Parma e **Milano**, due poli fondamentali nella storia artistica e personale di Arturo Toscanini. **Parma** rappresenta le radici - mai dimenticate - e gli anni di formazione presso l'allora Regia Scuola di Musica (oggi Conservatorio "Arrigo Boito"), **Milano** è la città in cui il Maestro ha vissuto più a lungo e dove ha realizzato significativi progetti artistici. Qui inoltre ha coltivato la passione per la scultura e la pittura, frequentando artisti e collezionando opere che sono oggi conservate, parte nello **Studio Toscanini** del Museo del Conservatorio di Parma, parte nel **Museo Casa natale Toscanini**. Il Convegno intende gettare nuova luce su alcuni aspetti della biografia e della carriera del grande Direttore. Per la prima volta, l'**Archivio Storico del Conservatorio di Parma** e lo **Studio Toscanini** saranno assoluti protagonisti: documenti inediti, studiati da un gruppo di docenti dell'Istituzione, forniranno un'immagine nitida e dettagliata della formazione ricevuta dal giovane Toscanini presso la Regia Scuola di Musica di Parma, permettendo di coglierne i riflessi nel suo approccio alla direzione d'orchestra. Lo **Studio Toscanini**, attraverso la sua collezione d'arte e la biblioteca italiana, inquadrerà la figura del Maestro nel più generale contesto artistico in cui egli ha vissuto da protagonista, rivelandone i gusti letterari e gli artisti prediletti.
Numerosi i temi che verranno affrontati nelle due Giornate di studio: dai concerti sinfonici diretti a Torino a inizio carriera, determinanti per consolidare il prestigio della figura del direttore d'orchestra, al confronto con un altro grande Maestro parmigiano, quasi coetaneo di Toscanini, Cleofonte Campanini. Si getterà poi uno sguardo retrospettivo alle Celebrazioni del 1967, per comprendere come e quanto sia mutata la percezione della grandezza del Maestro, nel corso di questo ultimo mezzo secolo.
Altro tema portante del Convegno è **l'impegno civile** di Toscanini di fronte alle grandi tragedie che hanno scosso il primo Novecento e che si tradusse nel 1918 in una serie di concerti di beneficenza nella sala del Conservatorio di Milano: qui diresse brani nuovi di compositori italiani accostandoli ad autori austro-tedeschi, mai rinnegati. E ancora, il rapporto con il fascismo a cui il Maestro inizialmente aderì, per poi discostarsene al punto da diventarne uno tra i più strenui oppositori. Attraverso le vicende biografiche e professionali del figlio Walter Toscanini e di sua moglie Cia Fornaroli, prima ballerina alla Scala, si scorgeranno i mutamenti politici e sociali di quegli anni. Una sessione del Convegno sarà dedicata a **Toscanini interprete** e al suo **rapporto con i media**, in particolare la televisione negli anni americani. La registrazione sonora si rivela una fonte documentaria fondamentale non solo per le esecuzioni, ma anche per le conversazioni registrate, a sua insaputa, dal figlio Walter negli ultimi anni di vita.

Dal 29 settembre un fitto calendario di appuntamenti farà poi da cornice al Convegno: esposizioni, visite guidate e concerti di musica classica e jazz si susseguiranno fino all'evento conclusivo del 5 novembre, con l'inaugurazione della Sala Verdi del Conservatorio di Parma, dopo i lavori di restauro.

Comitato scientifico
Marco Capra, Carlo Lo Presti (coordinatore), Gabriele Manca, Alessandra Carlotta Pellegrini, Federica Riva.

Nella giornata di apertura del Convegno, il 29 settembre alle ore 9, sarà possibile effettuare una visita guidata al Museo storico "Riccardo Barilla" del Conservatorio, che custodisce lo Studio Toscanini. In quell'occasione verrà allestita un'esposizione documentaria intitolata ***Arturo Toscanini allievo della Regia Scuola di Musica di Parma (1876-1885): nuovi documenti dall'Archivio storico del Conservatorio***, curata da Federica Riva, responsabile del Museo del Conservatorio, con la collaborazione di Federica Collorafi, archivista, in cui sarà esposta la documentazione inedita relativa alla carriera scolastica di Toscanini. Questi documenti saranno oggetto di studio nella prima sessione del Convegno.

Il 30 settembre 2017 si inaugurerà all'Archivio di Stato di Milano, la Mostra ***Toscanini "maestro di musica" e il suo tempo***, a cura di Mariagrazia Carlone e Licia Sirch. Organizzata dall'Archivio di Stato di Milano e dalla Biblioteca del Conservatorio di Milano in collaborazione con la Sezione Musicale della Biblioteca Palatina di Parma, la Mostra si articola in tre sezioni. La prima documenta il 'far musica' come concreta pratica quotidiana: comporre, intervenire su opere di altri autori per rendere eseguibili lavori incompiuti, studiare le partiture da dirigere, preparare le parti per orchestrali e solisti. La seconda sezione ci mostra l'impegno civile del Maestro in momenti cruciali e tragici della storia del primo Novecento: i concerti al fronte durante la prima guerra mondiale e quelli di beneficenza al Conservatorio di Milano nei primi mesi del 1918, a guerra non ancora conclusa, la rinuncia di Toscanini a dirigere a Bayreuth in opposizione al nazismo, la rottura col fascismo e il trasferimento negli Stati Uniti, i contatti con i fuoriusciti italiani. La terza documenta le dimostrazioni di stima e affetto per Toscanini e l'entusiasmo degli ascoltatori per le sue esecuzioni radiofoniche.
La Mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 28 ottobre 2017 nei seguenti orari: lunedì - giovedì 8.00 - 17.30; venerdì 8.00 - 14.30; sabato 8.00 - 13.30. Si effettuerà una apertura straordinaria domenica 8 ottobre 2017 in occasione della manifestazione Domenica di Carta con visite guidate.

Conservatorio di Musica "Arrigo Boito"
Via del Conservatorio 27 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 381911 www.conservatorio.pr.it

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"
Via Conservatorio 12 - 20122 Milano
Tel. +39 02 762110 - www.consmilano.it

Casa della Musica
Piazzale San Francesco 1 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 031170 www.lacasadellamusica.it

Archivio di Stato di Milano
Via Senato 10 - 20121 Milano
Tel. +39 02 7742161
www.archiviodistatomilano.beniculturali.it

150 Arturo Toscanini 1867-2017

Conservatorio Arrigo Boito di Parma · Conservatorio di Milano · Complesso Monumentale Pilotta · con il contributo di Fondazione Cariparma

Comune di Parma · casadellamusica · I.N.S.V. Istituto Nazionale di Studi Verdiani Fondazione · Archivio di Stato di Milano · Università di Parma

Convegno di Studi

Toscanini, l'Italia, il mondo: formazione, carriera, eredità musicale e civile

Parma
29 settembre 2017 - Ore 9.00 - 19.00
Casa della Musica
Conservatorio "Arrigo Boito"

Milano
30 settembre 2017- Ore 9.30 - 19.30
Conservatorio "Giuseppe Verdi"
Archivio di Stato

Concerto

Al pianoforte con Toscanini. Le liriche da camera

Parma
29 settembre 2017 - Ore 20.30
Auditorium del Carmine

Milano
30 settembre 2017 - Ore 20.30
Archivio di Stato - Sala Conferenze

Convegno di Studi
Toscanini, l'Italia, il mondo: formazione, carriera, eredità musicale e civile.

PARMA, 29 settembre 2017
CONSERVATORIO "A. BOITO"
Museo storico "Riccardo Barilla"- Ore 9.00 - 10.00

Arturo Toscanini allievo della Regia Scuola di Musica di Parma (1876-1885): nuovi documenti dall'Archivio storico del Conservatorio.
Esposizione documentaria e visita guidata allo Studio Toscanini, a cura di Federica Riva, responsabile del Museo del Conservatorio, con la collaborazione di Federica Collorafi, archivista

CASA DELLA MUSICA
Sala dei Concerti - Ore 10.30 - 11.00

Saluti istituzionali

Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma
Michele Guerra, Assessore alla Cultura
Luigi Ferrari, Sovrintendente Fondazione "Arturo Toscanini"
Andrea Chiesi, Presidente del Conservatorio di Parma
Riccardo Ceni, Direttore del Conservatorio di Parma
Simone Verde, Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta
Nicola Sani, Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani
Diego Saglia, Direttore del DUSIC (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali) dell'Università di Parma

I sessione - Ore 11.00 - 13.00

Tavola rotonda: **Documentare Toscanini: la formazione del direttore d'orchestra nella seconda metà dell'Ottocento** (a cura dei docenti del Conservatorio di Parma).
Modera: Carlo Lo Presti (Conservatorio di Parma)

Raffaella Nardella (Sezione Musicale della Biblioteca Palatina)
Il fondo Regia Scuola di Musica della Sezione Musicale della Biblioteca Palatina

Gabriele Mendolicchio
Direttori e insegnanti della Regia Scuola di Musica: Giovanni Rossi direttore d'orchestra

Per una storia dell'insegnamento della musica a Parma: la formazione di Toscanini nelle fonti d'archivio. Federica Riva, Le fonti; **Michele Ballerini**, Il diploma in violoncello; **Sauro Rodolfi**, Il diploma in composizione.

Emilio Ghezzi
Le composizioni di Arturo Toscanini

PAUSA PRANZO

II sessione - Ore 15.00 - 15.50

Arte e cultura al tempo di Toscanini: intorno allo Studio Toscanini nel Museo del Conservatorio di Parma
Modera: Marco Capra (Università di Parma)

Elisabetta Matteucci (Istituto Matteucci, Viareggio)
Toscanini fra note e colori

Emanuele d'Angelo (Accademia di Belle Arti di Bari)
A proposito di Toscanini e la letteratura

III sessione - Ore 15.50 - 18.00

La carriera italiana di Arturo Toscanini
Modera: Alessandra Carlotta Pellegrini (Istituto Nazionale di Studi Verdiani)

Ruben Vernazza (Université François Rabelais de Tours - Università di Milano)
Prima di Toscanini: il direttore d'orchestra-direttore artistico nel teatro d'opera italiano del secondo Ottocento

Stefano Baldi (Università di Torino Biblioteca DAMS - Istituto per i Beni Musicali in Piemonte)
Toscanini direttore di concerti sinfonici a Torino: cronologia, repertorio e riflessi nella critica

Coffee break - Ore 16.40 - 17.00

Marco Capra (Università di Parma)
Toscanini e Campanini ovvero: le divergenze parallele

Daniele Spini (Direttore artistico Orchestra Haydn di Bolzano)
Toscanini cinquant'anni dopo (1967-2017)

Tavola rotonda - Ore 18.00 - 19.00
Modera: Mauro Balestrazzi

Partecipano, oltre ai relatori, **Federica Biancheri, Daniele Agiman, Paolo Russo, Harvey Sachs** (in videoconferenza)

Auditorium del Carmine

CONCERTO - Ore 20.30

Al pianoforte con Toscanini. Le liriche da camera
Pianoforte Steinway 1934 donato da Vladimir Horowitz ad Arturo Toscanini

Musiche di Toscanini, Bottesini, Boito, Dacci, Verdi, Ponchielli, Ricordi, Alfano, Pizzetti

MILANO, 30 settembre 2017
CONSERVATORIO "G. VERDI"
Foyer di Sala Verdi - Ore 9.30 - 10.00

Saluti istituzionali

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura
Ralph Alexandre Fassey, Presidente del Conservatorio di Milano
Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio di Milano
Gino Famiglietti, Direttore generale della Direzione Generale Archivi
Benedetto Luigi Compagnoni, Direttore dell'Archivio di Stato di Milano
Gabriele Manca, Responsabile della ricerca Conservatorio di Milano

I sessione - Ore 10.00 - 11.45

Guido Salvetti (Milano)
Musica come impegno civile: dal Teatro del Popolo alla Reggenza del Carnaro

Tavola rotonda: **I concerti del 1918 al Conservatorio di Milano: protagonisti, programmi, contesto storico, pubblico**
Modera: Licia Sirch (Conservatorio di Milano)

Melania Di Santo (Biblioteca del Conservatorio di Milano)
I concerti in Conservatorio del 1918: Toscanini, Cesari, Gallignani

Maria Grazia Sità (Conservatorio di La Spezia)
Musica italiana nei programmi dei concerti di Toscanini al Conservatorio di Milano

Carlo Lo Presti (Conservatorio di Parma)
Pubblico e sottoscrittori dei concerti del 1918

Coffee break - Ore 11.45 - 12.00

II sessione - Ore 12.00 - 13.00

Toscanini e Milano negli anni Venti
Modera: Guido Salvetti

Ivano Granata (Università di Milano)
Toscanini e il fascismo. Dalla candidatura alle elezioni politiche del 1919 allo schiaffo 'squadrista' del maggio 1931

Patrizia Veroli (Roma)
Walter Toscanini tra la musica e la danza

PAUSA PRANZO

ARCHIVIO DI STATO
Sala Conferenze - Ore 15.00 - 15.30
Tavola rotonda: **Toscanini oggi**
Modera: Daniele Agiman (Conservatorio di Milano)

Discussione delle video-interviste agli allievi di Direzione d'orchestra dei Conservatori di Parma e Milano, intorno alle esecuzioni di Toscanini

III sessione - Ore 15.30 - 16.45

Toscanini interprete
Modera: Gabriele Manca (Conservatorio di Milano)

Maurizio Giani (Università di Bologna)
Toscanini, Brahms e la tradizione di Meiningen

Gaia Varon (Università Cattolica di Milano)
Un abito su misura. Toscanini e la televisione americana

Coffee break - Ore 16.45 - 17.00

IV Sessione - Ore 17.00 - 18.00

Documentare Toscanini
Modera: Federica Riva (Conservatorio di Parma)

Harvey Sachs (in videoconferenza)
Toscanini tra parenti e amici: le "conversation tapes" degli anni Cinquanta

Mariagrazia Carlone (Archivio di Stato di Milano)
Il fondo Toscanini all'Archivio di Stato di Milano

Tavola rotonda conclusiva - Ore 18.00 - 19.00
Modera: Pinuccia Carrer (Conservatorio di Milano)

Partecipano, oltre ai relatori, **Marco Capra, Angelo Foletto, Pierluigi Ledda, Alessandra Carlotta Pellegrini, Federica Riva, Daniele Spini**

Inaugurazione della **Mostra Toscanini "maestro di musica" e il suo tempo**, a cura di Mariagrazia Carlone e Licia Sirch, con la collaborazione di Vincenza Cabizza, Melania Di Santo, Paola Rossetti. - Ore 19.15

APERITIVO

Archivio di Stato - Sala Conferenze

CONCERTO - Ore 20.30

Al pianoforte con Toscanini. Le liriche da camera

Musiche di Toscanini, Bottesini, Boito, Dacci, Verdi, Ponchielli, Ricordi, Alfano, Pizzetti

Concerti - Parma, Auditorium del Carmine - Sala Verdi
Al pianoforte con Toscanini - Toscanini ascolta la radio

Concerti sul pianoforte Steinway 1934 regalato da Vladimir Horowitz a Toscanini e concerti jazz

A partire dal 29 settembre 2017 si svolgeranno nell'Auditorium del Carmine due cicli di concerti, culminanti nel concerto orchestrale per l'inaugurazione della restaurata Sala Verdi, il 5 novembre 2017.
Al pianoforte con Toscanini vedrà allievi e docenti del Conservatorio "Arrigo Boito" impegnati ad eseguire i brani composti da Toscanini nei suoi anni di formazione, impiegando il pianoforte Steinway 1934 donato da Vladimir Horowitz al Maestro e conservato nello Studio Toscanini. Verranno via via esplorati il repertorio della lirica da camera, le opere liriche di cui egli curò la prima esecuzione assoluta o italiana, i lavori cameristici dei compositori della generazione dell'Ottanta (Casella, Respighi, Malipiero), al fine di mostrare affinità e differenze tra i pezzi toscaniniani e quelli di altri autori.
Toscanini ascolta la radio vuole mostrare la vitalità della musica americana attraverso lo sviluppo del jazz negli anni in cui il Maestro visse negli Stati Uniti. In un ideale ascolto radiofonico d'epoca, l'Ensemble Mefisto rivisiterà le musiche di Duke Ellington, mentre i gruppi jazz del Conservatorio proporranno una scelta di Standards. Infine, nel concerto dell'Orchestra del Conservatorio "Arrigo Boito", il 5 novembre in Sala Verdi, verranno eseguiti i pezzi composti da Toscanini per i saggi finali del corso di Composizione presso la Regia Scuola di Musica, insieme alla Sinfonia dal Nabucco di Verdi e all'Incompiuta di Schubert, e a un brano scritto per l'occasione da un allievo di Composizione del Conservatorio di Parma.

Al pianoforte con Toscanini

29 settembre 2017, ore 20.30
Le liriche da camera
Tania Bussi, Chungman Lee, Ana Isabel Lazo Solorzano, canto
Raffaele Cortesi, pianoforte
Musiche di Toscanini, Bottesini, Boito, Dacci, Verdi, Ponchielli, Ricordi, Alfano, Pizzetti

Il concerto sarà replicato all'Archivio di Stato di Milano la sera del 30 settembre

6 ottobre 2017, ore 20.30
Toscanini e l'opera
Eun Hye Kim, Juntae Kim, Jaehong Jung, canto
Nicola Mottaran, pianoforte
Musiche di Puccini, Leoncavallo, Cilea, Mascagni, Giordano, Čajkovskij, Debussy

14 ottobre 2017, ore 17.00
Le composizioni per archi
Luca Fanfoni, violino solista
Marino Nicolini, pianoforte
Jessica Gabriele, flauto
Agnese Contadini, arpa
Davide Prina, chitarra
Stefania Ranaldo, Cristina Cazac, violini,
Elisa Zito, viola, Giovanni Landini, violoncello
Musiche di Toscanini, Castelnuovo-Tedesco, Casella, Malipiero e Respighi

Toscanini ascolta la radio

21 ottobre 2017, ore 17.00
Re Arturo ascolta il Duca
Mefisto Ensemble del Conservatorio "A. Boito"
Roberto Bonati, direttore
Musiche di Duke Ellington

28 ottobre 2017, ore 17.00
Standards forever!
Gruppi jazz del Conservatorio "A. Boito"
Alberto Tacchini, direttore

Inaugurazione Sala Verdi

5 novembre 2017, ore 17.00
Toscanini al Conservatorio di Parma
Orchestra del Conservatorio "Arrigo Boito"
Direttore: vincitore del Concorso internazionale di Direzione d'Orchestra "Arturo Toscanini"
Luca Fanfoni, violino solista
Musiche di Toscanini, Verdi, Schubert e di un allievo di Composizione del Conservatorio di Parma