

Grandezze & Meraviglie

20° FESTIVAL MUSICALE ESTENSE

MODENA FERRARA SASSUOLO VIGNOLA
VILLA SORRA ZOCCA & SEMELANO

2017

ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE
Per la diffusione della musica antica

Modena - Ferrara - Sassuolo - Vignola - Villa Sorra - Zocca & Semelano
agosto - novembre 2017

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promosso da

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Con la partecipazione di

Sponsor

In collaborazione con

Accademia d'Arte Lirica di Osimo - Accademia di Belle Arti di Roma - Associazione Amici dei Teatri Modenesi - Associazione Amici della Galleria Estense - Associazione Euphonia - Associazione x Villa Sorra - Biblioteca Estense Universitaria - Cafetteria del Palazzo dei Musei - Circolo degli Artisti - Civica Scuola di Musica C. Abbado, Fondazione Milano - Comune di Montese - Concorso di musica antica M. Pratola, L'Aquila - Concorso di musica antica, Premio Fatima Terzo / Festival Spazio e Musica, Vicenza - Conservatorio A. Casella de L'Aquila - Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza - ERT Emilia Romagna Teatro - FAI, delegazione di Modena - Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi - Fiera Settembrina di Montombraro - Fondazione Fotografia Modena - Fondazione Teatro Comunale di Modena L. Pavarotti - Galleria Civica di Modena - Gallerie Estensi - Glendon College, York University - Istituto Abruzzese di Storia Musicale - Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi/Tonelli di Modena - La Feltrinelli, Modena - Magazzini Sonori e RadioEmiliaRomagna - Modenamoremio - Museo della Figurina - Museo Civico d'Arte di Modena - Oratorio del Gonfalone di Roma - Promappenino - Parrocchie ospitanti i concerti - Rocca di Vignola - Società di Concerti Barattelli di L'Aquila - Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz - URP/UIP del Comune di Sassuolo - UTE Università per la Terza Età di Modena

ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE

Grandezze & Meraviglie

20° FESTIVAL MUSICALE ESTENSE

Modena - Ferrara - Sassuolo - Vignola - Villa Sorra - Zocca & Semelano

agosto – novembre 2017

XXVIII Premio Abbiati della Critica Musicale

ORGANIZZAZIONE FESTIVAL

Presidente
Fiorenza Franchini

Direzione artistica e organizzativa
Enrico Bellei

Ufficio stampa e comunicazione
Enrico Bellei, Paolo Giorgi, Silvia Rossi

Webmaster
Paolo Giorgi

Amministrazione biglietteria e rapporti con il pubblico
Cosetta di Cesare, Francesca Gentile

Collaboratori
Marco Bernabei, Matteo Giannelli, Alessandro Mucchi, Giovanni Paganelli
e vari soci attivi dell'Associazione Musicale Estense

Tirocinanti Universitari
Sara Barbieri, Francesca Ghidini, Laura Giuliano, Lorenzo Ilariuzzi

CATALOGO

a cura di
Enrico Bellei

Collaborazione editoriale
Silvia Rossi, Matteo Giannelli, Paolo Giorgi

Immagini per gentile concessione di
BPER Banca, Biblioteca Estense Universitaria, Fondazione Fotografia Modena,
Galleria Civica di Modena, Galleria Estense, Museo della Figurina, Museo Civico d'Arte di Modena

In quarta di copertina:
Lionello Spada (1576-1622), Visione di S. Francesco, Modena, Galleria Estense, Foto Carlo Vannini
(Part.)

Impianti e stampa
Publi Paolini, Mantova

© Associazione Musicale Estense, 2017

CALENDARIO

- Mercoledì 16 agosto SEMELANO **Fiori Musicali** ore 21 *anteprima*
- Sabato 26 agosto VIGNOLA **Percorsi del Barocco Musicale** ore 21.15 *incontro*
- Domenica 27 agosto MONTOMBRARO **Per Organo** ore 17 *ingresso libero*
- Sabato 2 settembre FERRARA **Dai Malatesta agli Este** ore 21
- Domenica 3 settembre VILLA SORRA **Da Frescobaldi a Haendel** ore 18
- Sabato 9 settembre SASSUOLO **Per Chiesa & Camera: Varie Sorte di Sonate** ore 20.30
- Domenica 10 settembre MONTECORONE **Da Orazio Vecchi A Bononcini** ore 17 *ingresso libero*
- Sabato 16 settembre MODENA **Dal Liuto alla Chitarra** ore 21 *ingresso libero*
- Mercoledì 20 settembre MODENA **Viaggio Musicale** ore 11 - *scuole*
- Mercoledì 20 settembre MODENA **Viaggio Musicale** ore 20.30
- Venerdì 29 settembre VIGNOLA **Vivaldi Bach & Purcell** ore 11 - *scuole*
- Venerdì 29 settembre VIGNOLA **Vivaldi Bach & Purcell** ore 21
- Domenica 1 ottobre MODENA **Musica per gli Astri** ore 20.00 e 21.30
- Giovedì 5 ottobre MODENA **La Susanna** ore 21
- Martedì 10 ottobre VIGNOLA **Venezia Virtuosa** ore 11 - *scuole*
- Martedì 10 ottobre VIGNOLA **Venezia Virtuosa** ore 21
- Domenica 15 ottobre MODENA **I Colori di Telemann** ore 17
- Mercoledì 18 ottobre SASSUOLO **Stravaganti Follie** ore 11 - *scuole*
- Mercoledì 18 ottobre SASSUOLO **Stravaganti Follie** ore 20.30
- Domenica 22 ottobre MODENA **Il Combattimento di Tancredi e Clorinda** ore 17
- Mercoledì 25 ottobre MODENA **La Gara delle Quattro Stagioni** ore 11 - *scuole*
- Mercoledì 25 ottobre MODENA **La Gara delle Quattro Stagioni** ore 20.30
- Domenica 29 ottobre MODENA **Variazioni Goldberg** ore 17
- Sabato 4 novembre FERRARA **Mio cor che 'n foco giace** ore 17
- Mercoledì 8 novembre MODENA **Da Chiesa & da Camera** ore 21

Concerti - Incontri - Presentazioni

Informazioni e prenotazioni: Tel. 059 214333 – info@grandezzeemeraviglie.it

Direzione artistica Enrico Bellei

AGOSTO

Mercoledì 16 agosto ore 21 - *ingresso libero*
Semelano (Montese) Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
FIORI MUSICALI: Musica sacra del '600
Omaggio a Mirco Caffagni
Claudia Caffagni voce, Livia Caffagni e Teresa Sherwin flauti
Giovanni Paganelli organo storico e spinetta

Sabato 26 agosto ore 21.15 - *ingresso libero*
Vignola Piazza dei Contrari
PERCORSI DEL BAROCCO MUSICALE
CON STRADELLA E BONONCINI:
Montecorone, Vignola, Modena, Londra
racconti, proiezioni e ascolti con Enrico Bellei
e Giovanni Paganelli clavicembalo

Domenica 27 agosto ore 17 - *ingresso libero*
Montombraro (Zocca) Chiesa del Santissimo Salvatore
PER ORGANO Musiche del XVII-XIX Secolo
Pietro Pasquini organo storico
Introduzione di Licia Miani Beggi: "Don Girolamo
Bartolotti e l'acquisto dell'organo Traeri di Montombraro"

SETTEMBRE

Sabato 2 settembre ore 21 - *fuori abbonamento*
Ferrara Palazzo Schifanoia
DAI MALATESTA AGLI ESTE: il viaggio di Guillaume Dufay
Ensemble vocale e strumentale Cappella Pratensis

Domenica 3 settembre ore 18 - *fuori abbonamento*
Villa Sorra Salone ovale
DA FRESCOBALDI A HAENDEL
Francesco Savergnini clavicembalo

Sabato 9 settembre ore 20.30 - *fuori abbonamento*
Sassuolo Palazzo Ducale
PER CHIESA & CAMERA: VARIE SORTE DI SONATE
Ensemble AurorA, Enrico Gatti

Domenica 10 settembre ore 17 - *ingresso libero*
Montecorone Chiesa di Santa Giustina
DA ORAZIO VECCHI A BONONCINI
La storia senza fine del Consort dei violini
Ensemble gamma.ut, Susanne Scholz

Sabato 16 settembre *ore 21 - ingresso libero*
Modena Chiesa di S. Bartolomeo - festival *filosofia*
DAL LIUTO ALLA CHITARRA
Metamorfosi degli strumenti a corda
dal Medioevo all'Ottocento
Con esposizione di strumenti a cura di Lorenzo Frignani
Min Jung Kim *voce, liuti medievale e rinascimentale*
Maximiliano Pacheco *tiorba e chitarra barocca*
Eleonora de Prez *chitarra ottocentesca*, Caterina Chiarcos *voce*

Mercoledì 20 settembre *ore 20.30*
Modena Galleria Estense
VIAGGIO MUSICALE
da Roma al Sacro Romano Impero (1615-1682)
Theorema
Violino; Viola da braccio e Violino;
Viola da gamba e Violoncello tenore; Violone; Clavicembalo

Venerdì 29 settembre *ore 21*
Vignola Rocca
VIVALDI, BACH & PURCELL
e i grandi della musica barocca
Ensemble La Vaghezza

OTTOBRE

Domenica 1 ottobre *ore 20; ore 21.30*
Modena Planetario - *fuori abbonamento - solo su prenotazione*
MUSICA PER GLI ASTRIS
Musica di Michel Corrette e Johann Caspar Ferdinand Fischer
Giovanni Paganelli *clavicembalo*, Paola Bigini *narrazioni*

Giovedì 5 ottobre *ore 21*
Modena Chiesa di San Carlo
LA SUSANNA
Oratorio in musica di Alessandro Stradella
Modena 1681
SUSANNA Cansın Nehir Gündüz *soprano*
TESTO Candida Guida *contralto*
1° GIUDICE Mateusz Drozda *basso*
2° GIUDICE Roberto Mattioni *tenore*
DANIELE Sofie Garcia *soprano*
Mise en espace Guillaume Bernardi
Stradella Y-Project, *direzione* Andrea De Carlo

Martedì 10 ottobre *ore 21*
Vignola Rocca
VENEZIA VIRTUOSA
Sonate concertate per fiati nella Venezia del primo Seicento
Ensemble Quoniam, *direzione* Paolo Tognon

Domenica 15 ottobre ore 17
Modena Chiesa di San Carlo
I COLORI DI TELEMANN
Tromba, oboi, flauti, archi e chalumiaux
Camerata Accademica, Paolo Faldi *maestro concertatore*

Mercoledì 18 ottobre ore 20.30
Sassuolo Palazzo Ducale
STRAVAGANTI FOLLIE
Bach, Vivaldi & Al.
Armoniosa

Domenica 22 ottobre ore 17
Modena Chiesa di San Carlo
IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
& madrigali e arie di Claudio Monteverdi
regia e costumi Alberto Allegrezza
Sofia Pezzi *soprano* Enrico Busia e Enrico Imbalzano *tenori*
I Musicali Affetti, *violino e direzione* Fabio Missaggia

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Modena Galleria Estense
LA GARA DELLE QUATTRO STAGIONI
Sonate e cantate fra '600 e '700
Maria Chiara Gallo *contralto*
Ensemble Francesco d'Este
Giovanni Paganelli *clavicembalo*
violino e direzione Alessandro Ciccolini

Domenica 29 ottobre ore 17
Modena Teatro San Carlo
VARIAZIONI GOLDBERG di Johann Sebastian Bach
Michele Barchi *clavicembalo*

NOVEMBRE

Sabato 4 novembre ore 17 - *fuori abbonamento*
Ferrara Palazzo Schifanoia
MIO COR CHE 'N FOCO GIACE
Musica dal Codex Reina (1400-1440 ca.)
Ensemble di Musica Medievale della Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado di Milano, *direzione* Claudia Caffagni

Mercoledì 8 novembre ore 21
Modena Chiesa di San Pietro
DA CHIESA & DA CAMERA: Giovanni Battista Vitali
Ensemble Italice Splendore

ATTIVITÀ COLLATERALI

LEZIONI CONCERTO PER LE SCUOLE

Mercoledì 20 settembre *ore 11*

Modena Galleria Estense

VIAGGIO MUSICALE

da Roma al Sacro Romano Impero (1615-1682)

Theorema

Venerdì 29 settembre *ore 11*

Vignola Rocca

VIVALDI, BACH & PURCELL

e i grandi della musica barocca

Ensemble La Vaghezza

Martedì 10 ottobre *ore 11*

Vignola Rocca

VENEZIA VIRTUOSA

Sonate concertate per fiati nella Venezia del primo Seicento

Ensemble Quoniam

Mercoledì 18 ottobre *ore 11*

Sassuolo Palazzo Ducale

STRAVAGANTI FOLLIE

Bach, Vivaldi & Al.

Armoniosa

Mercoledì 25 ottobre *ore 11*

Modena Galleria Estense

LA GARA DELLE QUATTRO STAGIONI

Sonate e cantate fra '600 e '700

Ensemble Francesco d'Este

INCONTRI - NOVEMBRE

Modena

I LINGUAGGI DELLE ARTI

IO LA MUSICA SON CH'AI DOLCI ACCENTI

Incontri interdisciplinari all'Università

a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli

in collaborazione con Adriana Orlandi (Unimore)

LA POETICA DEGLI AFFETTI

La «visibile favella» e l'eloquenza gestuale nel teatro del Cinque-Seicento

con Alberto Allegrezza

NOTTURNO A GERUSALEMME

Il "Combattimento di Tancredi e Clorinda" fra pittura, poesia e musica

con Sonia Cavicchioli

STRUMENTI DELLE MERAVIGLIE

Stupore al di là del suono

con Renato Meucci

UNA FAVOLA TUTTA IN MUSICA

"L'Orfeo" di Claudio Monteverdi

con Carlida Steffan

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 214 333 info@grandezzemeraviglie.it

Mimmo Jodice, *Atena*, Napoli 2008, stampa al bromuro d'argento
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

Prologo. La Musica, da *L'Orfeo* (Mantova, 1607), *Favola pastorale in un prologo e cinque atti* testo di Alessandro Striggio, musica di Claudio Monteverdi. Modena, Biblioteca Estense

IL FESTIVAL

Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense celebra quest'anno a Modena città e provincia e a Ferrara i vent'anni di attività, fedele alla musica antica e barocca estense, italiana ed europea. Dal 1998 a oggi *Grandezze & Meraviglie* ha proposto intorno a cinquecento eventi fra concerti, lezioni-concerto, incontri e conferenze esplorando sempre con nuovi programmi l'ampissimo patrimonio della musica di secoli. Si conferma come un festival innovativo, articolato e di prestigio, come testimonia la riassegnazione per il biennio 2017-2018 del prestigioso riconoscimento EFFE - Festival for Europe Label, attribuito alle più prestigiose iniziative culturali del continente che "si distinguono per qualità artistica e impatto significativo a livello locale, nazionale e internazionale". L'approccio interdisciplinare, i nuovi programmi affidati a musicisti di qualità, la valorizzazione di luoghi ed edifici storico-artistici in cui si svolgono i concerti, evidenziano la ricchezza storico-culturale del territorio e ne accrescono ulteriormente la valenza turistica culturale. I 29 eventi proposti quest'anno (concerti, lezioni-concerto, conferenze a Modena, Ferrara, Vignola, Sassuolo, Villa Sorra, Zocca) e le collaborazioni con istituzioni culturali e reti (locali, nazionali e internazionali) rientrano in una prospettiva ad ampio raggio. In particolare i 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi suscitano il tema che accompagna questa edizione: "Io la musica son, ch'ai dolci accenti...", dal prologo dell'*Orfeo*, in cui la Musica, resa personaggio, afferma il suo potere di creare emozioni e muovere gli animi. Saranno soprattutto le conferenze all'Università (Modena, I Linguaggi delle arti, novembre) che declineranno la capacità seduttiva della musica attraverso approcci trasversali e interdisciplinari.

I LUOGHI E I PARTNER

Perché *Grandezze & Meraviglie* organizza i suoi concerti in luoghi storici ad alto contenuto storico-culturale? La musica dal Medioevo al Settecento era sempre concepita per spazi della vita civile o religiosa: saloni, chiese, piccoli teatri, dove l'acustica era in armonia con il repertorio proposto. Il Palazzo Ducale di Sassuolo, la Galleria Estense, il Teatro San Carlo, la Rocca di Vignola, le Chiese di Modena e dell'Appennino offrono una ricchezza di aspetti spaziali, storici e artistici in perfetta sintonia con la musica antica e barocca. I luoghi, quindi, non sono semplici contenitori e gli enti che li gestiscono ospitando i concerti sono spesso veri e propri partner culturali del Festival. La fattiva collaborazione con Unimore, inoltre, avvicina alla ricerca e all'approfondimento storico-culturale le attività del festival.

SOSTEGNO ECONOMICO

Il Festival è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Modena, Sassuolo e Zocca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione di Vignola, dallo sponsor BPER Banca e da contributi liberali di privati. Il sostegno del pubblico, attraverso l'acquisto del biglietto, è una variabile altrettanto preziosa sia per la vita del Festival che per il riconoscimento tangibile dell'interesse che riesce a suscitare.

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI

Mercoledì 16 agosto, Semelano (Montese), Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ore 21

FIORI MUSICALI: Musica sacra del '600. Omaggio a Mirco Caffagni. Claudia Caffagni, voce; Livia Caffagni e Teresa Sherwin, flauti; Giovanni Paganelli, organo storico e clavicembalo

Il concerto è dato in omaggio a una personalità della musica antica: Mirco Caffagni, scomparso nel gennaio 2017. Esperto mondiale di liuto, è stato un pioniere della musica antica a Modena operando fin dagli anni '50 sia come esperto sia come organizzatore di concerti che come studioso.

Sabato 26 agosto Vignola, Piazza dei Contrari, ore 21.15

PERCORSI DEL BAROCCO MUSICALE CON STRADELLA E BONONCINI: Montecorone, Vignola, Modena, Londra. Racconti, proiezioni e ascolti con Enrico Bellei e Giovanni Paganelli al clavicembalo

Tra le figure che hanno lasciato il segno nella cultura musicale europea del Sei-Settecento emergono Alessandro Stradella (1639-1682) e Giovanni Bononcini (1670-1747), entrambi legati ai territori modenesi. Enrico Bellei, direttore artistico e il musicista Giovanni Paganelli propongono un collage di narrazioni, visioni e ascolti dal vivo: un affresco intorno ai due celebri musicisti che hanno attraversato vent'anni di *Grandezze & Meraviglie*.

Domenica 27 agosto, Montombraro di Zocca, Chiesa del Ss.mo Salvatore, ore 17

PER ORGANO, Musiche del XVII secolo, Pietro Pasquini, organo storico. Introduzione di Licia Miani Beggi: "Don Girolamo Bartoletti e l'acquisto dell'organo Traeri di Montombraro"

Il concerto è dedicato all'antico organo Traeri (1674) della Chiesa Parrocchiale di Montombraro. Pietro Pasquini valorizza i diversi registri e colori dello strumento proponendo musiche di Johann Sebastian Bach, Bernardo Pasquini, Georg Muffat e altri italiani e stranieri lungo oltre due secoli di storia musicale. Pasquini oltre ad essere un riconosciuto organista e cembalista, è anche esperto organologo e didatta. L'antologia musicale è preceduta dalla narrazione da parte della studiosa Licia Miani Beggi della vicenda dell'organo in origine cinquecentesco, trasferito avventurosamente da Bologna all'attuale collocazione.

Sabato 2 settembre, Ferrara, Palazzo Schifanoia, Sala dei Mesi, ore 21

DAI MALATESTA AGLI ESTE, Il viaggio di Guillaume Dufay, Ensemble vocale e strumentale, Cappella Pratensis

Il concerto traccia un ideale viaggio nei primi decenni del 1400 del grande compositore fiammingo Guillaume Dufay e altri coevi nell'Europa al centro di vani tentativi di salvare l'Impero bizantino. Il programma segue i compositori del Nord verso le terre lontane e inizia con le chansons a tema amoroso che alludono alla loro partenza e al commiato con le loro amanti proseguendo con brani musicali sacri e profani. Si giunge a Ferrara con brani dall'unico manoscritto di Dufay a noi giunto dalla cappella di Lionello d'Este. Il viaggio si conclude col ritorno verso casa dei nostri musicisti dalle loro amanti. La Cappella Pratensis è un gruppo vocale di riferimento soprattutto per la musica tra il 1450 e il 1600 periodo in cui la polifonia dei compositori franco-fiamminghi era agli apici. I componenti leggono la musica su fac-simili di corali originali.

Domenica 3 settembre, Villa Sorra, Salone ovale, ore 18

DA FRESCOBALDI A HAENDEL, Francesco Savergnini, clavicembalo

Nell'ideale cornice del salone ovale di Villa Sorra il giovane interprete già vincitore di numerosi premi cembalistici si cimenta in pagine di grande fascino che attraversano quasi due secoli. Partendo da Girolamo Frescobaldi il concerto prosegue con i francesi Louis e François Couperin intervallati da una seducente ciaccona di Bernardo Storace, per concludersi con una suite di Haendel.

Sabato 9 settembre, Sassuolo, Palazzo Ducale ore 20.30

PER CHIESA & CAMERA: VARIE SORTE DI SONATE, *Ensemble AurorA, Enrico Gatti*

Nel Palazzo dove più furono apprezzati Marco Uccellini, Domenico Galli e Arcangelo Corelli, Enrico Gatti con l'Ensemble AurorA propone un'antologia di brani per violino che ruotano intorno alla cultura del Seicento e a questi grandi autori "estensi". Enrico Gatti è uno dei massimi violinisti barocchi attualmente sulla scena mondiale, ed è strettamente legato alla storia di *Grandezze & Meraviglie*, in quanto fu sua, assieme a Roberto Gini, la direzione artistica delle prime due edizioni, con il coordinamento di Enrico Bellei.

Domenica 10 settembre, Montecorone, Chiesa di Santa Giustina, ore 17

DA ORAZIO VECCHI A BONONCINI, *Ensemble gamma.ut, Susanne Scholz*

Il "concerto di Montecorone" tradizionalmente celebra la breve, ma importante dinastia dei Bononcini. Susanne Scholz propone un consort di strumenti ad arco della famiglia dei violini, oggi di raro utilizzo, per la lettura di musica secondo la prassi cinque-seicentesca che prevedeva l'esecuzione delle partiture con organico flessibile.

Sabato 16 settembre, Modena, Chiesa di S. Bartolomeo, ore 21 – festival*filosofia*

DAL LIUTO ALLA CHITARRA, *Metamorfosi degli strumenti a corda. Musiche strumentali e vocali dal Medioevo all'Ottocento. Min Jung Kim, voce, liuto medievale, liuto rinascimentale; Maximiliano Pacheco, tiorba, chitarra barocca; Eleonora de Prez, chitarra ottocentesca; Caterina Chiarcos, voce*

Gli strumenti a corde rappresentano uno fra i tanti esempi di longevità delle famiglie di strumenti. La musica occidentale può vantare almeno cinque-sei secoli di trasformazioni e adattamenti alle esigenze musicali ed esecutive di liuti, arciliuti, tiorbe e chitarre dove la liuteria e la composizione musicale interagiscono e si influenzano a vicenda, anche in funzione di accompagnamento al canto.

Trine e piume, Illustratore Adolfo Busi; Off G. Ricordi & C., Milano (pubblicità profumeria L.E.P.I.T, Bologna); calendarietto, 1931, Modena, Museo della Figurina

Mercoledì 20 settembre, Modena Galleria Estense, ore 20.30

Viaggio Musicale da Roma al Sacro Romano Impero (1615-1682), Theorema

Il concerto rappresenta un viaggio musicale come percorso logico che attraverso luoghi particolarmente influenzati dalla presenza di forti personalità musicali, ma è ancor più un viaggio nel secolo attraverso gli innumerevoli incroci di artisti che si sono scambiati impressioni, suggestioni, lingue diverse e personali invenzioni attraverso il contatto diretto e le edizioni a stampa nel sec. XVII: Legrenzi, Rosenmüller, Kapsberger, Frescobaldi, Cima, Uccellini. Theorema, fondato nel 2015 da Roberto Gini, è un nuovo ensemble votato al repertorio strumentale del passato eseguito su strumenti storici che ha già realizzato una registrazione dedicata alle composizioni di John Jenkins e William Lawes. Roberto Gini è strettamente legato alla storia di *Grandezze & Meraviglie*, in quanto fu, assieme a Enrico Gatti, direttore artistico, con il coordinamento di Enrico Bellei nelle prime due edizioni (1998-1999).

Venerdì 29 settembre, Vignola, Rocca, ore 21

VIVALDI, BACH & PURCELL. Ensemble La Vaghezza

L'Ensemble internazionale La Vaghezza offre un florilegio di composizioni strumentali settecentesche di autori quali Bach, Vivaldi, Purcell e altri riuniti in un programma festoso e brillante. Si tratta di sonate a tre e fantasie, dove nella coesione dell'ensemble possono primeggiare, a turno, il violino, il violoncello, il liuto, nelle giovani e promettenti mani dell'ensemble La Vaghezza. L'ensemble si è formato nel 2015 nell'ambito del progetto EEEmerging di Ambronay e si è subito distinto vincendo il premio Maurizio Pratola 2016 e oggi è ormai impegnato in concerti in tutta Europa.

Domenica 1 ottobre, Modena, Planetario, ore 20 e 21.30

MUSICA PER GLI ASTRY. Giovanni Paganelli, clavicembalo; Paola Bigini, narrazioni

Per la prima volta *Grandezze & Meraviglie* si reca al Planetario per un intreccio tra astri, musica e narrazione, dove si darà voce al clavicembalo di Giovanni Paganelli che farà risuonare nell'oscurità musiche collegate alla mitologia e alle costellazioni, in particolare di Michel Corrette (1707-1795) e Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1734), mentre la voce di Paola Bigini si alternerà alla musica con narrazioni "cosmiche" dal mondo delle arti e del pensiero. Il pubblico ascolterà ammirando gli astri nella volta celeste.

Giovedì 5 ottobre, Modena, Chiesa di San Carlo, ore 21

LA SUSANNA, Oratorio in musica di Alessandro Stradella (1639-1682). Prima Esecuzione, Modena 1681, Mise en espace, Guillaume Bernardi, Ensemble Stradella Y-Project, direzione Andrea De Carlo

Secondo la tradizione consolidata con lo Stradella Festival di Nepi (cittadina natale del compositore), anche in questa edizione del Festival torna lo Stradella Young Project con una nuova produzione, in collaborazione con diverse istituzioni concertistiche italiane. Stradella era così apprezzato da Francesco II d'Este al punto che il principe, dopo l'assassinio del giovane musicista, acquisì il maggior numero possibile di sue partiture, che ora sono conservate alla Biblioteca Estense e costituiscono oltre la metà della sua musica conosciuta. La vicenda narra la storia biblica della bella Susanna che a Babilonia è insidiata da due Israeliti designati al governo, i quali scoperti, accusano Susanna di averli provocati. Si salverà dalla lapidazione per l'intervento di Daniele, che poi diventerà profeta. La collaborazione con il Festival di Nepi costituisce un aspetto qualificante per entrambi i partner principali. Un altro elemento importante è il coinvolgimento di giovani professionisti che possono impiegare il giusto tempo per la preparazione dello spettacolo, che va in scena a memoria e con "mise en espace" a cura di Guillaume Bernardi.

Martedì 10 ottobre, Vignola, Rocca, ore 21

VENEZIA VIRTUOSA, Sonate concertate per fiati nella Venezia del primo Seicento. Ensemble Quoniam, direzione Paolo Tognon

Il Seicento veneziano è l'epoca d'oro musicale in cui nasce e si sviluppa la sonata con il virtuosismo strumentale e le composizioni che esplorano le risorse espressive di strumenti altamente agili quali il flauto, il cornetto, il violino. Accanto a questi, l'unico strumento grave fra quelli a fiato in grado di competere è il fagotto (all'epoca denominato dulciana). Il programma presentato da Quoniam presenta musiche di D. Castello, A. Gabrieli, A. Vivaldi, B. Marcello ed è tecnicamente impegnativo e traccia un ideale percorso fra raffinati episodi cantabili e formidabili passaggi ritmicamente arditi.

Composizioni profane, Ms. (Alfa.F.9.9), XVI sec.
Modena, Biblioteca Estense Universitaria

Il risultato è una sorta di duetto teatrale fra una voce strumentale acuta e una bassa, come in una competizione vocale fra cantanti d'opera. Un'occasione per riscoprire il fascino e l'incisività melodica dei compositori che riescono ancor oggi a trasmettere le emozioni sonore dei luoghi veneziani del primo barocco.

Domenica 15 ottobre, Modena, Chiesa di San Carlo, ore 17

I COLORI DI TELEMANN: tromba, oboi, flauti archi e chalumiaux. Camerata Accademica, Paolo Faldi, maestro concertatore

Il compositore tedesco Georg Philipp Telemann (1681-1767) oltre a comporre musica, padroneggiava anche strumenti quali violino, flauto dolce e clavicembalo. Contemporaneo di Bach e Haendel, in vita era considerato uno dei massimi musicisti. Settant'anni di attività gli hanno consentito di attraversare stili dal barocco allo stile galante e di sperimentare con grande efficacia strumenti solistici e colori musicali. Particolarmente interessante la presenza di uno strumento raro e dal suono caldo come lo chalumeau utilizzato anche da Vivaldi, da cui si sviluppò il clarinetto. Il concerto presentato dalla Camerata Accademica sintetizza questa varietà e mette alla prova i giovani solisti.

Mercoledì 18 ottobre, Sassuolo, Palazzo Ducale, ore 20.30

STRAVAGANTI FOLLIE: Vivaldi, Bach & Al. Armoniosa

L'Ensemble Armoniosa, noto al pubblico di *Grandezze & Meraviglie*, si presenta in dimensione cameristica valorizzando i solisti del gruppo. Il programma affronta pagine note e meno note secondo una chiave inedita: i tre brani di Vivaldi e quello di Bach vengono rielaborati per valorizzare il ruolo del violino e del violoncello, accentuandone la carica espressiva ed "estrosa". La pratica storica di rielaborare la musica pubblicata a stampa, adattandola agli strumenti a disposizione in questo concerto si realizza con Francesco Cerrato e Stefano Cerrato rispettivamente violino barocco e violoncello barocco e Michele Barchi, clavicembalo. Il brano "clou" è la sonata di Vivaldi "La Follia", sul noto tema della "Folia" di Spagna. Non sono però da meno i concerti ridotti da l'Estro Armonico, la sonata di Bach e quelle di Platti e Graziani: tutti giocati sul tema dell'estro e del divertimento musicale.

Domenica 22 ottobre, Modena, Chiesa di San Carlo, ore 17

IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA, & madrigali e arie di Claudio Monteverdi. Regia e costumi di Alberto Allegranza; Sofia Pezzi, soprano; Enrico Busia e Enrico Imbalzano, tenori; Ensemble I Musicali Affetti, violino e direzione Fabio Missaggia

Il progetto nasce dalla consolidata collaborazione con il Festival Spazio e Musica di Vicenza. L'ensemble I Musicali Affetti porta sul palco le voci selezionate nell'ambito del Concorso vocale internazionale Fatima Terzo, cui partecipa anche il Festival *Grandezze & Meraviglie*. In occasione dell'anniversario monteverdiano (450 anni dalla nascita), l'intero programma è dedicato al "divino Claudio" e in particolare s'incentra sul Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale in stile rappresentativo tratto dai Madrigali Guerrieri et Amorosi (1638) che sintetizza la confluenza delle arti così come si stava realizzando in quegli anni. Letteratura (Tasso), musica (Monteverdi) e pittura (Guercino, Reni, i Carracci) si condensano in una ricca realtà artificiale: il teatro in musica, che vede la sua nascita nel Seicento, in Italia e in area padana. Inoltre nello spettacolo si adatteranno la gestualità storica e costumi, per restituire visivamente gli "affetti" espressi dalla musica e dal testo.

Mercoledì 25 ottobre, Modena, Galleria Estense, ore 20.30

LA GARA DELLE QUATTRO STAGIONI. Sonate e cantate fra '600 e '700. Maria Chiara Gallo, contralto. Ensemble Francesco d'Este, Giovanni Paganelli, clavicembalo; violino e direzione Alessandro Ciccolini

L'Ensemble Francesco d'Este è stato creato nel 2015 da *Grandezze & Meraviglie* come ensemble del Festival su strumenti originali in residenza. Suo obiettivo è diffondere la musica legata in vario modo ai territori ex-estensi o per via dei compositori o per la documentazione accumulata nei secoli nelle biblioteche e negli archivi locali. Per questo intende anche valorizzare i talenti e le specializzazioni in musica antica presenti sul territorio, riportando Modena ad essere, oltre che teatro di concerti di riconosciuto valore, anche un centro di produzione di musica antica. Il concerto presenta musiche vocali di G.M. Bononcini alternati da brani strumentali di T.A. Vitali, A. Montanari.

Domenica 29 ottobre, Modena, Teatro San Carlo, ore 17

VARIAZIONI GOLDBERG, di Johann Sebastian Bach. Michele Barchi, clavicembalo

Le Variazioni Goldberg (BWV 988) rappresentano una vetta assoluta della produzione cembalistica bachiana. Consiste in un'aria con trenta variazioni, composte fra il 1741 e il 1745 e pubblicate a Norimberga dall'editore Balthasar Schmid. L'architettura modulare dei brani secondo schemi matematici e simmetrie non ha eguali nella storia della musica. Michele Barchi, cembalista di riconosciuto capacità, nel 2000 ha registrato alcuni cd monografici della Bach Edition della casa discografica Teldec e in questa occasione per la prima volta esegue le Variazioni Goldberg, appositamente commissionate da *Grandezze & Meraviglie*.

Sabato 4 novembre, Ferrara, Palazzo Schifanoia, ore 17

MIO COR CHE 'NFOCO GIACE: Musica dal Codex Reina (1400-1440 ca.). Ensemble di Musica Medievale della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Claudia Caffagni, direzione

Il codice Reina, oggi a Parigi, è un documento significativo della polifonia profana trecentesca nel quadro dell'Ars nova europea. È formato da diverse sezioni di musiche, tra cui due significative italiana e francese con brani di Jacopo da Bologna, Bartolino da Padova, Francesco Landini, Paolo da Firenze, Antonello da Caserta, Guillaume de Machaut, e molti anonimi. Il tema prevalente è quello erotico-amoroso, con parole chiave e temi ricorrenti: dame, guiderdoni (ricompense per il servizio d'amore), amore con la *a* minuscola e Amore con la *a* maiuscola, metafore piccanti, inseguimenti... virtù e desiderio. L'Ensemble di Musica Medievale è il risultato di un progetto ambizioso sotto la guida di Claudia Caffagni che riunisce musicisti da varie parti del mondo con l'obiettivo di specializzarsi nella musica tardomedievale.

Mercoledì 8 novembre, Modena, Chiesa di San Pietro, ore 21

DA CHIESA & DA CAMERA: Giovanni Battista Vitali. Ensemble Italice Splendore

Il concerto presenta un lavoro organico sulle musiche del bolognese-modenese G.B. Vitali e di altri del tempo, che ruotarono intorno alla corte estense. In queste composizioni seicentesche l'influenza di Corelli si sovrappone alla tradizione strumentale locale improntata all'eredità di Uccellini e Bononcini. L'Ensemble Italice Splendore si dedica alla riscoperta di partiture musicali poco eseguite, sebbene significative per la storia della musica e di immediata godibilità.

I LINGUAGGI DELLE ARTI

incontri interdisciplinari all'Università

a cura di Enrico Belleni e Sonia Cavicchioli

“IO LA MUSICA SON CH' AI DOLCI ACCENTI...”

1567-2017. *I Linguaggi delle arti* a 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi

Nell'anno 1700 il duca di Modena Rinaldo d'Este celebra la nascita del primogenito con “allegrezze” destinate, nelle sue intenzioni, a lasciare il segno. Uno spettacolare torneo a cavallo e un grande ballo vengono descritti da autori di rilievo come Apostolo Zeno: i testi messi a stampa vengono, ove possibile, illustrati da incisioni. L'obiettivo di tanto dispendio è chiaro: come ogni principe di *Ancien régime*, Rinaldo vuol rendere nota la nascita dell'erede e lo splendore con cui è stato accolto. Mette dunque in moto un'autentica macchina teatrale barocca. Alcuni passaggi delle pubblicazioni ci offrono la rara possibilità di visualizzare l'impressione d'insieme. Per il torneo *La Gloria e 'l Tempo festeggianti la nascita del Serenissimo principe*, il teatro era dominato dal colore azzurro di fondo, su cui i risalti architettonici spiccavano in “una pittura luminosa d'argento”: raffinata dicromia araldica giocata sullo stemma estense, aquila argento in campo azzurro. Lo splendore cromatico era moltiplicato dai dettagli, e lo spettacolo mirava a coinvolgere per ricchezza di colori, bagliori e varietà di materiali. Alla fine del carosello la scena veniva occupata da un monte, il cui arrivo era sottolineato dal canto che proveniva dall'alto. Era il carro dell'Invidia – tutto crepacci, e retto da draghi squamosi – a cui si opponeva l'improvviso disperdersi, al rumore di uno scoppio simile a un tuono, di un fitto cumulo di nuvole che aveva ostruito l'ingresso al teatro posto di fronte al palco ducale, per permettere l'improvvisa comparsa del carro dell'Eternità. “Nel mezo delle due colonne [...] offerivano la salita al trono vari ornatissimi gradi, e soggiaceva loro un viluppo di nuvoli, ne' quali, *impiegate artificiosamente la bambagia e le lane, per entro sottilissimi veli, pareva imitassero, non solo la figura e 'l colore, ma l'umido stesso degl'attratti vapori.*” Con questo dettaglio che incanta, la frase apre uno spiraglio sulla forza di questo teatro, teso a coinvolgere tutti i sensi con ogni mezzo: oltre alla vista e all'udito, accompagnato dal canto dei figuranti e dei musicisti e dal clamore delle armi e dei cavalli, addirittura l'odorato e il tatto. È il teatro a cui Claudio Monteverdi aveva dato un contributo altissimo, mettendo in scena, poco meno di cent'anni prima, *l'Orfeo*, favola in musica su libretto di Alessandro Striggio, considerata il primo capolavoro della storia del melodramma. Era il 24 febbraio 1607, e si era a Mantova, in Palazzo Ducale. Monteverdi aveva allora 40 anni: era nato a Cremona il 15 maggio 1567. 450 anni fa. L'anniversario della nascita di uno dei grandi geni della musica occidentale è occasione per riflettere da più punti di vista sulla sua musica e gli strumenti di cui si avvaleva, sul teatro di cui è creatore e protagonista, sulla cultura del suo tempo. La molteplicità di approcci rispecchia la complessità degli spettacoli, ma soprattutto l'eccezionale intreccio fra le arti che si concretizza nei decenni fra Cinque e Seicento, in cui Monteverdi vive e opera. Se la cultura europea per secoli ha perseguito il mito delle arti sorelle (pittura e poesia; poesia e musica...), in questo periodo la concordanza è ancor più accentuata. Indagarne i percorsi è affascinante e induce forse a un ascolto più penetrante e sensibile delle opere monteverdiane.

Sonia Cavicchioli

Mercoledì 16 agosto ore 21
SEMELANO (Montese) Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

FIORI MUSICALI

Musica sacra del '600

Omaggio a Mirco Caffagni

CLAUDIA CAFFAGNI *voce*

LIVIA CAFFAGNI E TERESA SHERWIN *flauti*

GIOVANNI PAGANELLI *organo storico e spinetta*

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)

dal Primo libro di Toccate e Partite d'Intavolatura per Organo e Cembalo (Roma, 1615)

Toccata nr. 1

GIOVANNI PAOLO CIMA (1570-1622 ca.)

da "Concerti Ecclesiastici" (Milano, 1610)

Sonata a tre

GIROLAMO FRESCOBALDI

dai Fiori Musicali, Messa della Madonna (Roma, 1635)

Toccata avanti il ricercare e ricercare

GIOVANNI PAOLO CIMA

da Concerti Ecclesiastici (Milano, 1610)

Sonata per Violino e Violone

TARQUINIO MERULA (1595-1665)

da Il Curtio Precipitato, e altri Capriccii (Venezia 1638)

Canzonetta spirituale sopra la nanna

DARIO CASTELLO (fl. 1644-1658)

da Sonate Concertate in Stil Moderno, Libro Secondo (Venezia 1644)

Sonata prima

BIAGIO MARINI (1594-1663)

da Sonate, symphonie, canzoni, passe' mezzi, baletti, corenti, gagliarde e retornelli, Op.8 (Venezia, 1626)

Sonata sopra "Fuggi dolente core"

MAURIZIO CAZZATI (1616-1678)

da Motetti & hinni a voce sola con duoi violini op.XVI (Venezia 1655)

Salve Regina

L'appuntamento è dedicato a Mirco Caffagni, mancato a Modena in gennaio: è stato un pioniere della musica antica e soprattutto del liuto di cui è stato riferimento internazionale. È stato un amico del Festival fin dal 1998. Il concerto è un omaggio al suo amore per la musica. Si svolge nella sua amata chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Semelano (Montese) nel giorno del suo compleanno, offerto dai suoi stretti famigliari, musicisti: Claudia e Livia Caffagni, Teresa Sherwin e dall'amico Giovanni Paganelli.

FIORI MUSICALI

Il programma proposto alterna brani strumentali e brani vocali a carattere sacro di celebri compositori italiani del Seicento. Fatta eccezione per Frescobaldi che, di origine ferrarese, intraprese la parte più importante della sua carriera di compositore cembalista e organista a Roma, tutti gli altri svolsero la loro attività presso corti e cappelle delle più importanti città del nord quali Milano, Venezia, Ferrara, Mantova, Bergamo e Brescia. Ciò che li accomuna è la prassi compositiva di repertorio sia strumentale che vocale, in cui appare evidente una ricerca di virtuosismo ben sintetizzabile con la frase che Frescobaldi lascia alla fine della IX Toccata, consapevole della difficoltà esecutiva della composizione, *“Non senza fatica si giunge al fin”*.

GLI INTERPRETI

I quattro musicisti sono tutti specializzati in musica antica, in particolare Claudia Caffagni è diplomata in liuto e musicologia, e ha fondato nel 1986 l'ensemble di musica Medievale La Reverdie, noto in tutta Europa, assieme alla sorella Livia Caffagni, che oltre ad essere flautista ha studiato viola da gamba. Entrambe svolgono attività di insegnamento e un'intensa attività discografica e concertistica. La giovane Teresa Sherwin è flautista, mandolinista e assieme a Giovanni Paganelli ha fondato il Trio Primi Albori Musicali. Giovanni è diplomato clavicembalista e si sta perfezionando in Germania. Svolge intensa attività concertistica, organistica e di direzione. Dal 2015 partecipa attivamente sia come leader sia come coordinatore al progetto Ensemble Francesco d'Este costituito da Grandezze & Meraviglie.

Ricordo di Maurizio Da Col

Ho conosciuto Mirco Caffagni in un'estate dei primi anni 70, quando ero giovane liceale, durante il Corso di Musica Antica a Urbino. Suonavo la chitarra un po' svogliatamente a causa di un repertorio che non mi piaceva, frequentavo la classe di flauto dritto. Mirco insegnava liuto in una bellissima aula dell'Università. Fu un'illuminazione e già in autunno possedevo il primo liuto. Da allora per molti anni ogni estate ero con lui, prima ad Urbino e poi a Pamparato, e poi spesso durante l'anno nella casa di Modena. La sua ospitalità era unica, sua moglie Paola lo accompagnava in questo in modo dolce e discreto. Mirco è conosciuto come musicologo e liutista, in realtà la sua presenza ai corsi estivi era la breve vacanza della sua attività di brillante e geniale ingegnere del settore ceramica di Modena, allora nel suo massimo splendore. Per questo forse l'approccio alla musica di Mirco era pragmatico, sempre documentato, non lasciato al caso. Lasciando però sempre spazio alla bellezza, mai in secondo piano. Questo era il messaggio che i suoi allievi ricevevano prima ancora di muovere i primi passi sullo strumento. Gli autori italiani del primo seicento erano la sintesi del suo concetto di Ideale in musica. Quando parlava dei contemporanei in Francia diceva ironicamente che si trattava di bellezza senza sostegno, fine a se stessa. Parlava un tedesco fluente, lingua degli intellettuali nella sua generazione. Dopo un breve soggiorno in Spagna per lavoro, tornato a casa la sera raccontava barzellette in un ottimo spagnolo. Amava meno l'inglese, per lui il lettore CD era il giracompatti. Chi lo vedeva occasionalmente poteva pensare che fosse un po' nervoso e burbero. Chi invece aveva la fortuna di conoscerlo meglio capiva che era semplicemente e straordinariamente veloce. La sua intelligenza vivissima gli faceva vivere le cose in continuo divenire. Ma quando si fermava per suonare o per scrivere musica o di musica era capace di una concentrazione unica. Non c'è Fronimo o altro programma di scrittura che possa avvicinare in precisione e bellezza grafica le intavolature scritte a mano da Mirco. Mirco era arguto, ironico, sempre pronto alla battuta. Un giorno gli telefonai dicendo "sono Maurizio da Feltre"; risposta immediata "ed io Mirco da Modena", che per un liutista ha un doppio significato. Ricordo che un giorno insieme ad altri allievi andammo da Pamparato nel paese vicino per una commissione e lungo la strada facemmo salire una signora anziana con la borsa della spesa. Ci chiese cosa facessimo in quel luogo sperduto; e Mirco: "ci dedichiamo alla nobile arte del liuto". La signora ammutolì preoccupata e scese veloce appena l'auto si fermò... Mirco era cosmopolita ma modenese fino al midollo. Amava la cultura, la cucina, la geografia, la lingua della sua terra. Ricordo ancora con emozione la visita alla biblioteca estense per visionare il manoscritto con le cadenze per la tiorba. Oggi sembra tutto scontato, allora c'era Mirco e basta. Nella casa di campagna produceva l'aceto balsamico, lo vedo ancora con la gomma dell'acqua lavare la "madre" gelatinosa dell'aceto della botte più grande. Una fredda domenica di gennaio mi disse: ho un presentimento Maurizio andiamo in campagna. Arrivati aprimmo la cantina e ci si presentò una scena spettrale: metà delle bottiglie di lambusco erano semivuote, con il tappo appeso ad una colonna di vino gelato. Mi disse: con il brunello di Montalcino non succede! Un giorno andai a sciare sull'Appennino modenese e gli raccontai che era un luogo bellissimo anche per me che venivo delle Dolomiti, c'era una luce di soddisfazione nei suoi occhi. Se oggi il liuto è così suonato in Italia il merito è anche di Mirco, che con modestia e grande autorevolezza ha guidato tanti giovani ad un repertorio così prezioso. Amo ricordarlo durante le prove dell'European Lute Orchestra a Bologna seduto soddisfatto e sorridente insieme a Paola soltanto tre anni fa. Nel vederlo la mia immaginazione correva veloce indietro nel tempo. Grazie Mirco per tutto ciò che sei stato, non solo in musica.

Domenica 27 agosto ore 17
MONTOMBRARO (Zocca) Chiesa del Santissimo Salvatore

PER ORGANO
Musiche del XVII-XIX Secolo

PIETRO PASQUINI
organo storico

*Introduzione di Licia Miani Beggi:
"Don Girolamo Bartolotti e l'acquisto dell'organo Traeri di Montombraro"*

GEORG MUFFAT (1653-1704)
da Apparatus Musico Organisticus

Toccata Octava
Ciacona

JUAN CABANILLES (1644-1712)
Gallardas I

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Trascrizione da un concerto di Johann Ernst von Sachsen Weimar

Concerto in do maggiore BWV 984
Senza indicazione - Adagio e Affettuoso - Allegro Assai

BERNARDO PASQUINI (1637-1710)
Partite di Bergamasca

PIETRO DOMENICO PARADISI (1707-1791)
da "Sonate di gravicembalo"

Sonata VIII
Allegro - Presto

GAETANO VALERI (1760-1822)

Sonata VII
Rondò gracioso

Sonata IX
Allegro moderato

GIOVANNI MORANDI (1777-1856)

Sonata per l'Elevazione
Sonata per il postcommunio in si bemolle maggiore

PER ORGANO

Il concerto valorizza i diversi registri e colori dello strumento proponendo musiche lungo oltre due secoli di storia musicale di autori italiani e stranieri che spaziano in tutta Europa, toccando la Francia (Georg Muffat, 1653-1704), la Spagna (Juan Cabanilles, 1644-1712) la Germania (Johann Sebastian Bach, 1685-1750), infine l'Italia (Bernardo Pasquini, 1637-1710; Pietro Domenico Paradisi, 1707-1791; Gaetano Valeri, 1760-1822; Giovanni Morandi, 1777-1856). I generi sono ardite toccate, movimenti danzanti quali ciaccone, gagliarde, partite di bergamasca, strutturati concerti e sonate. Georg Muffat fu un eminente organista e uno dei più grandi armonisti tedeschi, giocando un ruolo non marginale nella storia della musica: riconciliò gli stili nazionali di Germania, Italia e Francia. Le sue opere costituiscono il primo tentativo tedesco di ciò che Couperin definì "i gusti riuniti", che tentavano di combinare la maestosità e lo splendore dello stile concertante italiano con la delicatezza e la sofisticatezza della musica da danza francese. In Spagna, la personalità dominante della musica spagnola del tardo XVI secolo è Juan Cabanilles, il quale divenne organista della cattedrale di Valencia nel 1665. La sua opera costituisce l'apice della grande tradizione organistica iberica dei secoli XVI e XVII: per il virtuosismo delle sue composizioni fu chiamato "lo Scarlatti dell'orno". Il Bach qui presentato è quello del trascrittore: prassi che aveva coltivato sin dagli esordi della sua carriera artistica. Negli anni trascorsi a Weimar come Konzertmeister di corte (1714 e 1717), Bach preparò cinque concerti per organo solo (Bwv 592-596) e sedici per clavicembalo (Bwv 972-987) traendoli da concerti di autori italiani, o perlomeno da concerti composti in stile italiano. Tra gli autori trascritti da Bach per organo o per clavicembalo, oltre a Vivaldi, figurano Alessandro e Benedetto Marcello, Georg Philipp Telemann, e principe Johann Ernst. Bach resta generalmente fedele all'originale, ma l'operazione non è compiuta nello spirito della semplice esercitazione: le sue trascrizioni sono vere e proprie rielaborazioni. Bernardo Pasquini, dal pistoiese, arrivò a Roma tredicenne, dopo la prima formazione musicale in Toscana (e forse anche a Ferrara), e si perfezionò prestando in seguito il suo servizio in diverse chiese romane. La sua attività compositiva comprese i principali generi: dall'opera, all'oratorio, alle cantate, alla musica per tastiera. Quasi tutta la sua produzione ci è pervenuta manoscritta e quella per tastiera è in gran parte autografa. Pietro Domenico Paradisi, conosciuto anche come Pier Domenico Paradies, è stato un compositore e didatta italiano. Poco si conosce della sua giovinezza, ma dal 1746 visse a Londra ed era molto ricercato come insegnante di clavicembalo e canto. La sua fama è dovuta alla produzione clavicembalistica, considerata eccellente dagli storici della musica. Il suo stile compositivo fu influenzato da Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti e riflette elementi strutturali e stilistici di svariata provenienza, dal barocco al preromanticismo. Fu anche apprezzato dallo stesso Mozart. Gaetano Valeri, attivissimo organista e compositore prevalentemente di musica sacra, insegnante e anche pittore, oggi è quasi del tutto sconosciuto. La sua ricca produzione di musica sacra comprende messe, inni, salmi, antifone, litanie; in ambito strumentale lascia molta musica per organo e alcune sonate espressamente scritte per fortepiano. Nelle Sonate per organo Gaetano Valeri adotta per la maggior parte la struttura bipartita, anche con ripetizione del primo tema; sono molto rare le composizioni in tre movimenti. Giovanni Morandi fu maestro di cappella, insegnante di canto e compositore, conosciuto soprattutto come autore di musica vocale sacra e per organo. Allievo di Padre Martini, strinse rapporti di amicizia con compositori (Rossini tra questi), cantanti, librettisti e impresari. La diffusione delle sue musiche fu garantita da diversi editori. Le sue raccolte di Sonate per organo, che comprendono Sinfonie, Pastorali, Offertori, Elevazioni, Postcommunio, Variazioni Marce ecc., denotano una notevole qualità artistica compositiva, grande freschezza di idee e salda struttura formale.

PIETRO PASQUINI

Nato a Crema, si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Piacenza e in clavicembalo al Conservatorio di Ferrara. Dal 1989 al 1993 ha studiato organo con J. C. Zehnder alla "Schola Cantorum" di Basilea. Ha frequentato corsi di perfezionamento in organo tenuti da T. Koopman e M. Radulescu. Ha vinto numerosi premi e concorsi in Italia e all'estero. Svolge attività concertistica in qualità di organista e clavicembalista e collabora come continuista con vari gruppi strumentali e vocali, tra cui l'ensemble Il Viaggio Musicale e l'ensemble Quoniam. Ha partecipato a importanti cicli concertistici in Italia e in Germania. Ha registrato per varie case discografiche e per radio italiane e straniere. Si occupa frequentemente di organaria, con particolare riguardo al restauro di organi antichi e alla progettazione di nuovi strumenti. È titolare della cattedra di organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Brescia.

Sabato 2 settembre ore 21
FERRARA Palazzo Schifanoia

DAI MALATESTA AGLI ESTE Il viaggio di Guillaume Dufay

CAPPELLA PRATENSIS

Mikari Shibukawa, *arpa gotica*
Catherine Motuz, *trombe da tirarsi, superius*
Els Janssens-Vanmunster, *superius*
Andrew Hallock, *superius*
Lior Leibovici, *tenor*
Pieter de Moor, *tenor*
Peter de Laurentiis, *tenor*
Stratton Bull, *superius e direzione*

I. PROLOGO

In viaggio verso terre ignote: l'addio dei musicisti

RICHARD LOQUEVILLE (?-1418) Puisque je suis amoureux (*strum.*)
PIERRE FONTAINE (c.1380-c.1450) J'ayme bien celui qui s'en va

II. LA FAMIGLIA DEI MALATESTA

Le nozze di Cleopa Malatesta con Teodoro II Paleologo

GUILLAUME DUFAY (1397-1474) Vasilissa ergo gaude
RICHARD LOQUEVILLE Je vous pri (*strum.*)

Le nozze di Vittoria Colonna con Carlo II di Malatesta

GUILLAUME DUFAY Resvelliés vous
HUGUES DE LANTINS Mirar non posso (*strum.*)

III. IL VIAGGIO IN GRECIA

Tappa a Bari

GUILLAUME DUFAY O gemma lux et speculum
RICHARD LOQUEVILLE Qui ne veroit que vos doux yeux (*strum.*)
HUGUES DE LANTINS Celsa sublimatur victoria
GUILLAUME DUFAY He compaignons

L'arrivo a Patrasso

GUILLAUME DUFAY Apostolo Glorioso
GUILLAUME DUFAY Par droit je puis bien complaindre et gemir
RICHARD LOQUEVILLE Quant compaignons s'en vont juer

IV. DI RITORNO A CASA, PASSANDO PER FERRARA...

Musica per un Vespro alla corte di Lionello d'Este

GUILLAUME DUFAY Ave Maris Stella
GUILLAUME DUFAY-GILLES BINCHOIS Magnificat Primi Toni

JEAN HAUCOURT (*fl.*1390-1416) Je demande ma bienvenue
HUGUES DE LANTINS Plaindre m'estuet
RICHARD LOQUEVILLE Pour mesdisans ne pour leur faulx parler (*strum.*)

V. EPILOGO

La caduta di Costantinopoli

GUILLAUME DUFAY *Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae*

CLEOPA MALATESTA E L'IMPERATORE MAI NATO.

IL VANO TENTATIVO DI RISOLVERE IL GRANDE SCISMA E SALVARE L'IMPERO BIZANTINO
Nel 1418, in riconoscimento dell'aiuto prestato per la soluzione dello Scisma Occidentale, Papa Martino V accordò ufficialmente all'imperatore bizantino il permesso di sposare i suoi figli a principesse cattoliche. Due anni dopo Teodoro II, futuro Basileo, sposò Cleopa Malatesta. Oltre a essere cugina del papa, Cleopa era imparentata con i casati dei Gonzaga, degli Sforza e dei Montefeltro. La "basilissa" morì però nel 1433 quando, secondo alcuni studiosi, stava per dare alla luce il futuro imperatore, colui che avrebbe potuto riunire i due antichi imperi regnando su entrambe le Rome, quella d'Oriente e quella d'Occidente. L'utopistica ambizione di moltissimi intellettuali, umanisti e regnanti dell'epoca di riunire le due chiese e risolvere il Grande Scisma offre il contesto alla nostra storia. Il matrimonio fra Cleopa e Teodoro faceva parte di una lunga e paziente trama diplomatica intessuta tanto dagli occidentali – il papato cercava di mantenere il proprio potere durante la grande stagione dei Concilii, quanto dagli orientali – il Basileus Manuele II sapeva che Costantinopoli era destinata a soccombere agli attacchi dei Turchi. Di questa operazione ci sono tangibili testimonianze musicali: mottetti o *chansons* celebrative che citano i regnanti o commemorano specifici eventi, permettendoci di seguire il corso della storia da un punto di vista privilegiato. Guillaume Dufay fu diretto testimone di questi avvenimenti. Il programma è suddiviso in cinque 'momenti' o sezioni che ripercorrono le vicende documentate di Cleopa e Dufay; allo stesso tempo proponiamo un immaginario viaggio intrapreso dai compositori del Nord verso terre lontane, lungo una narrazione parallela di *chansons* a tema amoroso. Nella prima sezione, il 'Prologo', immaginiamo la partenza dei compositori e l'addio alle loro amanti. *J'ayme bien celui qui s'en va*, un rondeau d'addio di Pierre Fontaine, è accompagnato da un *contratenor trompette* – una voce alternativa dal comportamento strumentale, che è tipico di questo repertorio e che incontreremo attraverso tutto il programma. A Cambrai,

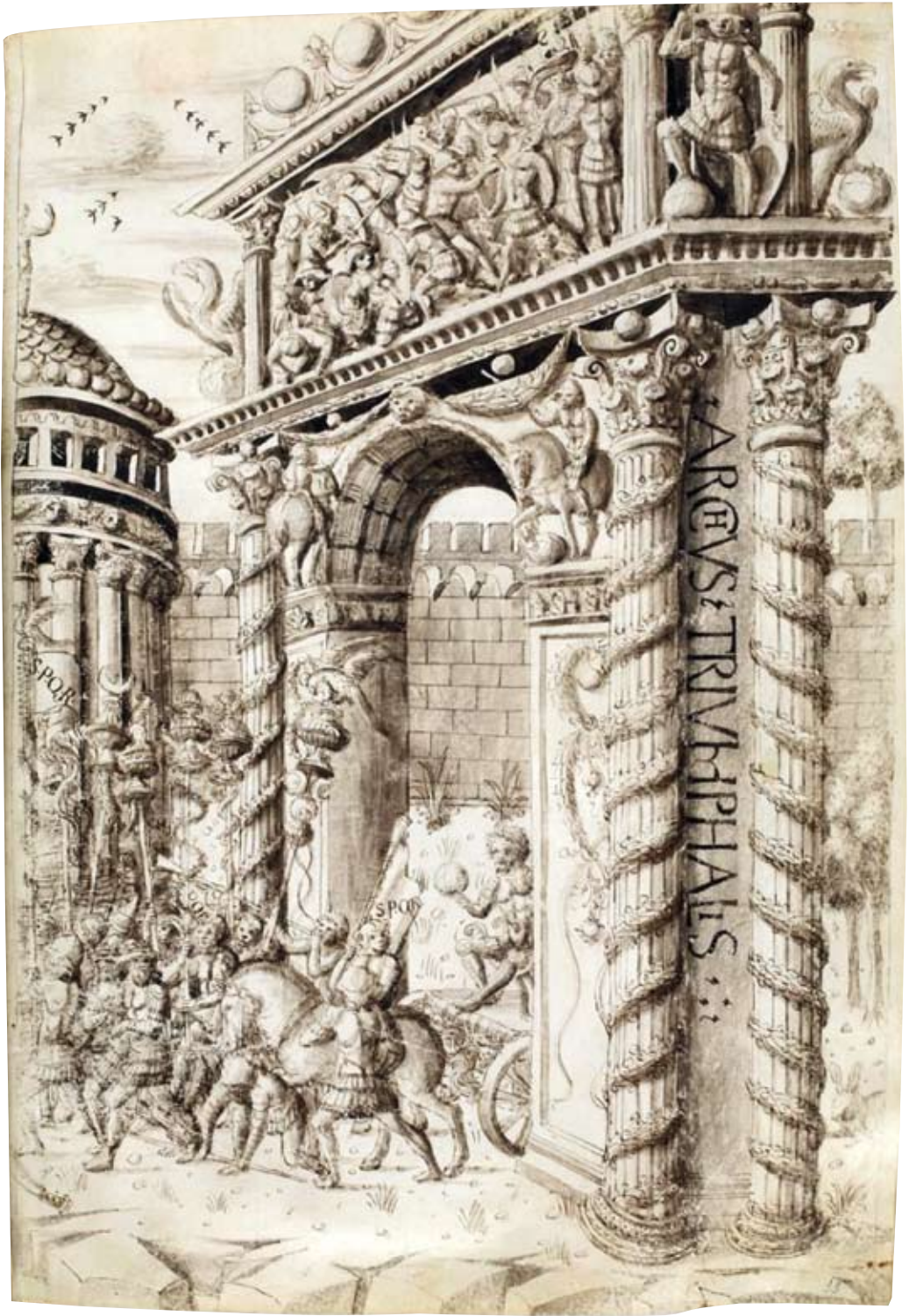

Charles Le Brun, *Mosè difende le figlie di Jetro*, olio su tela (foto C. Vannini)
Modena, Galleria Estense

Dufay era stato allievo dell'arpista Richard Loqueville di cui presentiamo l'intera produzione profana all'arpa. In seguito aveva partecipato al Concilio di Costanza dove, dopo aver incontrato Carlo Malatesta, era entrato al servizio della sua famiglia. Appena arrivato a Rimini nel 1420 Dufay scrisse il mottetto *Vasilissa ergo gaude*, per il matrimonio fra Cleopa e Teodoro II. Per la stessa occasione Hugues de Lantins scrisse la ballata *Tra quante regione*. Poco dopo fu celebrato il matrimonio di Carlo II Malatesta con Vittoria Colonna. In quell'occasione, nel 1423, Dufay scrisse la ballade *Resveillés vous* e Hugues il rondeau *Mirar non posso*, che eseguiamo in versione strumentale poiché la seconda parte del testo poetico è andata perduta. La terza sezione del programma fa riferimento al viaggio che Dufay intraprese a Patraso con un gruppo di colleghi musicisti, fra i quali quelli menzionati in *He, compaignons*. Nel 1424 Pandolfo Malatesta, il fratello di Cleopa, era stato eletto vescovo di Patraso ed era subito salpato in direzione della sua nuova diocesi, all'epoca la più orientale delle diocesi cattoliche. Secondo Alejandro Enrique Planchart, uno dei massimi esperti della materia oltre che generoso consigliere per il nostro programma, la corte di Pandolfo fece tappa a Bari sulla via verso la Grecia. Qui, Dufay compose *O gemma lux* – mottetto dedicato a San Nicola, protettore dei marinai e i cui resti sono conservati a Bari, e Hugues compose *Celsa sublimatur victoria*, dedicato a San Sabino, santo protettore della stessa città. Giunti a Patraso, la cappella del nuovo vescovo eseguì probabilmente l'unico mottetto isoritmico di Dufay su testo italiano, *Apostolo glorioso*. Uno dei rarissimi esempi di mottetto a cinque voci dell'epoca, questa composizione inizia con un introito *trompette* e – nel manoscritto Bologna Q15, suo unico testimone – presenta voci alternative che è possibile eseguire o omettere. L'ultima sezione del programma fa omaggio alla splendida sala dove ci troviamo questa sera. Il manoscritto Modena B (o meglio "alfa.x.1.11" conservato presso la Biblioteca Estense di Modena) è l'unico manoscritto musicale a noi giunto dalla cappella di Lionello d'Este. A prova del lungo legame del compositore con la famiglia estense, questo manoscritto contiene 23 inni di Dufay, fra cui l'*Ave maris stella* dedicato alla vergine e molta musica per il Vespro, soprattutto di Dufay e Binchois, da cui abbiamo scelto un Magnificat nel primo tono. Il viaggio si conclude nella quarta sezione con un immaginario ritorno verso casa dei nostri musicisti che, chiedendo alle proprie amanti se sono state fedeli (*Je demande ma bienvenue*), non sempre saranno soddisfatti della risposta, come leggiamo nell'acrostico del rondeau *Plaindre m'estuet*. In forma di Epilogo al programma si è scelto la *Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae*, unica opera pervenutaci fra quelle che Dufay scrisse sulla caduta di Costantinopoli del 1453. Trent'anni dopo l'inizio del nostro viaggio, la dissoluzione dell'Impero bizantino segna simbolicamente la fine di un'era.

CAPPELLA PRATENSIS

È un gruppo vocale di riferimento soprattutto per la musica tra '400 e '500, periodo in cui la polifonia dei compositori franco-fiamminghi era agli apici. I componenti leggono la musica su fac-simili di corali originali. Fondata nel 1987, canta principalmente musica dal periodo tra il '400 e il '500, epoca in cui imperava la polifonia dei compositori franco-fiamminghi come Josquin Desprez, Jean Mouton, Pierre de La Rue, Jacob Clemens non Papa, Johannes Ockeghem e Guillaume Dufay. La Cappella presenta programmi ogni volta nuovi e studiati intorno a tematiche originali, tra i quali citiamo il progetto realizzato con il Dutch Chamber Choir, con gli otto concerti "Missa Unitatis" di Antony Pitts" ed eseguiti nelle stagioni concertistiche di Amsterdam, Almere, Westzaan, Utrecht, Anversa, Den Bosch e altre. Il direttore artistico dell'assemblea Stratton Bull. Ha inciso cd e dvd, e suoi concerti sono stati trasmessi sia alla radio sia in tv. Inoltre la Cappella organizza annualmente masterclass, presentazioni multimediali presso il prestigioso festival Laus Polyphoniae di Anversa. Coopera con le università di Leuven e Oxford per la trascrizione di manoscritti musicali polifonici antichi per altri musicisti e musicologi.

Iohannes Marcanova, *Collectio antiquitatum*, ms., XV sec. (ALFA.L.5.15)
Modena, Biblioteca Estense

Domenica 3 settembre ore 18
VILLA SORRA Salone ovale

DA FRESCOBALDI A HAENDEL

Francesco Savergnini
clavicembalo

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
dal Primo libro di Toccate

Toccata Seconda
Partite sopra Ruggiero

LOUIS COUPERIN (1626-1661)
Préludes non mesurés in Fa maggiore e Sol minore
Chaconne in Sol minore
Préludes non mesurés in Sol minore

BERNARDO STORACE (1637-1707)
Da Selva di varie compositioni in intavolatura
Ciaccona in Do

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
XXVII Ordre
L'Exquise, Allemande; Les Pavots; Les Chinois - Courante; Saillie - Allegro

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Suite HWV 434 in Si bemolle maggiore
Prélude - Sonata - Aria con variazioni

DA FRESCOBALDI A HAENDEL

Il concerto si apre con due composizioni di Girolamo Frescobaldi (1583-1643): la Toccata Seconda del I libro e le Partite sopra Ruggiero. La Toccata Seconda si rifà alla struttura del discorso propria della retorica classica come molte composizioni del periodo barocco. Dopo una prima parte lenta, che funge da introduzione (*l'exordium*), le sezioni centrali si sviluppano tra forti contrasti: la musica si fa ora giocosa e allegra, ora cantabile, ora energica e assertiva; un crescendo di tensione conduce alla conclusione (*la peroratio*), culmine emotivo della toccata. Questa tensione fra affetti contrastanti è ugualmente riconoscibile nelle Partite sopra Ruggiero. Si tratta di dodici variazioni sul tema del Ruggiero, un basso di danza molto celebre nel cinque-seicento. Questa composizione è uno dei momenti più alti e originali della produzione frescobaldiana: una sorta di *Quadri di un'esposizione ante litteram*, un percorso in cui ogni variazione sembra un microcosmo in sé compiuto, tra passioni irruente e momenti di grande poeticità. I tre brani che seguono ci portano invece in Francia: Louis Couperin (1626-1661) è stato uno dei più influenti compositori per tastiera del seicento francese, conosciuto soprattutto per i suoi *Prélude non mesuré*. I *Prélude* di Couperin sono composizioni brevi, a carattere improvvisativo, che hanno molto in comune con la toccata italiana: l'appellativo *non mesuré* si riferisce infatti all'assenza di indicazioni metriche e di tempo sulla partitura, aspetti che sono lasciati alla libertà e al gusto dell'esecutore. Tra i due *Prélude*, il primo in Fa e il secondo in Sol minore, una solenne Chaconne. La Chaconne, in italiano Ciaccona, è una danza a tempo ternario di origine spagnola, che ha avuto molto successo nel seicento, ispirando innumerevoli composizioni. In questo caso, il brano presenta la forma del Rondeau, con un ritornello intercalato a vari episodi. Ben diversa dalla precedente è invece la Ciaccona di Bernardo Storace (1637-1707). Decisamente più mediterranea e spensierata, è costruita in forma di variazioni su un basso ostinato, raccolte in quattro parti. Si tratta di uno degli esempi più interessanti della scuola romano-napoletana, gruppo di autori appartenenti all'area del sud Italia che furono notevolmente influenzati dall'opera di Frescobaldi. Con il XXVII *Ordre* di Francois Couperin (1668-1733) torniamo in Francia, entrando pienamente nello stile settecentesco. Organista presso la Chapelle Royale di Versailles, Francois Couperin divenne conosciuto in tutta Europa per la sua produzione clavicembalistica: ha pubblicato ben ventisette *Ordre* (ovvero, *Suite*) di brani per clavicembalo, raccolti in Quattro libri. Il XXVII *Ordre* include quattro brani: *l'Exquise*, una squisita Allemande; *Les Pavots*, dedicata ai papaveri e alla loro nonchalance; *Les Chinois*, Courante parodistica "alla cinese"; e un brillante Allegro conclusivo, *Saillie*. La conclusione del concerto è affidata invece alla Suite per clavicembalo HWV 434 di Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Inserita nella raccolta di Suite pubblicata a Londra nel 1733, questa composizione si discosta molto dalla tradizionale successione di movimenti che solitamente costituisce la forma di Suite. Il primo tempo è un *Prélude* libero, seguito da una *Sonata*, nello stile italiano. Segue un'*Aria con variazioni* (il cui tema fu anche utilizzato da Brahms nelle *25 Variazioni e fuga su tema di Handel*) e un grazioso Minuetto.

FRANCESCO SAVERGNINI

Astigiano, ha iniziato gli studi musicali all'età di quattro anni. Diplomato in pianoforte giovanissimo presso il Conservatorio N. Paganini di Genova, segue masterclass con Sergio Perticaroli, Enrico Pace, Andrea Lucchesini e altri. Per alcuni anni ha svolto un'intensa attività concertistica come pianista solista e accompagnatore, collaborando anche con alcune formazioni da camera e varie compagnie teatrali. Nell'estate del 2006 e del 2007 ha partecipato ai corsi estivi organizzati da Claudio Astronio presso la scuola A. Vivaldi di Bolzano, da cui nacque un vivissimo interesse per la musica antica, sviluppato negli anni successivi con passione e studio. Nel 2005 è tra i fondatori dell'Ensemble "Claudio Monteverdi" di cui è il continuista e direttore. Ha collaborato in veste di clavicembalista con l'ensemble Armoniosa, diretta da Francesco Cerrato: con questa formazione incide l'integrale dei concerti grossi di A. Corelli (2011) e si esibisce in numerose sale da concerto italiane. A marzo 2015 è vincitore del primo premio ex aequo al XV Concorso Internazionale di clavicembalo "Gianni Gambi" di Pesaro e, nel contesto dello stesso concorso, vincitore del premio "Domenico da Pesaro" per la musica contemporanea.

Sabato 9 settembre ore 20.30
SASSUOLO Palazzo Ducale

PER CHIESA & CAMERA: VARIE SORTE DI SONATE

ENSEMBLE AURORA

Enrico Gatti *violino*
Gaetano Nasillo *violoncello*
Giovanni Togni *clavicembalo*

Bernardino Nocchi, *Mercurio ordina a Calipso di lasciar partire Ulisse*
Modena, Museo Civico d'Arte

GIO. PAOLO CIMA (ca.1570-1622)

Concerti Ecclesiastici, Milano 1610

Sonata a violino e violone

GIO. ANTONIO PANDOLFI MEALLI (Montepulciano XVII sec.)

Sonate a Violino solo per Chiesa & Camera op. III, Innsbruck 1660

Sonata quarta "La Castella"

ALESSANDRO STRADELLA (Nepi 1639-1682)

Biblioteca e Archivio musicale dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia; RM 1316 Accademico A – ms. 400

Toccata per cembalo

Modena, Biblioteca Estense, ms. Mus. G 210

Sinfonia a tre in Re minore per violino, violone e b.c.:

Preludio – Allegro – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

DOMENICO GALLI (1649-1697)

Trattenimento Musicale sopra il violoncello à solo, Parma 1691, Modena, Biblioteca Estense, ms. C81

Sonata V per violoncello solo

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)

Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 177

Sonata IV in do maggiore

Preludio: Adagio – Allemanda: Largo assai/Presto – Corrente: Allegro

Sonata V in la minore

Preludio: Adagio – Allemanda: Largo – Corrente: Allegro

ALDEBRANDO SUBISSATI (Fossombrone 1606-1677)

Il primo libro delle Sonate di violino, Biblioteca Passionei di Fossombrone, ms. senza segnatura, ca.1675

Sonata "Bonum Certamen" – "Exortum:Anerio | Passeggiamenti d'A.S."

ANONIMO DEL XVII SECOLO

Intavolatura di Ancona, 1644; I - An Ms. Mus. 41

Ballo della Regina per D

DON MARCO UCCELLINI (1610-1680)

Sonate, Correnti et Arie op. IV, Venezia 1645

Sonata "La Vittoria trionfante"

ANONIMO (1690 ca.)

Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, Firenze, Ms D 2358

Tochata – Passagagli

DOMENICO GALLI (1649-1697)

Trattenimento Musicale sopra il violoncello à solo, Parma 1691, Biblioteca Estense di Modena, ms. C81

Sonata IX per violoncello solo

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)

Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 177

Sonata VIII in do minore

Preludio: Adagio – Allemanda: Largo – Allemanda: Presto

Sonata X in sol minore

Preludio: Adagio – Allemanda: Allegro – Giga

PER CHIESA & CAMERA

Sonata è uno di quei termini musicali che, fin dalla sua nascita, ha sempre fatto riferimento ad una molteplicità di significati diversi, all'insegna di quella *varietas* musicale così tipica del gusto barocco italiano; un mondo da esplorare all'interno del programma del concerto. Il viaggio inizia con due splendidi esempi musicali del primo Seicento. La *Sonata a violino e violone* di Giovanni Paolo Cima è costruita sullo scambio delle stesse cellule melodiche tra i due strumenti solisti, in un dialogo musicale serrato e intenso, dal sapore quasi teatrale. Il contrasto è alla base della *Sonata La Castella* di Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: le due sezioni in *Adagio* incorniciano la sezione centrale, basata sulla ripetizione di un basso ostinato sul quale il violino fiorisce numerose variazioni musicali. Il principio del concerto rimane valido anche per le composizioni destinate ad un singolo strumento, come la *Toccata* romana di Alessandro Stradella e le *Tochata e Passacagli* anonimi brani dal carattere improvvisativo, che alternano momenti più cantabili ad altri più liberi e di fantasia armonica. Una delle più grandi innovazioni della musica barocca rispetto al periodo rinascimentale fu proprio l'introduzione del principio compositivo della *concertazione*, ovvero dell'utilizzo a fini espressivi del dialogo e contrasto tra gli elementi musicali, a livello melodico e armonico, a livello di organico strumentale, ma anche di forme e strutture. Si tratta di una modalità che attraversa tutte le tipologie di brani musicali del barocco, una sorta di codice universale, come emerge anche dalla frequente doppia destinazione delle composizioni (*per camera* e *per chiesa*) presente nelle stampe e manoscritti musicali delle sonate: è così che possiamo ascoltare in questo programma brani di diversa destinazione come la *Sinfonia* in cinque movimenti di Stradella, la *Sonata "La Vittoria trionfante"* di Marco Uccellini (una sonata da camera dal titolo evocativo di una dama veneziana), accanto alle più mature (cronologicamente parlando) sonate di Aldebrando Subissati, Domenico Galli e Arcangelo Corelli. Nel secondo Seicento, grazie alla produzione di Arcangelo Corelli, la sonata per uno o più strumenti si configura in maniera stabile come una sequenza di diverse sezioni contrastanti, ognuna caratterizzata da un proprio specifico carattere musicale: in questo modo l'alternanza tra movimenti lenti o veloci, allegri o patetici, diventa anche una varietà degli affetti e delle emozioni che la musica ci trasmette. Corelli si dimostra essere uno dei grandi maestri non solo per la capacità tecnica di saper comporre per il proprio strumento (il violino) in maniera sempre ricca e diversificata, ma anche per la precocità con cui dimostra il proprio talento: queste sonate, mai pubblicate a stampa, risalgono ai primissimi anni della sua formazione, ma già è chiara la potenzialità e la matura limpidezza espressiva del compositore. Non mancano nemmeno i frequenti riferimenti ai ritmi e agli schemi della musica da danza e da ballo, all'epoca una delle attività sociali più in voga: oltre ad un folto gruppo di musiche specificatamente scritte per l'esibizione coreografica (come il *Ballo della Regina* del manoscritto anconetano), possiamo sentire spunti di melodie e ritmi di danze in tanti movimenti di carattere allegro nelle sonate multipartite. Il guizzo della fantasia compositiva si estende spesso alle soluzioni più innovative, come nel caso delle *Sonate per violoncello solo* di Domenico Galli, che portano il violoncello, strumento tipicamente riservato al registro grave, in una posizione solista e senza alcun accompagnamento ulteriore, cosa mai udita prima e che diventa antesignana delle settecentesche *Suites per violoncello solo* di Johann Sebastian Bach. Quella formalizzata da Corelli è una modalità compositiva che si manterrà sostanzialmente inalterata per tutto il secolo successivo, utilizzata per la scrittura di brani strumentali da tutti i grandi compositori del Settecento, da Vivaldi a Bach e Händel, fino a Haydn e Mozart. E proprio qui sta una delle motivazioni della nostra fascinazione profonda per il Seicento musicale e la sua modernità: l'essere una fucina di idee e soluzioni musicalmente creative e al tempo stesso un vero e proprio laboratorio, all'interno del quale possiamo vedere *in nuce* tutti quegli elementi che godranno di lunga vita nei decenni successivi.

ENRICO GATTI E L'ENSEMBLE AURORA

Musicista di violino barocco di riferimento in campo mondiale, è diplomato in violino barocco presso il Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra. Perfezionatosi successivamente sotto la guida di S. Kuijken presso il Conservatorio Reale de L'Aja, si è esibito in diversi paesi esteri, collaborando con numerosi artisti e direttori di fama internazionale. Ha al suo attivo decine di incisioni discografiche e ha svolto nel corso degli anni una notevole attività didattica in Italia e all'estero (violino barocco al Conservatorio Reale dell'Aja e al Conservatorio di Milano). È impegnato in una costante attività di ricerca ai fini della riscoperta e valorizzazione del patrimonio musicale italiano,

in particolare del Seicento. Dirige l'Ensemble AurorA che ha fondato nel 1986 insieme ad altri artisti appassionati dallo studio e dall'interpretazione del patrimonio musicale anteriore al 1800, con particolare riferimento a quello italiano. Ciascuno dei musicisti dell'ensemble ha alle sue spalle un attento lavoro di ricerca personale, e ha perfezionato e qualificato la sua preparazione presso le più prestigiose scuole europee. In un'epoca in cui le sonorità della musica antica hanno acquistato una fisionomia sempre più nervosa e ritmata l'Ensemble AurorA ha basato la ricerca della propria emissione sonora sulla caratteristica più costante dell'estetica sei-settecentesca: l'imitazione della natura, e quindi della voce umana, con le sue dinamiche, pronunce e articolazioni. Su questa base l'impiego di strumenti originali e un loro adeguato uso in relazione al repertorio affrontato non viene concepito come un fine, bensì come un mezzo prezioso per il recupero della tradizione italiana, contraddistinta da quella nobiltà e raffinatezza che solo un equilibrio fra rigorosa preparazione e fantasia interpretativa permette. L'ensemble si è formato con un approfondito lavoro sulla letteratura del XVII secolo e sulle sonate a tre di Corelli, considerando ciò come cifra stilistica di fondo necessaria per poter poi affrontare il repertorio successivo senza il pericolo di anacronistiche interpretazioni. Oltre a numerosi programmi strumentali sono stati realizzati anche programmi di cantate profane e sacre. Il gruppo si è esibito in quasi tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, in America del sud e in Giappone, ospite di importanti stagioni concertistiche fra cui ricordiamo il Festival van Vlaanderen, Lufthansa Festival di Londra, Festival des Cathedrales, Ambrascher Schlosskonzerte Innsbruck, "Symphonia en Perigord", Festival International de Musique Sacrée de Lourdes, Tage Alter Musik Herne, Théâtre de Caen, Library of Congress (Washington), Festival "Vivaldi in Veneto", "Musica e poesia a S. Maurizio" di Milano, Filarmonica di Roma, "Grandezze & Meraviglie" di Modena. L'Ensemble Aurora ha inciso per Tactus, Symphonia, Arcana e Glossa, con cui ha realizzato varie prime registrazioni mondiali. È stato insignito, fra gli altri riconoscimenti, due volte del Premio Internazionale del disco "Antonio Vivaldi" per le migliori incisioni di musica strumentale italiana del 1993 e del 1998; l'integrale dell'op.III di Corelli ha ricevuto il "diapason d'or de l'année" 1998, e quella dell'op.IV il "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" 2013.

Antonio Raggi, *Amor sacro e Amor profano*, marmo (foto C. Vannini)
Modena, Galleria Estense

Domenica 10 settembre ore 17
MONTECORONE Chiesa di Santa Giustina

DA ORAZIO VECCHI A BONONCINI

La storia senza fine del Consort dei violini

ENSEMBLE GAMMA.UT

Susanne Scholz, Sofija Krsteska, Aliona Piatrouskaya, Gabriele Toscani
violini soprano, violini alto, violino tenore, violino basso

Officium beatae Mariae virginis, ms., XV sec. (ALFA.K.7.2)
Modena, Biblioteca Estense

SALOMONE ROSSI (Mantova 1570 - Mantova 1630)

Il primo libro delle Sinfonie et Gagliarde a tre, quatro, & a cinque voci, In Venetia 1607
Passeggio d'un balletto; Sinfonia alla quarta alta; Gagliarda detta Venturino; Sonata a 4

ANNIBALE PADOVANO (Padova 1527- Graz 1575)

Libro Primo di Ricercari a 4, Venetia 1556

Ricercar VIII

SALOMONE ROSSI

Il primo libro delle Sinfonie et Gagliarde a tre, quatro, & a cinque voci, In Venetia 1607
Sinfonia; Gagliarda a 4 detta Marchesino

ORAZIO VECCHI (Modena 1550 - Modena 1605)

Selva di varia ricreatione, Venetia 1590

Fantasia a quattro voci

SALOMONE ROSSI

Il primo libro delle Sinfonie et Gagliarde a tre, quatro, & a cinque voci, In Venetia 1607
Sinfonia alla quarta alta; Gagliarda detta Venturino

ALFONSO FERRABOSCO (Bologna 1543 - Bologna 1588)

Ut Re Mi Fa Sol a 3

GIOVANNI BASSANO (?- Venezia 1617)

Ricercate, Passaggi et Cadentie per potersi essercitar nel diminuir con ogni sorte d'istromento, Venetia 1585

Ricercar quarta

GASPARO ZANETTI (dopo 1600 - ca. 1660)

Il scolaro per imparar a suonare di violino, Milano 1645

La Mantovana; Passo e mezzo; Saltarello

BIAGIO MARINI (Brescia 1594 - Venezia 1663)

Venezia 1626

Canzone a 4

GASPARO ZANETTI

Il scolaro per imparar a suonare di violino, Milano 1645

Saltarello; Bergamasca

BIAGIO MARINI

Venezia 1626

Sonata a 4 violini

CRISTOFORO CARESANA (c.1640? - Napoli 1709)

Duo, Napoli 1681; Ave Maris Stella

CRISTOFORO CARESANA

Ave Maris Stella a 4, Napoli 1688

GIOVANNI MARIA BONONCINI (Montecorone 1642 - Modena 1678)

Trattenimenti Musicali a tré & a quattro Stromenti, Bologna 1675

Sonate à quattro in Stil Francese (Violino, Canto Viola, Alto Viola, Violone)

Brando - Seconda parte - Terza parte

Gavotta; Corrente Prima; Balletto

Gagliarda; Corrente Seconda

DA ORAZIO VECCHI A BONONCINI

“Consort di Violini” non è un termine italiano – la parola “consort” viene usata prima in Inghilterra sul finire del ‘500 per un ensemble di una stessa famiglia di strumenti come per esempio anche quella dei violini, comparsa prima in Italia ad inizio ‘500. La storia di questo ensemble è una storia di successo – ancora oggi vengono suonate almeno quattro dimensioni differenti della famiglia dei violini nell’orchestra moderna e il quartetto odierno rispecchia ancora l’impiego del “consort” dei violini del ‘500, utilizzato in tutti i generi di musica sia per la musica profana o quella sacra, sia da ballo o contrappuntistica. Anche se nel ‘600 la nuova moda dettata dalla “seconda pratica”, dove il basso continuo si infiltra nell’ensemble dei violini con la Sonata ad uno o due violini, nei secoli a seguire, il Consort di Violini rimarrà intatto. In questo programma si dimostra come sia possibile intravedere questo “filo di Arianna” che dalla musica del ‘500 porta fino alle composizioni del Bononcini. Si comincia con delle danze di Salomone Rossi, compositore di balli alla corte Mantovana dei Gonzaga al tempo di Claudio Monteverdi, rendendo in questo modo indirettamente omaggio all’anniversario del grande maestro. Poi si torna indietro nel tempo con delle composizioni polifoniche per strumenti di Annibale Padovano e Orazio Vecchi, ambedue maestri famosi nell’Italia del Nord; Padovano, che col suo esser stato maestro di Cappella alla corte asburgica di Graz collega il programma con la residenza dell’ensemble gamma.ut, Orazio Vecchi ci connette con la vicina città di Modena. Segue un’altra composizione polifonica di Alfonso Ferrabosco, sempre della zona, che mostra lo sviluppo della musica strumentale stampata anche sul lato polifonico, col titolo che ricorda quanto fu connessa la pratica della musica alla solmisazione degli esacordi. Questo pezzo per tre strumenti viene alternato con un Ricercar di Giovanni Bassano, eseguito su una copia dei famosi violini rinascimentali, che, appesi nel 1594 a dieci metri di altezza nel duomo di Freiberg/Sassonia, sopravvissero per più di 400 anni quasi intatti e che servono oggi da medium diretto tra il Rinascimento e oggi. Nel blocco successivo di brani si propongono in alternanza danze e composizioni di Gasparo Zanetti e brani da chiesa di Biagio Marini, facendo sentire questo repertorio oggi giorno un po’ negletto sebbene tanti compositori della prima metà del ‘600, famosi per la loro musica per il violino, ci avessero lasciato anche tante composizioni per il “consort di violini”.

Claude Nori, senza titolo, 1982
Galleria Civica di Modena, Raccolta della Fotografia, Fondo Franco Fontana

Le danze del Zanetti sono speciali non solo per essere state stampate sia in pentagramma che in intavolatura, ma anche perché contengono danze molto conosciute per secoli come la Mantovana e la Bergamasca, sempre per il "consort dei violini". Facendo un'escursione al Sud si giunge al compositore Cristoforo Caresana che, come fu una moda in tutta Italia nella seconda metà del '600, amò il contrappunto e scrisse dei "bicinii" (con *bicinium* si intende, nella musica rinascimentale e barocca, una composizione didattica a due sole voci/strumenti) su dei canti gregoriani – si eseguono qui quelli su "Ave Maris Stella", seguiti da una versione per 4 voci. Così da vari percorsi convergenti si giunge alla nostra meta, concludendo il programma con dei pezzi di Giovanni Maria Bononcini – sempre per 4 strumenti della famiglia del violino - anch'essi suonati poco, proprio perché collegati alla oggi poco praticata tradizione del "consort dei violini". Bononcini mette queste danze sotto il titolo particolare "in Stil Francese" e le compone assegnando le parti centrali a due viole chiamate "viola canto" e "viola alto" (molto interessante per chi segue proprio queste due voci mezzane nel corso del nostro programma); in questo modo l'autore si avvicina chiaramente alla tradizione francese, sebbene in Francia a quest'epoca si usassero ben tre viole mezzane. La forma e lo stile delle danze rimane molto particolare e ricorda brani sia dei compositori francesi dell'epoca, sia di tutti quelli come Georg Muffat, che imitandoli esportarono in tutta Europa il "gusto francese". Queste danze ci offrono in tal modo una visione accresciuta del Bononcini e ci fanno riconoscere ancora di più quanto il nostro, pur rimanendo sempre vicino alla sua terra natia, fosse un grande maestro di importanza internazionale.

ENSEMBLE GAMMA.UT

Nell'ensemble gamma.ut Susanne Scholz riunisce dei giovani musicisti di varie nazionalità per conquistare nuovi repertori musicali, nuovi luoghi da concerto e nuovi ascoltatori, partendo dal concerto del "Consort di violini del '500". Per la maggior parte violinisti, tutti i musicisti nell'ensemble gamma.ut non solo si scambiano la parte (da soprano, al contralto e tenore fino al basso), ma cambiano anche il modo di suonare e di tenere gli strumenti, adattandosi con precisione al repertorio eseguito. I componenti sono tutti specialisti di musica antica arricchiti anche da altre esperienze musicali (come il Jazz e la musica contemporanea) e si ritrovano per godere la gioia di far musica insieme e per condividere questa gioia con gli ascoltatori.

SUSANNE SCHOLZ

Appena trentenne, è stata nominata professore alla Hochschule di Musica di Lipsia e vanta una ricca carriera concertistica e pedagogica. Dopo gli studi presso le Hochschulen di Graz, di Vienna e, presso Il Conservatorio Reale dell'Aja con Sigiswald Kuijken, ha iniziato subito l'attività concertistica, anche come violino di spalla, Maestro di Concerto, in seno ad Ensemble rinomati e con propri gruppi musicali. Nel suo modo di suonare, percorre una strada di estremo rigore storico, con particolare attenzione alla "pronuncia" dell'arco e al discorso retorico-musicale proprio degli strumenti d'epoca. Ha al suo attivo oltre 50 registrazioni discografiche che documentano la sua attività artistica. Dal 1995 svolge inoltre un'intensa attività didattica in conservatori, università e presso numerosi corsi estivi e non solo, sviluppando progetti orchestrali e operistici.

Sabato 16 settembre ore 21 - festival *filosofia*
MODENA Chiesa di San Bartolomeo

DAL LIUTO ALLA CHITARRA

Metamorfofi degli strumenti a corda Musiche dal Medioevo all'Ottocento

con esposizione di strumenti a cura di Lorenzo Frignani

Min Jung Kim *voce, liuto medievale, liuto rinascimentale*
Maximiliano Pacheco *tiorba, chitarra barocca*
Eleonora de Prez *chitarra ottocentesca*
Caterina Chiarcos *voce*

In collaborazione con
Civica Scuola di Musica di Milano Claudio Abbado

Liuto medievale; liuto rinascimentale; voce

ANONIMO (XV SEC.)

Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117, f. 49v
n. 17

ANONIMO (XIV SEC.)

Llibre Vermell de Montserrat, f. 25r
Mariam Matrem virginem - mottetto

ANONIMO (XV SEC.)

Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117, f. 80v-81
Bel fiore - danza

DON PAOLO DA FIRENZE (c.1355-c.1436)

Paris, Bibliothèque National, fonds italian 568, f. 51
Lasso, Grev'è '1 partir - Ballata

FRANCESCO LANDINI (c.1325-1398)

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26, f. 2v
Non creder donna - Ballata

FRANCESCO CANOVA DA MILANO (1497-1543)

da: Intabolutura di liuto, in Vinegia Marcolini 1536
Ricerca

PEREGRINUS CESENA VERONENSIS (XV-XVI SEC.)

da Petrucci, Frottole, Libro III n. 25, Venezia 1508
Non posso abandonarte - frottola

Tiorba; chitarra barocca; voce

ROBERT DE VISÉE (c. 1655-1732)
Besançon, Bibliothèque municipale, MS. Vaudry de Saizenay, p. 258
Chaconne de Mr. De Visée Besançon

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Prologo dell'Orfeo, favola in musica, SV 318
La Musica

GASPAR SANZ (1640-1710)
Zaragoza, Introducción de Música sobre la Guitarra Española, p. 10
Pavanas

SIGISMONDO D'INDIA (1582-1629)
da Le Musiche, libro V, p.22
Torna il Sereno Zefiro

ALESSANDRO PICCININI (1566-1638)
Firenze, Intavolatura di Liuto, et di Chitarrone Libro Primo, p. 96
Toccata IV

HENRY PURCELL (1659-1695)
Aria da The fairy queen, Z. 629
Oh, let me weep

Chitarra ottocentesca; voce

MAURO GIULIANI (1781-1829)
da 12 Waltzes op. 57
Waltzes n. 1, 3 e 6

MAURO GIULIANI
da Sei Ariette op. 95
Quando sarà quel dì

FERNANDO SOR (1778-1839)
Andante, largo
op. 5

MAURO GIULIANI
da Sei Ariette op. 95
Di due bell'anime

Mimmo Jodice, *Bronzo romano*, 1993, stampa al bromuro d'argento
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

LIUTO MEDIEVALE - LIUTO RINASCIMENTALE - VOCE

Il programma si svolge in un arco di tempo che va dall'alto medioevo al primo rinascimento e segue l'evoluzione della figura della *Cantatrice*. Il termine *Cantatrice* è riferito a chi canta accompagnandosi al liuto, come raffigurato in molte fonti iconografiche. Nella musica del Trecento, la voce inferiore, il *Tenor*, viene suonata con il liuto al plectro mentre si canta la voce superiore, il *Cantus*. Su "Mariam matrem", a tre voci, ho intavolato le due voci inferiori (*Contratenor* e *Tenor*) che verranno eseguite con tecnica mista. Il liuto medievale deriva dallo strumento arabo *el ud*, che in origine veniva suonato con una penna d'uccello. In Europa nel medioevo il liuto si suona allo stesso modo, ma dovendo adattare lo strumento alla musica polifonica è stata sviluppata una nuova tecnica: la tecnica mista che rappresenta un passaggio dal solo plectro alla tecnica a mano libera che si consoliderà nel Cinquecento. Due dei primi brani proposti (n.17 e bel fiore danza) provengono dal Codice di Faenza che rappresenta una delle principali fonti di musica strumentale e di diminuzione del Trecento. *Mariam matrem* proviene dal Livre Vermell de Montserrat. Il testo è di devozione mariana. La ballata, *Non Creder donna* proviene dal Codice Panciatichiano 26, composta da Francesco Landini, simbolo della musica italiana del Trecento. Segue la ballata *Lasso, grev'e'l partir* (Fonds Italian 568) del compositore Paolo da Firenze vissuto a cavallo tra Trecento e Quattrocento: il brano rappresenta appieno questo periodo di transizione con un contrappunto più ricco ed elaborato. Con Francesco da Milano arriviamo alle porte del Cinquecento. Egli fu un celebre liutista e compositore. Il suo stile è prettamente madrigalistico e prevede l'esecuzione di tutte le voci al liuto. Conclude il programma la frottola *Non posso abandonarte*, di Peregrinus Cesana Veronensis.

Min Jung Kim

TIORBA - CHITARRA BAROCCA - VOCE

L'Orfeo di Claudio Monteverdi, eseguito per la prima volta nel 1607 a Mantova è considerato il primo esempio di dramma musicale della storia, e nel suo celebre Prologo è proprio la Musica a presentare sé stessa come la più capace a muovere quei sentimenti e quegli affetti propri della natura umana e dunque a rendere l'ascoltatore partecipe e coinvolto in prima persona. Sigismondo D'India contemporaneo e conoscitore delle composizioni di Monteverdi, nella prefazione de "Le Musiche", egli ritiene che il canto abbia maggior effetto e capacità espressiva se accompagnato con intervalli non ordinari, passando con più novità possibili da una consonanza all'altra, secondo la varietà de i sensi delle parole. Torna il sereno Zefiro è uno squisito esempio della capacità del compositore palermitano di esaltare il contrasto tra la primavera imminente e la malinconica tristezza dell'io narrante tramite cromatismi inaspettati e raffinate dissonanze. The Fairy Queen di Henry Purcell ha come protagonisti esclusivamente spiriti ed esseri soprannaturali, con l'eccezione dei pastori. Composta pochi anni prima della morte del compositore, si tratta della raccolta di musiche e arie di commento che inframmezzano la messa in scena di "Sogno di una notte di mezza state" di Shakespeare. "The Plaint", conosciuto anche come, "Oh let me weep". Il doloroso lamento della voce si appoggia alla solida base di un basso ostinato, in una sorta di duetto tra la melodia espressiva della linea vocale e il senso di desolata monotonia dell'accompagnamento. I pezzi strumentali selezionati appartengono a diversi compositori che hanno saputo sviluppare il repertorio solistico, dimostrando non solo l'importanza che hanno compiuto come strumenti per accompagnare cantanti o partecipare a ensemble di camere. La ciaccona in la minore di Robert De Viseé, musicista francese, liutista alla corte di Luigi XIV, appartiene al manoscritto Vaundry de Saizenay. Alessandro Piccinini, liutista presso alla corte di Alfonso II d'Este di Ferrara e dal Cardinale Pietro Aldobrandini. La Toccata IV si trova nel libro 1 "Intavolatura di liuto et di Chitarrone". Musicista e chitarrista spagnolo Gaspar Sanz sviluppa lo stilo "rasgueado y punteado" verso diverse danze. "Pavanas por la D con Partidas al aire Español" si trova nel "libro segundo, de cifras sobre la guitarra española".

Maximiliano Pacheco

Ignoto scultore fiorentino (Maso di Bartolomeo?)
Ignudo della paura (Marsia), bronzo (foto C. Vannini)
Modena, Galleria Estense

CHITARRA OTTOCENTESCA - VOCE

Con il termine chitarra romantica, o chitarra ottocentesca, ci si riferisce alle chitarre a sei corde singole prodotte tra la fine del XVIII secolo e la fine del XIX secolo. In ambito chitarristico, questo periodo è ricordato come quello dei grandi "chitarristi-compositori"; furono nomi quali Carulli, Giuliani, Molino, Carcassi, Sor, Auguado, grandi virtuosi nonché stimati compositori, a traghettare la chitarra da strumento quasi esclusivamente popolare a strumento da concerto. Senza dubbio, le opere più interessanti composte in questo periodo provengono dal genio di Mauro Giuliani (1781-1829), virtuoso pugliese vissuto prevalentemente a Vienna, e da quello di Fernando Sor (1778-1839), prolifico compositore spagnolo. Di Mauro Giuliani verranno eseguiti

tre Waltzes dai 12 Waltzes op. 57, che, seppur nella loro fugacità, riassumono brillantemente il gusto del compositore: fare della chitarra un'orchestra in miniatura; il canto si sviluppa sulle prime due corde, i bassi recitano quei fondamenti armonici normalmente affidati a violoncelli e contrabbassi e le corde centrali svolgono le parti di ripieno, affidate in orchestra ai clarinetti e alle viole. Del compositore campano saranno eseguite anche due graziose arie tratte dalle Sei Ariette op. 95 per voce e chitarra; Giuliani si dedicò infatti largamente anche alla musica da camera, in particolare al duo di chitarre e al duo voce e chitarra. Di Fernando Sor si ascolterà invece l'Andante largo op. 5, brano caratterizzato da una cantabilità e da una dolcezza fuori dal comune; il critico William Newman ha così brillantemente riassunto lo stile di Sor: "Le composizioni di Sor hanno un alto valore creativo. Le idee, che si originano dallo strumento ma che stanno in piedi anche da sole, sono fresche e particolari. L'armonia è abilmente e sorprendentemente variata [...]; anche la struttura è interessante, con gli spostamenti melodici dalla voce alta, alla bassa, all'intermedia, e frequenti aggiunte di accenni contrappuntistici". I brani verranno eseguiti su una fedele copia di una chitarra Fabricatore del 1822, eseguita dalla liutaia Silvia Zanchi. La famiglia di liutai napoletani Fabricatore, che per almeno tre generazioni ha costruito strumenti musicali e in particolare chitarre e mandolini, rappresenta l'espressione più alta della liuteria napoletana del periodo per la costruzione di strumenti a pizzico.

Eleonora de Prez

LORENZO FRIGNANI

Dal 1986 si occupa di costruzione e restauro di strumenti ad arco e a pizzico. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi in Italia per i suoi strumenti musicali e apprezzamenti in tutto il mondo. Oltre al suo lavoro di liutaio, egli è profondamente coinvolto in molti altri aspetti della comunità musicale internazionale, anche come membro di diverse giurie in concorsi di liuteria internazionali. Ha insegnato liuteria oltre dieci anni formando professionalmente diversi apprendisti provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Nel 2007 ha fondato la casa editrice "LF Edizioni" che si è occupata di tradurre testi antichi e moderni sull'argomento della liuteria, da lingua straniera all'italiano. Si dedica da sempre alla ricerca, al restauro e conservazione degli strumenti ad arco e a pizzico e collabora tutt'ora attivamente con varie realtà museali italiane e straniere e ha curato numerose mostre in Italia, Europa e Asia e ricevuto premi e riconoscimenti. Dal 2014 è l'unico italiano a far parte del gruppo del progetto triennale europeo "Leonardo Guitar Research Project-LRGP", che si è occupato della sperimentazione sulla costruzione di chitarre con legni "non tropicali", nell'ottica delle restrizioni introdotte dalla normativa di Washington e che si è concluso nel 2017. Nel 2016 ha ricevuto il premio "Città di Alessandria" una vita per la liuteria. Attualmente sta sviluppando nuove ricerche sul fronte della conservazione e catalogazione di strumenti storici, per i quali scrive regolarmente articoli per riviste di settore quali *Seicorde*, *Guitart*, *il Fronimo*, *Liuteria-Musica-Cultura*. Tiene regolarmente conferenze in Italia e svolge regolarmente l'attività di liutaio a Modena, dove vive.

CATERINA CHIARCOS

Dopo studi di Violoncello si è diplomata nel 2016 in Canto Rinascimentale e Barocco con Cristina Miatello, perfezionandosi con Lia Serafini ed Emma Kirkby. Dal 2010 partecipa ai laboratori di musica antica del Consorzio dei Conservatori del Veneto. È membro de Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia e dell'ensemble veneziano di musica armena Gaspard Edesse; collabora come solista con numerosi ensemble veneti di musica barocca tra cui i Polifonici Vicentini e l'InUnum Ensemble. Già membro della Cappella Marciana della basilica patriarcale di San Marco in Venezia, dal 2015 lo è in veste di solista. Studia notazione medievale e trascrizione con Claudia Caffagni, viella con Claudia Pasetto, ed è coinvolta in un progetto della Fondazione Benetton sulla trascrizione ed esecuzione ed incisione della messa *Se la face ay pale* di Guillaume Dufay.

ELEONORA DE PREZ

Chitarrista e cantante, ha compiuto i suoi studi di chitarra classica sotto la guida del Maestro Paolo Chierici presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, dove si è diplomata nell'ottobre 2016 eseguendo l'intero programma su chitarra dell'800. Attualmente si sta perfezionando in repertorio dell'Ottocento con il duo Maccari-Pugliese. Parallelamente continua gli studi di canto come mezzosoprano,

cominciati nel 2012 con il soprano Margherita Tomasi e proseguiti con il baritono Gianluca Valenti. Eleonora suona una copia di una Fabricatore del 1822 eseguita dalla liutaia Sivia Zanchi

JUNG MIN KIM

Jung Min Kim è nata a Seoul. Dal 2009 ha studiato canto barocco con Gundula Anders, liuto medievale con Claudia Caffagni, musica d'insieme medievale con Kees Boeke, presso la Musikhochschule di Trossingen. Dal 2014 studia presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, dove prosegue gli studi di liuto con Claudia Caffagni e frequenta il Triennio di canto barocco sotto la guida di Roberto Balconi. È inoltre allieva del Biennio di musica medievale diretto da Claudia Caffagni.

MAXIMILIANO PACHECO

Iniziati gli studi come chitarrista sotto la guida di Alejandro Caputo nel 2011 ha iniziato ad approfondire lo studio della musica antica e del liuto barocco al Conservatorio "de Falla" di Buenos Aires. Ha frequentato vari seminari e masterclasses di musica Antica con Hopkinson Smith, Eduardo Egüez, Xavier Diaz-Latorre ed Evangelina Mascardi. Attualmente è iscritto al triennio di liuto barocco con Paul Beier alla Civica Scuola di Musica di Milano. Ha partecipato a diversi concerti di musica antica come continuista sotto la direzione, fra gli altri, di Gabriel Garrido, Antonio Frigé. Dal 2015 a oggi partecipa a diversi progetti di musica di insieme e concerti con l'Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica diretti da Lorenzo Ghielmi, Antonio Frigé, Stefano Montanari e Paul Beier.

Toni Thorimbert, *Untitled*, 2004, stampa giclée
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

Mercoledì 20 settembre ore 20.30
MODENA Galleria Estense

VIAGGIO MUSICALE Da Roma al Sacro Romano Impero (1615-1682)

THEOREMA

Violino (Claudia Combs)
Viola da braccio e Violino (Massimo Percivaldi)
Viola da gamba e Violoncello tenore (Roberto Gini)
Violone (Marco Angilella)
Clavicembalo (Sara Dieci)

Roma

Di GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER NOBILE ALEMANNO
Sinfonia ottava à 4; Ballo Primo; Gagliarda sesta; Sinfonia decimaquinta à 4; Corrente quinta.
Libro Primo de Balli Gagliarde et Correnti a quattro voci - Libro Primo di Sinfonie a quattro; Roma, 1615

Di GIROLAMO FRESCOBALDI, ORGANISTA IN SAN PIETRO DI ROMA
Canzon seconda, Canto, Alto, Tenor e Basso, sopra Romanesca
Canzoni da sonare; Roma, 1634

Ducato di Mantova

Di SALAMON ROSSI HEBREO
Sinfonia à 4; Gagliarda à 4 detta la Zambalina
Il Secondo Libro delle Sinfonie è Gagliarde; Venezia, 1608

D'INCERTO

Baraban; Bela che mi legghi; Bertazina; Basta ben che; Perché; Tordiglion
Ms Fondo Santa Barbara 171/1; Milano, Bibl. del conservatorio di musica G. Verdi

Stato di Milano

Di GIOVANNI PAOLO CIMA, ORGANISTA DELLA GLORIOSA MADONNA PRESSO S. CELSO DI MILANO
Sonata a quattro
Concerti ecclesiastici; Milano 1610

Di CARLO FARINA MANTOVANO
Pavana quinta à 4; Aria franzesa seconda à 4
Il Terzo Libro [...] di Carlo Farina mantovano. In Dresda alle spese dell'istesso Autore, 1627

Ducato di Modena

Di MARCO UCCELLINI CAPO DEGLI INSTRUMENTISTI DEL SERENISSIMO SIG. DUCA DI MODANA
Sonata over Canzone vigesima; Corrente terza, quinta & settima a quattro
Ozio Regio: composizioni armoniche sopra il violino e diversi altri strumenti, Libro Settima; Venezia, 1660

Venezia

Di GIOVANNI LEGRENZI
Sonata seconda à quattro due Violini Alto e viola da braccio
La Cetra, Libro Quarto di Sonate; Venezia, 1673

Wolfenbüttel: Principato Braunschweig-Wolfenbüttel

Di GIOVANNI ROSENMILLER (Johann Rosenmüller)
Sonata Ottava à 4
Sonate à 2.3.4.è 5 Stromenti da arco & Altri; Norimberga, 1682

Kremsier: Boemia (att. Kroměříž)

Del Signor HENRICO BIBER (Heinrich Ignaz Franz Biber)
Balletti Lamentabili a 4, Composti Cremsirii 1670
Sonata; Allamanda; Sarabande; Gavotte; Gigue; Lamenti
Ms. Kroměříž, Arcibiskupský zámek - Hudební sbírka; CZ-Kra

Il segno che l'artista lascia di sé nei luoghi in cui egli opera è destinato a restare impresso in chi ne raccoglie la traccia.

Se un viaggio in musica che propone l'itinerario sonoro da Roma fino alle terre del Sacro Romano Impero Germanico da un canto è possibile attraverso la scelta mirata di opere esemplari, dall'altro è inevitabile la sua natura ideale. Ne è causa l'incrociarsi delle vite dei musicisti, la cui continua peregrinazione (che oggi chiamiamo mobilità professionale) da un luogo all'altro d'Italia e d'Europa fu in moltissimi casi una disposizione costante. In tal senso, il nostro concerto è un viaggio fatto di viaggi. È inoltre arduo circoscriverlo ad un momento temporale definito, vuoi a causa della distanza che corre talvolta tra l'anno e il luogo di nascita di una composizione e la sua pubblicazione a stampa, vuoi per le variabili sedi professionali in cui operava in un tal periodo l'autore. L'artista era e sarà sempre l'unica creatura veramente cosmopolita della storia, poiché con il linguaggio che gli è proprio sa esprimere le diversità dei paesaggi che la vita lo ha condotto a scoprire. Noi artisti del presente, riscoprendo le opere che appartengono ad un tempo lontano, siamo invitati a riconoscere quei diversi paesaggi. Paesaggi in senso lato: non solo monti, fiumi e orizzonti ma città, abitanti, odori, colori e suoni dalle più diverse intonazioni; un paesaggio umano fatto di immagini ma anche pregno della sensorialità di chi lo guarda. Dunque si può anche affermare che nel nostro viaggio suoniamo dei paesaggi, e li interpretiamo. Non sarà superfluo ricordare come nel passato i confini non fossero gli stessi di oggi, sia nella sostanza geografica sia nella percezione che un viaggiatore poteva provare andando da un luogo all'altro. Per tutti questi fattori non è quindi semplice attribuire una specifica nazionalità ad un musicista del Seicento. L'artista, ancorché legato al luogo di nascita che sovente vuole menzionare nei frontespizi delle pubblicazioni o aggiunto al suo cognome, è apolide. Come attribuire una nazionalità, per esempio, a Claudio Monteverdi? Nato milanese di Cremona, nella capitale dei Gonzaga, dove venne assunto a Maestro della Musica del Duca, respira ed elabora l'estetica mantovana imprimendo una fortissima influenza al particolare universo in cui nacquero Arianna e Orfeo; veneziano infine, nel trentennio in cui la sua arte sviluppa e crea il nuovo linguaggio di quella musica che ha influenzato le generazioni successive. Questi tre diversi Monteverdi si sono nutriti dei differenti paesaggi incontrati nel viaggio della loro vita, ogni volta nutrendo e plasmando la cultura e i linguaggi musicali dei mondi in cui operavano e fondendoli in una sola mutevole esistenza. La nazionalità dei musicisti, e più in generale degli artisti tutti, sta quindi nella loro personalità, nella loro musica e nei paesaggi interiori cui danno suoni e immagini, «evocando senza definire», come ha ben sintetizzato in un suo libro l'attrice Franca Valeri.

Questo viaggio musicale è quindi sì un percorso logico che attraversa luoghi particolarmente influenzati dalla presenza di forti personalità musicali, ma è ancor più un viaggio nel secolo attraverso gli innumerevoli incroci di artisti che si sono scambiati impressioni, suggestioni, lingue diverse e personali invenzioni attraverso il contatto diretto e le edizioni a stampa. Si avverte quanto di Legrenzi vi sia nel linguaggio che il tedesco Rosenmüller esporta dai suoi anni veneziani in Germania, e come questo ideale testimone fosse passato da Gerolamo Kapsberger fino a Biber, per mano anche di quanti è impossibile rappresentare in un solo programma di concerto di musica strumentale. Si dovrebbero ascoltare le musiche di Heinrich Schütz, di Biagio Marini, di Jacob Froberger, e poi Carissimi e Charpentier per avere un'idea degli incroci di esistenze in quel momento di inenarrabile fermento artistico europeo che fu il secolo XVII.

THEOREMA, settembre 2017

Venerdì 29 settembre ore 21
VIGNOLA Rocca

VIVALDI, BACH & PURCELL e i grandi della musica barocca

ENSEMBLE LA VAGHEZZA

Victoria Melik, Mayah Kadish *violini*
Anastasia Baraviera *violoncello*
Gianluca Geremia *liuto*
Marco Crosetto *clavicembalo*

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704)

Harmonia Artificioso-Arioso
Partia II in B minor
Praeludium, Allamande, Balletto, Gigue

GIROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)

Libro Quarto d'Intavolatura di Chitarrone
Canzone Prima

GIOVANNI ANTONIO PANDOLFI MEALLI (1624-1687 ca.)

Sonata for Violin and Continuo, Op. 3, No. 2, La Cesta

DARIO CASTELLO

dal secondo libro di Sonate Concertate in Stil Moderno
Sonata Prima a Soprano Solo

HENRY PURCELL (1659-1695)

Ten Sonatas in Four Parts
Sonata no. 5 in La minore

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Sonata No. 1 in Sol minore, RV 73
Preludio Grave, Allemanda Allegro, Adagio, Capriccio Allegro, Gavotta Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Organ Trio Sonata in Do maggiore BWV 529
Allegro, Largo, Allegro

LA SCIENZA DELL'IMMATERIALE

Il programma rappresenta un' esplorazione di quella musica che cerca di definire ciò che non può, per sua natura, essere descritto. L'Illuminismo fu un periodo di grande curiosità e di scoperta di molte nuove teorie, legate soprattutto alle emozioni umane e al loro nesso con l'armonia. L'idea di *Musica universalis*, derivata dalla filosofia antica, sosteneva che l'armonia dell'universo fosse il risultato di proporzioni matematiche che intercorrevano tra i corpi celesti. Un altro concetto chiave è quello della *Dottrina degli Affetti*: le emozioni possono essere evocate utilizzando un procedimento artistico. I brani in programma esplorano, dunque, le possibilità che possiede l'armonia nell'esprimere sentimenti diversi. L'*Harmonia Artificioso-Ariosa* di Biber è un'opera incredibilmente virtuosistica che utilizza violini in scordatura – l'intonazione non convenzionale delle corde – al fine di richiamare sonorità insolite degli interpreti. Seguono tre brani solistici: nella Canzone di Kapsberger, sono i due strumenti

del continuo a dialogare, dimostrando come, anche nel piccolo e nelle sonorità più modeste c'è un mondo affettivo da ricreare. Le due sonate a violino solo di Pandolfi Mealli e Castello, dove è esplicito il riferimento alla Seconda Pratica attraverso la dicitura "stil moderno", sono un classico esempio della grande varietà di intenzioni e ritmi del primo barocco: melodia, recitativo e danza si alternano senza sosta. La sonata di Purcell ricalca in gran parte le opere vocali del compositore tra cui l'Ode a Santa Cecilia, lavoro essenzialmente dedicato alla armonia delle sfere: la conclusione del brano è particolarmente "celeste", con un eccezionale passaggio cromatico dei violini su un pedale di basso, quasi come se gli strumenti siano, essi stessi, assunti al cielo. La musica di Vivaldi è emotivamente evocativa grazie all'accostamento di forme familiari ad armonie inattese, ripetizioni retoriche a dinamiche poco ortodosse. Infine, la trisonata di Bach, qui trascritta per due violini e basso continuo, è forse una delle più esuberanti dimostrazioni della gioia nella musica barocca a cui si contrappone il movimento centrale, crepuscolare esplorazione di una sinuosa malinconia.

LA VAGHEZZA

È un ensemble specializzato nell'esecuzione filologica della musica del XVII e XVIII secolo. I cinque musicisti si sono riuniti nel 2016 e si sono subito distinti per la loro unità di suono e concezione musicale comune. I membri de La Vaghezza vivono in Inghilterra, Italia e Francia, si riuniscono regolarmente e tengono concerti in tutta Europa. Nel 2016 hanno svolto un tour musicale nell'Italia centrale, si sono aggiudicati il Primo premio assoluto nel prestigioso concorso internazionale "Maurizio Pratola", si sono esibiti, tra gli altri, presso i festival di musica antica di Bruges e di Utrecht e sono stati scelti come Ensemble Europeo Emergente nel programma EEEmerging, finanziato e supportato da diverse organizzazioni europee. Nella prima parte del 2017 si sono esibiti in una dozzina di concerti, includendo performance sold-out, in importanti festival come il Monteverdi Festival Cremona, PaviaBarocca Festival e la Biennale Mediterraneo a Palermo e hanno goduto delle residenze presso il Ghislieri Musica (Italia) e il Centro Culturale di Ambronay (Francia). La seconda parte della stagione include le esibizioni al Festival d'Ambronay, in ottobre, e nella stagione di Barattelli Musica, all'Aquila, in novembre.

Marrie Bot, *The dance*, Sicilia, 1981

Galleria Civica di Modena, Raccolta della Fotografia, Fondo Franco Fontana

Domenica 1 ottobre ore 20 e ore 21.30
MODENA Planetario

MUSICA PER GLI ASTRY

GIOVANNI PAGANELLI
clavicembalo

PAOLA BIGINI
narrazioni

MICHEL CORRETTE (1707-1795)
dal Premier Livre Pièces de Clavecin

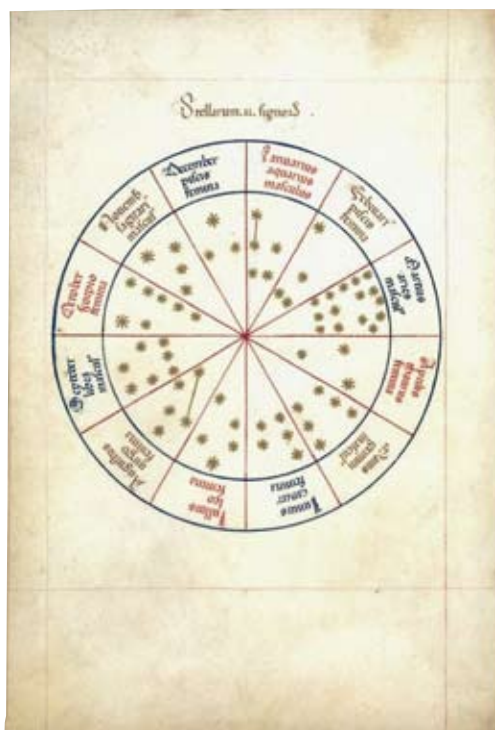
Prelude (suite 2)
Rondeau Les Etoiles

JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER (1656-1746)
dal Musikalischer Parnassus

Suite Urania
*Toccata, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Gigue, Rigaudon – Gay, Rigaudon,
Double, Menuet I. Alternativement Menuet II Menuet I Da capo, Passacaglia*

Da sempre la volta celeste ha avuto un ruolo particolare nella vita dell'umanità, trasmettendo l'idea di trascendenza e di profondità, testimoniando l'infinità dello spazio, il trascorrere del tempo e l'immutabilità dei cicli celesti. Forse è per queste caratteristiche che l'uomo ha collocato nel cielo la dimora delle divinità; esse, dotate di prescienza e sapienza infinite, hanno rivelato agli uomini le leggi morali permettendone la convivenza sulla terra. Osservando la volta celeste illuminata solo dallo splendore delle stelle, come uomini del passato, si suggerisce una percezione rinnovata e accresciuta dell'immensità del cielo, scoprendo chi erano originariamente queste divinità e come la cultura le ha trasformate e riplasmate.

Tipico per la musica francese per tastiera tra il XVII e XVIII secolo è l'attribuzione di titoli alle danze delle suite. Michael Corrette non fa eccezione, e nel suo primo libro di *Pièces de Clavecin* titola quasi tutti i suoi movimenti attribuendo, come da tradizione, nomi di affetti o sentimenti tratti dalla quotidianità, nomi di persone note o meno note e nomi evocativi dalla natura, da cui prendere spunto per composizioni decisamente programmatiche, come nel caso di "Les Étoiles" in programma presso il Planetario. Apre la suite un brillante preludio dal carattere improvvisativo caratterizzato da arpeggi spiccatamente idiomati, la cui realizzazione è lasciata all'estro dell'esecutore. Johann Caspar Ferdinand Fischer, definito da Forkel uno dei più grandi musicisti del suo tempo, porta il gusto per la suite francese in Germania, fondendolo a quello di J.J. Froberger. Il "parnasso" è un monte greco sopra alla città di Delfi, diventato un topos molto frequente tra compositori di tutte le epoche. La salita di questo monte è metaforicamente compiuta da musicisti, letterati e artisti alla ricerca di una sublime ispirazione. Ritenuto da sempre dimora delle nove muse, Fischer scrive una raccolta di nove suite, ciascuna intitolata a una musa. Urania, figlia di Zeus e Mnemosine, è la musa dell'astronomia e conclude il ciclo di nove suite proposte da Fischer. I movimenti delle suite includono le forme più alla moda nel 1738, tra cui doppi minuetti e doppi Rigaudons. La monumentale Passacaglia finale, conclusiva della suite Urania, oltre che dell'intero ciclo, è una delle composizioni forse più note di Fischer. È il movimento più lungo di tutto il Parnasso Musicale, e seppur non sia dimostrabile un intento programmatico, alcuni studiosi sostengono che ripercorra la storia di Orfeo ed Euridice.

De Sphaera (ALFA.X.2.14), ms., XV sec.
Modena, Biblioteca Estense

GIOVANNI PAGANELLI

Diplomato in clavicembalo e tastiere storiche con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove ha studiato clavicembalo con Francesco Baroni e organo con Mario Verdicchio. Ora è studente di Robert Hill presso la Hochschule für Musik a Friburgo. Ha iniziato la sua attività professionale a 16 anni, lavorando per due anni con Daniele Bononcini e la Cappella Musicale del Duomo di Modena come organista sostituto, continuista e assistente nelle attività delle diverse Schole. Fino ad ora Giovanni Paganelli ha lavorato come direttore, concertatore al cembalo, continuista e solista con prestigiose istituzioni del suo territorio, quali Emilia Romagna Teatro, Gioventù Musicale d'Italia, Amici della Musica di Modena, festivalfilosofia, Teatro Comunale Luciano Pavarotti, festival Grandezze & Meraviglie. Ha partecipato come continuista a diversi concerti in Italia e in Europa, in particolare Germania e Olanda. È direttore e cembalista dell'ensemble Adm Soundscape degli Amici della Musica di Modena che ha iniziato nella stagione 2015-16 la sua attività come ensemble di musica contemporanea programmando i primi concerti a Modena, Rovereto e Genova. Dal 2015 partecipa attivamente sia come leader sia come coordinatore al progetto Ensemble Francesco d'Este costituito da Grandezze & Meraviglie.

PAOLA BIGINI

Laureatasi in germanistica all'Università di Bologna, nel corso degli anni ha rivolto i propri interessi allo studio della storia, riconoscendo nel metodo proposto dalla "Nouvelle Histoire", i cui rappresentanti principali sono Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel, uno strumento innovativo per avvicinare il pubblico alla cultura e in particolare alla storia intesa nel senso più ampio del termine, individuando prospettive di indagine che mettano in evidenza lo stretto legame tra passato e presente. Per questo ha deciso di frequentare il master di secondo livello in Public History, organizzato dall'Università di Modena e Reggio.

Giovedì 5 ottobre ore 21
MODENA Chiesa di San Carlo

LA SUSANNA
di Alessandro Stradella
Oratorio a 5 voci, strumenti e basso continuo
Libretto di Giovan Battista Giardini
(Prima esecuzione Modena 1681)

In coproduzione con
Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi, Conservatorio A. Casella de L'Aquila,
Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini di Napoli, Accademia d'Arte Lirica di Osimo,
Oratorio del Gonfalone di Roma, Società di Concerti Barattelli di L'Aquila

SUSANNA Cansın Nehir Gündüz *soprano*
TESTO Candida Guida *contralto*
1° GIUDICE Mateusz Drozda *basso*
2° GIUDICE Roberto Mattioni *tenore*
DANIELE Sofie Garcia *soprano*

STRADELLA Y-PROJECT
Ewa Anna Augustynowicz, Andrea Carboni *violini*
Esteban Lobos Dellepiane *viola da gamba*
Francesco Sorrentino *violoncello*
Marco Contessi *contrabbasso*
Olena Kurkina, Luca Di Berardino *tiorbe*
Lucia Adelaide Di Nicola *clavicembalo*
Nijolė Dorotėja Beniušytė *organo*

mise en espace GUILLAUME BERNARDI

direzione ANDREA DE CARLO

SINOSSI

Parte Prima. L'azione ha inizio nella città di Babilonia, durante il lungo esilio del popolo ebraico. Due Anziani Israeliti, designati al governo del loro popolo e per questo detti Giudici, covano entrambi un'accesa passione per Susanna, la bellissima moglie di Gioacchino, ma non osano confessare l'uno all'altro i propri desideri. Tormentati e turbati, passeggiano presso il giardino della dimora di Gioacchino: interrogandosi l'un l'altro circa il proprio evidente affanno, scoprono di essere innamorati della stessa donna. Ad un tratto compare tra i fiori la delicata e soave immagine di Susanna, che ignara della presenza di altri si denuda e si immerge in un fresco ruscello. I due Giudici, nascosti per guardarla in segreto, improvvisamente sorgono dal loro nascondiglio e le dichiarano la loro passione, tentando un avvicinamento. Susanna, terrorizzata, grida per chiedere aiuto, ma quando arrivano i soccorsi i due astuti Giudici accusano la ragazza di averli irretiti e la fanno imprigionare per adulterio.

Parte Seconda. In prigione Susanna si dispera per la propria condizione, ma non rinuncia a sperare. Condotta in tribunale per il giudizio, viene però sommariamente condannata a morte. In preda allo sconforto a quel punto la giovane invoca il cielo affinché venga impedita una tale ingiustizia: un attimo prima che la sentenza venga pronunciata irrompe sulla scena il Profeta Daniele, reclamando un nuovo e giusto processo. Il popolo è con lui e si indice un nuovo procedimento: i due Giudici vengono interrogati separatamente ma rendono testimonianze molto diverse, dimostrandosi colpevoli di spergiuro. Susanna viene così liberata e scagionata da ogni accusa, e i due Anziani condannati a morte.

Wong Hoy Cheong, *Carpak*, 2006, dalla serie "Chronicles of Times", stampa inkjet
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

LA SUSANNA

Gli oratori occupano un posto particolare all'interno della già molto varia produzione di Alessandro Stradella. Commissionati con un chiaro intento politico oltre che religioso, la molteplice collocazione storico/temporale li rende naturalmente adatti a una struttura su più livelli in cui può trovare spazio il personale punto di vista del librettista e del compositore. In particolare questo permette a uno spirito libero e insofferente verso le istituzioni come Stradella di arrivare a costruire quasi un oratorio dentro l'oratorio, che diventa portatore di un messaggio anche in deciso contrasto con il soggetto agiografico e le intenzioni diplomatiche o moraleggianti del mandatario. Se una pedante Editta viene quasi distrutta da Stradella nel suo fragile desiderio di virtù, se Pelagia alla fine sembra voler fare tutto meno che ritirarsi in preghiera in una grotta, se in Ester il perfido Aman ottiene la nostra compassione grazie a lunghe, bellissime e commoventi progressioni melodiche, anche La Susanna non è da meno. La lunga e sentita introduzione dei due giudici malvagi non ci lascia indifferenti alle loro debolezze. La casta fanciulla non sembra così innocente nella sua prima apparizione in scena. Daniele, il tempestivo risolutore dell'incresciosa vicenda, viene da Stradella reso debole e manierato da un'inusuale ricchezza di appoggiature melodiche. Solo il testo, approfittando della sua veste imparziale di commentatore, si fa sottilmente portatore del messaggio del poeta e del musicista, proponendoci diversi percorsi nelle strutture complesse della composizione.

Andrea De Carlo

Lo Stradella Y-Project nasce nel 2011 in seno al Conservatorio A. Casella dell'Aquila con lo scopo di avvicinare giovani cantanti e strumentisti alla musica di questo grande compositore nato a Nepi nel 1639. Il suo linguaggio originale e innovativo che partendo dal contrappunto rinascimentale si proietta in avanti abbracciando tre secoli di stile, è un utile strumento didattico e un ponte efficace tra l'esperienza formativa e quella professionale. In questi primi anni ha dato vita a cinque produzioni diverse, spesso prime mondiali assolute, grazie anche alla collaborazione con importanti istituzio-

ni musicali italiane ed estere: oltre al Conservatorio A. Casella de L'Aquila il Centre de Musique Baroque de Versailles CMBV, il Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini di Napoli il Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi (VT), il Festival Grandezze & Meraviglie di Modena, l'Accademia di Belle Arti di Roma, il Teatro Torlonia di Roma, la Società di Concerti Barattelli di L'Aquila, l'Accademia di Arte Lirica di Osimo, la York University di Toronto.

ANDREA DE CARLO

Nato a Roma, comincia la sua carriera musicale come contrabbassista di jazz, collaborando con musicisti di fama internazionale e registrando diversi cd. Avvicinatosi in seguito alla musica classica, svolge per molti anni un'intensa attività concertistica in tutto il mondo collaborando in qualità di primo contrabbasso con importanti enti lirici e sinfonici quali il Teatro Massimo di Palermo, l'Orchestra Regionale Toscana e l'Orchestra Regionale del Lazio. Parallelamente agli studi musicali si laurea in Fisica con il massimo di voti presso l'Università «La Sapienza» di Roma. Nel 2005 crea l'Ensemble Mare Nostrum, con cui incide nel 2006 un'originale orchestrazione dell'Orgelbuchlein di J.S.Bach per la MA Recordings (USA) che riceve il Diapason d'Or "Decouverte" (maggio 2011), e nel 2009 una raccolta di polifonia francese per la casa discografica Ricercar premiata con 5 Diapason dalla rivista francese Diapason e con il Coup de Coeur 2010 dell'Academie Charles Cros di Parigi. Nel 2012 pubblica un Cd di Madrigali e musica strumentale romana del '600 per Ricercar e un Cd di musiche spagnole e messicane per Alpha. Nel 2013 un Cd di cantate inedite di Marco Marazzoli per ARCANA (Italia) inaugura un progetto sulla musica romana che sfocerà con la creazione della collana Roma InAeditA, dedicata ai tesori nascosti della musica romana e in particolare ad Alessandro Stradella (ultima uscita: Santa Editta, 2016). Nel 2013 crea il Festival Internazionale Alessandro Stradella a Nepi (VT), di cui è direttore artistico, base del progetto discografico The Stradella Project. Per la MA Recordings (USA) ha registrato come solista un cd di Suites per Viola da Gamba di Marin Marais (2005). Dal 2007 insegna Viola da Gamba presso il Conservatorio "A.Casella" de L'Aquila.

Ludovico Carracci, *La Susanna e i vecchi*
Modena, Collezione BPER Banca

Martedì 10 ottobre ore 21
VIGNOLA Rocca

VENEZIA VIRTUOSA
Sonate concertate per fiati
nella Venezia del primo Seicento

ENSEMBLE QUONIAM

Gregorio Carraro *flauto dolce soprano e tenore*
Paolo Tognon *dulciana basso e soprano*
Pietro Pasquini *virginale*
Fabiano Merlante *tiorba e chitarra barocca*

DARIO CASTELLO (1590-1658)

Sonata ottava dal libro primo per sopran, fagotto e continuo

GIO. BATISTA FONTANA (1571-1630)

Sonata nona a violino (soprano), fagotto e continuo

TARQUINIO MERULA (1595-1665)

Toccata del II Tono cembalo solo

GIO. BATISTA FONTANA

Sonata seconda a sopran solo

GIOVANNI G. KAPSBERGER (1580-1651)

Toccata arpeggiata, tiorba sola

DARIO CASTELLO

Sonata ottava dal libro secondo per sopran, fagotto e continuo

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

Voglio di vita uscir (dulciana soprano e continuo)

DARIO CASTELLO

Sonata settima dal libro primo per sopran, fagotto e continuo

SPERINDIO BERTOLDO (1529-1570)

Toccata prima e Canzon "Frais e gagliard"

GIO. BATISTA FONTANA

Sonata decima a fagotto, violino (soprano) e continuo

TARQUINIO MERULA

Canzona V, cembalo solo

DARIO CASTELLO

Sonata settima dal libro secondo per sopran, fagotto e continuo

VENEZIA VIRTUOSA

Nel Seicento veneziano, epoca d'oro dal punto di vista musicale, nasce e si sviluppa la sonata con il virtuosismo strumentale attraverso brani che esplorano le risorse espressive di strumenti altamente agili quali il flauto, il cornetto, il violino. Accanto, l'unico strumento grave fra quelli a fiato in grado di competere alla grande e cioè il fagotto (all'epoca denominato dulciana). Il concerto presenta un programma tecnicamente impegnativo, ma percorso ideale per cogliere raffinati episodi cantabili e formidabili passaggi ritmicamente arditi, che si manifestano in una sorta di duetto teatrale fra una voce strumentale acuta e una bassa; quasi una competizione vocale come fra cantanti d'opera. Si riscoprono così il fascino e l'incisività melodica dei compositori in grado di offrire ai moderni ascoltatori le emozioni di suoni riverberanti nelle chiese, nelle scuole grandi e nei palazzi nobili veneziani del primo barocco. Il programma presenta un'antologia di compositori attivi a Venezia nei primi anni del Seicento. Proprio a Venezia furono concepiti importanti caratteri nello sviluppo della musica strumentale per insieme strumentali e per strumenti polifonici quali organo e liuto, sfruttandone le risorse virtuosistiche. L'apertura del primo teatro d'opera a pagamento il S. Giovanni Grisostomo nel 1637 consentì anche lo sviluppo di una consuetudine esecutiva pubblica e privata di brani strumentali a sé stanti. Sono tipiche di quel momento storico le sonate per due strumenti solistici contrastanti, così come le composizioni complesse per strumenti polifonici. Inoltre a Venezia si diffuse a livello europeo uno dei centri più importanti per la musica a stampa. La presenza in San Marco, negli organici stabili, del fagottista Giovanni Sansoni (all'epoca di Monteverdi) ha suggerito l'idea di evidenziare il ruolo solistico di questo strumento. Il Fagotto (Dulciana), concepito come tutti gli altri strumenti nel Rinascimento in famiglie, si affermò nella taglia del basso sia nel ruolo di fagotto-chorista (per sostenere le linee polifoniche vocali) che in quello solistico, per essere stato in definitiva il precursore del fagotto successivamente costruito in quattro parti, diffusosi dal XVIII in poi. La dulciana fu ampiamente in uso a Venezia fra il XVI e il XVII secolo. Il programma del concerto propone la combinazione di sonate per strumento soprano (che poteva realizzarsi sia al flauto, che violino e cornetto) e uno grave: il fagotto. Focus di queste sonate la figura di Dario Castello 'Capo di Compagnia di Musichi d'Instrumenti da fiato in Venetia'. Le sue due raccolte di sonate sono ricche di uno spirito visionario e inventivo di sorprendente efficacia teatrale. Si alternano sezioni parallele di passaggi tecnicamente molto arditi ad altre sezioni polifoniche che indulgono su momenti lirici e cantabili, a volte quasi dei recitativi, accompagnati dal basso continuo... nello "stil moderno": Castello cattura affetti musicali opposti restituiti anche attraverso cadenze solistiche molto espanse e variegata. L'alter ego di questo musicista fu il coevo Giovan Battista Fontana altrettanto fine ed evocativo nelle sue rare sonate per coppia di solisti, ricche di sfumature diverse e passioni musicali ben delineate. Fontana ha scritto numerose composizioni per strumento soprano oltre a varie sonate per due soprani e fagotto, ci sono tre sonate concertate a fagotto e violino che esplorano continue ricerche di affetti e varietà di espressioni musicali. Spesso i compositori attivi a Venezia cercarono di riproporre dei climax tipici della musica vocale sacra e profana del tempo. Durante il Seicento, il flauto dritto fu ridisegnato per un uso solistico. Generalmente costruito in due pezzi di legno accuratamente elaborato nella definizione fisica dei buchi e del corpo dello strumento che consentisse l'intera possibilità di suoni cromatici e l'espansione fino oltre due ottave. È stato costruito per la produzione di un suono intenso, esile o penetrante e di un notevole potere di trasporto in funzione dell'espressività. Alcuni esemplari originali, oggi conservati in vari musei e collezioni, permettono ai moderni costruttori filologici di ritrovare tutta la funzionalità e versatilità tipica del flauto. Un esame accurato delle caratteristiche degli originali che si trovano nei musei di Brussels, Vienna, Berlin, Augsburg, and Nuremberg hanno permesso ai moderni costruttori di dulciana la riproduzione di una prestazione sonora in grado di emettere suoni dolci, morbidi e vocali, così come altri più tesi e incisivi soprattutto quando la dulciana si esprime nei virtuosismi. Intercalate a queste composizioni per coppia di solisti, non potevano mancare alcune pagine preziose della sapiente arte organaria del tempo, manifestata attraverso la scrittura densa e preziosa di Andrea Gabrieli, e del meno conosciuto compositore padovano S. Bertoldo. Infine la presenza della tiorba consente la fruizione di un basso continuo adeguato al seicento nonché la possibilità di ascolto di una rara pagina del compositore Kapsberger.

Paolo Tognon

QUONIAM

È un insieme di fagotti rinascimentali (dulciane) così come descritti storicamente nel trattato di Zacconi *Prattica di Musica* del 1592. Il gruppo è stato fondato da Paolo Tognon, specializzato nello studio filologico dei fagotti storici insieme ad altri musicisti affini nella sensibilità di ricostruzione di un suono raro e fortemente evocativo del Rinascimento. Quoniam, cerca di ricreare la sonorità legata alla vocalità rinascimentale e del primo barocco, con emissioni morbide ed espressive, che le ance doppie possono produrre. L'organico recentemente è adattato anche ad esecuzioni solistiche e/o con l'integrazione del trombone rinascimentale. Dopo aver seguito i preziosi consigli di Livio Picotti, il gruppo si esibisce sia autonomamente con la presenza di un solista vocale nonché in collaborazione con ensembles vocali, quali: De Labyrintho diretto da Walter Testolin, la Cappella Palatina diretta da Giovan Battista Columbro, il Coro Monteverdi di Crema diretto da Bruno Gini. Quoniam ha suonato per prestigiosi festival e rassegne di musica antica fra cui: il festival Monteverdi di Cremona, il Festival Grandezze & Meraviglie di Modena, il Festival Lodoviciano di Viadana, Musica e Poesia a S. Maurizio di Milano, il festival Musica Antiqua di Martinengo, Festival di musica antica di Magnano, festival Musica Cortese di Gorizia, Musica e Spiritualità a Venezia, presso il Museo Museo Città della Musica di Parma in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Claudio Merulo (2004) nonché più volte per la Diocesi di Crema in complessi progetti policorali dedicati alla musica sacra di Francesco Cavalli, eseguiti anche presso la Cattedrale di Canterbury diretti da B. Gini. Speciali eventi musicali sono stati loro commissionati in Germania: dallo Staatlichen Instituts fur Musikforschung Preussischer Kulturbesitz (in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino) nell'ambito della rassegna Alte Musik live presso il MusikinstrumentenMuseum di Berlino, nonché per il Frankischer Sommer Festival di Norimberga. Nel 2017 si esibiscono al Festival Echi Lontani di Cagliari, al Festival dell'Ascensione 2017 di Milano. Sono stati invitati anche alla trasmissione radiofonica loro dedicata dalla RAI Radio3 "Piazza Verdi". Recente la pubblicazione di audiovisivi per Torculus records disponibili on-line.

Giuseppe Romani, *Vecchio zampognaro*
Modena, Museo Civico d'Arte

Domenica 15 ottobre ore 17
MODENA Chiesa di San Carlo

I COLORI DI TELEMANN

Tromba, oboi, flauti, archi e chalumeaux

CAMERATA ACCADEMICA

Isobel Cordone, Luca Ranzato, Lucia Dalla Libera, Matteo Anderlini, Marina Miola *violini*

Eugenio Bernes, Giovanna Gordini *viola da braccio*

Claudia Cecchinato *violoncello*

Sara Giolo, Andrea Schiavon *contrabbasso*

Federico Vitalone *traversiere*

Nicolò Dotti, Giulio Biancardi, Chiara Agostini *oboe*

Matteo Seno *flauto dolce*

Massimiliano Limonetti, Domenico Urbinati *chalumeaux*

M° Diego Cal *tromba*

Roberto Loreggian, Elisa Fanchini *clavicembalo*

concertatore

PAOLO FALDI

GEORG FRIEDRICH TELEMANN (1681-1767)

Concerto per tromba, violino, cello, archi e basso continuo TWV 53:D5
Vivace – adagio - allegro

Concerto per due Chalumeaux in re minore TWV 52:D1
Largo – allegro – adagio – vivace

Grillen Simphonie per flautino, traversiere, oboe, chalumeaux,
due violini, viola, due contrabbassi e continuo: 1 in sol maggiore TWV 50
Etwas lebhaft – Taendelnd – Presto

Concerto per tre oboi, tre violini e b.c. in sib maggiore TWV 44:43
Allegro – Largo – Allegro

Concerto per flauto dolce, flauto traverso, archi e b.c. in mi minore TWV 52 : e1
Largo – Allegro – Largo – Presto

I COLORI DI TELEMANN

“...iniziai molto presto a suonare tutti gli strumenti: all’età di dieci anni già mi furono familiari il violino, il clavicembalo, il flauto, l’oboe il violoncello ecc...” Così inizia un carteggio autografo di Georg Philippe Telemann indirizzato a un anonimo conoscente. In effetti, nella sua lunga e musicalmente prolificata vita, Telemann scrisse pagine indimenticabili per ogni sorta di strumenti. Una cinquantina di Oratori, duemila cantate fra sacre e profane, opere teatrali (anche in italiano), serenate, e tanta, tantissima musica strumentale. Il compositore tedesco oltre a comporre musica, padroneggiava anche strumenti quali violino, flauto dolce e clavicembalo. Contemporaneo di Vivaldi, Bach e Händel, in vita era considerato uno dei massimi musicisti. Settant’anni di attività gli hanno consentito di attraversare stili dal barocco allo stile galante, e di sperimentare con grande efficacia strumenti solistici e colori musicali. Particolarmente interessante in questo concerto è la presenza di uno strumento ad an-

cia raro e dal suono caldo come lo chalumeau, utilizzato fin dal Medioevo e in età barocca soprattutto in Austria (da Bononcini, Caldara e Fux) sia in Germania (da Telemann e Graupner), ma anche in Italia da Vivaldi. I primi clarinetti vennero chiamati con lo stesso nome perché derivati tecnicamente dalla modifica del chalumeau. La Camerata Accademica del Pollini con strumenti storici presenta un piccolissimo frammento della monumentale opera del compositore tedesco di cui quest'anno ricorre il 250° anniversario della morte, avvenuta ad Amburgo nel 1767.

CAMERATA ACCADEMICA

Orchestra-ensemble strumentale e vocale del Conservatorio Pollini è composto da studenti e diplomati del Conservatorio di Padova che si impegnano nello studio del grande repertorio barocco, secondo la prassi esecutiva del tempo. La Camerata ha già al suo attivo numerosi e prestigiosi appuntamenti concertistici, tra i quali la partecipazione al Festival "Galuppi" di Venezia, suonando nella prestigiosa Chiesa di Santa Maria dei Frari (Venezia). L'ensemble è diretto da Paolo Faldi, docente di Flauto Dolce al Conservatorio di Padova e prestigioso interprete di musica barocca.

PAOLO FALDI

Diplomato in oboe e in flauto dolce, si è perfezionato in oboe barocco al Conservatorio Reale dell'Aia, vincendo nel 1988 il posto di Primo Oboe e Flauto Dolce nell'Orchestra Barocca della Comunità Europea diretta da Ton Koopmann e Roy Goodman, con tournée in tutta Europa e registrazioni radiofoniche e televisive. Ha suonato con i maggiori gruppi e orchestre barocche europee tra cui: Les Arts Florissants, Il Giardino Armonico, Accademia Bizantina, I Sonatori della Gioiosa Marca, Europa Galante, Complesso Barocco, Concerto Italiano, Concerto Köln, Armonico Tributo, Cappella Leopoldina, Collegium Aureum, I Barocchisti. Dal 1989 suona con Hesperion XXI, La Capella Reial e Le Concert des Nations diretti da Jordi Savall. È membro fondatore dei gruppi: Ensemble L'Astrée, Tripla Concordia, Cantilena Antiqua, Ensemble di Bologna e l'Orchestra Barocca di Bologna di cui è direttore. Con quest'ultima è stato invitato da diversi festival internazionali e ha registrato un cd con arie sacre di Vivaldi e uno di musica operistica e sacra di G.A. Perti in prima mondiale. Insegna flauto dolce presso il Conservatorio C. Pollini di Padova.

Jodi Bieber, *One, two, three and*. The Ennerdale Academy of Dance, south of Johannesburg, 1997, stampa inkjet
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

Mercoledì 18 ottobre ore 20.30
SASSUOLO Palazzo Ducale

STRAVAGANTI FOLLIE Bach, Vivaldi & Al.

ARMONIOSA

Francesco Cerrato *violino solo*
Stefano Cerrato *violoncello solo*
Marco Demaria *violoncello di continuo*
Michele Barchi *clavicembalo*
Daniele Ferretti *organo*

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Concerto n°6 in La minore RV 356 da *L'Estro Armonico* op.3 per cembalo, organo e Continuo
Trascritto dal concerto per violin solo e archi

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Suite II BWV 1008 in Re minore per violoncello e Continuo
Elaborazione del Continuo di Michele Barchi

ANTONIO VIVALDI

Concerto n°7 in Fa maggiore RV 567 da *L'Estro Armonico* op.3 per cembalo, organo e Continuo
Trascritto dal concerto per 4 violini e archi

GIOVANNI BENEDETTO PLATTI (1697-1763)

Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e Continuo

ANTONIO VIVALDI

Sonata XII op.1 "La Follia" per violino, violoncello e Continuo
Trascritto dalla sonata per due violini e Continuo

CARLO GRAZIANI (ca. 1710-1787)

Sonata n.1 op.3 in Sol maggiore per violoncello e Continuo

ANTONIO VIVALDI

Concerto n°1 in Si bemolle maggiore RV 383a da *La Stravaganza* op.4 per violino, organo e Continuo
Trascritto dal concerto per violino solo e archi

Jean Luc Deru, *Pas de Ventoux*, 1982
Galleria Civica di Modena, Raccolta della Fotografia, Fondo Franco Fontana

STRAVAGANTI FOLLIE

Armoniosa intende con questo corposo e vario programma porre al centro dell'attenzione degli ascoltatori alcuni capolavori assoluti della Musica. Follia, Stravaganza ed Estro sono qualità essenziali che descrivono uno dei massimi esponenti del Settecento italiano, Antonio Vivaldi. In questo programma potremo ascoltare le sue composizioni che portano tali altisonanti e criptici titoli, e ne sono esempio e compimento. L'Estro Armonico di Antonio Vivaldi è una raccolta di dodici concerti per uno o più violini solisti, alcuni di essi con violoncello obbligato, ovvero con una parte propria, diversa dal Basso Continuo. Questa meravigliosa opera 3 fu pubblicata ad Amsterdam da Estienne Roger nel 1711 e in breve diventò uno dei massimi successi del suo tempo, vera consacrazione europea per il "Prete Rosso". Lo studioso vivaldiano Michael Talbot si spinse al punto di affermare che questi lavori sono "forse la più influente raccolta di musica strumentale apparsa nell'intero diciottesimo secolo". Il titolo dell'opera è un ossimoro che vuole evidenziare la ricerca del perfetto punto di equilibrio fra due esigenze opposte: da un lato l'estro, cioè la pura fantasia che si scatena in totale libertà, e dall'altro gli stretti vincoli matematici dettati dalle regole dell'armonia. Armoniosa presenterà alcuni dei concerti dall'Estro Armonico trascritti per il proprio organico unico e particolare. Il progetto, che sarà protagonista della prossima produzione discografica dell'Ensemble, si sviluppa a partire da una prassi comune nel XVIII secolo, ovvero la trascrizione dei grandi capolavori per poterne usufruire in maniera comoda con vari organici da camera. Si è partiti dalle varie trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) operate da grandissimi musicisti, tra cui il sommo Johann Sebastian Bach, e semplicemente si è proceduto al completamento dell'intera opera 3 vivaldiana in tal senso. Ascolteremo poi Bach e Graziani, brani in cui protagonista sarà il violoncello. La Suite n. 2 di Johann Sebastian Bach è una delle pietre miliari per Violoncello Solo. Armoniosa, nel rispetto della partitura e della prassi storica, ha studiato e realizzato il Basso Continuo che Bach sottintese; il risultato è una stupefacente struttura che apre gli ermetismi della composizione

solistica, amplia le sonorità del contrappunto e svela la meravigliosa struttura armonica di questo capolavoro. Le 6 Sonate op. 3 di Carlo Graziani sono la più recente “fatica” discografica dell’Ensemble: Carlo Graziani doveva essere particolarmente fiero di essere nato ad Asti, se nella dedica della partitura delle “Sei Sonate per Violoncello e Basso” op. 3 a S.A.R. il Principe di Prussia aveva ritenuto di indicare “par Charles Graziani, d’Asti”. Tuttavia non ci sono giunte notizie certe circa la datazione della nascita di Graziani (è possibile che il musicista sia nato negli anni ‘30 del XVIII° secolo). Neppure circa la sua formazione musicale abbiamo informazioni. Di più conosciamo invece sulla sua carriera come violoncellista, compositore e didatta, che ebbe un importante respiro e una connotazione europea, a partire all’incirca dal 1760 fino al 1787, anno della sua morte avvenuta a Potsdam. Abbiamo notizia dell’attività di Graziani a Parigi e a Londra dove il 22 maggio 1764 suonò con il celebre violinista e impresario teatrale torinese Felice Giardini. Ma indubbiamente la sua “terra promessa” fu la Prussia. Graziani divenne infatti insegnante reale del principe di Prussia, Friedrich Wilhelm II, sostituendo Ludwig Christian Hesse. Anche dopo avere lasciato questo incarico Graziani visse fino alla sua morte in Prussia e fece in tempo ad assistere all’incoronazione a re del suo principale studente Friedrich Wilhelm II, avvenuta nel 1786 alla morte di Federico il Grande. Le “Sei Sonate per Violoncello e Basso” op. 3, di cui ascolteremo la Sonata I, mostrano con evidenza il percorso di maturazione artistica di Graziani, passando da un linguaggio decisamente barocco, talvolta con leziosità del Rococò, ad alcune avvisaglie di Classicismo, e svelano una vena compositiva molto prolifica, con frasi melodiche decisamente ispirate. Tecnicamente molto ardite, denotano una sbalorditiva capacità e padronanza strumentale, che pongono sicuramente Carlo Graziani ai vertici europei del virtuosismo del suo tempo. Lo strumento è utilizzato in tutta la sua tessitura, dal basso all’acuto, e sono snocciolati ritmi e colpi d’arco della più avanzata tecnica. Largo è l’uso di arpeggiati e di frasi all’ottava acuta, in chiave di violino, sul limite della tastiera e oltre, sicuro sfoggio di bravura per il suo pubblico. Molto ispirati e dalla composizione assai fine sono i tempi lenti e cantabili, che afferiscono allo stile melodico italiano, ma strizzano l’occhio anche alla tradizione francese. Il programma presenta anche la Sonata in Sol maggiore di Giovanni Benedetto Platti, esempio di raffinatezza compositiva e compiutezza di un Barocco italiano adattato, quasi smussato, al gusto europeo, ingentilito da un percorso di maturazione del compositore padovano, che sviluppò la sua carriera alla corte di Würzburg, in Baviera, all’ombra delle grandiose volte di Tiepolo presenti nella stupenda reggia del Vescovo Principe della città adagiata su dolci colline sulle rive del Meno.

ARMONIOSA

Armoniosa è stata fondata nel 2012 da un’idea di Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria, Daniele Ferretti e Michele Barchi, a seguito delle esperienze artistiche e culturali nell’Istituto Diocesano di Liturgia e Musica della Diocesi di Asti. L’ensemble mira ad essere un’eccellenza nel panorama internazionale e adotta un rigoroso metodo di studio e di lavoro sullo stile e l’interpretazione. L’ensemble ha scelto di utilizzare strumenti d’epoca originali per ottenere il miglior risultato sonoro e mettere in pratica una interpretazione veritiera. Armoniosa è stata invitata da Reinhard Goebel per una collaborazione e un corso alla Universität Mozarteum Salzburg (Austria), durante l’Anno Accademico 2013/2014. Nel settembre del 2016 Trevor Pinnock ha lavorato con Armoniosa sul Händel, Concerti Grossi op.6 durante una Masterclass speciale ad Asti. Armoniosa è regolarmente invitata dai migliori festival europei e ha eseguito concerti per il Mainzer Musik Sommer di Mainz (Germania, 2016), la stagione Philharmonia Baltica a Danzica (Polonia, 2016), il Alte Musik live Festival a Berlino (Germania, 2017), il Thüringer Bachwochen di Eisenach (Germania, 2017), il Innsbrucker Festwochen der Alte Musik di Innsbruck (Austria, 2017), il Casa dei Mezzo Festival a Makrigyalos (Grecia, 2017), l’Alba International Festival di Alba (Italia, 2016 e 2017), il Festival Grandezze & Meraviglie di Modena (Italia, 2015 e 2017). *La Stravaganza op.4* di Antonio Vivaldi (2015), la prima edizione internazionale di Armoniosa e dell’etichetta tedesca MDG ha avuto un debutto incredibile e splendide recensioni dalla principale stampa internazionale, come il Gramophone (UK), Fanfare Magazine (USA), Klassik.com (D). Armoniosa ha quindi pubblicato le *Sei TrioSonate per violino, violoncello e continuo* di Giovanni Benedetto Platti (2016), con positive recensioni in Europa. Nell’autunno 2017 Armoniosa pubblicherà le *Sei Sonate op.3 per violoncello e continuo* di Carlo Graziani con l’etichetta inglese Rubicon Classics.

Domenica 22 ottobre ore 17
MODENA Chiesa di San Carlo

II COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA & madrigali e arie di Claudio Monteverdi

in coproduzione con Festival Spazio & Musica

SOFIA PEZZI* *soprano*
ENRICO BUSIA* e ENRICO IMBALZANO *tenori*

I MUSICALI AFFETTI

Matteo Zanatto *violino*
Emanuele Marcante *viola*
Carlo Zanardi *violoncello*
Fabiano Merlante *tiorba e chitarra barocca*
Mikari Shibukawa *arpa doppia*
Lorenzo Feder *clavicembalo*

FABIO MISSAGGIA *violino e direzione*
ALBERTO ALLEGREZZA *costumi e regia*

** premiati nell'ambito del XI concorso di canto barocco Premio Fatima Terzo*

Bartolomeo Manfredi (attr.), *Tancredi battezza Clorinda*
Modena, Museo Civico d'Arte

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

da *Sesto libro di madrigali a cinque voci* - Venezia 1614

Lamento di Arianna a 5 voci- parte prima

Lamento di Arianna a voce sola - Venezia 1623 (testo: O. Rinuccini)

BIAGIO MARINI (1594-1663)

da *Sonate Sinfonie ... per ogni sorte di strumenti opera VIII* - Venezia 1629

Sonata in Ecco

CLAUDIO MONTEVERDI

da *Ottavo libro Madrigali guerrieri et amorosi* - Venezia 1638

Lamento della Ninfa a 4 voci - *Rappresentativo* (testo: O. Rinuccini)

Da *Scherzi musicali* - Venezia 1632

Zefiro torna e di soavi accenti a due tenori (testo: O. Rinuccini)

DARIO CASTELLO

da *Sonate concertate in stil moderno* - Venezia 1629

Sonata decima sesta à 4 per stromenti d'arco - La battaglia

CLAUDIO MONTEVERDI

da *Ottavo libro Madrigali guerrieri et amorosi* - Venezia 1638

Combattimento di Tancredi et Clorinda

Parole dei signor Torquato Tasso

MUSICA & TEATRO

Arianna, la tragedia di Rinuccini musicata da Monteverdi che andò in scena a Mantova il 28 maggio del 1608, non venne mai pubblicata e l'unica parte che ci è pervenuta è il celebre lamento "Lasciatemi morire" che il cremonese stesso definì *la più essential parte dell'opera* e fu pubblicato a Venezia nella piccola raccolta del 1623 insieme a *due lettere amorose in genere rappresentativo*. La fama del brano è testimoniata anche dalla versione madrigalistica a 5 voci apparsa nel "Sesto libro dei madrigali" del 1614 e dal *Pianto della Madonna*, versione sacra del 1640 nella *Selva morale e spirituale*. Il *Lamento della Ninfa*, anche questo su testo di Rinuccini, è pubblicato nell'"Ottavo libro dei madrigali" ed è pensato da Monteverdi in genere *rappresentativo*, come aveva già previsto nella raccolta sopra citata del 1623. Un piccolo coro di tre voci va *commiserando in debole voce la ninfa* e questo canto va eseguito a *tempo del affetto del animo, e non a quello de la mano*. Massima libertà dunque di cantare seguendo l'affetto delle parole e non in modo metronomico. A fare da contraltare alla libertà del canto c'è invece il basso ostinato, un tetracordo discendente che si ripete immutato per 34 volte, dando il senso dell'ineluttabilità del dolore della ninfa. È un po' lo stesso espediente formale che Monteverdi usa, con *affetto* diverso, per *Zefiro torna e di soavi accenti*, anche questo su testo di Rinuccini, dove il ritmo costante e ossessivo della ciaccona permette alle due voci tenorili di librarsi in voli ora virtuosistici e ora patetici. Voci e strumenti chiamati a dialogare insieme come fossero un tutt'uno. Strumenti che devono anche imitare le voci per poter rappresentare gli affetti delle parole. Questa la poetica di Monteverdi. Non è dunque una scelta troppo ardua affidare agli strumenti le parti vocali del madrigale introduttivo del concerto e il coro delle tre voci nel *Lamento della Ninfa*. Biagio Marini, grande violinista bresciano, entra nel 1615 nella Cappella Marciana al servizio di Monteverdi e in questo modo può conoscere il nuovo linguaggio "teatrale" del suo Maestro. Nell'opera II, pubblicata a Venezia nel 1618, sembra addirittura anticipare il cremonese scrivendo un madrigale con due violini concertati un anno prima che Monteverdi pubblicasse il suo "Settimo libro". Nel 1629 Marini pubblica sempre a Venezia l'opera VIII, una sorta di decalogo della sperimentazione: scordature,

corde doppie, posizioni acute, imitazione della lira, affetti e altro ancora. La *sonata in eco* è forse la più teatrale di tutte le composizioni della raccolta. Per questa il compositore prevede due violini nascosti al pubblico che eseguono l'eco del violino principale, lasciando meravigliato lo spettatore. Sempre nel 1629 Dario Castello pubblica a Venezia la sua raccolta "Sonate concertate in stil moderno" includendo anche due sonate *per stromenti d'arco*. Nella sonata XVI, una sorta di brano "a programma", Castello utilizza più volte a fini descrittivi le note ribattute, una tecnica d'arco insolita che non deve confondersi con il "tremolo" previsto da Marini e altri veneziani. È questo il modo più efficace per rappresentare l'*affetto guerriero* che lo stesso Monteverdi spiegherà qualche anno più tardi nella sua prefazione all'"Ottavo libro dei madrigali". ...*cominciai dunque la semibreve a cogitare, la qual percossa una volta dal sono, proposi che fosse un tocco di tempo spondeo, la quale poscia ridotta in sedici semicrome, et ripercosse ad una per una, con agiontione di oratione contenente ira et sdegno, udii in questo poco esempio la similitudine del affetto che riceravo, benchè l'oratione non seguitasse co' piedi la velocità del istromento ...* "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" viene pubblicato solo nel 1638 nell'Ottavo libro dei Madrigali *guerrieri et amorosi* ma viene eseguito, come spiega Monteverdi nella prefazione, durante il Carnevale del 1624 a Palazzo Mocenigo come *passatempo di veglia*. Sempre nella prefazione Monteverdi prescrive per questo brano una sorta di "rappresentazione teatrale" in cui la musica ha un ruolo fondamentale ma non da meno il gesto e la partecipazione dei cantori. *Combatimento in Musica di Tancredi et Clorinda, descritto dal Tasso, il quale volendosi esser fatto in genere rappresentativo, si farà entrare alla sprovista (dopo cantatosi alcuni Madrigali senza gesto) dalla parte de la Camera in cui si farà la Musica, Clorinda a piedi armata, seguita da Tancredi armato sopra ad un Cavallo Mariano, et il Testo all'ora comincerà il Canto. Faranno gli passi et gesti nel modo che l'oratione esprime, et nulla di più né meno, osservando questi diligentemente gli tempi, colpi et passi, et gli ustrimentisti gli suoni incitati e molli, et il Testo le parole a tempo pronuntiate, in maniera che le creationi venghino ad incontrarsi in una imitatione unita: Clorinda parlerà quando gli toccherà, tacendo il Testo; così Tancredi. Gli ustrimenti, cioè quattro viole da braccio, Soprano, Alto, Tenore et Basso, et contrabasso da Gamba, che continuerà con il Clavicembano, doveranno essere tocchi ad immitatione delle passioni dell'oratione. La voce del Testo doverà essere chiara, ferma et di bona pronuntia alquanto discosta da gli ustrimenti, atio meglio sii intesa nel oratione; Non doverà far gorghe né trilli in alto loco che solamente nel canto de la stanza che incomincia "Notte"; il rimanente porterà le pronuntie a similitudine delle passioni dell'oratione. (...) Questa prefazione è una miniera di informazioni utili, come raramente capita in analoghe opere coeve. Per prima cosa la disposizione di tutti i protagonisti sulla scena, nella prima esecuzione di Palazzo Mocenigo del 1624, prevedeva che gli strumenti fossero in un'altra stanza o comunque poco visibili agli spettatori. Lo stesso Testo doveva essere distante dagli strumenti per essere meglio inteso come pure Tancredi e Clorinda che, entrando *alla sprovista*, dovevano sorprendere gli astanti. Per la prima volta in un brano vocale/teatrale vengono usati tutti gli strumenti acuti (usa il termine *quattro viole da braccio* e nelle parti staccate a stampa del 1638 le due prime voci sono affidate ai violini). L'uso degli strumenti deve essere sempre in funzione dell'*affetto* da rappresentare, ora concitato e ora calmo: i passi di avvicinamento dei due contendenti con note lente e separate, l'imitazione del trotto del cavallo con l'incedere in accelerando, il cozzare degli elmi e degli scudi con il pizzicato (*Qui si lascia l'arco, e si strappano le corde con duoi diti*), le fasi più cruento del duello con le pirotecniche scale ascendenti e discendenti e le già citate note ribattute. Altre informazioni utili ci arrivano da Monteverdi sul modo di cantare del Testo. La sua voce, per tutta la prima parte, deve essere chiara, ferma e ben pronunciata. Non deve aggiungere nessun tipo di "abbellimento" sino alla parola "Notte", e questo per dare la solennità e la severità che il racconto richiede. A questo si aggiunge il sapiente uso "teatrale" dell'armonia e della melodia; nella parte finale, dove la tensione emotiva raggiunge i punti più elevati, alla parola "sanguè" l'accordo passa improvvisamente da sol maggiore a sol minore e alla parola "Pregoti" da do maggiore ad un sorprendente mi maggiore. Quando Tancredi riconosce Clorinda nel guerriero che ha appena ferito a morte, usa un intervallo di sesta minore per pronunciare le parole "Ahi vista" e una settima diminuita per "col ferro". Il testo usato da Monteverdi è una sorta di contaminazione tra il canto XII della *Gerusalemme liberata* e il canto XV della *Gerusalemme conquistata*. Sua intenzione è privilegiare l'aspetto "musicale e vocale" della parola dando la massima compiutezza al racconto che invece nell'opera del Tasso era solo uno dei tanti episodi. E il finale è un "miracolo" che lascia lo spettatore senza respiro: Clorinda con un filo di voce pronuncia la frase *S'apre il ciel - io vado - in pace*, anticipando l'ultimo accordo di re maggiore sulla penultima*

battuta. Nella parte staccata del violino Monteverdi aggiunge queste parole: *questa ultima nota va in arcata morendo*. Difficile pensare di poter aggiungere qualcosa. Da quel momento la storia del teatro in musica sarà diversa.

Fabio Missaggia

FABIO MISSAGGIA E I MUSICALI AFFETTI

Allievo di G. Guglielmo si diploma al Conservatorio di Vicenza nel 1983 perfezionandosi successivamente con C. Romano e P. Borciani. La passione per la musica antica gli fa intraprendere un approfondito studio di ricerca sulle fonti e sugli strumenti originali. Nel 1991 si diploma in violino barocco con Enrico Gatti presso la Scuola Civica di Milano. Prosegue poi i suoi studi musicologici presso l'Università di Cremona e segue, al Conservatorio dell'Aja, stages con S. Kuijken, M. Huggett e L. Van Deal. Dal 1990 collabora nell'attività concertistica e discografica con importanti gruppi internazionali di Musica Antica tenendo concerti nei più prestigiosi Festival europei (Parigi, Vienna, Poitiers, Torino, Venezia, Lourdes, Utrecht, Nizza, Avignone, Madrid, Mosca, Praga ecc.). In qualità di primo violino e solista suona per importanti istituzioni musicali in Italia, Francia, Belgio, Olanda e Germania, incidendo tra l'altro per la RAI, ORF, la Radio Olandese, Telefrance, Amadeus, Tactus, Brilliant, Stradivarius ecc. Come direttore rivolge la sua attenzione principale al repertorio vocale-strumentale del Sei-Settecento; in questa veste ha avviato importanti progetti come l'integrale dell'opera strumentale di Corelli, dell'opera sacra di Vivaldi e delle cantate di Händel, incidendo tra l'altro Apollo e Dafne e Clori, Tirsi e Fileno sempre di Händel. Ha diretto, curando la revisione dei manoscritti, prime esecuzioni come le sinfonie e i concerti di G. D. Perotti, Alceste di Händel, mottetti di Stradella, la cantata La Gloria, Roma e Valore di G.L. Lulier, l'Oratori di B. Aliotti La morte di S. Antonio di Padova e l'op. II di Biagio Marini. Ha inoltre collaborato con l'Università di Houston (Texas) al progetto didattico Classics for the Classroom registrando, come direttore e solista, due CD con musiche di Corelli, Vivaldi, Händel e Mozart. È primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti, gruppo con il quale suona per le più importanti istituzioni concertistiche e incide per diverse case discografiche. In qualità di direttore artistico dirige dal 1997 il Festival Spazio & Musica, da lui ideato con lo scopo di valorizzare i tesori artistici architettonici di Vicenza grazie alla musica su strumenti originali. Insegna violino al Conservatorio di Vicenza, presso il quale tiene anche i Corsi Accademici di primo e secondo livello di violino barocco e vari seminari di musica da camera. Nel 2016 ha tenuto corsi di prassi esecutiva alla Facoltà di Musicologia dell'Università di Strasburgo, struttura con la quale collaborerà come direttore nei prossimi anni per la realizzazione di importanti progetti discografici con prime esecuzioni assolute di autori italiani del Seicento.

ALBERTO ALLEGREZZA

Nato a Corinaldo, è cantante, strumentista, registra e attore. Si è diplomato in flauto dolce e ha studiato canto con William Matteuzzi, Gloria Banditelli, Marina de Liso e Sonia Prina. In veste sia di cantante sia di strumentista ha collaborato con accreditati interpreti della musica antica e ha partecipato all'attività di istituzioni di rilievo internazionale quali la Cappella musicale di S. Petronio in Bologna, il festival C. Monteverdi di Cremona, il festival O flos colende di Firenze, il festival Scenes de Pays nel Mauges, il festival MITO di Milano e Torino, Ravenna Festival, Opera Barga, e molti altri. In ambito teatrale ha collaborato con attori e registi quali Enrico Bonavera, Gianfranco de Bosio, Riccardo Perraro, Piergiorgio Piccoli e Renato Stanisci. Come un antico attore dell'arte, impegnato poliedricamente in più forme dello spettacolo, ha fondato la compagnia di musicisti, attori e danzatori *Dramatodia*, con la quale ripropone testi antichi in allestimenti nei quali la musica del periodo ritrova la sua identità teatrale e scenica. Si dedica allo studio del gesto codificato nel teatro del tardo Rinascimento e del primo Barocco. In qualità di insegnante di gestualità teatrale antica è stato invitato ai corsi di musica antica di Rovigo, presso i conservatori B. Marcello di Venezia, G. Frescobaldi di Ferrara, Koninklijk Conservatorium de L'Aia. Dal 2015 tiene i corsi di gestualità e regia storica presso i Laboratori per l'opera barocca di Bazzano nell'ambito del festival Corti, Chiese e Cortili. Ha interpretato diversi ruoli nell'ambito del Teatro musicale antico e barocco (Gli equivoci nel sembiante di Alessandro Scarlatti, L'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, l'Artemisia di Francesco Cavalli, Il ritorno di Ulisse in Patria di

Claudio Monteverdi, *La caduta di Gerusalemme* di Giovanni Paolo Colonna) e registrato per le case discografiche Arts, Dynamic, Glossa, Naxos, Sony e Tactus.

SOFIA PEZZI

Soprano, ha conseguito il diploma di secondo livello in canto ad indirizzo teatrale con il massimo dei voti presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nel 2016 e da due anni svolge un lavoro di approfondimento sul repertorio barocco. Con questo scopo ha frequentato numerose masterclass con cantanti di livello internazionale, quali Sonia Prina, Roberta Mameli, Jill Feldman e Roberta Invernizzi, con la quale si sta perfezionando. Ha frequentato inoltre l'Accademia estiva Austria Barock Akademie nel 2016, vincendo un concerto presso la RadioKulturhaus di Vienna, da eseguirsi nel novembre 2017, e l'accademia estiva Urbino Musica Antica, partecipando ad una masterclass sui diversi tipi di Amore nelle opere di Monteverdi, sotto la guida di Rinaldo Alessandrini, con relativa messa in scena. Svolge un'intensa attività solistica e corale, collaborando con diverse realtà genovesi specializzate nella musica antica, quali l'ensemble Vox Dogalis, orientato prevalentemente verso il repertorio sacro del '600-'700 e la Accademia degli Imperfetti, che rivolge particolare attenzione al repertorio profano medievale e rinascimentale.

ENRICO BUSIA

Parallelamente agli studi umanistici studia Canto alla Scuola di Musica di Fiesole e Composizione al Conservatorio Cherubini di Firenze dove studia Musica Vocale da Camera. Nel 2012 si è trasferito in Germania per studiare alla Hochschule für Musik und Theater F. Mendelssohn Bartholdy di Lipsia, conseguendo il Bachelor of Music in Canto classico. Dal 2015 studia canto barocco alla Hochschule für Künste di Brema con Gemma Bertagnolli e Peter Kooij. Ha cantato in diverse produzioni accademiche fra cui *Il Combattimento di Tancredi e Clorinda* di C. Monteverdi, *La Semiramide* riconosciuta di J.A.Hasse, *Venus and Adonis* di J.Blow, *Il mondo della luna* di J.Haydn, *Il trionfo del Tempo e del Disinganno* di G.F. Händel, *L'Orfeo* di C. Monteverdi. Nel 2016 ha partecipato all'allestimento de *L'incoronazione di Poppea* di C. Monteverdi a Palazzo Albergati (Zola Predosa, Bologna). Canta regolarmente con ensemble polifonici come: Ensemble 1684 (Lipsia), Camerata Vocale Bozen (Bolzano), Vocalensemble Capella Ansgarii (Brema), Eclats de France (Vienna). Ha inoltre partecipato all'incisione dell'album *Amor y locura* del gruppo Los temperamentos, edito da Arcantus, di prossima uscita.

ENRICO IMBALZANO

Dopo aver studiato violoncello si è dedicato al canto barocco specializzandosi con diverse personalità artistiche quali Romina Basso, Giorgio Mazzucato, Lia Serafini, Alberto Spadarotto, ha inoltre seguito seminari di Interpretazione del Canto Gregoriano, e partecipato a laboratori e masterclass. Attualmente sta approfondendo la propria tecnica vocale con Romina Basso. Pur prediligendo la musica antica e rinascimentale, la sua esperienza spazia dal gregoriano fino agli autori contemporanei. Collabora con diversi ensemble vocali sia in polifonia, che in veste di solista, tra cui la Cappella Marciana, l'ensemble maschile Coenobium Vocale, I Cantori di San Marco, l'Ensemble Il Teatro Armonico, la Cappella Musicale di S. Barbara, il Coro Barocco Andrea Palladio, l'Ensemble Coranto di Modena. Nel 2015 ha collaborato con I Musicali Affetti, diretti da Fabio Missaggia, per la prima esecuzione in tempi moderni di alcuni madrigali tratti dall'Opera II di Biagio Marini. Nel 2016, nell'ambito delle Giornate Barocche di Bologna, ha partecipato all'esecuzione de *L'Orfeo* di Monteverdi e allo spettacolo di musica e prosa *Cantico dei Cantici* con regia di Francesco Esposito. Sempre nel 2016 ha partecipato come solista, all'esecuzione del *Vespro della Beata Vergine* di Monteverdi al Teatro Olimpico di Vicenza. Nel 2017 ha debuttato nel ruolo di Eumete in *Il Ritorno di Ulisse in Patria* di C. Monteverdi, diretto da Michele Vannelli e con la regia di Alberto Allegrezza.

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30
MODENA Galleria Estense

LA GARA DELLE QUATTRO STAGIONI

Sonate e cantate fra '600 e '700

MARIA CHIARA GALLO *contralto*

ENSEMBLE FRANCESCO D'ESTE

ALESSANDRO CICCOLINI *violino e direzione*

ADRIANO FAZIO *violoncello*

GIOVANNI PAGANELLI *clavicembalo*

FRANCO PAVAN *tiorba*

ANTONIO MONTANARI (1676-1737)

dalle "Sonate à Violino e Violoncello di vari autori" (1676-1737)

(Antologia Carlo Buffagnotti, Bologna fine XVII sec.)

Sonata in re maggiore

Grave, Allegro, Grave, (Allegro)

GIOVANNI BONONCINI (1670-1747)

"Luci siete pur quelle"

cantata per contralto e basso continuo (1670-1474)

TOMMASO ANTONIO VITALI (1663-1745)

Sonata settima op IV a violino, violoncello e basso continuo (1663-1745)

Allemanda, Grave, Allegro assai, Giga

GIOVANNI BONONCINI

"Impara a non dar fede"

cantata per contralto e basso continuo

TOMMASO ANTONIO VITALI

Sonata duodecima op IV "Follia" a violino, violoncello e basso continuo

GIOVANNI BONONCINI

da "La gara delle quattro stagioni", serenata per la nascita della Maestà della regina de' Romani

eseguita il 21-05-1699 a Vienna. (Ms. Modena Biblioteca Estense)

"Quando il nettare sù le sfere"

"Pugni il merto"

"Da mè solo il mortale"

LA GARA DELLE QUATTRO STAGIONI

Questo concerto ci porta alla scoperta di tre virtuosi del barocco italiano che iniziarono la loro carriera di musicisti alla corte estense di Modena per poi diventare famosi in tutta Europa. Il primo virtuoso che troviamo è il violinista Antonio Montanari, nato a Modena nel 1676. Dopo l'istruzione musicale avvenuta a Bologna, si trasferì a Roma dove fu al servizio delle più importanti famiglie della città come i Colonna, i Pamphili e Ottoboni. Proprio intorno al suo trasferimento a Roma è collocabile la Sonata in Re Maggiore, costruita su quattro movimenti contrastanti che alternano tempi lenti a veloci e momenti cantabili ad altri più mossi. Con la musica vocale si passa al violoncellista Giovanni Bononcini, anche lui modenese di nascita, ma che tra Vienna e Londra divenne famoso e ammirato in particolar modo per le sue opere e cantate. Le due cantate per contralto, violoncello e basso continuo, "Luci siete pur quelle" e "Impara a non dar fede", sono composte da due recitativi a cui seguono le rispettive arie. Proprio in queste composizioni possiamo notare i tratti caratteristici di questo compositore: il grande lirismo, la semplicità e la dolcezza delle linee melodiche della voce, il violoncello obbligato che non è più relegato solo al ruolo di strumento accompagnatore della melodia, ma dialoga attivamente con la voce proponendo temi e dialoghi. Le stesse caratteristiche possiamo trovarle nelle arie della serenata celebrativa "La gara delle quattro stagioni" composta nel 1699 per la nascita di Maria Giuseppa d'Austria, nipote dell'imperatore Leopoldo I presso il quale Bononcini era al servizio. Altro virtuoso fu Tomaso Antonio Vitali, nato a Bologna nel 1663. Fin da giovane entrò come violinista nell'orchestra di Francesco II d'Este, divenendone il direttore nel 1707. Tra le sue composizioni vi sono le sonate op. 4 per violino, violoncello e basso continuo. La settima sonata rientra nella categoria delle sonate da camera, in cui i movimenti sono costituiti da un alternarsi di danze dall'andamento contrastante. Sempre facente parte dell'op. 4 è la "Sonata duodecima" sul tema della Follia, melodia popolare portoghese di origine probabilmente medievale che venne impiegata dal Seicento fino al Novecento da numerosi compositori. La sonata è composta da diverse variazioni sul tema dal carattere via via più virtuosistico che si alternano a sezioni liriche in un continuo scambio tra violino e violoncello.

ENSEMBLE FRANCESCO D'ESTE

L'Ensemble Francesco d'Este è stato creato nel 2015 da *Grandezze & Meraviglie* come Ensemble su strumenti originali in residenza del Festival. L'ensemble, sotto l'egida del nome dei duchi estensi che hanno promosso e favorito la musica e la cultura soprattutto nei primi decenni del Seicento nella corte di Modena, si pone l'obiettivo di diffondere la musica legata in diverso modo ai territori ex-estensi, sia per i compositori che per la documentazione conservata nelle biblioteche e negli archivi nei secoli. Intende anche valorizzare i talenti e le specializzazioni in musica antica presenti sul territorio, riportando Modena ad essere, oltre che teatro di concerti di riconosciuto valore, anche un centro di produzione di musica antica. L'ensemble è affidato al coordinamento di Giovanni Paganelli.

ALESSANDRO CICCOLINI

Diplomato nel 1993 al Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto, ha iniziato lo studio del violino barocco e della prassi esecutiva antica frequentando corsi con maestri come C. Mackintosh, J. Christensen, A. Curtis, R. Goodman, T. Koopman, A. Manze, coltivando parallelamente lo studio del contrappunto storico e delle tecniche compositive barocche. Nel 1992 ha preso parte alle tournées dell'European Community Baroque Orchestra svoltesi in Europa e in altri continenti. Dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio, ha frequentato per due anni la classe di violino barocco di E. Gatti presso la Civica Scuola di Musica di Milano. È stato invitato per l'anno accademico 2002/2003 a tenere un corso sulla Storia della prassi esecutiva: musica da camera presso l'Università di Musicologia di Cremona. Attualmente è docente di Violino Barocco presso il conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza. Nel 1994, allo Stift Rein, presso Graz, si è tenuto un concerto interamente di composizioni proprie, scritte per l'occasione; da allora l'attività di compositore e revisore affianca quella di violinista. Ha curato la revisione dell'oratorio Assalonne Punito di P. A. Ziani componendone le parti strumentali perdute, oratorio poi eseguito nel 1997 a Napoli, nel 1998 a Piacenza e a Berlino dall'ensemble Il Complesso Barocco diretto da A. Curtis. Lo stesso Curtis gli ha commissionato nel 2005 la ricostruzione dell'opera di A. Vivaldi recentemente ritrovata, *Motezuma*,

poi incisa per Deutsche Grammophon e pubblicata come partitura. Il festival dei due Mondi di Spoleto ha messo in scena nel luglio 2006 la sua ricostruzione dell'opera di A. Vivaldi Ercole sul Termodonte sotto la direzione di A. Curtis. Attualmente collabora in qualità di primo violino con La Cappella della Pietà dei Turchini (Napoli). Recentemente ha ricostruito le parti buffe dell'opera *Ottavia restituita al trono* di Domenico Scarlatti, rappresentata sotto la direzione di A. Florio nel 2007 a San Sebastian e al Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini di Napoli. Ha registrato per Accent, Harmonia Mundi, Opus 111, Stradivarius, Tactus, ORF, BBC, RAI 1 e RAI 3. Per la casa discografica Symphonia, ha registrato due CD contenenti composizioni in prima esecuzione in epoca moderna: Il primo libro delle sonate di violino del Sig. Aldebrando Subissati sonator Famosissimo, Fossombrone 1675 uscito nel 1997 e Concerti da chiesa a quattro stromenti op II, Casalmaggiore 1729 del compositore Andrea Zani, uscito nel 1998.

GIOVANNI PAGANELLI

Vedi biografia concerto del 1 ottobre.

MARIA CHIARA GALLO

Mezzo-soprano, nata a Reggio Emilia e laureata in Canto al Conservatorio della stessa città. Ha studiato musica vocale da camera con E. Battaglia e repertorio barocco con Sara Mingardo e Monica Piccinini. Ha frequentato come solista l'Accademia Barocca Europea di Ambronay, sotto la direzione di S. Kuijken. Nel 2015 ha ottenuto una borsa di studio di quattro mesi dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Ha inoltre preso parte a Barcellona alla 5a e 6a Accademia de Musica Antigua della Fundacio CIMA diretta da Jordi Savall e l'Opera Studio dei Teatri di Lucca, Livorno, Pisa e Liegi, diretta da FM. Bressan. Attualmente è seguita da Alessio Tosi in Italia. Nel dicembre 2016 ha vinto il concorso "Beca Bach 2017" dell'associazione Bach Zum Mitsingen, si è esibita a Barcellona come solista con diversi cicli di Cantate di JS Bach (aprendo anche il Festival BachCelona 2017) e ha partecipato a masterclass con Benjamin Bruns e Ton Koopman. È membro del Coro Giovanile Italiano e finalista di numerosi concorsi. Canta regolarmente con La Capilla Real de Catalunya (J. Savall) e Ghislieri Choir & Consort (G. Prandi) e ha collaborato molte volte con Ensemble Zefiro, Cantar Lontano, La Fonte Musica, Talenti Vulcanici, partecipando a festival in tutta Europa. È co-fondatrice di Ensemble AbChordis, che ha vinto il progetto "Résidences Jeunes Ensembles" e il progetto EEEmerging entrambi del Centre Culturel de Rencontre Ambronay. Nel gennaio del 2016 Sony Deutsche Armonia Mundi ha pubblicato il primo CD del gruppo "Stabat Mater". Tra i suoi recenti incarichi sono: il Requiem di Jommelli (Malta Baroque Festival), Tisbe nel Cenerentola di Rossini (Teatro Verdi, Firenze), concerti con il Coro della Radio Svizzera Italiana e Marta Argerich (Lugano), concerti solisti con Jordi Savall ad Amsterdam e Reims, con AbChordis a Haudères, Malta e Poznan, il suo debutto con Accademia Ottoboni in Tage Alter Musik Herne, Ottavia nell'Incoronazione di Poppea di Monteverdi (Bologna), concerti con La Fonte Musica a Wrocklaw, recital solo per il Festival Grandezze e Meraviglie (Modena), concerti con Jordi Savall e La Capilla Real de Catalunya a Barcellona, Lipsia, Parigi. Durante la stagione 2017/18, nel ruolo di Aeglé, nell'opera "Alcyone" di Marin Marais, sotto la direzione di Jordi Savall, all'Opéra Comique (Parigi), Versailles, Teatre del Liceu (Barcellona) e Teatro de Caen.

Domenica 29 ottobre ore 17
MODENA Teatro San Carlo

VARIAZIONI GOLDBERG di Johann Sebastian Bach

MICHELE BARCHI
clavicembalo

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Variazioni Goldberg BWV 988

Aria

Variazione 1 - a 1 manuale

Variazione 2 - a 1 manuale

Variazione 3 - canone all'unisono a 1 manuale

Variazione 4 - a 1 manuale

Variazione 5 - a 1 ovvero 2 manuali

Variazione 6 - canone alla seconda a 1 manuale

Variazione 7 - a 1 ovvero 2 manuali

Variazione 8 - a 2 manuali

Variazione 9 - canone alla terza a 1 manuale

Variazione 10 - fughetta a 1 manuale

Variazione 11 - a 2 manuali

Variazione 12 - canone alla quarta

Variazione 13 - a 2 manuali

Variazione 14 - a 2 manuali

Variazione 15 - canone alla quinta in moto contrario a 1 manuale. Andante (sol minore)

Variazione 16 - ouverture a 1 manuale

Variazione 17 - a 2 manuali

Variazione 18 - canone alla sesta a 1 manuale

Variazione 19 - a 1 manuale

Variazione 20 - a 2 manuali

Variazione 21 - canone alla settima (sol minore)

Variazione 22 - alla breve a 1 manuale

Variazione 23 - a 2 manuali

Variazione 24 - canone all'ottava a 1 manuale

Variazione 25 - a 2 manuali (sol minore)

Variazione 26 - a 2 manuali

Variazione 27 - canone alla nona

Variazione 28 - a 2 manuali

Variazione 29 - a 1 ovvero 2 manuali

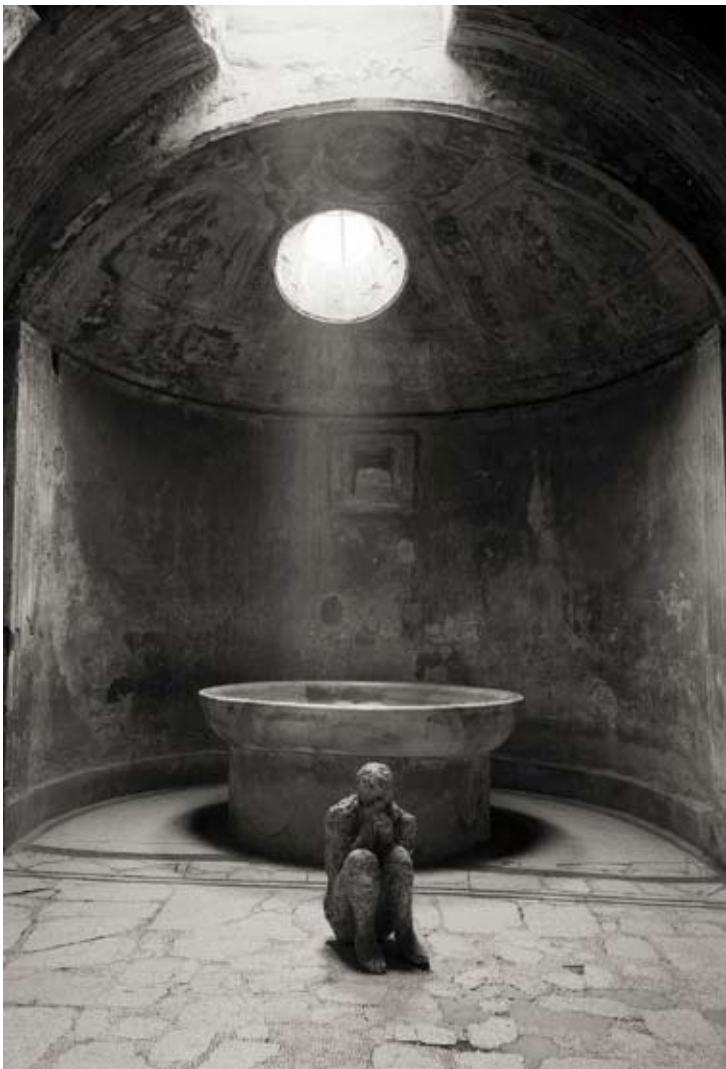
Variazione 30 - quodlibet a 1 manuale

Aria da capo

VARIAZIONI GOLDBERG

“Raccolta per strumenti a tastiera, che consiste in un'aria con diverse variazioni per clavicembalo con due manuali.” Questa è l'intestazione di una delle più famose ed importanti opere di Johann Sebastian Bach, composta e data alle stampe nel 1741 e divenuta famosa ai nostri giorni con il titolo postumo di Variazioni Goldberg. Questa denominazione non viene data dal compositore, ma deriva da un aneddoto raccontatoci da Nikolaus Forkel, primo biografo di Bach, nel 1802. In questo racconto, l'origine del nome viene ricondotto al clavicembalista Johann Gottlieb Goldberg, brillante allievo di Bach, che era al servizio del conte Hermann Carl von Keyserling, il quale, soffrendo d'insonnia, chiese a Bach di comporre per lui una serie di variazioni per allietare le notti insonni.

Tuttavia, questo aneddoto non è ritenuto veritiero per la mancanza di una dedica al committente, essenziale nell'etichetta settecentesca, e per la giovane età del presunto esecutore, poco più che quattordicenne. Queste incongruenze smentiscono la possibilità di una committenza e avvalorano l'appartenenza di queste variazioni alla quarta e ultima parte di "raccolte" o "studi" (Übung in tedesco come vengono definite nell'intestazione), cioè composizioni che uniscono un fine pedagogico, in questo caso quello di abituare l'esecutore a diversi stili di scrittura (come quello italiano, francese...) a quello esecutivo di un brano da camera con una grande attenzione estetica e formale, pubblicate da Bach tra il 1731 e il 1741. Nucleo generante dell'intera opera è l'Aria. Questo brano è costruito su un accompagnamento detto "basso ostinato", perché si ripropone sempre uguale in tutte le 30 variazioni, e che ha la funzione di sostenere armonicamente la melodia e di scandirne la struttura. A questo, si sovrappone una melodia molto semplice, con le caratteristiche della sarabanda (danza lenta e severa con tre movimenti per battuta), ma riccamente fiorita con abbellimenti scritti nello stile francese. La struttura di questo brano è bipartita e ognuna delle due sezioni è composta da una frase di 8 battute ritornellate, quindi di 16 per parte e 32 in totale del brano; esattamente quante sono le note

Kenro Izu, *Pompei #28. Italy*, 2016, stampa al platino
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, © L'Artista

del basso. Le strutture simmetriche e numeriche dell'aria rispecchiano anche l'intera struttura sia delle variazioni successive, tutte bipartite e, ad eccezione delle variazioni 3, 9, 21, 25 e 30, tutte di 32 battute divise in 16+16, sia dell'opera. Infatti, anche l'intera composizione può essere divisa in due parti speculari: la prima comprendente l'aria e 15 variazioni, e la seconda le successive 15 e l'aria da capo posta a conclusione del ciclo. Questa divisione è sottolineata dal contrasto tra la variazione 15 e la 16 dove quest'ultima si caratterizza per essere scritta, e anche definita, sia per carattere che per forma come un'ouverture francese, cioè un brano composto da una prima sezione lenta e dal carattere imponente e una seconda parte con un breve e più mosso fugato. Altra divisione interna è quella che vede le variazioni incorniciate dall'aria e raggruppate in 10 gruppi da 3, divisione importante per il profondo significato religioso che portano questi numeri, rispettivamente Comandamenti e Trinità, mostrando come la sfera religiosa influenzi ogni aspetto della vita di Bach, anche la musica profana. Inoltre, questa divisione mette in evidenza i canoni, che sono il punto di arrivo di ogni raggruppamento e formano un crescendo continuo attraverso l'aumentare dell'altezza tra le voci del canone (all'unisono le voci partono dalla stessa altezza, alla seconda con una nota di distanza...) fino ad arrivare alla trentesima variazione. Tutte le variazioni sono basate solo sul basso dell'aria e non sulla parte melodica che, per come viene costruita e fiorita, risulta subito indipendente e finita in sé. Quindi, Bach utilizza una grandissima varietà motivica nel costruire variazioni tutte diverse per materiale melodico, carattere e andamento, nonostante l'uso di un solo basso ostinato che non partecipa alle variazioni, ma ha funzione di sostegno armonico e di alleggerimento della pesantezza della scrittura contrappuntistica dei canoni. Come ultima variazione troviamo il "Quodlibet" che è la combinazione di due melodie popolari tedesche unite insieme in canone secondo le rigide regole del contrappunto. A conclusione del ciclo ritroviamo l'Aria da capo, che racchiude le variazioni in una grande composizione circolare, con lo scopo, attraverso la ripetizione del brano iniziale, sia di ridare all'ascoltatore un punto di appoggio conosciuto e riconoscibile con cui concludere la serie di variazioni sia di lasciare aperta la possibilità di ritornare al principio, dando così l'illusione di una composizione senza inizio e senza fine.

MICHELE BARCHI

Nato in una famiglia di artisti, pittori e musicisti, ha iniziato a 10 anni lo studio del pianoforte e la pratica delle discipline pittoriche. Ha proseguito gli studi musicali presso il conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi in pianoforte nel 1988. Fin da giovane si è appassionato agli strumenti antichi a tastiera, tanto da iniziare a progettare e costruire la prima spinetta a soli 16 anni. In seguito ha approfondito le sue conoscenze organologiche costruendo clavicembali, spinette, virginali e organi, ispirandosi ai modelli originali del XVIII sec. anche per quanto riguarda la parte decorativa e pittorica secondo lo stile dell'epoca. Durante gli studi pianistici, ha intrapreso lo studio del clavicembalo e del basso continuo, facendo tesoro del materiale trattatistico e musicale. In seguito si è diplomato in clavicembalo come autodidatta. Ha fatto parte, per alcuni anni, dell'ensemble Il Giardino Armonico suonando, come continuista e solista, nei più importanti festival di musica, rassegne e stagioni musicali, in Italia e all'estero. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per RAI, Radio France Classique, Radio Svizzera, West Deutsche Rundfunk, ORF Austria e per varie emittenti statunitensi. Come solista ha registrato per la casa discografica Teldec diversi CD con musica per clavicembalo (concerti, suites, fantasie e fughe) di Johann Sebastian Bach nell'edizione integrale "Bach 2000", utilizzando anche il Lautenwerk, progettato e autocostruito. Per la casa discografica Fugatto ha pubblicato un DVD dedicato alla musica per clavicembalo nel settecento veneziano. Con la direzione di Claudio Abbado nel 2003 al Festival di Lucerna ha eseguito come solista e continuista i sei Concerti Brandeburghesi di Bach. Ha partecipato come maestro al cembalo all'esecuzione dell'"Oratorio a Quattro Voci" di A. Scarlatti per il Festival di Salisburgo 2007 con la direzione di Riccardo Muti. Per alcuni anni è stato il riferimento assieme a Elisa Citterio dell'ensemble Brixia Musicalis. Ha collaborato fino allo scioglimento con l'ensemble 415, diretto da Chiara Banchini, con cui ha registrato i "Concerti op.2" di Tomaso Albinoni (Diapason d'Or 2009). Dal 2012 suona regolarmente con l'ensemble di musica antica Armoniosa, partecipando a concerti e registrazioni discografiche, tra le quali l'integrale della "Stravaganza" di A. Vivaldi, un cd monografico su G.B. Platti, e uno su C. Graziani. Come clavicembalista svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni da camera e orchestrali partecipando a produzioni discografiche.

Sabato 4 novembre ore 17
FERRARA Palazzo Schifanoia

MIO COR CHE 'N FOCO GIACE

Musica dal Codex Reina (1400-1440 ca.)

ENSEMBLE DI MUSICA MEDIEVALE
DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO ABBADO DI MILANO

Gaston Polle Ansaldi *organo portativo*
Daniela Beltraminelli *voce*
Paola Bonora *traversa*
Caterina Chiarcos *voce*
Kairi Kosk *voce*
Iris Fistarollo *viella*
Serena Leonardi *viella*
Jung Min Kim *voce, liuto medievale*
Stefano Maffioletti *voce, organo portativo*
Jonatas Monteiro *voce*
Luca Tarantino *voce, liuto medievale*

CLAUDIA CAFFAGNI *liuto e direzione*

In collaborazione con
Civica Scuola di Musica di Milano Claudio Abbado

I fascicolo

Dolce lo mio drudo, ballata, fol. 29v (n. 62)
Fa se 'l bon servo soto al bon signore, madrigale, fol. 40 (n. 84)
Che pensi di me far, dona, che vidi, ballata, fol. 31v (n. 66)
Non è virtù, che cortesia non passy, madrigale, fol. 43v (n. 87)
Avendo me falchon tanto seguito, madrigale, fol. 30 (n. 63)
Po' che veder non posso la mie donna, ballata, fol. 51v (n. 104)
O graciossa petra margarita, ballata, fol. 50v (n. 101)

II fascicolo

Bonté de corps en armes esprouvée, ballade, fol. 55 (n. 110)
[*Soit tart*], *tempre maint [ou] soir*, virelai, fol. 63v (n. 131)
Dame vailans de prijs et de valoir / Amis, de tant que vous avés desyr / Certainement puet on bien affirmer,
ballade fol. 53v (n. 107)
D'anguiseus cuer doy gemir, ballade, fol. 61 (n. 126)

III fascicolo

Resioisons! et se prenons liesse, rondeau, fol. 117v-118 (n. 219)
Il a loingtamps que j'ay une choysie, rondeau, fol. 93v-94 (n. 190)
Or sus amans, veulliés vous resveillier, rondeau, fol. 90v-91 (n. 187)

II fascicolo

Contre le temps et la sason jolye / Hé! mari, mari! vous soiiés [h]onni, virelai, fol. 57 (n. 115)

Fonte

Codex Reina, Parigi, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Françaises 6771

MIO COR CHE 'N FOCO GIACE

L'esecuzione utilizza le trascrizioni (testo e musica) elaborate dagli studenti sotto la guida di Claudia Caffagni. Per lasciare in evidenza la notevole presenza di influenze della lingua veneta, i testi sono riportati in edizione paradiplomatica: al fine di rendere più comprensibile il testo, sono stati infatti aggiunti segni di punteggiatura (apostrofi, accenti, ecc.) e sono state sciolte eventuali abbreviazioni. In un caso è stata necessaria la collazione con un'altra fonte.

L'ENSEMBLE

L'Ensemble di Musica Medievale della Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" di Milano è il risultato di un progetto didattico che da anni viene portato avanti sotto la guida di Claudia Caffagni. Si tratta di un gruppo di giovani musicisti, provenienti da diverse esperienze musicali, da diversi paesi del mondo, uniti dall'interesse per la ricerca rivolta a un repertorio medievale ancora molto da esplorare, che ha il fascino di parlare un linguaggio in grado di comunicare ancor oggi emozioni e di raccontare una parte importante della nostra storia.

CLAUDIA CAFFAGNI

Ha iniziato lo studio del liuto sotto la guida del padre all'età di tredici anni. Ha proseguito poi con Federico Marincola e Jacob Lindberg, con il quale ha conseguito il diploma in "Lute performing" presso il Royal College of Music di Londra nel 1989. Ha continuato gli studi presso la Schola Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith. Alla pratica dello strumento ha affiancato lo studio approfondito delle fonti, dei trattati e delle notazioni, concentrando in seguito il proprio interesse sul repertorio medievale. Tra il 1991 e il 1992 ha partecipato a una serie di masterclass su Hildegard von Bingen e sull'improvvisazione strumentale medievale, tenute da Barbara Thornton e Benjamin Begby. Nel 1986 è stata fra le fondatrici dell'ensemble laReverdie, un gruppo tra i più importanti su scala internazionale che si dedica allo studio e all'interpretazione del repertorio medievale. Con laReverdie svolge un'intensa e regolare attività concertistica in tutta Europa avendo anche al suo attivo una ventina di incisioni discografiche che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti (tra cui il Diapason d'Or de l'année 1993, Finalist 2010, Finalist 2013 Midem Classical Awards, Early Music). Nel 2008 ha cantato come solista con Elisabetta de Mircovich e Marco Beasley nel progetto dell'ensemble Accordone *Vivifice Spiritus Vitae Vis - Carmen in Spiritum Sanctum* per soli, coro e basso continuo composto da Guido Morini e inciso per l'etichetta belga Cypres. Nel 1994 ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la Laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia, con una tesi dal titolo *Il temperamento in musica e in architettura: la Schola Riccatiana*, successivamente pubblicata nel volume *Le Architetture di Orfeo* (Editore Casagrande-Fidia-Sapiens, Milano-Lugano, 2011). Sullo stesso argomento è stato pubblicato, per la casa editrice Olschki, il suo intervento al convegno tenuto alla Fondazione Cini di Venezia nel 2010 dedicato a Giordano Riccati. Ha pubblicato, per la rivista «Marcianum», II, 2012, l'articolo *Omaggio a Johannes Ciconia. «Marco Marcum imitatis». Un modello per i mottetti di Ciconia*. Per i venti anni di attività dell'ensemble laReverdie (2006), in vista dell'esecuzione della *Missa Sancti Jacobi* di Guillaume Dufay, ha curato una nuova trascrizione dal codice Q15 (Bologna, Museo internazionale della musica) che, presentata nel 2014 al premio "Pier Luigi Gaiatto" promosso dalla Fondazione Ugo e Olga Levi onlus, ha ricevuto una menzione speciale. Dal 2001 al 2006 ha insegnato Prassi esecutiva della musica antica al Conservatorio di Trieste. Dal 2003 è docente ai Corsi Internazionali di Musica Antica di Urbino; dal 2007 al 2015 ha insegnato liuto medievale e Frühe Notationskunde presso la Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen. È docente e coordinatrice del biennio in Musica Medievale presso la Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" di Milano, dove insegna dal 2007. Dal 2017 è coordinatrice dell'Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" di Milano.

Mercoledì 8 novembre ore 21
MODENA Chiesa di San Pietro

DA CHIESA & DA CAMERA Giovanni Battista Vitali

ENSEMBLE ITALICO SPLENDORE

GIOVANNI BATTISTA VITALI
(Bologna, 18 febbraio 1632 - Modena, 12 ottobre 1692)
Violinista alla corte estense di Modena

Sonata op.2 n.9
Allegro - Grave - Largo - Grave

Sonata op.2 n. 7
Allegro - Largo - Grave - Allegro

Sonata op.2 n. 6
Allegro - Grave - Largo/Allegro - Vivace

Toccata, Ruggiero e Bergamasca per la lettera b a basso solo

Danze - Suite n.3 op.14
Ballo - Borea - Menuet - Balletto - Gavotta, Borea, Minuetto

Sonata op.5 n.4 "La Palavicini"
Grave - Allegro - Largo - Grave - Allegro

Sonata op. 5 n.5 "La Graziani"
Allegro - Vivace - (Grave) - Vivace

Sonata op.5 n.9 "La Rangoni"
(Allegro) - Largo - Vivace

Sonata op.5 n.8 "La Gridoni"
Allegro - Grave - Allegro - Grave - Allegro

DA CHIESA & DA CAMERA

La capitale del Ducato di Modena e Reggio fu la città di Modena sotto il dominio della famiglia degli Este. In particolare grazie all'amore per il violino del Duca Francesco II la musica divenne elemento indispensabile alla vita della corte estense durante i momenti salienti della vita di corte: ricevimenti, matrimoni, e visite ufficiali di sovrani stranieri. Era il momento per il Duca di mostrare tutta la sua magnificenza. I preziosi manoscritti conservati nella Biblioteca estense di Modena riprendono vita grazie a questo programma musicale che fa risuonare le antiche melodie composte a Modena per il piacere di eletti fruitori come il duca e la sua corte. G. B. Vitali, nato a Bologna intorno al 1644, fu allievo di violoncello di Cazzati, l'allora maestro di cappella presso la cattedrale di S. Petronio, entrando a far parte nel 1666 dei musicisti dell'importante cappella. Nello stesso anno divenne membro dell'Accademia dei Filaschisi e uno dei fondatori della futura Accademia Filarmonica. Nel 1673 divenne maestro di cappella presso la chiesa del S. Rosario, ma l'anno successivo si trasferì alla corte di Francesco II d'Este a Modena, diventando uno dei 2 vicemaestri di cappella del Duca. Nel 1684 divenne maestro e mantenne la carica fino alla morte. Fu considerato il codificatore della Trio Sonata barocca, tanto è vero che influenzò futuri musicisti come Purcell e Corelli. Il suo stile nacque dall'utilizzo della struttura della Sonata da Chiesa, caratterizzata da un rigido alternarsi di movimenti lenti

e veloci uniti ad elaborati contrappunti. Questi elementi, il contrasto tra movimenti e gli elaborati contrappunti, vennero dal Vitali uniti ai movimenti di danza delle Sonate da Camera e a forme più libere basate sulla variazione, con il risultato della creazione di uno stile personale e continuo che caratterizza tutto il complesso della sonata nei movimenti canonici. Tutti questi elementi sono ben calibrati nelle Sonate op. 2 e op. 5, in cui i due violini si alternano tra momenti di grande coesione ad altri di maggior contrasto in serrati dialoghi in botta e risposta, tanto nei movimenti veloci quanto in quelli lenti, creando episodi di grande dinamicità e varietà. La toccata Ruggiero è basata sul cosiddetto “basso di Ruggiero”, uno schema melodico e armonico molto famoso tra il XVI e il XVII secolo derivante probabilmente da una cellula melodica utilizzata per l’intonazione delle stanze dell’Orlando Furioso di Ariosto. La seguente Bergamasca per la lettera b a basso solo è invece basata sull’omonima danza lombarda, anche questa molto famosa e usata come modello da diversi compositori tra cui Frescobaldi e Uccellini. Invece, la Suite n.3 op.14 dimostra la grande influenza che ebbe la musica di Jean Baptiste Lully, compositore alla corte del re di Francia Luigi XIV, su Vitali, il quale per primo introdusse anche nelle danze italiane il minuetto, divenuto famoso e apprezzato in tutte le corti europee proprio grazie alle opere del maestro francese.

ITALICO SPLENDORE

L’Ensemble Italice Splendore si è formato nel 2010 rivolgendosi al repertorio barocco, classico e pre-romantico, con un costante e approfondito lavoro di ricerca sulle fonti e uno scrupoloso approccio filologico. Il proposito dei componenti è quello di riportare alla luce repertori poco frequentati, riscoprire autori ancora sconosciuti e operare su antichi manoscritti, dando nuova vita a tesori musicali dell’arte musicale italiana motivo di vanto nelle corti europee di un tempo. Italice Splendore nell’ambito della produzione musicale si è espresso attraverso una regolare attività concertistica presso importanti stagioni e festival musicali, nonché nella realizzazione di progetti discografici per etichette quali Dynamic, Brilliant Classics e Novantiqua Records. L’impostazione prettamente cameristica sta alla base dell’organizzazione artistico-musicale e dell’individuazione di obiettivi e linee guida nella gestione del gruppo. I componenti collaborano in piena sintonia, apportando il proprio contributo umano e professionale oltre che artistico, coordinati dal direttore artistico Alessandro Andriani e dal fratello Claudio, primo violino concertatore. Tutti gli esponenti del gruppo, rifacendosi allo studio della prassi esecutiva indicata dalla trattatistica del periodo, suonano su originali o copie fedeli di strumenti dell’epoca, con l’utilizzo di corde di budello, archetti filologici, tastiere storiche, e strumenti a fiato originali, per riprodurre fedelmente le sfumature sonore richieste dai compositori. Nel campo della ricerca musicologica, Italice Splendore si è posto l’obiettivo del reperimento e della valorizzazione di materiale musicale inedito o poco esplorato che si esprime con un lavoro di trascrizione ed editoria filologica finalizzato all’arricchimento del repertorio e alla pubblicazione di nuove partiture. A tale impegno si affianca anche un percorso di educazione e formazione giovanile, ad alto livello, espletato attraverso workshops, masterclass, incontri e seminari che Italice Splendore organizza annualmente, collaborando con artisti e musicologi di fama internazionale.

Giovanni Battista Vitali, *Artificii musicali...*,
Opera decima terza, Cassiani, Modena 1689,
Modena Biblioteca Estense Universitaria

Jacopo Cestaro, *Due Giovani Musicanti* (n.166)
Modena, Museo Civico d'Arte

I LINGUAGGI DELLE ARTI

IO LA MUSICA SON CH'AI DOLCI ACCENTI
Incontri interdisciplinari all'Università
a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli

in collaborazione con Adriana Orlandi (Unimore)

LA POETICA DEGLI AFFETTI

La «visibile favella» e l'eloquenza gestuale nel teatro del Cinque-Seicento

con Alberto Allegrezza

La gestualità teatrale storica ci è tramandata attraverso un sistema di codici espressivi connesso con lo stile, la società, la cultura e l'arte di un determinato periodo. Con la nascita dell'attore professionista, operante all'interno delle strutture drammaturgiche e organizzative di quella che verrà definita più tardi "commedia dell'arte", e del virtuoso cantante del "dramma per musica", durante il tardo Cinquecento e il Seicento si assiste ad una codificazione del gesto teatrale, delle posture e della rappresentazione. Le finalità sono due: la prima, corredare i personaggi di una precisa e studiata gestualità che amplifichi gli affetti e i moti dell'animo; la seconda, identificare in scena lo *status* sociale e il "tipo" psicologico di ogni personaggio.

ALBERTO ALLEGREZZA

Vedi nota biografica nel concerto del 22 ottobre

NOTTURNO A GERUSALEMME

Il "Combattimento di Tancredi e Clorinda" fra pittura, poesia e musica

con Sonia Cavicchioli

Fascinosa protagonista della Gerusalemme liberata, la notte intensifica emozioni e sentimenti dei cavalieri e delle eroine del Tasso, offrendosi fra l'altro come teatro del "Combattimento di Tancredi e Clorinda", struggente intreccio di amore e morte. La conferenza propone un percorso fra capolavori di Cinque e Seicento, ambientati in notturni che esaltano la dimensione naturalistica della pittura e gli affetti dei protagonisti raffigurati. Alcuni ascolti dal "Combattimento", composto nel 1624 da Claudio Monteverdi sul testo di Tasso, rendono ancora più evidente il dialogo stretto intrecciato dalle arti intorno al tema dell'amore in quei decenni.

SONIA CAVICCHIOLI

Ph.D, è professore associato di Storia dell'arte moderna presso l'Università di Bologna, dove insegna anche Iconografia e iconologia. Dopo la laurea in Lettere moderne a Bologna, si è specializzata in Archeologia e Storia dell'arte all'Università di Siena, e successivamente ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell'arte all'Università di Bologna. È stata insegnante di Storia dell'arte nelle scuole superiori e dal 2004 al 2006, in seguito a concorso, ha lavorato come funzionario storico dell'arte presso la Galleria Estense e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Modena e Reggio Emilia. È socio corrispondente dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena e membro del Comitato scientifico delle nuove Gallerie Estensi. Si occupa di collezionismo e committenze estensi a Ferrara e Modena, della fortuna dei temi classici e biblici nell'arte dell'età moderna, e di arte e cultura monastica.

STRUMENTI DELLE MERAVIGLIE

Stupore al di là del suono

con Renato Meucci

Su un clavicembalo costruito a Venezia nel 1560 è scritto “Rendo lieti in un tempo gli occhi e il core”. La funzione estetica degli strumenti musicali, al di là di quella propriamente sonora, ha avuto esempi innumerevoli nel corso del tempo, con alcune punte di virtuosismo rappresentate da strumenti decorati con pietre preziose o da quelli costruiti in marmo. Ancora in tempi recenti la capacità di destare stupore e meraviglia ha costituito una caratteristica non infrequente, con esempi che vanno dalla tromba di Dizzie Gillespie alle chitarre senza paletta.

RENATO MEUCCI

Ha studiato chitarra e corno esibendosi con numerose orchestre nazionali. Ha parallelamente studiato filologia classica e si è poi dedicato alla musicologia, interessandosi in particolare agli strumenti musicali e alla loro storia e tecnologia. Ha pubblicato, a partire dalla metà degli anni '80, un centinaio di saggi in riviste e volumi specialistici in italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo. Nel 2012 gli è stato conferito a New York il “Curt Sachs Award”, massimo riconoscimento del settore e l'unico finora assegnato a uno studioso italiano. Dal 2017 è il direttore dell'istituto musicale regionale della Val d'Aosta.

UNA FAVOLA TUTTA IN MUSICA

“L'Orfeo” di Claudio Monteverdi

con Carlida Steffan

L'ultimo sabato di Carnevale del 1607, in una sala Palazzo Ducale di Mantova adibita a teatro, andava in scena la «favola in musica» L'Orfeo, testo di Alessandro Striggio e musica di Claudio Monteverdi (di cui cade, quest'anno, il 450 anniversario della nascita). I nobili spettatori ne furono stupiti ed ammirati, poiché tutti i personaggi “parlavano musicalmente”. In questa sede cerchiamo di capire come funziona il rapporto tra testo e musica nell'Orfeo, quali i differenti stili di canto che Monteverdi impiega per delineare i personaggi e le situazioni drammatiche in cui è coinvolto il mitico protagonista.

CARLIDA STEFFAN

È docente di Storia del teatro musicale all'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli di Modena; svolge attività didattica (Fenice Education), di alta divulgazione e di ricerca. Fulcri specifici di interesse: musica sacra nel Sei e Settecento italiani; teoria delle funzionalità della musica liturgica; musica vocale da camera italiana dell'Ottocento (Cantar per salotti. La musica vocale italiana da camera (1800-1850), Pisa-Roma, 2007); ricezione e diffusione editoriale dell'opera italiana del primo Ottocento (Rossiniana, Pordenone, 1992); interpretazione e messa in scena dello spettacolo musicale nell'Otto/Novecento.

LA GRANDE MUSICA È PER TUTTI!

Un anno di Amadeus a soli 68 euro

don't miss!

*non perdere
questa occasione
abbonati oggi*

Acquista il tuo abbonamento (12 numeri + 24 cd)
su www.amadeusonline.net
utilizzando il **codice promozionale**

EVENTI2017

CLASSIC VOICE

OGNI MESE

RIVISTA + CD + ALBUM + ASCOLTI PLUS

IN EDICOLA O SU
WWW.CLASSICVOICE.COM

TEATRO

ERMANN FABBRI

CAMPAGNA ABBONAMENTI
DAL 26 SETTEMBRE

Stagione 2017 / 2018
Vignola

Info e prenotazioni:
059 9120911 / emiliaromagnateatro.com

TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA
TEATRO FONDAZIONE

Teatro Ermanno Fabbri
via Minghelli, 11 - Vignola (MO)
tel. 059 9120911 - 059 927138
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

PROSA

17 novembre

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

opera in due atti di Gioachino Rossini
su libretto di Cesare Sterbini
maestro Concertatore e Direttore STEFANO GIAROLI
regia PIERLUIGI CASSANO

12 dicembre

L'ORA DI RICEVIMENTO (BANLIEUE)

di Stefano Massini
regia MICHELE PLACIDO
con Fabrizio Bentivoglio

18 gennaio

GIGI - INNAMORARSI A PARIGI

musical di Alan Jay Lerner
su musiche di Frederick Loewe
regia CORRADO ABBATI

25 gennaio

COPENAGHEN

di Michael Frayn
regia MAURO AVOGADRO
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice

7 febbraio

IL GIOCATORE

di Fëdor Dostoevskij
adattamento Vitaliano Trevisan
regia GABRIELE RUSSO

6 marzo

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO

dall'omonimo film di Elio Petri
(sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro)
drammaturgia Paolo Di Paolo
regia CLAUDIO LONGHI

29 marzo

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO

testi di Gianfranco Bettin e Marco Paolini
con Marco Paolini

10 aprile

ANTIGONE

di Sofocle
regia FEDERICO TIEZZI
con Sandro Lombardi

DANZA

19 dicembre

LO SCHIACCIANOCI

coreografia MASSIMILIANO VOLPINI
musica Petr Il'ič Čajkovskij

11 gennaio

TOREN

creato e diretto da ALESSANDRO PIETROLINI
coreografie FEDERICA VACCARO
e ALESSANDRO PIETROLINI
SONICS

16 marzo

GALA

BALLETTO YACOBSON DI SAN PIETROBURGO

INDICE

Il Calendario	pag,	5
<i>Grandezze & Meraviglie</i>	»	6
Il Festival	»	11
I concerti	»	18
I Linguaggi delle arti	»	75

