

traiettorie²⁰

XX Rassegna Internazionale
di Musica Moderna e Contemporanea

Parma 10/09 - 24/11

Casa della Musica
Auditorium Paganini
Lenz Teatro

FONDAZIONE
PROMETEO

traiettorie²⁰

XX Rassegna Internazionale
di Musica Moderna e Contemporanea

| 199 |
2010

VENT'ANNI
DI MUSICA
CONTEMPORANEA
IN ITALIA

In copertina:

Nelio Sonogo, *orizzontaleverticale*, 2010

FONDAZIONE PROMETEO

Istituzioni

COMUNE DI PARMA
Assessorato alla Cultura

istituzione
casadellamusicaparma

 Regione Emilia-Romagna

festival
VERDI

Main partner

Partner

Media partner

Sponsor tecnici

traiettorie²⁰

XX Rassegna Internazionale
di Musica Moderna e Contemporanea

Direttore Artistico

Martino Traversa

Promotore

Fondazione Prometeo

Istituzioni

Comune di Parma - Assessorato alla Cultura
Istituzione Casa della Musica
Provincia di Parma
Regione Emilia Romagna
Festival Verdi

Main partner

Fondazione Monte di Parma

Partner

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Symbolic S.p.A.

Media partner

Rai Radio 3

Sponsor tecnici

Astoria Residence Hotel
Ristorante "Il Trovatore"
Tipocrom

Programma dei concerti

Auditorium Paganini

10/09 Klangforum Wien

Berg, Schönberg, Webern
Martyn Brabbins, direttore

12/09 Klangforum Wien

Furrer, Lang, Wallin
Johannes Kalitzke, direttore

Concerti nell'ambito del Festival Verdi

03/10 Arditti Quartet

Garuti, Kurtág, Ligeti, Maldonado, Xenakis

08/10 Divertimento Ensemble

Fedele, Franceschini, Gervasoni, Gorli, Solbiati
Sandro Gorli, direttore

14/10 Ensemble Recherche

Feldman, Schubert

15/10 Ensemble Recherche

Kröll, Kurtág, Stockhausen

27/10 Mdi Ensemble

Casale, Donatoni, Lim, Mochizuki, Paredes
Yoichi Sugiyama, direttore

Casa della Musica

- 22/09 Quartetto Prometeo**
Berg, Kurtág, Schumann
- 30/09 Ensemble Sillages**
Gaussin, Hervé, López López, Manoury, Murail
- 06/10 Pascal Gallois / Rohan de Saram**
Berio, Di Bari, Fujikura, Hersant, Sciarrino, Xenakis
- 11/10 Garth Knox / Agnès Vesterman**
Knox, Marais, Neuwirth, Nishimura, Pintscher, Saariaho, Scelsi
- 13/11 Ciro Longobardi**
Debussy, Ravel, Sciarrino, Skrjabin
- 24/11 Alfonso Alberti**
Bulfon, Bussotti, Gardella, Fedele, Sciarrino, Sinopoli

Lenz Teatro

- 29/10 Ensemble Prometeo – *Die Schachtel* (La scatola)**
Azione musicale in 8 strutture per mimi, nastro magnetico ed ensemble
Musiche di Evangelisti
In coproduzione con il Festival Natura Dèi Teatri / Lenz Rifrazioni
Marco Angius, direttore
- 30/10 Replica**

VENT'ANNI DI MUSICA CONTEMPORANEA IN ITALIA

Irvine Arditti • Rohan de Saram • Algoritmo • Kim Kashkashian • Accroche Note • Carol Robinson • Laurent Cuniot • Jean-Baptiste Barrière • Marco Angius • Walter Grimmer • Arditti Quartet • Markus Stockhausen • Filip Rathé • Noa Frenkel • Die Michaelstrompeter • Trio di Parma • Xiaoli Zhang-King • Nicolas Hodges • Ensemble Mosaik • Robert Levin • George Benjamin • Brice Pauset • Fabrizio Ottaviucci • Peter Rundel • Anna Loro • Monika Meier-Schmid • Luigi Gaggero • Susanne Otto • Irina Kataeva • Bernhard Wambach • Trio Accanto • Ensemble für Neue Musik Zürich • Emilio Pomárico • Salvatore Accardo • Bruno Canino • Quartetto Dedalus • Lukas Langlotz • Jean-Claude Risset • Ensemble Contrechamps • Antonello Allemandi • Eduard Brunner • Quartetto Amati • Alexander Romanovsky • Trio Amadei • Linda Bsiri • Ludwig Bekic • Ensemble Edgard Varèse • Sonia Turchetta • Tito Ceccherini • Pierre-Laurent Aimard • Alda Caiello • Giancarlo Schiaffini • Goran Merčep • Ensemble Alternance • Alberto Miodini • Ensemble Dissonanzen • George Lewis • Valérie Aimard • Chris Chafe • Nicolas Isherwood • Quintetto Arnold • Charlotte Riedijk • Trio Fibonacci • Danilo Grassi • Alfonso Alberti • Ensemble Modern • Silva Costanzo • Giorgio Bernasconi • Paul Bley • Luisa Castellani • Fabern Ensemble • Alain Franco • Elizabeth Laurence • Voxnova • Nicola Baroni • Ensemble Paul Klee • Melise Mellinger • Icarus Ensemble • Claudio Ambrosini • Athos Bovi • Ensemble Prometeo • André Richard • Francesca Ziveri • Michele Campanella • Ensemble Recherche • Pablo Heras-Casado • Davide Carmarino • Ensemble Court-circuit • Ensemble Risognanze • Druvi de Saram • Stefano Scodanibbio • Vinko Globokar • Alter Ego • Georges-Elie Octors • Alessia Dall'Asta • Ex Novo Ensemble • Ciro Longobardi • Raphaële Kennedy • Pierre-André Valade • Mario Caroli • Tara Bouman • Ictus • Giampaolo Bandini • Flatus Cordis • Claudio Lugo • Massimo Ferraguti • Quatuor Diotima • Donatienne Michel-Dansac • Quintetto Bibiena • Massimiliano Damerini • Alberto Caprioli • Jorge Sánchez-Chiong • Roberto Polastri • Reiko Sanada • Pascal Gallois • Oesterreichisches Ensemble für Neue Musik • Kammerensemble Neue Musik Berlin • Camilla Hoitenga • Antonio Plotino • Stefania Rava • Klangforum Wien • Quartetto d'otoni dell'Opera di Genova • Pascal Rophé • Roberta Gottardi • Musikfabrik • Quartetto Egon • Jennifer Walshe • Roscoe Mitchell • Nextime Ensemble • Michel Godard • Francesco Dillon • Anssi Karttunen • Orchestra del Teatro Comunale di Bologna • Quartetto Prometeo • Andrea Molino • Enzo Porta • Spectra Ensemble • Neue Vocalsolisten Stuttgart • Garth Knox...

Concerti in *Auditorium*

Auditorium Niccolò Paganini

Klangforum Wien

Anton Webern (1883-1945)

Sechs Stücke op. 6 für Kammerorchester (1909-1920)

per flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte,
armonium, 2 violini, viola, violoncello e contrabbasso, 12'
Langsam / Bewegt / Mässig / Sehr mässig / Sehr langsam / Langsam

Arnold Schönberg (1874-1951)

Kammersymphonie Nr.1 op. 9 für 15 Soloinstrumente (1906-1924)

per flauto, oboe, corno inglese, 3 clarinetti, fagotto,
controfagotto, 2 corni, 2 violini, viola, violoncello e contrabbasso, 22'

Alban Berg (1885-1935)

Kammerkonzert für Klavier und Geige mit 13 Bläsern (1925)

per 2 flauti, oboe, corno inglese, 3 clarinetti, fagotto, controfagotto,
2 corni, tromba, trombone, pianoforte e violino, 39'

- Adagio
- Rondo ritmico con introduzione (Kadenz)
- Tema scherzoso con variazioni

Vera Fischer, *flauti*
Nataša Marić, *flauti*
Markus Deuter, *oboe*
Martin Jeleu, *corno inglese*
Olivier Vivarès, *clarinetti*
Bernhard Zacherhuber, *clarinetti*
Reinhold Brunner, *clarinetto basso*
Lorelei Dowling, *fagotto*
Tamara Joseph, *controfagotto*
Andrej Kasijan, *corno*
Christoph Walder, *corno*
Anders Nyqvist, *tromba*
Andreas Eberle, *trombone*

Simone Beneventi, *percussioni*
Ulrike Stadler, *percussioni*
Berndt Thurner, *percussioni*
Björn Wilker, *percussioni*
Géraldine Dutroncy, *pianoforte*
Florian Müller, *pianoforte (solista)*
Annette Bik, *violino*
Gunde Jäch-Micko, *violino (solista)*
Anne Harvey-Nagl, *violino*
Andrew Jezek, *viola*
Andreas Lindenbaum, *violoncello*
Aleksander Gabrys, *contrabbasso*

Martyn Brabbins, *direttore*

Questa ventesima edizione di Traiettorie non può che aprirsi con uno dei più blasonati ensemble europei e con un programma basato su quella triade viennese, Schönberg-Berg-Webern, comunemente identificata con la frattura più evidente fra la cultura musicale del Novecento e il passato. È quindi non solo un concerto d'inaugurazione ma un vero e proprio atto simbolico, come simbolica è anche la presenza di Klangforum Wien, ospite fra i più assidui di Traiettorie, gruppo che in venticinque anni di vita si è allestito una bacheca ricca di riconoscimenti internazionali e un carnet zeppo di oltre cinquecento pezzi scritti dai più grandi compositori del secondo Novecento espressamente per questo ensemble, costituito da interpreti di altissimo livello provenienti da nove nazioni. E simbolica è anche la scelta dei tre capolavori di questa sera, tre passaggi fondamentali che dimostrano come la musica del Novecento abbia potuto resistere allo sconvolgimento della grammatica sulla quale si era retta fino a quel momento, guadagnando anzi nuove regioni espressive. In questo programma Webern e Schönberg sono còlti nel pieno delle loro caratteristiche, anche in questo caso potremmo dire simboli della contemporaneità: da una parte la struttura aforistica e la melodia timbrica dei *Pezzi* op. 6 di Anton Webern; dall'altra la forzatura fino a un passo dalla rottura del sistema musicale basato da secoli sulla tonalità, compiuta nella prima *Kammersymphonie* da Arnold Schönberg. Il *Kammerkonzert* di Alban Berg che chiude il programma è invece un audace esperimento per costruire un contenuto espressivo dilatando con raffinata geometria l'intreccio del contenitore. Berg offrì la partitura a Schönberg con una dedica che Klangforum potrebbe usare benissimo per Traiettorie: "Un piccolo regalo per un'amicizia ventennale".

Federal Ministry for
European and International Affairs

12/09

Auditorium Paganini, ore 20.30

Klangforum Wien

Beat Furrer (1954)

Retour an Dich (1986)

per pianoforte, violino e violoncello, 14'

Rolf Wallin (1957)

Appearances (2002-2007)

** Prima esecuzione italiana

Versione per 15 musicisti

per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, percussioni,
pianoforte, 2 violini, viola, violoncello e contrabbasso, 25'

Bernhard Lang (1957)

Monadologie VII

** Prima esecuzione italiana

"...for Arnold..." (2009)

per flauto, oboe, corno inglese, 2 clarinetti, fagotto, controfagotto, corno,
tromba, trombone, fisarmonica, percussioni, 2 violini, viola, 2 violoncelli,
contrabbasso e sintetizzatore, 27'

Vera Fischer, *flauti*

Wolfgang Zuser, *flauti*

Markus Deuter, *oboe e corno inglese*

Olivier Vivarès, *clarinetti*

Bernhard Zachhuber, *clarinetti*

Lorelei Dowling, *fagotto e controfagotto*

Christoph Walder, *corno*

Anders Nyqvist, *tromba*

Andreas Eberle, *trombone*

Laszlo Hudacsek, *percussioni*

Berndt Thurner, *percussioni*

Géraldine Dutroncy, *pianoforte*

Florian Müller, *pianoforte e sintetizzatore*

Krassimir Sterev, *fisarmonica*

Annette Bik, *violino*

Gunde Jäch-Micko, *violino*

Andrew Jezek, *viola*

Benedikt Leitner, *violoncello*

Andreas Lindenbaum, *violoncello*

Aleksander Gabrys, *contrabbasso*

Johannes Kalitzke, *direttore*

Dopo la serata d'apertura di Traiettorie 2010, tutta basata sui classici della contemporaneità (Schönberg-Berg-Webern), Klangforum Wien – guidato questa volta da uno dei suoi “guest-directors”, il compositore tedesco Johannes Kalitzke – torna con un concerto imperniato su tre figure di compositori nati nel secondo dopoguerra ma di ispirazioni molto differenti. Di questi, Beat Furrer, austriaco nato nel 1954 in Svizzera, è addirittura uno dei cofondatori di Klangforum, di cui è stato direttore artistico fino al 1992, e con un suo nuovo pezzo, *Xenos-Szenen*, Klangforum ha celebrato alcuni mesi fa il proprio quarto di secolo di vita. Invece il trio *Retour an Dich* è nato l'anno successivo alla fondazione dell'ensemble, molto prima cioè delle opere che lo hanno consacrato, *Invocation VI*, *Lotófagos* e il *Concerto per pianoforte e orchestra*: per nulla intimorito dall'idea di ripetere i propri frammenti sonori, in questo trio Furrer fa tintinnare ripetutamente gli archi alternandoli a percussioni profonde, in un luccichìo che piano piano si agglutina in linee, in una trama di grumi sonori che risolve l'ossessione in evoluzione. A fianco di questo pezzo quasi minimalista, quelli di Rolf Wallin e di Bernhard Lang, entrambi dell'ultimo decennio, risentono sensibilmente delle ricerche di fisica acustica applicate alla musica nell'ultimo quarto di secolo: un altro mondo rispetto a quello di Furrer. *Appearances* è un pezzo sui cambiamenti, sulla provvisorietà, sia della vita biologica sia di quella mentale: una musica che non si evolve sulla base di un piano prestabilito, ma sembra cambiare di continuo, così come di continuo cambiano le forme vitali. Dopo gli inizi legati agli esperimenti su jazz e rock progressivo, Wallin si è rivolto a forme più studiate e all'elaborazione elettronica, ma senza l'accanimento metodico di Bernhard Lang, suo coetaneo austriaco, che ha fatto della ripetizione una cifra stilistica. *Monadologie VII*, dato in prima assoluta al Festival Wien Modern l'anno scorso e ora a Traiettorie in prima italiana, usa archi ed elettronica per creare processi automatici secondo un piano che ricorda la *Symphonie* op. 38 di Schönberg, a cui il pezzo è dedicato, e con il quale Klangforum si riallaccia idealmente al concerto precedente dedicato alla triade della “seconda scuola viennese”.

Casa della Musica

Nata nel novembre 2002 per iniziativa del Comune di Parma allo scopo di valorizzare e diffondere la cultura musicale senza limitazioni cronologiche, geografiche e di genere musicale, promuovere la didattica e la ricerca specialistica, la Casa della Musica ha sede nel quattrocentesco Palazzo Cusani, già sede nel XVII secolo di alcune facoltà dell'Università degli Studi. Assunto nel 2005 lo status giuridico di Istituzione, la Casa della Musica ha mantenuto uno stretto legame con il Comune di Parma, dal quale dipende, ma da allora è gestita da un Consiglio di amministrazione cui spetta il compito di definire in autonomia l'indirizzo culturale e il programma di attività. Un passaggio necessario, quello da Servizio a Istituzione, in considerazione dell'incremento e diversificazione dell'attività, cui ha fatto riscontro il continuo aumento del numero degli utenti, che sono passati da quasi 25.000 presenze registrate nel 2003 a quasi 70.000 nel 2009.

La Casa della Musica gestisce o ospita istituzioni musicali di alto profilo - Archivio storico del Teatro Regio, Sezione di Musicologia e Gruppo di Acustica dell'Università degli Studi di Parma, CIRPeM-Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali e, dal settembre 2008, Fondazione Prometeo - e servizi aperti anche a una fruizione più ampia e meno specialistica, quali la Biblioteca-mediатеca, il Museo multimediale sulla storia del teatro musicale a Parma, il Museo Casa natale di Arturo Toscanini, la Casa del Suono.

Alle numerose attività legate alla ricerca, all'approfondimento e alla divulgazione della cultura musicale, alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio e delle sue collezioni, la Casa della Musica associa la produzione artistica (organizzando rassegne concertistiche, dalla musica antica a quella contemporanea), programmi formativi per bambini, studenti e adulti, e la produzione editoriale, pubblicando una collana libraria e una serie discografica.

22/09

Casa della Musica, ore 20.30

Quartetto Prometeo

Aldo Campagnari, *violino*

Giulio Rovighi, *violino*

Carmelo Giallombardo, *viola*

Francesco Dillon, *violoncello*

Alban Berg (1885-1935)

Streichquartett op. 3 (1910), 20'

- Langsam

- Mäßige Viertel

György Kurtág (1926)

Hommage à Mihály András - 12 Microludi op. 13 (1977-1978), 9'

Six moments musicaux op. 44 (1999-2005)

- Invocatio (un fragment)

- Footfalls

- Capriccio

- In memoriam György Sebők

- ...rappel des oiseaux... (étude pour les harmoniques) - à Tabea Zimmermann

- Les Adieux (in Janáček's Manier)

Robert Schumann (1810-1856)

Streichquartett op. 41 n. 1 (1842), 25'

- Introduzione. Andante espressivo – Allegro

- Scherzo. Presto – Intermezzo

- Adagio

- Presto

Il Quartetto Prometeo propone per questo terzo concerto di Traiettorie 2010 un viaggio nella nostalgia, un viaggio nella domanda: “perché?” E lo fa con tre compositori che coprono insieme un arco di oltre centosessant’anni di musica, da due ritratti del grande György Kurtág, attraverso uno dei campioni dell’atonalità, Alban Berg, per approdare a Schumann, di cui come ormai tutti sanno bene ricorre quest’anno il bicentenario della nascita. Appartiene d’altra parte al Quartetto Prometeo un repertorio vastissimo che in poco più di tre lustri – si è formato nel 1993 dall’incontro di quattro strumentisti dell’Orchestra Giovanile Italiana – gli ha permesso di ottenere riconoscimenti prestigiosi, ugualmente motivati dall’alta tensione interpretativa su tutto il repertorio quartettistico. Nel programma di questo concerto il senso di lontananza e di frammentazione di Kurtág cala in uno dei suoi primi esperimenti sul quartetto, i famosi *Microludes* del 1978 dedicati al compositore Mihály András, dodici pezzi brevi che racchiudono tutta la sensibilità ungherese per la lontananza, per la malinconia, per l’essere altrove, per la frammentazione, chiuse in una struttura compatta e rigorosa ma non priva di melodia ed espressività che sono senso della memoria e del passato, né di quei cambi d’umore repentini sintomo d’irrequietezza insopprimibile. A distanza di un quarto di secolo, Kurtág non è cambiato: è solo diventato più saggio e scaltro, e i sei *Moments musicaux* lo scoprono divertirsi e padroneggiare il quartetto così bene da saper camuffare con perizia le emozioni. Fra queste due colonne signoreggiano due pilastri, entrambi ermetici e interrogativi: il *Quartetto* op. 3 di Berg, frutto forse dell’amore per la fidanzata Helene osteggiato dal padre della ragazza, è un tormentoso intreccio di formule musicali studiate con puntigliosità matematica eppure capaci di respirare in modo tipicamente “berghiano”; e poi Schumann, il suo primo *Quartetto*: contrastato, doloroso, umoroso, non meno del Kurtág di fine anni Settanta. Da un inizio quasi pastorale a un finale energico, passando per una ridda di sensazioni. Vale per Schumann, qui più che mai, ciò che diceva Rousseau: un’anima sensibile non deve aspettarsi altro sulla terra che pene e dolori.

30/09

Casa della Musica, ore 20.30

Ensemble Sillages

Sophie Deshayes, *flauto*

Jean-Marc Fessard, *clarinetto*

Vincent Leterme, *pianoforte*

Lyonel Schmit, *violino*

Séverine Ballon, *violoncello*

Philippe Manoury (1952)

Michigan Trio (1992)

per clarinetto, pianoforte e violino, 14'

Jean-Luc Hervé (1960)

Intérieur rouge (1993)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, 9'

José Manuel López López (1956)

Trío III (2008)

per pianoforte, violino e violoncello, 14'

Allain Gaussin (1943)

Ogive (1977)

versione per flauto e pianoforte (1987), 13'

** Prima esecuzione italiana

Tristan Murail (1947)

Treize couleurs du soleil couchant (1978)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, 13'

Tutta la curiosità per la metamorfosi dei suoni, tutta la convinzione che le cose siano in continua mutazione, e quindi tutta la necessità di vivere, ascoltare, farsi assorbire dalla musica piuttosto che teorizzarla: ecco l'eredità lasciata dagli ultimi trent'anni di musica francese. L'Ensemble Sillages, nato all'inizio degli anni Novanta quando molte di queste conquiste erano già state compiute, è oggi uno dei più entusiasti divulgatori di questo repertorio, associato soprattutto ad alcune etichette, a cominciare da quella degli "spettrali" francesi, cioè dei compositori-analizzatori dello spettro sonoro. Qui invece l'Ensemble Sillages porta un programma che allinea ad alcuni mostri sacri di quelle esperienze "spettrali", Tristan Murail e Philippe Manoury, anche due compositori che hanno scelto strade musicali differenti come Jean-Luc Hervé e Allain Gaussin, e uno spagnolo di formazione francese, José Manuel López López, che ha affiancato all'analisi del suono la volontà di ricomporlo attraverso leggi di organizzazione percettiva, una sorta di "ricomprensibilità" musicale: *Trio III*, scritto nel 2008, ne è una prova lampante. Le esperienze di ascolto che si attraversano in questo concerto sono quindi molto differenti fra loro pur essendo basate su esigenze e procedimenti comuni. C'è un caposaldo della musica spettrale come *Treize couleurs du soleil couchant*, quintetto formato da note derivate tramite computer dalla somma algebrica di tredici note di partenza, un pezzo che sarebbe piaciuto a Monet per descrivere le sue visioni cangianti della Cattedrale di Rouen in varie ore del giorno. C'è il *Michigan Trio* di Manoury, una vera e propria liturgia di colori da ascoltare in estremo silenzio e in partecipe intimità con i tre strumentisti. C'è *Intérieur rouge*, la composizione che nel 1993 ha rivelato il talento di Jean-Luc Hervé, che si dipana attraverso progressivi intrecci ed emersioni di coppie di strumenti fino a costruire un itinerario di caratteri, e non solo di effetti sonori. Ma c'è anche *Ogive* di Allain Gaussin, in prima italiana nella versione per pianoforte e flauto del 1987 (la versione originale è del 1977); Gaussin è il compositore che più di ogni altro si avvicina all'esperienza del suono come pura evocazione ultradimensionale, mondi lontani, spazi interminabili, viaggi nel tempo. Sia nel passato sia nel futuro, ovviamente.

06/10

Casa della Musica, ore 20.30

Pascal Gallois

Rohan de Saram

Pascal Gallois, *fagotto*

Rohan de Saram, *violoncello*

Philippe Hersant (1948)

Huit duos (1995)

versione per fagotto e violoncello (2008), 10'

** Prima esecuzione italiana

Iannis Xenakis (1922-2001)

Kottos (1977)

per violoncello, 8'

Luciano Berio (1925-2003)

Sequenza XII (1995)

per fagotto, 19'

Salvatore Sciarrino (1947)

Ai limiti della notte (1979)

trascrizione per violoncello, 5'

Daï Fujikura (1977)

The Voice (2007)

per fagotto e violoncello, 10'

** Prima esecuzione italiana

Marco Di Bari (1958)

Il suono e la sua ombra

Progetto per i musicisti ed il loro intorno (2010), 6'

- Primo frammento

per fagotto solo

- Secondo frammento

per fagotto e violoncello

*** Prima esecuzione assoluta

In questo concerto di Traiettorie appaiono i primi grandi solisti che popoleranno questa edizione. Pascal Gallois è stato il fenomenale artefice del fagotto come strumento solista del Novecento, interprete per il quale alcuni fra i più grandi compositori degli ultimi quarant'anni hanno scritto appositamente capolavori, come Luciano Berio con *Sequenza XII* (1995) che questa sera si colloca proprio al centro del programma in un doveroso omaggio all'autore che è anche omaggio allo spirito del pezzo, aspro di difficoltà tecniche che vogliono essere stimolo alla capacità intellettuale dell'interprete di dare un senso alle loro complessità. Il cingalese Rohan de Saram, già violoncellista dell'Arditti Quartet e ora splendido solista, esattissimo nel dosaggio dei suoni e pensatore musicale penetrante, torna invece a Traiettorie a distanza di soli due anni con un proprio cavallo di battaglia, *Kottos* di Xenakis (1977), la cui interpretazione fu ammirata dallo stesso compositore. È un pezzo aggressivo e aspro di suoni rugosi e sfrigolanti ma capaci di placarsi improvvisamente, un pezzo che fa sbracciare il violoncellista in una faticosissima impresa tecnica (*Kottos* era nella mitologia greca un gigante dalle cento braccia), un pezzo nel quale l'esagerazione diventa pudore, tentativo di nascondere la fragilità del sentimento nelle cose concrete e aspre della realtà. A questo pezzo ormai classico Rohan de Saram affianca *Ai limiti della notte*, vero autoritratto di Salvatore Sciarrino. È estate, è notte, avete le finestre aperte, state per assopirvi. C'è silenzio, ma forse no: un cane lontano, un sottile fruscio di foglie, forse un insetto ma non sapreste dire dove. Rumori impercettibili che lottano contro un silenzio impossibile. Sciarrino cerca di raccogliere tutto questo, sfidando i nervi a raccogliere l'ultimo suono che si spegne. Un super-virtuoso come Rohan de Saram è in grado di raggiungere con il proprio violoncello il limite di quei rumori trepidanti e oscuri della notte. Altri tre pezzi mettono insieme questi due grandi interpreti in duetti dal timbro singolare e dai caratteri diversissimi tra loro. *The Voice* di Dai Fujikura (2007) è un battibecco dei due strumenti ognuno con la propria personalità, entrambi sullo stesso argomento; proprio per Gallois è stato scritto *Huit duos* (1995) di Philippe Hersant (uno dei più "italiani" fra i compositori francesi degli ultimi quarant'anni; è nato a Roma, dove ha lavorato all'Académie de France, e ha composto su testi di Leopardi), formato da otto piccoli pezzi, originariamente per fagotto e viola, dai quali si sprigiona un sapore quasi popolare, o esotico, ottenuto con particolari e difficili effetti strumentali: tremoli, polifonie, percussioni, strappi; e infine un nuovo pezzo di Marco Di Bari nel quale i suoni muovono se stessi e il cervello li percepisce come fossero cellule che si disgregano e si riformano.

11/10

Casa della Musica, ore 20.30

Garth Knox

Agnès Vesterman

Garth Knox, *viola*

Agnès Vesterman, *violoncello*

Akira Nishimura (1953)

Sonata No. 1 "Whirl Dance" (2005)

per viola, 5'

Giacinto Scelsi (1905-1988)

Elegia per Ty (1958)

per viola e violoncello, 8'

Garth Knox (1956)

Viola Spaces [selezione]

Nine fingers – Ghosts – Up, down, sideways, round (2007)

trascrizione per viola e violoncello, 9'

Matthias Pintscher (1971)

Janusgesicht (2001)

per viola e violoncello, 10'

Marin Marais (1656-1728)

Les Folies d'Espagne (1685)

per viola d'amore e violoncello, 9'

Olga Neuwirth (1968)

...?risonanze!... (1996-1997)

per viola d'amore amplificata, 6'

Kaija Saariaho (1952)

Sept papillons (2000)

per violoncello, 10'

Garth Knox

Malor me bat (2004)

per viola d'amore e violoncello, 9'

Nel cuore dell'ottavo concerto di Traiettorie 2010 c'è un pezzo barocco. Non è la solita storia del debito del presente verso il passato, ma l'effetto del fascino senza tempo di due timbri sonori, di due strumenti, di due modi di dire le cose, di quando si dice "mi fai sognare" rispetto a quando si dice "mi divori dentro", della viola e del violoncello insomma, e di due interpreti che sanno maneggiarli come si deve. Garth Knox torna per la ventesima edizione di Traiettorie, lui che di Traiettorie è stato più volte uno dei più entusiasmanti ospiti, questa volta insieme a una violoncellista che da quattro anni divide con lui un'avventura interpretativa sfociata in numerosi concerti e in registrazioni memorabili, la francese Agnès Vesterman. Non che *Les Folies d'Espagne* di Marin Marais, qui riarrangiate per violoncello e viola, si possano confondere con le più arrovellate sonorità contemporanee degli altri pezzi di Nishimura, Scelsi, Pintscher, della Neuwirth, della Saariaho e dello stesso Knox. Ma quando un pezzo scritto più di tre secoli fa, di quelli che strappano una contorsione delle viscere, dialoga con tale stupefacente freschezza con quelli scritti cinque o dieci anni fa, non resta da pensare che la magia sia prima di tutto nello strumento e solo dopo nella scrittura musicale. Per esempio quando i due strumenti risuonano in spazi imbottiti d'atmosfera, si gonfiano e si spandono nella sala in modi inopinati come nei *Viola Spaces* dello stesso Knox, oppure il violoncello emana suoni diafani e caduchi come se esplorasse quanto può essere liberatoria la fragilità, come in *Sept papillons* della finlandese Kaija Saariaho, si resta stupefatti che così tanto di nuovo e sorprendente possa uscire da strumenti così antichi. Da un'antichità, per esempio, come quella del Quattrocento di Johannes Ockeghem, da una canzone del quale, *Malor me bat*, Knox ha tratto spunto – come fecero anche Nono e Maderna – per un duetto dalle frasi lunghe, dallo stile antico e dalla capacità nervosa postmodernissima. Allo stesso modo si ascoltano le moltiplicazioni sonore di Olga Neuwirth, la freschezza cantante di Matthias Pintscher, il pianto di Akira Nishimura, i mondi microscopici di Giacinto Scelsi, pioniere fin troppo sottovalutato del suono contemporaneo. Tutto, sia chiaro, detto con due strumenti che hanno attraversato i secoli e nascondono ancora tantissimi segreti.

13/11

Casa della Musica, ore 20.30

Ciro Longobardi

Pianoforte

Claude Debussy (1862-1918)

6 Préludes (dal Libro I, 1909-1910), 20'

- IV « Le sons et les parfums tournent dans l'air du soir » (Baudelaire)
- II Voiles
- III Le vent dans la plaine
- IX La sérénade interrompue
- VI Des pas sur la neige
- VII Ce qu'a vu le vent d'ouest

Aleksandr Skrjabin (1872-1915)

5 Préludes op. 74 (1914), 6'

- Dououreux, déchirant
- Très lent, contemplatif
- Allegro drammatico
- Lent, vague, indécis
- Fier, belliqueux

Vers la flamme op. 72 (1914), 6'

Salvatore Sciarrino (1947)

Quattro notturni (1998), 23'

- Vivo volando
- Non troppo lento
- Non troppo lento
- Leggero vivo

Maurice Ravel (1875-1937)

Gaspard de la nuit (1908), 23'

- Ondine
- Le gibet
- Scarbo

“Mi consolerò suonando i *Préludes* di Debussy, che sono meravigliosi capolavori. Li conoscete?” Meravigliosi, diceva Ravel scrivendo a un amico, e pensava a quei silenzi di Debussy così intensi da fermare il tempo, o alle trasparenze della sua musica, a quella sua capacità come di appoggiare i suoni sull’acqua. O forse al suo gusto sempre così saldo, sempre così raffinato, sempre così sobrio: mentre lui, Ravel, amava ogni tanto entrare e uscire dal tabarin, annusare la musica popolare, irrorarsi di colori per scrollarseli poi di dosso in mille goccioline. Anche Ciro Longobardi è un pianista di gusto squisito e intelligenza esatta: il suono che esce quando lui sta seduto al pianoforte è limpido, mai banale, spontaneo, l’interpretazione profonda come di chi, curioso, non esita a spaziare da Beethoven a Berio, da Schumann a Ives, da Prokof’ev a Stockhausen. Ormai presenza fissa a Traiettorie, da solo o in ensemble, in questa occasione Longobardi invita a una passeggiata nella notte, con quattro autori fra quelli a lui più cari, quattro autori che camminano vicinissimi nella notte. Vicinissimi ma ognuno con passo diverso. Debussy ha il passo di chi vuole portare la musica ad assomigliare il più possibile alla vita. Un profumo inafferrabile sul fare di una sera d’estate, il suono interrotto di una serenata lontana, qualcuno che cammina stopposo sulla neve morbida. Quanto lo ammira Ravel, e quanto ne è lontano, in fondo: il suo passo veloce e ansioso di bruciare le esperienze non ha l’aristocratica lontananza di quello di Debussy; più che posare suoni sull’acqua, li fa danzare nell’aria, luccicare nel bosco, tintinnare fra le foglie. Skrjabin procede come chi dice cose che hanno significati profondi e nascosti che capisce solo lui: e intanto parla, discute, sull’arte, sulla vita, sul bene, sul male, sulla follia. Dice cose che sembrano ammonire, la notte si illumina di fuochi bianchi, qualcosa di importante sta per succedere. Poi tutto si spegne nel silenzio, tutto sembra tornare da dove è venuto. Salvatore Sciarrino ha compreso che di tutto questo l’unica cosa importante è seguire non il luogo ma quel momento infinito in cui i suoni scompaiono o appaiono: il tormento del corpo che sente. Ciro Longobardi ha scelto la brevità dei preludi di Debussy e di Skrjabin, del popolare *Gaspard de la nuit* di Ravel, dei *Quattro notturni* di Sciarrino, dell’esoterico *Vers la flamme* ancora di Skrjabin. Sono gioielli mirabili e aspri, di una bellezza enigmatica, di una purezza consolatoria.

24/11

Casa della Musica, ore 20.30

Alfonso Alberti

Pianoforte

Federico Gardella (1979)

Di rami e radici (2009), 8'

Giuseppe Sinopoli (1946-2001)

Strutture (1969), 4'

*** Prima esecuzione assoluta

Ivan Fedele (1953)

Études australes (2002-2003), 24'

- Tierra del fuego
- Platea di Weddell
- Cape Horn
- Aptenodytes
- Chionis Alba

Salvatore Sciarrino (1947)

Quinta sonata (1994), 14'

Stefano Bulfon (1975)

Giostre di cristallo (2000-2001), 4'

Sylvano Bussotti (1931)

Five Piano Pieces for David Tudor (1959), 18'

Piacere musicale e del pensiero, passato prossimo e recente, Novecento e Duemila. A chiusura della corposa edizione del ventennale di Traiettorie, il recital del pianista Alfonso Alberti propone un programma tutto italiano che riflette il suo gusto di studioso e di interprete, scelto lungo una linea musicale che privilegia la sonorità come stimolo intellettuale attraverso l'arguzia, l'ironia, il diletto. Così si ascoltano per esempio le *Études australes* di Ivan Fedele, del 2003, che sembrano scappare dalle strade della contemporaneità per riabbracciare un mondo pianistico che potrebbe sembrare del Liszt più edonista, o di Skrjabin o di Rachmaninov: è il mondo degli studi trascendentali, del pianoforte come strumento per il virtuosismo (Fedele nasce come pianista prima che come compositore). La contemporaneità è quindi non solo analisi del suono o sfida alla fisiologia dell'ascolto, è anche esplorazione di gestualità e timbri pianistici puri: ma l'interazione fra gesto del pianista, suoni, ritmi, colori, dinamiche, crea sensazioni e percezioni particolari nell'ascoltatore, facendolo rientrare pienamente nell'universo della musica contemporanea. Oppure è un gioco a sorpresa, come i cinque finali diversi della *Quinta sonata* per pianoforte di Sciarrino, un'"opera aperta" che affida all'ascoltatore l'arbitrio di un discorso indefinito, che privilegia il pensiero che si evolve e ritorna sui propri passi, che seduce, e che non ha nulla a che fare con quello che apparentemente dice. In questo programma si pesca anche fra due estremi cronologici, Sylvano Bussotti e i suoi famosi *Five Piano Pieces for David Tudor* del 1959, una specie di avventura molecolare in una musica supervirtuosistica che fa del pianoforte e del pianista quasi un tutt'uno; e *Giostre di cristallo* di Stefano Bulfon (2001), guarda caso profondamente segnato dalla musica di Bussotti e Fedele, che invece cerca di inserirsi fra i cambiamenti delle molecole. Insomma, il massimo del caos e l'ambizione di fermare l'attimo del cambiamento. In mezzo, le evoluzioni della molecola, i timbri sonori che germinano da sonorità diverse nel pezzo di Federico Gardella *Di rami e radici*. Il momento più intenso è senz'altro la prima assoluta di un pezzo di Giuseppe Sinopoli, *Strutture*: qui non servono discorsi, basta l'emozione di ascoltare un frammento inedito lasciato da uno degli uomini di cultura più profondi dell'Italia di fine Novecento.

festival VERDI

Parma e le terre di Verdi
1-28 ottobre 2010

FONDAZIONE
MONTE DI PARMA

FONDAZIONE
CARIPARMA

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

2013, verso il Bicentenario Verdiano

main sponsor

media partner

major partner

REGIONE EMILIA-ROMANA
RF

FONDAZIONE
PROMETEO

Fondazione
Arturo Toscanini

ITEATRI
REGIO EMILIA

iren
gruppo

Radio
Italia

AD

Parma
CANTIERI

Concerti nell'ambito
del *Festival Verdi*

Auditorium Niccolò Paganini

03/10

Auditorium Paganini, ore 20.30

Arditti Quartet

Irvine Arditti, *violino*

Ashot Sarkissjan, *violino*

Ralf Ehlers, *viola*

Lucas Fels, *violoncello*

Mario Garuti (1957)

Cielo perso / anima tersa (2009), 10'

György Kurtág (1926)

Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky op. 28

(1988-1989), 12'

Javier Torres Maldonado (1968)

Cuarteto de cuerdas n. 1 (2008), 19'

** Prima esecuzione italiana

György Ligeti (1923-2006)

String Quartet No. 2 (1968), 21'

- Allegro nervoso
- Sostenuto, molto calmo
- Come un meccanismo di precisione
- Presto furioso – Brutale – Tumultuoso
- Allegro con delicatezza

Iannis Xenakis (1922-2001)

Tetras (1983), 13'

Per il primo dei cinque concerti di Traiettorie 2010 accolti anche nel cartellone del Festival Verdi non avrebbe potuto esserci ospite migliore del glorioso Arditti Quartet, ensemble di fenomenale precisione tecnica e profondità interpretativa, che qui propone la prima italiana di un pezzo freschissimo, visto che il *Quarteto* di Javier Torres Maldonado ha debuttato a Innsbruck nel settembre 2009. Sarebbe inutile aggiungere aggettivi per questo ensemble, fra i più regolari ospiti della rassegna fin dai suoi esordi, che senza esagerazione si può definire il più autorevole nel repertorio contemporaneo. Il programma scelto per questa serata raduna alcuni dei punti fermi della sua storia interpretativa, tutti all'insegna della ricerca di un equilibrio. A cominciare dal *Quartetto n. 2* di Ligeti, per stessa ammissione dell'autore un omaggio a Béla Bartók: è chiaramente un pezzo che gioca sull'idea di "tradizione", ma a dialogare con il passato non sono i suoni, aspri e ronzanti "alla Bartók", e neppure, per la prima volta in Ligeti, la suddivisione in movimenti; bensì l'atmosfera, le domande senza risposte, l'irruzione del grottesco quotidiano, qualcosa di intuitivo che si espande all'esplorazione di un passato e di un presente che ci sfuggono allo stesso modo. A questo quartetto si aggiungono due pezzi degli anni Ottanta ormai acquisiti al repertorio come *Officium breve* di Kurtág e *Tetras* di Xenakis: il primo, a differenza di Ligeti, dialoga in maniera poliglotta con il passato, rappresentato da citazioni di Anton Webern e Andreae Szervánszky; il secondo, composto proprio per l'Arditti Quartet, è una gazzarra di glissandi, tremoli, percussioni, pizzicati che richiede una fatica atletica e unità assoluta di intenti, in un equilibrio precario fra controllo e casualità. E poi ci sono due pezzi del 2009: *Cielo perso / anima tersa* di Mario Garuti, anche questo dedicato agli Arditti, si ispira a un sonetto di Shakespeare per contrapporre la fragilità del tempo che distrugge all'ambizione dell'arte all'eterno, cercando questa volta l'equilibrio fra pensiero e provvisorietà dei suoni. E Maldonado: anche il suo quartetto, commissionato da Irvine Arditti, si riallaccia proprio al *Quartetto n. 2* di Ligeti nella ricerca di un equilibrio, quello fra la natura che si espande e l'intelletto che cerca di darle una forma.

08/10

Auditorium Paganini, ore 20.30

Divertimento Ensemble

Lorenzo Missaglia, *flauto*

Luca Avanzi, *oboe*

Maurizio Longoni, *clarinetto*

Riccardo Balbinutti, *percussioni*

Maria Grazia Bellocchio, *pianoforte*

Lorenzo Gorli, *violino*

Maria Ronchini, *viola*

Relja Lukic, *violoncello*

Sandro Gorli, *direttore*

Ivan Fedele (1953)

Immagini da Escher (2005)

per flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino e violoncello, 16'

Stefano Gervasoni (1962)

Prato prima presente (2009)

per flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola e violoncello, 20'

Sandro Gorli (1948)

Altri canti (2009)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, 12'

Alessandro Solbiati (1956)

Sestetto a Gérard (2006)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino, viola e violoncello, 16'

Matteo Franceschini (1979)

Sequel (2007)

per flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola e violoncello, 11'

Un concerto come ritratto di un ensemble, e un ensemble come ritratto della musica d'avanguardia italiana d'inizio millennio: con Divertimento Ensemble arriva a Traiettorie uno dei gruppi italiani più longevi. Nato nel 1977, è fra i più attivi non solo dal punto di vista concertistico ma anche didattico; per l'occasione porta con sé cinque pezzi scritti negli ultimi cinque anni, di cui tre su commissione dello stesso ensemble, che tratteggiano davvero il profilo di un modo italiano di creare musica. E non è un caso che questi compositori siano legati da debiti culturali reciproci: Matteo Franceschini è stato allievo di Alessandro Solbiati che è stato allievo di composizione di Sandro Gorli, fondatore e direttore di Divertimento Ensemble; Gorli e Ivan Fedele a loro volta condividono l'alunnato presso Franco Donatoni, Fedele e Stefano Gervasoni quello presso Azio Corghi. Eppure, nonostante la rete che li collega, è evidente all'ascolto quanto la musica italiana più esposta alla sperimentazione sia attratta da due poli: quello dell'esigenza di raccontare, di creare una forma, e quello di appassionarsi alla natura dei suoni, di cercare esperienze uditive nuove. Ecco allora la sonorità prolungata di *Sequel* di Franceschini, le nubi armoniche di *Prato prima presente* di Gervasoni, gli accordi che formano armonie complesse e figure musicali di *Altri canti* di Gorli, le geometrie figurative di *Immagini da Escher* di Fedele, le intonazioni sperimentali di *Sestetto a Gérard* di Solbiati. Riconoscere un racconto, scoprire sensazioni. Creare immagini musicali, esplorare sonorità inedite. E poi: nei titoli di due pezzi di questo programma di Divertimento Ensemble si trovano riferimenti a Maurits Cornelis Escher, il noto creatore olandese di immagini paradossali, e Gérard Grisey, compianto pioniere della scomposizione fisica del suono. Segno che per i nostri compositori l'attrazione per l'ignoto nascosto nel cervello è più attraente delle combinazioni matematiche e degli esperimenti nei laboratori di elettroacustica. Franceschini amplifica la sonorità della viola in quella dell'ensemble; Gervasoni vaporizza i suoni del pianoforte e del vibrafono; Gorli deforma impercettibilmente gli accordi; Fedele prende tre coppie di strumenti e le incrocia confondendone la percezione; Solbiati modifica l'accordatura degli archi e del pianoforte. La ricerca avviene qui, sullo strumento, e la musica italiana torna a riabbracciare il proprio codice genetico.

14/10

Auditorium Paganini, ore 20.30

Ensemble Recherche

Martin Fahlenbock, *flauto*

Shizuyo Oka, *clarinetto*

Christian Dierstein, *percussioni*

Klaus Steffes-Holländer, *pianoforte e celesta*

Melise Mellinger, *violino*

Barbara Maurer, *viola*

Åsa Åkerberg, *violoncello*

Morton Feldman (1926-1987)

The Viola in My Life 1 (1970)

per flauto, percussioni, pianoforte, violino, viola e violoncello, 11'

Franz Schubert (1797-1828)

Streichtrio D 471 (1816)

[frammento]

per violino, viola e violoncello, 16'

Morton Feldman

The Viola in My Life 2 (1970)

per flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, celesta, violino, viola e violoncello, 12'

Franz Schubert

Variationen über "Trockne Blumen" D 802 (1824)

per flauto e pianoforte, 20'

Morton Feldman

The Viola in My Life 3 (1970)

per pianoforte e viola, 6'

Franz Schubert

Adagio D 897 (1828)

in Mi bemolle maggiore

per pianoforte, violino e violoncello, 10'

Da una parte un uomo ben piantato, muscoloso, fumatore, concreto. Dall'altra un signore timido, pacifico, bisognoso di protezione. Di qua il proprietario di una lavanderia a New York, di là uno che dà lezioni di musica a contessine boeme. Una musica lenta, snervante, eterea, sfilacciata, contro una musica bipolare, corporea, dolorosa. Uno che sosteneva che i suoni vanno lasciati lì dove sono, l'altro che per la prima volta nei suoni ha messo tutte le angosce del compositore. Un compositore quasi dimenticato e uno mai passato di moda. Tutti e due erano paffutelli, occhialuti, e se gli fosse stato chiesto il significato della loro musica avrebbero certamente risposto in coro: "c'est l'amour". Anzi, a dire il vero Morton Feldman questa cosa l'ha detta veramente a proposito dei suoi *The Viola in My Life*, Franz Schubert no. O almeno non in maniera esplicita. Ma il parallelo che Ensemble Recherche ha scelto per questo singolare programma del nono concerto di Traiettorie 2010 non è solo il pretesto per un viaggio affascinante basato sulla passione che animava il profondo di questi due personaggi così diversi fra loro. Diversa sembra peraltro anche la loro musica. Feldman, questo americano folgorato da Cage, gioca coi suoni senza manipolarli, più hanno volume basso meglio è, odia tutti quelli che i suoni li infilano in serie matematiche o li frantumano in pezzi. Schubert, quell'austriaco terrorizzato dal confronto con Beethoven, quando scopre i suoni scopre il proprio io, crea una sintassi semplice, apparentemente imitabile eppure irriproducibile, solo sua, un suo segreto, una sua ricetta. Nei quattro *The Viola in My Life*, di cui Recherche esegue i primi tre alternandoli a Schubert, Feldman fa crescere il suono impercettibilmente, lo fa penetrare dentro di noi in modo tranquillo, gradevole, quasi mistico, lui che era tutto fuorché un mistico. Schubert fa la stessa cosa, crescendo e diminuendo dosatissimi, nel famoso "Adagio dallo strano vuoto" come lo definì un noto musicologo, una sensazione mistica e priva di sdolcinatezze, lui che era tutto sentimento. La viola di Feldman si nasconde, riemerge, forma un ritratto senza che la vediamo, così come le variazioni di Schubert sono un trionfo spirituale senza che ne afferriamo le ragioni. Un giorno di fine anni Sessanta una ragazza sull'Ottava Strada a New York gridò a Feldman: "Sei il nostro Schubert". Fu una, disse lui, delle esperienze più belle della sua vita.

15/10

Auditorium Paganini, ore 20.30

Ensemble Recherche

Martin Fahlenbock, *flauto*

Jaime González, *oboe*

Shizuyo Oka, *clarinetto*

Georg Kröll (1934)

“Tant plus ayme ...”

Hommage à Binchois (2003)

per flauto, oboe e clarinetto, 10’

György Kurtág (1926)

Signs, Games and Messages

Selezione di soli, duo e trio per flauto, oboe, corno inglese

e clarinetto (1984-2001), ca. 20’

- Versetto (Apokrif Organum)

per corno inglese e clarinetto basso

- Hommage à J.S.B.

per flauto

- Hommage à Elliott Carter

per oboe

- Capriccio

per clarinetto basso

- Doloroso

per flauto

- ...Ein Sappho-Fragment...

per corno inglese

- ...après une lecture de Rimbaud...

per flauto

- In Nomine – all’ongherese

per clarinetto basso

- Jauchzet und frohlocket! – Auf! Schwung!

per flauto

- Hommage à Tristan

per corno inglese e clarinetto

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Klang – 7. Stunde

Balance (2006-2007)

per flauto, corno inglese e clarinetto basso, 35’

L'Ensemble Recherche torna a Traiettorie 2010, questa volta in formazione di trio, per un altro concerto che festeggia il ventesimo compleanno della rassegna in un modo singolare: il primo dei tre pezzi in programma – *“Tant plus ayme...” Hommage à Binchois* del settantaseienne austriaco Georg Kröll – fu eseguito infatti in prima assoluta il 26 settembre 2003 proprio a Traiettorie e proprio dall'Ensemble Recherche, che sigilla così simbolicamente un connubio di lunga data e che ha arricchito la rassegna della presenza di uno dei massimi gruppi di musica contemporanea del mondo. Il pezzo di Kröll sembra a sua volta allacciarsi idealmente ai due concerti precedenti del cartellone di Traiettorie, laddove Garth Knox citava il compositore medievale Johannes Ockeghem e l'Ensemble Recherche interpretava la rassegnazione di Franz Schubert: anche Kröll rende omaggio infatti a un compositore antico, il franco-fiammingo quattrocentesco Gilles de Binchois, utilizzando un frammento melodico di un suo lamento d'amore, rielaborandolo e finendo nella rassegnazione di tornare al punto di partenza, un po' come faceva Schubert, entrambi frustrati dal vano tentativo di cambiare le cose. Ciò che segue nel programma è invece un assaggio da due colossi del Novecento, György Kurtág e Karlheinz Stockhausen. Il primo con dieci dei diciassette pezzi che compongono il polittico *Signs, Games and Messages*, formato da frammenti di altre opere di Kurtág riassemblate in collegamenti nascosti a formare messaggi in codice e dediche private nel pieno stile del grande compositore magiaro, un contrappunto quasi “alla Bach”, breve e mai uguale a se stesso. Il secondo è uno dei pezzi del grande ciclo di Stockhausen *Klang*, ultimo monumentale progetto incompiuto del compositore tedesco basato su ventiquattro pezzi ognuno dedicato a un'ora del giorno. Siamo nel cuore dello Stockhausen-mistico. La fissità di questo cerimoniale musicale riferito alla settimana ora, sia del giorno sia della Liturgia delle Ore, associato dall'autore a un colore verde quasi smeraldino, ed eseguito la prima volta nel 2008 proprio da Recherche, è ancora un'esperienza d'ascolto tutta da districare, una musica che guarda molto lontano da qui.

27/10

Auditorium Paganini, ore 20.30

Mdi Ensemble

Sonia Formenti, *flauto*

Paolo Casiraghi, *clarinetto*

Luca Ieracitano, *pianoforte*

Lorenzo Gentili Tedeschi, *violino*

Franziska Schoetensack, *violino*

Paolo Fumagalli, *viola*

Giorgio Casati, *violoncello*

Yoichi Sugiyama, *direttore*

Franco Donatoni (1927-2000)

Etwas Ruhiger im Ausdruck (1967)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, 14'

Emanuele Casale (1974)

7 (2004)

per 2 violini, viola e violoncello, 11'

Hilda Paredes (1957)

Corazón de Onix (2005)

** Prima esecuzione italiana

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino, viola e violoncello, 14'

Liza Lim (1966)

The Heart's Ear (1997)

per flauto, clarinetto, 2 violini, viola e violoncello, 12'

Emanuele Casale

5 (2003)

per flauto, clarinetto ed elettronica, 8'

Misato Mochizuki (1969)

Voilages (2000)

per flauto, clarinetto, pianoforte, violino, viola e violoncello, 14'

Un gruppo giovane (appena nove anni di vita), italiano, ugualmente dedito al grande repertorio contemporaneo ma anche alla divulgazione di compositori emergenti, che non nasconde l'ambizione di incoraggiare la musica per sestetto ma senza rinunciare a presentarsi anche in formazione ridotta. Mdi Ensemble debutta sul palcoscenico di Traiettorie con un programma che è un ritratto della propria personalità interpretativa: un grande italiano degli ultimi quarant'anni come Donatoni, una prima italiana e tre compositori giovani di cui due donne e un italiano. Diretti come sempre da Yoichi Sugiyama, i ragazzi di Mdi aprono con un superclassico di Franco Donatoni, *Etwas Ruhiger im Ausdruck*, che già nel titolo cita l'indicazione espressiva dell'op. 23 n. 2 di Schönberg ma subito passa attraverso le brucianti idee musicali degli anni Cinquanta. I suoni sono epigrammi, quasi gemme che pollano. Ma il pezzo intero è quasi una Sfinge che ci interroga sulla Storia recente, pericolosamente. La prima italiana è della messicana Hilda Paredes, ormai presenza fissa delle ultime edizioni della rassegna: il titolo *Corazón de Onix* è dovuto al committente, l'ensemble Onix, ma anche alla nobile malleabilità della pietra mesoamericana, che a dispetto della sua durezza può produrre morbide e ancestrali sonorità. E il continuo cangiare di suoni duri e liquidi è alla base del piccolo dramma che si crea nei suoi quattordici minuti. Non è un caso che anche Liza Lim e Misato Mochizuki si siano rivolte alla profondità di due culture, ricavandone suggerimenti che finiscono per riabbracciare le conquiste occidentali. L'australiana Liza Lim ha scelto quella Sufi: il suo *The Heart's Ear*, del 1997, ormai ben inserito nei repertori internazionali, è impregnato di estasi mistica e dell'idea che lo strumento musicale non è che un mezzo per l'elevazione spirituale, e l'elevazione spirituale si abbevera anche di silenzi, non meno difficili da ascoltare rispetto ai suoni. La Mochizuki omaggia invece la cultura del suo Giappone, l'oscurità nascosta delle cose che si riflette nella ricerca di un intermediario, la musica, che possa rivelarne colori e ritmi. Infine, due pezzi di Emanuele Casale, interprete fra i prediletti da Mdi Ensemble, spostano la regione espressiva su versanti molto differenti. Pezzi brevi, che coniugano brevità con suoni a tratti quasi techno. Ronzii fitti, suoni granulari, contrappuntati da una parte; dall'altra suoni rimbalzanti, azioni e reazioni. Quasi come, dice lo stesso Casale, "un'opera buffa senza parole".

Maria Federica Maestri e Francesco Pititto sono registi e direttori artistici di Lenz Rifrazioni, formazione teatrale rigorosa e innovativa, fondata a Parma nel 1985. Le opere di Lenz Rifrazioni attraversano le drammaturgie portanti della cultura occidentale (Büchner, Lenz, Majakovskij, Hölderlin, Kleist, Shakespeare, Goethe, i Fratelli Grimm, Calderón de La Barca, Andersen, Ovidio), ritrascrivendone le pulsioni poetiche in azioni contemporanee. La traduzione, la riscrittura drammaturgica, l'imagoturgia delle messinscene sono di Francesco Pititto, mentre le installazioni sceniche e i costumi sono opera di Maria Federica Maestri. I progetti artistici di Lenz Rifrazioni sono stati invitati in prestigiose rassegne in Francia, Spagna, Croazia ed in Egitto.

Nel 1996 Maria Federica Maestri e Francesco Pititto creano il Festival Internazionale Natura Dèi Teatri, di cui sono direttori artistici, un progetto di produzione artistica e riflessione intellettuale sullo stato dell'arte contemporanea. Gli artisti ospiti vengono invitati a produrre lavori appositamente per il festival, stimolati da indicazioni e suggestioni concettuali suggerite dalla visione poetica di Lenz Rifrazioni.

Pratiche di Teatro, un percorso formativo per l'apprendimento dei linguaggi scenici, caratterizza Lenz Rifrazioni nel campo della formazione teatrale.

Dal 2000 Lenz Rifrazioni realizza un progetto formativo-performativo in collaborazione con AUSL_Dipartimento di Salute Mentale di Parma rivolto ad attori ex lungodegenti psichici. Il progetto si è aggiudicato nel 2007 il Premio "ARETÈ" del Ministero delle Comunicazioni per la migliore comunicazione responsabile nel settore teatro.

L'ensemble ha la propria sede a Lenz Teatro, spazio di origine industriale situato a Parma nel quartiere S. Leonardo su un'area di oltre 1000 mq.

Opera a Lenz Teatro

29
30/10

Lenz Teatro, ore 21.00

Ensemble Prometeo

Die Schachtel (La scatola)

In coproduzione con il Festival Natura Dèi Teatri / Lenz Rifrazioni

Mario Caroli, *flauto*

Roberta Gottardi, *clarinetto*

David Brutti, *sassofono*

Giacomo Cella, *fagotto*

Andrea Camilli, *tromba*

Simone Beneventi, *percussioni*

Pedro Perini, *percussioni*

Gabriele Croci, *viola*

Claude Hauri, *violoncello*

Dario Calderone, *contrabbasso*

Marco Angius, *direttore*

Rielaborazione drammaturgico-visiva:

Francesco Pititto e Maria Federica Maestri

Supervisione strumentale:

Salvatore Sciarrino

Performer:

Valentina Barbarini e Elena Sorbi

Progetto a cura di Martino Traversa

Franco Evangelisti (1926-1980)

Die Schachtel (1962-1963)

Azione musicale in 8 strutture per mimi, nastro magnetico ed ensemble

Replica: 30/10

È la prima opera di teatro e musica consapevolmente multimediale; è stata pensata nel 1962, quando si immaginava che il Duemila sarebbe stato molto più tecnologico di quello che si è rivelato. E quando l'arte era ancora un posto nel quale si faceva muovere il cervello, non solo merce. Non c'è una storia in questo spettacolo, non ci sono narrazioni, ma solo immagini, parole e musica. C'è, potente, la volontà di creare una situazione complessa, chiusa e totalizzante che coinvolga il pubblico facendolo sentire parte di un sistema nel quale anche la casualità è irretita entro canali determinati. Per la prima volta Traiettorie affronta dunque il palcoscenico teatrale scegliendo uno dei testi più rappresentativi e singolari del secondo Novecento e riproponendolo in co-produzione con il Festival Natura Dei Teatri / Lenz Rifrazioni e in collaborazione con l'Ensemble Prometeo e Salvatore Sciarrino, sotto la supervisione del direttore artistico della rassegna, Martino Traversa. In scena un telaio, luci, musica, suoni registrati, uno speaker, immagini di vita quotidiana che si spargono per la sala. Nulla di tutto questo è simbolo, semmai stimolo, situazioni chiuse in quella scatola – *Die Schachtel* appunto – che non è solo quella dello spettacolo. Per questo Franco Evangelisti non chiese a uno scrittore di elaborarne la parte verbale, ma a un pittore, Franco Nonnis, perché convinto che il teatro in musica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si potesse fare solo come fusione fra visività e sonorità, non certo “raccontando”. Lo speaker quindi enuncia frammenti, stralci di discorsi. Non canta e non recita, crea situazioni: nelle otto sezioni dell'opera si focalizzano circostanze concettuali che riempiono la scatola, che diventa essa stessa il proprio contenuto. Per esempio, si vedono immagini di un cavallo che corre, la voce sussurra alcune frasi incongrue: è una dissociazione linguistica, e immediatamente la scena se ne satura. I suoni sono dati nelle varie sezioni a blocchi, in forme avanguardistiche – Evangelisti era un profeta della tecnologia –, come silenzio, o in moduli tradizionali, o in formule casuali ma controllate. Le esperienze sonore si scontrano e si contraddicono, eppure si ricompongono se le si pensa all'interno della grande scatola dello spettacolo teatrale, dove ci sono tutti, pubblico e fatti che accadono: una risata amara su quella scatola più atroce che è la condizione umana. Riproporre oggi questo spettacolo pressoché dimenticato significa anche confrontarci con quello che eravamo e come siamo diventati.

Klangforum Wien

Ventiquattro musicisti/e di nove nazionalità diverse si fanno portavoce di un'idea e di un personale atteggiamento artistico che mirano a restituire alla musica ciò che gradualmente e quasi inavvertitamente sembra aver perso nel corso del XX secolo: un posto nel proprio tempo, nel presente, nel mezzo della comunità per la quale è composta e dalla quale vuol essere ascoltata. Sin dal primo concerto al Palais Liechtenstein, dove l'ensemble si esibì ancora con il nome di "Société de l'Art Acoustique" per la direzione del fondatore, Beat Furrer, Klangforum Wien ha scritto un inaspettato capitolo nella storia della musica. L'ensemble ha eseguito circa cinquecento prime mondiali di compositori/trici di tre continenti, traducendo così per la prima volta in suono ("Klang") le loro partiture. Klangforum Wien potrebbe guardare indietro – se la retrospettiva fosse materia di suo interesse – a una discografia di più di settanta CD, a una lunga serie di premi e riconoscimenti e alle duemila esibizioni nelle migliori sale da concerto e nei principali teatri d'opera d'Europa, America e Giappone, nei più grandi festival così come nell'ambito di iniziative impegnate ed esordienti. Dal 2009 Klangforum Wien, nel suo complesso, ha assunto anche il titolo di "Professore", sulla base di un incarico di insegnamento conferito all'ensemble dalla Kunstuniversität di Graz. I membri di Klangforum Wien provengono da Australia, Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Svezia e Svizzera. Dal 1997 il direttore ospite principale di Klangforum Wien è Sylvain Cambreling.

Martyn Brabbins

Martyn Brabbins è uno dei più rinomati e versatili direttori d'orchestra britannici. Dopo aver studiato composizione a Londra, poi direzione d'orchestra con Ilya Musin a Leningrado, vince il primo premio alla Leeds Conductors' Competition nel 1988. Ha diretto la maggior parte delle più importanti orchestre sinfoniche britanniche, tra cui la Philharmonia e la BBC Symphony, ed è stato per quindici anni direttore ospite stabile della BBC Scottish Symphony Orchestra. È molto richiesto come direttore ospite anche in Europa ed è comparso più volte con la RSO Wien, l'ultima nel 2007 per Wien Modern. Brabbins è conosciuto come uno dei più importanti direttori di musica contemporanea e si esibisce regolarmente con l'Ensemble Modern e la London Sinfonietta. Inoltre ha sempre lavorato anche come direttore d'opera, recentemente ad Amsterdam, Francoforte, Amburgo e presso la English National Opera. Dal 2005 al 2007 è stato direttore artistico del Cheltenham International Festival of Music.

Johannes Kalitzke

Nato a Colonia nel 1959, Johannes Kalitzke studia musica sacra dal 1974 al 1976. Dopo il diploma di scuola secondaria studia pianoforte alla Hochschule für Musik di Colonia con Aloys Kontarsky, direzione d'orchestra con Wolfgang von der Nahmer e composizione con York Höller. All'IRCAM di Parigi studia con Vinko Globokar, a Colonia con Hans Ulrich Humpert (musica elettronica). Viene ingaggiato per la prima volta a dirigere nel 1984 al Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen, dove dal 1988 al 1990 è direttore principale. Nel 1986 subentra a Carla Henius come direttore del Forum für Neue Musik. Nel 1991 diventa direttore artistico e direttore d'orchestra di Musikfabrik, l'ensemble nazionale del Nordreno-Vestfalia. Da allora è invitato regolarmente come direttore ospite di diversi ensemble (come Klangforum Wien) e orchestre sinfoniche, presso vari festival tra cui Salzburger Festspiele, Münchener Biennale e Dresdner Musikfestspiele. Come compositore Kalitzke ha ottenuto numerosi premi e successi con ensemble quali la London Sinfonietta, l'Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien e orchestre come la SWF – Sinfonieorchester. Dal 1996 tiene conferenze ai Ferienkurse di Darmstadt.

Quartetto Prometeo

Risultato vincitore del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo ha intrapreso una brillante carriera che lo vede ospite delle più prestigiose stagioni concertistiche e festival internazionali: Concertgebouw, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Berliner Festspiele, Accademia di Santa Cecilia, Società del Quartetto di Milano, Settimana Musicale Senese, Settimane Musicali di Stresa, Festival delle Nazioni, Società Veneziana dei Concerti, GOG di Genova, Associazione Scarlatti di Napoli, Amici della Musica di Firenze e di Perugia, IUC di Roma... Uno degli elementi caratteristici del Quartetto Prometeo è il costante affiancamento del repertorio classico alle nuove espressioni della musica del nostro tempo. La stretta collaborazione con Salvatore Sciarrino ha portato quest'ultimo a dedicare al Quartetto Prometeo anche il suo *Quartetto n. 8*, commissionato dalla Società del Quartetto di Milano, MaerzMusik Festival di Berlino, Ultima Festival di Oslo e Aldeburgh Festival. Il Quartetto Prometeo ha anche presentato in prima assoluta opere di Ivan Fedele, Stefano Gervasoni, Jacques Lénot... Il *Quartetto n. 8* di Salvatore Sciarrino fa parte della monografia a lui dedicata, recentemente registrata dal Quartetto Prometeo per Kairos. Prossime uscite discografiche sono con Limen Music e Amadeus. La formazione effettua regolarmente registrazioni per la ARD, Saarländischer Rundfunk e Bayerische Rundfunk tedesche, la BBC inglese e irlandese, Radio France, l'ORF austriaca e per Rai Radio 3.

Ensemble Sillages

Fondato da Philippe Arrii-Blachette, l'Ensemble Sillages è una formazione di musicisti che trovano nell'opera dei compositori del nostro tempo la migliore espressione della loro sensibilità interpretativa. L'ensemble lavora su tre livelli strettamente connessi: formazione (avvicinare alla musica d'oggi i musicisti dilettanti, i professionisti e il pubblico), diffusione (interpretare il repertorio del XX e XXI secolo nel modo più esteso, ponendo in rilievo le tappe e i ponti tra i creatori di ieri e di oggi) e creazione (intraprendere un lavoro costante con i compositori, protagonisti indispensabili per l'elaborazione di qualsiasi progetto e per la scommessa che rappresenta la trasmissione della cultura del nostro tempo). Dal 1996, anno del suo insediamento a Brest, l'Ensemble Sillages si dedica alla divulgazione andando incontro ad ogni tipo di pubblico. Presenta concerti tematici denominati "Repères contemporains" in presenza dei compositori, promuove laboratori di creazione musicale, propone concerti di musica mista (strumenti ed elettronica), avvia progetti di creazione associata ad altre discipline, ad altre *mise en espace* della musica, ampliando così anno dopo anno il cerchio di un pubblico curioso di scoprire la creazione contemporanea. Grazie alle originali scelte di programmazione e all'alta qualità interpretativa dei musicisti, l'Ensemble Sillages è invitato ad esibirsi ovunque, in Francia come all'estero. Associato al Quartz – Scène nationale de Brest, l'ensemble è sovvenzionato dal Ministero francese per la cultura e la comunicazione, dalla direzione culturale regionale della Bretagna, dalla città di Brest, dalla regione Bretagna, dalla SACEM – Action culturelle e dalla SPEDIDAM – Les droits de l'interprète.

Arditti Quartet

L'Arditti Quartet gode di fama mondiale grazie alle sue raffinate interpretazioni di musica contemporanea e del ventesimo secolo. Centinaia di quartetti per archi sono stati composti per l'ensemble fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1974 per volere del violinista Irvine Arditti. Queste opere hanno lasciato un segno nel repertorio del ventesimo secolo ed hanno assicurato all'Arditti Quartet un posto nella storia della musica. Le prime esecuzioni mondiali dei quartetti di Ades, Andriessen, Aperghis, Bertrand, Birtwistle, Britten, Cage, Carter, Denisov, Dillon, Dufourt, Dusapin, Fedele, Ferneyhough, Francesconi, Gubaidulina, Guerrero, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtág, Lachenmann, Ligeti, Maderna, Nancarrow, Reynolds, Rihm, Scelsi, Sciarrino, Stockhausen e Xenakis mostrano la vastità del repertorio dell'Arditti Quartet. L'ensemble ritiene che una stretta collaborazione con i compositori sia vitale per il processo di interpretazione della musica moderna. L'estesa discografia dell'Arditti Quartet comprende più di centosessanta registrazioni, di cui quarantadue sono state pubblicate per l'etichetta francese Naïve Montaigne. Uno dei dischi più recenti comprende la registrazione dello spettacolare *Helicopter Quartet* di Stockhausen. L'integrale dei quartetti di Luciano Berio è stata registrata in presenza del compositore, poco prima della sua scomparsa. Le incisioni più recenti comprendono musiche di Lachenmann, Moe, Nancarrow, Paredes, Spahlinger. In trent'anni di carriera, l'ensemble ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Deutsche Schallplattenpreis ed il Gramophone Award per la migliore registrazione di musica da camera contemporanea nel 1999 (Elliott Carter) e nel 2002 (Harrison Birtwistle). All'Arditti Quartet è stato inoltre assegnato, nel 1999, il prestigioso Ernst von Siemens Musikpreis alla carriera.

Pascal Gallois

Pascal Gallois studia con Maurice Allard al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi, dove ottiene all'unanimità il Primo Premio per il fagotto. Nel 1981, Pierre Boulez lo invita ad entrare a far parte come solista dell'Ensemble Intercontemporain. Dal 1994 al 2000, Gallois è nominato professore di fagotto (sistema Heckel) al Conservatorio di Parigi. Nel 1995 esegue in prima mondiale a Parigi la *Sequenza XII per fagotto* di Luciano Berio, a lui dedicata, e la versione per fagotto di *Dialogue de l'ombre double* di Pierre Boulez; nel 2001, al festival Présences di Radio France, *Pilinszky János: Gérard de Nerval* di György Kurtág per fagotto solo; nel 2002, in prima assoluta a Parigi, in prima svizzera a Zurigo, austriaca a Vienna e tedesca a Berlino, *Torsion: transparent variation* di Olga Neuwirth per fagotto e ensemble (con Ensemble Intercontemporain e Klangforum Wien). Lo stesso anno viene nominato professore alla Musikhochschule di Zurigo e pubblica con Stradivarius il CD *Dialogues* (musiche di Boulez, Kurtág, Schoeller). Partecipa al Pollini Project 2003, in occasione dell'inaugurazione del nuovo Auditorium di Roma, e al Pollini Project 2004 a Kyoto. Nel 2005, a Liverpool, esegue in prima mondiale *Voiles*, concerto per fagotto e orchestra a corde di Simon Bainbridge. Nel 2006 esce presso Stradivarius il CD *Voyages* (musiche di Berio, Hosokawa, Schoeller). Nel 2007 esegue in prima mondiale un altro brano a lui dedicato da Wolfgang Rihm, *Psalmus* per fagotto e orchestra, con la Staatsorchester di Monaco per la direzione di Kent Nagano. Del 2008 la "Carte Blanche" a Pascal Gallois presso la Konzerthaus di Vienna (Boulez, Neuwirth, Kurtág...), diversi recital e masterclass a Filadelfia (Temple University) e l'uscita del CD # 3, dedicato ad opere di Olga Neuwirth, Daï Fujikura e Bruno Mantovani (con la DSO Berlin), sempre presso Stradivarius.

Rohan de Saram

Rohan de Saram, nato a Sheffield da genitori cingalesi, ha cominciato a studiare il violoncello in giovane età con Gaspar Cassadó a Siena, con John Barbirolli nel Regno Unito e con Pablo Casals a Puerto Rico, debuttando nel 1960 alla Carnegie Hall con la New York Philharmonic Orchestra. Vincitore di diversi premi internazionali, si è esibito in molti paesi d'Europa, Asia, America, Australia come solista e per le maggiori orchestre del mondo. Ha lavorato con i più famosi direttori e compositori, tra i quali Adrian Boult, Seiji Ozawa, William Steinberg, Zubin Mehta, Colin Davis, Zoltán Kodály, Dmitri Shostakovich, Francis Poulenc; compositori come Xenakis e Berio hanno scritto brani appositamente per lui. Nonostante sin da adolescente si sia fatto un nome come musicista classico, è conosciuto soprattutto come eccelso esecutore del repertorio contemporaneo e come membro (dal 1979 al 2005) dell'Arditti Quartet, con il quale si è esibito in numerosi festival e sale da concerto di tutto il mondo. Oltre a insegnare e a suonare un vasto repertorio come solista, in duo, in trio e in ensemble, de Saram si dedica anche alla musica d'improvvisazione ed è coinvolto in molti progetti legati alla musica orientale; Berio, nella sua *Sequenza XIV* per violoncello (scritta per de Saram), ha incluso ritmi del Kandyam drum, strumento tradizionale cingalese. Grazie ai suoi studi sul ritmo dei tamburi e sulle melodie della musica tradizionale dello Sri Lanka, Rohan de Saram inserisce spesso nei suoi recital delle performance con il tamburo di Kandy. Nel dicembre 2004 viene insignito della laurea ad honorem dall'Università di Peradeniya e nel 2005 riceve il Deshamaniya, un riconoscimento nazionale conferito dal presidente dello Sri Lanka.

Divertimento Ensemble

Fondato nel 1977 da alcuni solisti di fama internazionale e sotto la direzione di Sandro Gorli, il Divertimento Ensemble ha realizzato più di mille concerti e tredici CD. Oltre ottanta compositori hanno dedicato nuove composizioni all'ensemble contribuendo a creare un repertorio fra i più rappresentativi della nuova musica, non solo italiana. Ha effettuato concerti in Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Inghilterra, Croazia, Slovenia, Polonia, Messico, Stati Uniti, Argentina, Giappone e Russia, oltre che nelle più importanti città italiane. Nel 1981 ha debuttato al Teatro alla Scala con l'opera *Il Sosia* di Flavio Testi e con un concerto monografico dedicato ad Aldo Clementi. Presente nei maggiori festival di musica contemporanea in Europa, è stato invitato a partecipare a 15 edizioni della Biennale di Venezia dal 1979 al 2008. Fra le sue incisioni: l'opera *Solo* di Sandro Gorli (Ricordi), tre CD dedicati a Bruno Maderna - *Satyricon* (Salabert-Harmonia Mundi), *Don Perlimplin* (Stradivarius), *Venetian Journal* (Stradivarius) -, un'antologia di giovani compositori italiani (Fonit Cetra) e tre CD dedicati a Giulio Castagnoli, Alessandro Solbiati e Franco Donatoni (Stradivarius). Sono in uscita due CD dedicati a Stefano Gervasoni e a Matteo Franceschini. Da alcuni anni affianca all'attività concertistica un forte impegno in campo didattico, collaborando al Corso di direzione d'orchestra per la musica dal Novecento ad oggi tenuto da Sandro Gorli.

Sandro Gorli

Sandro Gorli ha studiato composizione con Franco Donatoni frequentando contemporaneamente la facoltà di architettura a Milano e diplomandosi in pianoforte. Ha svolto attività di ricerca presso lo Studio di Fonologia della Rai di Milano e ha seguito i corsi di direzione d'orchestra di Hans Swarowsky a Vienna. Nel 1977 ha fondato il Divertimento Ensemble, che ancor oggi dirige, svolgendo un'intensa attività concertistica per la diffusione della musica contemporanea. Dal 1990 al 1998 è stato direttore principale dell'ensemble Elision di Melbourne. Con le due formazioni ha realizzato negli ultimi anni di attività quattordici CD. Ha realizzato, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, la prima esecuzione italiana della "Low" *Symphony* di Philip Glass e, alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, ha inciso due CD interamente dedicati a Bruno Maderna. Fra le sue composizioni, regolarmente eseguite nelle più importanti manifestazioni italiane e straniere, ricordiamo: *Me-Ti*, per orchestra, richiesta all'autore da Bruno Maderna per l'orchestra Rai di Milano (premio SIMC 1975), *Chimera la luce*, per sestetto vocale, pianoforte, coro e orchestra, che ha avuto la sua prima esecuzione al Festival di Royan del 1976 sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli, *On a Delphic Reed*, per oboe e 17 esecutori (premio SIMC 1980), *Super flumina*, per oboe, viola e orchestra, scritta per il Festival di Babilonia del 1987 (premio Città di Trieste del 1989) e *Requiem*, per coro misto a cappella, scritto per La Chapelle Royale diretta da Philippe Herrewé (CD Harmonia Mundi). Ha vinto, nel 1985, il premio Europa per il teatro musicale con l'opera *Solo* e la sua seconda opera, *Le mal de lune*, è andata in scena nel marzo 1994 a Colmar e a Strasburgo.

Garth Knox

Garth Knox è uno dei più rinomati musicisti contemporanei della sua generazione. Nato in Irlanda e cresciuto in Scozia, studia al Royal College of Music di Londra, dove riceve numerosi premi per viola e musica da camera. Dopo gli studi suona con molti dei principali gruppi di Londra un repertorio assai vario, che spazia dal barocco al contemporaneo. Nel 1983 viene invitato da Pierre Boulez a diventare membro dell'Ensemble Intercontemporain a Parigi, dove ha la possibilità di suonare molto come solista e come musicista da camera, viaggiando in tutto il mondo e partecipando a festival internazionali. Nel 1990 Garth Knox entra a far parte dell'Arditti Quartet, suonando nelle principali sale da concerto del mondo ed esibendosi in prime delle opere di compositori contemporanei tra cui Ligeti, Kurtág, Berio, Xenakis, Lachenmann, Cage, Feldman e Stockhausen (il famoso *Helicopter Quartet*); lascia il quartetto nel 1998 per dedicarsi interamente alla sua carriera solista. Ha eseguito prime assolute di Henze (la *Viola Sonata* è dedicata a lui), Ligeti, Schnittke, Ferneyhough, Dillon, Benjamin e tanti altri. Recentemente è diventato un pioniere della viola d'amore, esplorandone le possibilità nell'ambito della Nuova Musica, con e senza elettronica, e sta creando un nuovo repertorio per questo strumento. Garth Knox vive ora a Parigi, dedito a tempo pieno alla sua carriera solista, dando recital, concerti e suonando musica da camera in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Il suo CD solista *Works for Viola* ha vinto l'ambito Deutsche Schallplattenpreis e l'ultimo, *D'Amore*, per ECM, è stato scelto dal New York Times come uno dei "dischi dell'anno".

Agnès Vesterman

La violoncellista francese Agnès Vesterman si esibisce come solista e musicista da camera sia nell'ambito della musica classica che in quello della musica contemporanea e dell'improvvisazione, rinnovando la sua creatività con nuovi repertori e collaborazioni. Dal 1988 al 2001 ha fatto parte del Quatuor Arpeggione, vincitore del concorso internazionale di Evian e ospite in residenza alla Sorbona, viaggiando in tournée in tutto il mondo. Il suo duo "D'Amore" (viola d'amore e violoncello) con il violista e compositore Garth Knox interpreta un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo e alla musica celtica; la loro recente incisione con ECM ha ottenuto da Gramophone la nomina a miglior CD del mese. Agnès Vesterman ha composto musica per diversi spettacoli esplorando le relazioni tra parole e musica con lo scrittore e attore Vincent Vedovelli e il pianista Christopher Bjurström; ha inoltre inciso improvvisazioni per violoncello e per clarinetto e violoncello con Sylvain Kassap per Cézame. La collaborazione con lo scultore polacco Andrzej Król sulle sue bellissime sculture sonore (gli strumenti musicali Wspak) ha portato a diverse performance in Francia e in Polonia. Sulla sua agenda spiccano anche le esecuzioni di prime mondiali di compositori quali Forget, Bacri, Campo, Greif... Ha inciso le due suite per violoncello solo del compositore Forget per l'etichetta Anima e la sonata per due violoncelli *The Battle of Agincourt* di Greif con il violoncellista Patrick Langot per l'etichetta Zigzag. Altre sue registrazioni includono quartetti di Schumann, Beethoven, Fauré con il Quatuor Arpeggione per YBA e sonate di Kodály, Prokofiev, Janáček con il pianista Bertrand Giraud per Anima. Il suo interesse per la Tecnica Alexander e il Tai Chi Chuan l'ha portata a sviluppare un nuovo approccio d'insegnamento. Attualmente insegna musica da camera al Conservatorio di Parigi e violoncello al Conservatorio di Boulogne-Billancourt.

Ensemble Recherche

L'Ensemble Recherche è uno degli ensemble più autorevoli nell'ambito della musica contemporanea. Dalla sua fondazione nel 1985 e con circa cinquecento prime esecuzioni all'attivo, ha contribuito in modo determinante all'evoluzione del repertorio contemporaneo di musica da camera e d'ensemble. Il gruppo, composto da nove solisti, ha conquistato grazie al suo alto profilo artistico una solida posizione sulla scena musicale internazionale. Oltre all'intensa attività concertistica, l'ensemble collabora a progetti di teatro musicale, trasmissioni radiofoniche e film, propone corsi per strumentisti e compositori ed offre alla giovane generazione di musicisti la possibilità di assistere alle prove. Il suo repertorio, partendo dai classici di fine Ottocento, spazia dall'Impressionismo francese alla Seconda Scuola Viennese e agli Espressionisti, alla Scuola di Darmstadt e allo Spettralismo francese, fino agli esperimenti dell'avanguardia odierna. L'Ensemble Recherche ha particolarmente a cuore anche la rivisitazione in chiave contemporanea della musica antecedente al Settecento. La grande varietà del repertorio è testimoniata da oltre cinquanta CD. L'Ensemble Recherche organizza annualmente, insieme all'Orchestra Barocca di Friburgo, l'Ensemble-Akademie Freiburg, un forum per il perfezionamento di musicisti professionisti nell'ambito della musica da camera antica e contemporanea, allo scopo di favorire l'incontro. I membri dell'Ensemble Recherche insegnano nelle accademie musicali e ai corsi internazionali di Darmstadt. L'ensemble si gestisce autonomamente ed organizza i propri concerti a Friburgo, la città in cui ha sede.

Mdi Ensemble

Mdi Ensemble nasce nel 2002 dall'idea di sei giovani musicisti milanesi di contribuire alla diffusione e alla valorizzazione della musica contemporanea in Italia e all'estero. Fin dagli esordi l'ensemble si è dedicato allo studio di un repertorio comprendente, oltre i lavori dei grandi nomi della musica contemporanea e del secolo appena trascorso, musiche di compositori emergenti nel panorama internazionale, proponendo anche prime esecuzioni italiane e mondiali. L'ensemble si è esibito presso importanti istituzioni italiane, tra cui Lingotto di Torino, Teatro Bibiena di Mantova, Teatro dal Verme di Milano, Amici della Musica di Palermo, Biennale di Venezia, Festival MiTo; è stato ospite in Germania presso la Tonhalle di Düsseldorf, la Konzerthaus di Dortmund, il festival Ars Nova a Rottenburg, l'Istituto di cultura giapponese di Colonia. Si è inoltre esibito al Teatro Forteza di Maiorca, al LACMA di Los Angeles e nel 2008 ha debuttato a Tokyo con una serie di concerti dedicati a Sylvano Bussotti. La prima produzione discografica di Mdi, con musiche di Stefano Gervasoni, è stata pubblicata da Aeon Paris e ha ottenuto il riconoscimento "Coup de coeur - Musique Contemporaine 2009" conferitogli dall'Académie Charles Cros. Dal 2008 Mdi partecipa al progetto "Repertorio Zero" ideato da Yan Maresz, Nadir Vassena e Giovanni Verrando, collaborando a produzioni musicali con il proprio quartetto d'archi che per l'occasione utilizza esclusivamente strumenti elettrici e concreti. Dalla sua fondazione, Mdi ha come direttore principale Yoichi Sugiyama.

Yoichi Sugiyama

Yoichi Sugiyama (Tokyo 1969) ha studiato direzione d'orchestra con Emilio Pomárico e Morihiro Okabe e composizione con Franco Donatoni, Sandro Gorli e Akira Miyoshi. È attivo sia come direttore che come compositore, in Europa e in Giappone. Ha diretto prestigiose orchestre ed ensemble internazionali, tra cui: Ensemble Modern Orchestra di Francoforte, Klangforum Wien, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Orchestre de Chambre de Genève, Orchestra dell'Arena di Verona, Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, Ensemble Contrechamps, Collegium Novum, Kammerensemble Neue Musik Berlin, Remix Ensemble, Icarus Ensemble, Divertimento Ensemble, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Orchestra Milano Classica, Orchestra Sinfonica della Repubblica San Marino, Tokyo Sinfonietta, Izumi Sinfonietta. Sugiyama è attivo in varie rassegne internazionali come Wien Modern, Festival d'Automne à Paris, Milano Musica, Suntory Summer Festival, Settembre Musica. Le ultime composizioni di Sugiyama sono state eseguite in prestigiosi festival internazionali come Milano Musica, La Biennale di Venezia, Takefu International Music Festival, Tiroler Festspiele Erl, Angelica (Bologna), REC Festival d'Autunno (Reggio Emilia) e sono state riprese da Rai 3 FM. Attualmente Sugiyama insegna presso l'Accademia Internazionale della Musica di Milano.

Ensemble Prometeo

Quando nel 1990 Martino Traversa fondò l'associazione culturale Ensemble Edgard Varèse, nessuno avrebbe immaginato che si profilava una delle maggiori realtà in campo nazionale dedicate alla musica contemporanea. Non a caso l'associazione fu intitolata a un precursore dell'esperienza elettroacustica e l'inaugurazione della rassegna Traiettorie avvenne con un omaggio a Luigi Nono, che dell'ensemble fu il principale sostenitore. Oggi, a vent'anni di distanza, quest'eredità viene raccolta dal nuovo Ensemble Prometeo che, fin dalle prime produzioni (*Sixteen Dances* e *Imaginary Landscapes* di John Cage, *Die Schachtel* di Franco Evangelisti), si propone di rilanciare e ulteriormente promuovere una direzione di ricerca storicamente individuata, concentrandosi sulla musica sperimentale del nostro tempo e sull'impiego delle nuove tecnologie elettroniche. L'attività dell'ensemble si affianca a quella della Fondazione Prometeo con iniziative concertistiche, discografiche, seminariali, per offrire un più ampio orizzonte di ricerca nell'ambito della musica d'oggi, oltre che uno spazio vitale alle nuove generazioni di compositori chiamati a collaborarvi.

Marco Angius

Marco Angius ha diretto l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestra Sinfonica di Lecce. È stato invitato a dirigere presso Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam (Gaudeamus Music Week), Luxembourg Philharmonie, deSingel di Anversa (con l'Hermes Ensemble di cui è principale direttore ospite), la Biennale Musica di Venezia, Ars Musica di Bruxelles, Milano Musica, I Pomeriggi Musicali, Warsaw Autumn, La Filature di Mulhouse, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Lirico Belli di Spoleto, Traiettorie di Parma... È fondatore e direttore musicale dell'ensemble Algoritmo, col quale ha ottenuto il Premio del Disco Amadeus 2007 per la migliore incisione dell'anno (*Mixtim* di Ivan Fedele, Stradivarius, in co-produzione con Rai Radio3) e con cui ha inciso *Capt-actions* di Fedele (Neos), *Le stagioni artificiali* di Salvatore Sciarrino (Kairos), *Omaggio a Sei Shonagon* di Luca Mosca (VDM records), *Manhattan Bridge* di Martino Traversa (ancora per Neos). Per Stradivarius ha realizzato in prima mondiale gli *Studi per l'intonazione del mare* di Sciarrino, *Rotativa* di Giacinto Scelsi e *Mosaïque* di Fedele. È autore di una monografia sull'opera di Sciarrino (*Come avvicinare il silenzio*, Rai Eri, 2007). Dal 2008 dirige i concerti finali dei corsi di composizione presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituzione con la quale collabora anche per i corsi di alto perfezionamento. Tiene masterclass di direzione d'orchestra presso il conservatorio di Lugano e, prossimamente, ne terrà anche presso l'Accademia del Teatro alla Scala.

Ciro Longobardi

Ciro Longobardi, pianista, si dedica da più di quindici anni allo studio ed alla diffusione del repertorio e dei linguaggi musicali moderni e contemporanei. Compie gli studi pianistici con Carlo Alessandro Lapegna, perfezionandosi in seguito con Alexander Lonquich e Bernhard Wambach, e in musica da camera con Franco Gulli, Maurice Bourgue e Franco Rossi. Finalista e miglior pianista presso il Concorso Gaudeamus di Rotterdam 1994, Kranichsteiner Musikpreis nell'ambito della 37ª edizione dei Ferienkurse di Darmstadt, ha suonato per numerose istituzioni, tra cui Traiettorie, Milano Musica, Ravello Festival, Ravenna Festival, Rai Nuova Musica di Torino, Giovine Orchestra Genovese, Festival Pontino, Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, Accademia Filarmonica Romana, Nuova Consonanza ed Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, Saarländischer Rundfunk Saarbrücken, Ferienkurse Darmstadt, Festival Synthèse di Bourges, Festival Manca di Nizza, Fondazione Gaudeamus di Amsterdam (Muziekgebouw), ZKM Karlsruhe, Peter B. Lewis Theatre (Guggenheim Museum) di New York, Festival di Salisburgo, in qualità di solista, di camerista e di membro di Dissonanzen (Napoli) e di Algoritmo (Roma). Collabora stabilmente con alcuni tra i maggiori compositori italiani. Ha inciso per Stradivarius, Limen, Mode, Tactus, RaiTrade. Sue esecuzioni sono state registrate e trasmesse da Rai Radio 3, Hessischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, nonché dalla radio olandese, croata e austriaca.

Alfonso Alberti

Alfonso Alberti svolge un'intensa attività di pianista in Europa e negli Stati Uniti. Ha suonato in sale come il Konzerthaus di Vienna, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Bibiena di Mantova, la Tonhalle di Düsseldorf, il LACMA di Los Angeles e Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo - capolavoro di Andrea Palladio e patrimonio dell'UNESCO - collaborando con direttori come Tito Ceccherini, Gustav Kuhn, Vittorio Parisi, Flavio Emilio Scogna, Yoichi Sugiyama, Arturo Tamayo, Pierre-André Valade. Ha realizzato numerosi CD solistici; il suo *Cangianti*, dedicato all'opera integrale per pianoforte di Niccolò Castiglioni e pubblicato dall'etichetta Col legno, sta incontrando un unanime consenso da parte della critica. Recentemente è apparso, sempre per Col legno, *Dispositions furtives*, con musiche per pianoforte solo di Gérard Pesson, mentre sarà presto pubblicato un CD per Stradivarius con il *Concerto per pianoforte e orchestra* di Goffredo Petrassi (Orchestra della Rai di Torino, direttore Arturo Tamayo). Ha tenuto a battesimo composizioni per pianoforte solo di Jacopo Baboni Schilingi, Giorgio Gaslini, Daniele Lombardi, Alessandro Melchiorre, Gérard Pesson, Robert H.P. Platz, Fausto Razzi, Gil Shohat, Alessandro Solbiati, Yoichi Sugiyama, Martino Traversa e diversi altri compositori. Affianca all'attività di pianista quella di musicologo: ha pubblicato *Niccolò Castiglioni, 1950-1966* (LIM, 2007), *Vladimir Horowitz* (L'Epos, 2008) e *Le sonate di Claude Debussy* (LIM, 2008).

Nelio Sonogo

Nato a Sion nel 1955, vive e lavora a Concordia Sagittaria e Londra. Il suo linguaggio matura nella frequentazione di Emilio Vedova all'Accademia di Venezia negli anni settanta e da allora ha presentato il suo lavoro in varie sedi prestigiose, tra cui i Musei Civici Villa Manzoni di Lecco, il Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia, la Fondazione Ado Furlan di Pordenone, Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, la DuMont Kunsthalle di Colonia, il Museion Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano, la Städtische Galerie di Rosenheim, il Museo d'Arte Contemporanea all'aperto di Morterone, la Casa del Mantegna a Mantova. Con la galleria A arte Studio Invernizzi di Milano partecipa alle più importanti fiere d'arte internazionali.

Sonogo ha realizzato per l'edizione 2010 di Traiettorie un'opera appartenente al ciclo *Orizzontaleverticale*, in cui rettangoli sovrapposti e interferenti di diversi colori dialogano intenzionalmente, nella loro espansione spaziale: talvolta dimezzati, come in questo caso, hanno tratti accesi di cromie raffinate e palpitanti, acide ed elettriche, che si stratificano in variazione e si articolano indifferentemente secondo direttrici di espansione orizzontali o verticali, alla ricerca di una relazione forte, cercata, con il divenire dell'esistere e del cosmo.

traiettorie²⁰

XX Rassegna Internazionale
di Musica Moderna e Contemporanea

Direttore artistico
Martino Traversa

Organizzazione
Chiara Agostini
Roberto Alzapiedi
Loredana Scianna
Roberta Valenti

Ufficio stampa
Luciana Convertini
Erica Zilocchi

Audio
AV di Antonio Verderi

Testi critici
Giuseppe Martini

Si ringraziano per la collaborazione:

ERSTE BANK
The Austrian Federal Ministry for European and International Affairs

Francesca Pola
A arte Studio Invernizzi – Milano

Traiettorie 2010 è un progetto della Fondazione Prometeo

A
sostegno
della
cultura
del
nostro
tempo

FONDAZIONE
PROMETEO

P.le San Francesco, 1
I-43121 Parma

Tel. 0521-031128
info@fondazioneprometeo.org
www.fondazioneprometeo.org