

22°

FESTIVAL
MUSICALE
ESTENSE

Grandezze & Meraviglie

MODENA
FERRARA
SASSUOLO
VIGNOLA
ZOCCA
SEMELANO
CASTAGNETO

2019

ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE
Per la diffusione della musica antica

Modena - Ferrara - Sassuolo - Vignola - Zocca, Semelano & Castagneto

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promosso da

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Con la partecipazione di

Sponsor

In collaborazione con

Associazione Amici dei Teatri Modenesi - Associazione Amici della Galleria Estense - Associazione Euphonia - Associazione Musicale Ars Nova - Biblioteca Estense Universitaria - Corti Chiese e Cortili - Civica Scuola di Musica C. Abbado, Fondazione, Milano - Concorso di musica antica M. Pratola, L'Aquila Conservatori: B. Maderna, Cesena; A. Casella, L'Aquila; C. Pollini, Padova; A. Pedrollo, Vicenza - Erf Emilia Romagna Festival - Festivalfilosofia - Festival Barocco Alessandro Stradella - Fondazione Rocca dei Bentivoglio - IAT Modena ISSM Vecchi-Tonelli, Modena - Jazz-in'It, Vignola - Magazzini Sonori e Radio EmiliaRomagna Modenamoremio - Modena Arti Visive - Museo Civico d'Arte di Modena Parrocchie ospitanti i concerti - Premio Fatima Terzo e Festival Spazio e Musica, Vicenza - Rocca di Vignola - URP/UIP di Sassuolo - Wunderkammer, Trieste

Grandezze & Meraviglie

22° FESTIVAL MUSICALE ESTENSE

Modena - Ferrara - Sassuolo - Vignola - Zocca, Semelano & Castagneto

agosto – dicembre 2019

XXVIII Premio Abbiati della Critica Musicale

ORGANIZZAZIONE FESTIVAL

Presidente

Fiorenza Franchini

Direzione artistica e organizzativa

Enrico Bellei

Segreteria

Riccardo Andolina

Ufficio stampa e comunicazione

Enrico Bellei e Riccardo Andolina

Amministrazione biglietteria e rapporti con il pubblico

Cosetta di Cesare, Francesca Gentile

Collaboratori

Matteo Giannelli, Alessandro Mucchi e soci attivi dell'Associazione Musicale Estense

Tirocinanti universitari

Chiara Culpò, Elisa Ferrari, Monica Venturelli, Chiara Zanasi

CATALOGO

a cura di

Enrico Bellei

Collaborazione editoriale

Riccardo Andolina, Matteo Giannelli

Immagini per gentile concessione di

Biblioteca Estense Universitaria, Galleria Estense, Museo Civico d'Arte di Modena

Copertina e quarta di copertina:

Domenico Galli, *Violino, 1687*, Modena, Galleria Estense (Foto Giorgio Giliberti)

Impianti e stampa

Publi Paolini, Mantova

CALENDARIO

Mercoledì 28 agosto	MONTOMBRARO Ad Astra: Giovanni Legrenzi ore 21 *
Sabato 31 agosto	CASTAGNETO Leonardo e i rebus musicali ore 17 *
Domenica 1 settembre	SEMELANO Musica del cielo e della terra ore 19.30 *
Sabato 7 settembre	VIGNOLA Variazioni Goldberg ore 17 *
Domenica 8 settembre	MODENA La catena d'Adone 1626 ore 20 *
Sabato 14 settembre	MODENA Donne senza maschera ore 21 *
Domenica 15 settembre	FERRARA Scarlatti & il flamenco ore 17 *
Giovedì 19 settembre	MODENA Dido and Æneas di H. Purcell ore 17 *
Sabato 21 settembre	MONTECORONE E come foco t'acendi ore 21 *
Domenica 29 settembre	MODENA Vivaldi e Bach con estro ore 18
Sabato 5 ottobre	MODENA Stabat Mater ore 21
Mercoledì 9 ottobre	SASSUOLO Musica nei chiostrini estensi ore 11 - scuole
Mercoledì 9 ottobre	SASSUOLO Musica nei chiostrini estensi ore 21
Giovedì 17 ottobre	MODENA I favoriti del duca ore 17 - incontro
Giovedì 17 ottobre	MODENA Benedetto & Alessandro Marcello ore 21
Sabato 19 ottobre	SASSUOLO Celesti fiori: Mottetti di Alessandro Grandi ore 19
Domenica 20 ottobre	FERRARA I violini della Real Cappella ore 17
Giovedì 24 ottobre	MODENA Francesco II e l'Europa musicale ore 17 - incontro
Sabato 26 ottobre	MODENA Diversi vitali ore 11 - scuole
Sabato 26 ottobre	MODENA Diversi Vitali ore 21
Martedì 29 ottobre	VIGNOLA Amare & fingere ore 11 - scuole
Martedì 29 ottobre	VIGNOLA Amare & fingere ore 20.30
Martedì 5 novembre	VIGNOLA Da Bach a Bach ore 11 - scuole
Martedì 5 novembre	VIGNOLA Da Bach a Bach ore 21
Martedì 12 novembre	MODENA San Giovanni Battista ore 21
Domenica 17 novembre	MODENA Musica per Francesco II d'Este ore 17
Giovedì 21 novembre	MODENA L'estro di Bellerofonte Castaldi ore 17 - incontro
Domenica 24 novembre	MODENA Romantico barocco ore 17
Giovedì 28 novembre	MODENA Filosofia della musica ore 17 - incontro
Domenica 1 dicembre	MODENA A' l'italiana ore 17
Lunedì 2 dicembre	MODENA A' l'italiana ore 11 - scuole
Giovedì 5 dicembre	MODENA La musica e l'ineffabile ore 17 - incontro
Domenica 8 dicembre	MODENA Scarlatti & il flamenco ore 17
Lunedì 9 dicembre	MODENA Scarlatti & il flamenco ore 11 - scuole
Domenica 22 dicembre	MODENA Aci Galatea e Polifemo di G. F. Händel ore 17*

* Fuori abbonamento

Incontri con data da definire

(le date verranno precisate una volta avviate le lezioni universitarie):

Macchine teatrali; Leonardo e Modena; Mistica e follia; Il museo del corpo

Concerti - Incontri - Presentazioni

Informazioni e prenotazioni: Tel. 059 214333 – Cell. 3458450413 – info@grandezzemraviglie.it

Grandezze & Meraviglie XXII FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2019

Direzione artistica Enrico Bellei

Mercoledì 28 agosto ore 21 - *ingresso libero*
Montombraro (Zocca) Chiesa del SS.mo Salvatore
AD ASTRA: GIOVANNI LEGRENZI
Pyrigon Ensemble
Caterina Chiarcos *soprano*, Iris Fistarollo *viola da gamba*
Margherita Burattini *arpa doppia*

Sabato 31 agosto ore 17 - *ingresso libero*
Castagneto (Pavullo) Chiesa di S. Lorenzo Martire
LEONARDO e i rebus musicali
Massimo Lonardi *liuto rinascimentale*

Domenica 1 settembre ore 19.30 - *ingresso libero*
Semelano (Montese) Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
MUSICA DEL CIELO E DELLA TERRA
BACH & TELEMANN
Claudia Caffagni *voce*, Livia Caffagni *flauti*, Riccardo Castagnetti *clavicembalo*

Sabato 7 settembre ore 17 - *fuori abbonamento*
Vignola Rocca
VARIAZIONI GOLDBERG
DI JOHANN SEBASTIAN BACH
Ramin Bahrani *pianoforte*

Domenica 8 settembre ore 20 - *fuori abbonamento*
Modena Chiesa di S. Carlo
LA CATENA D'ADONE 1626
Favola boschereccia in 5 atti
di DOMENICO MAZZOCCHI
libretto di OTTAVIO TRONSARELLI da GIOVAN BATTISTA MARINO
ADONE Enrico Torre *controtenore*, APOLLO Roberto Rilievi *tenore*, FALSIRENA Elena Pinna *soprano*
IDONIA Giulia Manzini *soprano*, ORASPE Roberto Rilievi *tenore*, ARSETE Niccolò Roda *basso*
PLUTONE Guglielmo Buonsanti *basso*, VENERE Ilenia Lucci *soprano*, AMORE Giovanna Gallelli *soprano*,
ECO Angelo Testori *tenore*, NINFA I Linda Scaramelli *soprano*, NINFA II Letizia Egaddi *soprano*,
NINFA III Martha Rook *soprano*, PASTORE I / CICLOPE I Angelo Testori *tenore*
PASTORE II / CICLOPE II Alfio Fricano *tenore*, PASTORE III / CICLOPE III Lorenzo Tosi *basso*
BALLARINI Davide Vecchi, Sara Benvenuti
Cappella Musicale di San Petronio, Michele Vannelli *direzione*
Preparazione delle voci Gloria Banditelli,
Regia e costumi Alberto Allegrezza
Coreografie Davide Vecchi

Sabato 14 settembre ore 21 - *ingresso libero*
Modena Chiesa di S. Bartolomeo
DONNE SENZA MASCHERA
Musica al femminile nel Seicento
Vera Milani *soprano*, Mikari Shibukawa *arpa doppia*

Domenica 15 settembre ore 17 - *ingresso libero*
Ferrara Teatro Comunale, Ridotto
SCARLATTI & IL FLAMENCO
Amaya Fernandez Pozuelo *clavicembalo*

Giovedì 19 settembre ore 21 - ingresso libero

Modena Chiesa di S. Carlo

DIDO AND ÆNEAS

di HENRY PURCELL

DIDO Heesun Ahn *soprano*, ÆNEAS Gaga Tsitsilashvili *tenore*, BELINDA Erika Passini *soprano*

SECOND WOMAN Giulia Bernardi *soprano*, SORCERESS Beatrice Bini *mezzosoprano*

FIRST WITCH Greta Morselli *mezzosoprano*, SECOND WITCH Francesca Cangini *mezzosoprano*

SPIRIT Margherita Monelli *mezzosoprano*, SAILOR Christian Caracciolo *tenore*, CORO

Ensemble Barocco Vecchi-Tonelli

Mario Sollazzo *clavicembalo e maestro concertatore*

Sabato 21 settembre ore 21 - ingresso libero

Montecorone Chiesa di S. Giustina

E COME FOCO T' ACENDI

Passione mistica tra Medioevo e Rinascimento

Caterina da Siena & Caterina da Bologna

Valentina Scuderi *voce*, Paola Ventrella *tiorba*

Domenica 29 settembre ore 18

Modena Galleria Estense

VIVALDI E BACH CON ESTRO

Viaggio a cinque con due grandi

Ensemble Armoniosa

Sabato 5 ottobre ore 21

Modena Chiesa di S. Agostino

STABAT MATER

MONTEVERDI VIVALDI PERGOLESI

Cristina Fanelli *soprano*, Hannah Fraser *contralto*

I Musicali Affetti, Fabio Missaggia *direzione*

Mercoledì 9 ottobre ore 21

Sassuolo Chiesa di S. Francesco

MUSICA NEI CHIOSTRI ESTENSI

SULPITIA CESIS & RAPHAELLA ALEOTTI

Ensemble Cappella Artemisia, Candace Smith *direzione*

Giovedì 17 ottobre ore 21

Modena Teatro S. Carlo

BENEDETTO & ALESSANDRO MARCELLO

Lucia Cortese *soprano*, Camerata Accademica, Paolo Faldi *direzione*

Sabato 19 ottobre ore 19

Sassuolo Palazzo Ducale

CELESTI FIORI

Mottetti di ALESSANDRO GRANDI

per voci e strumenti

Accademia d'Arcadia, Alessandra Rossi Lürig *direzione*

Domenica 20 ottobre ore 17 - ingresso libero

Ferrara Teatro Comunale, Ridotto

I VIOLINI DELLA REAL CAPPELLA

Musica alla corte di Napoli tra XVII e XVIII secolo

La Compagnia dei Violini, Alessandro Ciccolini *direzione*

Sabato 26 ottobre ore 21
Modena Teatro S. Carlo
DIVERSI VITALI
GIOVANNI BATTISTA E TOMASO ANTONIO
Susanne Scholz *violino*, Michael Hell *clavicembalo*

Martedì 29 ottobre ore 20.30
Vignola Rocca
AMARE & FINGERE (1676)
opera di ALESSANDRO STRADELLA
CELIA Beatriz Arenas Lago *soprano*, ROSALBO Nikolay Statsyuk *tenore*,
CLORI Soe Garcia *soprano*, FILENO Yuri Miscante Guerra *basso*, SILVANO Antonia Fino *contralto*,
ERIND Magdalena Piķuła *soprano*
Stradella Y-Project, Andrea De Carlo *direzione*

Martedì 5 novembre ore 21
Vignola Rocca
DA BACH A BACH
PER 5 SAX E PERCUSSIONI
Ensemble Saxofolia

Martedì 12 novembre ore 21
Modena Chiesa di S. Agostino
SAN GIOVANNI BATTISTA
ALESSANDRO STRADELLA & ANTONIO MARIA BONONCINI
Justina Vaitkute, Feride Buyudenktas *contralti*
Ensemble gamma.ut +, Susanne Scholz *violino e direzione*

Domenica 17 novembre ore 17
Modena Teatro S. Carlo
MUSICA PER FRANCESCO II D'ESTE
Sofia Pezzi *soprano*, Ettore Agati *alto*
Modena Barocca, Giovanni Paganelli *clavicembalo e direzione*

Domenica 24 novembre ore 17
Modena Museo Civico d'Arte
ROMANTICO BAROCCO
Krishnasol Jimenez *chitarre barocca e romantica*

Domenica 1 dicembre ore 17
Modena Museo Civico d'Arte
A' L'ITALIANA
Unarum Fidium Duo
Uwe Ulbrich *violino*, Julia Chmielewska *clavicembalo*

Domenica 8 dicembre ore 17
Modena Museo Civico d'Arte
SCARLATTI & IL FLAMENCO
Amaya Fernandez Pozuelo *clavicembalo*

Domenica 22 dicembre ore 17 - fuori abbonamento
Modena Teatro L. Pavarotti
ACI GALATEA E POLIFEMO
di Georg Friedrich Händel
ACI Roberta Invernizzi *soprano*
GALATEA Benedetta Mazzucato *mezzosoprano*
POLIFEMO Alessandro Ravasio *basso*
I Musici Malatestiani, Luca Giardini *violino e direzione*

I LINGUAGGI DELLE ARTI: INGEGNI

A cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli

*con la collaborazione di Adriana Orlandi (UNIMORE)
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
Matteo Colombini (Associazione Musicale Ars Nova)*

UNIMORE

in diverse sedi di Modena e date da definire

MACCHINE TEATRALI

con Valentino Borgatti

LEONARDO E MODENA

la Festa del Paradiso

con Claudia Caffagni e Andrea Lausi

MISTICA E FOLLIA

con Paola Bigini e Paolo Vistoli

IL MUSEO DEL CORPO

ricerca e scoperta dell'anatomia

con Fulvio Simoni

ACCADEMIA NAZIONALE

DI SCIENZE LETTERE E ARTI

Modena, Corso Vittorio Emanuele II, 59

mercoledì 18, mercoledì 24 settembre *ore 16*

MUSICO PRATTICO

DI GIOVANNI MARIA BONONCINI (1673)

due incontri con esempi musicali dal vivo

con Giorgio Pacchioni

giovedì 17 ottobre *ore 17 Ripensare Gli Estensi*

I FAVORITI DEL DUCA:

Correggio e la collezione di pitture di Francesco I

con Sonia Cavicchioli

giovedì 24 ottobre *ore 17 Ripensare Gli Estensi*

FRANCESCO II D'ESTE E L'EUROPA MUSICALE

con Federico Lanzellotti

giovedì 21 novembre *ore 17*

L'ESTRO DI BELLEROFONTE CASTALDI

con Paola Ventrella e la sua tiorba

giovedì 28 novembre *ore 17*

FILOSOFIA DELLA MUSICA

con Massimo Donà e Matteo Colombini

giovedì 5 dicembre *ore 17*

LA MUSICA E L'INEFFABILE

con Enrica Lisciani-Petrini e Matteo Colombini

Composizionii profane, Sec. XVI, Modena Biblioteca Estense Universitaria (Mss. Mus. alfa.f.9.9)

32. Ma sovr'ogni augellin vago e gentile / che più spieghi leggiadro il canto e'l volo / versa il suo spirto tremulo e sottile / la sirena de' boschi, il rossignuolo, / e temprà in guisa il peregrino stile / che par maestro del'alato stuolo. / In mille fogge il suo cantar distingue / e trasforma una lingua in mille lingue. // 33. Udir musico mostro, o meraviglia, / che s'ode sì, ma si discerne apena, / come or tronca la voce, or la ripiglia, / or la ferma, or la torce, or scema, or piena, / or la mormora grave, or l'assottiglia / or fa di dolci groppi ampia catena, / e sempre, o se la sparge o se l'accoglie / con egual melodia la lega e scioglie. // 34. O che vezzose, o che pietose rime / lascivetto cantor compone e detta. / Pria flebilmente il suo lamento esprime, / poi rompe in un sospir la canzonetta. / In tante mute or languido, or sublime / varia stil, pause affrena e fughe affretta, / ch'imita insieme e'nsieme in lui s'ammira / cetra flauto liuto organo e lira.

[Dal canto VII, stanze 32-34, Giovan Battista Marino, *L'Adone*, In Parigi, 1623, presso Oliviero di Varano, alla strada di san Giacomo alla Vittoria]

Grandezze & Meraviglie da 22 anni esplora la musica dei secoli passati, riconoscendo l'impossibilità di ripetere anche ripetendo uno stesso brano dopo qualche anno. La Musica Antica ha come statuto la libertà e il dovere di ogni interprete di calarsi nei manoscritti e per riaffiorarne il suono attraverso la propria lettura con onestà e tradendo allo stesso momento. Grazie agli strumenti della conoscenza i musicisti debbono re-inventare in modo credibile e il più possibile vicino al gusto del buon musico dell'epoca. Lo studio delle arti, della letteratura e dei trattati del tempo possono arricchire, con la conoscenza, la sensibilità, e contribuire alla dotazione di quell'armamentario utile ad esecuzioni nuove e insieme fedeli. Quindi l'invenzione dell'artista nel passato, basata spesso sull'osservazione della natura, può essere oggi ripensata osservando in modo altrettanto curioso non solo la natura, ma anche ciò che gli umani ci hanno lasciato in eredità. Riportando una citazione attribuita a Leonardo Da Vinci, "La natura è piena d'infinite ragioni, che non furon mai in isperienza". Si può estendere anche alle esperienze delle arti umane dimenticate, che sono infinite, e sta a noi riuscire a renderle vive.

Arte romana secondo venticinquennio del II secolo d.C. Rilievo con Aion/Phanes entro Zodiaco
Modena, Galleria Estense (Foto Paolo Terzi)

I CONCERTI

AD ASTRA, Mercoledì 28 agosto, Monteombraro di Zocca, Chiesa del Ss.mo Salvatore, ore 21

Il concerto affronta un repertorio sacro, desunto dalle "Acclamazioni divote" di Giovanni Legrenzi (pubblicate a Bologna presso Giacomo Monti nel 1670). Il musicista bergamasco operò in territorio ferrarese e veneziano con frequenti contatti con Bologna (San Petronio), la corte di Modena e Milano (Duomo), e alcuni paesi stranieri. Nella dedica introduttiva afferma che "*Se V.S. Illustriss. accolgerà i miei voti [...], vedrò tesaurizzare le mie ombre splendori di gloria e risuonare nelle dissonanze mie l'armonie più sonore del Cielo; mentre essa veramente è un Cielo di grazie, di virtù, e di perfetioni*". I brani strumentali che intervallano i mottetti in programma, sono di grandi autori come Frescobaldi, Mayone, Trabaci, ed erano diffusi negli ambienti conventuali, e venivano inseriti all'interno delle

celebrazioni liturgiche laddove gli strumenti musicali accompagnavano i gesti del celebrante diventando parte integrante della solennità del rito.

LEONARDO, Sabato 31 agosto, Castagneto di Pavullo, Chiesa di S. Lorenzo Martire, ore 17

Le più antiche fonti bibliografiche ricordano Leonardo da Vinci anche per le sue qualità di improvvisatore alla lira da braccio e cantore. Il celebre matematico Luca Pacioli ne parlò come di un pittore straordinario, abile architetto e musicista virtuoso. Giorgio Vasari riprese e accreditò queste capacità musicali così apprezzate dai suoi contemporanei. Purtroppo Leonardo, seguendo la consuetudine degli strumentisti del '400, non trascrisse le sue improvvisazioni. Nei fogli della Collezione Windsor, tre dei 18 rebus musicali formano melodie che sono state riunite in un'elaborazione contrappuntistica per liuto. Assieme ai tre rebus il concerto propone brani per liuto dell'epoca, creando così lo sfondo sonoro a una cultura rinascimentale straordinaria. Massimo Lonardi è uno dei maggiori liutisti italiani, grande virtuoso ed esecutore raffinato.

MUSICA DEL CIELO E DELLA TERRA, Domenica 1 settembre, Semelano, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ore 17

Claudia Caffagni con la voce Livia Caffagni con i flauti e Riccardo Castagnetti con il clavicembalo propongono brani vocali e strumentali di Johann Sebastian Bach e Georg Philip Telemann. I due compositori sono legati da diversi punti in comune: quasi coetanei, si conobbero a Eisenach, dove il secondo farà da padrino a Carl Philipp Emanuel Bach, attenti entrambi agli stili e alle novità musicali europee, ma con successo *post mortem* il primo, e in vita il secondo. Il Cielo e la Terra sono evocati dai brani vocali, di elevazione sacra e quelli strumentali, terreni e di puro diletto.

VARIAZIONI GOLDBERG, Sabato 7 settembre, Vignola, Rocca, ore 17

Il festival, dopo aver proposto nel 2017 un'esecuzione "filologica", ne propone una sul moderno pianoforte, con Ramin Bahrani, interprete d'eccezione, a sottolineare l'immortalità del capolavoro bachiano. "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 viene data posteriormente da un aneddoto riportato dal primo biografo di Bach, nel 1802.

LA CATENA D'ADONE, Domenica 8 settembre, Modena, Chiesa di San Carlo, ore 20

Nel quattrocentocinquantenario della nascita di Giovan Battista Marino (1569-1625), il maggior poeta del Seicento italiano, il Festival, in collaborazione con la rassegna Chiese Corti e Cortili propone l'allestimento di una rara esecuzione dell'opera, frutto squisito della prima stagione del teatro musicale. Basata sul poema amoroso del Marino, l'enciclopedico e celeberrimo "L'Adone", la "favola boscareccia" è tratta dai canti XI e XII del poema ed è posta in musica da Domenico Mazzocchi, compositore fra i più arditi e geniali del primo Seicento romano. La qualità della rappresentazione è sostenuta dall'approfondito lavoro formativo dei laboratori di musica antica "ENCORE" per una produzione dove saranno protagonisti la musica, la parola, i gesti e i costumi, al centro della magia capace di risuscitare il capolavoro del barocco.

DONNE SENZA MASCHERA, Sabato 14 settembre, Modena, Chiesa di San Bartolomeo, ore 21

In occasione del *Festival filosofia* 2019, in sintonia col tema "Persona", il concerto si declina nell'ambito al femminile, toccando figure che emergono di volta in volta in una veste simbolica, sofferente, assoggettata, nel ruolo materno eccetera, grazie a compositori e compositrici. I brani vocali principali sono di Claudio Monteverdi (da *L'incoronazione di Poppea* e *L'Arianna*), di Francesca Caccini, Orazio Michi, Barbara Strozzi, cui si aggiungono altri strumentali all'arpa doppia, di epoca barocca.

SCARLATTI & IL FLAMENCO, Domenica 15 Settembre, Ferrara, Ridotto del Teatro Comunale, ore 17

Nell'ampia produzione cembalistica di Domenico Scarlatti convivono due anime: una tendenzialmente aristocratica, e l'altra che potremmo definire popolare. Nelle sue Sonate, semplificando, si

Arte greca inizi V secolo a.C *Kouros*, Modena, Galleria Estense

possono distinguere essenzialmente due elementi: l'elemento ritmico marcato e serrato, e l'elemento melodico con ampie libertà espressive. Questo modello ebbe una forza tale da essere adottato dal coevo mondo musicale iberico che l'adottò unanimemente. L'anima scarlattiana dal carattere popolare è segnata dall'influenza del mondo gitano-andaluso che vivifica e caratterizza alcune delle sue composizioni. Oltre alle esecuzioni dei brani, il concerto prevede l'illustrazione con estemporanee spiegazioni ed esempi di questa influenza, che arricchisce la già altissima complessità della produzione di Domenico Scarlatti.

DIDO AND AENEAS, Giovedì 19 settembre, Modena, Chiesa di San Carlo, ore 21

Tra le novità nel cartellone della stagione Modena Belcanto 2019 spiccano le produzioni operistiche tra le quali si segnala *Dido and Aeneas*, del compositore inglese Henry Purcell, che va in scena grazie alla collaborazione fra il Teatro Comunale, il master di Musica antica dell'ISSM Vecchi-Tonelli e Grandezze e Meraviglie. *Dido and Aeneas* è un'opera in un prologo e tre atti, scritta da Henry Purcell su libretto di Nahum Tate (tratto dall'*Eneide*) e capolavoro del musicista inglese. Le date della composizione e la prima rappresentazione dell'opera sono incerte. L'opera tratta del soggiorno di Enea, a Cartagine, ospite della regina Didone (Dido), della quale si innamorerà. Costretto ad abbandonarla per i suoi scopi superiori, l'eroe troiano partirà per seguire il destino che lo condurrà a fondare Roma, provocando la disperazione e il suicidio di Didone, che si accomiata con una delle arie più toccanti della storia della musica "When I'm laid on earth".

E COME FOCO T'ACENDI, Sabato 21 settembre, Montecorone di Zocca, Chiesa di S. Giustina, ore 21

Lo spettacolo intreccia testi poetici, prose poetiche e lettere di grandi mistiche italiane: Santa Caterina da Bologna (Caterina De Vitri) e Santa Caterina da Siena. La musica per tiorba alterna le letture con musiche del tardo Medioevo e del primo Rinascimento. Lo strumento utilizzato da Paola Ventrella è aderente all'epoca delle musiche sia per fattura che per tecnica esecutiva, così come la lettura-recitazione si cala nella retorica degli affetti come era previsto nell'arte del convincere dell'epoca. Mentre Caterina da Siena palpita di passione e trasporto sanguigno Santa Caterina da Bologna trasfigura la sua visione in dodici giardini mistici.

VIVALDI E BACH CON ESTRO, Domenica 29 settembre, Modena, Galleria Estense, ore 18

L'ensemble Armoniosa, nella versione ristretta con cinque veri e propri solisti, propone un esempio di creatività "all'antica" con sei concerti tratti da *L'Estro Armonico* rielaborato secondo una prassi storica di riscrittura per altri strumenti solistici: organo e violino, cembalo, organo e così via, mentre il trattamento della musica di Bach ha un procedimento inverso: dalla tastiera si passa agli archi, restituendo l'idea originale dell'autore che era quella di imitare con il clavicembalo le sonorità del concerto per archi. In scena ci saranno il violinista Francesco Cerrato, il fratello Stefano al violoncello piccolo (solista), Marco Demaria al violoncello (continuo), Michele Barchi al clavicembalo e Daniele Ferretti all'organo.

STABAT MATER, Sabato 5 ottobre, Modena, Chiesa di Sant'Agostino, ore 21

Il testo della sequenza medievale *Stabat mater dolorosa* era di sorprendente attualità nel clima culturale a cavallo tra XVI e XVII secolo quando quello delle lacrime diventa un vero e proprio genere letterario di successo. Il concerto presenta tre casi esemplari: il "travestimento sacro" dell'aria "Lasciatemi morire" noto come *Pianto della Madonna* sopra il lamento di Arianna di Claudio Monteverdi, per soprano e gli *Stabat Mater* di Antonio Vivaldi, per contralto e di Pergolesi, per Soprano e contralto. Grandezze & Meraviglie e il Festival di Vicenza Spazio e Musica producono questo concerto con lo scopo di valorizzare giovani talenti dando loro la possibilità di esibirsi all'interno di importanti realtà concertistiche italiane, interpretando pagine musicali di grande valore e suggestione.

MUSICA NEI CHIOSTRI ESTENSI, Mercoledì 9 ottobre, Sassuolo, Chiesa di S. Francesco, ore 21

Nei monasteri femminili italiani, soprattutto a Pavia, Bologna e Modena, non solo si "consumava" musica, ma le monache, spesso provenienti da famiglie di rango nobile e di educazione assai raffinata, cantavano e suonavano strumenti, ed erano anche delle valenti compositrici. La modenese Sulpitia Lodovica Cesis (Modena, 1577-1619 circa) è stata una compositrice e liutista, suora

nel convento di San Geminiano a Modena La sua unica opera conosciuta è un volume di *Mottetti Spirituali* pubblicata col suo nome nel 1619, anno presumibile della sua morte. Nel 2019 cadono i 400 anni da quella importante pubblicazione. Raphaela Aleotti è invece Ferrarese, figlia del celebre architetto Giovan Battista Aleotti, che visse a cavallo della devoluzione della capitale estense. Di lei scrisse uno storico “*Sì come sovra ogn'altra singolarissima, e senza pari è in toccar d'Organo Raffaella Aleotti detta l'Argenta, la quale è anco intendentissima della musica, e di lei si veggono alle stampe publicati diversi motetti, e madrigali riputati molto*”.

BENEDETTO & ALESSANDRO MARCELLO, Giovedì 17 ottobre, Modena, Teatro San Carlo, ore 21

I compositori protagonisti del concerto sono i fratelli e nobili veneti Benedetto e Alessandro Marcello. Entrambi musicisti e compositori “dilettanti”, quindi per puro piacere, e non per “sbarcare il lunario” divennero dei punti di riferimento per la cultura musicale veneziana ed europea. Camerata Accademica, giovane gruppo padovano specializzato nell'esecuzione di musiche del XVII e XVIII secolo con strumenti storici, e il soprano Lucia Cortese, presentano in prima esecuzione moderna un programma con cantate per soprano archi e b.c., conservate nella biblioteca Marciana di Venezia.

CELESTI FIORI, Sabato 19 ottobre, Sassuolo, Palazzo Ducale, ore 19

Il progetto di Accademia d'Arcadia prende il nome dal titolo del quinto libro di mottetti di Alessandro Grandi che operò per lungo tempo a Ferrara. Il concerto propone una silloge di brani con lo scopo di illustrare i molteplici aspetti dell'arte compositiva di Grandi, la cui parte più rilevante è costituita dai sei libri di motetti a più voci e dai libri di motetti a una e due voci con strumenti. I mottetti di Grandi presentano ogni possibile combinazione di voci, dall'aria solistica al dialogo con parti strumentali indipendenti. La varietà dei primi libri è impressionante: cromatismi, fioriture, alternanze di tempi e ritmi, vengono magistralmente messi al servizio dell'interpretazione del testo.

ALLA CAPPELLA REALE DI NAPOLI, Domenica 20 ottobre, Ferrara, Ridotto del Teatro, ore 17

La Compagnia dei Violini presenta un programma dedicato ai virtuosi violinisti e compositori, che fecero parte dell'orchestra della Real Cappella nel Regno di Napoli all'inizio XVIII secolo. Figura centrale del programma è Giuseppe Antonio Avitrano che, nato nel 1670, entrò a far parte della Real Cappella nel 1690, rimanendone membro fino alla morte avvenuta nel 1756. A questo si aggiungono altri virtuosi all'epoca assai celebrati quali Angelo Ragazzi, Pietro Marchitelli, e Giovanni Carlo Cailò.

DIVERSI VITALI, Sabato 26 ottobre, Modena, Teatro San Carlo, ore 21

Quello che percepiamo oggi come “la scuola italiana di violino”, ha la sua origine specialmente nelle città del Nord come Bologna e Modena, dove troviamo Cazzati, Corelli, i Bononcini e i Vitali come musicisti e compositori, le cui opere furono tra le più affascinanti per questo strumento. Nel programma del concerto si entra nel mondo della musica della famiglia Vitali, proponendo opere di stile molto differente sia del padre Giovanni Battista e del figlio Tomaso Antonio Vitali, grazie alla proposta esperta ed appassionata il duo d'eccezione costituito da Susanne Scholz al violino barocco e Michael Hell, al clavicembalo.

AMARE & FINGERE, Martedì 29 ottobre, Vignola, Rocca, ore 20.30

Alessandro Stradella (1639-1682), musicista strettamente legato a Modena e Vignola oltre ad aver scritto celebre musica sacra si è anche dedicato all'opera. L'opera che si presenta, per la prima volta, *Amare e fingere* del 1676 sembra quasi un motto di vita e offre: amore, sensualità, gelosia, travestimento, commedia e dramma accompagnati da scene di danza e duelli. Ci mostra gli abissi del potere e della passione nell'alta società romana del diciassettesimo secolo. Continua con questa rarità la collaborazione pluriennale con lo Stradella Y-Project diretto da Andrea de Carlo, in collaborazione con il Festival Stradella di Nepi-Viterbo.

DA BACH A BACH, Martedì 5 novembre, Vignola, Rocca, ore 21

Saxofollia è un noto ensemble di sassofoni e batteria che nel suo repertorio contempla numerose trascrizioni e adattamenti di brani di epoca barocca, dimostrando una notevole flessibilità esecutiva. In questo caso il musicista interessato è Johann Sebastian Bach la cui musica dimostra una immortalità

Bartolomeo Schedoni (1578-1615) *San Giovanni* (1604-1607), Modena, Museo Civico d'Arte

anche ti tipo metamorfico, grazie al lavoro eccellente di Saxofollia e al magnifico materiale originale su cui si basa.

SAN GIOVANNI BATTISTA, Martedì 12 novembre, Modena, Chiesa di Sant'Agostino, ore 21

Attraverso un rapporto di collaborazione pluriennale con l'Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, si è congegnato un concerto dedicato alla musica conservata a Modena di compositori strettamente legati alla Corte Estense. Il caso di San Giovanni Battista è esemplare, possedendo la Biblioteca Estense le partiture del San Giovanni Battista di Alessandro Stradella e La decollazione di San Giovanni Battista di Antonio Maria Bononcini. Vengono qui presentate alcune arie dagli oratori, intervallate da brani strumentali.

MUSICA PER FRANCESCO II D'ESTE, Domenica 17 novembre, Modena, Teatro San Carlo, ore 17

L'ensemble rappresenta una scommessa su giovani musicisti per una doppia finalità: proporre inediti legati al patrimonio musicale estense, sostenendo un progetto innovativo sia nella ricerca musicologica sia nell'esecuzione. Le Cantate di Giovanni Bononcini rappresentano un preziosissimo lascito del compositore a Modena, città natale, divenuto uno dei massimi operisti in Europa. Le ricerche del musicologo Federico Lanzellotti (organo) e la pratica di questo repertorio di Giovanni Paganelli (clavicembalo) e la passione e talento dell'interprete vocale, fanno di questo concerto una palestra per il raggiungimento di obiettivi alti a livello internazionale, anche discografico. Protagonisti vocali sono i pluripremiati Sofia pezzi, soprano, ed Ettore Agati, controtenore.

ROMANTICO BAROCCO, Domenica 24 novembre, Modena, Museo Civico d'Arte, ore 17

Il chitarrista messicano Krishnasol Jiménez Moreno, grazie alla sua formazione su strumento classico, perfezionata in Svizzera, e su strumenti storici, sempre in Svizzera presso la Schola Cantorum Basiliensis, presentare un concerto diviso fra chitarra barocca e strumento romantico, proponendo anche alcuni brani su strumenti originali messi a disposizione da una ricca collezione privata modenese.

A' L'ITALIANA, Domenica 1 dicembre, Modena, Museo Civico d'arte, ore 17

Nei secoli passati gli italiani si possono considerare i musicisti più ricercati in Europa. Il programma mette a confronto le opere di compositori italiani del Seicento "stanziali" vissuti in Italia, con quelle i cui compositori sono stati influenzati dalla vita condotta in luoghi di residenza fuori dall'Italia. Capolavori musicali di compositori di tutta Italia sono stati stampati per un'ampia varietà di strumenti e il violino ha avuto un ruolo fondamentale. Il concerto traccia un arco che dall'anno 1585 porta alla fine del secolo successivo. Le musiche di Giovanni Bassano, Biagio Marini, Dario Castello, Gian Battista Fontana, Marco Uccellini, Maurizio Cazzati, Giovanni Bonaventura Viviani. L'ensemble si dedica alla musica antica e barocca scritta per violino e basso continuo con prassi storicamente informata e con un corretto uso degli ornamenti, scegliendo i giusti strumenti e la corretta postura del periodo.

ACI GALATEA E POLIFEMO, Domenica 22 dicembre, Modena, Teatro Comunale, ore 17

La celeberrima Serenata di Händel viene presentata da un grande progetto del Conservatorio di Cesena che vede coinvolti allievi e insegnanti, con cantanti di valore assoluto, quali Roberta Invernizzi, Benedetta Mazzucato, Alessandro Ravasio. La leggenda narra di Galatea, una ninfa mezzo divina, che ama il pastore Aci. Il loro idillio è interrotto dal ciclope Polifemo, innamorato a sua volta di Galatea. Polifemo schiaccia Aci sotto una roccia. Galatea, rotta dal dolore, trasforma Aci in un fiume. Il ruolo di Polifemo (Polifemo), uno dei ciclopi le cui azioni portano alla morte di Aci (Acis), è particolarmente notevole per l'estensione del registro e il virtuosismo vocale che richiede.

Mercoledì 28 agosto ore 21 - ingresso libero
MONTOMBRARO (Zocca) Chiesa del SS.mo Salvatore

AD ASTRA

Giovanni Legrenzi

PYRIGON ENSEMBLE

CATERINA CHIARCOS *soprano*
MARGHERITA BURATTINI *arpa doppia*
IRIS FISTAROLLO *viola da gamba*

ANONIMO (XII sec.)

Toccata

Manoscritto Chigi (MS Q IV 24), Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, XVII secolo

GIOVANNI LEGRENZI (1626-1690)

"Anima mea, cur detineris?"

Da Acclamazioni Divote a voce sola, Op.10, Bologna 1670

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)

Toccata XII

Da Primo libro di Toccate, Roma 1615

GIOVANNI LEGRENZI

"Gaude, nunc gaude"

Acclamazioni Divote a voce sola, Op.10, Bologna 1670

ANONIMO (XII sec.)

Balletto

Manoscritto Chigi

GIOVANNI LEGRENZI

"Congratulamini filiae Sion"

Da Acclamazioni Divote a voce sola, Op.10, Bologna 1670

ANONIMO (XII sec.)

Toccata per l'Elevezione

Manoscritto Chigi

GIOVANNI LEGRENZI

"Angelorum ad convivia"

Da Acclamazioni Divote a voce sola, Op.10, Bologna 1670

PAOLO QUAGLIATI (1555-1628)

Toccata VIII Tuono

Da Il Transilvano di Girolamo Diruta, Venezia 1593

GIOVANNI LEGRENZI

"Durum cor"

Da Acclamazioni Divote a voce sola, Op.10, Bologna 1670

BOLOGNA, 26 AGOSTO 1670

Il musicista bergamasco Giovanni Legrenzi, operò in territorio ferrarese e veneziano, con frequenti contatti con Bologna (San Petronio), la corte di Modena e Milano (Duomo), e paesi stranieri. La raccolta di 12 mottetti solistici delle *Acclamazioni Divote a voce sola* (di cui 8 espressamente per voci femminili), pubblicate a Bologna nel 1670 riportano la dedica: I brani sono “*Consacrati all’impreggiabil Merito dell’Illustrissima Signora D. Antonia Francesca Clerici. Monaca nel Monastero di Santa Redegonda in Milano*” e afferma che “*Se V.S. Illustriss. accoglierà i miei voti [...], vedrò tesaurizzare le mie ombre splendori di gloria e risuonare nelle dissonanze mie l’armonie più sonore del Cielo; mentre essa veramente è un Cielo di grazie, di virtù, e di perfetioni*”. La Clerici, monaca benedettina del monastero di Santa Redegonda di Milano, all’epoca era celebre come cantante solista alla messa vespertina della congregazione cassinese. La dedica che segue è uno sfavillante gioco di contrasto poetico, in cui le oscurissime note e le ombre a cui Legrenzi paragona le sue composizioni brillano – ancora prima di essere eseguite – tra i costanti richiami alla virtù luminosa e agli splendori di gloria di quello che doveva essere il virtuosismo canoro della Clerici. I brani strumentali che intervallano i mottetti in programma, sebbene di qualche decennio precedenti sono tranquillamente ipotizzabili come ancora diffusi negli ambienti conventual e riportano la pratica esecutiva strumentale all’interno delle celebrazioni liturgiche laddove gli strumenti musicali accompagnavano i gesti del celebrante diventando parte integrante della solennità del rito. Toccante e delicato, infine, il desiderio di Legrenzi che queste sue composizioni vocali rimanessero animate da “gl’influssi benignissimi della voce” della loro (forse) esecutrice di allora, invogliando l’esecutore e l’ascoltatore di oggi a cercare in questa musica l’eco di un antico vespro al monastero di Santa Redegonda.

ENSEMBLE PYRIGON

Si forma in seno alla Civica Scuola di Musica C. Abbado di Milano, riprendendo in parte una precedente formazione (Accademia Veneziana) formatasi tra Padova e Venezia nel 2015; nasce dal desiderio di approfondire la prassi storica e stilistica del repertorio italiano tra Cinque e Seicento per voce e basso continuo. L’ensemble si è esibito presso il Castello Sforzesco di Milano durante le celebrazioni per il centenario di Leonardo Da Vinci, la Pinacoteca di Brera, l’auditorium Lo Squero a S. Giorgio in Venezia, e il castello di Sarre per la rassegna Chateaux en Musique in Val d’Aosta.

MARGHERITA BURATTINI

Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode in Arpa Classica presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro, ed è attualmente iscritta al triennio di Arpa Barocca e Rinascimentale presso la Civica Scuola di Musica C. Abbado con Mara Galassi. Collabora con prestigiose formazioni tra cui l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, di cui è selezionata per la residenza, sotto la direzione di Ottavio Dantone nel 2019.

CATERINA CHIARCOS

Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode in Canto Rinascimentale e Barocco con Cristina Miatello presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia. Si è esibita in rassegne di musica antica tra cui Musikàmera del Gran Teatro La Fenice, I Pomeriggi musicali del Teatro dal Verme a Milano, il Festival sv. Marka di Zagabria (CZ), Musik und Kirche e Geistliche Abendmusik a Innsbruck (AU).

IRIS FISTAROLLO

Si è diplomata col massimo dei voti in Viola da Gamba con Rodney Prada presso la Civica Scuola di Musica C. Abbado di Milano, perfezionandosi con Paolo Pandolfo, Juan Manuel Quintana, Friederike Heumann e Gaetano Nasillo. Con De Labyrintho di Walter Testolin incide per Stradivarius *Imago: Virgilio nella musica del Rinascimento* e con l’Ensemble Didone Abbandonata *Alla corte del Re Sole, François Couperin*.

Sabato 31 agosto ore 17 - ingresso libero
CASTAGNETO (Pavullo) Chiesa di S. Lorenzo Martire

LEONARDO E I REBUS MUSICALI

MASSIMO LONATI *liuto rinascimentale*

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
Rebus musicali (elaborazione per liuto di M. Lonardi)

JOAN AMBROSIO DALZA (sec. XV-XVI)
Pavana, Saltarello e Piva

FRANCESCO SPINACINO (sec. XV-XVI)
Ricerca

JOAN AMBROSIO DALZA
Calata alla spagnola

VINCENZO CAPIROLA (1474-1548)
Ricerca primo
Tientalora baletto da balar bello

FRANCESCO DA MILANO (1497-1543)
Ricerca

PETRO PAULO BORRONO (sec. XV-XVI)
Pescatore che va cantando Francesco da Milano
Fantasia Petro Paulo Borrono
Saltarello chiamato Antonola

FRANCESCO DA MILANO
Ricerca

PETRO PAULO BORRONO / GIOVANNI PAOLO PALADINO (1500-1566)
Pavana chiamata La Desperata

FRANCESCO DA MILANO
Ricerca

GIOVANNI PAOLO PALADINO
Saltarello Francesco da Milano
Fantasia

DOMINICO BIANCHINI DETTO ROSSETTO (1510-1576)
Lodesana

VINCENZO GALILEI (1520-1590)
Ricerca

ANONIMO (sec. XVI)
Il Bianco Fiore

ANONIMO (sec. XVI)
Fantasia

GIO. GIACOMO GORZANIS (1520-1575)
Padoana detta Chi passa per sta strada

LEONARDO DA VINCI E I REBUS MUSICALI

Nel prologo del trattato sulle arti figurative Leonardo stimò la musica inferiore solo alla pittura e la definì "figurazione delle cose invisibili". Sparse nei manoscritti del Maestro si trovano numerose annotazioni corredate da schizzi riguardanti esperimenti di fisica acustica, la progettazione di nuovi strumenti musicali e il miglioramento di quelli già esistenti. Le più antiche fonti bibliografiche come l'anonimo gaddiano, risalente alla prima metà del '500, e un breve scritto di Paolo Giovio, databile attorno al 1530, ricordano Leonardo anche per le sue qualità di cantore e di improvvisatore alla lira da braccio. Il celebre matematico Luca Pacioli, che fu amico di Leonardo, ne parlò come di un pittore straordinario, abile architetto e musicista virtuoso. Purtroppo Leonardo, seguendo la consuetudine di molti strumentisti del '400, non trascrisse in notazione le sue improvvisazioni, ma sarebbe certamente stato in grado di farlo, come dimostrano alcuni rebus conservati nei fogli della Collezione Windsor. Si tratta di giochi nei quali il Maestro utilizzò la notazione musicale combinandola con sillabe, parole o frammenti di parole in modo da formare, attraverso i nomi delle note, motti o piccole frasi. Tre di questi giochi musicali formano brevi frammenti melodici che ho riunito in un'elaborazione per liuto. Il programma, partendo da alcune intavolature liutistiche dell'epoca di Leonardo, si estende fino al tardo Rinascimento includendo opere per liuto solo.

MASSIMO LONARDI

Massimo Lonardi è nato a Milano nel 1953, ha studiato composizione con Azio Corghi e si è diplomato in chitarra classica con Ruggero Chiesa presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In seguito si è specializzato nella prassi esecutiva del liuto seguendo seminari di studio a Milano, Firenze, Venezia e Basilea con il liutista Hopkinson Smith. Svolge attività concertistica in Italia e all'estero. Ha curato edizioni di opere di Claudio Monteverdi e Girolamo Frescobaldi, una raccolta di musica popolare tedesca in collaborazione con Brigitte Gras e uno studio sulla realizzazione liutistica del basso continuo. Ha preso parte a registrazioni radiofoniche e televisive ed effettuato cinquanta incisioni discografiche collaborando con numerosi gruppi di musica antica, tra i quali il Concerto Vago da lui fondato con la clavicembalista Ero Maria Barbero. Come solista ha registrato cd monografici dedicati a Francesco da Milano e Petro Paulo Borrono, a Joan Ambrosio Dalza, a Vincenzo Galilei e alle composizioni per vihuela di Luys Milan. Ha inciso antologie dedicate al liuto a Venezia nel Rinascimento, alle musiche per arciliuto del Barocco italiano, alle composizioni per chitarra rinascimentale (*Comienca la musica para guitarra*), ai compositori spagnoli (*Libros de musica para vihuela*), alla musica del tempo di Leonardo da Vinci (*La figurazione delle cose invisibili*, con la cantante Renata Fusco) e agli Animali in musica nel Rinascimento, basato sul Bestiario di Leonardo (con la cantante Renata Fusco). Il cd monografico dedicato alle composizioni per liuto di John Dowland ha vinto il primo premio per la musica strumentale Musica e Dischi. Ha registrato i *Concerti e Trii per liuto* e archi di Antonio Vivaldi e le *Villanelle alla napoletana* con Renata Fusco per la rivista Amadeus e, per la Rivista Classic Voice, Collezione Antiqua, Musiche per liuto nelle stampe veneziane del '500. Da alcuni anni collabora con Matteo Mela e Lorenzo Micheli con i quali ha registrato un cd dedicato alle musiche per liuto, chitarra barocca e tiorba di Andrea Falconieri e del suo tempo (*La Suave Melodia*) e un cd monografico dedicato alle cantate e alle arie di Alessandro Scarlatti (*Clori, ninfa e amante*) con la cantante Renata Fusco. Con il soprano Angela Alesci e il liutista Domenico Cerasani ha inciso un CD monografico dedicato a Luca Marenzio, recentissima è la pubblicazione del cd *Scienziati Musicisti nel Rinascimento e primo Barocco* con l'Ensemble Concerto Vago. Insegna liuto e musica d'assieme per strumenti antichi presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia, la Scuola di Musica Antica di Venezia, la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e nei corsi estivi Chitarra e altro di Brisighella e Barocco a Baronissi. Dal 1990 è succeduto a Ruggero Chiesa nell'insegnamento presso i corsi internazionali di perfezionamento di Gargnano.

Domenica 1 settembre ore 19:30 - ingresso libero
SEMELANO (Montese) Chiesa di Santi Pietro e Paolo

MUSICA DEL CIELO E DELLA TERRA BACH & TELEMANN

Dedicato a Mirco Caffagni

CLAUDIA CAFFAGNI *voce*
LIVIA CAFFAGNI *flauti*
RICCARDO CASTAGNETTI *clavicembalo*

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
"O Jesulein süß, o Jesulein mild!" BWV 493

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Sonata III in Mi minore TWV 41
Grave, Vivace, Cunando, Vivace

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata in Mi minore BWV 1034
Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro

"Beschränkt, ihr Weisen dieser Welt" BWV 443

Concerto in Re minore, BWV 974 (da Alessandro Marcello)
Allegro, Adagio, Presto

"Nur mein Jesus ist mein Leben" BWV 490

GEORG PHILIPP TELEMANN
Sonata I in Si minore TWV 41:h3: I
Siciliana, Allegro, Dolce ma non adagio, Grave, Presto

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata in Si minore BWV 1030
Andante, Largo e dolce, Presto, Allegro

MUSICA DEL CIELO E DELLA TERRA

Bach e Telemann sono due compositori con diversi punti in comune: quasi coetanei, si conobbero a Eisenach, dove il secondo farà da padrino a Carl Philipp Emanuel Bach, attenti agli stili e alle novità musicali europee. Tante sono anche le differenze, in primo luogo il successo in vita visto che Telemann divenne direttore generale della musica di Amburgo, la carica musicale più prestigiosa della Germania settentrionale, e dall'altra parte la capacità d'adattamento, grazie anche alla lunga vita di quest'ultimo, che gli permise di modificare il proprio stile musicale adottando quello galante fino a prefigurare quello strumentale della seconda metà del settecento. Il concerto si apre con "O Jesulein süß, o Jesulein mild!" il primo dei tre *Geistliches Lieder* per voce e basso continuo in programma, insieme ai BWV 490 e 443. Queste brevi composizioni strofiche sono canti sacri che presentano una melodia semplice e lineare formata da brevi frasi. Le melodie, dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche di quelle che Bach e altri compositori utilizzano per creare corali a più voci, presentano una linea di basso, abbastanza semplice nell'andamento, ma elaborata armonicamente con accordi anche complessi. Tra queste arie sacre, queste musiche del cielo, si snodano

Luteri Battista di Niccolò detto Battista Dossi (Ferrara, notizie dal 1517-m. 1548) *Madonna in trono col Bambino e i santi Girolamo e Giovanni Battista* sec. XVI (ca. 1530-ca. 1540) Ferrara, Pinacoteca Nazionale (Foto Paolo Terzi)

composizioni che hanno uno scopo più materiale. Le sonate di Telemann infatti fanno parte delle *Sonate Metodiche*, una raccolta di dodici composizioni scritte per violino o flauto e basso continuo e dedicate ai numerosi musicisti amatoriali di Amburgo. Nonostante i destinatari non siano professionisti, queste composizioni presentano una scrittura elaborata ed elegante, con movimenti rapidi di carattere giocoso e movimenti lenti cantabili e malinconici. Questi ultimi presentano un doppio pentagramma per la voce principale: uno con la melodia e un secondo con la medesima linea ma arricchita da elaborati abbellimenti nello stile italiano o francese così che l'esecutore possa suonare direttamente la linea arricchita se non in grado di improvvisarla com'era prassi. Questo, insieme alla terminologia descrittiva utilizzata per indicare i movimenti (il "Cunando", ossia cullando, ne è un esempio), dimostra la cura che Telemann ha posto nella composizione di queste musiche affinché musicisti non professionisti potessero suonarle e interpretarle nel modo corretto. Vicino in alcuni passaggi allo stile di Telemann è la sonata in Si minore di Bach. In questa composizione c'è un allontanamento dalle convenzioni della sonata barocca, sfruttando la possibilità di costruire due linee indipendenti per il clavicembalo: una per la mano destra che dialoga a pari importanza col flauto, mentre la seconda per la sinistra con funzione di basso. Il *Presto* è un'elaborata fuga a

tre voci che sfocia nell'*Allegro*, scritto nella tipica forma della giga, la danza che tradizionalmente è posta in chiusura delle sonate. Sia Bach sia Telemann furono molto attenti agli stili di successo fuori dalla Germania: ne ascoltavano le esecuzioni, studiavano e trascrivevano le partiture per poi applicarne i principi nelle proprie musiche, il Concerto italiano di Bach è un mirabile esempio di questa pratica. La trascrizione del Concerto in Re minore di Alessandro Marcello, nonostante la testimonianza di Forkel, non fu fatta per studio o scopi didattici, ma deve la sua nascita alla richiesta del duca Wilhelm Ernst di Sassonia-Weimar di poter eseguire nella propria corte le musiche di grandi compositori italiani tra cui Alessandro e Benedetto Marcello e Vivaldi. La trascrizione di Bach è generalmente fedele all'originale andando a modificare dove necessario le altezze per rientrare nell'estensione del clavicembalo di corte, le scritture violinistiche per adattarle alle caratteristiche dello strumento a tasto arricchendo talvolta anche le armonie e le linee per sopperire alle carenze di varietà timbrica dello strumento.

CLAUDIA CAFFAGNI

Ha iniziato lo studio del liuto sotto la guida del padre all'età di tredici anni. Ha studiato poi con J. Lindberg, conseguendo nel 1989 il diploma in "Cute Performing" presso il Royal College of Music di Londra, e alla SCB di Basilea con H. Smith. Ha studiato canto con Elisabetta Tandura. Nel 1986 è stata una delle fondatrici dell'ensemble di musica medievale laReverdie, con cui svolge un'intensa attività concertistica e discografica partecipando ai più prestigiosi festival di tutta Europa. Nel 2008 ha partecipato come cantante solista al progetto dell'Ensemble Accordone Vivifice Spiritus Vitae Vis, inciso per l'etichetta belga Cypres. Nel 1994 ha conseguito la Laurea in Architettura cum laude presso lo IUAV. Un estratto della tesi è pubblicato nel volume *Le Architetture di Orfeo* (2011). Ha insegnato Prassi esecutiva della musica antica al Conservatorio di Trieste dal 2001 al 2006 e dal 2007 al 2015 ha insegnato Mittelalterlaute e Frühe Notationskunde presso la Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen. Dal 2005 insegna musica medievale presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano (il corso dal 2018 è stato approvato dal MIUR come biennio ordinamentale) dove, dal 2017 è anche coordinatrice dell'Istituto di Musica Antica. È regolarmente invitata a tenere master class sul repertorio medievale in Italia e all'estero.

LIVIA CAFFAGNI

Diplomata col massimo dei voti in flauto dolce presso il Conservatorio di Bologna, negli anni 87-89 ha lavorato come ricercatrice presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Berna e nel 2007 ha conseguito cum laude il Diploma Accademico di specializzazione in Musica Rinascimentale presso il Conservatorio di Lecce. Dall'86 lavora stabilmente con l'ensemble di musica medievale La Reverdie, con il quale ha inciso 19 CD per la casa discografica francese Arcana sotto il patrocinio della West Deutsche Rundfunk. Ha pubblicato articoli specialistici su Studi Gregorian (1990) Scuola e Didattica (1990-93), Musica Antica (1998), Vox Antiqua (2013). È titolare della cattedra di Flauto Dolce presso il Conservatorio di Trento.

RICCARDO CASTAGNETTI

Modenese, è diplomato cum laude in Organo e Composizione. Laureato in Filosofia e in Scienze religiose, ha conseguito inoltre il Dottorato di ricerca in Musicologia all'Università di Bologna. È attivo a livello concertistico come organista, clavicembalista e pianista. Si è dedicato particolarmente allo studio della prassi esecutiva del repertorio rinascimentale e barocco, formandosi al contempo come improvvisatore. Le sue composizioni sono state eseguite in importanti rassegne musicali italiane ed estere. La sua produzione comprende brani solistici, vocali e strumentali, composizioni per piccoli ensembles e per orchestra. Ha composto le musiche di scena per diversi spettacoli teatrali e ha curato una trascrizione per organo a quattro mani della favola musicale *Pierino e il lupo* di Sergej Prokof'ev. La Radio Svizzera Italiana ha prodotto un disco interamente dedicato a sue composizioni pubblicato dall'editrice Tactus. Alcune tra le sue composizioni per organo sono state pubblicate anche da La Bottega Discantica, da MV Cremona e dall'editrice Carrara, per la quale ha curato la ricostruzione di un frammento per organo di Marco Enrico Bossi. Ha inciso all'organo una raccolta di musiche mozartiane e un disco dedicato all'integrale delle opere per tastiera di Michelangelo Rossi per Brilliant.

Sabato 7 settembre ore 17 - fuori abbonamento
VIGNOLA Rocca

VARIAZIONI GOLDBERG di JOHANN SEBASTIAN BACH

RAMIN BAHRAMI *pianoforte*

Erf Emilia Romagna Festival

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Variazioni Goldberg BWV 988

Aria

Variazione 1

Variazione 2

Variazione 3 - canone all'unisono

Variazione 4

Variazione 5

Variazione 6 - canone alla seconda

Variazione 7

Variazione 8

Variazione 9 - canone alla terza

Variazione 10 - fughetta

Variazione 11

Variazione 12 - canone alla quarta

Variazione 13

Variazione 14

Variazione 15 - canone alla quinta in moto contrario. Andante (Sol minore)

Variazione 16 - ouverture

Variazione 17

Variazione 18 - canone alla sesta

Variazione 19

Variazione 20

Variazione 21 - canone alla settima (sol minore)

Variazione 22 - alla breve

Variazione 23

Variazione 24 - canone all'ottava

Variazione 25 (Sol minore)

Variazione 26

Variazione 27 - canone alla nona

Variazione 28

Variazione 29

Variazione 30 - quodlibet

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 e 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 sia per la mancanza di una dedica al committente, essenziale nell'etichetta settecentesca, che 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 pubblicate da Bach tra il 1731 e il 1741 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. 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 nel brano; esattamente quante sono le note 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.

RAMIN BAHRAMI

Ramin Bahrani è considerato uno dei più interessanti interpreti di J.S. Bach al pianoforte. Dopo l'esecuzione dei Concerti a Lipsia nel 2009 con la direzione di Riccardo Chailly, la critica tedesca lo definì *"un mago del suono, un poeta della tastiera... artista straordinario che ha il coraggio di affrontare*

Bussola topografica (1690-1699), Modena, Museo Civico d'Arte

Bach su una via veramente personale". La ricerca interpretativa del pianista iraniano è rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Bach, che affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita della quale è intrisa la sua cultura e la sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia, gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza. Bahrami si è esibito in importanti festival pianistici in tutto il mondo. Nato a Teheran si è diplomato con Piero Rattalino al Conservatorio G. Verdi di Milano, approfondendo gli studi all'Accademia Pianistica di Imola e alla Hochschule für Musik di Stoccarda. Si perfeziona con Alexis Weissenberg, Charles Rosen, András Schiff, Robert Levin e Rosalyn Tureck. Ramin Bahrami incide in esclusiva per Decca-Universal. I suoi CD sono dei best seller e riscuotono sempre molto successo di pubblico e di critica tanto da indurre il Corriere della Sera a dedicargli una collana apposita per 13 settimane consecutive. È entrato cinque volte nella classifica top 100 dei dischi più venduti pop di Gfk. Le sue registrazioni vengono regolarmente trasmesse dalle maggiori emittenti internazionali. Ramin Bahrami ha scritto due libri per Mondadori e un terzo edito da Bompiani dal titolo *Nonno Bach*. Recentemente ha inaugurato la stagione di musica da camera di Santa Cecilia a Roma e al Beethoven Festival di Varsavia in collaborazione con il flautista Massimo Mercelli, con cui ha registrato le sonate per flauto e piano per Decca. È stato insignito del premio Mozart Box per l'appassionata e coinvolgente opera di divulgazione della musica, gli è stato conferito il Premio Città di Piacenza-Giuseppe Verdi dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale. Fra i suoi prossimi impegni una tournée in Estremo Oriente (fra cui Tokyo, Osaka, Pechino e Shanghai) col programma *Bach is in the air* in duo con Danilo Rea.

Domenica 8 settembre ore 20 - fuori abbonamento
MODENA Chiesa di S. Carlo

LA CATENA D'ADONE 1626

Favola boschereccia in 5 atti

di DOMENICO MAZZOCCHI (1592-1665)

libretto di Ottavio Tronsarelli (1586-1646)

dai canti XII e XIII de L'Adone di Giovan Battista Marino (1569-1625)

Prima rappresentazione: Roma, casa Conti di Poli, carnevale 1626

Edizione critica a cura di Michele Vannelli
In coproduzione con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
In collaborazione con Modena città del Belcanto

Personaggi e interpreti

Vincitori del concorso di canto "Corti, Chiese & Cortili ENCORE 2019"

	APOLLO	Roberto Rilievi <i>tenore</i>
	FALSIRENA, maga	Elena Pinna <i>soprano</i>
	IDONIA, consigliera di Falsirena	Giulia Manzini <i>soprano</i>
	ADONE	Enrico Torre <i>controttenore</i>
ORASPE, governatore de' luoghi di Falsirena		Roberto Rilievi <i>tenore</i>
ARSETE, consigliere di Falsirena		Niccolò Roda <i>basso</i>
	PLUTONE	Guglielmo Buonsanti <i>basso</i>
	VENERE	Ilenia Lucci <i>soprano</i>
	AMORE	Giovanna Gallelli <i>soprano</i>
	ECO	Angelo Testori <i>tenore</i>
	NINFA I	Linda Scaramelli <i>soprano</i>
	NINFA II	Letizia Egaddi <i>soprano</i>
	NINFA III	Martha Rook <i>soprano</i>
	PASTORE I / CICLOPE I	Angelo Testori <i>tenore</i>
	PASTORE II / CICLOPE II	Alfio Fricano <i>tenore</i>
	PASTORE III / CICLOPE III	Lorenzo Tosi <i>basso</i>
	BALLARINI	Davide Vecchi, Sara Benvenuti

ORCHESTRA DELLA CAPPELLA MUSICALE DI S. PETRONIO

Gabriele Raspanti & Francesca Camagni *violini*

Pietro Modesti & Benedetta Ceron *cornetti*

Viola Mattioni *violoncello*

Enrico Scavo *violone*

Dario Landi & Luca di Bernardino *tiorbe*

Marianne Gubri *arpa*

Alessandro Casali *clavicembalo & organo*

MICHELE VANNELLI *clavicembalo & direzione*

GLORIA BANDITELLI *preparazione delle voci*

ALBERTO ALLEGREZZA *regia & costumi*

DAVIDE VECCHI *coreografie*

LA CATENA D'ADONE

La ricorrenza del 450° anniversario della nascita di Giovan Battista Marino ha orientato la scelta del titolo per l'edizione 2019 dei laboratori per l'opera barocca di Bazzano su *La catena d'Adone*, favola boscareccia di Ottavio Tronsarelli ispirata ai canti centrali del grandioso poema erotico-mitologico dello stesso Marino e posta in musica da Domenico Mazzocchi, compositore fra i più geniali e ricercati del primo Seicento Romano. Rappresentata per la prima volta nel carnevale del 1626, a pochi mesi dalla seconda condanna comminata a *L'Adone* dal pontefice Urbano VIII, l'opera segnò un punto di svolta nella storia del teatro musicale romano a motivo dell'introduzione di «molte mezz'arie sparse per l'opera, che rompono il tedio del recitativo», introduzione che rappresenta un elemento di distinzione rispetto alla prassi del recitar cantando fiorentino di inizio secolo. *La catena d'Adone* fu poi ripresa a Bologna nel teatro Malvezzi l'anno 1648. L'allestimento dell'opera nell'estate del 2019 è frutto della collaborazione fra il festival Corti, chiese e cortili di Valsamoggia e Grandezze & Meraviglie e coinvolge i giovani cantanti selezionati attraverso il concorso di canto promosso dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio perfezionatisi nell'ambito dei laboratori per l'opera barocca di Bazzano.

SINOSSI

PROLOGO. Avvertito da Apollo della passione adulterina che si andava consumando fra Marte e Venere, sua sposa, Vulcano ha sorpreso in flagrante gli amanti fedifraghi imprigionandoli in una rete di ferro portentosa. In ragione della sua delazione, Apollo ha attirato su di sé l'astio pernicioso e inesorabile della dea dell'amore, cosicché scende in terra fiammeggiante d'ira meditando vendetta: separerà Venere dal suo nuovo amante, il giovane e bellissimo cacciatore Adone, nato dalla passione incestuosa di Mirra per il padre Cinira, re di Cipro; realizzerà questo proposito con l'aiuto dello

Sec. XVIII (post prima metà 1700-ante 1749) *Busto di Antinoò*, Modena, Galleria Estense (foto Carlo Vannini)

stesso fabbro degli dei, che gli forgerà una catena incantata con cui avvincere Adone allo scopo di tenerlo lontano dalla dea amata. Ma, come cantano allegramente tre ciclopi della fucina di Vulcano, i dardi d'Amore feriscono più delle saette divine; le fiamme che egli accende nei cuori ardono più del fuoco della loro fornace.

ATTO I. La maga Falsirena apprende da Idonia, sua confidente, dell'arrivo di un giovinetto di incomparabile bellezza nei boschi a lei soggetti; al sentirne decantare tanto diffusamente le lodi, se ne invaghisce perduto e, su consiglio della stessa Idonia, decide di ricorrere alle arti magiche per tramutare la selva in un giardino di delizie che ne propizi la seduzione. Adone nel frattempo vaga per la foresta, in fuga dalla gelosia furibonda e micidiale di Marte, e sopraffatto dall'angoscia scorge pericoli e minacce annidati in ogni anfratto. Le sue disperate querele sono però ascoltate da Eco, che gli predice il ricongiungimento con Venere in quello stesso giorno. Rinvigorito da questa nuova speranza, Adone esprime il suo amoroso entusiasmo finché, vinto dalle fatiche dell'errare, si addormenta sotto un elce. Sopraggiunge Falsirena, che ha mutato per incanto il bosco in giardino e che riconosce in Adone dormiente il bellissimo giovane descritto da Idonia: lo risveglia e lo invita a ricoverarsi presso di lei; uno stuolo di ninfe e pastori esalta in canti e balli l'amenità del luogo.

ATTO II. Oraspe, governatore della regione su cui regna Falsirena, narra ad Arsete, consigliere di lei, e a Idonia di come Vulcano si sia manifestato e gli abbia affidato una catena invisibile quale dono per la loro padrona. Il dono giunge a proposito: Falsirena, pur avendo convinto Adone a soggiornare nel suo palazzo, si strugge in preda al dubbio temendo che il giovane fugga qualora ella gli riveli il suo amore; Oraspe le consegna il prodigioso artefatto ed ella si risolve ad impiegarlo per incatenare Adone, senza che Arsete riesca a dissuaderla. Scortati da una leggiadra compagnia di ninfe e pastori, Oraspe e Idonia esplorano le meraviglie del giardino incantato.

ATTO III. Arsete, ai consigli del quale Falsirena rifiuta di dare ascolto, deplora la ragione sopraffatta dal senso; non più tollerando di soggiornare fra le ingannevoli delizie della selva tramutata in giardino, se ne allontana. Adone pure vorrebbe partirsene alla ricerca di Venere ma, avvinto senza saperlo dalla catena invisibile, non riesce a muovere un passo oltre i confini di quel luogo incantato. Falsirena lo supplica di aver pietà delle sue smanie amorose, ma il giovane si mostra irremovibile e la prega di lasciarlo andare. Al diniego di Adone la maga si dispera e delira fino a perdere i sensi. Come morta la trovano Idonia, Oraspe e il corteggio dei pastori; la maga rinviene e rivela le cause della sua disperazione, che sarebbe alleviata se almeno conoscesse l'identità della donna per serbarsi fedele alla quale Adone sprezza le sue profferte. Idonia le suggerisce di ricorrere ancora alla magia per evocare Plutone e farsi rivelare il nome della rivale; Falsirena si lascia convincere e la compagne delle ninfe e dei pastori ne commenta il deliquio e il furore.

ATTO IV. Idonia descrive in preda al terrore i preparativi di Falsirena per l'empio rito che si appresta a compiere; la maga evoca effettivamente Plutone che, inizialmente renitente, accetta infine di manifestarsi e le rivela essere Venere l'amante di Adone; Falsirena decide allora di assumere per magica virtù l'aspetto della dea per indurre il giovane in errore. Ninfe e Pastori osservano desolati la natura sconvolta dai tremendi incantesimi della negromante.

ATTO V. Adone, tuttora prigioniero della catena invisibile, deplora la serie infinita delle sue sciagure imputando agli dei di non mantenere le promesse di felicità con le quali illudono i mortali. Sopraggiunge Falsirena tramutata in Venere, ma un indefinito sentimento di inquietudine impedisce al giovane di gioire appieno del ricongiungimento con la dea amata; la maga se ne avvede e per dissolvere la titubanza di lui lo mette in guardia contro i suoi stessi inganni. Frattanto la vera Venere discende dal cielo accompagnata da Amore: due Veneri si trovano compresenti sotto gli occhi del figlio e dell'amante. Nulla possono le arti magiche contro la dea dell'amore: a un cenno di Venere Falsirena è smascherata e per punizione delle sue colpe è condannata ad essere legata ad uno scoglio con la stessa catena che aveva imposto ad Adone. Il giovane riconosce infine la sua tanto vagheggiata signora e i due amanti celebrano assieme ad Amore la fine delle loro peripezie. Un doppio coro conclude la favola enunciandone la morale: «arde di lieto zelo | chi dopo i falli fa ritorno al cielo».

MICHELE VANNELLI E LA CAPPELLA MUSICALE DI S. PETRONIO

Michele Vannelli è diplomato in organo e composizione organistica, in clavicembalo e in composizione vocale e direzione di coro presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara studiando con F. Tasini M. Scaioli e M. E. Mazzella. Laureato in DAMS di Bologna, ha conseguito il dottorato di ricerca in musicologia. Dal 2006 è maestro di cappella della Basilica di San Petronio in Bologna e organista della Cattedrale metropolitana di S. Pietro e della Basilica di S. Stefano. Come esecutore e studioso privilegia il Seicento musicale italiano con particolare attenzione alla produzione vocale di area emiliana. Come direttore, maestro del coro, organista e clavicembalista ha tenuto concerti in diversi paesi europei e collaborato vari ensemble, ed è oggi membro di Concerto Scirocco (Lugano). È autore di numerose composizioni vocali: messe, salmi, Te Deum, antifone, mottetti. Ha curato centinaia di trascrizioni ed edizioni critiche di partiture dei secc. XVI-XVIII e partecipato come relatore a giornate di studio e convegni musicologici. Ha inciso per Arcana, Clavis, Dynamic, Studio SM e Tactus. Insegna musica corale e direzione di coro nel Conservatorio B. Maderna di Cesena, teoria dell'armonia e analisi, canto gregoriano e accordatura nel Conservatorio G. B. Martini di Bologna e alfabetizzazione musicale nel Dipartimento delle arti dell'Università di Bologna.

ALBERTO ALLEGREZZA

Cantante, strumentista, regista e attore, si è diplomato in flauto dolce al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza con P. Faldi e ha studiato canto con W. Matteuzzi, G. Banditelli e M. De Liso. Come strumentista, attore e cantante ha collaborato con O. Dantone, F. M. Sardelli, M. Radulescu, B. Hoffman, S. Lorenzetti, S. Balestracci, B. Dickey, R. Gini e altri, in festival nazionali e internazionali. Impegnato poliedricamente in più forme di spettacolo, ha fondato la compagnia di musicisti, attori e danzatori Dramatodia, con la quale ripropone testi antichi in allestimenti un'adeguata identità teatrale e scenica. Studia il gesto codificato nel teatro del tardo Rinascimento e del primo Barocco, ed è stato invitato come insegnante ai corsi di musica antica di Rovigo, presso i conservatori di Venezia, Ferrara, e al Koninklijk Conservatorium de L'Aia. Ha realizzato diverse regie fra le quali si ricorda il recente *Trionfo di Camilla* (2018), curandone anche i costumi.

GLORIA BANDITELLI

Studiato canto al Conservatorio di Perugia, nel 1979 debutta nella *Cenerentola* di G. Rossini e *Dido and Aeneas* di H. Purcell. Figura di riferimento nella prassi d'esecuzione barocca, affianca all'attività concertistica quella operistica e quella didattica. Annovera collaborazioni con direttori quali J. Savall, R. Jacobs, F. Biondi, R. Alessandrini, F. Bonizzoni, G. Garrido, A. Florio. Ha rivestito ruoli di primo piano quali Sesto nella *Clemenza di Tito*, la Zingara nel *Turco in Italia*, Ottavia nell'*Incoronazione di Poppea*, la messaggera nell'*Orfeo* di C. Monteverdi, Maffio Orsini nella *Lucrezia Borgia*. Ha preso parte inoltre, in ruoli di alto comprimario, ad ulteriori esecuzioni operistiche di spicco, interpretando Emilia nell'*Otello* verdiano a fianco di P. Domingo e M. Freni, Teresa nella *Sonnambula* a fianco di E. Gruberová, Tisbe nella *Cenerentola* e Berta nel *Barbiere di Siviglia* con C. Bartoli, Zulma nell'*Italiana in Algeri* con M. Horne, il musico nella *Manon Lescaut* diretta da R. Muti, ripetutamente Marcellina nelle *Nozze di Figaro* mozartiane. Si è esibita in festival internazionali e nei maggiori teatri italiani ed esteri quali il La Scala, il La Fenice, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale di Bologna, l'Opera di Roma, sotto la direzione, tra gli altri, di C. Abbado, R. Muti, C. Kleiber, G. Gavazzeni, L. Maazel, P. Maag.

DAVIDE VECCHI

Diplomato in pianoforte, in clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, si è perfezionato con C. Rousset nel repertorio francese. Ha studiato danza sia rinascimentale che barocca sui trattati e le fonti dell'epoca, perfezionandosi B. Gondoni, L. Dradi, G. Giordano, D. C. Colonna, L. P. Testi, C. Celi, e, in Francia, con C. G. Moura, A. Yepes, G. Skamlet, C. Roussat, B. Massin, B. Lazar, realizzando in seguito le coreografie o partecipando come danzatore in diverse occasioni tra le quali *Il Festino del Giovedì Grasso* di A. Banchieri, il film *Romeo and Juliet, Il tutore - Lucilla e Pandolfo* di J. A. Hasse, *Venus & Adonis* di J. Blow, gli *Intermedi per Aminta* di T. Tasso, danze del cinquecento per il film *Saimdang, the Herstory*. Fa parte delle compagnie di danza La Rossignol, e Guglielmo Ebreo. Nel 2012 fonda l'ensemble De Sphaeris, assieme ad alcuni musicisti, danzatori e attori specializzati nel repertorio antico, che propone un repertorio di musica e danza dal XIV al XVIII secolo.

Sabato 14 settembre ore 21 - ingresso libero - festivalfilosofia
MODENA Chiesa di S. Bartolomeo

DONNE SENZA MASCHERA

VERA MILANI *soprano*
MIKARI SHIBUKAWA *arpa doppia a tre ordini*

In collaborazione con Festivalfilosofia persona

FRANCESCA CACCINI (1587-1640?)
"Lasciatemi qui solo"
Da Primo libro delle musiche a una e due voci, Firenze 1618

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Lamento di Arianna
Da L'Arianna, Mantova 1608

GIOVANNI MARIA TRABACI (1575 ca.-1647)
Consonanze Stravaganti
Da Il secondo libro de ricercate & altri varij capricci, Napoli 1615

FRANCESCA CACCINI
"Dov'io credea le mie speranze vere"
Primo libro delle musiche a una e due voci, Firenze 1618

BELLEROFONTE CASTALDI (1581ca.-1649)
Cecchina Corrente
Da Capricci a due stromenti cioè tiorba e tiorbino e per sonar solo varie sorti di balli e fantasticarie, Modena 1622

ORAZIO MICHI (1595-1641)
"Ninna nanna al bambin Gesù"
I-Rn Ms 2490 Roma

BELLEROFONTE CASTALDI
Laurina Corrente
Da Capricci a due stromenti cioè tiorba e tiorbino e per sonar solo varie sorti di balli e fantasticarie, Modena 1622

CLAUDIO MONTEVERDI
"Deh, nasconditi o virtù"
Da L'incoronazione di Poppea, Venezia 1642

CLAUDIO MONTEVERDI
"Disprezzata regina"
Da L'incoronazione di Poppea, Venezia 1642

MONACA ISABELLA LEONARDA (1620- 704)
Sonata duodecima a Violino solo
Da Le Sonate A 1.2.3 e 4 Istromenti opera Decima Sesta, Bologna 1693

BARBARA STROZZI (1619-1677)
Giusta Negativa
Da Cantate, ariette e duetti, op.2, Venezia 1651

L'Eraclito amoroso
Da Cantate, ariette e duetti, op 2, Venezia 1651

Antonio Lombardo (Venezia, 1475 ca.-Ferrara, 1516) *Teste femminili*, Modena, Galleria Estense
(foto Carlo Vannini)

DONNE SENZA MASCHERA

Il modello del lamento e in generale della figura femminile nella musica vocale da camera e per teatro del Seicento è da ricercare nel “Lamento di Arianna” di Monteverdi, unico frammento rimasto dell’opera *L’Arianna*. La principessa cretese si innamora del principe di Atene Teseo e gli è complice nell’uccisione del Minotauro, suo fratello. Insieme fuggono verso Atene ma durante una sosta all’isola di Nasso, mentre giace addormentata, Teseo riparte abbandonandola sull’isola. Nel lamento di Monteverdi Arianna canta la sua disperazione per l’abbandono alternando sezioni nelle quali si avvicendano affetti violentemente contrastanti. La miscela di queste passioni fornisce il materiale letterario e compositivo dei lamenti successivi. Il personaggio femminile spesso si pente ed è proprio questa instabilità emotiva, contraddittoria e articolata a renderlo interessante scenicamente poiché naturalmente vero nell’esternare le proprie passioni. Analogamente accade al personaggio di Ottavia, ne *L’Incoronazione di Poppea*, legittima consorte di Nerone, imperatore romano, il quale la vuole ripudiare per sposare l’amante Poppea. L’opera si prefigge di mostrare la forza dell’Amore che nel prologo sostiene di poter comandare sia la Virtù che la Fortuna (tutti e tre concetti personificati) e di poter regolare a suo piacimento le vicende politiche del mondo. Ottavia è afflitta dal tradimento del marito, reagisce con sdegno ma poi torna a rappacificarsi; arrabbiata arriva addirittura ad accusare Giove d’ingiustizia, ma subito se ne pente e sopprime il suo tormento. Nel programma troviamo anche la figura della Vergine Maria espressa musicalmente da Orazio Michi attraverso le dolci note di una ninna nanna al Bambin Gesù, in netto contrasto con il testo attraverso il quale la madre racconta le atrocità della passione di Cristo. Ancora una volta emerge la discrepante molteplicità degli affetti. Le due arie di Francesca Caccini sembrano invece commentare la fragilità di Arianna grazie alle citazioni poetiche comuni “Lasciatemi morire” e “Così va chi tropp’ama e troppo crede” che troviamo rispettivamente all’inizio e alla fine nel lamento, così come le due arie di Barbara Strozzi sottolineano la tematica del tradimento e della perdita dell’amato. Quella del genere femminile ha una lunga storia di continue penalizzazioni e sistemiche estromissioni in ambito musicale e più esattamente compositivo. Eppure le donne e la composizione vantano un lungo elenco di nomi

illustri, tra cui appunto Francesca Caccini, figlia del più celebre Giulio, la quale, oltre a distinguersi come cantante, scrive poesie, conosce le lingue straniere e suona il liuto, clarinetto e clavicembalo. Fu la prima compositrice donna della storia a scrivere un'opera e ad eseguirla (*La liberazione di Ruggiero*). E ancora troviamo i nomi di Isabella Leonarda, monaca e compositrice raffinata, la prima donna ad aver pubblicato sonate per strumenti e di Barbara Strozzi, anch'essa musicista poliedrica, la quale rivela una particolare sensibilità al suono declamato del testo cantato. Tutte donne che, nonostante le costrizioni sociali e culturali del loro tempo, seppero dare alla musica un importante contributo, oggi, fortunatamente e meritatamente riportato alla luce.

VERA MILANI

Diplomata in Canto lirico presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, e in Canto barocco con Roberto Balconi presso la Civica Scuola di Musica a Milano, ha frequentato masterclass con Evelyn Tubb (*La musica vocale inglese del '600-'700*), e approfondito il repertorio seicentesco con Mara Galassi e Diego Fratelli. Collabora con diversi direttori ed ensemble attivi nel repertorio rinascimentale e barocco tra cui R. Balconi, F. Fanna, A. Frigè, P. Gelmini, L. Ghielmi (*La Divina Armonia*), Ruben Jais (*LaVerdi Barocca*) e Gianluca Capuano (*Il canto d'Orfeo*), Marco Mencoboni (*Cantar Lontano*), Concerto Romano (A. Quarta), Silete Venti (S. Toni), Biscantores (Luca Colombo), Giovanni Mazza (*Ordinary Ensemble*). Ha cantato come solista a numerosi festival di musica barocca tra cui Festival dell'Aurora (Crotone), festival Cantar Lontano (Marche), Festival Internazionale di Aosta, Festival Le arpe in villa (Chiari), per Milano Classica, Stresa Festival, MITO, Festival Oudemuziek Utrecht, trasmesso in diretta da RadioTre suite e da AVRO-radio 4, Oster Festival (Tirolo), nella stagione concertistica del Salzburger Bachgesellschaft, festival di Brugge presso il Concertgebouw (Belgio). Il concerto inaugurale dell'Internationaler Gottfried-Silbermann-Festival (Germania) a cui ha preso parte come solista, accompagnata da La Divina Armonia, è stato trasmesso in diretta dalla MDR. Ha cantato in Giappone presso la Harmony Hall (Fukui), Munetsugu Hall (Nagoja), Tsuda Hall e Oji Hall (Tokyo), quest'ultimo trasmesso dalla NHK-TV. Ha partecipato al progetto musico-teatrale *Perseo y Andromeda* (musiche di J.B. Lully) per il Festival internazionale de Teatro ad Almagro (Spagna), ad Amsterdam e Copenaghen. È stata Filia nell'oratorio *Jephthè* (G. Carissimi), *Belinda in Dido and Aeneas* (H. Purcell), *Dalinda in Ariodante* (G.F. Händel), Tirsi nella cantata "Cor fedele invano spera" (G.F. Händel).

MIKARI SHIBUKAWA

Nata in Giappone e formatasi al Kunitachi College of Music di Tokyo, si è poi dedicata all'approfondimento della musica medievale e rinascimentale presso la Schola Cantorum di Basilea (classi di canto e arpa). Presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, sotto la direzione di Mara Galassi, ha conseguito il diploma triennale e il diploma superiore in arpa barocca. Ha partecipato a diverse produzioni con Egon Mihajlović, Roberto Balconi, Antonio Eros Negri e Fabio Missaggia (*L'Orfeo*, *L'incoronazione di Poppea* e *Il Combattimento di Tancredi e Clorinda* di Claudio Monteverdi, *L'Euridice* di Jacopo Peri, *Dido e Enea* di Henry Purcell, *Membra Jesu Nostri* di Dietrich Buxtehude) in Slovenia, Montenegro e Italia. Svolge l'attività in duo con cantanti per il repertorio barocco e ha partecipato a vari festival di musica antica in Europa come componente di ensembles quali Scivias – specializzato nell'esecuzione dell'*Ordo Virtutum* d'Ildegarda von Bingen –, Res Nova, Fonte Musica, Cappella Pratensis, Antiphonus, Ars Choralis Coeln con cui ha collaborato alla produzione del CD *Rose Van Jhericho*. È inoltre componente stabile dell'ensemble Euphrosine, specializzato in musica del Quattrocento.

Domenica 15 settembre ore 17 - ingresso libero
FERRARA Teatro Comunale, Ridotto

SCARLATTI & IL FLAMENCO

AMAYA FERDINANDEZ POZUELO *clavicembalo*

In collaborazione con Fondazione Marco Fodella

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)
Sonata in Re minore K 1
Allegro

PADRE ANTONIO SOLER (1729-1783)
Sonata n. 84 in Re Maggiore R 413
Allegro

DOMENICO SCARLATTI
Sonata in Re minore K 213
Andante

Sonata in La maggiore K 213
Adagio e cantabile

Mateo Pérez de Albéniz (1755-1831)
Sonata in Re Maggiore
Presto e gaio

DOMENICO SCARLATTI
Sonata in Fa minore K 184
Allegro

Sonata in Do minore K 115
Allegro

SCARLATTI & IL FLAMENCO

Lo scopo della presentazione di un concerto consiste principalmente nel descrivere e spiegare ciò che verrà eseguito, con l'intento sotteso di indirizzare l'ascoltatore nella giusta direzione. In linea di principio, con Domenico Scarlatti ciò non sarebbe necessario, in quanto la sua musica ha un carattere universale, qualità appannaggio di pochi musicisti di rango, quali Bach, Vivaldi o Mozart. Nell'ampia produzione cembalistica scarlattiana convivono due anime: una tendenzialmente aristocratica, e l'altra che potremmo definire popolare. L'anima popolare è segnata dall'influenza del mondo gitano-andaluso che vivifica e caratterizza alcune delle sue composizioni. Nelle sue Sonate, semplificando assai, si possono distinguere essenzialmente due elementi: l'elemento ritmico marcato e serrato, e l'elemento melodico con ampie libertà espressive. Per poter godere pienamente della musica di Domenico Scarlatti – e di alcuni dei suoi allievi imitatori epigoni – gli spettatori assisteranno a una esecuzione dove avranno un piccolo spazio (ma un ruolo essenziale) parole dette, parole cantate, movenze. Nell'eseguire al clavicembalo alcune sonate del grande Domenico, in forma estemporanea tenterò di fornire alcune chiavi di lettura necessarie a comprendere come quando perché Scarlatti sia stato influenzato dall'esuberanza del mondo iberico, traducendola con ironia leggerezza e maestria, per dischiudere all'ascoltatore un mondo nuovo. Contrariamente a quanto si può pensare, la genialità di Scarlatti non viene limitata dall'uso di elementi di ispirazione popolare, anzi, da questi il suo inesauribile estro ne viene rafforzato, consentendogli, ancora una volta, di raggiungere il sublime.

AMAYA FERDNANDEZ POZUELO

Nata a Madrid, dopo gli studi di pianoforte al Conservatorio de El Escorial si trasferisce in Italia per studiare clavicembalo. Il suo soggiorno viene facilitato da diversi premi e borse di studio (Comunidad de Madrid, Fondazione Marco Fodella, Premio speciale Fondazione Yamaha, Premio Ferraris del Comune di Milano) che le consentono di terminare il suo ciclo di studi col massimo dei voti alla Civica Scuola di Musica di Milano (ora Civica Scuola di Musica Claudio Abbado) sotto la guida di Laura Alvini. Negli anni successivi consegue il titolo di Stato con Danilo Costantini. Come si usava in quegli anni, riceve preziosi consigli da Christiane Jaccottet ed Emilia Fadini. Completa la sua formazione con la Laurea Magistrale in Musicologia e Beni Musicali conseguita con il massimo dei voti e la lode presso l'Università degli Studi di Milano sotto la guida di Emilio Sala e di Renato Meucci. Collabora come basso continuista con orchestre e gruppi importanti. Attiva anche nel campo operistico ha realizzato diverse opere lavorando come Maestro al cembalo. Come solista spazia agevolmente dal Cinquecento al Settecento riscuotendo grande successo di pubblico e critica in importanti Festival in Italia e all'estero. Ha contribuito a dare una nuova visione del repertorio della scuola spagnola per tastiera, come dimostra il disco *El canto llano del caballero* uscito con il mensile Amadeus. Ha eseguito con Enrico Baiano un programma con le trascrizioni da lui realizzate per due clavicembali di musiche di Johann Sebastian Bach, Händel, Vivaldi e Domenico Scarlatti che ha suscitato un grande interesse da parte del pubblico e della critica. Ha registrato per Accord e Arcana. Dal 2003 cura e suona regolarmente, per concerti e visite, gli strumenti a tastiera originali della collezione di Villa Medici Giulini (Milano-Briosco). Insegna basso continuo e clavicembalo nella Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.

Piero Bergantini (bottega di) (Attivo dal 1507 al 1541 a Faenza), *Morte di Didone*, Coppa sec. XVI (1526-1526)
Modena, depositi della Galleria Estense

Giovedì 19 settembre ore 21 - ingresso libero

MODENA Chiesa di S. Carlo

DIDO AND ÆNEAS
opera in tre atti di HENRY PURCELL (1659-1695)
su libretto di Nahum Tate

In collaborazione con Modena Città del Belcanto

DIDO Heesun Ahn *soprano*, ÆNEAS Gaga Tsitsilashvili *tenore*, BELINDA Erika Passini *soprano*
SECOND WOMAN Giulia Bernardi *soprano*, SORCERESS Beatrice Bini *mezzosoprano*
FIRST WITCH Greta Morselli *mezzosoprano*, SECOND WITCH Francesca Cangini *mezzosoprano*
SPIRIT Margherita Monelli *mezzosoprano*, SAILOR Christian Caracciolo *tenore*

CORO

Greta Morselli, Maria Angela Onofri, Margherita Monelli, Erika Passini, Giulia Bernardi,
Francesca Cangini, Beatrice Bini, Anna Rita Mignardi *soprani*
Gaga Tsitsilashvili, Francesco Crovetti, Christian Caracciolo *tenori*
Feng Tang, Luigi Romano, Emanuele Casarini *bassi*

ENSEMBLE BAROCCO VECCHI-TONELLI

Claudio Andriani, Micol Vitali, Giacomo Coletti, Michele Rossi, Libia Romero Contreras *violini primi*
Barbara Altobello, Michaela Bilikova, Lucrezia Barchetti, Beatrice Donati *violini secondi*
Simone Laghi *viola*; Luca Favoni *viola da gamba*; Alessandro Andriani *violoncello*
Marco Contessi *violone*; Mauro Pinciaroli *tiorba*

MARIO SOLLAZZO *clavicembalo e maestro concertatore*

Docenti di Canto

Maria Constanza Nocentini (Triennio), Katya Litting (Preaccademico),
Monica Piccinini (Master di Primo Livello in Musica Antica)

Docenti del Master

Luca Giardini, Alessandro Andriani, Patxi Montero, Giangiacomo Pinardi, Mario Sollazzo,
Giuseppe Calì, Carlida Steffan, Tarcisio Balbo

L'OPERA

Dido and Æneas è un'opera di cui poco si conosce riguardo alla prima rappresentazione e all'occasione della composizione. Sicuramente fu rappresentata nel 1689 in un convitto femminile, tuttavia non si può essere certi che questa sia stata la sua prima rappresentazione e l'occasione per comporla. La trama è tratta dall'Eneide di Virgilio e racconta l'infelice storia d'amore tra Enea e la regina di Cartagine Didone. L'opera è strutturata sul contrasto tra l'amore che sboccia tra i due eroi e la volontà di Giove coadiuvato da tre streghe e uno spirito che complottano affinché Enea riprenda il mare e segua il suo destino che lo porterà in Italia lasciando Didone disperata e perciò mandando in rovina Cartagine. Su questa trama si inseriscono la scena nel palazzo della regina del primo atto con l'arrivo di Enea, quella delle streghe e quella della caccia nel secondo atto e quella dei marinai nel terzo. Il drammatico finale vede la partenza di Enea e Didone che si uccide non dopo aver cacciato Enea a sua volta accusandolo di ipocrisia e mancanza di rispetto alla proposta del guerriero di rimanere nonostante tutto a Cartagine. La struttura narrativa molto compatta del libretto di Nahum Tate permette a Purcell di concentrare i mezzi espressivi in maniera molto efficace e di dare una parte fondamentale al coro che si alterna tra una funzione di commento o descrittiva e quella di vero e proprio personaggio agente. L'aderenza della composizione agli affetti del testo è pressoché totale e nonostante la musica sia di una naturalezza che sfiora a volte la semplicità, il suo effetto è di assoluto coinvolgimento emotivo.

IL PROGETTO

L'esecuzione in forma di concerto dell'opera di Henri Purcell è il frutto della collaborazione tra le classi di canto di Triennio e Preaccademico e il Master di I Livello in Musica Antica dell'ISSM Vecchi-Tonelli. Il lavoro didattico svolto durante l'anno trova la sua realizzazione nella preparazione di una composizione musicale complessa quale il *Dido and Aeneas*. Gli allievi di canto si confrontano con una partitura che presenta sia il canto solistico in una delle sue forme più raffinate sia una importante partecipazione del coro. Quest'ultimo è particolarmente formativo in quanto i suoi interventi sono sia di natura polifonica che omoritmica e danno la possibilità agli allievi di confrontarsi con diversi tipi di scrittura corale. La realizzazione con un coro in organico cameristico rende poi il loro lavoro particolarmente stimolante e formativo. Dal punto di vista strumentale è un'occasione per confrontarsi con una partitura che presenta moltissimi degli stili tipici dell'epoca e che permette di lavorare sui diversi fronti della tecnica strumentale, le figure retoriche e l'articolazione.

MARIO SOLLAZZO

Diplomato in pianoforte e musica da camera presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha proseguito gli studi presso l'Hochschule für Musik Detmold in Germania e ha studiato composizione e presso la Hochschule für Musik C.M. von Weber di Dresda. Ha studiato clavicembalo, fortepiano e musica antica con: Ludger Remy, John Holloway, Stefano Montanari, Jordi Savall, Simon Standage, Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich. È attivo come pianista e clavicembalista con un repertorio molto vasto che va dal XVII sec. al XXI. Ha suonato per istituzioni italiane e straniere. Ha fondato due ensemble: Alraune, specializzato in musica antica e repertorio della prima metà del XX sec. e Marammè, dedicato alla musica popolare del sud Italia. Dal 2013 è membro di Italico Splendore, ensemble di musica antica. Dal 2006 è docente presso il conservatorio ISSM Vecchi-Tonelli di Modena e dal 2018 presso la Hochschule "Franz Liszt" di Weimar (Germania).

Francesco Vellani (Modena, 1687 – 1768) *Estasi di Santa Teresa d'Avila*, Modena, depositi della Galleria Estense

Sabato 21 settembre ore 21 - Poesia Festival
MONTECORONE Chiesa di S. Giustina

E COME FOCO T'ACENDI

Passione mistica tra Medioevo e Rinascimento
Caterina da Siena, Caterina da Bologna

VALENTINA SCUDERI *voce*; PAOLA VENTRELLA *tiorba*

in collaborazione con Poesia Festival

Lecture tratte da

SANTA CATERINA DA SIENA (1347-1380)
estratti dalle *Lettere* 273 e 373 a Frate Raimondo da Capua

SANTA CATERINA DA BOLOGNA (1413-1463)
estratti da *I dodici giardini*

Pier Francesco Minelli (Bologna, XVIII secolo)
Santa Caterina da Bologna entro la bara tra due angeli (Santa Caterina) sec. XVIII (1700-1750)
Modena, depositi della Galleria Estense

ANONIMO

Toccata

Toccata e Ciachone

da Intavolature di Chitarrone di G. Kapsberger, A. Piccinni, G. Viviani, MSS. Modena, ed. facs. Firenze, S.P.E.S., 1999

BELLEROFONTE CASTALDI (1580-1649)

Sonate forestiere in habito tiorbescio n. 1

da Capricci a due stromenti, cioè tiorba e tiorbino per sonar solo varie sorti di balli e fantasticherie, Modena 1622

ROBERT DE VISÉE (c. 1655-1732/1733)

Chaconne (*Manuscrit Vaudry de Saizenay*)

BELLEROFONTE CASTALDI

Sonate forestiere in habito tiorbescio n. 2

da Capricci a due stromenti, cioè tiorba e tiorbino per sonar solo varie sorti di balli e fantasticherie, Modena 1622

ALESSANDRO PICCININI (1566-1638)

Battaglia

da Intavolature di Chitarrone di G. Kapsberger, A. Piccinni, G. Viviani, MSS. Modena, ed. facs. Firenze, S.P.E.S., 1999

BELLEROFONTE CASTALDI

Un bocconcino di fantasia

da Capricci a due stromenti, cioè tiorba e tiorbino per sonar solo varie sorti di balli e fantasticherie, Modena 1622

GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)

Capona

Sarabanda

Da Libro quarto d'Intavolatura di Chitarrone, Roma 1640

GIOVANNI PITTONI (1635-1677)

Sonata I

Adaggio

Intavolatura di Tiorba opera seconda, Bologna 1669

NICOLAS HOTMAN (ca. 1610-1663)

Chaconne de Hotman (*Manuscrit Vaudry de Saizenay*)

GIOVANNI GIROLAMO Kapsberger

Canario

Da Libro quarto d'Intavolatura di Chitarrone, Roma 1640

ALESSANDRO PICCININI

Ciaccona in partite variate

Da Intavolatura di liuto et di chitarrone libro primo, Bologna 1623

E COME FOCO T'ACENDI

Caterina da Siena e Caterina da Bologna rappresentano due modalità diverse di vivere il sentimento religioso. Entrambe consacrano la propria a vita a Cristo, ma mentre Caterina da Siena, che non è propriamente consacrata religiosa e formalmente è una laica, predica ed esorta il capo della chiesa affinché il cristianesimo divenga una realtà storica, Caterina da Bologna che vive in pieno Quattrocento, ha vissuto il periodo iniziale della propria vita religiosa in una comunità laica per abbracciare poi la regola di Santa Chiara. La laicità, quindi, viene vissuta non solo come non appartenenza al clero ma come concezione ed esperienza della divinità senza mediazioni. È una condizione particolare in cui l'umanizzarsi di Dio permette il divinizzarsi dell'uomo grazie al Figlio che si è fatto carne e che è morto sulla Croce e che diventerà l'elemento centrale della riflessione mistica di entrambe, seppur con caratteristiche profondamente diverse. Il sangue di Cristo, l'Innocente sacrificato ha cambiato l'uomo e il mondo; il sangue è il vero tesoro con cui Cristo ha riscattato l'intera umanità; il sangue e le ferite del Cristo sono onnipresenti negli scritti e nelle visioni di Caterina da Siena al punto tale che, leggendo i suoi testi, la nostra sensibilità ne resta profondamente turbata. Altro approccio ha invece Caterina da Bologna parte della cui produzione letteraria può essere considerata sia una guida spirituale che permetta di riconoscere e resistere alla tentazione del maligno, come

Ignoto, *Santa Caterina Vigri*, matrice, secc. XVII-XVIII, Modena, depositi della Galleria Estense

Santa Teresa d'Avila ha la visione dell'Angelo che le trafigge il cuore con una freccia ardente
Sassuolo, Palazzo Ducale

nel trattato *Le sette armi spirituali*, sia una guida all'ascesi mistica come nell'opera *I dodici giardini*. Pur tenendo sempre presente il sacrificio di Cristo Caterina da Bologna riesce gradualmente a sublimarne il significato.

«La retorica [...] ora allietta l'animo, ora lo rattrista, poi lo incita all'ira, poi alla commiserazione, all'indignazione, alla vendetta, alle passioni violente e ad altri effetti; e ottenuto il turbamento emotivo, porta infine l'uditore destinato ad essere persuaso a ciò cui tende l'oratore. Allo stesso modo la musica, combinando variamente i periodi e i suoni, commuove l'animo con vario esito».

(Athanasius Kircher, *Musurgia universalis*, Cap II, 1650)

Già gli antichi greci sostenevano il potere della musica nel suscitare e muovere emozioni dell'animo umano; tra '500 e '600 questo concetto si rafforza sfociando nella cosiddetta "teoria degli affetti". Tale teoria, basata sul principio di una forte connessione esistente tra poesia e musica, sottolinea il potere di quest'ultima nell'enfatizzare e intensificare gli "affetti" o sentimenti presenti nel testo poetico, influenzando dunque in maniera diretta sull'animo dell'uditore. Sulla base di questo principio, la scelta delle musiche proposte nello spettacolo intende porsi al servizio del testo recitato, per sostenerlo e allo stesso tempo impreziosirlo con gemme musicali del repertorio barocco italiano e francese.

VALENTINA SCUDERI

Lavora principalmente come attrice, formatrice e autrice, collaborando con diverse realtà del panorama teatrale italiano. Nasce a Genova dove si avvicina molto giovane al teatro. Si diploma presso la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi nel 2003. Collabora, negli anni, con diversi artisti e compagnie tra cui Carolina De La Calle Casanova, Paolo Rossi, Sanpapié, Band à Part, Kilodrammi, Puntozero Ensemble, Teatro del Buratto, Eco di fondo, La Confraternita del Chianti. Dal 2014 dà vita, con Andrea Pinna, al duo Teatro del Perché. Il progetto nasce dall'esigenza di portare il teatro tra la gente e dalla convinzione che il teatro sia un mezzo potente di aggregazione, di promozione delle culture, di stimolazione del dialogo e della riflessione. Teatro del Perché crea e mette in scena drammaturgie originali, collabora all'ideazione e alla messa in atto di progetti formativi, studia e affronta i classici cogliendone gli aspetti popolari e ludici, ricerca e sperimenta modi per avvicinare le persone alla cultura e la cultura alle persone.

PAOLA VENTRELLA

Diplomata in chitarra classica presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari e in liuto con il massimo dei voti e menzione presso il Conservatorio F. E. dall'Abaco di Verona ha studiato con Franco Pavan, Rosario Conte e Diego Cantalupi e seguito corsi di perfezionamento con Evangelina Mascardi, Massimo Lonardi, Hopkinson Smith e Paul O'Dette. Ha preso parte come solista e continuista ad importanti progetti e Festival tra cui *Grandezze & Meraviglie* (Modena), Festival Leonardo Leo (Brindisi), Festival di Musica Antica di Urbino, Accademia Filarmonica Romana, la stagione concertistica della Fondazione Fodella di Milano, Pavia Barocca, Magie Barocche (Catania), San Giacomo Festival (Bologna), Arezzo Summer Music Festival, Ravello Festival, Actus Humanus (Danzica), Teatro Regio di Torino (Orfeo di Monteverdi per la stagione 2018, direzione di A. Florio), Festival dei due Mondi (Spoleto 2018, direzione di A. Quarta), Associazione Musicale Meranese (stagione 2018 e 2019), Oude Muziek Festival di Utrecht, Concertgebouw di Amsterdam, Festival De Bijloke (Gent) e Misteria Paschalia (Cracovia). È membro e cofondatore del Duo Fantasticaria con Lucia Cortese e collabora con diversi ensemble specializzati. Con la Cappella Neapolitana di A. Florio con cui collabora dal 2012, ha preso parte a incisioni per la casa discografica Glossa. Nel 2019 ha inciso con Stradella Consort e Camerata Accademica. Da diversi anni si occupa di fare ricerca su Bellerofonte Castaldi e sulle fonti musicali manoscritte legate al tiorbista modenese; ha presentato il suo lavoro di ricerca presso l'Università di Modena (novembre 2018) e il Convegno "Ricerca" in collaborazione con la Società Italiana del Liuto (maggio 2019). Ha collaborato con l'attore Paolo Panaro e con il centro Diaghilev nella messa in scena de *Lo cunto de li cunti* di G. Basile e della *Cronaca del Convento di Santa Pasca* di G. Dandolfi e con la compagnia Bambam Teatro di Verona nella messa in scena di *Gargantua e Pantagruel* per il Festival Tocati 2017. È insegnante di chitarra classica e liuto a Verona.

Domenica 29 settembre ore 18
MODENA Galleria Estense

VIVALDI E BACH CON ESTRO

Viaggio a cinque con due grandi

ENSEMBLE ARMONIOSA

Francesco Cerrato *violino*, Stefano Cerrato *violoncello a 5 corde*

Marco Demaria *violoncello di continuo*

Michele Barchi *clavicembalo*

Daniele Ferretti *organo*

In collaborazione con Festival Spazio e Musica

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Concerto n° 2 in Mi minore RV 578 da "L'Estro Armonico" op. 3

Trascrizione di Michele Barchi, strumenti solisti: organo e violoncello a 5 corde.

Concerto n° 7 in Fa maggiore RV 567 da "L'Estro Armonico" op. 3

Trascrizione di Michele Barchi, strumento solista: clavicembalo e organo.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Trio Sonata per violino, violoncello e continuo in Sol maggiore BWV 1038,

Dalla Trio Sonata per violino, flauto e continuo.

ANTONIO VIVALDI

Concerto n° 12 in Do maggiore RV 265 da "L'Estro Armonico" op. 3

Trascrizione di Michele Barchi, strumento solista: clavicembalo.

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto in La minore per violino, violoncello e continuo

Trascrizione dalle opere BWV 807, 936, 808.

PROGETTO ESTRO ARMONICO ARMONIOSA

Armoniosa presenta una nuova e originale versione dei 12 Concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta dell'*Estro Armonico* op. 3. Michele Barchi, a partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori effettuate da grandi autori coevi del Maestro veneziano, tra cui Johann Sebastian Bach, ha avuto l'intuizione di portare a termine sullo stesso stile la trascrizione per tastiere dell'intera raccolta dell'*Estro Armonico*, utilizzando l'ensemble di Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista con il "Tutti" orchestrale previsto da Vivaldi. Il lavoro di ricerca e trascrizione a partire dalle partiture originali è stato lungo e molto complesso, per riuscire a rendere al meglio con un gruppo "da camera" tutta la potenza sonora "orchestrale" prevista da Vivaldi per questo capolavoro della Storia della Musica. Dunque Armoniosa presenta l'*Estro Armonico* op. 3 di Antonio Vivaldi trascritto per tastiere soliste accompagnate da un piccolo ensemble da camera. Un prezioso lavoro di trascrizione secondo una prassi del tutto consolidata in epoche storiche, come dimostrano appunto le basi da cui si è partiti per questo meraviglioso percorso di studio filologico guidato da Johann Sebastian Bach.

LE TRASCRIZIONI DA BACH

La *Triosonata* BWV 1038 è, secondo alcuni studiosi, il frutto della rielaborazione della sonata per violino e continuo BWV 1021. I movimenti, a parte il primo che è più ridotto e in forma bipartita, sono gli stessi, a differenza della rielaborazione contrappuntistica della parte del violino solo, che talvolta passa alcuni elementi al flauto. Un'operazione simile avviene per la sonata BWV 1027 per viola da gamba e cembalo che ritroviamo più o meno identica nella *Triosonata* BWV1039 ma con due strumenti diversi, cioè due flauti traversieri e continuo. L'esecuzione in questo concerto prevede l'uso del violino ma, in luogo del flauto, la parte sarà suonata dal violoncello piccolo, senza alcuna rielaborazione a parte qualche spostamento di ottava per motivi di estensione dello strumento a corde. L'idea di utilizzare uno strumento diverso è, in questo caso, per pura necessità, senza detrimento per la qualità musicale della composizione, che sarà per l'ascoltatore una novità timbrica rispetto alla versione in origine col flauto. Del resto era prassi molto ricorrente in epoca barocca lo scambio o la sostituzione di uno strumento al posto di un altro, ne sono testimoni le infinite trascrizioni e adattamenti che troviamo presenti in concerti, arie, cantate e musica da camera dello stesso Johann Sebastian Bach.

Il *Concerto in La minore per violino, violoncello e continuo* consiste nella scelta di tre diversi brani per cembalo solo ad opera di Michele Barchi, il quale ha provveduto alla loro trascrizione e all'adattamento per l'organico di Armoniosa. Le tre opere sono le seguenti: il primo movimento della Suite Inglese n. 2 in La minore BWV 807, il Preludio in Re maggiore BWV 936 trasposto in Do maggiore e il primo movimento della Suite Inglese n. 3 in Sol minore BWV 808 trasposto in La minore. Il primo e il terzo movimento hanno la tipica struttura del concerto all'italiana, che vedeva l'alternarsi di parti in cui suonava tutta l'orchestra a momenti dedicati al solista con l'accompagnamento del basso continuo, come era in uso all'epoca di Vivaldi. Il secondo movimento è invece bipartito, scritto quindi nella forma della trio sonata; in origine si trattava di un preludio vivace e andante che è stato trasformato da Barchi in un cantabile più lento e lirico, nonché ornamentato secondo il gusto bachiano. Questa volta l'operazione di trasposizione è inversa a quella svolta sull'Estro Armonico: dalla tastiera si passa agli archi, restituendo l'idea originale dell'autore che era quella di imitare con il clavicembalo le sonorità del concerto per archi.

ARMONIOSA

Armoniosa nasce nel 2012 dall'esperienza artistica iniziata in seno alle attività culturali dell'Istituto Diocesano Liturgico-Musicale della Diocesi di Asti, per iniziativa dell'équipe artistica formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti. Armoniosa ha potuto coinvolgere in maniera regolare e continuativa nelle proprie attività il grande cembalista ed esperto del basso continuo Michele Barchi, che oggi fa parte stabilmente della équipe artistica del gruppo. L'ensemble si pone l'obiettivo forte di essere realtà di eccellenza in ambito internazionale, e adotta un metodo di studio e di lavoro rigoroso dal punto di vista stilistico e interpretativo. Armoniosa ha avuto incontri eccellenti con artisti di fama mondiale, quali Reinhard Goebel e Trevor Pinnock, che sono un prezioso «bagaglio» per la crescita artistica dell'Ensemble. Armoniosa è regolarmente invitata dai più importanti Festival in Europa, e ha suonato concerti per la Mainzer Musik Sommer di Mainz (Germania, 2016), la Baltic Philharmonia Season di Gdansk (Polonia, 2016), l'Alte Musik Live Festival di Berlino (Germania, 2017), le Thüringer Bachwochen di Eisenach (Germania, 2017), il Vendsyssel Festival di Hjørring (Danimarca, 2018), le Innsbrucker Festwochen der Alte Musik di Innsbruck (Austria, 2018), il Casa dei Mezzo Festival a Makrighyalos (Grecia, 2018). Armoniosa ha un'intensa attività discografica, iniziata nel 2015, quando è stata invitata a far parte del prestigioso catalogo della casa discografica tedesca MDG, con cui ha pubblicato "*La Stravaganza*" op. 4 di Antonio Vivaldi e le "*Triosonate per violino, violoncello e basso continuo*" di Giovanni Benedetto Platti (2016). Una nuova esperienza discografica è maturata nel 2017, con l'etichetta londinese Rubicon Classics, che ha prodotto le *Sonate per violoncello e continuo* op. 3 del violoncellista astigiano Carlo Graziani. La più importante stampa internazionale ha premiato queste incisioni con ottime recensioni. È uscita a giugno 2019 la nuova produzione discografica di Armoniosa. Si tratta di un poderoso progetto di ricerca e studio sull'*Estro Armonico* op. 3 di Antonio Vivaldi, con la nuova etichetta italiana RedDress, di proprietà degli stessi musicisti e distribuita da Sony Music in tutto il mondo.

Antonio Circignani detto Pomarancio (1567/70 ca.-1630), *Crocifissione con san Francesco Saverio e sant'Ignazio di Loyola*, Modena, Galleria Estense (Foto Carlo Vannini)

Sabato 5 ottobre ore 21
MODENA Chiesa di S. Agostino

STABAT MATER: MONTEVERDI, VIVALDI, PERGOLESI

CRISTINA FANELLI* *soprano*

HANNAH FRASER* *contralto*

**primo premio ex-aequo XIII edizione Concorso di Canto barocco - Premio Fatima Terzo*

I MUSICALI AFFETTI

Matteo Zanatto *violino*

Monica Pellicieri *viola*

Carlo Zanardi *violoncello*

Fabiano Merlante *arciliuto*

Nicola Lamon *organo*

FABIO MISSAGGIA *direzione*

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

Il pianto della Madonna

da Selva morale et spirituale, Venezia 1641

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Sinfonia avanti lo *stata Mater* dai concerti per archi e b.c. RV 143, 119, 120

Adagio, Allegro, Largo, Allegro

Stabat Mater per alto solo, due violini, viola e continuo RV 621

“Stabat Mater dolorosa” (*Largo*) “Cuius animam gementem” (*Adagissimo*) “O qua tristi” (*Andante*)

“Quis est homo qui non flette” (*Largo*) “Qui non posset contristari” (*Adagissimo*)

“Pro peccati sua gentis” (*Andante*) “Eja Mater, fons amoris” (*Largo*)

“Fac ut ardata cor meum” (*Lento*) “Amen”

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)

Stabat Mater per soprano, alto, due violini, viola e continuo

“Stabat Mater dolorosa” (*Grave*) “Cuius animam gementem” (*Andante amoroso*)

“O qua tristi et afflicta” (*Larghetto*) “Quae moerebat et dolebat” (*Allegro*)

“Quid est homo” (*Largo-Allegro*) “Vidit suum dulcem natum” (*A tempo giusto*)

“Eja Mater, fons amoris” (*Andantino*) “Fac ut ardata cor meum” (*Allegro*)

“Sancta mater, istud agas” (*A tempo giusto*) “Fac ut portem Christi mortem” (*Largo*)

“Inflammatum at accensus” (*Allegro*) “Quando corpus morietur” (*Largo assai*) “Amen” (*Presto assai*)

STABAT MATER

Il testo della sequenza medievale *Stabat mater dolorosa* era di sorprendente attualità nel clima culturale a cavallo tra XVI e XVII secolo quando quello delle lacrime diventa un vero e proprio genere letterario di successo. Moltissime sono le composizioni musicali su questo argomento, basti pensare alla raccolta delle Lagrime di San Pietro musicata da Orlando di Lasso nel 1594 o al travestimento sacro dell'aria “Lasciatemi morire”, noto come *Pianto della Madonna* sopra il lamento di Arianna di Claudio Monteverdi. Rielaborato e modificato dal suo stesso autore, già all'epoca quel Lamento diverrà materia di imitazione-emulazione da parte di altri compositori sia in ambito polifonico sia monodico. Il turbamento lacerante che percorre quella monodia è espresso anzitutto nelle alterazioni cromatiche, nelle disarmonie tra canto e basso continuo, nell'audacia degli intervalli densi di tinte patetiche. Fra le innumerevoli versioni musicate spiccano quella di Antonio Vivaldi, di cui si scrive dopo, e lo *Stabat* di Pergolesi, composto sotto commissione dal 1734 al 1736, su richiesta della

confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa. Pur rimanendo nell'alveo della tradizione formale rispettando quasi sempre la classica struttura bipartita dell'aria da chiesa, questa composizione rivela una moderna attenzione agli affetti e una proiezione verso una nuova visione della musica sacra.

VIVALDI: UNO STABAT A METÀ?

Il giovane Vivaldi riceve nel 1712 la commissione da parte dei Filippini della Chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia di comporre lo *Stabat Mater*. Si tratta di uno dei primi incarichi fuori dalle mura veneziane seguito l'anno seguente dall'ingaggio per il Teatro delle Grazie di Vicenza per comporre la sua prima opera, "Ottone in villa". Il Prete Rosso aveva già acquisito una certa notorietà sia come violinista che come compositore non solo tra le mura veneziane ma anche all'estero con la pubblicazione in Olanda dell'*Estro Armonico* op. III nel 1711. Il testo dello *Stabat Mater* (la cui paternità come noto è contesa tra Jacopone da Todi e Innocenzo III) si sviluppa in 20 stanze di tre versi ciascuna, due ottonari e un senario sdrucchiolo; da un punto di vista ritmico la successione delle rime (sempre AAB CCB) unisce le stanze a due a due, anche se ogni unità a tre righe è sintatticamente completa. Vivaldi, in modo molto singolare, utilizza solo le prime dieci stanze tagliando la seconda metà dello *Stabat* e trasforma così il brano in un inno per i Vespri. Anche se questa scelta potrebbe sembrare azzardata, riesce invece con un finale geniale e inaspettato a dare un convincente senso di compiutezza alla sua composizione. Le ultime parole musicate prima dell'*amen* finale sono un accorato appello a Maria per accrescere l'amore del narratore per Cristo (*Fac ut ardeat*): un finale forse meno drammatico ma altrettanto carico di emozione rispetto a quello del versetto 20 (*Quando corpus morietur*) che rimanda alla speranza della vita eterna. Per la divisione del testo all'interno della composizione Vivaldi, come faranno anche Pergolesi e Scarlatti, non si preoccupa più di tanto del fatto che le rime tenderebbero a unire le stanze a due a due ma ne resta svincolato. Il primo, il secondo, il settimo e l'ottavo numero mettono in musica una sola stanza mentre il terzo e il sesto ne uniscono due. I numeri dal quattro al sei ripetono poi, caso forse unico in tutte le versioni conosciute dello *Stabat*, in modo simmetrico la stessa musica modificando solo il testo (una sorta di auto-parodia). Ci sono alcune particolarità che appaiono subito evidenti rispetto alle altre sue composizioni sacre e che ne fanno un *unicum* di particolare suggestione. Innanzitutto non appare alcun tempo veloce nonostante lo *Stabat* sia distribuito in 9 movimenti. Si passa da *Largo* (primo, quarto e settimo movimento) a *Adagissimo* (secondo e quinto) a *Andante* (terzo e sesto) a *Lento* (ottavo) fino ad arrivare all'*Amen* finale che è il solo a non avere indicazioni di tempo. Questo incedere sempre lento, anziché dare un senso di monotonia alla composizione, riesce ad esprimere in modo convincente l'*affetto* molto intimo e triste del testo, senza indulgere nella tentazione di spettacolarizzare la musica (accusa molto frequente in tutta la sua produzione vocale). La seconda cosa che ci sorprende in questa composizione di Vivaldi è il costante focus tonale sempre oscillante tra Fa minore e Do minore che dona un colore particolarmente "scuro" al brano con un senso drammatico molto profondo; questo tipo di "monotonalità" sarà più presente nei lavori tardi (op. XI e XII) che non in quelli giovanili. Nel primo movimento (e quarto) la forza drammatica della composizione viene espressa subito dal violino che propone un canto per gradi congiunti preso con salti di ottava rendendo quasi irricognoscibile una melodia di per sé molto semplice. Interessante l'uso al basso di una figura retorica molto espressiva (*passus duriusculus*) con un tetracordo cromatico discendente simbolo del lamento fin dai tempi di Monteverdi e Cavalli. Il secondo (e quinto) movimento è una sorta di recitativo accompagnato seguito da un *arioso* dove Vivaldi affida alla voce un lungo melisma per valorizzare le parole "pertransivit gladius" e "Dolentem cum filio". Il terzo (e sesto) movimento (che mette in musica due strofe anziché una) è in ritmo ternario e in forma di ritornello, tipico della scrittura vivaldiana; sulle parole "poenas" e "desolatam" affida alla voce un lungo melisma virtuosistico che però mantiene un *affetto* drammatico. "Eja Mater", il settimo movimento, si differenzia da tutti gli altri per l'orchestrazione molto particolare: tacciono tutti gli strumenti del continuo, i violini sono all'unisono e alla viola viene dato il ruolo di *bassetto* sostituendosi di fatto al basso. Questo procedimento è tipico della scrittura vivaldiana sia nella musica sacra (basti pensare al "De torrente" nel *Dixit Dominus* RV 595) che nella strumentale (esempi anche nell'*Estro Armonico* pubblicato un anno prima nel 1711). La scrittura dei violini è molto evocativa con ritmi puntati e stretti che rimandano all'immagine "flagellis" (usata anche da Bach nella *Johannes Passion*). Gli intervalli usati anche mol-

Nicolò Dell'Abate (Modena, 1509 ca.-Fontainebleau, 1571) *Crocifissione* sec. XVI (ca. 1539-1539)
Modena, Galleria Estense

to ampi (addirittura fino alla quattordicesima) danno un tocco molto teatrale al brano per il grande contrasto con la linea melodica della voce che ha un andamento molto languido ed espressivo. Resta curioso il fatto che nel manoscritto, all'inizio di questo brano, ci sia la seguente indicazione: "In caso non vi fossero Violette suoni il Violini(o)". Probabilmente Vivaldi non sapeva bene se l'orchestra per cui aveva composto il brano avesse nel suo organico le viole. Difficile però immaginare un'esecuzione senza la viola visto che in altri brani il suo ruolo non è solo di sostegno armonico ma anche in dialogo con i violini (basti pensare al terzo e sesto movimento e soprattutto all'*Amen* finale). Caratteristico nell'ottavo movimento il ritmo di 12/8 che Vivaldi userà poi in molte altre composizioni sacre e, da un punto di vista armonico, l'uso del Sol bemolle, caso rarissimo in tutta la sua produzione sia sacra che strumentale. L'*Amen* finale è una sorta di fuga anche se la durata contenuta del movimento non permette uno sviluppo troppo elaborato del contrappunto. Particolare e tipico della sua produzione anche posteriore l'uso dei controsoggetti (ne possiamo trovare almeno tre). Il finale con l'accordo in maggiore rimanda allo "stile antico" e dopo tanta tonalità in minore sembra essere quasi una trasfigurazione, una visione del Paradiso (come non pensare al finale del Combattimento monteverdiano).

E SE FOSSE ANDATA COSÌ?

Siamo a Venezia nel 1712 e Antonio Vivaldi lavora come Maestro di violino all'Ospedale della Pietà dove a capo di tutta l'attività musicale c'è Francesco Gasparini. Quest'ultimo però è molto preso e distratto dall'attività di operista al Teatro Sant'Angelo e per questo motivo il giovane Prete Rosso lo sostituisce spesso nel ruolo principale alla Pietà componendo non solo musica strumentale ma anche sacra. Ha appena pubblicato l'anno precedente per i tipi di Estienne Roger di Amsterdam la sua opera III "L'Estro Armonico", una raccolta di 12 concerti che lo sta facendo conoscere anche in tutta Europa. È l'opera però ad essere in quegli anni il genere musicale più alla moda ed economicamente vantaggioso. È a questo punto che entra in azione il padre di Vivaldi, Giovanni Battista, violinista a San Marco e al Teatro di San Giovanni Grisostomo e suo più fido consigliere e mentore. È sull'opera che deve puntare il figlio per accrescere prestigio e fama e con esso privilegi economici. Deve solo trovare il modo di farlo debuttare come compositore di opera, magari fuori dalle mura veneziane, per acquisire esperienza da mettere poi a frutto nella capitale della Serenissima e magari più avanti in altre corti europee. Il figlio deve dunque iniziare ad avere "ingaggi" da altre città italiane. E se il debutto avvenisse a Brescia, città natale del nonno dove il padre conservava ancora dei forti contatti all'interno del tessuto sociale della città? Forse ci sarebbe anche la possibilità di farsi scritturare per comporre un'opera a Vicenza per il nuovo Teatro delle Grazie appena inaugurato. Meglio prima avere altri ingaggi però, magari con un incarico di musica sacra, un campo dove ha già una certa esperienza. Ecco arrivare l'occasione giusta: i Filippini stanno allestendo un Vespro alla Chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia e hanno deliberato di far musicare un inno a un compositore "foresto". Il testo è già deciso: sarà quello dello *Stabat Mater*, ma solo la prima metà perché tutto sarebbe troppo lungo. Quale soluzione migliore per il giovane e ambizioso Prete Rosso: sfruttare la musica di un mottetto già composto e non ancora eseguito e adattarla per lo *Stabat* richiesto. Certo il mottetto ha solo tre movimenti e l'*amen* finale, ma se si ripete due volte ogni numero, con testo diverso, basterebbe comporre solo due tempi in più e il gioco è fatto. E così avviene. Vivaldi e il padre Giovanni Battista partono per Brescia con il "nuovo" *Stabat Mater*. Sarà un successo e così arriverà anche il nuovo ingaggio per *l'Ottone in villa* dell'anno successivo al Teatro delle Grazie a Vicenza. Nel 1714 Antonio Vivaldi, con il sostegno del padre, diventa impresario e "direttore delle musiche" del Teatro Sant'Angelo a Venezia. Il resto è storia. Fantasia o realtà? Alcuni di questi fatti raccontati sono reali e altri frutto della mia fantasia. Ma se le cose fossero andate realmente così? Dietro capolavori straordinari si nascondono spesso fatti imprevedibili e circostanze misteriose. L'unica cosa veramente importante però è che lo *Stabat* di Vivaldi ci emoziona e ci entusiasma ancora oggi ogni volta che la suoniamo o la ascoltiamo.

Fabio Missaggia

CRISTINA FANELLI

Frequenta il Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, studiando e laureandosi nel marzo 2017 al Triennio di Canto Lirico e a marzo 2019 al Biennio di Canto ad indirizzo lirico operistico, sotto la

guida del M° Domenico Colaiani. Si perfezionerà partecipando a Masterclass sulla tecnica vocale e sulla prassi della musica barocca con: Barbara Frittoli, Vincent Scamera, Laura Cherici, Franco Pavan. Negli anni 2016-2017 frequenta l'Accademia Rodolfo Celletti e per il Festival della Valle D'Itria debutterà nei seguenti ruoli: nel ruolo di Ricciardetta dal *Don Chisciotte della Manzia* di G. Paisiello con Ettore Papadia e nei ruoli di Ingrata e Ninfa da *Il Ballo delle Ingrate* e *Lamento della Ninfa* di C. Monteverdi diretta da Antonio Greco. Nel 2018 prosegue con i successivi debutti nel Maggio Musicale Fiorentino nel ruolo di Venere dall'opera *Dafne* di Marco Da Gagliano diretta da Federico Maria Sardelli e in Giappone per il Festival Hokutopia a Tokyo i ruoli di Fortuna e Venere nel *Ritorno di Ulisse in Patria* di C. Monteverdi, diretta da Ryo Terakado. Parallelamente svolge attività concertistiche che spaziano dal repertorio cameristico a quello contemporaneo registrando un cd per la MV Cremona intitolato "Andrea Amati Carlo IX, Le origini del violino" eseguendo arie barocche con Federico Guglielmo, Davide Pozzi e Diego Cantalupi e per l'etichetta Puglia Sound il CD Hieronymus Montisardui con l'ensemble Terra d'Otranto.

HANNAH FRASER

Mezzosoprano australiano, è residente in Europa dal 2017, dove ha debuttato con il ruolo di Cherubino nell'opera mozartiana *Le Nozze di Figaro* in Austria e Repubblica Ceca. Nel 2018 è stata selezionata per frequentare l'Accademia di Belcanto Rodolfo Celletti. Durante il corso ha seguito le masterclass di Fabio Luisi e Richard Bonyng AC, CBE ed è stata scelta per interpretare i ruoli di Angelina nella *Cenerentola* e Berta nel *Barbiere di Siviglia* entrambe di Rossini, durante la 44 edizione del Festival della Valle D'Itria. Nella sua carriera si è specializzata nell'interpretazione del repertorio di musica antica eseguendo opere fra gli altri Hildegarde, Demantius, Monteverdi, Gesualdo, Bach, Händel, Haydn e molti altri. Recentemente si è esibita in Australia cantando nella *Passione di San Giovanni* di Bach e nello *Stabat Mater* di Pergolesi durante Canberra International Music Festival.

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 Europa, 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, avviando 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'oratorio 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*. 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. L'ultimo CD per la Tactus (2017) con la prima registrazione assoluta dell'opera II di Biagio Marini ha ricevuto entusiastici consensi dalla critica internazionale specializzata.

Mercoledì 9 ottobre ore 21
SASSUOLO Chiesa di S. Francesco

MUSICA NEI CHIOSTRI ESTENSI

Sulpitia Cesis & Raphaella Aleotti

ENSEMBLE CAPPELLA ARTEMISIA
CANDACE SMITH *direzione*

ore 20.30 introduzione al concerto con Graziella Martinelli Braglia e Candace Smith

Elena Bertuzzi, Elena Biscuola, Floriana Fornelli, Silvia Vajente, Candace Smith *voci*
Bruce Dickey *cornetto*, Elena Bianchi *dulciana*
Marianne Gubri *arpa barocca*, Miranda Aureli *organo*

Sancta et immaculata virginitas

RAPHAELLA ALEOTTI (1575-1640)

“Sancta et immaculata virginitas”

“Hodie nata est beata Maria”

SULPITIA CESIS (1577-1619)

“Maria Magdalena et altera Maria”

“Quest’è la bell’è santa vincitrice” *per il giorno di S. Caterina*

ANONIMO

“Madre non mi far monaca”

Canzone popolare anonima del ‘500

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)

Partite sopra la Monicha

da Toccate e partite...libro primo, Roma 1615-16

Exaudi Deus

RAPHAELLA ALEOTTI

“Exaudi Deus”

“Exurgat Deus”

SULPITIA CESIS

“Peccò Signor”

RAPHAELLA ALEOTTI

“Miserere mei Deus”

PHILIPP FRIEDRICH BÖDDECKER (1607-1683)

Sonata sopra La Monica

da Sacra partitura, Strasbourg, 1651

Amica mea, columba mea

RAPHAELLA ALEOTTI (1575-dopo il 1640)

“Surge propera amica mea”

“Vidi speciosam sicut columbam”

“Ego flos campi”

Hodie gloriosus pater et prophetam

SULPITIA CESIS

“Hodie gloriosus Pater Agostinus”

“Puer qui natus est nobis hodie”

“Io son ferito sì” *Per il giorno di San Francesco*

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (ca. 1525-1594)

“Io son ferito ahi lasso”

Passaggiato da Giovanni Battista Bovicelli, Regole, Passaggi di Musica..., Venezia 1594

Cantate Domino

SULPITIA CESIS

“Iubilate Deo”

RAPHAELLA ALEOTTI

Angelus ad pastores

SULPITIA CESIS (1577-dopo il 1619)

“Dulce nomen Iesu Christi”

“Cantate Domino”

Nicolò dell'Arca (attr.) (Bari, 1435/1440 – Bologna, 1494) *Santa monaca* sec. XV (ca. 1480)
Modena, Galleria Estense

MUSICA NEI CHIOSTRI

Nell'ombra dei palazzi estensi a Ferrara si trova il monastero di San Vito. Uno dei più straordinari resoconti riguardanti la musica nei conventi riguarda lo spettacolare "Concerto Grande": "*Vedendole voi venire [...] al luogo, dov'è preparata una lunga tavola; sopra la quale da un capo si trova un clavacembalo grande, voi le vedreste entrare ad una, ad una, pian piano reccandosi con seco ciascuna il suo strumento [...] Ultimamente la Maestra del Concerto assidersi dall'altro capo di essa tavola, & con una lunga, & sottile, & ben polita verghetta à lei già davanti apparecchiata [...] Giungevano, se bene mi ricordo, al numero di ventitre quelle, che entravano all' hora nel gran Concerto loro. [...] S'udirno con tanta soavità, e dolcezza d'Harmonia, Cornetti, Tromboni, Violini, Viole bastarde, Arpe doppie, Lauti, Cornamuse, Flauti, Clavacembali, e voci in un tempo istesso, che propriamente ivi pareva, che fosse il Monte di Parnaso, e'l Paradiso istesso aperto; & non cosa humana*" (Bottrigari, *Il desiderio*, 1594, e Artusi, *Delle imperfezioni della moderna musica*, 1600). La Direttrice di questo straordinario ensemble è Raphaella Aleotti (1575-1646?), prima monaca italiana ad aver mai pubblicato musica: le sue *Sacrae cantiones* per 5-10 voci del 1593. Nello stesso anno, apparve anche una raccolta intitolata *Ghirlanda de madrigali a quatro voci*, data alle stampe da tale Vittoria Aleotti, dato ormai generalmente accettato che coincidesse con Raphaella, usando dapprima il suo nome secolare, poi quello monastico. La dedica dei madrigali scritta dal padre Giovanni Battista Aleotti, architetto ducale alla corte estense, ci svela che tutte le cinque sorelle Aleotti avevano studiato musica privatamente sotto la guida di musicisti di professione, prima di varcare la soglia del convento. (Possiamo solo sperare che le fanciulle abbiano preso il velo volentieri, visto che la prassi del monachesimo forzato, sebbene fosse condannata dalla Chiesa, fu in realtà molto diffusa). È facile comprendere la rilevanza della musica per le monache; oltre al puro e semplice piacere che ne ricavano, essa costituiva il collegamento col mondo esterno: l'alta qualità delle esecuzioni attirava stuoli di ascoltatori, e rappresentava in molte città italiane una delle attrazioni maggiori. Le autorità ecclesiastiche guardavano però severamente a simili profane «attrazioni turistiche» e cercavano di limitarne o persino bandirne l'uso. Fra le altre restrizioni imposte, gli strumenti musicali diversi dall'organo venivano messi all'indice. Ma considerando che queste musiche sorprendentemente spesso comprendevano parti per voci di tenore e basso, è certo che le suore ricorrevano all'uso di strumenti musicali, nonostante i divieti. Nel 1598, la famiglia estense dovette cedere la città di Ferrara allo Stato Papale e trasferirsi a Modena e qui troviamo un'altra importante musicista: Sulpitia Cesis, monaca al monastero agostiniano di S. Geminiano e autrice di una raccolta di *Motetti spirituali* per 2-12 voci (1619). Nata a Modena il 15 maggio 1577, figlia del conte Annibale Cesis, prese i voti nel 1593. Pubblicò i suoi mottetti all'età di 42 anni. Giovan Battista Spaccini, nella sua *Cronaca* nel 1596 descrive una processione religiosa che faceva sosta al convento di San Geminiano. Le monache stavano a guardare da una finestra ferrata *dov'era il corpo della loro musica con ogni sorta d'instromenti musicali, havendo Sulor Faustina Borghi mia cugina e figliuola del Sig. Geminiano, [...] giovane d'anni 22 virtuosissima in contropono, di suonare di cornetto et d'organo, [...] et anco suona di leuto eccellentemente Suor Sulpizia Figliuola dell'Ill.mo Signor Conte [Annibale] Cesis. Onde tornando al proposito nostro fecero concerto del motteto suo [...]".* La raccolta della Cesis è dedicata a Suor Anna Maria Cesis, monaca al Santa Lucia in Selci a Roma, anche esso rinomato per la sua musica. Sulpitia scrive che ha voluto dedicare le sue composizioni a Anna Maria non solo a causa della presunta parentela, ma anche nella speranza che "con lo splendore & chiarezza del suo nome, venghino ad esser diffuse dalle oscurità de detrattori, & anco ne venghino tall' hora ad esser essercitate ne' Conventi di Monache, in lode del commun Signore". Questa fonte musicale è importante non solo per l'eccellenza delle composizioni ma anche per le preziose informazioni che fornisce riguardo alla prassi esecutiva nei conventi. Notevole è il fatto che alcuni mottetti richiedono degli strumenti "proibiti" dalle autorità ecclesiastiche: tromboni e cornetti, violone and arciviolone. Queste parti recano anche delle lettere aggiunte a mano. Non è azzardato presumere che siano iniziali delle monache musiciste, consorelle della compositrice, che le avrebbero suonate.

CAPPELLA ARTEMISIA

Fondato nel 1991, è un ensemble di voci e strumenti dedicato alle musiche dei monasteri femminili italiani del '500 e del '600. Il repertorio comprende sia opere sconosciute composte dalle suore stesse, che brani scritti da compositori più noti, ma proposti spesso per la prima volta nella loro guisa originale, cioè senza voci maschili. Le musiciste sono tutte esecutrici specializzate e affermate nel

campo della musica antica. Collaborano regolarmente con altri complessi quali Il Concerto Italiano, L'Accademia Bizantina, La Venexiana, L'arte dell'Arco, Mala Punica, La Reverdie, La Risonanza, Cantar Lontano, Modo Antiquo, L'Accademia Strumentale e altri. L'ensemble ha avuto lusinghieri riscontri, sia per la rarità e l'originalità del suo repertorio, sia per l'alta qualità delle sue esecuzioni. È stato invitato ai più prestigiosi festivals di musica antica in Europa e Nord America. Nel 2018 ha inciso il suo nono CD: i mottetti della monaca pavese Bianca Maria Meda (1619). Il nome di "Cappella Artemisia" si ispira alla pittrice Artemisia Gentileschi, una figura significativa nell'Italia secentesca il cui valore artistico comincia finalmente a guadagnarsi il riconoscimento che merita. Sotto i suoi auspici Cappella Artemisia spera di restituire il giusto riconoscimento alle ignorate opere musicali delle sue contemporanee dentro le mura dei conventi.

CANDACE SMITH

Nata a Los Angeles, si è laureata in California, specializzandosi nella musica contemporanea, prima di andare alla Schola Cantorum Basiliensis dove ha studiato musica medievale con Andrea von Ramm. Vive in Italia dal 1978, dove è stata anche allieva e collaboratrice della cantante Cathy Berberian. Nel 1994 si è diplomata presso il Rabine Institute per la Pedagogia Funzionale della Voce (Germania). Svolge un'intensa attività didattica, lavorando con cantanti di vari repertori, attori, insegnanti di educazione musicale e pazienti psichiatrici. Dal 1995 è docente di canto alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, e dal 2012 anche all'Accademia Teatrale Veneta. Ha collaborato con numerosi complessi di musica antica (fra cui lo Studio der Frühen Musik di Monaco, Sequentia di Colonia, P.A.N. di Boston, Newberry Consort di Chicago et altri) e il suo "Concerto delle Dame" è stato uno dei primi gruppi a dedicarsi alla musica antica composta da donne. Nel 1991 ha fondato la Cappella Artemisia. Nel 1997, insieme a suo marito, il rinomato cornettista americano Bruce Dickey, ha fondato Artemisia Editions, una piccola casa editrice che produce edizioni critiche e pratiche della musica dei monasteri femminili del '600.

Ambito romano (?), altra attribuzione Sebastiano del Piombo *Addolorata* (1590-1599)
Modena, Museo Civico d'Arte

Giovedì 17 ottobre ore 21
MODENA Teatro S. Carlo

BENEDETTO & ALESSANDRO MARCELLO

LUCIA CORTESE *soprano*

CAMERATA ACCADEMICA

Luvca Ranzato, Matteo Anderlini, Lucia Dalla Libera
Alessandra Scatola, Giuseppe Corrente, Chiara Arzenton *violino*
Giovanna Gordini, Eugenio Bernes *viola*, Nicolò Dotti *oboe*
Claudia Cecchinato, Filippo Lion *violoncello*, Federico Salotto *contrabbasso*
Paola Ventrella *tiorba*, Alberto Maron *clavicembalo*

PAOLO FALDI *concertatore*

BENEDETTO MARCELLO (1686-1739)
Concerto Grosso op. 1 n.1 in Re minore
Grave e staccato, Allegro, Largo, Presto

BENEDETTO MARCELLO
Arianna abbandonata
Cantata a soprano solo con stromenti
Sinfonia
Prestissimo-Adagio assai-Allegro
Recitativo "Dove, misera dove"; Aria "Come mai puoi lasciarmi"
Recitativo "Se fia che pensi, o' caro"; Aria "Che dolce foco"

ALESSANDRO MARCELLO (1673-1747)
Concerto per oboe, archi e b.c. in Re minore
Andante spiccato, Largo, Presto
Solista Nicolò Dotti

BENEDETTO MARCELLO
Qual turbine
Cantata a soprano solo con stromenti
Sinfonia
Recitativo "Qual turbine improvviso"; Aria "Al turbine che freme"
Allegro assai; Recitativo "Ma', gia' sereno il cielo"; Aria "Men fiera procella"; Presto

BENEDETTO & ALESSANDRO MARCELLO

I compositori protagonisti del concerto sono i fratelli e nobili veneti Benedetto e Alessandro Marcello. Entrambi musicisti e compositori "dilettanti", divennero dei punti di riferimento per la cultura musicale veneziana ed europea. Alessandro, il fratello maggiore, viene descritto dal famoso poeta Apostolo Zeno come un raffinato erudito, studioso di matematica, esperto in disegno e pittura, autore di versi latini e italiani e studioso di sette lingue oltre che suonatore e compositore. Dall'altra parte Benedetto, il fratello minore, divenne famoso come contrappuntista e compositore in tutta Europa, oltre che come critico intransigente verso le "degenerazioni del gusto moderno" rilevate in particolare nella scrittura operistica coeva che attaccò nel trattato *Il teatro alla moda*. Proprio per il suo dissenso verso la moderna musica vocale, nelle due cantate e voce sola troviamo uno stile sobrio, equilibrato e ben costruito. *Arianna abbandonata* si apre con una sinfonia "all'italiana" in tre movimenti: il primo movimento *Prestissimo* è costruito su note ribattute, scale e acciaccature,

Ludovico Lombardo (Ferrara, 1507/08 – 1575) *Cerere*, Modena, Galleria Estense (Foto Carlo Vannini)

elemento questo che viene ripreso nel *Presto* conclusivo; l'*Adagio* centrale invece viene costruito come una costellazione di suoni ed elementi che compaiono e scompaiono su note ribattute in vari registri. Dopo quest'introduzione, la voce inizia a cantare in un recitativo accompagnato dagli strumenti che ne potenziano la drammaticità sfociando nella seguente aria "Come mai puoi". In quest'aria con da capo Marcello mostra le sue doti di compositore e la grande sensibilità per i testi intrecciando la linea melodica alternata tra violini con il canto della voce, arricchendo il disegno con dissonanze su parole chiave come "crudel" o "morte". Gli abbellimenti sono limitati e non stravolgono con eccessive ripetizioni la metrica e il testo, com'era invece comune nella musica coeva e per questo fortemente criticata dal compositore stesso nel citato trattato *Il teatro alla moda*. Segue il successivo recitativo secco, cioè con il solo accompagnamento del basso continuo, che porta all'aria finale, sempre con da capo, in tempo veloce. Nella cantata "Qual turbine" le immagini naturali del

vento e della tempesta sono rese con ampi madrigalismi, figurazioni melodiche o ritmiche che cercano di riprodurre in musica le immagini espresse dal testo. Questi sono presenti fin dal recitativo accompagnato iniziale dove gli strumenti presentano andamenti scalari ascendenti e discendenti particolarmente concitati che riproducono le immagini suggerite dal testo. La prima aria mantiene un andamento rapido e nella seconda sezione, il cui testo parla del “periglio a naufragar”, riproduce con scale rapide il moto ondoso in tempesta. Segue un recitativo secco e l’aria finale caratterizzata da note ribattute, ritmi puntati e andamenti impetuosi. Se queste musiche vocali mostrano la capacità di Benedetto di sfruttare al meglio le possibilità della voce e la supremazia del testo sulla musica, il suo apprendistato da contrappuntista emerge nel *Concerto grosso op. 1 n. 1*. Essendo scritto nella forma “da chiesa”, questo presenta quattro movimenti contrastanti che alternano andamenti lenti a veloci: i due lenti hanno carattere il primo introduttivo e il secondo cantabile e con un denso intreccio di linee; invece i due movimenti rapidi, posti in seconda e quarta posizione, sono costruiti sulle regole del contrappunto. Di Alessandro Marcello è il celebre Concerto per oboe in Re minore. Questa composizione inizialmente fu attribuita ad Antonio Vivaldi, poi a Benedetto Marcello e infine, dopo il ritrovamento del concerto inserito in un’edizione collettiva a stampa del 1717 contenente varie musiche di autori veneziani, a quello che è ritenuto attualmente il reale autore. In questa composizione vengono sfruttate le possibilità di cantabilità dell’oboe, in particolare nel secondo movimento, mentre nel terzo quelle di agilità e virtuosismo.

LUCIA CORTESE

Nata a Genova, si diploma giovanissima in trombone presso il Conservatorio della sua città. Intrapreso lo studio del canto, si diploma a pieni voti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona dove nel dicembre 2015 consegue la laurea specialistica di II livello in canto con votazione di 110/110, lode e menzione speciale, approfondendo il repertorio barocco con Sara Mingardo e Roberta Invernizzi. Si è esibita in Italia e all’estero (Germania, Francia, Portogallo) collaborando con diversi ensemble come La Venexiana, Accademia del Ricercare, Cremona Antiqua, Sezione Aurea, I Musici Malatestiani e I Virtuosi Italiani. Prossimamente uscirà un CD di musiche di Paganini con la violinista Bin Huang, vincitrice del Premio Paganini 1994 e un CD di musiche di Cesti e Laurenzi con il soprano Roberta Invernizzi e l’ensemble Sezione Aurea.

CAMERATA ACCADEMICA

Orchestra e ensemble strumentale e vocale del Conservatorio Pollini è composto da insegnanti, 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 tra i quali la partecipazione al Festival Galuppi di Venezia, suonando nella prestigiosa Chiesa di Santa Maria dei Frari (Venezia), e a Grandezze & Meraviglie XX e XXI Festival Musicale Estense di Modena.

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.

Sabato 19 ottobre ore 19
SASSUOLO Palazzo Ducale

CELESTI FIORI MOTTETTI DI ALESSANDRO GRANDI

ACCADEMIA D'ARCADIA

Laura Martinez Boj *cantus*
Maximiliano Baños *altus*
Roberto Rilievi, Riccardo Pisani, Leo Moreno *tenor*
Renato Cadel, Alessandro Ravasio *bassus*
Luigi Accardo *organo*
Giovanni Bellini *tiorba*

ALESSANDRA ROSSI LÜRIG *direzione*

ALESSANDRO GRANDI (1590-1630)

“Quam pulchra es”

Da *Celesti fiori: Libro Quinto de suoi Concerti a 2. 3. 4. voci Con alcune Cantilene nel fine / del sig. Alessandro Grandi ; raccolte da Lunaro Simonetto ...*(1619, 2/1620, 1625, 1638, Venezia, Bartolomeo Magni)

“Vidi spetiosam”

Da *Il Primo Libro de Motetti a due, tre, quattro, cinque et otto voci, con una Messa a quattro voci accommodati per cantarsi nell'Organo, Clavicembalo, Chitarrone o altro simile stromento. Con il Basso per sonare / di Alessandro Grandi* (1610, 1613, 1617, 1618, 1621, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)

“O quam tu pulchra es”

Da *Il Primo Libro [...]*

“Veniat dilectus meus”

Da *Celesti fiori ... [...]*

“In semita”

Da *Il Primo Libro [...]*

“O bone Jesu”

Da *Il Secondo Libro de Motetti a due, tre, et quattro voci con il suo Basso per sonar nell'Organo / Di Alessandro Grandi* (1613, 2/1617, 1619, 1623, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)

“Surge propera”

Da *Il Quarto Libro de Motetti a due tre quattro et sette voci con il Basso continuo per sonar nell'Organo / Di Alessandro Grandi* (1616, 1618, 1620, 1621, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti e Palermo, G.B. Maringo 1620)

“Date nomini ejus”

“Heu mihi”

Da *Il Secondo Libro [...]*

“Domine ne in furore tuo”

Da *Il sesto libro de Motetti a due, tre, et quattro voci, con il basso per l'organo : opera vigesima / d' Alessandro Grandi* (1630, 2/1637 Venezia, Alessandro Vincenti), 3/1640 (Anversa)

“Plorabo die ac nocte”

Da *Il Quarto Libro [...]*

CELESTI FIORI

Alessandro Grandi (Venezia 1590-Bergamo 1630) descritto dal musicologo Jerome Roche come “il compositore di motetti più famoso del suo tempo”, fu indubbiamente un protagonista nel primo ventennio del Seicento. Talento precocissimo, venne nominato maestro di cappella all'Accademia dello Spirito Santo di Ferrara nel 1610, per accedere all'incarico di maestro di cappella del Duomo di Ferrara. In seguito a Venezia divenne nel 1620 vicemaestro di cappella a San Marco, a fianco di Claudio Monteverdi. Dal 1627 ricoprì il ruolo di maestro di cappella a Santa Maria Maggiore in Bergamo, dove morì di peste con l'intera famiglia nel 1630, a soli 40 anni. Durante la sua breve vita, compose circa trecento opere, prevalentemente di musica sacra, fra i quali spicca il corpus dei sei libri di motetti (da due a otto voci), che rispondeva a una necessità di rinnovamento informato allo sviluppo dello stile concertato e all'avvento di una “seconda pratica” in ambito sacro: una musica di stile declamatorio, un contrappunto di voci che mette in risalto le immagini evocate dal testo, un basso continuo sempre indipendente, l'uso di strumenti anche in funzione autonoma, tutti elementi che concorrono a rendere questa musica estremamente espressiva, ricca di contrasti, colori, e di una intensità emotiva carica di sensualità e di pathos. Le numerose ristampe veneziane e non – anche postume – dei vari libri di motetti, attestano la fama di cui godeva Grandi, immortalato a volte accanto a Monteverdi. “*S'il Grandi allora, s'il Monteverdi a gara / in vestir sacri o lascivetti carmi / con dolce canto e sinfonia sì rara / stati in quella stagion fossero in armi, / qual da le lor discordie illustre e cara / consonanza nascea dentro a que' marmi / dove la maga in quelle fiamme estive / s'ingegna d'allettar l'alme più schive*” [Venetia edificata di Giulio Strozzi (1626)]. Il progetto di Accademia d'Arcadia prende il nome dal titolo del quinto libro di motetti di Alessandro Grandi *Celesti Fiori* proponendo una silloge di brani che ha per scopo di illustrare i molteplici aspetti dell'arte compositiva di Grandi, la cui parte più rilevante è costituita dai sei libri di motetti a più voci e dai libri di motetti a una e due voci con strumenti. Accademia d'Arcadia ha registrato un cd comprendente una scelta di motetti per l'etichetta francese Arcana | Outhere. Uscito a luglio 2019, ha già riscosso ottime critiche (Classic voice cd, del mese, 5 stelle, Giornale della Musica, Musicweb International). I testi dei motetti sono fortemente diversificati, una cospicua parte è rappresentata da versi tratti dal Cantico e dai Salmi. Musicalmente, la varietà dei primi libri è impressionante: cromatismi, fioriture, alternanze di tempi e ritmi, vengono magistralmente messi al servizio dell'interpretazione del testo. Dal quarto libro (1616) Grandi sviluppa maggiormente la melodia di carattere solistico, dando vita a veri e propri dialoghi come in *Surge prospera*, duetto d'amore con testo dal Cantico, nel quale è evidente l'influenza di Monteverdi. Nei motetti a quattro, cinque e più voci si concentra l'abilità contrappuntistica dell'autore: brani per soli o duetti alternati al “tutti”, trio di solisti con il tipico quartetto vocale/strumentale come ripieno, e altre numerose disposizioni inventive. Ne rappresentano magnifici esempi *Veniat dilectus meus* (sempre tratto dal Cantico) nel quale alla coppia di amanti si aggiungono due tenori che fanno da coro di commento, o *Plorabo die ac nocte*, lamento della Madonna, con commento di tre personaggi. Durante gli anni veneziani Grandi si interesserà molto anche al motetto solistico con sinfonie per strumenti obbligati, genere che prefigura la cantata e nel quale fu innovatore assoluto. *Vulnerasti cor meum* e *Bone Jesu* sono fra i migliori esempi tratti dai libri primo e secondo di Motetti con strumenti.

ACCADEMIA D'ARCADIA

I due ensemble (strumentale e vocale) Accademia d'Arcadia nascono in seno alla Fondazione Arcadia, completandone e coronandone il lavoro di studio e ricerca, e si caratterizzano per una particolare cura nella scelta dei programmi, per l'attenzione alla riscoperta di inediti e un'interpretazione del repertorio antico che unisce prassi esecutiva storica e sensibilità moderna. L'ensemble vocale è stato creato nel 2018 e i suoi membri sono stati selezionati tramite audizioni internazionali fra trecento candidati, tutti sotto i 35 anni di età. La peculiarità del gruppo è quella di dedicarsi prevalentemente al Seicento italiano: particolare cura viene dedicata all'aspetto declamatorio del primo barocco e alle sue numerose sfumature interpretative. Il primo progetto, dedicato ai motetti di Alessandro Grandi, ha preso il via con la pubblicazione di un CD monografico (Arcana | Outhere) e una tournée in tutta Italia durante i mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre e novembre 2019. Il programma dedicato a Grandi verrà poi presentato all'estero durante il 2020. Il gruppo è stato fondato ed è diretto da Alessandra Rossi Lürig.

Giovan Giacomo Sementi (1583-1636 post) *San Giovanni* sec. XVII (1620), Modena, Museo Civico d'Arte

ALESSANDRA ROSSI LÜRIG

Ha compiuto gli studi musicali presso i Conservatori di Milano e Como, l'École Normale de Musique di Parigi, il Conservatorio e l'Università di Bruxelles, diplomandosi in pianoforte, composizione e direzione di coro e laureandosi in musicologia. Ha studiato direzione d'orchestra con Ervin Acél a Vienna e in Ungheria, frequentando in seguito numerosi stages e masterclasses internazionali. Ha in seguito debuttato nel repertorio sinfonico e lirico in Italia e all'estero, dedicandosi anche al repertorio contemporaneo: ha diretto varie prime esecuzioni di compositori italiani (fra le quali, nel 2012, il melologo "Il piacere di leggere" di Fabio Vacchi su testo di Dacia Maraini, con Lella Costa voce recitante). Dal 2001 si dedica attivamente alla ricerca musicologica e al recupero di inediti italiani del '700, nonché alla ricerca sulla prassi esecutiva della musica italiana del sei e settecento. Ricopre dallo stesso anno il ruolo di Direttore Artistico presso la Fondazione Arcadia di Milano, di cui cura anche la collana editoriale *Musiche italiane del Settecento* in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia (LIM editore, Lucca). Ha curato per la Fondazione importanti progetti musicologici, fra cui il catalogo completo delle opere di Giovanni Bononcini (1670-1747), in versione digitale su sito web dedicato (www.bonocini.org). Ha fondato l'ensemble Accademia d'Arcadia, che esegue musiche italiane del XVII e XVIII secolo con strumenti originali. Con Accademia d'Arcadia ha registrato in prima assoluta le *Late Symphonies* di Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) per la casa discografica Brilliant Classics, 2 cd che hanno ottenuto grande successo di critica (cinque stelle Le Monde de la Musique), pubblicandone anche per la collana di Arcadia. Accademia d'Arcadia è attivamente impegnata nelle repliche dello spettacolo *Et manchi pietà*, progetto di musica dal vivo/videoart incentrato su Artemisia Gentileschi e le musiche del suo tempo, da lei ideato insieme al gruppo teatrale Anagor.

Domenica 20 ottobre ore 17
FERRARA Teatro Comunale, Ridotto

I VIOLINI DELLA REAL CAPPELLA

Musica alla corte di Napoli tra XVII e XVIII secolo

LA COMPAGNIA DEI VIOLINI
ALESSANDRO CICCOLINI - FRANCESCO BARONI

Alessandro Ciccolini, Domenico Scicchitano, Davide Medas *violini*
Giulia Gillio Gianetta *violoncello*
Dario Landi *tiorba*
Francesco Baroni *clavicembalo*

GIUSEPPE ANTONIO AVITRANO (1670 ca.-1756)
Sonata op III n 1 "L'Aragona" à tre violini e basso continuo
Largo, Allegro, Adagio, Presto

ANGELO RAGAZZI (1680-1750)
Sonata op I n 4 a tre violini bacco "Imitatio in Salve Regina, Mater Misericordiae"
Andante, Adagio, Allegro

GIUSEPPE ANTONIO AVITRANO
Sonata Op III n 6 "La Carafa"
Largo, Allegro, Adagio, Allegro

PIETRO MARCHITELLI (1643 ca.-1729)
Sonata seconda a tre violini e basso
Adagio, Presto, Adagio, Allegro

GIUSEPPE ANTONIO AVITRANO
Sonata op III n 1 "L'aurora"
Grave, Allegro, Adagio, Allegro

GIOVANNI CARLO CAILÒ (1655 ca.-1722)
Sonata a tre violini e organo
Largo assai, Allemanda, Allegro e non presto, Andante, Allegro

I VIOLINI DELLA REAL CAPPELLA

La Compagnia dei Violini presenta un programma dedicato ai virtuosi violinisti e compositori, che fecero parte dell'orchestra della Real Cappella nel Regno di Napoli all'inizio XVIII secolo. Figura centrale del programma è Giuseppe Antonio Avitrano. Nato nel 1670, entrò a far parte della Real Cappella nel 1690, rimanendone membro fino alla morte avvenuta nel 1756. Dopo aver pubblicato le sue prime opere, due serie di dieci sonate da chiesa op. I e II, dedicate a Marzio Carafa duca di Maddaloni (1650-1703), Avitrano dà alle stampe le sue *Sonate a Quattro, tre violini col basso per l'organo op II* nel 1713, sostenendo che: *"conoscendo apertamente, la perfetta armonia consistere nella composizione di quattro parti, ho voluto far prova di me medesimo in facendo a tre Violini queste, per quel ch'io sappia, da altri del mio mestiere non tentata finora"*. Le 12 sonate sono dedicate ad altrettante famiglie nobili della Napoli di inizio XVIII secolo. Di Pietro Marchitelli, nato nel 1643 in provincia di Chieti a Villa Santa Maria non è nota la formazione iniziale ma si conosce l'anno in cui fu iscritto come allievo di Carlo De Vincentiis nel Conservatorio di Santa Maria di Loreto, il 1657. Valente violinista e didatta, occupò il ruolo di primo violino nelle istituzioni musicali napoletane più prestigiose: l'orchestra della Real Cappella e l'orchestra del teatro San Bartolomeo di Napoli, ai tempi in cui erano dirette da Alessandro Scarlatti con il quale ebbe rapporti di sincera amicizia. Molto stimato e apprezzato dai suoi contemporanei, morì in età avanzata e fu seppellito nella chiesa di San Nicola alla Carità in Napoli. La sonata seconda per tre violini appartiene ad una raccolta di 14 sonate conservate in parti staccate e in parte incomplete, appartenute al conservatorio di S. Onofrio e datate 1743, anno della copiatura o catalogazione, essendo stilisticamente composizioni più antiche. Giovanni Carlo Cailò (Roma 1659? -Napoli 1722) fu sicuramente una figura di cruciale importanza nell'ambiente musicale napoletano. Dopo una prestigiosa carriera svoltasi negli ambienti romani, Cailò si trasferì a Napoli nel 1684 al seguito di A. Scarlatti, per l'inaugurazione del teatro di S. Bartolomeo. Dopo l'ingaggio al teatro S. Bartolomeo, Cailò entrò a far parte della Cappella Reale e dal 1690 incominciò a servire anche la Cappella del Tesoro di S. Gennaro. La sua fama crebbe a tal punto che nel 1707, in un delicato momento di transizione politica, venne eletto Governatore della Congregazione dei Musici di Palazzo Reale. Nel 1686 accettò l'incarico di maestro strumenti ad arco nel Conservatorio di S. Maria di Loreto, e otto anni più tardi ottenne la carica di maestro violino al Conservatorio della Pietà dei Turchi. È sorprendente come di questa intensa ed estesa attività sembra sia rimasta appena un'esile traccia: soltanto due sonate, di cui eseguiamo la sonata a tre violini conservate presso la Staatsbibliothek di Berlino. Angelo Ragazzi, allievo di Cailò nel conservatorio di S. Maria di Loreto, nel 1704 fu accolto nell'organico della Cappella Reale di Napoli e tre anni dopo si trasferì a Barcellona, sempre come musicista della Cappella Reale. La svolta importante della sua vita avvenne nel 1713, quando venne chiamato a far parte, come violino solista, della Cappella Imperiale di Vienna, dove divenne ben presto musicista "di camera" di Carlo VI d'Asburgo. Nel 1722 rientrò a Napoli riprendendo a suonare nella Real Cappella, anche se ottenne un posto stabile solo dopo la morte di Pietro Marchitelli. L'avvento del Re Carlo di Borbone, nel 1734, lo convinse a tornare a Vienna presso la corte asburgica, dove morì all'età di 70 anni nel 1750, durante il regno di Francesco I. La sonata proposta è tratta dalla raccolta di Sonate a Quattro opera prima e si presenta come un'espressiva e delicata composizione in cui il tema gregoriano del Salve Regina si presenta come elemento cardine e fondamentale.

LA COMPAGNIA DEI VIOLINI

È dall'incontro tra il violinista barocco Alessandro Ciccolini e il clavicembalista e organista Francesco Baroni che nasce l'idea di formare un gruppo dedito all'esecuzione del repertorio barocco. Dopo 25 anni di attività concertistica spesso condivisa, il ritrovarsi colleghi docenti del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio "A. Boito" di Parma, dà loro modo di condividere anche la passione per la didattica verso i giovani allievi che dimostrano passione e talento per la musica barocca; questo li porta a perseguire la fondazione di un gruppo che potesse unire la tradizione della storia musicale barocca di Parma con il futuro delle giovani generazioni di musicisti che intendano approfondire seriamente la ricerca e lo studio del repertorio di questo periodo storico. Nasce così all'interno del Conservatorio di Parma Par.M.A., acronimo di Parma Musica Antica, un gruppo di musicisti formato da allievi e docenti che inizia ad esplorare il repertorio inedito del Sei-Settecento legato alla storia musicale della città di Parma per evidenziarne la qualità artistica. La prima esibizione del

gruppo avviene nel giugno 2018 nella prestigiosa cornice del seicentesco Teatro Farnese di Parma con l'esecuzione dell'inedita Serenata *Po, Imeneo e Citera* composta da Bernardo Sabadini, maestro di cappella della corte farnesiana tra Seicento e Settecento; lo spettacolo viene richiesto nell'autunno 2018 dai Festival Musicale Estense *Grandezze & Meraviglie* di Modena-Ferrara e *Anima Mea* di Bari. Nel dicembre 2018 al gruppo viene richiesta l'esecuzione della *Messa Terza* di Giovanni Battista Chinelli, maestro di Cappella della Cattedrale di Parma del XVII secolo; il concerto, avvenuto il 20 dicembre 2018, è la ricostruzione delle condizioni originali di esecuzione dell'epoca nel luogo dove fu concepita questa musica. Al gruppo viene richiesta l'incisione su CD di questa musica inedita. Sulla scia di queste prime esperienze c'è l'intenzione di formare, o meglio di ri-costituire, all'interno di Par.M.A. la Compagnia dei Violini, uno storico gruppo di violinisti attivo alla corte Farnese tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in modo che possa rappresentare il naturale sviluppo professionale di Par.M.A., inizialmente rappresentato da un gruppo di archi e continuo.

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 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 mondiali dell'European Community Baroque Orchestra. Conseguito il diploma, ha frequentato la classe di violino barocco di Enrico 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 A. Boito di Parma. Dal 1994 l'attività di compositore e revisore affianca quella di violinista. Ha curato la revisione e la composizione delle lacune dell'oratorio *Assalonne Punito* di P. A. Ziani, oratorio poi eseguito nel 1997 a Napoli, nel 1998 a Piacenza e a Berlino con l'ensemble Il Complesso Barocco diretto da A. Curtis. Lo stesso Curtis gli ha commissionato nel 2005 la ricostruzione dell'opera A. Vivaldi, *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 Antonio Vivaldi *Ercole sul Termidonte* 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.

FRANCESCO BARONI

Nato a Parma dove si è diplomato in organo e clavicembalo, di grande importanza per la sua formazione artistica sono stati gli insegnamenti di Francesco Tasini e di Bob van Asperen al Conservatorio di Amsterdam. La sua attività concertistica come organista e clavicembalista inizia da giovanissimo, nel 1980, con il complesso Il Dolcimelo, proponendosi sia come solista che come continuista. Ha inciso per le case discografiche Arion, Tactus, Naxos, Symphonia, Glossa, oltre che per la Radio e la Televisione. Come direttore del complesso Compagnia de Musici, da lui fondato nel 1992, si interessa all'esecuzione e all'incisione discografica del patrimonio musicale inedito del '600-'700 italiano: nel 1998 i Concerti da chiesa op. II di Andrea Zani con il violinista Alessandro Ciccolini; nel 2001 l'oratorio di Francesco Antonio Pistocchi *Il Martirio di S. Adriano*, ricevendo entusiastici riconoscimenti dalla critica internazionale (10 dalla rivista francese Répertoire e il Prelude Classic Awards 2003 come migliore Oratorio Barocco); nel 2003 le musiche di Carlo Tassarini da Rimini (1690-1766) con la violinista Susanne Scholz e la flautista Stefania Marusi. È Ispettore Onorario per la tutela degli organi storici per la Soprintendenza di Parma e Piacenza. Insegna Clavicembalo al Conservatorio di Parma.

Sabato 26 ottobre ore 21
MODENA Teatro S. Carlo

DIVERSI VITALI

Giovanni Battista e Tomaso Antonio

SUSANNE SCHOLZ *violino*
MICHAEL HELL *clavicembalo*

GIOVANNI BATTISTA VITALI (1632-1692)

Balletto Primo-*Largo*, Corrente Prima-*Graue*, Giga-*Allegro*

da *Balletti, Correnti, Gigue, Allemande, e Sarabande à Violino, e Violone, ò Spinetta con il Secondo Violino a beneplacito.*
... *Opera quarta* (Bologna, 1673)

Seconda Suonata á Violino solo. in La minore

Graue, Prestissimo, Graue, Allegro, Largo

da *Artificii musicali ne quali si contengono canoni in diverse maniere, contrappunti dopii, invenzioni curiose, capriti e sonate...Opera Decima terza* (Modena, 1689)

Passaggio, che principia per B.molle, e finisce per Diesis.

cominciando in Mi bemolle maggiore e finendo in Mi maggiore

da *Artificii musicali* (Modena, 1689)

TOMASO ANTONIO VITALI (1663-1745)

[Sonata undecima] Passo, e mezzo in La minore

da *12 Sonate per violino* (Manuscript in the Biblioteca Estense in Modena (Italy) (prima del 1694)

Sonata nona in Do minore

Allemanda, Largo, Aria Francese, Grave, Giga

da *12 Sonate per violino* (prima del 1694)

Sonata duodecima in Do maggiore

Chiacona

Prelude by Sign^r Vitalis [sic] in Re minore

Da *Select Preludes & Vollentarys for the Violin being Made and Contrived for the Improvement of the Hand with Variety of Compositions by all the Greatest Masters in Europe for that Instrument* (London, 1705)

[Sonata] Del Sig Antonio Tomaso Vitali in Re

Grave, Alleḡ, Grave, All:º Grave, Giga

dal manoscritto EM.53, Wiener Nationalbibliothek (Austria)

Parte del Tomaso Vitalino (ovvero la famosa Ciaccona) in Sol minore

Dal manoscritto Mus.2037-R-1, Sächsische Landesbibliothek (Germania)

DIVERSI VITALI

Quello che percepiamo oggi come la scuola italiana di violino, ha la sua origine specialmente nelle città del Nord come Bologna e Modena, dove troviamo Cazzati, Corelli, i Bononcini e i Vitali come musicisti e compositori, le cui opere furono tra le più affascinanti per questo strumento. La famiglia Vitali si conosce oggi soprattutto per un'opera molto virtuosistica ma anche molto misteriosa, la famosa *Ciaccona*, che fu pubblicata per la prima volta soltanto nel 1867 nel trattato *Die hohe Schule des Violinspiels* di Ferdinand David. L'unica fonte originale di questa composizione è settecentesca: una copia manoscritta nella Sächsische Landesbibliothek Dresden dalla mano di Johann Gottfried Grundig (ca. 1706-1773). Seguendo il titolo del manoscritto "*Parte del Tomaso Vitalino*", l'opera era attribuita a Tomaso Vitali, ma fino ad oggi sia musicologi che musicisti non sono concordi nell'accettare questa attribuzione. Nel nostro programma entriamo nel mondo della musica della famiglia Vitali, proponendo opere di stile molto differente sia del padre Giovanni Battista e del figlio Tomaso Antonio Vitali. Seguiamo la tradizione familiare di scrivere variazioni su "*bassi ostinati*" e cerchiamo di chiarire, alternando la musica a spiegazioni, la ragione per cui anche noi dubitiamo del fatto che la famosa *Ciaccona* sia opera dello stesso Tomaso Vitali.

SUSANNE SCHOLZ

Violinista di strumenti rinascimentali, barocchi e classici, ha studiato a Graz, Vienna e a L'Aja e anche direttrice di diversi ensemble, dal consort rinascimentale all'opera; esegue concerti solistici, suona in orchestre e ensemble e tiene corsi di perfezionamento e conferenze in tutta Europa e oltre. Dal 1995 Susanne è attiva come insegnante, prima a Vienna, poi dal 1999 al 2017 a Lipsia e, dal 2012 a Graz (Kunstuniversität). Collaborando regolarmente con colleghi di tutta Europa, si sforza di trasmettere la passione per l'incessante ricerca rispetto alla prassi musicale. Susanne Scholz ha diretto numerose importanti produzioni liriche, guidandole direttamente dal podio. Nel 2019 spicca la sua direzione musicale dell'oratorio *San Giovanni Battista* di Antonio Maria Bononcini e *La Serva Padrona* di Giovanni Battista Pergolesi. Dal 2018 Susanne lavora alla sua tesi di dottorato ampliando la sua esperienza alla musica contemporanea. Insieme all'Ensemble gamma.ut+, di recente formazione, sta esplorando il repertorio della famiglia di violini rinascimentali affidati alle braccia degli angeli dorati che si protendono a un'altezza di 12 metri nella Cattedrale di Freiberg, in Sassonia, fin dal 1594, e ricostruiti in copia grazie a un progetto speciale. Molteplici registrazioni testimoniano la sua attività artistica e di ricerca, inclusa la realizzazione di un cd con il suo ensemble Chordae Freybergenses e quella recente del cd con le Sonate op. V di Arcangelo Corelli con Michael Hell al clavicembalo.

MICHAEL HELL

Cembalista e flautista Michael Hell ha intrapreso un'intensa carriera come solista, musicista da camera e orchestrale terminando il conservatorio con cinque diplomi in entrambi gli strumenti, ad Hannover e alla Schola Cantorum Basiliensis e ora è professore di clavicembalo e basso continuo presso l'Institute for Early Music and Performance Practice dell'Università di Music and Performing Arts di Graz. È uno dei due fondatori e leader musicali della Neue Hofkapelle Graz. Le sue estese attività concertistiche come solista, musicista da camera e direttore d'orchestra lo hanno portato in tutta Europa, America, Cina e Giappone. Il suo maggior interesse è rivolto alla musica da camera e alla musica vocale. Come direttore musicale di produzioni liriche, lavora con il regista Thomas Höft. Nel 2016, la spettacolare produzione di musica da teatro *Musica Fugit*, e nel 2017 presso la Graz Styriarte *La Margarita*, ha diretto un *Horse ballet* e un "pasticcio" di opera barocca trasmesso in TV, e nel 2018 *L'Europa* di Melani al Festival musicale di Potsdam-Sanssouci. Nel 2019, sono in programma al Festival Oude Muziek Festival di Utrecht *Il Ciarlatano* di Pergolesi e *Agar et Ismaele* di Scarlatti.

Martedì 29 ottobre ore 20:30
VIGNOLA Rocca

AMARE & FINGERE Opera di Alessandro Stradella

Edizione critica a cura di Michele Vannelli

In collaborazione con Stradella Festival

Personaggi e interpreti

CELIA Beatriz Arenas Lago *soprano*; ROSALBO Nikolay Statsyuk *tenore*
CLORI Sofie Garcia *soprano*; FILENO Yuri Miscante Guerra *basso*
SILVANO Antonia Fino *contralto*; ERINDA Magdalena Pikuła *soprano*

Lucrezia Nappini *violino I*; Angelo Di Ianni, Sara Zinzane *violino II*
Francesco Olivero *tiorba e chitarra barocca*; Elias Conrad *tiorba*
Irene Maria Caraba, Serena Seghettini *viola da gamba*
Amleto Matteucci *contrabbasso*
Diego Ruenes Rubiales *organo*; Lucia Adelaide Di Nicola *clavicembalo*

STRADELLA Y-PROJECT
ANDREA DE CARLO *direzione*

Giuseppe Graziosi (1879-1942) *Venere* (1920-1924), Modena, Museo Civico d'Arte

AMARE & FINGERE

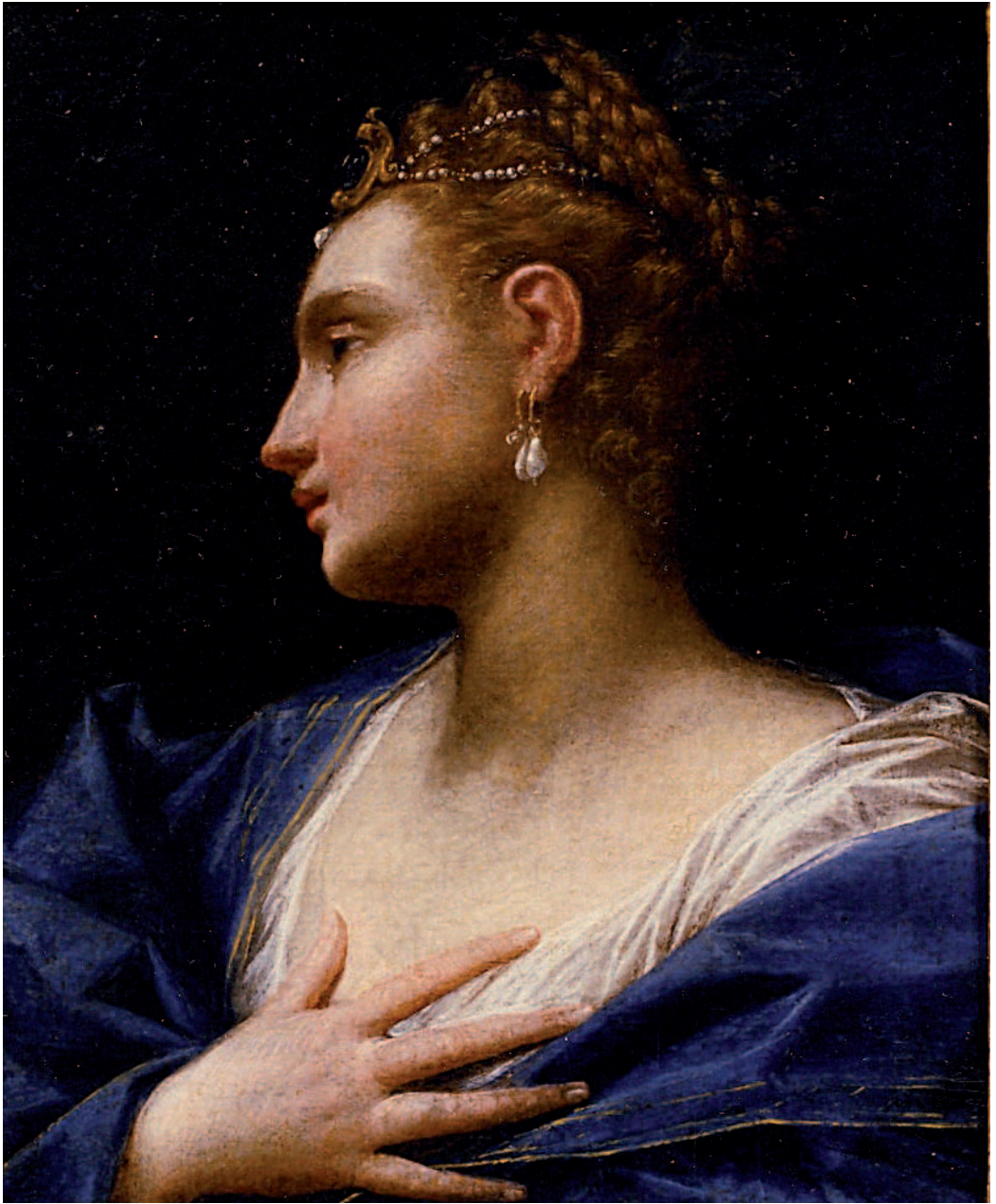
Di incerta attribuzione fino ai giorni nostri l'opera *Amare e fingere* è stata recentemente attribuita a Alessandro Stradella (1643-1682) grazie alle ricerche del musicologo Arnaldo Morelli (Università dell'Aquila). L'opera, su libretto di un anonimo letterato, forse da identificare con Giovanni Filippo Apolloni, fu rappresentata a Siena nella tarda primavera del 1676, in onore dei principi Agostino e Maria Virginia Chigi. Nel dramma vengono messe in scena le intricate vicende amorose dei personaggi che mascherano la loro vera identità, tra finzioni e sentimenti dissimulati. Accade dunque che nelle favolistiche «campagne d'Arabia», vive sotto mentite spoglie Celia, una regina, che vive lontana dalla corte, dedicandosi alla caccia. La accompagnano Clori (in realtà Despina, una principessa persiana lontana dal suo regno) e il tutore Silvano, che cerca di indurre la regina a ritornare a corte e sposarsi al fine di assicurare la continuità dinastica del regno. Celia si innamora di Fileno, un uomo apparentemente di rango più basso, ma che in realtà è il principe Artabano venuto in incognito dalla Persia per ritrovare la sorella rapita dieci anni prima dai predoni arabi. Tuttavia, a causa delle convenzioni sociali a cui è impossibile sottrarsi, né la regina né il principe possono sposare la persona che amano. Fileno si innamora di Clori, che a sua volta ama riamata Rosalbo. La tensione cresce per il fatto che Clori si trova ad essere contesa da due uomini, prima amici e poi nemici, divisi da un'aspra rivalità, che sta per sfociare in un sanguinoso duello. Ma la tensione svanisce, quando si scopre non soltanto che Fileno/Artabano è in realtà il fratello di Clori/Despina, ma che la stessa donna e Rosalbo, l'altro pretendente sono entrambi di stirpe reale. A questo punto l'ordine sociale è salvo: le due coppie possono unirsi in matrimonio e la storia può concludersi con un classico lieto fine.

STRADELLA Y-PROJECT

Il progetto è nato nel 2011 in seno al Conservatorio di Musica A. Casella di L'Aquila con lo scopo di avvicinare giovani cantanti e strumentisti alla musica barocca e in particolare alla produzione del grande compositore. Il suo linguaggio originale e innovativo prende vita dal contrappunto rinascimentale e si proietta in avanti, abbracciando tre secoli di stile musicale: questo si rivela essere un potente strumento educativo e al tempo stesso un ponte prezioso tra l'apprendimento e l'esperienza professionale. Si sono prodotti cinque oratori, una serenata e due opere con prime mondiali assolute, grazie alla collaborazione oltre al Conservatorio A. Casella di Musica dell'Aquila, del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo, del Centro di Musica Barocca di Versailles CMBV, del Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini di Napoli, della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, dell'Accademia di Arte Lirica di Osimo, del Festival Alessandro Stradella di Nepi (VT), di Grandezze & Meraviglie di Modena, del festival di Musica Antica Sulle Orme del Cusanino di Filottrano (AN), della rassegna Domenica Classica - Associazione Suono & Immagine e Teatro Sala Umberto di Roma, dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Roma Sinfonietta, del Teatro Torlonia di Roma, della Società dei Concerti Barattelli dell'Aquila, dell'Oratorio del Gonfalone di Roma. Lo Stradella Y-Project è anche rivolto alla ricerca musicale nell'ambito polifonico strumentale a tutto tondo con programmi concepiti per consort di viole, strumenti da tasto e voce.

ANDREA DE CARLO

Nato a Roma, ha una prima carriera musicale come contrabbassista di jazz. 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 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) e nel 2009 una raccolta di polifonia francese per la casa discografica Ricercar produzioni premiate con diversi riconoscimenti. 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) inaugurando 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 uscite: *Santa Editta*, 2016; *Santa Pelagia*, 2017; *La Doriclea*, 2018). 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.

Donato Creti (1671-1749) *Busto di donna ingioiellata, con volto di profilo e mano posata sul petto* (1710-1725)
Modena, Museo Civico d'Arte

Martedì 5 novembre ore 21
VIGNOLA Rocca

DA BACH A BACH per 5 sax e percussioni

ENSEMBLE SAXOFOLLIA

In collaborazione con Jazz In'It

SAXOFOLLIA

Fabrizio Benevelli *sax soprano*; Cristiano Arcelli *sax contralto*
Giovanni Contri *sax contralto e tenore*; Marco Ferri *sax tenore*
Alessandro Creola *sax baritono*
Enrico Smiderle *batteria e percussioni*

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Concerto Italiano, I mov. (*)

Stefano Caniato - JOHANN SEBASTIAN BACH
"Erbarne dich mein Gott" da Matthäus-Passion

Roberto Sansuini - JOHANN SEBASTIAN BACH
Walkin' with J. S. Bach Medley:

Allemanda dalla "Suite Francese" N°4

Preludio "Wachet auf, ruft uns die Stimme" dai 6 corali Schubler per Organo

Badinerie dalla "Suite per orchestra" N°2

Preludio XII dal "Das wohltemperirte Klavier" Libro II

Fuga canonica dalla "Musicalische Opfer"

Invenzione a due voci N°13

Aria dalla "Suite per Orchestra" N°3

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sarabanda, dalla 2° Suite Inglese (*)

Roberto Sansuini - JOHANN SEBASTIAN BACH
Jazz gavotte da Suite Inglese N.6

JOHANN SEBASTIAN BACH
Fuga in Sol Min. BWV 578 (*)

Stefano Caniato - JOHANN SEBASTIAN BACH
Siciliano

Da Sonata il Mi bemolle maggiore BWV 1031

Arianna Scartozzi - JOHANN SEBASTIAN BACH
34CH5

Da Preludio della Suite per Violoncello N°2

**brani per quartetto sax*

Seconda metà del XVII sec-Busto di Apollo rilavorato da figura alata, Sassuolo, Palazzo Ducale
(Foto Philipp Groß)

DA BACH A BACH

I brani scelti che verranno eseguiti come semplice trascrizioni per quartetto di saxofoni o come rielaborazione per ensemble sono tratti da alcune delle composizioni più note e importanti di Johann Sebastian Bach. In apertura troviamo il primo movimento del Concerto italiano, una composizione per clavicembalo nella quale Bach utilizza sulla tastiera il tipico stile concertistico italiano dell'epoca. Il primo movimento, qui eseguito, si rifà alla forma-ritornello del concerto vivaldiano: un motivo principale (detto "ritornello") ritorna regolarmente inframmezzato da episodi di carattere contrastante. Segue "Erbarne dich mein Gott", aria per contralto dalla Passione secondo Matteo. In questo lamento, una delle pagine più tragiche e cariche di tensione dell'intero oratorio, Pietro chiede perdono dopo essersi reso conto di aver rinnegato tre volte Cristo. Nel *Medley* seguente troviamo come materiali diverse danze introdotte da preludi, un contrappunto dall'Offerta musicale (la celebre raccolta scritta da Bach sul tema regio suonato dallo stesso Federico II di Prussia) e a chiusura la famosissima Aria dalla suite per orchestra n. 3. Seguono alcune danze tratte dalla raccolta delle Suite inglesi. Questa denominazione non è stata data da Bach, ma il suo biografo, Johann Nikolaus Forkel, ci riporta che queste composizioni ricevettero questo nome perché promosse da un nobile

inglese. Tuttavia, studi musicologici moderni hanno attribuito il nome Suite inglesi alla dedica «fait pour les Anglois» apposta al Preludio della prima suite della raccolta basata su una famosa *giga* di un importante insegnante e clavicembalista inglese, da qui l'estensione a tutta la raccolta. Troviamo poi dalla Sonata in Mi bemolle maggiore per flauto e clavicembalo il movimento centrale, Siciliana, caratterizzato da grande espressività tragica: una struggente nostalgia che rimanda alle più toccanti arie delle Passioni. A chiudere il concerto il Preludio della seconda suite per violoncello solo, una delle sei scritte da Bach intorno al 1720 per il grande virtuoso di violoncello Christian Bernhard Linigke, anche lui in servizio alla corte di Kothen. Tra tutte le suite, la seconda è sicuramente quella caratterizzata da un carattere più patetico e drammatico fin dal Preludio il cui discorso è frammentato da brevi incisi che culminano in note coronate e sospensioni dopo moti ascendenti. Bach Plays saX, è un progetto originale che rivisita la musica del grande compositore tedesco. I brani sono stati ri-arrangiati e ripensati in chiave moderna con sonorità jazz, latin, funky o swing da cinque diversi compositori: Arianna Scartozzi, Stefano Caniato, Roberto Sansuini e Pierluigi Alessandrini, che hanno realizzato i nuovi arrangiamenti seguendo il loro stile e la loro vena compositiva. Alcuni hanno mantenuto intatto il materiale melodico stravolgendo le armonie o la pronuncia, altri hanno preso come idea di base solo alcune cellule del brano originale fino ad arrivare a destrutturarlo, cambiando le indicazioni di tempo o i contrappunti andando a creare quella che sembra essere una nuova composizione legata a doppio filo con il brano di partenza. In entrambi i casi il risultato è un prodotto musicale nuovo, differente dalle tante rielaborazioni moderne che negli anni sono state fatte della musica di Bach. Anche l'inserimento della batteria a fianco dei saxofoni contribuisce a creare una sorta di estraneazione temporale che da Weimar o Lipsia porta direttamente ai jazz club di New York o Parigi. Questo progetto non si rivolge al filologo ma vuol fare riscoprire ai più come la bellezza senza tempo della musica di Bach possa felicemente incontrare il jazz senza perdere il suo fascino. Il programma prevede alcuni brani di musica classica: fedeli trascrizioni per quartetto di saxofoni di brani di Bach. Questo contribuisce a rendere l'atmosfera sempre mutevole e a fare cogliere agli ascoltatori altri e differenti aspetti della musica del maestro di Eisenach suonata con gli stili della musica colta ma da strumenti nati più di un secolo dopo la morte del grande compositore.

SAXOFOLLIA

Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia. Primo premio a 8 concorsi nazionali e internazionali, dal 1993 svolge una intensa attività concertistica partecipando ad importanti manifestazioni tra cui Concerti in Campidoglio, Casa del Jazz (Roma), Festival Internazionale del Saxofono (AP), Teatro Binario 7 (MB), Teatro Rossini (Pesaro), Teatro U. Giordano (Foggia), Festival Villa Solomei (PG), Festival Jazz in'It (MO), Concerti di Cortile Mercato Vecchio (VR), Festival Verdi (PR), Concerti in Villa-Circolo Culturale Bellunese (BL), Concerti dell'Accademia Filarmonica di Messina (ME), Arte Musica Roana (VI), Vittoria Jazz Festival (RG), 14th World Saxophone Congress (Ljubiana). I componenti di Saxofollia collaborano da anni con prestigiose orchestre sinfoniche come La Fenice di Venezia, C. Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Svizzera Italiana. Tra le migliori qualità della formazione si trovano sicuramente la versatilità e la continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali e i differenti progetti che il gruppo da anni porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia attraversa con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori provenienti dal mondo del jazz spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri. Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti. Il quartetto vanta inoltre una vasta serie di collaborazioni con solisti di fama internazionale con i quali hanno all'attivo più di 20 progetti discografici e concertistici. Saxofollia incide i dischi *Omaggio a J. Françaix*, *Like Strings*, *On The Reed*, *Vissi D'arte*, *Into the Trumpet*, *Estate*, *Voice on Air* e *Incontri* disponibili anche su iTunes, Amazon e Spotify. Recentemente alcuni loro brani sono entrati nella "iTunes Top 100 Chart" dei più venduti in paesi come Canada e Giappone.

Martedì 12 novembre ore 21
MODENA Chiesa di S. Agostino

SAN GIOVANNI BATTISTA
Alessandro Stradella & Antonio Maria Bononcini

ENSEMBLE GAMMA.UT+
SUSANNE SCHOLZ

In collaborazione con Università für Musik und darstellende Kunst Graz

JUSTINA VAITKUTE *contralto*
FERIDE BUYUDENKTAS *contralto*

ENSEMBLE GAMMA.UT+
Manako Ito, Marco Kerschbaumer *violini e viola*
Ala Yakusheuskaya *violoncello*
Konraset Narkmun *clavicembalo*

SUSANNE SCHOLZ *violino e direzione*

Alessandro Tiarini (1577-1668) *Decollazione del Battista* sec. XVII (1600-1650), Modena, Museo Civico d'Arte

brani tratti da
ALESSANDRO STRADELLA (1643-1683)
Oratorio di S. Giovanni Battista. à .5.
Roma, S. Giovanni dei Fiorentini, il 31 marzo 1675
&
ANTONIO MARIA BONONCINI (1677-1726)
La Decollazione di San Giovanni Battista
Oratorio à 5 con Istromenti, Vienna l'anno 1709
Poesia di Giovanni Domenico Filippeschi

ALESSANDRO STRADELLA
Sinfonia
Recitativo del Battista "Amiche selve addio" & Aria "Deste un tempo"

ANTONIO MARIA BONONCINI
Aria "Perché il Sole d'ogni Astro"
Andante e staccato
Aria del Battista "Parmi veder già il Ciel"
Allegro
Aria dell'Angelo "Preziosa è quella morte"
Andante

ALESSANDRO STRADELLA
Aria "Se pegno gradito (mille baci)"
Recitativo "Godete pure" & Aria del Battista "Io per me"
Recitativo Battista "Quando mai fia che morte" & Arioso "L'alma vien meno"

ANTONIO MARIA BONONCINI
Sinfonia
Aria dell'Angelo "Tardi diviene all'ira Il provocato Ciel"
Allegro
Aria del Battista "Bacio l'ombre e le Catene"
Largo

SAN GIOVANNI BATTISTA

La storia della *Decollazione di San Giovanni Battista* oggi ci è nota soprattutto attraverso l'opera di Richard Strauss *Salome*, che, come già il titolo mostra, descrive come punto centrale la figura di Salomè che con la sua danza si prefigge di convincere Erode a condannare a morte Giovanni Battista. In epoca barocca la vicenda viene vista da una prospettiva completamente diversa: c'è da una parte San Giovanni Battista, l'uomo saggio che vede in Erode un regnante giusto se non fosse per la sua convivenza con la moglie di suo fratello Filippo, Erodiade, la quale, insieme a sua figlia Salomè dimora nella reggia di Erode come moglie e regina. In particolare emerge la figura di Erodiade che teme, per colpa degli ammonimenti di Giovanni, di perdere la sua posizione di nuova coniuge e soprattutto il suo potere di Regina. Per questo sfrutta le doti seduttive di sua figlia allo scopo di eliminare il nemico Battista. Le figure vengono descritte in modo chiaro e, in coerenza con lo stile barocco, scolpendo figure e momenti con arie che mostrano un affetto diverso. Questo è l'approccio comune che si vede sia nell'oratorio di Alessandro Stradella nel 1675 a Roma che in quello di Antonio Maria Bononcini nel 1709 a Vienna. Il primo scrisse il suo San Giovanni Battista nel 1675 per l'oratorio romano di San Giovanni dei Fiorentini con testo dell'abate Gerardo Ansaldo. Stradella fu un compositore che ebbe un ruolo di prima importanza nello sviluppo del genere oratoriale in quanto

lo caricò di grande forza drammatica ed espressiva, avvicinandolo allo stile dell'opera, nonostante la mancanza di scene e la finalità moralistica e religiosa del genere. Il modenese Antonio Maria Bononcini, fratello minore di Giovanni Bononcini, scrisse invece *La decollazione di San Giovanni Battista* per la corte viennese dell'imperatore Giuseppe I, dove serviva in qualità di violinista. Nella capitale asburgica il giovane Antonio Maria passò diversi anni insieme al fratello e qui fece eseguire la maggior parte delle sue opere, cantate e oratori. Nonostante col tempo sia stato ingiustamente quasi dimenticato per non aver dato alle stampe le sue opere e per essere stato oscurato dal successo del fratello maggiore, in vita il giovane Bononcini era ritenuto in grande considerazione, tanto che padre Giovanni Battista Martini così descrisse il suo stile: *"così elevato, così vivace, così artificioso e dilettevole che si rese distinto dalla maggior parte dei maestri di musica del principio del 18° secolo"*.

ENSEMBLE GAMMA.UT +

L'ensemble è stato creato nel 2017 come parte del lavoro progettuale di Susanne Scholz alla Kunstuniversität Graz. Riunisce fantastici giovani musicisti di tutte le nazionalità al fine di conquistare nuovo repertorio musicale, nuovi luoghi e nuovi ascoltatori, a partire dal consort di violino. L'ensemble viene di volta in volta ampliato per includere ulteriori strumenti, e collabora anche con l'Università delle Arti di Graz e realizzando progetti d'opera sotto la direzione di Susanne Scholz. Tutti i membri dell'ensemble sono specialisti nella pratica della performance storica e ricchi di esperienze musicali, con lo spiccato desiderio di condividere il loro interesse per la musica e il suo godimento.

SUSANNE SCHOLZ

vedi concerto "Diversi Vitali" di sabato 26 ottobre.

Alberto Artoli (1881-1917) *Salomè* (1904), Modena, Museo Civico d'Arte

Domenica 17 novembre ore 17
MODENA Teatro S. Carlo

MUSICA PER FRANCESCO II D'ESTE

SOFIA PEZZI *soprano*; ETTORE AGATI *controttenore*

MODENA BAROCCA

GIOVANNI PAGANELLI *clavicembalo e direzione*
FEDERICO LANZELLOTTI *ricerca musicologica*

organico

Antonio De Sarlo *violino primo*
Beatrice Scaldini, Linda Priebbenow *violini*
Marco Anginella *violoncello e violone*
Federico Lanzellotti *organo*
Giovanni Paganelli *clavicembalo e direzione*

Andrea Baratta (Carrara 1639-documentato dal 1657 al 1700)
Busto del duca Francesco II d'Este 1685 Sassuolo, Palazzo Ducale (foto Carlo Vannini)

GIOVANNI MARIA BONONCINI (1642-1678)

Allemanda La Fogliana

Corrente La Pegolotta

Arie, correnti, sarabande, gighe & allemande a violino e violone, over Spinetta, con alcune intavolate per diverse accordature, Bologna, Giacomo Monti, 1671

“Chi non sa come s’adori” [*Amante che confessa il suo affetto*] Cantata a contralto solo

Cantate per camera a voce sola, libro secondo, Op. 13 (Bologna, Giacomo Monti, 1678, esemplare in I-MOe Mus. G. 21

DOMENICO GABRIELLI (1659-1690)

Sonata a violoncello solo con il suo basso continuo

ms. I-MOe Mus. F. 416, n. 2

“Amor m’hai così vinto” Cantata a soprano solo

Da Cantate a voce sola, Bologna, Pier Maria Monti, 1691

VINCENZO DE GRANDIS (1631-1708)

“Cor del mio più avventurato” Aria a due, Sefora e Mosé

Da Il matrimonio di Mosé, oratorio a cinque voci con strumenti in due parti, Modena, 1684, ms. I-MOe Mus. F. 521

GIUSEPPE COLOMBI (1635-1694)

Chiaccona a basso solo

ms. I-MOe Mus. E. 350 (realizzazione F. Lanzellotti/G. Paganelli)

“Fulminatemi, o cieli” Cantata a contralto solo

ms. I-MOe Mus. E. 281, n. 6

GIOVANNI BATTISTA VITALI (1632-1692)

Passagallo che principia per B molle, e finisce per Diesis Prima suonata a violino solo

Da Artifici musicali, Opera decima terza, Modena, Cassiani 1689, esemplare in I-MOe Mus. D. 530

Prima suonata a violino solo

Seconda suonata a violino solo

Da Artifici musicali, Opera decima terza, Modena, Cassiani 1689, esemplare in I-MOe Mus. D. 530

“Coronata d’applausi di Francesco il natale” per soprano, tre violini e B. C.

ms. I-MOe Mus. E. 1261, n. 1

GIOVANNI BONONCINI (1670-1747)

“Non cantinsi i trionfi” “E di costei sia Campidoglio il core”

Recitativo e aria a due di Amor Terreno e Amor Celeste

da La Maddalena a’ piedi di Cristo, oratorio a cinque voci con istrumenti, Modena 1686 (ms. I-MOe Mus. F. 102)

ALLA CORTE DI FRANCESCO II D’ESTE

Durante il ducato di Francesco II d’Este (1674-1694), la corte di Modena fu un crogiuolo musicale di straordinaria rilevanza. Posta al centro di una raffinata rete musicale, la città manteneva rapporti con i principali centri culturali della penisola e, attraverso saldi rapporti dinastici e diplomatici, si assicurò solidi interscambi con le maggiori corti europee. Questo circuito artistico arricchì musicalmente la città e consentì ad alcuni compositori nativi o legati alla corte estense di approdare nelle principali piazze europee. Grandi protagonisti di questo network musicale furono certamente i membri della famiglia Bononcini. Noto come superbo contrappuntista, Giovanni Maria Bononcini (ca.1642-1678) si dimostrò perfettamente conscio delle potenzialità offerte dai nuovi generi strumentali e vocali. Dei suoi tre figli musicisti e compositori, tutti destinati ad affermarsi in varie piazze italiane ed europee, la

maggior fama internazionale fu certamente raggiunta dal primogenito Giovanni Battista (1670-1747), che dedicò alla città natale i primi frutti di una vasta produzione. L'oratorio *La Maddalena a' piedi di Cristo* (poesia di Lodovico Forni) fu scritto specificatamente per Modena nel 1690, nell'ambito delle celebrazioni musicali e devozionali di preparazione alla Pasqua. Domenico Gabrielli (1659-1690) giunse nella città ducale nel 1688, al termine di una carriera intensamente vissuta tra Bologna e le maggiori piazze teatrali dell'Italia settentrionale. L'interesse per le potenzialità del violoncello, strumento allora in fase di affermazione e del quale il compositore fu un insigne virtuoso presso la Cappella di S. Petronio in Bologna, lo portò alla creazione di composizioni di grande interesse. Autore drammatico di un certo rilievo, Gabrielli ha lasciato anche alcune pregevoli cantate che – come dimostrato dalla raccolta pubblicata postuma nel 1691 dallo stampatore Monti di Bologna – testimoniano una scrittura volta a enfatizzare il potenziale semantico, metrico e retorico del testo poetico. Saldamente legati alla corte di Francesco II furono invece Giuseppe Colombi (1634-1694) e Giovanni Battista Vitali (1632-1692). Colombi ha avuto un ruolo centrale nella vita musicale della città e svolse attività di insegnante personale del duca, vicemaestro e maestro di cappella, compositore prolifico e versatile. Ha lasciato una notevole quantità di fonti musicali manoscritte, contenenti principalmente pezzi strumentali, oggetto oggi di complessi studi di attribuzionismo. Insieme a diversi brani a basso solo, la Biblioteca Estense conserva tre cantate di Colombi, la cui scrittura spigolosa e arzigogolata ne riprende la ricerca strumentale. Bolognese di nascita, Vitali lavorò stabilmente a Modena dal 1674 e dedicò alla corte un'estesa produzione. Al centro della sua ricerca teorico-pratica e pedagogica trovano posto gli *Artifici musicali*, pubblicati nel 1689: un conciso *gradus ad parnassum* costituito da sessanta brani, utili all'apprendimento del contrappunto e alla scoperta dei sistemi, degli stili e delle forme musicali. Il *Passaggio che principia per B molle, e finisce per Diesis*, circolando attraverso cinque quinte, investiga le possibilità di modulazione e mostra un'esplorazione compositiva arguta e sprezzante. Le due *suonate* che chiudono la raccolta sono, invece, il frutto di una ricerca compositiva guidata dall'interesse verso una fine coesione tematica e stilistica. Accorto e prudente innovatore, Vitali si dedicò anche ai generi vocali. La Biblioteca Estense conserva un volume all'interno del quale sono rilegate sei *accademie* (cantate celebrative destinate a essere eseguite nell'ambito degli incontri accademici a corte). L'andamento spigliato ed elegante della linea vocale, la scelta di un organico e di una scrittura testualmente densa, la presenza di motivi di danza e di bassi accattivanti fanno sì che, con la cantata «Coronata d'applausi di Francesco il natale» composta «per l'accademia sopra la nascita di S. A. S. [Francesco II]», Vitali si presenti come un ideale esponente della scuola emiliana. Vincenzo de Grandis (1631-1708) ricoprì la carica di maestro di cappella alla corte estense per il biennio 1682-1683, dopo aver lavorato a Roma ed essere stato al servizio del duca Johann Friedrich di Brunswick ad Hannover. Il *matrimonio di Mosé* è il secondo oratorio sopravvissuto di una serie di otto dedicati alla figura di Mosé, cui contribuirono oltre a de Grandis (con due oratori) anche G.P. Colonna, G.A. Perti, B. Pasquini, A. Gianettini e A. Melani. Autore dei testi per questo ambizioso progetto fu Giovanni Battista Giardini, maestro di camera del duca e garante del perfetto funzionamento della macchina organizzativa, a testimonianza della straordinaria mobilitazione dell'intera corte per la celebrazione musicale di Francesco II.

Federico Lanzellotti

SOFIA PEZZI

Consegue il diploma di secondo livello in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio N. Paganini di Genova nel 2016. Frequenta numerose masterclass con cantanti di livello internazionale, quali Sonia Prina, Roberta Mameli, Jill Feldman, Rinaldo Alessandrini, Roberta Invernizzi e Viviva Genaux, con la quale si sta perfezionando. È vincitrice del Concorso Fatima III 2017. Nel giugno 2018 partecipa a Roma al progetto “Enea in Caonia” su un'opera inedita di J.A. Hasse in qualità di cover, sotto la guida del mezzosoprano Vivica Genaux. Nell'ottobre 2018 debutta nel ruolo di Sesto nel *Giulio Cesare in Egitto* di G.F. Händel e nel ruolo di Zerlina nel *Don Giovanni* di W.A. Mozart. È vincitrice del Concorso internazionale di Canto “Lirica sul Tevere”, presieduto da Katia Ricciarelli, per il ruolo di Tisbe per la messa in scena dell'opera *La Cenerentola* di G. Rossini nel 2020 a Orte. 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.

ETTORE AGATI

Vincitore di numerosi concorsi tra cui l'XI Premio Nazionale delle Arti Claudio Abbado, il Premio Sardegna e il Premio Fatima Terzo, ha partecipato al Festival degli Strumenti Antichi di Cagliari, il festival Spazio&Musica di Vicenza, e il festival Grandezze & Meraviglie di Modena. Accompagnato dallo Stradella Consort, ha interpretato il ruolo della Fede nell'oratorio *San Filippo Neri* di A. Scarlatti diretto da E. Velardi. Solista nei *Carmina Burana* di C. Orff diretti da J. Bernàcer al Teatro Comunale di Sassari, è stato "il Testo" nella messa in scena di M. P. Viano de *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* di C. Monteverdi in programma al festival FIMU di Belfort, e per il Festival Vicenza in Lirica il Conte Nastro ne *La Diavolessa* di B. Galuppi diretto da F. Erle. Ha inciso la prima esecuzione moderna dei *Mottetti Concertati* di A. Capece e di M. Capuana con l'Ensemble vocale-strumentale Rare Musice diretto da A. Galterio.

MODENA BAROCCA

L'Ensemble si propone di valorizzare il patrimonio musicale oggi contenuto nella Biblioteca Estense, di cui il più rilevante è risalente ai secoli XVII e XVIII, e i musicisti in qualche modo legati alla corte estense modenese. L'obiettivo è coordinare e integrare azioni di ricerca, esecuzione, pubblicazione e incisione di musiche estensi, portando il repertorio in oggetto all'attenzione dei festival di musica antica e al centro del dibattito musicologico internazionale. Il progetto prevede l'aggregazione e il coordinamento di risorse modenesi in parte già attive sul territorio, e coinvolge giovani professionisti e ricercatori modenesi con una solida formazione accademica, già affermati sulla scena musicologica e musicale internazionale. Il clavicembalista Giovanni Paganelli e il musicologo e tastierista Federico Lanzellotti insieme conducono questa ricerca fino alla realizzazione dei programmi musicali.

GIOVANNI PAGANELLI

Giovanni Paganelli ha conseguito il triennio di Clavicembalo e Tastiere storiche presso il Conservatorio di Parma e, presso lo stesso istituto, il diploma di Organo e Composizione Organistica. Successivamente si specializza con Robert Hill presso la Musikhochschule di Freiburg im Breisgau, dove porta a termine con il massimo dei voti il Master Musik in Clavicembalo e il Master Musik in Fortepiano. Attualmente è candidato al Künstlerische-wissenschaftliche PhD presso lo stesso istituto, dove porta avanti un progetto di ricerca su Domenico Scarlatti e il partimento napoletano sotto la supervisione del prof. Felix Diergarten. Parallelamente alla formazione accademica, è sempre stato impegnato in una intensa attività concertistica come strumentista e direttore. Dall'età di 16 anni ha iniziato a dirigere come assistente le diverse Scholae Cantorum della Cappella Musicale del Duomo di Modena. Questo percorso lo porta nel 2011 a fondare il coro e orchestra Euphonia a Modena, con cui dirige: *Quattro Stagioni*, *Gloria*, *Stabat Mater* e *Nisi Dominus* di Vivaldi, questi ultimi con il contralto Sara Mingardo; il *Concerto per pianoforte e orchestra K 488* di Mozart presso il Teatro Storchi di Modena e il Teatro Verdi di Sassari; le *Sinfonie 30, 38, 45, 101* di Haydn; il *Concerto per pianoforte op. 73 "Imperatore"* di Beethoven con Jan Hugo al pianoforte; la *Johannespassion* di Bach, e altre opere sacre di Pergolesi, Traetta, Charpentier, Zelenka, Lasso. Nel 2013 dirige la produzione operistica di *Don Giovanni Trionfante* con regia di Paolo V. Montanari, con estratti dal *Don Giovanni* di Mozart e dal *Don Juan* di Gluck, coprodotto da Festival-Filosofia, Emilia Romagna Teatro e Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. Dal 2013 al 2016 è direttore dell'ensemble Adm Soundscape, focalizzato sulla musica contemporanea. Dirige musiche di W. Lutoslawski, F. Donatoni, G.F. Haas, V. Ullmann e nuove commissioni, in collaborazione con il conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto e la Società Filarmonica di Rovereto. Dal 2015 avvia una collaborazione con il festival Grandezze & Meraviglie. Si occupa della ricerca sulla musica modenese e della costituzione di un gruppo in residenza del festival, di cui è tuttora direttore, e che si esibisce regolarmente nel festival. Nel 2018 ha iniziato un rapporto con la casa discografica Brilliant Classics, che lo ha portato a incidere come solista i *Divertimenti da Camera tradotti per Cembalo* di Giovanni Bononcini. È in cartellone come solista al clavicembalo presso il festival Oude Muziek di Utrecht ad agosto 2019, e come direttore presso Opera de Tenerife ad aprile 2020, per una produzione di *Rinaldo* di G.F. Händel. Come cembalista e tastierista si esibisce come freelance con diversi gruppi in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Olanda. Ha suonato come solista e continuista con Philharmonisches Orchester Freiburg, Freiburger Barockorchester, Atalanta Fugiens, Ensemble L'éphémère, Concerto Bremen. È appassionato di divulgazione e insegnamento. Svolge periodicamente interventi pubblici di divulgazione e guide all'ascolto, ha fondato e dirige la Scuola di Musica Euphonia.

Domenica 24 novembre ore 17
MODENA Museo Civico d'Arte

ROMANTICO BAROCCO

KRISHNASOL JIMENEZ *chitarre barocca e romantica*

In collaborazione con Lorenzo Frignani Collection

Chitarra barocca

ROBERT DE VISÉE (c. 1650-c. 1732)

Suite in Sol maggiore

Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue

ANGELO MICHELE BARTOLOTTI (c.1615-c.1682)

Prelude in Do maggiore

Ciaccona

SANTIAGO DE MURCIA (1673-1739)

Jácaras de la Costa

Tarantellas por la E

Cumbees

Chitarra romantica

FERNANDO SOR (1778-1839)

Gran solo op. 14

Andante, Allegro

Fantaisie élégiaque op. 59

Introduction - Andante Largo, Marche Funèbre - Andante moderato

Introduction theme and variations op. 9

Secc. I/ II (ca. 0-ca. 199) *Gemma con doppia testa (aquila e maschera)*, Modena, depositi della Galleria Estense

ROMANTICO BAROCCO

Il programma di questo concerto ci permette di esplorare il mondo della chitarra barocca e romantica attraverso le opere di protagonisti e virtuosi di questo strumento. Con Robert de Visée veniamo portati alla corte di Luigi XIV dove il compositore e chitarrista prestava servizio. A Parigi pubblicò due libri di musiche per chitarra contenenti suite, una delle forme preferite della corte francese composte da una serie di danze con andamenti contrastanti. In programma possiamo ascoltare una di queste composizioni costituite da un preludio introduttivo e le quattro danze canoniche che compongono questa forma. Dal puro stile francese, si passa alle influenze spagnole nella musica del compositore italiano Angelo Michele Bartolotti "di Bologna", come si definisce nelle sue opere a stampa. Questo importante chitarrista, attivo prima a Firenze e poi a Roma, fu al servizio di Cristina di Svezia che seguì probabilmente anche a Parigi. Nelle sue composizioni troviamo forti influenze spagnole, un esempio è l'uso di tecniche di pizzico tipiche della chitarra flamenca come il "rasgueado" unite a quelle tradizionali. Di Bartolotti, che nelle sue musiche dimostrò di possedere le più avanzate abilità tecniche dell'epoca si ascolterà un preludio, forma dal carattere improvvisativo pensata solitamente come introduzione ad altri brani, e una ciaccona, danza di origine spagnola basata sulla tecnica della variazione su basso ostinato. A chiudere questo scorcio sulla chitarra barocca è Santiago de Murcia, grande chitarrista e insegnante di Maria Cristina di Savoia, moglie del re di Spagna Filippo V. Poche sono le informazioni su questo compositore, ma la sua musica ebbe una vastissima diffusione, tanto che alcuni suoi manoscritti furono riscoperti nelle Americhe. Inoltre, le sue composizioni furono tra le prime ad accogliere ritmi di danze africane. A presentare le sonorità della chitarra romantica troviamo le musiche di Fernando Sor, tra i più importanti chitarristi-compositori vissuti nel primo romanticismo. Spagnolo di nascita, dopo il ritiro delle truppe napoleoniche dalla penisola iberica si trasferì a Parigi dove si fece conoscere in tutta Europa per le sue doti di virtuoso e compositore. Nelle sue opere giovanili, in cui rientrano l'op. 9 e l'op. 14, si può sentire l'influenza del melodramma italiano contemporaneo, primo grande amore del compositore, attraverso melodie cantabili e semplici accompagnamenti. In quanto virtuoso di chitarra, tutte le possibilità polifoniche dello strumento vengono sfruttate spaziando tra i registri e condendo il tutto con veloci scale, arpeggi e fioriture. Se nell'op. 14 il compositore sviluppa nei due movimenti liberamente questi elementi, nell'op. 9 le possibilità chitarristiche sono piegate alla forma del tema e variazioni. Il tema scelto, esposto dopo l'Introduzione, è la melodia "Das klinget so herrlich" tratta dall'atto I dello *Zauberflöte* di Mozart e viene poi variato con scritture ritmiche e melodiche sempre diverse. Tra i capolavori del compositore troviamo l'op. 59 "Fantaisie élégiaque" che presenta scritture e caratteri completamente differenti dalle altre due opere qui presentate: una scrittura profonda, riflessiva e che, grazie alla maturità acquisita dal compositore, sfrutta al meglio l'espressività e le caratteristiche dello strumento senza bisogno di virtuosismi e tecnicismi.

KRISHNASOL JIMÉNEZ MORENO

Krishnasol Jiménez Moreno è nato a Città del Messico nel 1978. Ha iniziato la sua educazione musicale con Fernando Marimon ad Alicante e Demetrio Ballesteros e Gerardo Arriaga a Madrid, in Spagna. Nel 1999 si è trasferito in Svizzera per studiare alla Musikhochschule di Basilea, con Oscar Ghiglia divenuto poi una delle sue influenze musicali e artistiche più importanti. Dal 2002 al 2007 ha studiato alla Schola Cantorum Basiliensis con il grande liutista Hopkinson Smith, che gli ha dato un inestimabile, brillante esempio di come avvicinarsi alla musica antica. Nei suoi anni giovanili, la carriera di Jimenez ha spiccato il volo dopo aver vinto il primo premio in diverse competizioni chitarristiche come il Francisco Tarrega 1998 a Vila-Real Spagna, il 14° Concurso Nacional a Paracho Michoacan, in Messico, e il 4° Concurso Nacional in Taxaco de Alarcon, in Messico. È stato anche cinque volte vincitore di una borsa di studio del Fondo Nacional para la Cultura y les Artes (Messico), fondamentale per sostenere i suoi studi. Ha tenuto concerti in Europa e nel Nord America. Dal 2007 insegna chitarra classica al Musik Akademie di Basilea e tiene seminari di pratica storica sui primi strumenti a pizzico presso la Musikhochschule Basel e la Musikhochschule Luzern. Il chitarrista messicano Krishnasol Jiménez Moreno, grazie alla sua formazione su strumento classico, perfezionata in Svizzera, e su strumenti storici, sempre in Svizzera presso la Schola Cantorum Basiliensis, può presentare un concerto in dialogo fra chitarra barocca e strumento romantico, proponendo anche alcuni brani su strumenti di una ingente collezione privata modenese.

Domenica 1 dicembre ore 17
MODENA Museo Civico d'Arte

A' L'ITALIANA

UNARUM FIDIUM DUO

UWE ULBRICH *violino barocco*, JULIA CHMIELEWSKA *clavicembalo*

Vincitori del Premio Maurizio Pratola 2018

GIOVANNI ANTONIO LEONI (ca. 1590-ca. 1650)

Sonata XI. Terzo tono

da Sonate di violino a voce sola libro primo, opera terza. Roma, 1652

BIAGIO MARINI (1594-1663)

Sonata quarta. Per il Violino Per sonar con due corde

da Sonate, symphonie, canzoni, passe'mezzi, baletti, corenti, gagliarde e retornelli [...], Opera Ottava. Venetia, 1629

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)

Toccata Settima

da Il secondo libro di toccate, canzone, [...] d'intavolatura di cembalo et organo. Roma, 1627

CARLO FARINA (ca. 1600-1639)

Sonata detta la desperata

da Fünffter Theil newer Pavane, Gagliarden, Brand: Mascharaden, Balletten, Sonaten. Dresden, 1628

GIOVANNI BATTISTA FONTANA (1589-1630)

Sonata Seconda. Violino Solo.

da Sonate a 1 2. 3. per il violin, o cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile altro istromento. Venetia, 1641.

GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI (1638-1693)

Toccata II. [Beginning as a Prelude]

da Capricci armonici, da chiesa e da camera a violino solo [...], opera quarta. Venetia, 1678

GIOVANNI ANTONIO PANDOLFI MEALLI (1624-ca. 1687)

Sonata Seconda. „La Viviana.“

da Sonate a Violino Solo, Opera Quarta. Innsbruck, 1660

MARCO UCCELLINI (1603/1610-1680)

Sonata prima a violino solo detta la vitoria trionfante

da Sonate Correnti, Et Arie Da Farsi con diversi Stromenti si da Camera, come da Chiesa [...], opera quarta. Venetia, 1645

NICOLA MATTEIS (um 1650-1703?)

Proludio in fantasia

da Ayrs for the Violin. [London?], ca. 1680

ANGELO BERARDI (1636-1694)

Canzone Sesta. Capriccio per Camera.

Arcate, Corrente francese, Tempo furio di sarabanda presto, Balletto grave, Cromatico, Tempo di gagliarda-Tempo ineguale-Arcate-Tempo Inglese-Allegro Perfida replicata-Aria Todesca da Sinfonie a violino solo [...], libro primo, opera settima. Bologna, 1670

ANTONIO BERTALI (1605-1669)

Ciaccona Viol[ino] Solo

da Partitur Buch. Voll Sonaten [...] unterthanigst überreicht von Jacobo Ludovico. Gotha, 1662

Ambito piemontese (?); altra attribuzione: Bernardino Lanino o Pietro Grammorseo
Putto sec. XIX, Modena, Museo Civico d'Arte

A' L'ITALIANA

Nei secoli passati gli italiani si possono considerare i musicisti più ricercati in Europa. Il programma mette a confronto le opere di compositori italiani del Seicento "stanziali" vissuti in Italia, con quelle i cui compositori sono stati influenzati dalla vita condotta in luoghi di residenza fuori dall'Italia. I musicisti della Penisola erano presenti nelle più importanti corti e influenzavano lo stile musicale perfino nel Nord Europa. Il concerto si apre con una delle prime rare opere a stampa contenenti esclusivamente sonate per violino e basso continuo: Giovanni Antonio Leoni trascorse a Roma parte della sua vita, probabilmente a contatto con Girolamo Frescobaldi. Marini e Farina sono compositori e straordinari virtuosi del violino, le cui vite sono segnate da viaggi e cambiamenti di lavoro in tutta Europa. Le orme di Biagio Marini portano da Venezia, attraverso Parma, a Neuburg sul Danubio (per 30 anni presso il duca e conte Palatino), Dusseldorf, Bruxelles e di nuovo in Italia. La breve vita di Carlo Farina, invece, delinea ancora di più il carattere di virtuoso in perenne viaggio: soggiornò solo pochi anni presso una corte: tappe importanti fuori dall'Italia furono, Bonn, Danzica, Vienna e Dresda, dove fece stampare tutti e cinque i volumi delle sue opere. Nella seconda parte del concerto due opere del Nord Italia si inseriscono nella cornice musicale della corte principesca di Innsbruck. Giovanni Buonaventura Viviani seguì negli anni '50 del '600 suo cugino a Innsbruck e dedicò una delle sue sonate al violinista Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, che lavorò con entrambi alla corte dell'arciduca. Purtroppo poco si sa di Giovanni Battista Fontana: nella prefazione

dell'unica stampa pubblicata postuma vengono menzionate Roma, Venezia e Padova come dimore. E anche Marco Uccellini rimase in Italia ottenendo importanti incarichi musicali a Modena e Parma. Il concerto si conclude con una risalita nel Nord Europa con un breve *Preludio* di Nicola Matteis, la cui maniera di suonare il violino ha avuto una particolare influenza sullo sviluppo della musica violinistica in Inghilterra, così come la famosa *Ciaccona* di Antonio Bertali, che ebbe una notevole fama come musicista alla corte imperiale di Vienna. Copie di opere di quest'ultimo sono distribuite in tutto il Nord Europa. Il *Capriccio per Camera* di Angelo Berardi ha la peculiarità di mostrare movimenti di danza provenienti da diverse nazioni dell'Europa dell'epoca, nonostante non si sia mai recato all'estero dimostrando che alla fine del XVII secolo si possono riscontrare influenze straniere sui musicisti italiani.

UNARUM FIDIUM

Il nome dell'ensemble ha origini nella collezione di brani per violino e basso continuo chiamata *Sonatae unarum fidium, seu a violino solo* scritta dal compositore austriaco Johann Heinrich Schmelzer intorno al 1664 a Norimberga. Si crede che sia una delle prime stampe scritte esclusivamente per questa strumentazione. Il titolo potrebbe essere così tradotto: *unarum* – unità, *fidium* – fiducia, in riferimento al violino. L'ensemble si dedica alla musica antica e barocca scritta per violino e basso continuo con prassi storicamente informata e con un corretto uso degli ornamenti, scegliendo i giusti strumenti e la corretta postura del periodo. Uwe Ulbrich suonerà una copia di un violino di Andrea Amati, strumento del 1560 circa con vere corde di budello e utilizzerà i facsimili di antichi manoscritti e stampe, che permette scelte musicali senza l'influenza di mani successive. Unarum Fidium Duo è stato premiato con il primo premio al "Förderpreis Alte Musik Saarbrücken 2018" e il primo premio a *ex aequo* al Concorso di Musica Antica "Maurizio Pratola" 2018 a L'Aquila (Italia).

UWE ULBRICH

Nato a Pirna vicino Dresda, iniziò lo studio del violino a 6 anni. Si è laureato in formazione scolastica delle secondarie specializzandosi in musica e matematica all'Università di Musica Carl Maria von Weber di Dresda e alle Università Tecnica di Dresda. Il suo grande impegno nella musica antica lo ha portato allo studio del violino barocco nella classe di Volker Mühlberg e di Mechthild Karkow all'Università di Musica e Teatro Felix Mendelsohn-Bartholdy a Lipsia. Ha partecipato a diverse masterclass, per esempio con Odile Edouard e Ryo Terakado, ed è stato coinvolto in diversi progetti formativi diretti da Susanne Scholz. Nel 2017 ha conseguito il Master con lode. Si esibisce regolarmente in diversi ensemble, come Concerto Farinelli, Merseburger Hofmusik, Leipziger Concert, Johann Rosenmüller Ensemble, Michaelis Consort e Musica Fiata. Nelle sue esibizioni dà grande rilievo al tipo di strumento usato e agli archi storici, ricercando con passione le fonti storiche e i manoscritti originali.

JULIA CHMIELEWSKA - ULBRICH

Nata in Polonia, è stata conquistata dal suono del clavicembalo all'età di 16 anni, e ha ricevuto le sue prime lezioni di alla Scuola Musicale di Poznań. Nel 2004 è stata premiata con il primo premio al concorso nazionale studentesco polacco, sentendosi incoraggiata a concentrarsi negli studi di musica antica. Nel 2009 è stata premiata con il secondo premio alla prima edizione del Concorso Nazionale di Clavicembalo per studenti accademici di Poznan, insieme ad un riconoscimento speciale come miglior esibizione di un'opera di J. S. Bach. Dopo aver completato il suo Master in clavicembalo con Marta Czarny-Kaczmarek e Aleksandra Rupocińska a Varsavia nel 2010 si è trasferita a Lipsia per studiare al Hochschule für Musik und Theater nella classe di clavicembalo di Nicholas Parle, completando il Master nel 2013. Ha seguito numerose masterclass con Skip Sempé, Christophe Rousset, Bob van Asperen, Jacques Ogg e Colin Tilney. Come membro e co-fondatore dell'ensemble Camerata Bachiensis è stata premiata con numerosi riconoscimenti in competizioni internazionali, come il primo premio al 7mo Concorso Internazionale Telemann a Magdeburg nel 2013, il primo premio al Premio Selifa, il primo premio al Concorso Internazionale di Musica Antica (San Ginesio 2013) e molti altri. Camerata Bachiensis è stato l'ensemble di residenza al Museo di Bach a Lipsia (Germania) dal 2016 al 2019. Oltre alle sue attività concertistiche come solista freelance e continuista, insegna e accompagna in progetti lirici e concorsi.

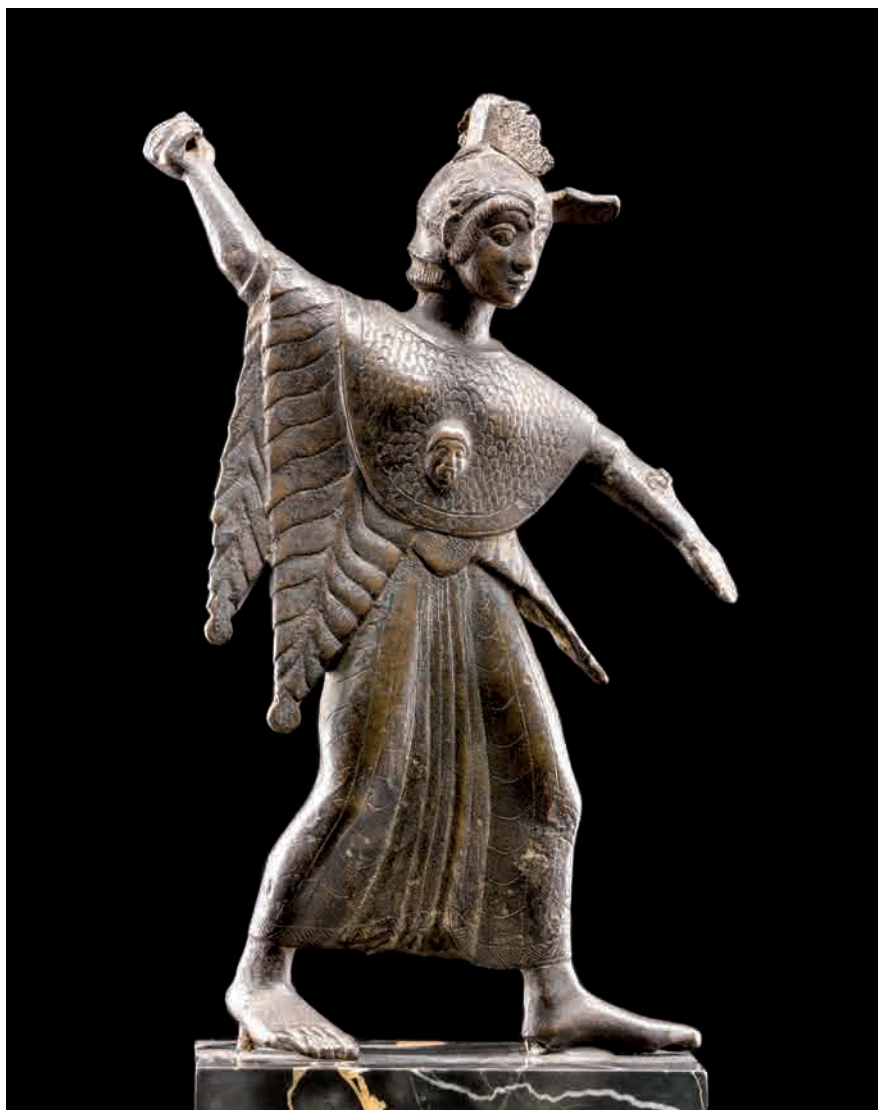
Domenica 8 dicembre ore 17
MODENA Museo Civico d'Arte

SCARLATTI & IL FLAMENCO

AMAYA FERDANDEZ POZUELO *clavicembalo*

In collaborazione con Fondazione Marco Fodella

Vedi concerto domenica 15 settembre Ferrara

Inv. n. 12016/14P--- Arte etrusca (475-450 a.C.). *Menerva*, Modena, Galleria Estense
(Foto Carlo Vannini)

Domenica 22 dicembre ore 17 - fuori abbonamento
MODENA Teatro L. Pavarotti

ACI GALATEA E POLIFEMO
Napoli, 1708
di **GEORG FRIEDRICH HÄNDEL**

I MUSICI MALATESTIANI
LUCA GIARDINI *violino e direzione*
GABRIELE MARCHESINI *regia*

In collaborazione con il Conservatorio B. Maderna di Cesena

ACI Roberta Invernizzi *soprano*
GALATEA Benedetta Mazzucato *mezzosoprano*
POLIFEMO Alessandro Ravasio *basso*

Elisabetta Sirani (1638-1665) *Galatea* 1664, Modena, Museo Civico d'Arte

ACI GALATEA E POLIFEMO

Tra il 1706 e il 1710 Händel viaggiò per l'Italia per completare la propria formazione e venire a contatto con i grandi compositori italiani dell'epoca, come Alessandro Scarlatti e Arcangelo Corelli. Le città da lui toccate furono Firenze, Venezia e soprattutto Roma, dove in poco tempo ebbe un grande successo come organista e compositore, successo che gli aprì le porte delle più importanti famiglie cardinalizie romane come i Pamphilj, gli Ottoboni, i Colonna così da permettergli di collaborare con i musicisti di successo come Arcangelo Corelli. Dopo l'importante esperienza romana, che portò alla composizione di numerose cantate, oratori sacri e non, come il *Dixit Dominus* o *Il Trionfo del Tempo e del Disinganno*, e il primo breve viaggio a Venezia, Händel si spostò a Napoli dove rimase per diversi mesi. Qui conobbe la duchessa Aurora di Sanseverino per la quale scrisse la serenata *Acì Galatea e Polifemo* che fu eseguita per le nozze della nipote nel 1708. Il libretto venne preparato dal segretario della nobile, Nicola Giuvo, che nel primo duetto "Sorge il dì, sorge l'aurora" rende omaggio alla padrona. La vicenda è tratta dal libro tredicesimo delle *Metamorfosi* di Ovidio e racconta il mito dell'amore tra il pastore Acì e la nereide Galatea. La felicità dei due amanti è minacciata da Polifemo, del quale la nereide teme reazioni violente all'amore non corrisposto. Alle nuove minacce del ciclope, Acì interviene, inutilmente, in difesa dell'amata che verrà salvata dal padre Nereo. Una volta riuniti, i discorsi amorosi dei due vengono uditi da Polifemo che in un eccesso d'ira uccide il pastore e si giustifica dando la colpa alle resistenze al suo amore. La nereide prega il padre di trasformare il sangue dell'amato in un fiume così che possano incontrarsi dove questo sfocerà nel mare. *Acì, Galatea e Polifemo* appartiene al genere della serenata, una forma semiscenica molto in voga in Italia. Le serenate venivano eseguite di sera in palazzi o giardini nobiliari, senza azione, o ridotta al minimo, ma con costumi e ricche scenografie. Venendo eseguite in momenti festivi, solitamente hanno trattato temi positivi e con lieto fine, caratteristica non rispettata invece in questo caso visto il finale tragico che viene solo in parte risollevato dalla metamorfosi dell'amato. Delle scritture utilizzate per i tre personaggi, interessante è quella di Polifemo, il cui ruolo risulta particolarmente impegnativo perché pensato appositamente per il grande basso Antonio Manna, presente a Napoli in quel periodo. Due arie particolarmente caratteristiche di questo personaggio sono "Sibilar l'angui di Aletto" e "Fra l'ombre e gl'orrori", entrambe molto eloquenti nella descrizione del carattere del personaggio che le canta. La prima, inserita anche nella successiva opera *Rinaldo* del 1711 per il Kings Theatre di Londra per il ruolo di Argante, mostra la mobilità vocale del cantante con scale, agilità e salti in un tempo concitato. Invece, "Fra l'ombre e gl'orrori" sfrutta l'astensione del basso in un'aria di portamento caratterizzata da arpeggi e salti in tempo lento e con lunghe note tenute nel registro grave della voce. La serenata verrà ripresa anche dopo la partenza di Händel nel 1711 e nel 1713, ma il compositore la eseguì anche a Londra. Qui dopo una prima esecuzione abbastanza fedele alla versione italiana, ne rielaborò nel 1718 una seconda versione col titolo *Acis and Galatea* nella forma di masque, spettacolo teatrale tipicamente inglese nel quale oltre al canto e alla recitazione vi sono momenti di danza.

ROBERTA INVERNIZZI

Considerata una delle maggiori interpreti di musica antica a livello internazionale, ha cominciato a studiare pianoforte e contrabbasso per poi dedicarsi al canto. Si è poi specializzata in musica barocca e in quella di periodo classico. Ha cantato in molte opere liriche in Italia, Europa e Stati Uniti e ha partecipato a oltre sessanta produzioni discografiche. L'incisione delle *Cantate per il Cardinal Pamphilj* di Händel le ha fatto vincere il *Premio Stanley Sadie* del 2007¹. Al Teatro alla Scala di Milano nel 1994 canta in concerto nell'ensemble *Istituzioni Harmoniche* con Sergio Vartolo. Per il Teatro La Fenice debutta nel 1998 in concerto con terzetti e madrigali a più voci di Antonio Lotti nella Chiesa di San Samuele con Alan Curtis (musicista). Nel gennaio 1999 è stata invitata da Gustav Leonhardt a cantare al concerto inaugurale del New York Collegium. Nel 2003 canta nei *Vespri solenni per la festa dell'Assunzione* di Antonio Vivaldi diretta da Rinaldo Alessandrini a Siena. Al Festival di Salisburgo debutta nel 2003 come Acì in *Acì, Galatea e Polifemo* con Il Giardino Armonico e nel 2004 è *Piacere* ne *Il trionfo del tempo e del disinganno*. Per la Scala nel 2005 è Armida in *Rinaldo* di Händel diretta da Ottavio Dantone al Teatro degli Arcimboldi e nel 2009 *La Musica / Euridice / Eco* nella prima di *L'Orfeo* diretta da Alessandrini, anche trasmesso da Rai 5. Per La Fenice nel 2006 è Argene ne *L'Olimpiade* di Baldassare Galuppi diretta da Andrea Marcon, nel 2007 Ippolita in *Ercole sul Termidonte* di Vivaldi

diretta da Fabio Biondi e nel 2008 Cleria/Venere/Una maga in *La virtù de' strali d'Amore* di Francesco Cavalli con l'Europa Galante al Teatro Malibran. Ancora a Salisburgo canta in concerto nel 2007, nel 2011 la *Messa in Do minore* K 427, nel 2012 la *Missa solemnis* in do minore K 139 diretta da Claudio Abbado e nel 2013 Sara in *Isacco figura del Redentore* di Niccolò Jommelli. Per la Fondazione Arena di Verona debutta nel 2013 come Dido in *Dido and Aeneas* al Teatro Ristori di Verona. Nel 2014 canta in *Orlando furioso* (Vivaldi) al Teatro Ponchielli di Cremona, Oriana in *Amadigi di Gauladi* George Frideric Händel alla Reggia di Versailles, Alcina (opera) a Brema e il *Messiah* al Teatro Petruzzelli di Bari. Nel 2015 è Emirena in *Adriano in Siria* di Francesco Maria Veracini a Valencia, nel 2016 in *Ifigenia in Aulide* di Gluck a Würzburg, nel 2017 come Dido nel *Dido and Aeneas* all'Opera Royal di Liegi, nel 2018 Musica e Proserpina ne *L'Orfeo* di Monteverdi al Teatro Regio di Torino e Emira nel *Siroe re di Persia* al Teatro San Carlo di Napoli; nel 2019 *Il Ritorno di Ulisse in patria* di Monteverdi alla Elbphilharmonie & Laeiszhalle di Amburgo. Insegna canto barocco presso il Conservatorio "B. Maderna" di Cesena e al Centro di Musica Antica di Napoli.

BENEDETTA MAZZUCATO

Originaria di Reggio Emilia, Benedetta è stata scelta nel 2012 per partecipare allo Young Singer Project al teatro di Los Angeles sotto la direzione di P. Domingo. Nella sua carriera vanta collaborazioni con maestri come W. Christie e fra i suoi progetti la ritroviamo come Catone nel *Catone in Utica*, il ruolo titolo di Silla in *Lucio Silla* di Händel al Palau de les Arts Reina Sofia, Dori ne *La Grotta di Trofonio* al Festival della Valle d'Itria e al San Carlo di Napoli e Cornelia nel *Giulio Cesare* al teatro dell'Opera del Cairo. Fra gli ultimi debutti la troviamo nel ruolo di Juditha sotto la direzione di Jais, Ottavia dell'*Incoronazione di Poppea*, Bradamante dell'*Alcina*, *Maddalena ai piedi di Cristo* di Caldara (inciso in) CD con l'Ensemble Le Banquet Céleste e Bradamante dall'*Orlando furioso* alla Tchaikovsky Concert Hall di Mosca. Prossimamente sarà a Dresda, Salisburgo e alla Wigmore Hall di Londra assieme all'ensemble l'Arpeggiata, al Théâtre des Champs Elysées sotto la direzione di J.C. Spinosi e a Basilea e Amsterdam sotto la direzione di A. Marcon.

ALESSANDRO RAVASIO

Si diploma nel 2017 presso la Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di Milano. Il suo repertorio spazia dalla musica medievale a quella contemporanea, con una particolare attenzione al barocco, dal canto in polifonia a quello più marcatamente solistico. Ha lavorato con direttori quali R. Alessandrini, A. Quarta, L. Capuano, V. Ghielmi, A. Greco. Ha all'attivo registrazioni per Dynamics, Passacaille, Arcana.

I MUSICI MALATESTIANI

Sotto gli auspici del Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena, riunendo studenti e professori, dal 2016 l'ensemble strumentale e vocale si propone di diffondere la musica barocca. Il nome richiama la tradizione cesenate che risale ai suoi illustri antenati e riecheggia ancora fra le nobili e auguste pareti della celebre biblioteca. L'idea sviluppa le precedenti attività dell'ensemble barocco del Dipartimento di musica antica, tra cui si menzionano in particolare gli allestimenti di *Dido and Aeneas* di H. Purcell diretto da Luca Giardini, di *Astarto* di G. Bononcini e *Orfeo ed Euridice* di C.W. Gluck diretti da Gabriele Raspanti e le esecuzioni di *La conversione di Maddalena* di G. Bononcini (eseguito anche a Grandezze & Meraviglie 2011), *Il martirio di Santa Caterina* di P.F. Tosi e *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* di C. Monteverdi. L'ensemble ha avuto l'opportunità di esibirsi nelle stagioni concertistiche nella Regione. Dell'attività svolta finora si ricordano in particolare un programma seicentesco dedicato a Capricci e Stravaganze, uno sulla Malinconia come espressione del legame tra musica e medicina, un viaggio nel Seicento inglese condotto da Michele Pasotti, una selezione tra le più belle e note arie händeliane, protagonista il soprano Roberta Invernizzi, uno di cantate settecentesche diretto da Rinaldo Alessandrini, una raccolta di arie estratte da *La Caduta de' Decemviri* di A. Scarlatti e il *Dixit Dominus* di G.F. Händel in collaborazione con il coro della Cappella musicale di San Petronio.

LUCA GIARDINI

Compiuti gli studi di violino moderno a Milano e a Lugano intraprende un percorso di approfondimento

dimento sulla prassi esecutiva storica del repertorio violinistico dei secoli XVII-XIX studiando con Catherine Mackintosh, Monica Huggett, Nicolette Moonen e Peter Hanson a Londra e Anton Steck a Trossingen. Dal 1998, dopo aver collaborato con alcune delle più importanti orchestre cameristiche e sinfoniche milanesi, comincia un'ininterrotta collaborazione con il circuito "early music" europeo che lo porta ad esibirsi nelle grandi sale da concerto di tutto il mondo. Ad oggi vanta numerose collaborazioni in Italia e all'estero tra i quali Europa Galante, Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Ensemble Aurora, Complesso Barocco, Ensemble Zefiro, Modo Antiquo, Ensemble Concerto, la Venexiana; e anche: I Barocchisti, The Orchestra of the Age of Enlightenment, The Bach Ensemble, Al Ayre Espanol, Ensemble Matheus, Ensemble Baroque de Limoges, con concertatori e solisti di chiara fama: Simon Rattle, Frans Bruggen, Philippe Herreweghe, Cecilia Bartoli, Ian Bostridge, Giuliano Carmignola, Enrico Gatti. Ha preso parte alla realizzazione di più di settanta CDs. È docente di Violino Barocco presso il Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena e presso il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, È attivo promotore del repertorio sonatico e cameristico Sei e Settecentesco meno conosciuto di aerea nord italiana. È membro del Quartetto Albada. Suona un violino Don Nicola Amati ed alcuni archi storici - copie ed originali.

GABRIELE MARCHESINI

Vanta un curriculum a tutto tondo nel mondo dello spettacolo: è stato ed è tutt'ora regista teatrale e radiotelevisivo, drammaturgo, attore di reading con immagini e musica, dal vivo e radiotelevisivo; docente di corsi di formazione e di programmi universitari italiani ed esteri, organizzatore artistico di eventi. Nel programma estivo bolognese del 2018 ha messo in scena tre reading dedicati ad altrettante figure chiave nella storia della Biblioteca Universitaria, ovvero Ulisse Aldrovandi, Luigi Ferdinando Marsili e Giuseppe Mezzofanti

I LINGUAGGI DELLE ARTI: INGEGNI

A cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli
con la collaborazione di Adriana Orlandi (UNIMORE)
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
Matteo Colombini (Associazione Musicale Ars Nova)

Agostino Arleri (1741 -1821) ideatore /costruttore, *Modelli di vite* (1807), Modena, Museo Civico d'Arte

Università di Modena - Diverse sedi

MACCHINE TEATRALI: in Italia dal Rinascimento all'Età Barocca con Valentino Borgatti

Nel 1486 veniva tradotto il testo vitruviano *De Architectura* che gli studiosi dell'epoca utilizzarono, secondo le idee culturali del Rinascimento, guardando alla precedente visione storica greco-romana, ma anche considerandolo come una base di rinnovamento verso il futuro. Attraverso le opere e le invenzioni di tanti ed importanti intellettuali e ricercatori si arrivò, da questo inizio, alla nascita di quella importante realtà che ancora oggi in tutto il mondo si definisce come "teatro all'italiana". Il teatro rinascimentale fu solo in una piccola e parziale parte destinato alla prosa intesa come riproposta di testi umanistici. Dovette, invece, rispondere nelle sue strutture alla necessità di accogliere le nuove istanze di rappresentazioni con canto e musica nate, grazie ad una definizione di Platone, presso la Camerata dei Bardi a Firenze. Il nuovo tipo di spettacolo, accompagnato anche da intermezzi, per essere messo in scena richiese, nei nuovi edifici, una grande dotazione tecnica di impianti e macchinari strutturali e ne richiese ancora in maggiore quantità e novità di proposte, per la parte decisamente spettacolare a tal punto che il teatro barocco, nato dal teatro rinascimentale, venne anche detto "teatro della meraviglia".

LEONARDO E MODENA: La Festa del Paradiso con Claudia Caffagni e Andrea Lausi

Il 13 gennaio 1490 si tenne la "Festa ossia rappresentazione chiamata paradiso che pece fare il signore Ludovico [Il Moro] in laude della Duchessa di Milano [Isabella d' Aragona], e così chiamasi, perché vi era fabbricato con il grande ingegno e arte di Maestro Lionardo Vinci fiorentino il Paradiso con tutti li sette pianeti che giravano [...]. In occasione del Centenario di Leonardo (1452-1519) il Festival Wunderkammer allestisce in Friuli Venezia Giulia una ricostruzione della Festa – e dello stupefacente meccanismo costruito da Leonardo – rimane soprattutto la dettagliata relazione dell'ambasciatore degli Estensi presso gli Sforza, conservata a Modena e fonte principale dello spettacolo. La musicista Claudia Caffagni e il direttore artistico Andrea Lausi, tra i protagonisti di questa creazione contemporanea, illustrano il processo creativo che partendo dalle fonti originali dell'epoca, arriva alla ricostruzione della meraviglia grazie anche all'animazione.

MISTICA E FOLLIA

con Paola Bigini e Paolo Vistoli psichiatra

L'esperienza mistica definisce, in generale, un particolare stato di unione con il soprannaturale, con il divino, con l'Essere nella sua interezza. Questa esperienza è stata considerata nel corso dei secoli un dono eccezionale riservato a pochi eletti. È la divinità che pervade con la sua potenza e infinitudine l'anima delle persona prescelta, travolgendola completamente. Visioni, rivelazioni, audizioni e, per assurdo, l'assoluto silenzio inteso come pienezza di ogni comunicazione, tutto questo rappresenta l'aspetto concreto e "tangibile" della divinità. Ma allo stesso tempo tali manifestazioni possono essere interpretate come espressioni del soprannaturale o addirittura del Maligno. Sarà la Chiesa a definire volta per volta questo confine. Con la lenta ma progressiva laicizzazione della società il fenomeno mistico inizia ad essere assimilato ad altre dimensioni della mente e all'istituzione ecclesiastica si affianca, fino a sostituirla, la figura dello psicologo e dello psicanalista.

IL MUSEO DEL CORPO. Ricerca e scoperta dell'anatomia

con Fulvio Simoni

L'immagine scientifica del corpo umano è oggi per noi un'immagine pulita, asettica, neutrale. Raggi x, ecografie, tac, endoscopie, Rmn, Pet ci offrono una convincente illusione – fondamentale dal punto di vista diagnostico - dell'interno del corpo, di ciò che la pelle nasconde al nostro sguardo. Varie gradazioni cromatiche e lievi sfumature di grigio, così come vengono oggettivate dai più recenti strumenti diagnostici, possono stabilire se un corpo è sano o è malato. La lettura di queste immagini è delegata a una classe di specialisti, quella medica, cui è autorizzata in modo esclusivo la cura del corpo, grazie a una serie di saperi scientifici specifici. Nessun dubbio, per noi, che così debba essere. Come pure sul fatto che tali immagini debbano avere una natura eminentemente funzionale e non necessariamente estetica: una funzione medica, insomma, e null'altro. Non è stato sempre così. Se oggi si pensa all'anatomia come a una parte della medicina, una scienza oggettiva con una propria identità e una propria autonomia, nell'epoca moderna essa si trovava al centro di una grande costellazione di saperi e di tecniche: medicina, naturalmente, ma anche cosmografia, astrologia, teologia, filosofia morale, retorica, pittura, ecc. attraverso i quali raggiunge progressivamente lo statuto teorico moderno. L'anatomia raggiunse nel Cinquecento un pubblico ampio e variegato, costituito non dai soli medici. E lo raggiunse mediante i libri e le incisioni che la rivoluzione della stampa rendeva accessibili un po' ovunque, e attraverso le anatomie effettuate nei teatri anatomici che i più importanti centri universitari costruivano per inscenare, una volta l'anno, il pubblico spettacolo della dissezione.

Planetario (tellurio) secc. XVIII/ XIX 1790-1810, Modena, Museo Civico d'Arte

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena

mercoledì 18, mercoledì 24 settembre - ore 16

MUSICO PRATTICO

di GIOVANNI MARIA BONONCINI (1673)

due incontri con esempi musicali dal vivo

con *Giorgio Pacchioni*

Già dalla fine del secolo XIX, si registra il progressivo abbandono delle tradizioni e della cultura musicale occidentale, in ragione di un inedito bisogno di un adattamento a nuovi gusti e stili di vita in linea con l'industrializzazione, del commercio su larga scala e infine di una società globalizzata con un'attenuazione graduale di storia e tradizioni locali. Per la piena comprensione e interpretazione della musica dei secoli passati è indispensabile impadronirsi degli strumenti teorici e pratici del tempo. I due incontri vogliono esemplificare i tratti di un percorso più lungo e profondo di recupero di queste competenze, avendo come riferimento il *Musico Pratico* (Bologna, 1673) del modenese Giovanni Maria Bononcini, il manuale più famoso e diffuso nell'Europa di quel periodo.

giovedì 17 ottobre - ore 17 *Ripensare gli Estensi*

I FAVORITI DEL DUCA

Correggio e la collezione di pitture di Francesco I

con *Sonia Cavicchioli*

La costruzione della collezione di pittura di Francesco I d'Este (1610-1658), destinata nei successivi cent'anni a fare di Modena una meta chiave per gli amatori d'arte europei, è l'interessante frutto di occasioni, scelte di gusto, forzate rinunce. In linea con il proprio tempo, il duca aspira a raccogliere le tele dei grandi maestri del Cinquecento, il secolo che ha fatto dell'Italia la patria della pittura, e attorno al più trascurato dei geni del Rinascimento, il Correggio, egli coagula la mirabile quadre-ria. Attraverso fonti e documenti scritti e visivi, la conferenza indaga il percorso collezionistico di Francesco e ne mostra l'importanza nel contesto del gusto e della cultura del suo tempo, dando poi conto della scelta del duca in favore del pittore di Correggio, che ha contribuito a creare il mito del pittore della grazia.

giovedì 24 ottobre - ore 17 *Ripensare gli Estensi*

FRANCESCO II D'ESTE E L'EUROPA MUSICALE

con *Federico Lanzellotti*

Durante il ducato di Francesco II d'Este (1662-1694), Modena divenne il centro di un'intricata rete di relazioni internazionali. Corte musicale tra le più fulgide d'Europa, la città si impose come punto di partenza e punto di approdo per diversi compositori di grande rilevanza. Punto di partenza per i Bononcini, destinati a riscuotere un successo ampio e duraturo, Modena fu anche uno dei centri sfiorati dalla figura e dalla musica di Carlo Ambrogio Lonati, noto in tutta Europa come "Il gobbo della regina Cristina", poliedrica e misteriosa figura di musicista barocco a tutto tondo. L'analisi del percorso artistico e dell'iter musicale di questi personaggi evidenzia il ruolo della corte modenese quale punto d'incontro di un pluriarticolato crocevia artistico oltre che fiorente officina di sperimentazione compositiva.

giovedì 21 novembre - ore 17

L'ESTRO DI BELLEROFONTE CASTALDI

con Paola Ventrella e la sua tiorba

Bellerofonte Castaldi è stato uomo e artista al di fuori di ogni schema prestabilito. Musicista Modenese del XVII secolo, fu non solo eccelso liutista, ma anche compositore, poeta e assassino. Fu autore di due raccolte di Rime, fonti primarie per la ricostruzione della sua turbolenta biografia, e di due raccolte musicali di cui incise egli stesso le lastre di rame. Instancabile viaggiatore e contestatore, appare oggi come una delle figure più rappresentative e interessanti del barocco italiano. Oltre a un ritratto dell'Autore, si presenta l'accurato lavoro dedicato a una raccolta manoscritta presso la Biblioteca Estense (Ms.Mus.G.239) di 27 brani per soprano e basso continuo di cui sei già pubblicati dal tiorbista modenese (Venezia, 1623). La fonte antica, in passato attribuita a Pietro Bertacchini e datata attorno agli anni 70 del '600, risulta essere, in realtà, risultato del lavoro di più mani, una delle quali certamente appartenente a Castaldi stesso, in un periodo compreso tra gli anni 20 e 40 del XVII secolo.

giovedì 28 novembre - ore 17

FILOSOFIA DELLA MUSICA

con Massimo Donà e Matteo Colombini

Massimo Donà, Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso la facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano affronta la relazione tra filosofia e musica. Ha origini millenarie e spesso è stata una relazione tormentata, a volte di incondizionata approvazione, a volte di rifiuto. Tuttavia i filosofi, da Platone a Nietzsche, hanno costantemente rivolto la loro attenzione a questo linguaggio ineffabile e affine più alla magia che alla scienza dimostrativa. Nel presente incontro Massimo Donà illustrerà le tappe più significative di questo rapporto enucleando le profonde radici filosofiche che uniscono la musica alla filosofia.

giovedì 5 dicembre - ore 17

LA MUSICA E L'INEFFABILE

con Enrica Lisciani-Petrini e Matteo Colombini

Enrica Lisciani-Petrini, Professore Ordinario di Filosofia Teoretica presso l'Università di Salerno, illustra la concezione della musica nell'opera di Vladimir Jankélévitch. Attraverso i raffinati strumenti speculativi del grande filosofo francese indaga il profilo materico-strutturale della musica per sondarne l'ontologia profonda, perché la musica, per dirla con Jankélévitch è un'acrobazia perenne che si muove sul crinale del linguaggio, eternamente sospesa tra il dicibile e l'indicibile.

BPER:

Banca

Diamo valore
alla cultura,
insieme.

BPER Banca sostiene
la cultura per contribuire
alla crescita sociale.

Per saperne di più, vai su
istituzionale.bper/sostenibilita

Vicina. Oltre le attese.

INDICE

Il Calendario	pag.	5
<i>Grandezze & Meraviglie</i>	»	6
Il Festival e i concerti	»	10
I programmi	»	18
I Linguaggi delle arti	»	90

