor - Università di Cassino)

16.00-17.00 – **Prolusion**

Franco Cardini (Professor Emeritus ISUS/SNS)

in conversation with Giancarlo Riccio (writer, journalist and music critic for Corriere della Sera)

17.20-18.00 – **Keynote 1**

Simone Caputo ('Sapienza' University of Rome)

La celebrazione funebre tra musica e politica: la Rivoluzione francese e l'idea civile della morte

18.00-19.00 – **Session 1: Spiritual Power and Political Action**

CHAIR: Nicola Sani (Accademia Musicale Chigiana, Artistic Director)

James Garratt (University of Manchester)

Christ in the Kulturkampf: Competing Truth Regimes in German Religious Art and Music of the 1870s

Melita Milin (Serbian Academy of Sciences and Arts)

Expressing the Religious and the Spiritual in Art Music under State-Socialism

19.45 – **Concert**

Choir of the Siena Cathedral "Guido Chigi Saracini"

Lorenzo Donati, director

FRIDAY 2 DECEMBER

10.00-10.40 – **Keynote 2**

Eftychia Papanikolaou (Bowling Green State University)
Consecrating the Stage: Uwe Scholz's Choreographic Completion of Mozart's Große Messe

10.40-13.00 – **Session 2: Listening to the Spiritual: Identities and Communities**

CHAIR: Antonio Cascelli (Maynooth University)

Hedy Law (University of British Columbia)
Mourning for a City's Premature Death: Cantonese Opera, Cantopop, and the Cantonese Choral Composition Requiem HK (2017)

Matteo Macinanti ('Sapienza' University of Rome)
Missione ed ecumenismo: la creatività in esilio dei compositori russo-parigini tra le due guerre mondiali

Martin V. Clarke (Open University)
'Bread of Heaven': Bryn Terfel and the Rearticulation of Welsh Spirituality, Musicality and Identity

15.00-15.40 – **Keynote 3**

Roe-Min Kok (McGill University)
Spiritualizing Gender in Domestic Music

15.40-18.00 – **Session 3: Searching for Spirituality: Faith and Reason**

CHAIR: Candida Felici (Conservatory of Music 'Giuseppe Verdi', Milan)

Maria Rosa De Luca (University of Catania)
«...qual può cristiano vantar virtude che il Sultan non vanti?». Fede e ragione sulla scena operistica di metà Ottocento nella controversa ricezione della Zaire di Voltaire

Lorenzo Corsini ('Sapienza' University of Rome)
Il 'problema' del sacro nell'ultimo Verdi: esiti musicali del culto mariano?

Federico Gon (Conservatory of Music 'Giuseppe Tartini', Trieste)
Intelligo ut credam? Rossini, la fede e la Petite messe solennelle

SATURDAY 3 DECEMBER

10.00-13.00 – **Session 4: Constructing Spirituality: Metaphysics and Contemplation**

CHAIR: Mila De Santis (University of Florence)

Brian Inglis (Middlesex University, London)

‘Dumped Modernism?’ The Interplay of Musical Construction and Spiritual Affect in John Tavener and his *To a Child Dancing in the Wind*

Graziella Seminara (University of Catania)

L’ “interrogazione metafisica” nel teatro musicale italiano contemporaneo. Due casi studio

June Boyce-Tillman (University of Winchester)

Blurring the Boundaries between Concert and Liturgy

Kerry Bunkhall (Cardiff University)

Le Bœuf sur le toit: The Intersection of Francis Poulenc’s ‘Monk’ and ‘Rascal’

Stefano Lombardi Vallauri (IULM University, Milan)

Buddismi oggettivi di John Cage, Giacinto Scelsi, Morton Feldman, Luigi Nono

15.00-15.40 – **Keynote 4**

Andrew Shenton (Boston University)

Pärt after Pärt: The Composer as Progenitor

15.40-18.00 – **Session 5: Embodying the Spiritual: Mysticism and Transcendence**

CHAIR: Massimiliano Locanto (University of Salerno)

Jan Christiaens (University of Leuven)

Tracking Transcendence. Disappearance as Compositional and Eschatological Trace in Organ Works of Olivier Messiaen and Mark Andre

Sonja Wermager (Columbia University)

‘A Sort of Mysticism?’ Re-examining the Reception of Robert Schumann’s Late Sacred Music

Germán Gan-Quesada (Universitat Autònoma de Barcelona)

Murmuring Solitude, Silent Music. The Mystical and Poetic Universe of Saint John of the Cross in Spanish Avant-garde Music

mentre l'una è caratterizzata da una rappresentazione di Cristo dogmatica e "ultramontana", l'altra si distingue per una provocatoria "re-giudaizzazione" del soggetto. Le due opere sono però accomunate dalla volontà di prendere le distanze dal protestantesimo imperante nella Germania di Bismarck, al quale si contrappongono apertamente. Entrambe si affrancano così dalla rappresentazione convenzionale di Cristo, proponendosi come esempi non tanto di arte religiosa in sé, quanto di arte che riflette non solo sul tema della religione, ma anche sui meccanismi di quella stessa arte. Attraverso la giustapposizione di elementi antichi e moderni, queste opere presentano, dunque, interpretazioni del tempo distinte e propongono due diverse concezioni della verità. Entrambe appaiono perciò come opere aperte e non concluse, sulle quali voci critiche conflittuali hanno proiettato le proprie interpretazioni: così come la ricezione ostile del dipinto di Liebermann ha indotto l'artista a ridipingere la figura di Cristo in modo tale da renderla più accettabile agli occhi della critica non ebraica, simili rielaborazioni hanno attribuito al Christus di Liszt un'aura umanistica e panteistica nella ricerca di un difficile compromesso col protestantesimo culturale dell'epoca.

Melita Milin (Serbian Academy of Sciences and Arts) Expressing the Religious and the Spiritual in Art Music under State-Socialism

After the split with the Soviet Union in 1948 Tito's Yugoslavia gradually became a more liberal country, at the same time keeping its state-socialist ideology. Among the most sensitive issues in the social and cultural sphere was the status of the three main religions in the country – Orthodox, Catholic and Muslim. Although generally intolerant towards the presence of religious art in the public sphere, the cultural policy sometimes displayed hesitation and incoherence when reacting to what was officially perceived as political provocations. The case of the Serbian woman composer Ljubica Marić (1909-2003) reveals how she managed to avoid accusations for systematically using orthodox church chants in her secular music. On the one hand, her pre-war closeness to communist circles, coupled with her allegiance to post-war developments, protected her from suspicion for any anti-socialist attitude. On the other hand, during the early 1960s an evening-long theatrical work/oratorio (*Slovo svetlosti*) about an epochal event from the Serbian medieval history with her music – almost all of which had already been performed in concerts without problems – met with refusal to be performed on the ground that it celebrated religion and church. The work was eventually premiered but was performed only a few times. Such a turn of events can be explained by the fact that those works of Marić which were wordless, began to be observed as subversive as soon as they were used in a theatrical work (based on fragments from medieval texts) about noble and religiously motivated behaviour of Prince Lazar and aristocracy. However, that event did not harm Marić's career, the more so as she insisted that although she used church chant in her music she did not compose church or religious music but spiritual works. At the time the word "spiritual" was a key word that was often used also for true church music in order to get approval for performance. The analysis of Marić's music and its contexts will also take into account the fact that she was an agnostic by conviction and that Yugoslavia was a multinational state that was vigilant over exploitation of religion for nationalistic purposes.

Nel 1948, dopo la separazione dall'Unione Sovietica, la Jugoslavia di Tito divenne gradualmente un paese più liberale, conservando allo stesso tempo l'ideologia del socialismo di stato. Tra le questioni più delicate in ambito sociale e culturale vi era quella dello status delle tre principali religioni del paese – ortodossa, la cattolica e la musulmana. Pur essendo in genere intollerante nei confronti della presenza dell'arte religiosa nella sfera pubblica, la politica culturale a volte mostrava esitazione e incoerenza nel reagire a ciò che era percepito ufficialmente come una provocazione politica. Esempificativo è il caso della compositrice serba Ljubica Marić (1909-2003), che riuscì a evitare le accuse per aver usato sistematicamente canti liturgici ortodossi in composizioni secolari. La sua vicinanza prima della guerra ai circoli comunisti, insieme alla lealtà verso il regime affermatosi nel dopoguerra, la proteggeva dal sospetto di atteggiamenti antisocialisti. Nei primi anni Sessanta, però, fu negata la rappresentazione di un suo oratorio teatrale (*Slovo svetlosti*), su un evento epocale della storia medievale serba – con musiche che precedentemente erano state eseguite in concerti senza destare problema – per il fatto che celebrava la religione e la chiesa. Alla fine, l'oratorio ebbe una prima, dopo la quale fu eseguito solo poche volte. Una spiegazione può essere rintracciata nel fatto che le musiche della Marić che erano senza parole iniziarono ad essere considerate sovversive non appena vennero utilizzate in un'opera teatrale (basata sui frammenti di testi

* This research was supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, Grant no. 7750287, project Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES.
Questa ricerca è stata sostenuta dal Science Fund della Repubblica di Serbia, Grant no. 7750287, progetto Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES.

medievali) incentrata sulla nobiltà e religiosità del principe Lazar e dell'aristocrazia. L'episodio non danneggiò la carriera della Marić, che insistette sul fatto che, sebbene utilizzasse canti liturgici nella sua musica, non componeva musica sacra, ma opere spirituali. A quell'epoca la parola "spirituale" era una parola chiave che veniva spesso usata anche per la musica liturgica al fine di ottenere il permesso di essere eseguita. L'analisi della musica della Marić, e del contesto in cui fu prodotta, prenderà anche in considerazione il fatto che la compositrice era una convinta agnostica e che la Jugoslavia era uno stato multinazionale che vigilava attentamente sullo sfruttamento della religione a fini nazionalistici.