

2004

Festival dei Due Mondi

Partecipanti 2004

Direttori d'orchestra
Daniel BECKWITH
James CONLON
Gaetano STELLA
Mark STRINGER

Registi
Edward BERKELEY
Gianpiero BORGIA
Flick FERDINANDO
Valerio FESTI
Lillian GROAG
Monica MAIMONE
Mario MISSIROLI
Eugenio MONTI COLLA
Paolo Antonio SIMIONI

Assistenti alla regia
Valeria D'ACQUISTO
Andrea DORF
Lillian GROAG

Coreografi
Graciela DANIELE
Jeanne HIME
Alexandre MAGNO
Matias SANTIAGO
Sergio TRUJILLO
Jelon VIEIRA

Assistente coreografo
Marcos NAPOLEÃO

Direttori complessi corali
Suor Maria Dolores AGUIRRE
Marisol CABALLO
Claudio DI SEGNI
Roberto GABBIANI
Padre Antonio GIANNONI
Mauro MARCHETTI
Priore Edmund POWER
Vijay UPADHYAYA

Direttori di compagnia di danza
Tina RAMIREZ
Jelon VIEIRA

Scenografi
Raul ABREGO
Franco CITTERIO
Antonio Bernardo FRADDOSIO
Achille LUALDI
Emanuele LUZZATI
Roberto REBAUDENGO

Assistente scenografo
Cecilia DI MARCO

Costumisti
Rino CARVALHO
Traci DIGESU
Cecilia DI MARCO
Tracy DORMAN
Mariapia LANINO
Elena MANNINI
Mary jane MARCASIANO
Eugenio MONTI COLLA

Truccatori
Marisa DI TERESA
Fiorella NAVARINO

Cantanti
Johannes Paul ABRAHAMOWICZ
Hanan ALATTAR
Nico CASTEL

Max Emanuel CENCIC
Patrizia CIOFI
Alvin CRAWFORD
Weston HURT
Brian LEERHUBER
Enrica MARI
John MATZ
Ryan McKINNEY
Brandon McREYNOLDS
Maura MENGHINI
Damiana PINTI
Christianne RUSHTON
Amy K. SHOREMOUNT
Eike Wim SCHULTE
Steven Paul SPEARS
Benjamin SOSLAND
Alison TUPAY
Camille ZAMORA

Concertisti e strumentisti
Antonio CAMA
Gautier CAPOUÇON
Renaud CAPOUÇON
Maurizio CAVAGNINI
Roberto COMINATI
Cosma DAMIANO
Anton DRESSLER
Tote GIRA
Victor GOINES
Guy JOHNSTON
Katia e Marielle LABÈQUE
Benjamin MOORE
Andrea NICOLÈ
Edmilson PEREIRA SANTOS
Marcelo OLIVEIRA SANTOS
Eduardo PEREIRA SANTOS
Tom POSTER
Herbert SCHUCH
THE JUILLIARD CHAMBER ENSEMBLE
THE JUILLIARD JAZZ SEPTET
Jean-Yves THIBAUDET

Attori
Claudio ANGELINI
Sergio BASILE
Alessandro BUCCI
Flavio BUCCI
Armando DE CECCON
Diana DETONI
Christian DI DOMENICO
Teresa FALLAI
Cesare GELLI
Marussia KEVRAL
Debora MIGLIAVACCA BOSSI
Maia MONZANI
Alberto MOSCA
Paola PAGLIONICO
Veronica PROVOLENTI
Saba SALVEMINI
Alessandro SCIUSCO
Annika STROHM
Giancarlo VULPES
John Paul ZACCARINI
Alicja ZIOLKO

Danzatori
ALEGRIA
Natalia ALONSO
Francis BAIARDI
Michael BALDERRAMA
Alex BRITO
Angelica BURGOS
CABELO
Guilherme DUARTE
Fogo
Farruquito y Compañía

Claudia GUEDES
Maximiliano GUERRA
Rodney HAMILTON
Gregor Alexander HATALA
Irene HOGARTH
Darlan JESUS
Sara KAPPRAFF
Nelson LANDRIEU
Anette LEITE
Macarrão
C. Monét McCALL
Gillian MURPHY
Ágatha OLIVEIRA
Chan PAIK
Eric RIVERA
Domingo RUBIO
Clodonaldo SANTANA
Janette SANTANA
Gennadi SAVELIEV
Bradley SHELUER
Sarah SKOGLAND
Gaia STRACCAMORE
Nicole STONER
Lars VAN CAUWENBERGH
Irena VETEROVA
Paola VISMARA

Complessi ospiti
Orchestra Camerata Italiana
Coro Polifonico Jubilate Deo
Laudesi Umbri
Angelica Cantanti
Vienna Vocal Consort
The Ring Around Quartet
Coro Ha-Kol
Laus Concentus
The Juilliard Chamber Music Orchestra

Lighting designer
Paolo GUALDI
Miranda HARDY

Testimoni
Giulia BONGIORNO
Stefano DAMBRUOSO
Fabrizio GANDINI
Caselli GIANCARLO
Gaetano PECORELLA
Ettore RANDAZZO
Pietro RESCIGNO
Luciano REVEL
Paola SEVERINO

Marionettisti
Véronique ANDRIN
Franco CITTERIO
Mariagrazia CITTERIO
Carlo III COLLA
Eugenio MONTI COLLA
Piero CORBELLA
Cecilia DI MARCO
Mariapia LANINO
Tiziano MARCOLEGIO
Sheila PEREGO
Giovanni SCHIAVOLIN
Petra STOEBER

Maestri alle luci
Matthew McCARTHY
Fabio ESPÍRITU SANTO
Kim PALMA
Franco CITTERIO

Maestri di palcoscenico
Sherin BENNETT
Maria VELOSA

OPERA

Oreste

Opera in tre atti HWV A 11
di **Georg Friedrich Haendel**

Direttore **Daniel Beckwith**
The Juilliard Orchestra

Regia **Lillian Groag**
Scene **Raul Abrego**
Assistente alla regia **Andrea Dorf**
Costumi **Tracy Dorman**
Luci ed effetti **Matthew McCarthy**
Coreografie **Jeanne Hime**

Cast

Oreste **Alison Tupay**
Ifigenia **Amy K. Shoremount**
Filotete **Christianne Rushton**
Ermione **Camille Zamora**
Pilade **Brandon McReynolds**
Toante **Weston Hurt**

Teatro Caio Melisso

Der Kaiser von Atlantis

Op. 49
di **Viktor Ullmann**
Libretto di **Peter Kien**

Direttore **James Conlon**
The Juilliard Orchestra
Regia **Edward Berkeley**

Luci **Matthew McCarthy**
Scene **Raul Abrego**
Costumi **Traci DiGesù**
Assistente alla regia **Andrea Dorf**
Direttore di palcoscenico **Sherin Bennett**
Assistente al Direttore di palcoscenico **Maria Veloso**
Sopratitoli a cura di **Prescott Studio**, Firenze

Cast

Imperatore **Brian Leerhuber**
Altoperante **Alvin Crawford**
Altoperante (fuori scena) **Nico Castel**
La Morte **Ryan McKinney**
Arlecchino **Steven Paul Spears**
Un soldato **Benjamin Sosland**
Una giovane donna **Hanan Alattar**
Il tamburino **Alison Tupay**

Teatro Caio Melisso

CONCERTI

Concerto Inaugurale

Direttore **Mark Stringer**
The Juilliard Orchestra
Immagin-Azioni **Valerio Festi**
Visioni **Emanuele Luzzati**

Béla Bartók
Il mandarino meraviglioso (suite)

Paul Dukas
L'apprendista stregone

Modest P. Musorgskij
Quadri di un'esposizione
(orchestrazione di Maurice Ravel)

Piazza del Duomo

Concerto alla Rocca

KATIA & MARIÉLLE LABEQUE

Rocca Albornoziana

Vilar Gala

Direttore **James Conlon**
The Juilliard Orchestra

Samuel Barber
Adagio

Gian Carlo Menotti
Apocalisse

Antonín Dvořák
Dal Nuovo Mondo

Piazza del Duomo

Concerto in Piazza

Direttore **James Conlon**
The Juilliard Orchestra
Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Patrizia Ciofi, soprano
Max Emanuel Cencic, controtenore
Eike Wim Schulte, baritono

CARL ORFF
Carmina Burana

Piazza del Duomo

Café Chantant

Caffè Concerto Strauss

Piazza Libertà

Concerti di Mezzogiorno

con

Gautier Capouçon, violoncello
Renaud Capouçon, violino
Roberto Cominati, pianoforte
Anton Dressler, clarinetto
Guy Johnston, violoncello
Chantal Juliet, violino
Katia Labèque, pianoforte
Marielle Labèque, pianoforte
John Matz, tenore
Benjamin Moore, violino
Daniel Müller-Schott, violoncello
Tom Poster, pianoforte
The Juilliard Chamber Music Ensemble
The Ring Around Quartet
Jean-Yves Thibaudet, pianoforte

Teatro Caio Melisso

Concerto Premio Casagrande

Herbert Schuch

Teatro Caio Melisso

Musica nell'Umbria Segreta

The Juilliard Chamber Music Ensemble
Laudesi Umbri
The Ring Around Quartet

Trevi, Amelia, Montefalco,
Campi Alto, Spello

Ora Mistica

Orchestra Camerata Italiana
Coro Polifonico Jubilate Deo
Laudesi Umbri
Canti Benedettini Abbazia di Sant'Anselmo
Dramsam
Vienna Vocal Consort
The Ring Around Quartet
Associazione Coro Hakol
Coro Comunità Ebraica di Roma
Lecon de Tenebres
Laus Concentus

Basilica di S. Eufemia

Spoletto Jazz

The Juilliard Jazz Ensemble

Brandon Lee, tromba
Carl Maraghi, sax baritono
Willie Applewhite, trombone
Matthew McDonald, trombone
Drew Pierson, pianoforte
Philip Keuhn, contrabbasso
Marion Felder, percussioni

con Victor Goines

Piazza del Duomo

Concerto Inaugurale

Béla Bartók
**IL MANDARINO
MERAVIGLIOSO**
Suite da concerto op. 19

Paul Dukas
**L'APPRENDISTA
STREGONE**
Scherzo sinfonico

Modest P. Musorgskij
**QUADRI DI
UN'ESPOSIZIONE**
*Suite per orchestra
Orchestrata di Maurice Ravel*

Direttore **Mark Stringer**

The Juilliard Orchestra

Immagine-Azioni **Valerio Festi**

Visioni **Emanuele Luzzati**

Proiezioni scenografiche **Le Grandi Immagini
di Paolo Galdi**

Ritagli e incorniciature **Roberto Rebaudengo**

Pensieri, scritti, prodotti
**Francesco Fiaschini
Monica Maimone
Marianna Tantillo**

LA POTENZA VISIONARIA DI BARTÓK

(...) Trama ed ambiente contribuiscono a fare del *Mandarino meraviglioso* l'unica concezione "stracittadina" di quell'artista così aperto alla natura, alla campagna, alla leggenda rustica, che fu Béla Bartók. In una lurida stanza di malaffare, tre loschi figure, trovandosi in bolletta, ordinano a una ragazza che si trova con loro di adescare uomini per depredarli. Alla violenza musicale delle pagine iniziali (che dipinge tanto la depravata ferocia dei personaggi quanto, soprattutto, il caotico frastuono della moderna metropoli) succede il primo dei tre ondulati episodi melodici, fondati su una cadenza di clarinetto, che corrispondono alle tre "azioni di adescamento" della ragazza.

Il primo a cascare nella rete è un vecchio cavaliere, che presto si rende importuno con l'inconcludenza dei suoi grotteschi lazzi amorosi: i tre furfanti saltano fuori dal loro nascondiglio, e lo allontanano in malo modo.

Seconda azione di adescamento. Abbozza un giovane timido e squattrinato, che non dispiacerebbe alla ragazza, ma viene cacciato brutalmente dai tre comparì. Loro rimproveri alla ragazza e terza azione di adescamento. Segnalato in orchestra da un tema oscillante, di accordi di quattro note, che suggerisce vagamente, attraverso la deformazione modale pentatonica, una reminiscenza di orientalismo oleografico, si presenta il *Mandarino*, strano essere ripugnante al quale la ragazza vorrebbe sottrarsi. Ma dai loro nascondigli i tre furfanti le fanno cenni segreti per incitarla a compiere il suo dovere. Inizia così, prima tra brividi d'esitazione, poi sempre

più audace, la danza erotica di seduzione, seguita con spaventosa fissità dallo strano cliente. Ma dopo essergli infine caduta tra le braccia, la ragazza lotta per strapparsi a lui, e vi riesce: il *Mandarino* la insegue come un forsennato, incespica, cade, si risollewa ed infine la raggiunge. Questa caccia selvaggia con le sue alterne fasi nel disordine della stanza, è l'episodio conclusivo della *Suite* che più tardi Bartók trasse dal balletto: colossale fugato sopra un ostinato della percussione, nella tensione d'un mostruoso crescendo, fa il paio con il *Sacre du Printemps* come uno dei più impressionanti effetti cataclismici della grande orchestra moderna. (...)

Da L'arte di Béla Bartók
di Massimo Mila, Einaudi
Torino 1996

Il Festival dei Due Mondi ringrazia per la
gentile concessione gli eredi
e la Casa Editrice Einaudi

UN POEMA SINFONICO IN FORMA DI SCHERZO

Lo scolaro di un mago, pronunciando una formula magica, trasforma una scopa in un essere umano a cui comanda di andare a prendere l'acqua per riempire la vasca del bagno; ma dimentica la formula necessaria per far cessare l'incanto, e il cameriere stregato seguita impertterrito a portare acqua provocando una quantità di complicazioni e allagando la casa. Il provvidenziale ritorno del mago riconduce la scopa alle sue modeste mansioni e rimette l'ordine turbato dalla insufficiente scienza magica del ragazzo. (...) Questa ballata di Goethe, dal titolo *L'apprendista stregone*, ispirò l'omonimo poema sinfonico in forma di "scherzo" di Paul Dukas nel 1897, eseguito per la prima volta a Parigi nel medesimo anno. È tra le più popolari pagine sinfoniche della musica moderna e deve il suo straordinario successo al fatto che, sebbene retta da elementi descrittivi suggeriti dalla trama poetica di Goethe, la sua forza espressiva è sostenuta da una ferrea costruzione in forma di "fuga": il ritmo ironico della partitura di Dukas, il suo spirito indavolato e la sua stupefacente *écriture* strumentale trascendono pienamente la tesi letteraria. L'originale tema della scopa (...) viene ripercorso in una rutilante veste orchestrale dove sono dipinti gli scrosci d'acqua, il crescente spavento dell'allievo imprudente, le sue grida di soccorso. La "fuga" è racchiusa tra due episodi di carattere tranquillo: nel secondo spunta, a rischiarare la trama, con accenti quasi schumanniani, una dolcissima frase conciliante.

(Tratto dal Dizionario delle Opere e degli Autori
della Casa Editrice Bompiani)

I NUOVI ORIZZONTI DEL SUONO

(...) Segnaliamo qui almeno la divinazione con cui Ravel intende il significato delle melodie russe, affidate talvolta a un pianismo generico, e qui finalmente attuale nella loro recondita essenza. La monotona frase de *Il vecchio castello* si riscatta nel timbro del sassofono contralto, che ci infonde lo *spleen* auspicabile. In *Bydlo* (parola polacca per indicare un carro pesante, trascinato dai buoi in un terreno che s'immagina fangoso), la strascicata melopea indigena vede garantito il pesante trascorrere - spingendosi lo strumento sino al sol diesis - dalla pigra ottusità della tuba. L'accento querulo dell'Ebreo povero (l'aggettivo è di Luigi Dallapiccola) è tutt'uno con i ribattuti della tromba con sordina. I plasticissimi impasti degli ottoni rendono finalmente l'atmosfera delle *Catacombe*. Eccezionale, assolutamente inventivo, il raddoppio fagotto-contrabbassi pizzicati per il terrore fiabesco della Baba-Yaga, la strega de *La capanna su zampe di gallina*.

Nei passi in cui il fantastico s'affaccia, e che nessun orchestratore ottocentesco poteva attuare integralmente, Ravel apre orizzonti fonici inimmaginabili. Almeno un esempio: i sinistri cachinni di *Gnomus*, esposti la prima volta dai legni, vengono poi portati a un aggricciante *p* con l'intervento della celesta, su glissando degli archi e armonici d'arpa. La scrittura orchestrale consente il tempo

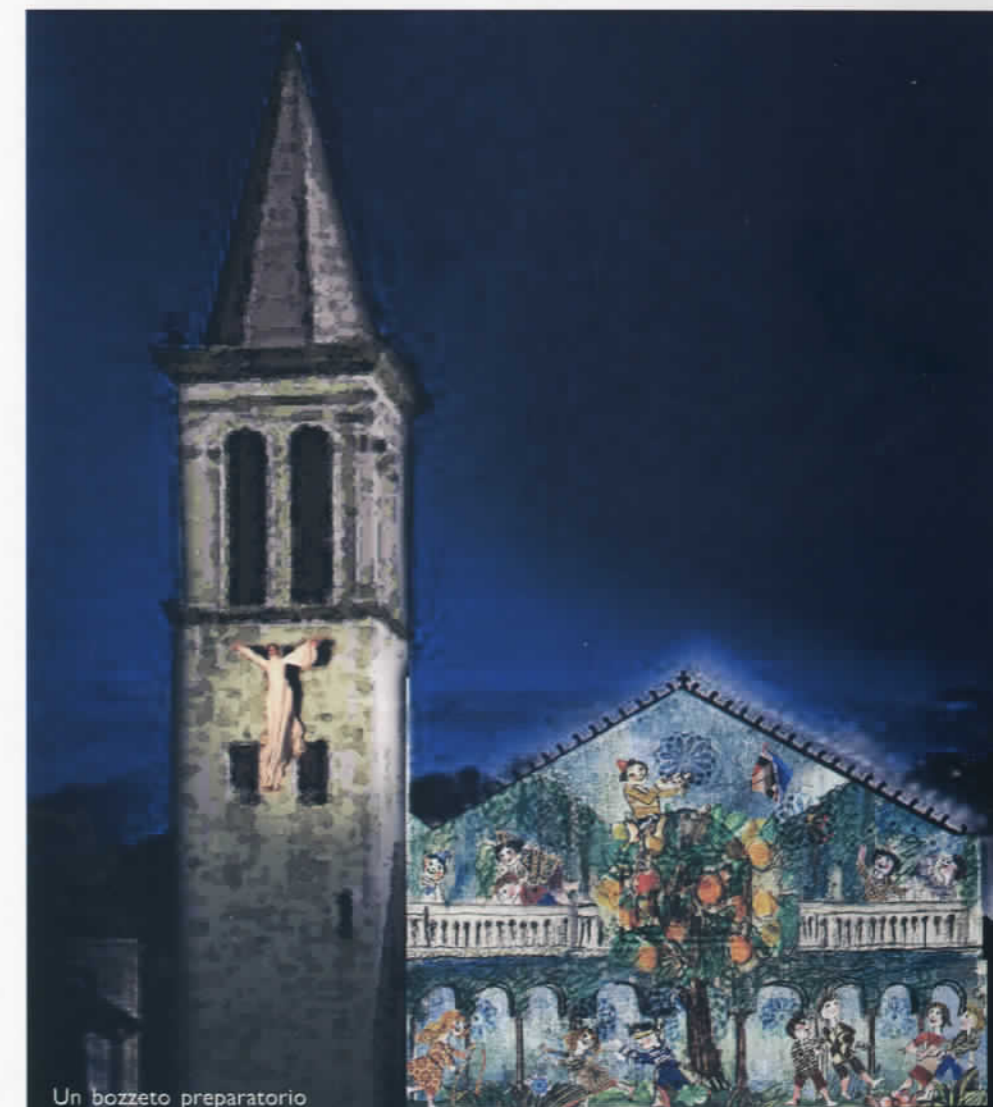
Una creazione di Valerio Festi

inattuabile sulla tastiera. Ma ciò che lascia quasi increduli è il risultato complessivo, che mai sembra forzare la pagina oltre i suoi naturali, storici limiti: quella musica finalmente si definisce, senza residui né vuoti: *cum mortuis in lingua viva*: anche evitando

l'ineffabile con che, all'infelice Musorgskij, aveva suggerito l'ingrata memoria del ginnasio, o il malefico *brandy* nazionale.

Mario Bortolotto

Il Festival dei Due Mondi ringrazia l'Autore e
il Teatro La Fenice per la gentile concessione

Un bozzetto preparatorio
di Valerio Festi su disegno di Emanuele Luzzati

LA PERCEZIONE DEL MERAVIGLIOSO

Noi crediamo che la bellezza di un luogo sia presente nelle immagini che esso rivela ma soprattutto in quelle che nasconde; il nostro teatro nasce proprio per questo, per rubare dall'invisibile il meraviglioso. Ragionare in quest'ottica vuol dire necessariamente considerare l'arte un mezzo indispensabile per orizzontarsi lungo i diversi percorsi che imbocchiamo tutti i giorni, l'unico paio d'occhiali veramente buono per poter guardare attraverso le forme magnifiche dell'esistenza.

Il Festival dei Due Mondi interpreta perfettamente questa motivazione profonda dell'atto creativo poiché nasce all'ombra dell'arte secolare dei suoi bellissimi spazi cittadini dove l'eco di immagini nascoste, sovrapposte, appena sfumate ci viene restituita così fortemente da invogliare ad "ascoltarle" ogni animo che le ricerchi. Ed è proprio sul tema dell'ascolto che il Festival si impegna ormai da quasi cinquant'anni a richiamare la nostra attenzione dimostrando che per procedere lungo l'evanescente

traccia dell'arte, ciascun senso va aguzzato, così la vista come l'udito.

Quest'anno, all'interno della nostra grande messa in scena siamo riusciti a riunire due maestri, il fondatore del Festival Gian Carlo Menotti e Lele Luzzati, l'uno sensibile strumento dell'ascolto, l'altro divertito investigatore del guardare; finalmente si sono trovati a lavorare insieme in uno spazio tanto suggestivo come la Piazza del Duomo, considerato tavolozza dall'uno e immensa cassa di risonanza dall'altro.

Questa è più di una collaborazione, è una sosta piacevolmente concordata all'interno di un cammino comune, all'insegna delle intenzioni che abbiamo già menzionato, come due automobilisti che, trovatisi a percorrere la stessa autostrada, si trovano, dopo un lungo cammino, nella stessa piazzola, contenti di potersi parlare, confrontando la bellezza delle proprie automobili e valutando il contenuto dei propri bagagliai.

E noi che a nostra volta percorriamo quella strada perfezionando, chilometro dopo chilometro, la meccanica e l'assetto del nostro automezzo, possiamo immaginare la discussione che i due piloti esperti stanno facendo. Parlano di quanto un semplice pensiero creativo possa incidere sul corso delle cose, di quanto sarebbe utile riuscire a vedere ciò che non c'è e sentire ciò che tace: un papero strabuzzato uscire da un aspirapolvere o una fanfara di corni irrompere durante una altrimenti annoiata coda alle Poste. Ad ascoltarli ancora, parlano anche di come le cose non vadano così, di come gli aspirapolveri, di fatto, ci mangino solo le briciole del dopopranzo e le code ci stralcino il pomeriggio lasciandoci solo il tempo e il gusto amaro degli avanzi. Ma noi che sulla stessa autostrada, silenziosamente, li seguiamo, abbiamo sostato con loro - incontro fortunato in questa lunga e tortuosa strada - e li abbiamo guidati insieme verso un piccolo svincolo, magari neanche segnato sulle carte, dove abbiamo constatato insieme che, nelle sere di luglio, qualche traccia rimane della possibilità di vedere l'invisibile, sentire l'inascoltato, tramandare la percezione del meraviglioso.

Valerio Festi

Valerio Festi

Mark Stringer

Mark Stringer è nato ad Alessandria nel 1964. Ha studiato alla Juilliard School of Music, al Tanglewood Music Centre e al Los Angeles Philharmonic Institute. Ha avuto tra i suoi maestri Bernstein, Ozawa, Rattle e Tilson Thomas.

Ha fatto il suo debutto nel 1996 al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, dirigendo opere liriche di Weill e di Ullmann. Nel 1998 ha diretto la prima rappresentazione in Spagna de *La volpe astuta*, inaugurando la stagione del Teatro Real di Madrid. Tra le altre opere liriche che ha diretto, *Ariadne auf Naxos* (Spoleto, 1985), *La Cenerentola* (Aspen, 1986) e *Tamu-Tamu* (American Opera Centre, 1988). È anche stato assistente di Simon Rattle nella rappresentazione ad Amsterdam di *Pelléas et Mélisande* (1993). Leonard Bernstein invitò Mark Stringer a condividere con lui la direzione dei concerti di due tour europei (con la Schleswig-Holstein Festival Orchestra e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia).

Dal 1991 al 1996, Mark Stringer è stato ingaggiato come direttore d'orchestra allo Stadttheater di Berna, dove ha curato la rappresentazione di numerose opere, tra le quali *Don Giovanni*, *Rigoletto*, *Don Carlos*, *La Bohème*, *Madame Butterfly*. Nelle ultime stagioni musicali, il Maestro Stringer è stato molto apprezzato dal pubblico scandinavo, nella direzione delle

orchestre di Copenhagen, Oslo, Bergen e Stoccolma. Il suo CD di opere corali ed orchestrali di Lili Boulanger per la Timpani Records ha vinto numerosi premi in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti, incluso l'"Editor's Choice" di Gramophone, "Choc de Répertoire" di Le Monde de Musique e 5 "Diapasons" di Diapason. L'estate scorsa è tornato al Festival di Spoleto per dirigere il *Lohengrin* con la Juilliard Orchestra, per ricevere in seguito un invito per la direzione di un programma sinfonico ed un'opera lirica alla Juilliard School. Altri impegni futuri comprendono il suo debutto con la NHK Symphony a Tokyo nel luglio 2004.