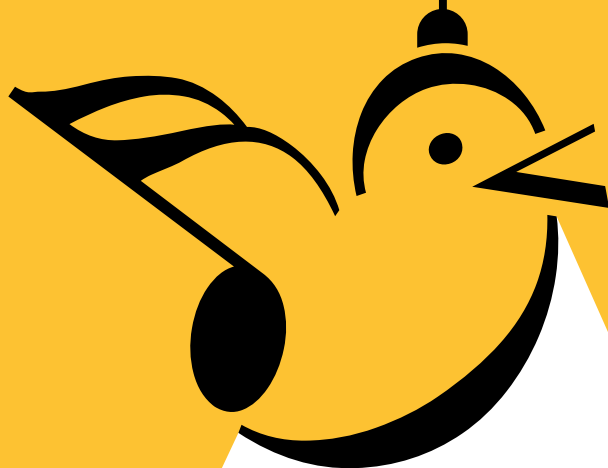

MI Settembre
TO Musica

MILANO

luci

Giovedì
22
settembre
2022

Teatro Dal Verme
ore 21

ILLUMINAZIONI

Torino Milano Festival Internazionale della Musica

Un progetto di

Comune di
Milano

CITTA' DI TORINO

Con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Realizzato da

pomeriggi
musicali
fondazione

Fondazione
per la cultura
Torino

GALLERIE D'ITALIA

Un museo.
Quattro sedi.

Milano | Napoli | Torino | Vicenza

Dove la cultura è dialogo
tra **arte** e **società**.

ILLUMINAZIONI

Čajkovskij a Firenze scopre la luce del Sud e riscalda la propria partitura con un calore fino a quel momento sconosciuto. Britten incontra sul suo cammino *Les illuminations* di Rimbaud, ne viene folgorato e fa nascere uno dei capolavori della musica vocale di tutti i tempi.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione di Nicola Campogrande.

Benjamin Britten (1913-1976)

Les illuminations op. 18

su testi di Arthur Rimbaud

Fanfare – Maestoso. Largamente

Villes – Allegro energico

Phrase – Lento ed estatico

Antique – Allegretto, un poco mosso

Royauté – Allegro maestoso

Marine – Allegro con brio

Interlude – Moderato ma comodo

Being Beauteous – Lento ma comodo

Parade – Alla marcia

Départ – Largo maestoso

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)

Souvenir de Florence in re minore op. 70

Allegro con spirito

Adagio cantabile e con moto

Allegretto moderato

Allegro vivace

Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino

Ian Bostridge tenore

Giampaolo Pretto direttore

In collaborazione con

Orchestra Filarmonica di Torino

La direzione artistica del festival invita a non utilizzare in alcun modo gli smartphone durante il concerto, nemmeno se posti in modalità aerea o silenziosa. L'accensione del display può infatti disturbare gli altri ascoltatori. Grazie.

Fanfare

J'ai seul la clef de cette parade, de cette parade sauvage.

Villes

Ce sont des villes! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux [...].

Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tettent Diane. Les Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue [...].

Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit [...].

Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements?

Phrase

J'ai tendu de cordes de clocher à clocher;
des guirlandes de fenêtre à fenêtre;
des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse.

Antique

Gracieux fils de Pan! Autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux, des boules précieuses, remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent. Tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des tintements circulent dans tes bras blonds. Ton coeur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe degauche.

Royauté

Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique: "Mes amis, je veux qu'elle soit reine!". "Je veux être reine!". Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuve terminée. Ils se pâmaient l'un contre l'autre.

En effet, ils furent rois toute une matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons, en tout l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de palmes.

Marine

Les chars d'argent et de cuivre
Les proues d'acier et d'argent
Battent l'écume,
Soulèvent les souches des ronces.

Fanfara

Solo io ho la chiave di questa selvaggia parata.

Città

Sono città! È un popolo per il quale si sono innalzati questi Allegani e questi Libani di sogno! Villette di cristallo e di legno che si muovono su rotaie e carrucole invisibili. I vecchi crateri cinti di colossi e di palme di rame ruggiscono melodiosamente in mezzo ai fuochi [...].

Cortei di Mab con vesti rossicce, opaline, salgono dai burroni. Lassù, con le zampe nella cascata e nei rovi, i cervi poppano Diana. Le Baccanti dei sobborghi singhiozzano e la luna arde e urla. Venere entra nelle caverne dei fabbri e degli eremiti. Gruppi di campanili cantano le idee del popolo. Da castelli costruiti in osso sgorga musica sconosciuta [...].

Il paradiso delle tempeste si inabissa. I selvaggi danzano senza posa la festa della notte [...].

Quali buone braccia, quali piacevoli momenti mi restituiranno quella regione da cui vengono i miei sonni e i miei minimi impulsi?

Frase

Ho teso le corde da un campanile all'altro;
e le ghirlande da una finestra all'altra;
e le catene d'oro da una stella all'altra, e io ballo.

Antico

Grazioso figlio di Pan! Intorno alla tua fronte incoronata di fiorellini e di bacche, i tuoi occhi, globi preziosi, si muovono. Macchiate di feccia bruna, le tue guance s'incavano. I tuoi denti brillano. Il tuo petto somiglia a una cetra, tintinnii scorrono per le tue braccia bionde. Il tuo cuore batte in questo ventre in cui riposa il duplice sesso. Passeggia, di notte, muovendo dolcemente questa coscia, questa seconda coscia e questa gamba sinistra.

Regalità

Un bel mattino, presso un popolo molto mite, un uomo e una donna bellissimi gridavano sulla pubblica piazza: "Amici miei, voglio che lei sia regina!". "Io voglio essere regina!". Lei rideva e tremava. Lui parlava agli amici di rivelazione, di prova superata. Si estasiavano l'uno sull'altra.

In effetti, furono re per tutta una mattinata in cui gli arazzi color carminio si sollevarono sulle case, e per tutto il pomeriggio, in cui avanzarono dalla parte del giardino delle palme.

Marina

I carri d'argento e di rame
le prue d'acciaio e d'argento
battono la schiuma,
sollevano i ceppi dei rovi.

Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux,
Filent circulairement vers l'est,
Vers les piliers de la forêt,
Vers les fûts de la jetée.
Dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.

Interlude

[...] J'ai seul la clef de cette parade, de cette parade sauvage.

Being Beauteous

Devant une neige un Etre de Beauté de haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un spectre ce corps adoré; des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de beauté, elle recule, elle se dresse. Oh! nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. Oh la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal! Le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger!

Parade

Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés de mettre en oeuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. Quels hommes mûrs! Des yeux hébétés à la façon de la nuit d'été, rouges et noirs, tricolores, d'acier piqué d'étoiles d'or; des faciès déformés, plombés, blêmis, incendiés; des enrouements folâtres! La démarche cruelle des oripeaux! – Il y a quelques jeunes. [...]

Oh le plus violent Paradis de la grimace enragée! [...]

Chinois, Hottentots, bohémiens, niais, hyènes, Molochs, vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent les tours populaires, maternels, avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons "bonnes filles". Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique. [...]

J'ai seul la clef de cette parade sauvage.

Départ

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir; et au soleil, et toujours.

Assez connu. Les arrêts de la vie – Oh Rumeurs et Visions!

Départ dans l'affection et le bruit neufs!

Le correnti della landa,
e i solchi immensi del riflusso,
filano con moto circolare verso l'est,
verso i pilastri della foresta,
verso i fusti del molo,
il cui angolo è investito da turbini di luce.

Interludio

[...] Solo io ho la chiave di questa selvaggia parata.

Essere di bellezza

Stagliato contro la neve un Essere di Bellezza di alta statura. Sibili di morte e cerchi di musica sorda fanno salire, allargarsi e tremare come uno spettro questo corpo adorato; ferite scarlatte e nere spiccano sulle carni superbe. I colori propri della vita si incupiscono, danzano e si sprigionano intorno alla Visione, sul cantiere. E i brividi s'innalzano e rumoreggiano, e mentre il sapore forsennato di quegli effetti si carica dei fischi mortali e delle musiche roche che il mondo, lontano dietro di noi, lancia sulla nostra madre di bellezza, essa indietreggia, si rizza. Oh! le nostre ossa sono rivestite di un nuovo corpo innamorato. Oh la faccia terrea, lo scudo di crine, le braccia di cristallo! Il cannone su cui devo abbattermi attraverso la mischia degli alberi e dell'aria leggera!

Parata

Dei bricconi ben solidi. Parecchi hanno sfruttato i vostri mondi. Senza bisogni e con poca fretta di mettere in opera le loro brillanti facoltà e la loro esperienza delle vostre coscienze. Che uomini maturi! Occhi inebetiti come la notte d'estate, rossi e neri, tricolori, d'acciaio picchiettato di stelle d'oro; facce deformi, plumbee, illividite, avvampanti; folleggianti raucedini! Il portamento crudele degli orpelli! – Alcuni sono giovani. [...]

Oh, il più violento Paradiso della smorfia rabbiosa! [...]

Cinesi, Ottentotti, zingari, scimuniti, iene, Moloch, vecchi pazzi, demoni sinistri, mescolano le burle popolari, materne con atteggiamenti e tenerezze bestiali. Sarebbero capaci di interpretare delle commedie nuove e canzoni da "brave ragazzine". Esperti giocolieri, trasformano il luogo e le persone e si servono della commedia magnetica. [...]

Solo io ho la chiave di questa selvaggia parata.

Partenza

Visto abbastanza. Si è incontrata la visione in tutti i climi.

Avuto abbastanza. Rumori di città, la sera, e al sole, e sempre.

Conosciuto abbastanza. Le sentenze della vita. – Oh Rumori e Visioni!

Partenza nell'affetto e nel brusio nuovi!

A disposizione di eventuali aventi diritto

Terzo dei sei cicli dedicati alla voce da Benjamin Britten, *Les illuminations* per soprano o tenore e orchestra d'archi musica una silloge della raccolta postuma (1886) di Arthur Rimbaud, scritta nei suoi “anni di vagabondaggio” e ricca di allusioni visionarie. Per il ventiseienne Britten il 1939, anno della stesura dell'opera, è ricco di sconvolgimenti, tra cui il trasferimento in America in compagnia del tenore Peter Pears per sfuggire alla guerra imminente e alle critiche relative all'anticonformismo della sua vita privata e pubblica (era pacifista e socialista, dunque “sovversivo”). Dopo soli tre anni, però, spinto da amor patrio, il compositore rientra in un'Inghilterra ormai devastata dal conflitto.

Britten segue sin dagli esordi la lezione dei grandi maestri del Novecento (da Hindemith a Stravinskij), rimanendo sempre sul filo del rasoio tra novità e tradizione, come ben dimostra questo lavoro composto per Sophie Wyss, alla quale l'autore suggerisce una chiave interpretativa nel verso tratto da *Parade* «*J'ai seul la clef de cette parade sauvage*» (Solo io ho la chiave di questa selvaggia parata) che dà inizio anche al primo brano, *Fanfare*. Gli arpeggi di mi e si bemolle che vi compaiono nel registro acuto evocano una banda sconquassata, sul cui accompagnamento la voce intona il motto, subito ripreso dai primi violini. Il successivo *Villes* illustra in orchestra l'alacre atmosfera di città, mentre il canto disegna alcuni madrigalismi (il più evidente dei quali si trova sulla parola *mélodieusement*). Segue *Phrase*, che espone sui diafani armonici degli archi un solo verso poetico, preludio *Lento ed estatico* del brano successivo, *Antique*. Quest'ultimo è un omaggio al figlio del direttore Hermann Scherchen, trasfigurato in *kouros* greco grazie ai versi di Rimbaud. Echi dell'*Apollon Musagète* stravinskiano (del 1928) si ritrovano nella melodia dei violini, sulla quale la voce distende lente volute imperniate, ancora una volta, sulle triadi di mi e si bemolle affidate a pizzicati come di antiche cetre. *Royauté* mima una sgangherata banda militare nuovamente sul tritono mi-si bemolle: questi accordi sembrano dar corpo ai due ebbri protagonisti che a poco a poco si allontanano con il loro seguito. *Marine* presenta rapide figure di semicrome – immagine sonora delle onde – mentre i melismi finali di ciascuna strofa sembrano disegnare con la voce tumultuosi vortici d'acqua. In *Interlude* la ripresa variata del motto d'inizio prepara *Being Beauteous*, dedicato all'amico Pears, un Lied tripartito dal carattere contemplativo, la staticità ritmica del quale è bilanciata dalla complessità della progressione armonica ispirata dal testo: ne nasce una soffusa pagina da diario intimo. Il penultimo brano del ciclo, *Parade*, rielabora una stralunata marcia composta in precedenza per un quartetto rimasto incompiuto, ed è seguita ancora una volta dal motto iniziale. L'ultimo numero, *Départ*, è un nostalgico commiato dalla melodia estatica, chiusa dal progressivo dileguarsi dell'orchestra.

Le melodie di Čajkovskij sono talmente perfette da sembrare opera della natura stessa, come i fiori del suo giardino a Klin: forse per questo motivo il giovane Stravinskij lo considera uno dei suoi autori prediletti (“il più russo dei russi”) al punto da rielaborare alcune delle sue composizioni nel balletto *Le Baiser de la Fée* del 1928. L'amore per il *belcanto* lega Čajkovskij – uno degli ultimi epigoni del “mondo di ieri” – al nostro paese, in cui soggiorna ben nove volte tra il 1872 e il 1890. «O Italia, cento volte cara: per me sei come un paradiso!», scrive alla vedova von Meck. Alla città che gli lascia «l'impressione di un sogno dolce e meraviglioso (...) più a lungo ci vivi, più l'ami» l'autore dedica negli ultimi anni della propria non lunga esistenza un caldo omaggio con il Sestetto per archi in re minore, *Souvenir de Florence*. Ne scrive egli stesso in una lettera alla sua mecenate del luglio 1890: «Conosco il vostro interesse per la musica da camera e sarò lieto se potrete ascoltare il mio Sestetto: l'ho scritto con molto entusiasmo e senza il minimo sforzo». L'esecuzione ha luogo in uno *Hauskonzert* alla presenza dei compositori Glazunov e Ljadov, i quali suggeriscono all'autore una revisione, presto approntata per la presentazione pubblica di due anni successiva. La versione per orchestra d'archi è poi curata sul modello della *Serenata* op. 48.

L'*Allegro con spirito* in re minore, nella tipica forma-sonata bitematica e tripartita, oppone un motivo energetico a un secondo tema più disteso, quasi operistico. Una mesta melodia dei violini si dipana nell'*Adagio cantabile e con moto* in re maggiore, distesa sopra un tappeto armonico di pizzicati, ed è seguita da una zona tematica esposta dal *tutti* nel registro acuto e dalla successiva ripresa ai violoncelli del tema d'inizio. L'*Allegretto moderato* (uno Scherzo in la minore) si apre con un malinconico canto affidato alle viole, il cui dolce ritmo di danza si infittisce poi in un dialogo tra i violoncelli e il *tutti*. Interrotto dall'energica eleganza di un Trio in la maggiore che richiama l'atmosfera del coevo *Schiaccianoci*, esso si conclude con la ripresa dello Scherzo. L'*Allegro vivace* successivo si apre in re minore e ingloba due brevi episodi fugati; costruito su un trascinate ritmo slavo, il movimento sfocia nella seconda parte nella tonalità di re maggiore e termina con una coda *più vivace* dalla prorompente vitalità.

Giulio Castagnoli

L'**Orchestra Filarmonica di Torino** è nata nell'aprile 1992 e da quell'anno realizza presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino una propria stagione concertistica.

Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che ogni concerto sia un evento speciale sviluppato attorno a uno specifico tema, sono sia i grandi capolavori, con un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento, sia brani di più rara esecuzione. Grande attenzione è inoltre dedicata alla musica del presente, spesso appositamente commissionata. L'interesse per le più aggiornate prassi esecutive e la definizione dei dettagli che tale repertorio acquista quando viene eseguito da un organico cameristico fanno dell'Orchestra Filarmonica di Torino una realtà unica, che ha nel tempo consolidato una marcata riconoscibilità.

L'attività dell'Orchestra Filarmonica di Torino ha visto la realizzazione di numerose collaborazioni con prestigiosi direttori e solisti: dal 2016 il direttore musicale è Giampaolo Pretto.

Negli ultimi anni, l'OFT ha inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico Maria Sardelli, Zahia Ziouani, Tito Ceccherini, Daniele Rustioni, Filippo Maria Bressan, Nathan Brock e con solisti di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, Massimo Quarta, Simonide Braconi, Enrico Dindo, David Greilsammer, Benedetto Lupo, Mario Brunello.

È stata protagonista, insieme all'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro Regio, dei Festival Estivi organizzati dalla Città di Torino e dalla Fondazione per la Cultura Torino; è inoltre ospite da anni di importanti stagioni quali quella del Teatro Olimpico di Vicenza, dell'Orchestra di Padova e del Veneto, dello Stradivari Festival di Cremona.

Le sue incisioni sono edite da Naxos, Decca, Claves, Victor, RS e Stradivarius.

L'attività dell'Orchestra Filarmonica di Torino è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino; opera con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo ed è sostenuta dalla Fondazione CRT e da altri sponsor privati, tra i quali Lavazza e Studio Torta di Torino.

Il tenore inglese **Ian Bostridge** ha frequentato il Corpus Christi College di Oxford prima di dedicarsi a tempo pieno alla carriera di cantante. Si è esibito in recital nelle più famose sale internazionali e ai festival di Salisburgo, Edimburgo, Vienna, Aldeburgh e alla Schubertiade. Nel 1999 ha eseguito in prima mondiale un ciclo di Lieder scritto espressamente per lui da Hans Werner Henze.

È artista in residenza presso Konzerthaus di Vienna, Schubertiade

Schwarzenberg, Concertgebouw di Amsterdam, Carnegie Hall, Barbican Center e Wigmore Hall di Londra. Ha debuttato nell'opera nel 1994 come Lysander in *A Midsummer Night's Dream* di Britten al Festival di Edimburgo. Nel 1997 ha cantato Quint in *The Turn of the Screw* di Britten alla Royal Opera House, dove da allora ha interpretato Caliban in *The Tempest* di Thomas Adès, Don Ottavio nel *Don Giovanni* diretto da Antonio Pappano e Vašek ne *La sposa venduta* di Smetana diretto da Bernard Haitink. Ha cantato ne *Il diario di uno scomparso* di Janáček a Londra, Parigi, Monaco, Amsterdam e New York. Più recentemente ha interpretato Don Ottavio all'Opera di Stato di Vienna e Aschenbach nella nuova produzione di *Death in Venice* per la English National Opera. Nel 2016, dopo diversi recital, ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano in *The Turn of the Screw*. I suoi cd in esclusiva per Emi/Warner hanno vinto tutti i maggiori premi internazionali, tra cui un Grammy Award per l'album dedicato a Shakespeare registrato insieme ad Antonio Pappano. Nel 2001 è stato eletto allievo onorario del Corpus Christi College di Oxford e nel 2003 ha conseguito il dottorato onorario in musica all'Università di St. Andrews. Nel 2004 è stato insignito dell'Ordine dell'Impero Britannico. Nel 2015 è stato pubblicato con grande successo anche in Italia il suo terzo libro *Il Viaggio d'inverno di Schubert: anatomia di un'ossessione*. Durante il periodo di lockdown Ian Bostridge ha realizzato alcuni concerti in streaming, tenuto una serie di masterclass per la Hochschule für Musik di Monaco di Baviera e conferenze-lezioni online per l'Università di Chicago. Ha inoltre registrato per Pentatone il *Winterreise* con Thomas Adès al pianoforte, un cd che ha ricevuto un incredibile successo di vendite e di critica, oltre a una nuova *Die schöne Müllerin* e un cd interamente dedicato a Ottorino Respighi.

Giampaolo Pretto è direttore principale dell'Orchestra Filarmonica di Torino dal 2016.

Si è formato come direttore alla Scuola di Musica di Fiesole nell'arco di quasi vent'anni di docenza dell'Orchestra Giovanile Italiana, divenendone maestro preparatore dal 2012 al 2018 e dirigendola in numerose importanti produzioni. Diplomato in flauto e composizione ai Conservatori di Verona e Torino, ha studiato direzione con Piero Bellugi. Dal 2009 a oggi è salito sul podio di diverse compagini quali Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Sinfonica Abruzzese, Wuhan Philharmonic, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Unimi di Milano, Toscanini di Parma. Ha diretto per ben tre volte di seguito (2016-2018) il concerto di

Capodanno all'Opera di Firenze, nonché numerose trasmissioni su Rai Radio3 per MITO SettembreMusica con l'OFT.

Ha diretto molte prime italiane, tra cui i *Quattro preludi e fughe* di Bach/Stravinskij, *Feux d'artifice* di Connesson, il Concerto per viola di Jennifer Higdon, *Nahe fern* di Rihm, oltre a brani di Battistelli, Campogrande, Colasanti, Glass, Mintzer, Pärt. Ha accompagnato in numerosi concerti e festival solisti del calibro di Gabriela Montero, Enrico Dindo, Andrea Lucchesini, Chloe Mun, Benedetto Lupo, Suyoen Kim, Signum Quartet, Nils Mönkemeyer, Alexander Malofeev. Sono del 2021 il debutto con l'Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona e la prima assoluta dell'opera *La notte di San Nicola* di Nicola Campogrande sul podio del Petruzzelli.

Assegnatario di molti premi e riconoscimenti, tra cui il Barison nel 1987, il Siebancek-Abbiati nel 2003 (col Quintetto Bibiena), il Pressenda nel 2008, è impegnato anche come compositore (Concerto per flauto, violoncello e orchestra d'archi *Nine Rooms*, quartetto *A flat*, concerto per clarinetto e orchestra *Per quelli che volano*, *Tre d'amore* per orchestra da camera).

Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi ritratti per le serie "I notevoli" e "Contrappunti".

www.mitosettembremusica.it

#MITO2022 #SOLOAMITO

Art Bonus: siamo tutti mecenati!

Anche tu puoi sostenere il festival MITO Settembre-Musica diventando un Mecenate: per te il 65% di bonus fiscale sull'importo donato! L'Art Bonus consente a cittadini e aziende di supportare la cultura tramite erogazioni liberali e godere di importanti benefici fiscali.

Partner

INTESA SANPAOLO

Sponsor

Media Partner

Con il contributo di

Con il sostegno di

Con la collaborazione di

