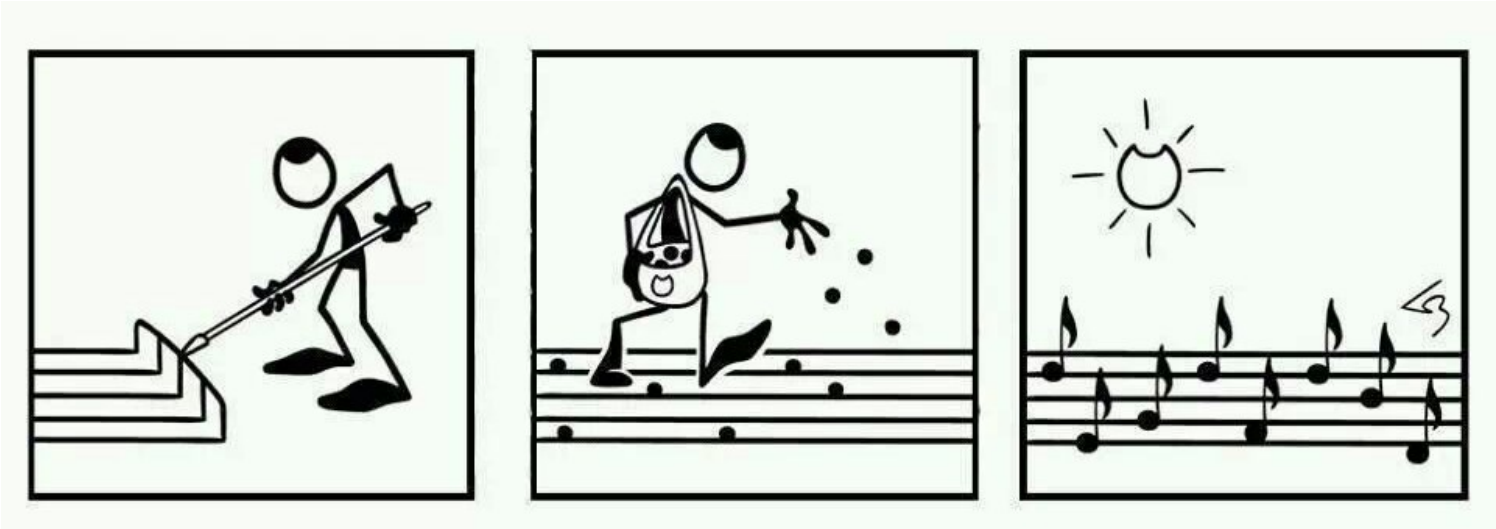
Le Arti dialogano con lo Spazio: Etica Artistica nel Futuro dell'Umanità

ELENA CECCONI, SPACE RENAISSANCE ITALIA

ARTE, EMOZIONE E PENSIERO

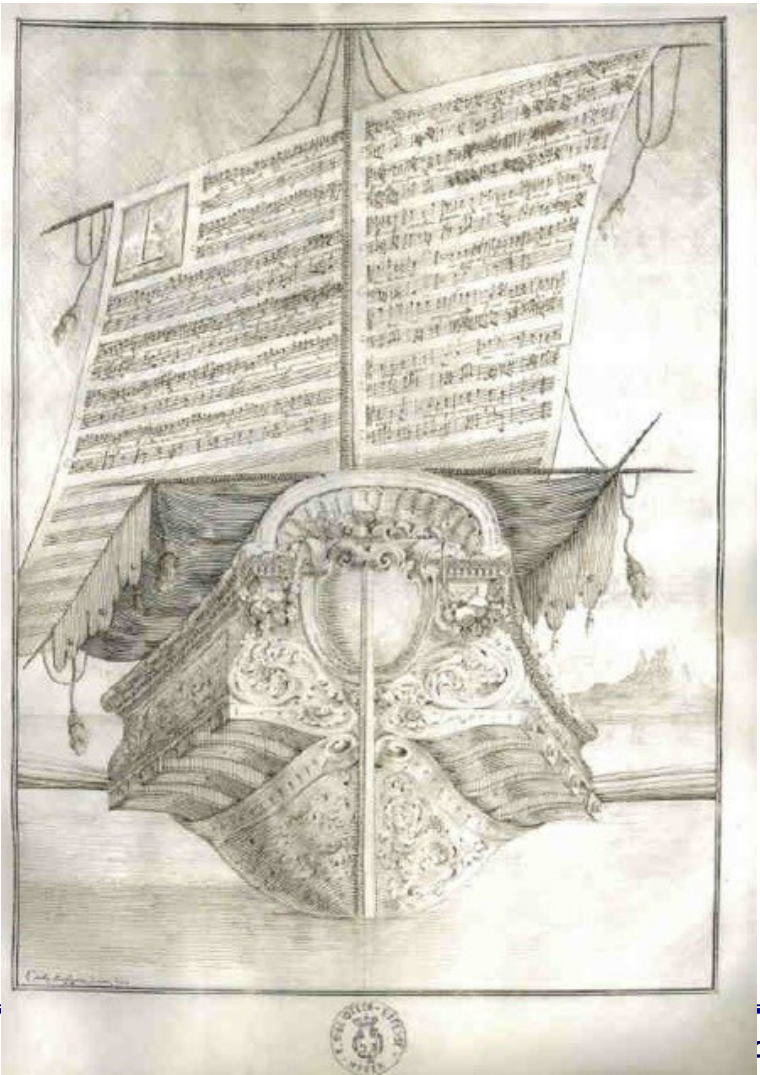
- Ogni progetto ed ogni conoscenza attraversa un percorso che parte da un'emozione, riflesso quasi psichico del proprio pensiero e dei propri ideali.
- L'Arte comunica quelle emozioni che il fruitore elabora secondo la propria sensibilità.
- Sapere conoscere vedere sentire sono prima di tutto emozioni!
- Lo sono prima di diventare pensieri coscienti.
- Per questo le Arti possono raggiungere il cuore persino se fanno da tramite a progetti apparentemente non artistici.
- Ma come può non arrivare all'immaginazione emotiva un progetto come L'Hyplane?
- O una discussione etica sul futuro prossimo dell'Umanità?

SEMINARE NOTE… COLTIVARE PASSIONE



- **Un'idea, nata da uno slancio emotivo o da una passione…**
- **puo' trasformarsi in una realta' attuata, di grande impatto comunicativo e formativo.**

L'ARTE E' UN VASCELLO CHE CI PORTA LONTANO



L'ARTE E' UN VASCELLO CHE CI PORTA LONTANO

- L'arte possiede una capacità comunicativa unica.
- La musica, in particolare, è un linguaggio ancora più universale perché non ha riferimenti visivi con realtà e percezioni obbligate.
- Pertanto la musica può essere un filo conduttore di straordinaria comunicazione,
- ma anche di astrazione immaginifica che ci può portare verso lo spazio
- immaginandolo come luogo dove seminare idee, nutrire e sviluppare speranze e progetti.
- Arte come veicolo di emozioni,
- ma anche e soprattutto di valori etici
- capace di scuotere la coscienza nel profondo
- e muovere ed accendere idee ed ideali.

VOYAGER 1 PORTA BACH NELLO SPAZIO

- Nelle navicella Voyager 1 sono presenti diversi moduli di informazione della cultura, della scienza e conoscenza umana
- tra i quali moltissimi moduli di musica, soprattutto barocca (anche Bach Preludio no.1 dal clavicembalo ben temperato suonato da Gould)

VOYAGER 1 PORTA BACH NELLO SPAZIO

VOYAGER 1, LA SONDA CHE NON VUOLE MORIRE

- Ansa02-10-2013 10:35 Lanciata nel 1977 con strumenti oggi antiquati (la memoria di uno smartphone è 1 milione di volte più potente), la sonda doveva durare pochi anni.
- Invece è arrivata al di là del Sistema solare (Giovanni Bignami): è il primo oggetto costruito dall'uomo ad avere superato questi confini.
- Voyager 1 non è un oggetto inerte in viaggio nel buio, ma è ancora vivo, capace di mandarci segnali, sopravvivenza del tutto inattesa.
- Agli attuali 17 chilometri al secondo, Voyager 1 ci metterà 300 anni solo per passare la nube di comete che circonda il Sistema solare, e altri 40 mila per arrivare alla prima stella.
- La sonda sarà morta molto prima, ma continuerà a portare a bordo un disco d'oro con incise le caratteristiche della Terra.
- La sonda interplanetaria Voyager 1 della Nasa, lanciata nel 1977, qualche giorno fa è uscita dal Sistema solare. O meglio, dall'enorme bolla di particelle e radiazioni che circonda il Sole e tutti i pianeti e che ha un diametro di una ventina di miliardi di chilometri, quasi 200 volte la distanza Terra-Sole.
- La sonda sarà morta molto prima, ma continuerà a portare a bordo un disco d'oro con incise le caratteristiche della Terra.
- Se ET lo trovasse e lo sapesse suonare, sentirebbe il rumore del fruscio del vento e quello dell'eruzione di un vulcano, la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il pianto di un neonato.
- Un affresco dell'umanità voluto da Carl Sagan, il grande scienziato e scrittore che fu dietro al programma di esplorazione della Nasa fin dagli anni 60.

LA MUSICA E' IL LINGUAGGIO UNIVERSALE

JOHN WILLIAMS, STEVEN SPIELBERG E ZOLTAN KODALY, …

- **La colonna sonora di Incontri ravvicinati del terzo tipo risulta particolarmente efficace per il significato che ha assunto in corso d'opera,**
- **essendo la sceneggiatura del film cresciuta e pianificata in stretta collaborazione tra John Williams e Spielberg.**
- **La comunicazione tra la nave spaziale aliena e gli umani, avviene utilizzando schemi di decodificazione realizzati dai compositori Kodaly e Skrjabin.**
- **I tre film, i cui tratti tematici delle colonne sonore verranno proposti nel concerto in una rielaborazione per flauto ed arpa, sono oltre a quella di Incontri, ...ET e Guerre Stellari.**

- I primi due sono sceneggiature che ci restituiscono finalmente una visione dello Spazio e di ipotetici mondi alieni possibili e propositivi

- con una rappresentazione gioiosa e progettuale del CONTATTO

GUERRE STELLARI E LA FORZA INTERIORE

GUERRE STELLARI E LA FORZA INTERIORE

- **Guerre stellari rappresenta modelli e schemi umani conflittuali, specchio di realtà drammaticamente vissute sulla nostra Madre terra,**
- **In qualche modo propone quindi una visione statica dell'etica umana, destinata a rimanere uguale quale che siano le condizioni socio-economiche e le risorse a disposizione dello sviluppo umano**
- **Tuttavia propone anche un modello di etica interiore, una sorta di percorso spirituale ed iniziatico**
- **affrontando complesse vicende anche psicologiche, che si snodano lungo tutto il percorso della saga.**

COLONNE SONORE: MOLTO PIU' CHE UN COMMENTO ALLE IMMAGINI

- Le colonne sonore dei film di fantascienza sono molto evocative
- Gli schemi compositivi del grande John Williams, complessi e con orchestrazioni importanti, riescono a suscitare reazioni emotive collegate alle immagini e alle vicende narrate,
- come le colonne sonore dei grandi maestri sanno fare (pensiamo ad Ennio Morricone fra tutti tutti!)
- ma anche a spalancare prospettive su mondi insondati
- attraverso suoni che diventano astrazioni e colori
- e che percorrono le strade segrete delle paure, ma anche della grande attrazione che lo Spazio suscita in noi.

L'ARTE TRAE DA SEMPRE ISPIRAZIONE DAL CIELO

L'ARTE TRAE DA SEMPRE ISPIRAZIONE DAL CIELO

- **Del resto anche il mondo antico e mitologico,**
- **come anche il pittore Monteferrante, presente con le sue opere a questo congresso, vuole ricordarci, trae molta della propria ispirazione dal Cielo.**
- **Uno dei più importanti libri mai scritti, fonte inesauribile di sfrenata fantasia, nel mio sentire quasi un ante litteram della produzione fantascientifica, è Le Metamorfosi di Ovidio.**
- **L'arte non solo rappresenta ma anticipa!**

Bassorilievo dello scultore francese Clodion, 1770:

la dea *Syrinx* inseguita dal dio Pan

I CAVALLI DEL SOLE, ED IL CARRO DI FETONTE

ETICA DELL'ARTE NEL MONDO ANTICO: UNA FONTE PREZIOSA CUI ISPIRARSI

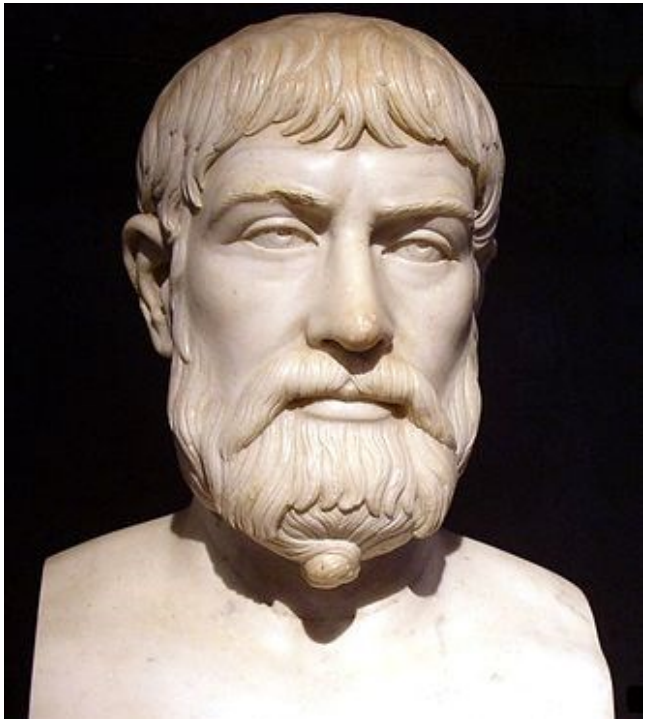
- La Musica è una luce morale.
- Essa dona un'anima ai nostri cuori, delle ali ai pensieri, uno sviluppo all'immaginazione.
- Essa è un carme alla tristezza, alla gaiezza , alla vita,a tutte le cose.
- Essa è un'essenza del Tempo e si eleva a tutte quelle forme invisibili, abbagliante e appassionatamente eterna.
- La Musica comprende l'insieme delle Arti alle quali presiedono le Muse.
- Essa racchiude tutto quello che è necessario all'educazione dello spirito.

Platone

L'ETICA DELLA BELLEZZA E DELLA BONTA'

- Creature di un giorno, che cosa è mai l'uomo?
- Che cosa non è?
- È sogno di un'ombra.
- Ma quando piove lo splendore, dono del dio, una luce fulgida e una vita dolce si stende sugli uomini.

Pindaro



- Pindaro (in greco antico Πίνδαρος, traslitterato in Pìndaros; Cinocefale, 518 a.C.circa – Argo, 438 a.C. circa) è stato un poetagreco antico, tra i maggiori esponenti dellalirica corale.

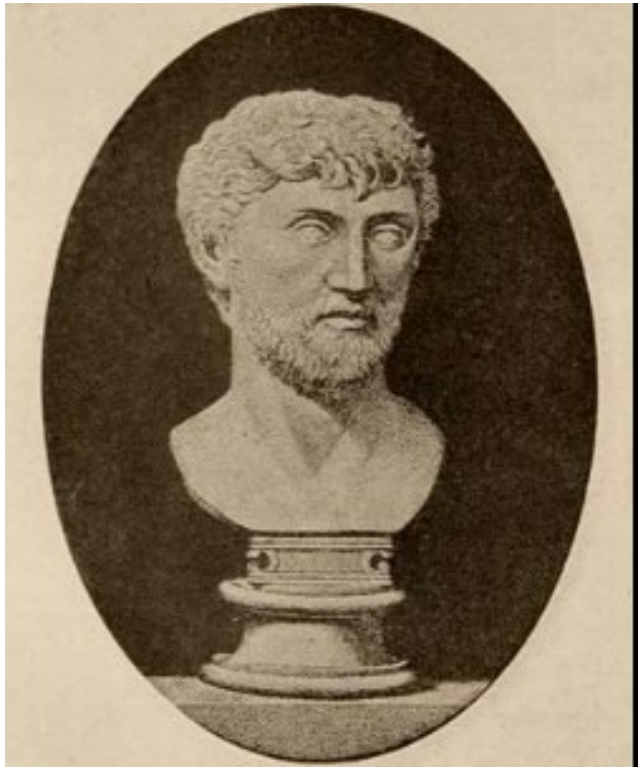
LUCREZIO: DE RERUM NATURA

L'UMANESIMO RAZIONALISTA DI LUCREZIO

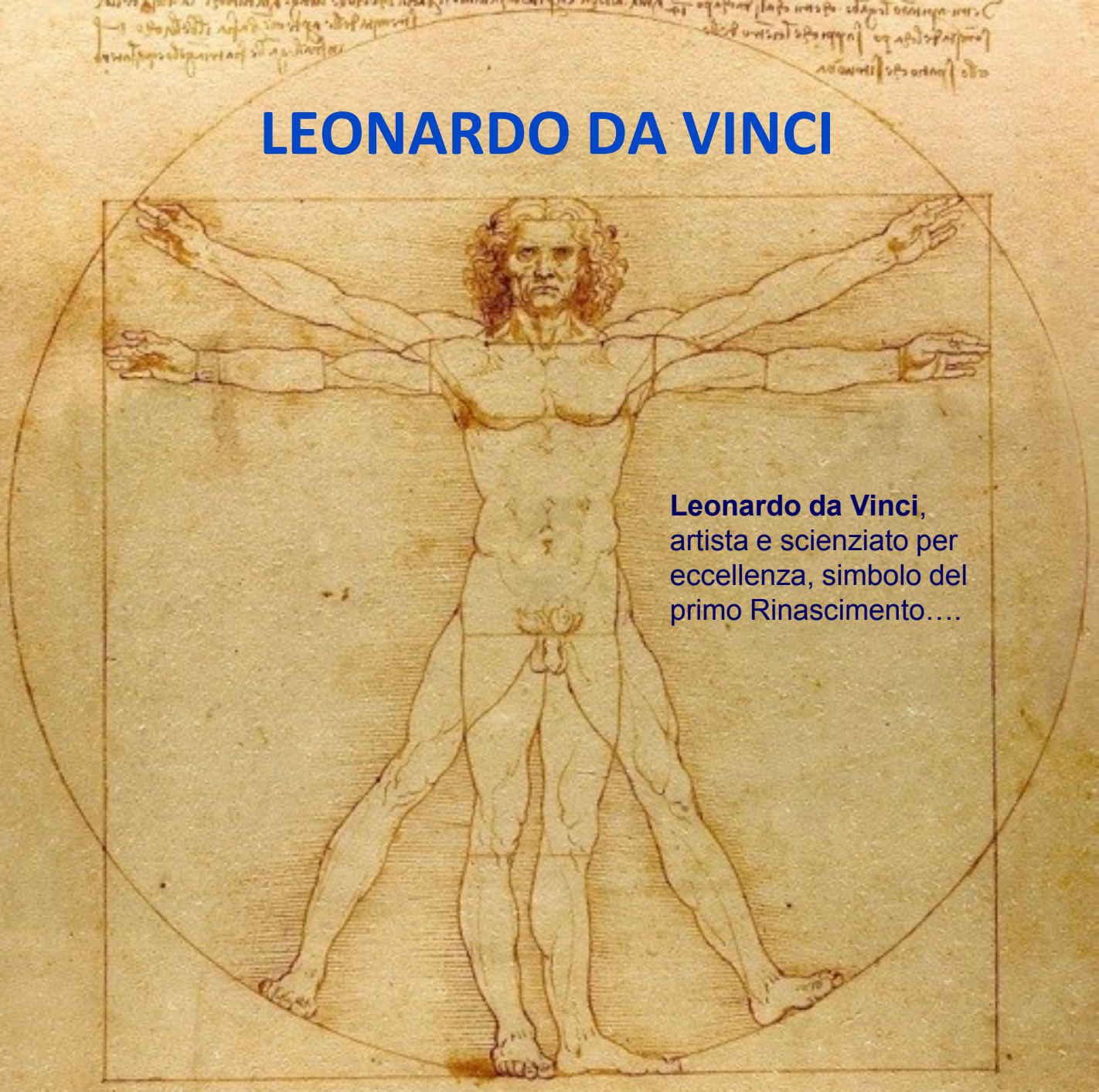
- Nel suo poema Lucrezio riprese la teoria epicurea secondo cui l'universo si e' generato dal vuoto, in seguito all'incontro casuale di atomi.
- Il De rerum natura è un poema didascalico latino di natura epico-filosofica, scritto da Tito Lucrezio Caro nel I secolo a.C.., sulla natura e sul ruolo dell'uomo in un universo atomistico, materialistico e meccanicistico:
- si tratta di un richiamo alla responsabilità personale,
- e di un incitamento al genere umano affinché prenda coscienza della realtà,
- nella quale gli uomini sin dalla nascita sono vittime di passioni che non riescono a comprendere.
- Nel De Rerum Natura Lucrezio discute la dilacerante antinomia fra ratio e religio.
- Il suo poema sara' d'ispirazione a Giacomo Leopardi per le sue "Operette Morali".

LUCREZIO E IL RINASCIMENTO

- Numerosi autori indicano Tito Lucrezio Caro come un antesignano, precursore del Rinascimento, o quantomeno dei temi che caratterizzarono il Rinascimento:
  - l'uomo al centro dell'etica, e la sua evoluzione come fine
  - nessun disprezzo o messa al bando delle religioni,
  - purche' sia impostata una cultura scientifica e razionale,
  - e le regole siano basate su questa, piuttosto che su inarrivabili ed incomprensibili modelli divini
- Rif. Marina Montesano, Stephen Greenblatt, Jacob Burckhardt, Petrarca, Voltaire, Charles Haskins, Poggio Bracciolini, Joseph Glanvill

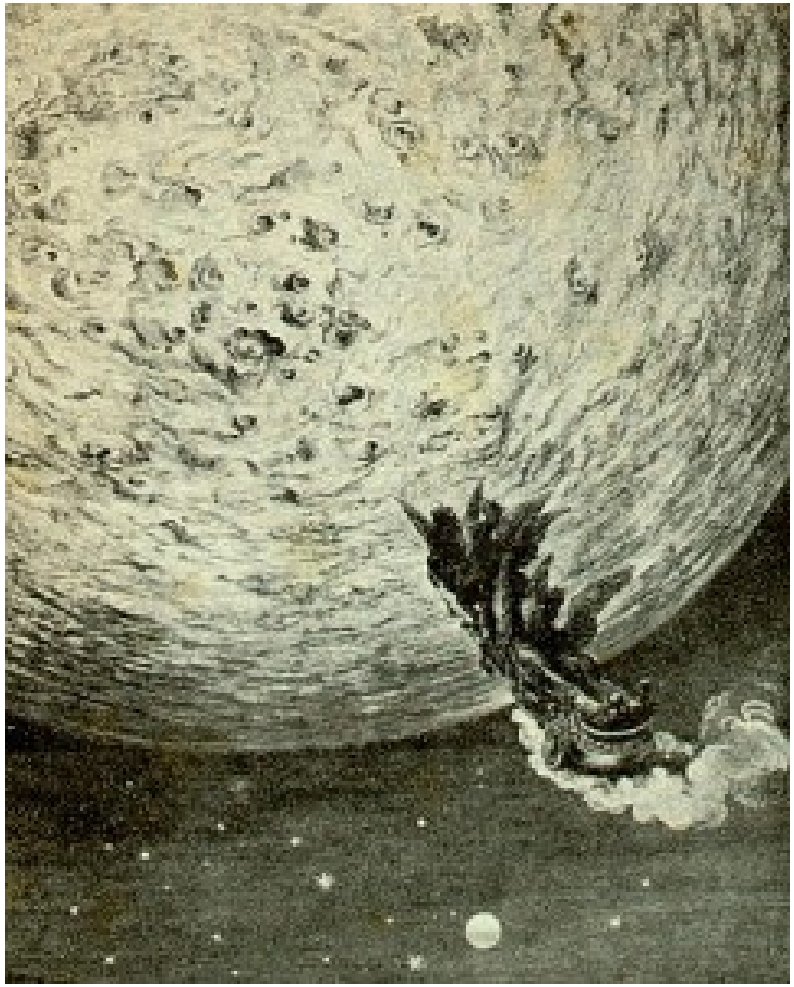


LEONARDO DA VINCI



Leonardo da Vinci, artista e scienziato per eccellenza, simbolo del primo Rinascimento….

LA LUNA ELEMENTO SALVIFICO



Ariosto raggiunge la Luna per ritrovare il senno perduto da Orlando, e vi trova tutta la saggezza fuggita dal mondo ….

Nel poema di **Rostand Cyrano**, prima di morire, si rivolge alla Luna ….

> Io monterò nell'opalina luna,
> [...] senza il soccorso di macchina veruna. [...]
> Sì, lassù, lassù, ve lo dico io, mi manderanno a fare il paradiso mio. Più di un'anima cara esser vi dè in esilio, troverò Galileo con Socrate a concilio.
> [...] Io me ne vò... Scusate: non può essa aspettarmi.
> Il raggio della luna, ecco, viene a chiamarmi.

Ullmann inserisce nella sua opera Der Kaiser von Atlantis, scritta nei campi di concentramento, una ninna nanna in cui la Luna appare come luogo di riscatto e di rinascita….

GIACOMO LEOPARDI

- *Quelle stelle che nel Nord, nelle notti chiare, sono lacrime ghiacciate tra miliardi di altre,*
- *la via lattea di gennaio come caramelle d'argento,*
- *veli di gelo nell'immobilità,*
- *che lampeggiano,*
- *pulsando al ritmo lento del tempo e del sangue dell'universo*

Jack Keruac

... E quando miro in cielo
arder le stelle;/ Dico fra me
pensando:/ A che tante facelle?/ Che fa l'aria infinita,
e quel profondo/ infinito
Seren? che vuol dir questa/solitudine immensa? ed io che sono?...
(G. Leopardi)

ETICA PER L'ARTE ED ARTE PER L'ETICA

- Per realizzare grandi progetti ci vuole fede, severo senso etico, creatività e capacità di collegare elementi apparentemente lontani ma vicini perché nati dalla matrice comune che vuole creare un futuro possibile; ci vuole immaginazione.
- Basti pensare all'orchestra israeliano palestinese voluta dal maestro Barenboim e che supera idealmente un conflitto storico ed altrimenti non superato.
- Basti pensare al progetto Orchestre Venezuela che raccoglie bambini poveri e nasce con strumenti realizzati con rifiuti della spazzatura.
- Basti pensare ai Donatori di Musica di cui ho l'onore di far parte: cominciato per caso è ora un progetto che guarisce lenisce aiuta davvero e dona semplicemente felicità!

SENZA SVILUPPO L'ARTE MUORE, E COSI' L'ETICA

- L'arte e' la grande risorsa umana, ignorata e vilipesa dal mondo economico e politico!
- L'arte altro non è che la produzione delle nostre stesse capacità!
- L'avvilimento di questo grande patrimonio, legato alla cecità del mondo contemporaneo incapace di investire laddove potremmo trovare lo slancio e lo sviluppo, crea uno stato di rinuncia davvero triste.
- Troppi artisti e scienziati, poeti scrittori....creatori insomma ed anche interpreti o imprenditori capaci di trasmettere e convogliare le idee e le creazioni. ....rinunciano per mancanza di risorse.
- Su questo è necessaria una attenta e profonda riflessione.
- Ma poiché noi siamo qui, noi siamo tra coloro che sperano e credono, e lo fanno agendo!

CLASSICA, MA ANCHE JAZZ …

- Chick Corea - Space Jazz - Earth, My Beautiful Home (Ron Hubbard), Chick Corea & The Vigil "Galaxy 32 star 4"
- Keith Jarrett - Deep Space/Solar
- John Coltrane - Sun Ship, Interstellar space (1967), Jupiter, Venus
- Sun Ra - Space Is The Place, Space Aura, United World In Outer Space
- Miles Davis - Mistery, In a Silent Way, Bitches Brew
- Quincy Jones - Walking in Space, (Alfredo Rodriguez) Sounds Of Space
- Herbie Hancock - Space Captain, Rain Dance, Sextant, Future 2 Future
- Marcus Belgrave, Jean-Luc Ponty, Mahavisnu Orchestra, Joshua Green, Jay Robinson, Stomu Yamashta, Jamiroquai

… AMBIENT …

- Vangelis - Love Theme from Blade Runner, Alpha PPK ResuRection, Cosmos, Nucleogenesis, Mythodea - for the NASA Mission Mars Odyssey 2001, Space - Time Continuum, Main Titles Music from the Motion Picture "Blade Runner"
- Brian Eno - Stars, Apollo: Atmospheres and Soundtracks
- Steve Roach
- This and the Other, Cloud Space (with Vidna Obmana), Vortex Ring
- James Bernard, Rudy Adrian, Klaus Schulze (‘970), Tangerine Dream (‘970)

… POP… ROCK

- Pink Floyd - Echoes Space Odyssey Jupiter and Beyond, The Dark Side of the Moon, Set the Controls for the Heart of the Sun
- David Bowie - Space Oddity, Life on Mars, Starman, Ziggy Stardust
- Jean-Michel Jarre - Last Rendez-Vous (Ron's Piece) - "Challenger", (The ViZitors) 2001 Rendezvous in Space, The 12 Dreams of the Sun
- Frank Zappa - Cosmik Debris
- The Rolling Stones - 2000 Light Years From Home http://www.youtube.com/watch?v=wcy8o0gj-A0
- The Beatles - Across the Universe

ALICE HERZ-SOMMER

- pianista cecoslovacca morta recentemente, a 110 anni (foto: 1924)
- sopravvissuta all'olocausto, ha suonato fino all'ultimo.
- Music is a dream,
- la più perfetta delle arti perché ci porta in alto.

https://www.youtube.com/watch?v=8oxO3M6rAPw&app=desktop

IL PROGETTO ARTISTIC VIEW DI SR ITALIA

IL PROGETTO ARTISTIC VIEW DI SR ITALIA

#	COSA	CHI	QUANDO
1)	Concerto da camera “Ad una Stella……”	Ensemble La variazione	Maggio 2014
2)	Jazzy Mood Project	Cecconi, Autino, Bassignana	Estate 2014
3)	CAMPUS ESTIVO	Ensemble la Variazione e Space Renaissance Italia	Estate 2014
4)	CONCERTO PER LA PACE	soprano Chiara Taigi, Ensemble La Variazione, pittore Lju Yi	Dicembre 2014
5)	ASPETTANDO IL FUTURO	Cinema, Arte, Musica e Letteratura nella fantascienza e non solo	Capodanno - Carnevale 2015
6)	Opera: "Il mondo dalla luna" di F.J.Haydn	laboratorio giovani cantanti "Voce all'opera" di Milano	Carnevale 2015
7)	Solo flute recital: "Dalla Terra allo Spazio"	Concerto presentazione del nuovo CD di Elena Cecconi	Primavera 2015
8)	Space Renaissance Italia all' EXPO 2015	Musica, Arte, Fotografia, Poesia	2015
9)	Sinfonico: The planets di G.Holst	Collaborazione con i Conservatori che aderiranno alla proposta	2015-2016

CONCERTO DA CAMERA "AD UNA STELLA……"

- *Tra la Terra ed il Cielo, suggestioni musicali per un nuovo Umanesimo*
- Filippo Pina Castiglioni Tenore,
- Elena Cecconi Flauto,
- Paola Devoti Arpa

CAMPUS ESTIVO PER GIOVANI

- Ensemble la Variazione e Space Renaissance Italia
- **Lezioni-incontro tra docenti e studenti** : flauto, chitarra, canto lirico, integrate dalla presentazione del progetto di Paola Devoti, arpista e compositore, sulla improvvisazione e sull'arrangiamento guidati, con slides illustrative.
- Si prevede la presenza di musicisti ospiti con lezioni mirate ed approfondimenti tecnici ed artistici.
- **Al termine del periodo è previsto uno o più Concerti-evento** di allievi e docenti in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), ed altri comuni che vorranno accogliere l'iniziativa.
- **In programma a partire dall'estate 2014**

CONCERTO PER LA PACE

- **Il soprano Chiara Taigi,**
- con l'Ensemble **La Variazione** - flauto ed arpa
- ed il pittore **Lju Yi,** artista di Pace, creatore estemporaneo di opere pittoriche ispirate ed immaginifiche.
- **DICEMBRE-NATALE 2014**

ASPETTANDO IL FUTURO

- **Cinema, Arte, Musica e Letteratura nella fantascienza e non solo.....**
- **Proiezione di pellicole di fantascienza** da Metropolis a Blade Runner alla saga di Guerre Stellari fino alle pellicole più recenti e visionarie, precedute o seguite da **dibattiti scientifico-filosofici** perlustrando anche le arti correlate ai temi, quali scenografia, regia, sceneggiatura, costumi, arti visive, musica e colonne sonore, seguendo un percorso interattivo.
- **La fantascienza** quale luogo di incontro e dibattito.
- **A completare l'evento sarà il concerto del Quintetto a fiati dell'Ensemble La Variazione**
- con **Musiche di G.Holst e J.Williams.**
- **Periodo Capodanno - Carnevale 2015**

OPERA: "IL MONDO DELLA LUNA"

- Da una commedia di **C.Goldoni:**
  - **Opera: "Il mondo della luna" di F.J.Haydn**,
  - **Opera: "Il mondo della luna" di B. Galuppi**,
- con il laboratorio giovani cantanti "Voce all'opera" di Milano con sede presso il teatro Rosetum,
- direttore artistico GianMaria Aliverta,
- in collaborazione con il tenore Filippo Pina Castiglioni e l'Ensemble La Variazione.
- **Evento previsto per il Carnevale 2015**

SOLO FLUTE RECITAL: "DALLA TERRA ALLO SPAZIO"

- **Solo flute recital: "Dalla Terra allo Spazio"**
- Concerto per la presentazione del nuovo CD di Elena Cecconi,
- la cui scelta dei brani è strettamente legata al progetto Space Renaissance.
- Nel CD è incluso il brano " Space Renaissance Suite" del compositore statunitense H. Buss, manifesto musicale della nostra associazione.
- **Evento previsto per la primavera 2015**

SPACE RENAISSANCE ITALIA ALL' EXPO 2015

- **Space Renaissance Italia all'EXPO 2015**
- Si prevede la presenza di Space Renaissance Italia all' EXPO 2015 di Milano con interventi ai quali saranno correlati altrettanti momenti artistici (Musica, Arte, Fotografia, Poesia)

SINFONICO: THE PLANETS DI G.HOLST

- in collaborazione con i giovani musicisti ed i docenti
- dei Conservatori che aderiranno alla proposta
- Evento previsto per il 2015-2016

ELENA CECCONI

- **Direttore Artistico di Space Renaissance Italia**