

CHIGIANA

INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY 2023

PAROLA

FACTOR

8 AGOSTO, MARTEDÌ
TEATRO DEI RINNOVATI, ORE 21.00

Concerto del Corso master di
Direzione d'Orchestra

DANIELE GATTI docente e coordinatore
LUCIANO ACOCELLA docente

ORCHESTRA SENZASPINE

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA

Consiglio di Amministrazione

Presidente

CARLO ROSSI

Vice Presidente

ANGELICA LIPPI PICCOLOMINI

Consiglieri

RICCARDO BACCHESCHI

GUIDO BURRINI

PASQUALE COLELLA ALBINO

NICOLETTA FABIO

CLAUDIO FERRARI

MARCO FORTE

ALESSANDRO GORACCI

CRISTIANO IACOPOZZI

ORSOLA MAIONE

Collegio Sindacale

MARCO BAGLIONI

STEFANO GIRALDI

ALESSANDRO LA GRECA

Direttore Artistico

NICOLA SANI

Direttore Amministrativo

ANGELO ARMIENTO

Johannes Brahms

Amburgo 1833 - Vienna 1897

Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 (1893)

I. Allegro con brio

Rodrigo Sámano Albarrán (Messico)

II. Andante

III. Poco Allegretto

Alissia Venier (Bielorussia / Italia)

IV. Allegro

Kyrian Friedenberg (USA / Canada)

***

Franz Schubert

Himmelfortgrund, Vienna 1797 - Vienna 1828

Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200 (1815)

I. Adagio maestoso. Allegro con brio

II. Allegretto

Luigi Mazzocchi (Italia)

III. Menuetto: Vivace. Trio

IV. Presto vivace

Davide Trolton (Italia)

Igor' Fëdorovič Stravinskij

Oranienbaum 1882 - New York 1971

L'uccello di fuoco, Seconda Suite (1919)

- I. Introduzione
- II. L'Uccello di fuoco e la sua danza
- III. Variazioni dell'Uccello di fuoco
- IV. Ronda delle Principesse
- V. Danza infernale del re Kaščej
- VI. Berceuse e Finale

Mauro Mariani (Italia)

Il programma del concerto finale del corso di Direzione d'Orchestra tenuto da Daniele Gatti e Luciano Acocella si configura come molto, di grande spessore tecnico e musicale per gli allievi che lo eseguiranno.

Alla Terza Sinfonia di Johannes Brahms seguirà la Terza sinfonia di Franz Schubert per concludere il concerto con la Suite de L'Uccello di Fuoco di Stravinskij nella versione del 1919.

Quando si accinge a scrivere la sua Terza Sinfonia di quattro, il compositore amburghese è ormai maturo, negli ultimi anni della sua produzione musicale. Non per questo rinuncia a sperimentare e a cercare nuove soluzioni all'interno di un contenitore formale che nella suddivisione in quattro movimenti distinti per lui non può essere messo in discussione.

Schubert invece rimane molto legato ai compositori suoi predecessori quali Haydn e Mozart e, invece di arrovellarsi sulla sinfonia come fece Brahms prima di pubblicare la sua prima creazione, propone numerose pagine, tra cui la terza, che non posseggono un linguaggio così personalmente definito e originale che invece aveva già sviluppato nella musica pianistica e nelle composizioni da camera.

Stravinskij potrebbe quindi a posteriori essere il trait d'union tra queste due figure: incredibilmente diviso nella sua produzione tra neoclassicismo e avanguardia riuscendo a dare un contributo di indiscutibile interesse in entrambe queste distinte fasi creative.

JOHANNES BRAHMS

Sinfonia n.3 in fa maggiore op.90

Con la *Terza Sinfonia* di Johannes Brahms (1883), ci troviamo davanti ad un compositore maturo, sessantenne, a soli quattro anni dalla sua morte, ad un passo dalla sublimazione del proprio linguaggio e della propria poetica. Tuttavia ci troviamo chiaramente di fronte ad una pagina sperimentale, ad un compositore che seppur pienamente affermato cerca di piegare la struttura rigida della sinfonia ai suoi scopi senza però snaturarla, tentando e riuscendo nella combinazione di essa con la forma ciclica ben sei anni prima della *Sinfonia in re minore* di Franck.

Nelle prime battute della sinfonia sta tutto l'intero disegno di essa. Il tema drammatico e appassionato caratterizza l'intero movimento nonostante ci sia un secondo elemento tematico a contrasto. La sua ampia gestualità rende spaziosa questa pagina nonostante in realtà sia la sinfonia più breve e concisa delle quattro dal punto di vista formale. Nel *finale* delicato di movimento che si spegne lentamente sull'idea iniziale sembra che l'aspetto drammatico abbia trovato una certa serenità. Il secondo movimento prosegue in questa direzione con elementi lenitivi che però non bastano a fermare il riemergere di ambientazioni scure e sinistre che lasciano sul finale una velata solitudine. Il terzo tempo non aspetta altro che di calcare nuovamente la mano con un tema ai violoncelli struggente e abbandonato.

Il contrastato *Finale* procede serrato con un continuo rincorrersi di idee e delle loro elaborazioni. Un momento inatteso di dilatazione del tempo porta al riemergere del tema che aveva iniziato e concluso il primo movimento. La sensazione però non è quella di essere tornati indietro, di aver vagato quasi quaranta minuti inutilmente tra le pagine della partitura, ma piuttosto quella di ritrovarsi nel medesimo luogo con una diversa consapevolezza, che deriva dalla diversa prospettiva con la quale, dopo il nostro percorso di ascolto, guardiamo alla sinfonia e alla vita.

FRANZ SCHUBERT

Sinfonia n.3 in re maggiore D.200

La *Terza Sinfonia* di Franz Schubert in re maggiore viene alla luce nel 1815. Fu composta nell'arco di tre mesi, in un anno di grandi fatiche che vide la genesi di molte composizioni pianistiche, da camera e di quasi centocinquanta *Lieder* per voce e pianoforte. Siamo in una fase in cui Schubert è ancora, dal punto di vista della produzione sinfonica, perfettamente inserito in quella linea che da Mozart prosegue con Haydn. Lungi anni luce dalle divine lunghezze della sinfonia "Grande" o delle ultime due sonate per pianoforte o ancora dal Trio op.100, la terza è caratterizzata da una scorrevolissima freschezza. Come quasi tutte le Sinfonie di Schubert anche questa si apre con una scura introduzione lenta che sfocia nell'*Allegro con brio*. Il clarinetto e poi l'oboe espongono un primo ed un secondo tema di chiara ascendenza italiana, quasi rossiniana. I due elementi tutto fanno tranne che fronteggiarsi come sarebbe avvenuto in Beethoven. Tutta la sinfonia prosegue in un'ambientazione rustica e danzante: il movimento lento è sostituito da un *Allegretto* tripartito. In terza posizione il *Minuetto* però è uno dei segnali di novità poiché si è quasi trasformato in uno Scherzo con la sua tipica impetuosità. Oboe e fagotto, protagonisti nel trio con melodie di chiara origine popolare, sembrano scherzare tra di loro su due linee melodiche parallele. Più elaborato è il finale con un Rondò-sonata trascinante che ribadisce con fermezza il buon umore di questa piccola ma brillante sinfonia.

IGOR' FĚDORVIČ STRAVINSKIJ

L'uccello di Fuoco, Seconda Suite

Alla fine del 1909, di ritorno dalle vacanze estive insieme alla moglie a San Pietroburgo, Stravinskij si accingeva nella prosecuzione dell'opera *Solovej/L'usignolo* sulla quale stava lavorando, quando ricevette un telegramma da Sergej Djagilev. Il celebre impresario dei *Balletti russi* a Parigi proponeva al giovane compositore di scrivere la musica del balletto *L'uccello di fuoco* per la sua messa in scena nella primavera del 1910. Scrive Stravinskij nel suo *Cronache della mia vita*: "Sebbene spaventato dal fatto che si trattava di un'ordinazione a scadenza determinata e timoroso di non poter fare in tempo – non conoscevo ancora le mie forze – accettai. La proposta era lusinghiera. Ero stato scelto tra i musicisti della mia generazione e mi si faceva prendere parte a una iniziativa importante, al fianco di personalità ormai considerate dei maestri nel loro genere."

Fino ad allora tutte le maggiori opere frutto della fantasia popolare russa erano già andate in scena, specialmente grazie all'apporto di Nikolaj Rimskij Korsakov...tutte tranne una: *l'Uccello di fuoco*, vicenda tra le più fantasiose e del tutto calzante con la forma del balletto. Tuttavia il libretto andato in scena a Parigi consisteva in una collazione di fiabe popolari: la fiaba del *Re Ivan*, *L'Uccello di fuoco* e *la nuvola grigia*, *Kaščej l'immortale* e *La regina dalla splendida bellezza*. Inoltre il coreografo Michel Fokine aggiunse i giochi notturni e il girotondo delle fanciulle incantate tratti dalla fiaba *Le scarpe da ballo*.

Djagilev venne a conoscenza del lavoro di Stravinskij alla prima esecuzione pubblica della sua composizione *Fuochi d'artificio*, che non fu un successo, ma a Djagilev e Fokine sembrava musica perfetta, una musica che bruciava, ardeva e lanciava scintille: ciò che serviva per *l'Uccello di fuoco*! La prima rappresentazione del balletto fu un successo colossale. Stravinskij divenne celebre.

Il compositore derivò dal balletto una *Suite* in tre versioni: nel 1911 per grande orchestra; tra l'inverno del 1918 e la primavera successiva elaborò una suite per orchestra di media grandezza, composta dai movimenti *Introduzione, L'Uccello di fuoco e la sua danza. Variazioni dell'Uccello di fuoco, Il girotondo delle principesse, La danza infernale, ninna nanna e finale*; nel 1945 Stravinskij ritorna di nuovo sulla Suite e ne scrive una terza versione, cambiandone l'articolazione interna: *Introduzione, Preludio e danza dell'uccello di fuoco, Variazioni dell'uccello di fuoco, Prima pantomima, Pa-de-de uccello di fuoco e il re Ivan, Seconda pantomima: Scherzo, Danza regale, Terza pantomima: girotondo, Danza infernale, Ninna nanna dell'uccello di fuoco e Inno finale*.

La Suite si apre con la sonorità cupa e "strisciante" dell'*Introduzione*, che descrive il giardino incantato di Kaščej, il suo regno malvagio. Sullo sfondo dato dal sordo ruggito della gran cassa e le figurazioni in movimento dei contrabbassi con sordina, come a rappresentare la contorsione di un serpente, appare l'affascinante melodia in pianissimo dei tromboni per terze. Di tanto in tanto si sente l'improvviso scoppio di nuvole di armonici degli strumenti ad arco, un colore sbalorditivo che crea l'atmosfera del fascino dell'immortalità. Ma a tratti, come battiti d'ali, si spandono i colori dell'orchestra. *La Danza dell'uccello di fuoco* ha un suono irreali, insolito tradotto in cangianti timbri orchestrali. Il movimento successivo è dominato da una melodia ampia, un po' melanconica, che scorre su un accompagnamento scarno e una strumentazione trasparente con alcune inflessioni liriche. Nel *Girotondo (Ronda) delle principesse* Stravinskij utilizza il tema di una canzone popolare intitolata "Как по садику/Come nel giardino".

Moderato

Как по са - ди-ку, са - ди-ку, по ве-лё - но-му

ви-нограднич-ку, по ве-лё - но-му ви-нограднич-ку,

Il lento girotondo delle fanciulle si trasforma nella *Danza infernale del re Kaščeĭ* minacciosa, quasi meccanica, interrotta da netti inserti ritmici, carica della potenza primordiale, attraversata da un ritmo pulsante per l'intero movimento. Questo è il movimento più esteso e centrale dei sei, sia sul piano strutturale, che sul piano drammaturgico e rappresenta il culmine della *Suite*.

La *Ninna nanna (Berceuse)* con cui l'Uccello di fuoco ammalia i sudditi del re Kaščeĭ è in netto contrasto con il movimento precedente. Dopo il suono a piena orchestra della *Danza infernale* si passa alla diafana sonorità degli archi divisi, in unisono con l'arpa. La parte orchestrale è oscillante, cullante, in continuo movimento in accompagnamento alla melodia espressiva, affidata in alternanza ai fiati. Il *Finale* è luminoso, raggiante e di nuovo ospita al suo interno la canzone popolare «У ворот сосна раскачалася/Sul portone il pino ondeggiava». Il corno solista canta sostenuto dal tremolo degli archi, poi sostituito da legni e archi; segue un rapido crescendo che sfocia nel fortissimo. La *Suite* si conclude in modo luminoso e trionfante.

Daniele Gatti, diplomato in composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, è Direttore Musicale dell'Orchestra Mozart, Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra e Direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È stato designato dalla Staatskapelle di Dresda come prossimo Direttore principale a partire dal 2024.

È stato Direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma e precedentemente ha ricoperto ruoli di prestigio presso altre importanti realtà musicali come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre national de France, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l'Opernhaus di Zurigo e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, i Münchner Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e l'Orchestra Filarmonica della Scala sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui collabora.

È stato insignito, quale Miglior direttore per il 2015, del Premio "Franco Abbiati" della critica musicale italiana e nel 2016 ha ricevuto l'onorificenza di Chevalier de la Légion d'honneur della Repubblica Francese, per la sua attività di Direttore musicale dell'Orchestre national de France. Tra i riconoscimenti si ricorda anche quello di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Ha inciso con le etichette Sony Classical, RCO Live e C Major. Daniele Gatti è docente coordinatore del Corso di Direzione d'Orchestra dell'Accademia Chigiana di Siena a partire dal 2016.

Luciano Acocella ha studiato al Conservatorio S. Cecilia di Roma e alla Royal Academy of Music di Copenhagen, perfezionandosi presso l'Accademia Chigiana, l'Accademia di Santa Cecilia e alla Kondrašin Masterclass. È stato premiato ai Concorsi "Prokof'ev" e "Mitropoulos" dando

inizio a un'intensa attività, che lo vede dirigere l'Orchestre Nationale de France, l'Orchestre Philharmonique de Montecarlo e de Marseille, l'Orchestre du Capitol de Toulouse, St. Petersburg e Moscow Philharmonic, Tokyo Philharmonic, Danish Radio Symphony e l'Orchestra Sinfonica de Galizia, Orchestra della Fenice, del T. Comunale di Bologna, l'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, l'ORT, l'Orchestra Toscanini, l'Orchestra a Sinfonica Siciliana e altre. Nel 2000 il debutto operistico a Copenhagen con The Rape of Lucretia di Britten, in seguito ha diretto in numerosi teatri in Italia, Germania, Francia, Russia, Corea, Cina, Giappone e USA. Ospite di vari Festival, negli ultimi anni ha svolto gran parte della sua attività al Festival Rossini in Wildbad, dove ha registrato numerosi CD. Dal 2011 al 2014 è stato Direttore Musicale dell'Opera de Rouen Normandie. Da più di 12 anni collabora con France 3 TV al Teatro Antico di Orange. Dal 2022 insegna alla Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna. È docente presso l'Accademia Chigiana dal 2016.

L'**Orchestra Senzaspine** è nata a Bologna nel 2013 sotto la direzione artistica di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, entrambi compositori e direttori d'orchestra. Oggi la compagine emiliana conta oltre 450 musicisti under 35 e vanta un repertorio di oltre 500 produzioni tra musica classica, sinfonica e operistica. In dieci anni di vita ha collaborato con solisti di fama internazionale, quali E. Dindo, M. Brunello, S. Alberghini, D. Nordio e A. Tifu. Dal 2015 grazie a un bando del Comune di Bologna l'Orchestra ha sede al Mercato Sonato, teatro di un intervento di rigenerazione urbana e culturale unico in Europa.

Dal 2021 l'Orchestra Senzaspine è orchestra in residence per i corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell'Accademia Chigiana di Siena. Nel 2022 l'Orchestra ha

vinto il premio “Filippo Siebancek” nella 42a Edizione del Premio della critica musicale Franco Abbiati, dedicato alle iniziative di particolare significato nell’ambito della didattica musicale e dell’avviamento professionale dei giovani, per i progetti sull’opera accessibile. Nel 2023 fa parte di Bologna Portici Festival - Heritage meets Creativity portando per la prima volta in scena l’Opera collettiva “E Buio Fu”.

Moderato

Как по са - ди-ку, са - ди-ку, по ве-лё - но-му

нар

ви-ноградничку, по ве-лё - но-му ви-ноградничку,

ORCHESTRA SENZASPINE

Violini I

Daniele Negrini
Giacomo Bramanti
Pasquale De Pinto
Lorenzo Fallica
Laura Ferro
Olga Avraidou
Marianna Rava
Alma Napolitano
Anna Merlini
Rebecca Dallolio
Giovanni Pedrazzoli
Ottavia Reggiani

Violini II

Pietro Fabris
Davide Greco
Ismael Huertas Gomez
Antonio Rassu
Arianna Zivas
Pierluigi Parisse
Valeria Francia
Claudio Favaretto
Teresa Dereviziis
Tommaso Paronozzi

Viole

Irene Gentilini
Claudio Carrabino
Giulia Guardenti
Rosalba Ferro
Cora Bellati
Stefano Lagatta
Emma Spangaro
Silvia Maria Macrì

Violoncelli

Başak Canseli Çifci

Sara Merlini

Elena Zivas

Clara Sette

Michele Sanchini

Barbara Visalli

Contrabbassi

Pierluca Cilli

Alfredo Supino

Matteo Magigrana

Stefano Gerbino

Flauti

Annamaria Di Lauro

Francesco Checchini

Oboi

Andrea Centamore

Giacomo Marchesini

Clarinetti

Mariella Francia

Annalisa Meloni

Fagotti

Riccardo Rinaldi

Luigi Patanè

Diego Cristofari

Corni

Giulio Montanari

Mattia Marangon

Federico Brandimarti

Marco Bucci

Trombe

Giovanni Lucero

Simone Abeni

Tromboni

Filippo Nidi

Alessandro Sestini

Daniele Filippazzo

Tuba

Lorenzo Torelli

Percussioni

Davide Testa

Paolo Andreotti

Stefano Forlani

Jordi Tagliaferri

Arpa

Martina Nifantani

Pianoforte

Hiroko Takafuji

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA

STAFF

Assistente del Direttore Amministrativo

LUIGI SANI

Assistente del Direttore Artistico

ANNA PASSARINI

Collaboratore del Direttore artistico e responsabile progetti culturali

STEFANO JACOVIELLO

Segreteria Artistica

BARBARA VALDAMBRINI

LARA PETRINI

Segreteria Allievi

MIRIAM PIZZI

BARBARA TICCI

Biblioteca e Archivio

CESARE MANCINI

ANNA NOCENTINI

Referente della collezione Chigi Saracini

LAURA BONELLI

Dean del Chigiana Global Academy

ANTONIO ARTESE

Web design e comunicazione

SAMANTHA STOUT

LUIGI CASOLINO

Grafica e social media

LAURA TASSI

Segreteria Amministrativa

MARIA ROSARIA COPPOLA

MONICA FALCIANI

Ufficio Contabilità e Finanza

ELINA PIERULIVO

ELISABETTA GERMONDARI

GIULIETTA CIANI

Portineria e servizio d'ordine

LUCA CECCARELLI

GIANLUCA SARRI

Biglietteria e visite guidate

MARTINA DEI

CHIGIANA INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY

Direttore tecnico

MICHELE FORNI

Tecnico luci

PIER MARCO LUNGHY

Macchinista

CLAUDIO SIGNORINI

Assistenti di produzione

MARIA LAURA DEPONTE

LUCA DI GIULIO

Assistente tecnico audio

MATTIA CELLA

Ufficio Stampa

NICOLETTA TASSAN SOLET

PAOLO ANDREATTA

Assistenti Comunicazione e media

GIOVANNI VAI

JOAQUIN FRECCIA

con il contributo e il sostegno di

e con il contributo di
Enegran
Assoservizi

media partners

in collaborazione con

Comune di Sovicille

Comune di Castellina
in Chianti

Comune di
Sinalunga

Comune di
San Gimignano

Comune di
Rapolano Terme

Comune di
Colle val d'Elisa

Comune di
Castelnuovo
Berardenga

Comune di
Radicondoli

radioarte® inner room®
of usual art

WWW.CHIGIANA.ORG

