

Giordano Ferrari

*Gioconda di Arrigo Boito e Amilcare Ponchielli:
fonti letterarie ed edizione critica del libretto*

ricerca svolta nell'ambito del progetto

L'OPERA PRIMA DELL'OPERA

**VERDI E LA SCAPIGLIATURA: FONTI, LIBRETTI, INTERTESTUALITÀ
FINANZIATO DALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA E DAL MIUR.**

Relazione sullo sviluppo della ricerca e obiettivi raggiunti

L'opera *Gioconda* è tratta dal dramma teatrale *Angelo, tyran de Padue* di Victor Hugo, che debuttò a Parigi nel 1835. Nella prima fase della ricerca si è dunque cercato di capire in quale lingua il lavoro dello scrittore francese sia stato letto da Boito. La *pièce* fu rappresentata in una forma amputata di un'intera sezione (prima parte della terza giornata) e con molte censure operate sul linguaggio. Nelle prime due edizioni (del 1835 e del 1837), le modifiche di linguaggio sono state ripristinate dall'autore, salvo che per la parte tagliata. Quest'ultima è stata edita per la prima volta solamente nel 1882, dunque non era conosciuta da Boito al momento della stesura della *Gioconda*. L'edizione critica dell'*Angelo* è stata dunque redatta sulla base delle prime edizioni studiate alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi.

Si è in seguito studiato l'unico precedente di libretto tratto dall'*Angelo* con l'obiettivo d'individuare le differenze ma anche le soluzioni che possono aver ispirato Boito: *Il Giuramento* di Gaetano Rossi per la musica di Saverio Mercadante, rappresentato alla Scala di Milano nel 1837. Nonostante sia stato appurato che Boito leggesse e scrivesse in francese correntemente, si è comunque proceduto a visionare l'unica traduzione italiana del dramma pubblicata prima del 1874 (di Giambattista Bazzoni, Napoli, Guttenberg, 1838).

Esistono cinque edizioni del libretto di *Gioconda* che corrispondono ad altrettante rappresentazioni: Teatro alla Scala di Milano 1876, Teatro Rossini di Venezia 1876, Teatro Apollo di Roma 1877, Teatro Carlo Felice di Genova 1879 e nuovamente alla Scala nel 1880. Tranne quella di Genova (identica a quella della ripresa alla Scala) ci sono molte modifiche significative: si è ritenuto necessario completare la pubblicazione del libretto con una tabella comparativa di tutte le edizioni. Questo apparato critico ha permesso una migliore analisi dell'evoluzione del testo.

Per l'edizione del libretto si è scelta l'ultima versione del 1880 nel rispetto della forma letteraria realizzata da Boito. Ma, viste le differenze importanti con il libretto d'uso oggi in circolazione, si è deciso di approntare una seconda tabella comparativa per mettere in evidenza le differenze reali tra il libretto e la partitura.

L'insieme del materiale critico unitamente alla lettura della corrispondenza oggi conosciuta degli autori (soprattutto con l'editore Ricordi), lo studio della letteratura musicologica, storica e letteraria riguardante il libretto, hanno permesso la redazione di

un saggio volto a mostrare il rapporto dell'opera con le sue fonti, le intenzioni estetiche e contenutistiche che hanno sollecitato l'autore, il valore e gli elementi originali e specifici dell'opera letteraria compiuta.

* Indice del volume che sarà pubblicato nella collana « Musica e Letteratura » delle edizioni Plus di Pisa:

1. L'ANGELO DI VICTOR HUGO

L'*Angelo* o il dramma del compromesso

Un dramma dedicato alla donna

Angelo, Venezia e la politica

La drammaturgia e il romanticismo

2. DA HUGO A BOITO

Un precedente

Personaggi e linee narrative della versione di Boito

Lo stile e le scelte formali

3. EDIZIONE CRITICA DEL LIBRETTO DI GIOCONDA

4. EDIZIONE CRITICA DELL'ANGELO TYRAN DE PADOUE DI VICTOR HUGO

5. PRESENTAZIONE COMPARATA DELLE MODIFICHE DEL LIBRETTO

6. PRESENTAZIONE COMPARATA DELLE DIFFERENZE TRA LIBRETTO E PARTITURA

* L'attività di ricerca si è svolta consultando materiale nei seguenti archivi e biblioteche:

- 1) Bibliothèque Nationale de France «François Mitterand » di Parigi.
- 2) Sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma.
- 3) Studio di Arrigo Boito a Parma, presso l'omonimo Conservatorio.
- 4) Archivio Storico Ricordi di Milano.
- 5) Biblioteca del Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografico-filologiche dell'Università di Pavia.

* Indicazioni bibliografiche:

AA.VV., *Arrigo Boito*, atti del convegno nel centocinquantesimo della nascita, a cura di G. Morelli, Firenze, Olschki, 1994.

Amilcare Ponchielli, a cura di G. Tintori, Milano, Nuove Edizioni, 1985.

Amilcare Ponchielli. Musicista e letterato, a cura di G. Tintori, Milano, Nuove Edizioni, 1986.

Il libretto del melodramma dell'Ottocento, in *Il teatro italiano*, vol. V, a cura di Cesare Dapino, introduzione di Folco Portinari, Torino, Einaudi, 1985 (contiene libretti di Boito [*La Gioconda*, *Falstaff*], Leoncavallo [*Pagliacci*], Illica [*La Wally*], Giacosa-Illica [*La bohème*])

L'edizione critica tra testo musicale e testo letterario, a cura di R. Borghi e P. Zappalà, Lucca, Libreria musicale editrice, 1995.

Libretti d'opera italiani dal Seicento al Novecento, a cura di G. Gronda e P. Fabbri, Milano, Mondadori, 1997.

DAHLHAUS Carl, *Dramaturgia dell'opera italiana*, in *Storia dell'opera italiana*, vol. VI : *Teorie e tecniche, immagini e fantasmi*, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, Torino, EDT, 1987.

BOITO Arrigo, *Tutti gli scritti*, a cura di P. Nardi, Milano, Mondadori, 1942.
Opere, a cura di M. Lavagetto, Milano, Garzanti, 1999².

BRAGAGLIA Leonardo, *Storia del libretto nel teatro in musica come testo o pretesto drammatico*, Roma, Trevi, 1970.

BUDDEN Julian, *La Gioconda*, in *The New Grove Dictionary of Opera*, London, Macmillan, 2001², pp. 421-423.

Un problema d'identità (l'opera italiana negli anni 1870-1890), in *Le Opere di Verdi. Da Don Carlos a Falstaff*, vol. III, traduzione coordinata da G. Vinay, Torino, EDT/Musica, 1988 (originale: *The Operas of Verdi*, Cassell, London, 1981).

CESARI, Gaetano, *Amilcare Ponchielli nell'arte del suo tempo (ricordi e carteggi)*, Cremona, Cremona Nuova, coll. « Quaderni dell'Istituto fascista di cultura di Cremona » 1, 1936.

DELLA SETA Fabrizio, *Il librettista*, in *Storia dell'opera italiana*, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, IV: Il sistema produttivo e le sue competenze, Torino, EDT, 1987, pp. 231-291.

Italia e Francia nell'ottocento, Storia della musica 9, a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT, coll. « Biblioteca di Cultura Musicale », 1993.

DROUET Juliette, *Lettres à Victor Hugo (1833-1882)*, a cura di Evelyn Blewer, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2001.

FABBRI Paolo, *Convenzioni metriche e formali*, in *Storia dell'opera italiana*, vol. VI : *Teorie e tecniche, immagini e fantasmi*, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, Torino, EDT, 1987.

GAILLARD CORSI Jone, *Il libretto d'autore, 1860-1930: Boito, Verga, Capuana, Di Giacomo, D'Annunzio, Pascoli, Pirandello*, West Lafayette (Indiana), Bordighera, 1997.

GIAZOTTO Remo, *Hugo, Boito e gli "scapigliati"*, in *L'opera italiana in musica*, Milano, Rizzoli, 1965, pp. 149-164.

GUARNIERI CORAZZOL Adriana, *Musica e letteratura in Italia tra Ottocento e Novecento*, Milano, Sansoni, 2000.

GAUDON Jean, *Hugo et le théâtre. Stratégie et dramaturgie*, Paris, Suger, 1982.

GIRARDI Michele, *Mefistofele: un'affascinante utopia*, in *Mefistofele* di Boito, Milano, Teatro alla Scala –RCS Rizzoli, 1995, pp. 27-37.

LAVAGETTO Mario, *Quei più modesti romanzi. Il libretto nel melodramma di Verdi*, Torino, EDT, coll. « Biblioteca di Cultura Musicale » 25, 2003² (Garzanti, 1979¹).

MAEHDER Jürgen, *Il libretto patriottico nell'Italia della fine del secolo e la raffigurazione dell'Antichità e del Rinascimento nel libretto prefascista italiano*, in *Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale, Atti del XVI Congresso della Società Internazionale di Musicologia*, a cura di Angelo Pompilio, Donatella Restani, Lorenzo Bianconi, Franco A. Gallo, Torino, EDT, 1990, III, pp. 451-66.

HUGO Victor, *Angelo, Tyran de Padoue*, Paris, GF Flammarion, 1979.
Œuvre complète. Critique, coll. « Bouquins », Paris, Robert Laffont, 1985.

Marie Tudor, Paris, GF Flammarion, 1979.

NARDI Pietro, *Vita di Arrigo Boito*, Milano, Mondadori, 1942.

PADUANO Guido, *Noi facemmo ambedue un sogno strano. Il disagio amoroso sulla scena dell'opera europea*, Palermo, Sellerio, 1982.

Il giro di vite, Firenze, Nuova Italia, 1992.

POLIGNANO Antonio, *La storia della « Gioconda » attraverso il carteggio Ponchielli-Ricordi*, « Nuova Rivista Musicale Italiana » 2, ERI, 1987, p.228-245.

PORTINARI Folco, *Pari siamo! Io la lingua, egli ha il pugnale. Storia del melodramma ottocentesco attraverso i suoi libretti*, Torino, EDT, 1981.

RAMOUS Mario, *La metrica*, Milano, Garzanti, coll. « Strumenti di studio », 1995⁴ (1984¹).

ROCCATAGLIATI Alessandro, *Libretti d'opera: testi autonomi o testi d'uso?*, «Quaderni del dipartimento di linguistica e letterature comparate », VI, Bergamo, Università degli studi di Bergamo, 1990, pp. 7-20.

Opera, Opera-ballo e « Grand Opéra » : commistioni stilistiche e recezione critica nell'Italia teatrale di secondo ottocento (1860-1870), «Opera & Libretto», II, Firenze, Olschki, 1993, pp. 283-349.

Rigoletto, Mursia, Milano, 1991 (« Invito all'opera, 3»).

SMITH Patrick J., *The tenth muse*, London, Gollanz, 1971 (trad. it. *La decima musa. Storia del libretto d'opera*, Firenze, Sansoni, 1981).

UBERSFELD Annie, *Le roi et le bouffon: étude sur le théâtre de Hugo de 1830 a 1839*, Paris, J. Corti, 1974.

ZOPPELLI Luca, *L'opera come racconto. Modi narrativi nel teatro musicale dell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 1994.

Parigi, 2 agosto 2004

dott. Giordano Ferrari