

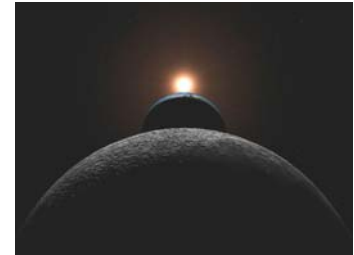
La musica classica nel cinema come commento sonoro: "Il Vangelo secondo Matteo" di Pasolini di Gianfranco Oliva

Il cinema ha raziato a man bassa nella musica classica, certamente con risultati eccelsi nella maggior parte dei casi.

Anzi, nella generale odierna insipienza musicale a riguardo il classico, alcuni brani, risultano oggi noti in quanto il cinema li ha riproposti accoppiati ad indimenticabili sequenze nei grandi capolavori del grande schermo.

Il brano "Così parlò Zarathustra" di Richard Strauss lo si associa immediatamente al film "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick (Link su Youtube [TRAILER - 2001: a space odyssey](#)); come "La cavalcata delle Valchirie"

da "La Valchiria" di Richard Wagner ci riporta alle immagini dell'attacco con gli elicotteri in "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola (un po' meno a quelle di "8 ½" di Federico Fellini (Links su Youtube : [Apocalypse Now..Ride Of The Valkyries](#) ; "8½" (Otto e mezzo) di Fellini, con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale); lo stesso brano lo ha utilizzato John Landis nel suo film cult "The Blues Brothers" (Links su Youtube : [Blues Brothers - the 'I've always loved you' car chase](#)) o il mottetto "Ave Verum Corpus" K 618, sempre di W.A. Mozart ne "L'Olio di Lorenzo" di George Miller (Link su Youtube -solo brano- [Mozart Ave Verum Corpus por Leonard Bernstein](#)).

La lista è sterminata, e gli autori da citare sono tanti: J.S. Bach con l'Aria tratta da "Le Variazioni Goldberg BWV 788" ne "Il silenzio degli innocenti" di Jonathan Demme Miller (Link su Youtube: [Il Silenzio degli Innocenti - Aria Variazioni di Goldberg](#)); Gioacchino Rossini con le "Overtures della Gazza Ladra e del Guglielmo Tell" (quest'ultima utilizzata perfino nei cartoni

animati) in "Arancia meccanica" sempre di Stanley Kubrick (Link su Youtube: [Arancia meccanica](#));

Johannes Brahms con la "Danza Ungherese n. 5" ne "Il Grande Dittatore" (scena del barbiere) di Charlie Chaplin (Link su Youtube : [Il grande dittatore, barba a ritmo della Danza Ungherese](#)).

Ovviamente queste citazioni rappresentano un piccolissimo flash nell'immenso panorama cinematografico, anche se alcuni brani sono stati eccessivamente riproposti come colonna sonora diventando, a torto,

degli schematici clichè; a tal riguardo si pensi al brano “O fortuna” tratto da i “Carmina Burana” di Carl Orff (Link su Youtube : [Excalibur \(1981\) – Montage](#), dal film “Excalibur” di John Boorman).

L’autore che però ha “rivoluzionato” l’utilizzo della musica classica nel cinema è stato Pier Paolo Pasolini, che ha saputo far convivere in simbiosi Bach, Mozart e Prokofiev alla musica popolare e finanche ai canti rivoluzionari russi, nel suo “Il Vangelo secondo Matteo”, universalmente riconosciuto come il più bel film che sia stato dedicato alla Passione “[entrando con pieno diritto nel gruppo sparuto degli autentici film religiosi](#)” (Fernaldo Di Giammatteo).

I brani si alternano e si integrano durante le varie sequenze passando dal “Gloria” della “Missa Luba congolese” (La “Missa Luba” è una versione della messa latina basata su brani tradizionali congolesi elaborati nel 1958 dal francescano Padre Guido Haazen, missionario nell’allora Congo Belga) alla Corale finale della “Matthaus-Passion” (Passione secondo San Matteo) di J.S.Bach per rientrare con “Sometimes i feel like a motherless child”, brano spiritual cantato da Odetta Holmes; quindi, nella scena in cui Gesù chiama a se gli apostoli,

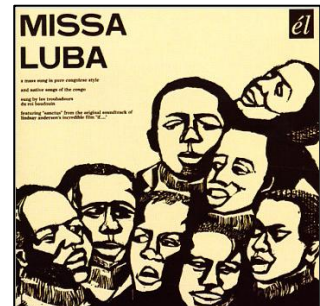

ecco che s’innalza la melodia di “Oh! Ma vaste steppe”, canto rivoluzionario russo interpretato dal Coro dell’Armata Rossa.

Lo stesso, mentre Gesù parla alla folla prima della scena sul monte degli ulivi e la sua voce sovrasta il sottofondo musicale costituito dall’altro

canto rivoluzionario russo “Vi Zhertvoiu pali”.

Ai non addetti ai lavori come il sottoscritto, tale mixer di prosa, immagini e musica può offrire solo sensazioni, non associate quindi ad analisi estetiche; sensazioni che si rinnovano sempre più intense ogni qualvolta che rivedo questo film.

Per chi invece non si accontenta delle sole sensazioni e va in cerca di una approfondita analisi sull’argomento, può scaricare dal sito http://www.pasolini.net/saggistica_tesi-Alberto-Carllassare.htm la tesi di laurea di Alberto Carllassare “La musica del cinema di Pasolini: Il Vangelo Secondo Matteo” ritrovando in essa una nutrita bibliografia in merito.

Interessante, nella tesi, sono le due tavole che l’autore titola: “Tavola cronologica sequenza per sequenza dei brani”, con la quale, seguendo il film si individuano i brani musicali e “Tavola delle ricorrenze dei brani” con la quale per ogni brano si riassumono le scene nelle quali esso è riproposto; le due tavole sono riportate alla fine dell’articolo.

Ritengo interessante rivedere il film (o vedere, per chi non l’avesse mai visto) con il supporto delle due tavole, ovvero per chi è munito di voglia e pazienza, di ascoltare dapprima i brani e quindi vedere il film;

ciò (lo è stato anche per me) al fine di comprendere come la musica, in questo caso classica e non, rappresenti una componente complementare essenziale nell'opera cinematografica.

A tal fine si elenca una serie di links su Youtube ove i brani si possono ascoltare; alcuni di essi sono tratti dallo stesso film.

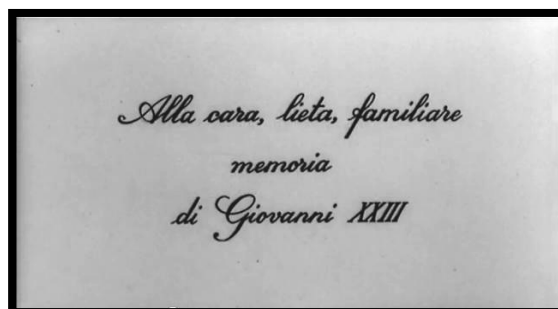
Molti altri links presentano gli stessi brani eseguiti da orchestre diverse, con diversi direttori e con diversa qualità sonora a riguardo il mezzo di riproduzione, in questo caso, internet.

Links su Yoyube	Brani
www.youtube.com/watch?v=MSIYaVM234E	<i>Oh! Ma vaste Steppe, eseguito dal coro dell'Armata Rossa;</i> <i>W.A.Mozart - Maurerische Trauermusik K.477</i>
Wolfgang Amadeus Mozart - Adagio and Fugue in C minor K 546	<i>W.A.Mozart; Adagio e fuga in Do minore K 546</i>
Pasolini - Vangelo secondo Matteo – Farisei	<i>Vi Zhertvoiu pali</i>
[2]IL VANGELO SECONDO MATTEO(PIER PAOLO PASOLINI) E' interessate ascoltare sul link : Johann Sebastian Bach - Passione secondo S. Matteo BWV 244 , l'intero brano della Corale finale dalla <i>Passione secondo S. Matteo BWV 244</i> .	<i>Sometimes i feel like a motherless child, interpretata da Odetta Holmes;</i> <i>Johan Sebastian Bach – Corale finale dala Passione secondo S. Matteo BWV 244;</i> <i>Sergei Prokofiev, Alexander Nevsky</i>
JOHANN SEBASTIAN BACH - Concerto per violino BWV 1042 Adagio	<i>Johann Sebastian Bach - Concerto per violino BWV 1042, Adagio</i>
- J.S. Bach: "Dona Nobis Pacem" from MASS in b minor, BWV 232 (Robert Shaw conducts)	<i>Johann Sebastian Bach – “Dona nobis pacem” dalla messa in Si minore BWV 232</i>
Pasolini - Il Vangelo secondo Matteo: Battesimo, Tentazione –	<i>Sometimes i feel like a motherless child, interpretata da Odetta Holmes;</i> <i>Anton Webern, Trascrizione per orchestra della Fuga dall'Offerta musicale di Bach)</i>
[15-LA FINE]IL VANGELO SECONDO MATTEO(PIER PAOLO PASOLINI) E' interessate ascoltare sul link : Missa Luba 1965: Gloria (B2) l'intero brano <i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>	<i>W.A.Mozart - Maurerische Trauermusik K.47;</i> <i>Oh! Ma vaste Steppe, eseguito dal coro dell'Armata Rossa;</i> <i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>
MATTHÄUSPASSION 1958 Erbarme Dich, mein Gott	<i>Johann Sebastian Bach - Passione secondo S. Matteo BWV 244, Erbarme Dich, mein Gott</i>

Quanto schematicamente e sinteticamente esposto, può rappresentare una propedeutica falsariga al fine di un più approfondito approccio alla visione di un'opera complessa e bella come “Il Vangelo Secondo Matteo” in quella che è la sua componente musicale.

Si ritiene importante ricordare che “Il Vangelo secondo Matteo”, all’epoca della sua presentazione nel 1964 alla XXV mostra di Venezia fu boicottato dagli ambienti più reazionari, ottenendo il solo supporto di quella Chiesa ispiratrice del Concilio Vaticano II.

Pasolini chiuse i titoli di testa del film con questa dedica:

Tavola cronologica sequenza per sequenza dei brani

Titolo sequenza	Brano/i
Titoli di testa	<i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>
	<i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
L'angelo si rivela a Giuseppe	<i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>
L'incontro con Erode	<i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
La visita dei Magi	<i>Sometimes I feel like a motherless child</i>
La fuga	<i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
La strage	<i>Alexander Nevskij</i>
L'annuncio dell'angelo	Adagio dal Concerto in Do minore BWV 1060
Il battesimo	<i>Sometimes I feel like a motherless child</i>
	<i>Maurerische Trauermusik K. 477</i>
Le tentazioni di Cristo	<i>Trascrizione per orchestra della fuga dall'Offerta Musicale</i>
Gesù chiama gli apostoli	<i>Oh! Ma vaste steppe</i>
Gesù parla	<i>Maurerische Trauermusik K. 477</i>
La guarigione	Adagio dall' <i>Adagio e Fuga K. 546</i>
	<i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>
Le beatitudini	<i>Erbarne dich, mein Gott</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
La seconda guarigione	<i>Jazz dark waste night</i>
	<i>Dona nobis pacem</i> dalla Messa in si minore BWV232
La moltiplicazione dei pani e dei pesci	Adagio dal Concerto in Do minore BWV 1060
La predicazione di Cafarnao	Adagio dal Concerto in Mi maggiore BWV 1042
Gesù e il ricco	<i>Erbarne dich, mein Gott</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
L'uccisione di Giovanni Battista	<i>Alexander Nevskij</i>
L'annuncio del destino di Gesù	Adagio dal Concerto in Mi maggiore BWV 1042
Gesù a Gerusalemme	<i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>
La rabbia di Gesù	<i>Dona nobis pacem</i> dalla Messa in si minore BWV232
Gesù e Satana	<i>Trascrizione per orchestra della fuga dall'Offerta Musicale</i>
Gesù e i sacerdoti	Adagio dal Concerto in Mi maggiore BWV 1042
Gesù e la folla	<i>Vi Zhertvoiu pali</i>
Il monte degli Ulivi	<i>Erbarne dich, mein Gott</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
L'arrivo dei soldati	<i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
Il giudizio dei Sacerdoti	<i>Erbarne dich, mein Gott</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>
Giuda si pente	<i>Jazz dark waste night</i>
La crocifissione	<i>Maurerische Trauermusik K. 477</i>
Il Golgota	<i>Oh! Ma vaste steppe</i>
Resurrezione	<i>Gloria dalla Missa Luba Congolese</i>

Tavola delle ricorrenze dei brani

Brano	Sequenza
Gloria dalla Missa Luba Congolese	Titoli di testa
	L'angelo si rivela a Giuseppe
	La guarigione
	Gesù a Gerusalemme
	Resurrezione
<i>Sometimes I feel like a motherless child</i>	La visita dei Magi
	Il battesimo
<i>Oh! Ma vaste steppe - Vi Zhertvoiu pali</i>	Gesù chiama gli apostoli
	Gesù e la folla
	Il Golgota
<i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>	Titoli di testa
	L'incontro con Erode
	La fuga
	L'arrivo dei soldati
<i>Erbarme dich, mein Gott</i> dalla <i>Matthäus-Passion</i>	Le beatitudini
	Gesù e il ricco
	Il monte degli Ulivi
Adagio dal Concerto in Do minore BWV 1060	Il giudizio dei Sacerdoti
	L'annuncio dell'angelo
Adagio dal Concerto in Mi maggiore BWV 1042	La moltiplicazione dei pani e dei pesci
	La predicazione di Cafarnao
	L'annuncio del destino di Gesù
<i>Dona nobis pacem</i> dalla Messa in si minore BWV232	Gesù e i sacerdoti
	La seconda guarigione
<i>Trascrizione per orchestra della fuga dall'Offerta Musicale</i>	La rabbia di Gesù
	Le tentazioni di Cristo
<i>Alexander Nevskij</i>	Gesù e Satana
	La strage
	L'uccisione di Giovanni Battista
W.A. Mozart, <i>Maurerische Trauermusik</i> K. 477	Il battesimo
	Gesù parla
	La crocifissione

Addendum.

Al fine di verificare come, a volte, possa essere immediato comprendere il linguaggio musicale - più in particolare quello della musica classica - si provi ad ascoltare l'“*Ave Verum Corpus*” K 618 di W.A. Mozart (sul link su Youtube: [Mozart Ave Verum Corpus por Leonard Bernstein](#)) leggendo contemporaneamente il testo in latino di seguito riportato, con la traduzione in italiano.

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine.	Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine, che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine, esto nobis praegustatum in mortis examine.	dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue: fa' che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte.