

**PRESENZA E CONTINUITÀ DELLO SPIRITUAL
NELLA MUSICA DEGLI STATI UNITI**

Lezione con ascolti

di Aloma Bardi

In collaborazione con

The International Center for American Music

www.icamus.org   info@icamus.org

Centro Sociale Ricreativo e Culturale “Stella”, Via Savioli 3, Bologna

Sabato 26 maggio 2012, ore 16

Nell’ambito del ciclo “Impariamo ad ascoltare la musica classica. Sesta stagione”
del Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Ricreativi ed Orti di Bologna - Commissione Cultura
(responsabile Antonietta Silvi)

In collaborazione con l’Associazione Culturale “I Fiori Musicali” (presidente Chiara Sintoni)

Col riconoscimento scientifico del “Saggiatore musicale – SagGEM”

e col patrocinio del Comune e della Provincia di Bologna

Terminologia: Spiritual Songs, o semplicemente Spirituals. Plantation Songs, Negro Spirituals, White Spirituals, American Spirituals.

I Negro Spirituals, sviluppatasi nel sec. XIX, soprattutto nell’ambiente delle piantagioni, sono **canti religiosi afroamericani dell’epoca precedente all’emancipazione degli schiavi**; intonati nei luoghi di culto e nei luoghi di lavoro, esprimono la cristianizzazione e la sofferenza degli africani deportati negli Stati Uniti. **Musica tradizionale vocale statunitense a trasmissione orale**, eseguita da una comunità, da un gruppo. Scarsità di documentazione: prima dell’inizio del sec. XIX sono rare le fonti scritte da parte afroamericana.

Spiritual Songs, o Spirituals, sono i canti spirituali evangelici; oggi denominati **White Spirituals** (anche American Spirituals) di cui i **Negro Spirituals** sarebbero la derivazione afroamericana.

Origini e storia della schiavitù in Nord America. 1619: sbarco in Virginia della prima nave di schiavi giunta dall’Africa. Dibattiti della fine del ‘700. Conflitti irrisolti a causa delle implicazioni economiche della presenza degli schiavi. 1808: il Congresso proibisce il commercio legale degli schiavi africani. Abolizionismo e Antiabolizionismo. La Guerra Civile e il 13° Emendamento alla Costituzione (*Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States.* Adottato dic. 1865). Decadenza dell’economia basata sulle piantagioni e avvio del processo di industrializzazione. Entro la fine del sec. XVIII la schiavitù declina nel Nord; proprio in quel periodo fioriscono gli Spirituals.

Gli Spirituals sono canti di fede, di lavoro, di sofferenza e anelito alla libertà.

Canti di rivolta. Stono Rebellion, South Carolina, 1739. Memorie sonore e musicali legate al tragico evento. Negro Act (1740). La musica come espressione rivoluzionaria degli schiavi. **1**

Legame inscindibile tra musica, movimento, ritualità. Musica integrata nell'esperienza umana e sociale.

Forma degli Spirituals. Impiego dei ritmi sincopati di derivazione africana, così come di aspetti melodici propri dell'innodia puritana; uso della eterofonia (un esecutore esegue la melodia originale, gli altri ne eseguono simultaneamente varianti secondo determinate regole o usanze, o improvvisate) e ipotesi di derivazione non occidentale. *Call and response* antifonici, con risposta corale all'unisono. Elementi dell'improvvisazione e della ripetizione, tipici della tradizione orale. Il canto liturgico europeo si fonde agli schemi ritmici africani. Accuse di paganesimo e soppressione della componente indigena. La ripetizione e la crescente enfasi ritmica fino al culmine della celebrazione religiosa caratterizzano lo Spiritual originale.

Tipologia di contenuti degli Spirituals. Simbologia biblica, lo schiavo sofferente, la Terra Promessa, il Giordano; l'ambientazione biblica incarnata nella condizione di schiavitù. **2 3**

Riconoscimento di una tradizione. Raccolte, arrangiamenti, pubblicazioni.

1784: Thomas Jefferson, *Notes on Virginia*: riflessioni sul naturale talento musicale dei "Negroes". James Aird, *Selection of Scotch, English, Irish and Foreign Airs*, Glasgow 1782, conteneva già un *Negro Jig*. Minstrel Shows, dal 1830 circa, come imitazione-parodia del canto afroamericano.

L'interesse e la seria considerazione hanno inizio dopo la Guerra Civile.

Edizioni. 1867: pubblicazione di *Slave Songs of the United States*, prima raccolta di Spirituals.

Viaggi di cantanti e cori afroamericani di scuole e università. **Fisk University** (Nashville, Tennessee) istituzione fondata nel 1866 per l'educazione degli schiavi liberati. Difficoltà di reperimento fondi per progetti educativi impopolari all'epoca. 1871: **George L. White**, direttore del programma di canto, organizzò una **tournee concertistica** con 13 membri del suo coro, allo scopo di raccogliere fondi per la scuola. Tre anni di viaggi: \$ 150.000 raccolti (soprattutto donazioni del pubblico che assisteva ai concerti). Questa divenne un'idea molto praticata per sostenere il numero crescente di istituti scolastici e universitari afroamericani. Fu così che si diffuse l'interesse per il Negro Spiritual. **Per tali esibizioni vennero trascritti ed armonizzati canti fino ad allora trasmessi oralmente.** **4**

Con l'avvento del fonografo e l'affermarsi dell'etnomusicologia, ebbero inizio la **registrazione di canti afroamericani e la loro archiviazione**. Crescente notorietà, moltiplicarsi di armonizzazioni, edizioni, esecuzioni: **progressivo distacco dalla tradizione originale**, per assimilare i Negro Spirituals alla musica classica. Le grandi figure di raccoglitori-arrangiatori: **Harry T. Burleigh** (1866-1949). **5**

Lo Spiritual originale 'regolarizzato' e edulcorato dalle prospettive esecutive e concertistiche risultanti da trascrizioni e pubblicazioni. **Quesiti sull'interpretazione degli Spirituals.** **6**

Ramificazione 1. Presenza musicale afroamericana non limitata alla sfera tradizionale. Musicisti e compositori afroamericani nella sfera popolare (d'intrattenimento) e colta, nel Nord e nel Sud. Joplin e il ragtime, il jazz.

Ramificazione 2. Importanza enorme della componente afroamericana nello sviluppo della musica degli Stati Uniti e sua grande interazione con le forme, i generi e gli stili musicali americani:

Minstrel Show – Ragtime – Musical Comedy (Broadway) – Blues – Gospel – Jazz **7 8**

Ramificazione 3. Uso, citazione e ricreazione dei Negro Spirituals da parte dei compositori moderni. Spirituals 'd'autore'. Rapporto con il modello tradizionale in una composizione originale.

Esempio: George Gershwin, *Porgy and Bess* (1935), Atto II, Scena 4: *Oh, Doctor Jesus* (preghiera collettiva durante l'uragano); Gesù dottore e amico. Sestetto eterofonico (una voce esegue la versione originale, le altre ne eseguono varianti ritmiche, melodiche e di tempo). Modellamento stilistico ed espressivo, senza citazione di materiali folk originali. **9**

Conclusion. Il patrimonio tradizionale degli Spirituals si è dovuto tradurre dalla propria forma originale nella notazione, nelle trascrizioni, negli arrangiamenti, nelle pubblicazioni e incisioni discografiche, nelle esecuzioni in chiesa e in teatro, perché se ne riconoscessero la forte presenza e la continuità, lo stato ‘classico’ di permanenza entro il panorama della musica americana, e perché esercitasse costantemente su larga scala il proprio potere di ispirazione e influenza. La sua realtà si colloca tra l’autenticità che gli specialisti moderni cercano di ricostruire e lo sforzo dei musicisti afroamericani di conferirgli dignità culturale e reputazione attraverso le generazioni, come memoria del loro popolo.

STORIA DELL’INTERPRETAZIONE E ASCOLTI MUSICALI:

- I. **Registrazioni d’epoca di gruppi afroamericani. Fisk University Jubilee Singers, 1911:**
  1. *Shout All Over God’s Heaven - Little David* (3:48) **1**
  2. *Swing Low, Sweet Chariot* (4:25) **2**

- II. **Harry T. Burleigh** (1866-1949), cantante, compositore, arrangiatore di Spirituals; interpretazione dello Spiritual come folksong nello stile classico, in un’ottica di universalità della musica dei popoli e di sua elevazione alla sfera del concertismo solistico.
Go Down Moses, arrang. H.T. Burleigh; baritono H.T. Burleigh, registr. New York, estate 1919 (2:05) **5**

- III. Interpretazioni storiche di una artista afroamericana del canto classico, il contralto **Marian Anderson** (1897-1993); innalzamento dello Spiritual al livello del concertismo solistico internazionale; incisioni del 1938 e del 1941.
  1. *I Don’t Feel No Ways Tired*. Reg. 1938; pf. Kosti Vehanen (2:11) **4**
  2. *My Soul’s Been Anchored in the Lord*. Reg. 1941; pf. Franz Rupp (1:47) **8**

- IV. Incisioni storiche del basso afroamericano **Paul Robeson** (1898-1976), difensore radicale dei diritti civili, che lavorò anche per Broadway. Registrazioni degli anni ’30.
  1. Tradizionale: *Swing Low, Sweet Chariot* (2:23) **3**
  2. Spiritual d’autore, in una commedia musicale: Jerome Kern, *Show Boat*, 1926: *Ol’ Man River* (2:43) **7**

- V. **Interpretazione corale moderna.**
Deep River; tradizionale; arrangiamento Eva Toller; Tuskegee Alabama Institute Choir; William Dawson, director (3:19) **6**

- VI. **George Gershwin** (1898-1937), *Porgy and Bess* (1935), Atto II, Scena 4: *Oh, Doctor Jesus* (preghiera-invocazione collettiva durante la scena dell’uragano); sestetto eterofonico (4:50; 1:35) **9**

TESTI

ASCOLTO 1

Shout All Over God's Heaven – Little David

I've got a robe, you've got a robe
All of God's children got a robe
When I get to Heaven goin' to put on my robe
Goin' to shout all over God's Heaven

Heav'n, Heav'n
Ev'rybody talkin' 'bout Heav'n ain't goin' there
Heav'n, Heav'n
Goin' to shout all over God's Heaven

I've got a crown, you've got a crown
All of God's children got a crown
When I get to Heaven goin' to put on my crown
Goin' to shout over God's Heaven

I've got shoes, you've got shoes
All of God's children got shoes
When I get to Heaven goin' to put on my shoes
Goin' to walk all over God's Heaven

I've got a harp, you've got a harp
All of God's children got a harp
When I get to Heaven goin' to play on my harp
Goin' to play all over God's Heaven

I've got a song, you've got a song
All of God's children got a song
When I get to Heaven goin' to sing a new song
Goin' to sing all over God's Heaven

Little David play on your harp,
Hallelu, hallelu;
Little David play on your harp, hallelu.
Little David play on your harp,
Hallelu, hallelu;
Little David play on your harp, hallelu.

David was a shepherd boy,
He killed Goliath and shouted for joy.

Joshua was the son of Nun,
He never would quit till his work was done.

ASCOLTO 2-3

Swing Low, Sweet Chariot

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

I looked over Jordan and what did I see
Coming for to carry me home?

Io ho una veste, tu hai una veste, tutti i figli di Dio hanno una veste. La indosserò quando andrò in paradiso, quando farò sentire il mio canto e griderò per tutto il paradiso di Dio.

Paradiso, paradiso, se ne fa un gran parlare, ma nessuno c'è mai stato. Griderò per tutto il paradiso.

Io ho una corona, tu hai una corona, tutti i figli di Dio hanno una corona. Me la metterò in testa quando andrò in paradiso, quando farò sentire il mio canto e griderò per tutto il paradiso di Dio.

Io ho le scarpe, tu hai le scarpe, tutti i figli di Dio hanno le scarpe. Le indosserò quando andrò in paradiso, quando farò sentire il mio canto e griderò per tutto il paradiso di Dio.

Io ho un'arpa, tu hai un'arpa, tutti i figli di Dio hanno un'arpa. La suonerò quando andrò in paradiso, quando suonerò per tutto il paradiso di Dio.

Io ho un canto, tu hai un canto, tutti i figli di Dio hanno un canto. Lo intonerò quando andrò in paradiso, quando canterò per tutto il paradiso di Dio.

Piccolo David, suona l'arpa, halleluja! David era un pastorello, eppure uccise il gigante Golia, e cantò e gridò la sua gioia. Giosuè figlio di Nun seppe portare a compimento la sua missione. Piccolo David, suona l'arpa. Halleluja!

Aloma Bardi, *Presenza e continuità dello Spiritual nella musica degli Stati Uniti. Lezione con ascolti* – Handouts. © ICAMus 2012.

A band of angels coming after me
Coming for to carry me home

If you get there before I do
Coming for to carry me home
Tell all my friends I'm coming too
Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home

I'm sometimes up, I'm sometimes down
Coming for to carry me home
But still my soul feels heavenly bound
Coming for to carry me home

The brightest day that I can say,
Coming for to carry me home,
When Jesus washed my sins away,
Coming for to carry me home.

O carro celeste, scendi a raccogliermi, conducimi a casa. Ho guardato il Giordano e ho visto la schiera degli angeli venire verso di me: mi condurranno a casa. A volte mi sento debole, ma so che sono diretto in paradiso, dove il giorno più bello è quando Gesù mi purifica dai peccati.

ASCOLTO 4

I Don't Feel No Ways Tired

I am seekin' for a city
Hallelujah
For a city into de heaven,
Hallelujah

Lord, I don't feel no ways tired
Oh, glory, Hallelujah
Hope to shout glory when dis world is on fire
Oh, glory, Hallelujah

Dere is a better day a-comin'
Hallelujah
When I leave dis world o' sorrer
Hallelujah
For to jine de holy number
Hallelujah

Cerco la Città Celeste e vado avanti senza provare stanchezza. Griderò gloria quando ci sarà la fine del mondo. Verranno tempi migliori, quando lascerò questo mondo di dolore e mi unirò ai beati. Halleluja!

ASCOLTO 5

Go Down, Moses

When Israel was in Egypt's lan' – Let my people go
Oppress'd so hard they could not stand – Let my people go.

Go down, Moses, 'way down in Egypt's lan'
Tell ole Pharaoh to let my people go.

Thus saith the Lord, bold Moses said – Let my people go
If not I'll smite your first born dead – Let my people go.
Go down, Moses, 'way down in Egypt's lan'
Tell ole Pharaoh to let my people go.

Quando Israele era esiliato e oppresso in terra d'Egitto, Mosè andò dal faraone a chiedergli di liberarlo, altrimenti il Signore avrebbe sterminato i primogeniti. Torna, Mosè, dal faraone, chiedigli ancora di liberare il mio popolo schiavo e oppresso.

ASCOLTO 6

Deep River

Deep river, my home is over Jordan.
Deep river, Lord, I wanna cross over into camp ground.
All God's children, oh don't you wanna go
to the heavenly feast in that promised land where all is
peace?
Walk right into Heaven and take my seat
and throw myself at Jesus' feet.

La mia casa si affaccia
sulle acque profonde del Giordano.
Voglio attraversarlo e toccare l'altra sponda.
Fratelli, uniamoci al banchetto celeste
là nella Terra Promessa ove regna la pace.
Prenderò il mio posto in paradiso ai piedi di Gesù.

ASCOLTO 7

Ol' Man River

Niggers all work on de Mississippi,
Niggers all work while de white folks play,
Pullin' dose boats from de dawn to sunset,
Gittin' no rest till de judgement day.

Tutti i negri lavorano sul Mississippi, mentre i bianchi
si divertono. Tirano le barche dall'alba al tramonto,
senza riposo fino al giorno del giudizio.

Don't look up
An' don't look down,
You don' dast make
De white boss frown.
Bend your knees
An' bow your head,
An' pull date rope
Until you're dead.

Non distogliere lo sguardo dal lavoro,
non irritare il padrone bianco.
Piega le ginocchia, china la testa,
tira la corda finché non crepi.

Let me go 'way from the Mississippi,
Let me go 'way from de white man boss;
Show me dat stream called de river Jordan,
Dat's de ol' stream dat I longs to cross.

Lasciatemi andar via dal Mississippi, lasciatemi andar
via dal padrone bianco. Fatemi vedere un altro fiume, il
Giordano, l'antico fiume che bramo attraversare.

Ol' man river,
Dat ol' man river
He mus' know sumpin'
But don't say nuthin',
He jes' keeps rollin'
He keeps on rollin' along.

Il Vecchio Mississippi
sa tutto ma non dice niente
e continua a scorrere tranquillo.

He don't plant taters,
He don't plant cotton,
An' dem dat plants 'em

is soon forgotten,
But Ol' Man River,
He jes' keeps rollin' along.

Non pianta le patate né il cotone.
Chi li pianta viene dimenticato presto.

You an' me, we sweat an' strain,
Body all achin' an' racket wid pain,
Tote dat barge!
Lif' dat bale!
You gits a little drunk
An' you lands in jail.

Ah gits weary
An' sick of tryin'
Ah'm tired of livin'
An' skeered of dyin',
But Ol' Man River,
He jes' keeps rollin' along.

Ma il Vecchio Mississippi continua a scorrere tranquillo.

Tu ed io ci affatichiamo senza sosta,
il corpo straziato dalla fatica.
Tira la barca, alza il sacco!
E basta alzare il gomito per finire in galera.

Non ce la faccio più ad andare avanti.
Sono stanco di vivere e ho paura di morire.
Ma il Vecchio Mississippi continua a scorrere tranquillo.

ASCOLTO 8

My Soul's Been Anchored in the Lord

In de Lord, in de Lord,
My soul's been anchored in de Lord.
Befo' I'd stay in hell one day,
My soul's been anchored in de Lord;
I'm goin' to pray an' never stop,
My soul's been anchored in de Lord;
Until I've reached the mountain top,
My soul's been anchored in de Lord.

Il Signore è la mia ancora,
mi salverà dall'inferno.
Pregherò finché non sarò asceso
alle vette dei monti.
Il Signore è la mia ancora.

ASCOLTO 9

Oh! Doctor Jesus

Oh, dottore Gesù, volgi a me lo sguardo con pietà, accogli tra le tue braccia protettive il tetto di questa casa...
Signore del cielo, tu che distruggi e innalzi, ti scongiuriamo di innalzare i tuoi figli caduti...
Padre nostro che sei nei cieli, abbi pietà di noi, rivolgi a noi lo sguardo amorevole e benigno...
Maestro Gesù, insegna ai tuoi figli ignoranti come combattere le fiamme e i tormenti...
Capitan Gesù, salvaci, ti ho dato sei figli che si aggiungono alle tue legioni...
Padre che moristi sul Calvario, siamo nelle tue mani, l'oscurità discende, sappiamo che non durerà...

Signore, abbi pietà! Egli sconvolge i cieli, scuote la terra. Fratello, sorella, dove vi riparerete quando il cielo crollerà su di voi?...

(*Summertime* - Ninna-nanna): Un mattino ti leverai cantando, spiegherai le ali e prenderai il volo, ma fino ad allora resterai protetto...

[...]

Signore, pietà!

Oh, dottore Gesù, volgi a me lo sguardo con pietà -- Signore del cielo, tu che distruggi e innalzi -- Padre nostro che sei nei cieli, abbi pietà di noi -- Maestro Gesù, insegna ai tuoi figli ignoranti -- Capitan Gesù, salvaci -- Padre che moristi sul Calvario...

Amen!

[*trema la terra; esplose e si abbatte l'uragano*]