

DIVERTIMENTO ENSEMBLE

Rondò 2023

CONCERTI E INCONTRI CON LA MUSICA D'OGGI
XX EDIZIONE

Concerti fuori abbonamento

Sabato 4 novembre

ore 18.30

MILANO, Fabbrica del Vapore, Sala Donatoni

Direzione artistica: Sandro Gorli

La Real Academia de España en Roma è un'istituzione del Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione che promuove la diversità del patrimonio spagnolo all'estero in tutte le sue manifestazioni.

Dalla sua creazione, nel 1873, l'evoluzione di questa casa di artisti e pensatori ha risposto alla variegata e peculiare scena culturale internazionale di Roma, senza perdere i suoi riferimenti spagnoli e affermando il suo rapporto con il resto dell'Unione Europea, l'America Latina e i Caraibi. Tutto questo è proiettato da un patrimonio eccezionale: il complesso monumentale rinascimentale di San Pietro in Montorio, sul colle del Gianicolo, dove si trova il magnifico "Tempietto" del Bramante, un'opera chiave dell'architettura universale. Questo complesso monumentale è legato alla Spagna fin dai tempi dei Re Cattolici e continua a essere una delle piattaforme più importanti e significative per la diffusione della cultura spagnola in Italia.

Per l'anniversario dei suoi 150 anni la Real Academia ha invitato Divertimento Ensemble a tenere tre concerti: dopo quello di questa sera, che l'ensemble ha voluto ospitare nella propria stagione *Rondò 2023*, gli altri si terranno il 6 novembre a Madrid, al Museo Reina Sofía, e il 7 novembre a Roma, appunto alla Real Academia de España.

In coproduzione con:

ORE 18,30

Anteprima

della tournée per i 150 anni della Reale Accademia di Spagna e di Rondò 2024, presentato dal suo direttore artistico **Sandro Gorli**

Concerto

Eneko Vadillo Pérez (1973)

Sarab, tres espejismos sobre un poema de Rudaki per ensemble (2018)

I. *Mirages*

II. *Reflejos*

III. *Refracciones*

Javier Quislant García (1984)

Nun per ensemble (2019)

César Camarero (1962)

Klangfarbenphonie 3 per pianoforte solista e quartetto (2021)

Sergio Blardony (1965)

Sueño de piedra * per flauto, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, violoncello (2020)

Divertimento Ensemble

Carlotta Raponi flauto

Maurizio Longoni clarinetto

Lorenzo Gorli violino

Martina Rudic violoncello

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Elio Marchesini percussioni

Sandro Gorli direttore

* Prima assoluta, commissione del CNDM

Brindisi con i musicisti e gli ospiti al termine del concerto

Eneko Vadillo Pérez, *Sarab*

I. *Mirages* - II. *Reflejos* - III. *Refracciones*

Un miraggio è un'illusione ottica in cui oggetti distanti appaiono riflessi su una superficie liscia come se si stesse contemplando una superficie liquida che, in realtà, non esiste. È un'illusione ottica e produce un'immagine capovolta, che sia su una superficie solida, sulla sabbia o sull'acqua. Questi pezzi cercano di tradurre questo concetto e creare illusioni sonore attraverso la metafora che porta con sé una poesia traslata in musica.

I tre movimenti sono ispirati a una breve poesia, una sorta di densa metafora, di Rudaki di Samarcanda (859-940 ca.), poeta, musicista e cantante persiano, riconosciuto come il primo grande poeta classico dell'Iran. Il titolo del pezzo è in lingua persiana e significa 'miraggi'. Ciascun movimento è dedicato a un compositore.

I tre brani sono molto sottilmente legati al contenuto del testo, ma sono autonomi per quanto riguarda il materiale musicale e la sua esecuzione. Il primo crea uno specchio sonoro attraverso il riverbero delle armonie e dei gesti del violino nel resto dell'ensemble, invertendo lo spazio sonoro, il cosiddetto spazio inverso, creandone altri trasversali attraverso la trasformazione topologica della battuta iniziale con note velocissime che diventano trilli, i trilli si ibridano con i tremoli e così via in un intreccio che crea un arazzo sonoro uniforme. *Reflejos* è un notturno, dove gli accordi delle terze maggiori e delle seconde creano un'illusione luminosa, come un alone di luci argentee, fluido e vaporoso. L'ultimo, *Refracciones*, simula un altro aspetto del miraggio (ripetizione, eco per espansione) utilizzando *loop*, ritardi e rifrazioni in un flusso sonoro continuo di grande potenza ed energia trainante.

Il calcolo delle micropolifonie nonché di alcuni processi armonici e il controllo del registro è stato effettuato utilizzando diversi algoritmi programmati con il software Openmusic. Le ramificazioni ritmiche, in modi diversi in ciascun movimento, partono dalle armonie.

(Eneko Vadillo Pérez)

Queste le dediche del compositore e il testo di Rudaki di Samarcanda.

I. *Mirages* a Kaija Saariaho.

Rimani aperto al presente, in silenzio guarda al passato.

II. *Reflejos* a Luis de Pablo.

Per me la brezza soffice di trecce profumate,

Porta l'essenza della luce lunare, che proviene dalla razza degli angeli.

III. *Refracciones* a Fabiano Panisello.

Questo mondo è vento, nuvole e miraggio.

Versa altro vino, perché ciò che sarà, sarà.

Vivi nel godimento con allegre ragazze dagli occhi neri, poiché la vita è solo un racconto, un respiro

Javier Quislant García, *Nun*

La composizione si ispira ai versi di *Tres lecciones de tinieblas* (1980), del poeta e saggista spagnolo José Ángel Valente (1929-2000).

Affinché continui / affinché continui e si perpetui / affinché la forma generi la forma / affinché si moltiplichino le specie / affinché la foglia nasca e muoia, ritorni a nascere e veda l'immagine della foglia / affinché le rovine di tutti i tempi insieme siano l'eternità / affinché il viso si trasformi in viso / lo sguardo in sguardo / la mano finalmente nel riconoscimento / oh Gerusalemme.

César Camarero, *Klangfarbenphonie 3*

Questo lavoro è il terzo di una serie di composizioni tutte con pianoforte solista o principale; *Klangfarbenphonie 1* (1993), per pianoforte e 8 strumenti, è dedicato a Luis de Pablo e ha vinto il Premio di Composizione Cuidat d'Alcoi. È stato eseguito da molti ensemble, come il Nieuw Ensemble con John-Snijders al pianoforte, il Nouvel Ensemble Moderne e il Plural Ensemble con Alberto Rosado e la direzione di Fabián Panisello, che ne ha registrato un CD per l'etichetta spagnola Verso. *Klangfarbenphonie 2* (2010), anch'esso per pianoforte e 8 strumenti, è stato composto su richiesta dell'ensemble Klangforum di Vienna, in occasione dei suoi venticinque anni, che l'ha eseguito in prima assoluta al Muziekgebouw di Amsterdam, con Juan Carlos Garvayo al pianoforte e direzione di Sylvain Cambreling. *Klangfarbenphonie 3* l'ho scritto per Zahir, uno dei migliori ensemble spagnoli, e il suo eccezionale pianista Óscar Martín. I tre lavori esplorano, tra l'altro, i rapporti timbrici tra il pianoforte e gli altri strumenti, e presentano molti elementi comuni. In un certo senso costituiscono una reinterpretazione degli stessi elementi in diverse fasi del mio lavoro di compositore. Questo terzo pezzo della serie *Klangfarbenphonie* potrebbe essere un omaggio a Scarlatti, o Haydn, o Elliott Carter, o Mario Davidovsky. O forse un'interpretazione musicale dell'opera di Barnett Newmann. O forse nessuno di questi.

(César Camarero, Siviglia, 2 gennaio 2021)

Javier Quislant García

César Camarero

Sergio Blardony (1965)
Sueño de piedra (2020)

Sueño de piedra prende ispirazione da *Carceri d'invenzione* (1745-50) di Giovan Battista Piranesi, una serie di 16 incisioni apparse in due edizioni successive. Nella prima, sogni e allucinazioni avvengono in spazi più vuoti, apparentemente privi di significato. Nella seconda gli elementi di tortura si moltiplicano e si esplicitano, mentre l'oscurità si fa più profonda. Piranesi, in queste nuove tavole, penetra il suo sogno iniziale della sofferenza umana, imponendo su quella decorazione delirante e allucinatoria la realtà più crudele e terribile. Su queste idee ho fondato una serie di sottili immagini musicali che costituiscono un flusso discorsivo costante, interiore e leggero in un mondo di visioni pesanti e scure; una vibrazione capricciosa racchiusa tra enormi muri di pietra che distorcono lo spazio.

(Sergio Blardony)

Prossimi appuntamenti fuori abbonamento

Domenica 12 novembre

ore 19.00 primo concerto

Musiche di Messiaen, Harvey, Sciarrino, Ligeti

Daniele Guerra pianoforte

ore 21.00 secondo concerto

Musiche di Ligeti, Schönberg, Skrjabin, Šostakovič

Roberta Vorzitelli pianoforte

DIVERTIMENTO ENSEMBLE
IDEA-International Divertimento Ensemble Academy
Fabbrica del Vapore
Lotto 9
Sala Donatoni

www.divertimentoensemble.it
www.idea.divertimentoensemble.it