

Lirica messa en musica

«Remas: poesias romontschas per cant ed orchester sinfonic»

■ Per il project «Remas» ha Mario Pacchioli mess en musica 18 poesias rumantschas per chant ed orchester sinfonic. Las cumposiziuns èn influenzadas da la chanson franzosa e da la canzone taliana e dattan in nov vestgi a las poesias rumantschas. Sper ina turnea ch'ha manà tras diversas parts da la Svizra èn las registraziuns cumparidas il 2017 sin disc compact, ensemen cun in cudesch accompagnant.

Muoth, Tuor, Cadieli – lur nums stantan per la poesia rumantscha. Nums che fan part dal patrimoni cultural da la Surselva. Plinavant èn da chattar en il cudesch poesias da Giachen Michel Nay, Bistgaun Cathomas, Luis Candinas, Gion Battista Sialm, Hendri Spescha, Gian Fontana, Leo Tuor, Flurin Darms, Gion Deplazes e Victor Durschei.

La part principala dal cudesch furman las 18 poesias en successiun sco che quellas cumparan er sin il disc compact, enramadas supplementarmain d'ina poesia introductiva («Jeu hai nuot auter ch'il lungatg» da Flurin Darms) e d'ina poesia finala («Plunas da lunas» da Luis Candinas).

Ina poesia deriva en pli da Mario Pacchioli sez. En la segunda part dal cudesch suondan las biografias da tut ils poets en successiun alfabetica.

Il cudesch vegn enramà d'in pled sin via da Mariano Tschuerer e da l'essai «Quei che resta» da Leo Tuor sco er da dus curts tractats da tempra scientifica che vegnan preschentads qua sutvart: «Pleds magics. Davart la relaziun tranter lingua e musica rumantscha» da Laura Decurtins e «Survista da la poesia rumantscha» da Nadina Derungs. Tut ils texts dal cudesch cumparan en versiun rumantscha, tudestga e franzosa. Fotografias dad Ester Vonplon, Castrisch, cumpleteschan la publicaziun.

Survista da la poesia rumantscha

En cumparegliazun cun las linguas vischinas cumenza la tradiziun litterara tard en l'intschess rumantsch. La mida da la litteratura orala a la furma scritta capita durant il 16avel tschientaner, provocada tras las tensiuns confessiunals da la reformaziun e tras l'autonomia politica en il Stadi liber da las Trais Lias. Sco la pli veglia poesia rumantscha vala la chanzun da protest «La chianzun dalla guerra dagl Chiaste da Müs» (1527). Quest text politic, cumponi da l'umanist engiadinais Gian Travers, è enconuscent mo tras copias pli tardivas. En 700 vers descriva e giustifitgescha Travers ses comportament en la Guerra dal chastè da Müsch (1525–26).

Sut l'influenza da la reformaziun e la cuntrefurma naschan en la segunda mesad dal 16avel ed en il 17avel tschientaner numerusas translaziuns da biblas, ovras da consolaziun, chanzuns spiritualas sco er publicaziuns da cumbats religios. Da quai sa sviluppessan

ils tschintg idioms utilisads anc oz, numnadamain il puter, vallader, sursilvan, sursilvan e pli tard er il surmiran.

A partir dal 1750 sa dera l'illuminessem en la poesia rumantscha che fa lura tras in'avertura e secularisaziun. Ils temas daventan pli e pli politics e didactics. Per exempel scriva il plevon Mattli Conrad da la Val Schons sper chanzuns religiosas er cudeschs da scola per rumantsch e s'engascha per il bainstar general da pievel e patria. Ideas da la Revoluziun franzosa represchenta er il Sursilvan pader Placidus a Spescha che pretenda ina lingua da scrittira cuminaivla per la «naziun» rumantscha. In'ulteriura persuna impurtanta durant il temp da la helvetica è il medi sursilvan Gieri Antoni Vieli ch'empova d'intermediar cun sias poesias politics tranter ils aderents dal vegl e dal nov urden.

Il moviment per la lingua

En la segunda mesad dal 19avel tschientaner maina il progress da la germanisaziun a donn e cust dal rumantsch ad in moviment per la defensiu da la lingua materna, ispirà da l'entusiassem romantic per las tradiziuns popularas. La nova stima per il rumantsch augmenta la produziun litterara en tala maniera ch'ins discorra da la Renaschientscha retoromantscha. Che la lirica da lez temp stat surtut en servetsch dal mantegniment e cumbat linguistic sa mussa tar l'istoricher e poet sursilvan Giacun Hasper Muoth. Ses manifest «Al pievel romontsch» (1887) daventa ina sort imni rumantsch: «Stai si, defenda, Romontsch, tiu vegl lungatg».

Sin mitus conservants sco la bellezza dal mund alpin, la simpladad da la cultura purila e l'amur per la lingua materna sa basan er las poesias «Il pur suveran» (1863–65) dal Sursilvan Gion Antoni Huonder e «Chara lingua da la mamma» (1908) dal Ladin Gudench Barblan. Grazia a l'intunaziun èn ellas enconuscentas lunsch sur ils cunfins da la Rumantschia ora. Poetessas e poets impurtants da lezzas oras ün ultra da quai il Sursilvan Gian Fontana, il Surmiran pader Alexander Lozza e l'Engiadinais Clementina Gilli.

La poesia rumantscha sco confess persunal cumenza cun la lirica d'encreschadetgna dals Randulins. Uschia sa numnan ils emigrants temporars da l'Engiadina che turnan, sco las randulinas, adina puspè a chasa. Perseguitads da l'encreschadetgna, idealiseschan poets sco Conradin de Flugi u Gian Fadri Caderas, che vivan la plipart en l'Italia, la patria e la lingua da lur uffanza. Il pli impurtant dad els è Peider Linsel da l'Engiadina Bassa. En sia poesia famosa «Tamangur» (1923) cumpareglia el il rumantsch cun il guaud da schembers en la Val S-charl, fermamain smanatschà a ses temp. El intimescha ils Rumantschs da tegnair vi da lur lingua e cultura: «Tgnain vi dal nos sco'ls oters vi dal lur, e'ns algordain la fin da Tamangur».

Il «mantegniment da l'agen» resta fin

Uschia sa preschentan il disc compact ed il cudesch accompagnant.

FOTO: MAD

suerter la Segunda Guerra mundiala ina finamira centrala da la poesia rumantscha. La natira e las stagiuns, l'emigraziun, l'encreschadetgna ed il return, la bellezza e la periclitaziun da la lingua sco er la vita tradiziunala da purs e muntagnards furman ils motifs dominants. Ma i dat er cuntravuschs umoristics e satiricas, per exempel en las rimas giagliardas dals poets ladins Simeon Caratsch, Chasper Po e Men Rauch.

Avertura e modernisaziun

En il decurs dal 20avel tschientaner cumenza la poesia rumantscha a sa deliberrar da las furmas fixas e dals temas tradiziunals. Sut l'impressiun da tendenzas europeicas modernas midan poets sco ils Engiadinais Andri Peer e Luisa Famos u il Sursilvan Hendri Spescha al vers liber senza rimas e strofas regularas. En il repertori tematic datti in'avertura ed innovaziun fundamentala, tge che fa sensaziun surtut en ils champs da la sexualitad e da la religiu. La lirica moderna viva dals cuntrasts e metta en discussiun dumondas, savens senza enconuscher las respostas, sco la suandanta poesia da Luisa Famos (1960) mussa exemplaricamain: «D'ingionder ch'eu vegn, Ingio ch'eu giarà, Chi'm sa dir».

Perquai che la plipart da las Rumantschas e dals Rumantschs è entant bilingua, nascha adina dapli lirica bilingua. Il ladin Clo Duri Bezzola u il Sursilvan Flurin Spescha cumpileschan lur poesias per rumantsch e per tudestg. Las varts comicas da questa convivenza plurilingua maschadada sa mussan l'ultim temp en las preschentaiziuns da spoken word dal scrivent sursilvan Arno Camenisch. Poetessas e poets contemporans d'impurtanza èn ultra da quai ils Sursilvans Tresa Rüthers-Seeli e Leo Tuor, ils Engiadinais Rut Plouda, Leta Semadeni e Dumenic Andry sco er il Surmiran Benedetto Vigne che publicgeschan en la lingua da standard rumantsch grischun.

Pleds magics. Davart la relaziun tranter lingua e musica rumantscha

«Jeu hai nuot auter ch'il lungatg», scriva Flurin Darms, el haja mo la lingua, ses instrument prezios, per laschar resunar ils suns e tuns d'in di da stad plain lavur, per chantar chanzuns d'amur e mort e per udir las «tschien letezijs» da giavischs siemiads. Cun la lingua e ses suns, sia musica, evochescha il poet pia munds interns ed externs – e chatta el il pled magic, cumenzan quels a chantar.

Tar quai al gida la lirica cun sias rimas, perquai che lirica è musica transfurmada en pleds e frasas. Gia en

l'antica è il liricher adina poet e musicist enina ed accompogna ses chant cun la lira, l'instrument dad Apollo, cun il qual er Orpheus domestichescha ils animals selvadis. Tar Platon è il chant influenzà dals suns, dal ritmus, dal senn da la lingua, dad ethos, a medem temp ha la musica in grond effect sin il discurs, surrelesvescha quel. Cun la renaschientscha daventa la lingua messa en musica alura «ina sort discurs intensivà» (W. Dürr) che vul er trasmetter cuntegn e messadi. L'interraziun da lingua e musica ha en la musica vocala pia lieu sin dus nivels: sin l'acustic, nua che la lingua cumpara fisicamain, e sin il semantic, nua che pleds daventan segns e messadis. Sin quests nivels po la musica sa deditgar mingamai als pleds, a las frasas sco er a l'entir text, ed ella po interpretar, metter en dumonda u snegar tant ils suns sco er ils segns da la lingua.

Quant stretga che la relaziun da musica e lingua duai esser, è dentant dependent da la disa e da l'imaginaziun d'ina epoca, d'ina societad, d'in cumponist. Ma quant liber è in cumponist en la cumposiziun cun in text litterar? En mintga cas sto el s'occupar da las convenziuns da ses temp, perquai ch'els codes musicals e linguistics han ina valur limitada temporalmain. E tutina sa preschentan al cumponist da musica vocala (tut tenor gener ed epoca) numerusas pussaivladads da lavurar cun la lingua, el po numnadamain: sa sutta-metter ad ella (en la chanzun populara), la suandar (en il recitativ), l'interpretar (en la chanzun da solo e da chor), la funzionalisar (en l'aria) u la supprimer resp. la spustar en l'accompagnament instrumental (en la cumposiziun cun suns e la «chanzun senza pleds»). I dat en egl che l'equiliber tranter musica e lingua sa sposta pia en il decurs dal temp – en tut ils generis – a favur d'ina part instrumentala ferma ed independenta dal text e che la lingua serva adina dapli (mo) sco material acustic.

En la musica rumantscha e si'istorgia resta la lingua percenter preschenta e perceptibla, perquai che tras ella daventa la musica (er) in'expressiun da l'identitad culturala e collectiva. Ils moviments confessiunals dal 16avel/17avel tschientaner creeschan l'emprim ina lingua (da scrittira) adattada per la musica. Sa chapescha n'hun betg tut ils plevons-poets avunda dun poetic per scriver dapli che «mo» translaziuns da psalms e chanzuns spiritualas en lingua rumantscha. Uschia fa inqual vers da chanzun pulvra en ils cudeschs da chant religios voluminus. Medemamain surviva or dal stgazi da chanzuns tradiziunals mo quai che l'elita intellectuala dal 18avel/19avel

tschientaner chapescha sco perditga da la lingua populara e sco expressiun da «l'olma dal pievel», quai ch'ella define-scha (ed idealisescha) sco «vegl», «autentic» ed «original». Ins rimna e nada (e scriva) pia mo quella litteratura populara che duai reflectar il mund intact ed idillic dal «pievel simpel»: chanzuns d'amur e dolur, satiras innocentas, versets d'uffants, ditgas ed usits, reglas da purs e.u.v.

Als cumponists dal moviment da chors patriotic en il 19avel tschientaner avra quest entusiassem per tut il popular dentant ina porta a la populaziun (che chanta). Savend tge ch'il «pievel» preferescha, creeschan els in «tun popular» che renda la chanzun da chor a pliras vuschs apparentamain simpla, natirala e senza art – e legitimescha la noziun «chanzun populara». En lur poems imnica a la lingua, cultura e natira rumantscha creeschan alura ils poets numerus maletgs e mitus da la «chara lingua», e quels chaschunan er in'encreschadetgna per «mia patria e miu pievel» che paran adina d'esser en privel – e vegnan perquai idealisads. Uschia surven il rumantsch puspè in tschert prestige e blers suondan il clom «Stai si, defenda, Romontsch, tiu vegl lungatg!»

«Chara lingua, però auter che usità» è perquai la parola dals chantauturs critics en ils onns 1970/80. «Usità» è l'engion da sasez» (A. Rauch), dals Rumantschs che vendan la patria als turists e dechantan a medem mument cun grossas larmas la «chara lingua» moribunda. «Auter» manegia dentant ch'ins vul duvrar questa lingua alpin-purila per numnar e criticar fatgs actuals (la «cultura da la cultura», la «politica-ca»), ch'ins vul cumbatter per la lingua materna cun musica e poesia moderna – sche necessari er cun «merda americana», cun folk e rock tenor model american. Ma cun lur schlepparadas cunter l'establishment ed ina populaziun fidaivla a las autoritads mordan ils chantauturs bainduras il maun ch'als pavla. Ed ad inqual chantaatur e rockadur critic manca latiers «la poesia».

Ozendi, cun las pussaivladads e malsegirtads globalisadas, sa deditgeschan ils singer-songwriters, ils ertavels dals empirims musicists da pop, en lur songtexts pli e pli al jau, al dachasa, a l'uffanza, a las ragischs. Sin ils fastizs da l'atgna identitad culturala, pia er musicala, sa scuntra la gronda part da la scena actuala da musica (d'art e pop) là, nua che mitus vegls da la patria e lingua materna daventan puspè activs ed attractivs. Per exempel en la tschertga multimediala da «La chanzun rumantscha», da l'essenza or da superbia ed amur collectiva per patria e lingua. Scuvrida vegn quest'essenza en la chanzun da chor neoromantica «La sera sper il lag», ina chanzun ch'evochescha cun suns meditativs maletgs ed atmosferas idillicas dal lai nativ en «solemn raus» da la saira. Grazia a ses equiliber perfurg da lingua e musica, messadi e sun, rima e melodia, exprima questa chanzun apparentamain il spiert dal temp.

Chanzuns, pia lirica messa en musica, èn adina stadas in lieu d'inscunter da la musica rumantscha multifara. Ed uschia mussa er «Remas» co che lirica rumantscha creescha musica actuala, co che rimas san svegliar regurdanzas d'ina uffanza ventiraivla en in dachasa plain chant – e co ch'ellas daventan pleds magics che laschan chantar il mund.

La preschentaiziun:

Mario Pacchioli: Remas. Poesias romontschas per cant ed orchester sinfonic. Cuir 2017.

Dapli infurmaziuns:

chatta.ch/?hiid=4645
www.chatta.ch

Mario Pacchioli (2011).

FOTO: JULIE REGGIANI / CC-BY-SA 3.0