

CLASSICA. CD&DVD LA SCELTA

A CURA DI
ANGELO FOLETTO

XENAKIS, LACHENMANN, KURTAG, JANACEK

Settant'anni di scrittura per quartetto d'archi. Un saggio di '900 proteso e graffiante che salda anima, gusto, sperimentazione: dal vivo, dalle stagioni di MilanoMusica.

"Quartetto Danel".
(cd-Stradivarius)

Xenakis, Lachenmann, Kurtag, Janacek, Gervasoni, Manzoni, Webern, Varèse, Romitelli; 3 cd Stradivarius

● L'etichetta milanese Stradivarius, nella pregevole collana dedicata al presente, apre una nuova serie, con il meglio delle ultime stagioni di Milano Musica. Ecco come raddoppiare il valore di un Festival. Si parte con due uscite del 2005 e una del 2006. Nelle prime il filo conduttore era Xenakis, qui in illuminante confronto con una prima esecuzione italiana del prematuramente scomparso Fausto Romitelli: il suo *Mediterraneo I e II*, per mezzosoprano ed ensemble, merita di restare in repertorio. Della stagione 2006 invece viene ripescato un ricco impaginato sinfonico, con l'Orchestra Rai diretta da Lothar Koenigs, in una splendida piramide formata da Webern, Manzoni e Gervasoni. Si va dalla *Passacaglia n.1 a Metà della ripa* di Stefano Gervasoni. Classe 1962, coetaneo di Romitelli (1963) testimonia la ricchezza di una generazione, ancora da valorizzare.

Attualità e memoria

Si apre il Festival di Milano Musica, preceduto dalla nascita di una nuova collana discografica

Con Gérard Grisey e Tristan Murail, Hugues Dufourt è stato uno dei padri fondatori dello spettralismo, movimento fondamentale nella musica francese del secondo Novecento, che ha avuto profonda influenza anche nelle opere di molti autori contemporanei italiani. Nelle prossime settimane il compositore lionese nato nel 1943 sarà il protagonista del Festival di Milano Musica-Percorsi di Musica d'oggi, che si terrà dal 3 ottobre al 7 novembre e presenterà alcuni dei suoi più significativi lavori. Tra questi, lo spettacolare *Erewhon* per 150 percussionisti (16 ottobre, Teatro Dal Verme, con Les Percussions de Strasbourg) o il fondamentale *Saturne* per la prima volta eseguito in Italia (23 ottobre al Conservatorio, con l'Ensemble Contrechamps diretto da Tito Ceccherini). Non mancheranno le musiche di Grisey, di Murail e di Michël Lévinas, altro aderente alla poetica spettralista; ma come di consueto il Festival avrà un programma ad ampio raggio, con 8 prime assolute e 7 italiane, interpreti, orchestre e direttori di rango, oltre a specialisti e musicologi, riuniti in una fitta serie di

concerti, approfondimenti, incontri, presentazioni e in una giornata di studi. Tra gli appuntamenti che si annunciano di maggior richiamo c'è *Cassandra* di Michael Jarrell, potente melologo su testo di Christa Wolf, con lo Scharoun Ensemble Berlin diretto da Andrea Pestalozza e la voce recitante di Fanny Ardant (11 ottobre al Piccolo Teatro Strehler).

In 19 edizioni dei suoi Festival, Milano Musica ha presentato una ricchissima panoramica della produzione musicale contemporanea, italiana e internazionale; nel corso degli anni, l'Associazione fondata e guidata con

tenacia e competenza da Luciana Pestalozza ha proposto approfonditi ritratti dei maggiori autori d'oggi, si è fatta promotrice di nuove composizioni e ha portato a Milano lavori mai ascoltati prima in Italia. Un ricco patrimonio che sarebbe dannoso disperdere, tanto più considerando le scarsissime opportunità che la musica dei nostri tempi ottiene altrove. Da diversi anni Rai-Radio 3 registra e trasmette i concerti di ogni rassegna, e ora questi documenti live vengono messi a disposizione del pubblico in una nuova collana discografica, "Milano Musica Festival", edita da Stradivarius e realizzata proprio in collaborazione con Radio 3. Tre le prime uscite, che riportano concerti del 2005 e del 2006, una raffinata antologia quartettistica, da Xenakis a Kurtág, da Lachenmann a Janáček, nell'esecuzione del Quartetto Danel. Poi un doveroso ricordo di Fausto Romitelli, uno dei talenti più personali e incisivi dei nostri tempi, scomparso purtroppo prematuramente. Nello stesso cd, un excursus sulla produzione cameristica di Xenakis; interprete l'Asko Ensemble diretto da Stefan Asbury. Infine, due generazioni di musica italiana, con i lavori di Stefano Gervasoni e Giacomo Manzoni eseguiti dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Lothar Koenigs; a coronare il programma, la storica *Passacaglia n. 1* di Webern.

Info: biglietteria tel. 02861147, www.milanomusica.org, www.stradivarius.it

Perspectivas en intersección

Stradivarius da comienzo, con los tres primeros volúmenes, a una colección dedicada al prestigioso Festival de Música de Milán

Antón Piedrahita Tirado

El Festival de Música de Milán propone los tres primeros volúmenes de una colección dedicada a sus archivos. Que el proyecto tuviera continuidad no sería mala noticia para el aficionado, puesto que pone a su alcance una variada serie de programas que alternan piezas conocidas de grandes maestros con algunos estrenos, a cargo siempre de intérpretes notables y entusiastas de eso que se conoce –perdónese la cursilería– como “la magia sonora del directo”.

La colección funciona también como radiografía, en esta primera década del siglo XXI, de una escena musical, la italiana, animada por el revulsivo de valores como Fausto Romitelli (tan tempranamente desaparecido, a los 41 años) o Stefano Gervasoni, certificando al mismo tiempo las fuertes irradiaciones que siguen emitiendo las obras de creadores europeos ya suficientemente conocidos. Es el caso de Xenakis, que con seis piezas a lo largo de estos volúmenes –correspondientes a las ediciones de 2005 y 2006 del certamen– se erige como el autor mejor representado. Dato indicador de que, si bien su producción no ha contado con claras prolongaciones estilísticas, sigue sin embargo operando como un conjunto de procederes e influencias susceptibles de iluminar aspectos de determinadas escrituras musicales de hoy.

De hecho el compositor griego abre con *Tetras* y *Ergma* el primer disco, a cargo de un Cuarteto Danel especialmente hábil a la hora de desgranar timbres recurriendo a muy diversos tipos de ataques a cuerdas y maderas, golpeando las cajas con las manos o recurriendo a cascadas de *glissandi* y *pizzicati*. Son partituras que requieren (sobre todo *Tetras*) enormes descargas físicas y energéticas, capturadas en este registro sin florituras, en bruto, a manera de documento de gran intensidad sonora. Y el programa prosigue, nada menos, con el primer cuarteto de Helmut Lachenmann, *Gran Torsó*: lejos de lecturas más precisas y analíticas del Arditti o de la más reciente del Stadler, el Cuarteto Danel privilegia el gesto, el cortocircuito del sentido, el eco de una interpretación en su inflexible juego con el silencio. Vendrán después *Aus der Ferne III* de György Kurtág, miniatura de exquisita sencillez armónica, y, como bis de relajante viveza lírica, el primer movimiento del *Cuarteto nº 1* de Janáček.

El segundo volumen, seguramente el más notable de los tres, muestra al Asko Ensemble en plena forma recorriendo de este a oeste la obra de Xenakis con *Dhipli Zyia*, *Anaktoria*, *Phlegra* y *Waarg*, o lo que es lo mismo, cubriendo el arco temporal que va de 1952 a 1988, desde su periodo de formación a la introspectiva y más sombría madurez. El conjunto sirve versiones de detallado y potente diálogo instrumental, rico en perspectivas y planos, atendiendo a la brillantez de las texturas aunque dejando huella expresiva bajo la batuta de un diligente Stefan Asbury. Y de Varese se ofrece una *Octandre* de geometrías singularmente agudas y líneas sonoras tendentes al relieve y espacialización. Claro que una de las joyas del registro es *Mediterraneo I y II* de Romitelli, con sus atmósferas opiáceas que envuelven la voz de la mezzo Marieke Koster y donde es posible descubrir una original comprensión de las lecciones espectralistas, con esas armonías fluctuantes suministradoras de encendidos tornasoles cromáticos. Una grabación a escuchar por la cada vez más amplia secta romitelliana.

Por último una sólida Sinfónica Nazionale della Rai, dirigida por Lothar Koenigs, traduce con efectividad las espirales descendentes de *Meta della ripa* de Stefano Gervasoni, pieza que trabaja sobre las diferentes entonaciones de las familias instrumentales y los intervalos de quinta, planificando cierta especie de caída al ralenti de alguna posible Casa Usher. A la cita comparece igualmente Giacomo Manzoni con *Ode*, enervado tejido armónico discutiendo a distintos *tempos* aunque de estructura algo opaca, y *Sembianti*, de construcción episódica pero de más elaborado tratamiento formal, repleto de contrastes climáticos y rítmicos. *Passacaglia op. 1* de Webern pone fin a esta triple entrega del festival milanés con su mezcla de tradición contrapuntística y de tortuosa ensoñación moderna.

“Una de las joyas de la colección es *Mediterraneo I y II* de Romitelli, con sus atmósferas opiáceas que envuelven la voz de la mezzo Marieke Koster (...) Una grabación a escuchar por la cada vez más amplia secta romitelliana.”

MILANO MUSICA FESTIVAL, VOL. 1: Obras de Xenakis, Lachenmann, Kurtág y Janáček

Quartetto Danel / STRADIVARIUS/ Ref.: STR 33870 (1 CD)
PVP: 11,95 euros

MILANO MUSICA FESTIVAL, VOL. 3: Obras de Gervasoni, Manzoni y Webern

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Lothar Koenigs, director / STRADIVARIUS/ Ref.: STR 33872 (1 CD)
PVP: 11,95 euros

MILANO MUSICA FESTIVAL, VOL. 2: Obras de Xenakis, Varese y Romitelli

Marieke Koster, mezzosoprano. Asko Ensemble. Stefan Asbury, director / STRADIVARIUS/ Ref.: STR 33871 (1 CD)

CD STRADIVARIUS, AAVV, MILANO MUSICA FESTIVAL VOL.1

I. XENAKIS, H. LACHENMANN, G. KURTAG, L. JANACEK

Milano Musica Festival vol. 1

I. XENAKIS Tetras, Ergma; LACHENMANN Gran Torso; KURTAG Aus der Ferne
Stradivarius STR33870 *****

Escono a distanza di cinque anni le registrazioni che la Stradivarius ha realizzato nell'ambito del "Festival Musica a Milano 2005". Il cartellone di quell'anno era particolarmente impegnativo, presentando una rassegna dei maggiori autori legati alla musica radicale, senza perciò alcuna concessione alla faciloneria o, peggio, al crossover.

Specchio fedele dell'approccio seguito dagli organizzatori è questo primo disco (facente parte di una serie di tre), in cui trovano posto due dei quartetti più materici e laceranti che mai siano stati composti. Mi riferisco a "Tetras" di Iannis Xenakis e al "Gran Torso" di Helmuth Lachenmann. Può darsi che l'avanguardia così come l'abbiamo intesa a partire dagli anni '50 sia morta, ma certo è che qui troviamo fotografati due momenti terminali di quell'esperienza.

Il quartetto di Xenakis è stato composto nel 1983 su commissione del celebre Quartetto Arditti (formazione punto di riferimento per tutta la quartettistica d'avanguardia) ed è un brano che porta a maturazione tutto l'arsenale timbrico e compositivo che Xenaxis ha costruito appunto a partire dagli anni '50. Ebbene, non ho mai sentito l'esecuzione dell'Arditti, ma farei fatica a credere che possa esser stato eseguito meglio di come lo è qui, tanto più considerando il fatto che si tratta di una registrazione dal vivo (il concerto si è tenuto il 9 ottobre del 2005). Il Quartetto Danel, che qui sentiamo per la prima volta, è sbalorditivo per come riesce a concretizzare tutto il campionario di rumori e di effetti che Xenakis ha profuso a piene mani. Per tacere di quei momenti di vero "panico sonoro" che i quattro del Danel perfettamente interpretano.

Stesso discorso per quel capolavoro che è il "Gran Torso" di Lachenmann. Anche in questo caso, tutti gli artifici rumoristici immaginati da Lachenmann sono realizzati con grande sapienza, a partire da quell'incredibile momento centrale in cui il suono "sparisce" per far posto ad una sorta di fruscio di fondo, quasi impercettibile, capace di evocare spazi siderali. L'effetto è un po' come se durante un film venisse proiettata all'improvviso una lunga sequenza a schermo totalmente nero, in cui però si intuisca che qualcosa comunque "succede". Magistrale, anche in questo caso, la resa sonora dei nostri quattro eroi. Peccato per le continue espettorazioni di un pubblico che, evidentemente, non stava capendo l'importanza di quello che avveniva sul palco.

Chiude il programma un altro quartetto di Xenakis, "Ergma", meno estremo del primo e basato su un complesso gioco di bicordi di settimana nonché, rispetto a "Tetras", caratterizzato da una totale omogeneità del materiale, e un ennesimo gioiello di quel Kurtag che, quando intinge la penna nell'inchiostro, non delude mai. Infine, troviamo come ultima traccia un solo movimento del primo quartetto di Janacek. Una sorta di "bis", credo, e comunque un ritorno all'eufonia che il Danel ci concede dopo il delirio sonoro a cui abbiamo assistito. Un piccolo cenno va anche fatto alla ripresa sonora della Stradivarius, all'altezza delle numerose problematiche di registrazione che questo repertorio comporta. In conclusione, chi vuole conoscere i frutti della musica radicale applicata al quartetto non deve lasciarsi sfuggire questa emissione.

MILANO MUSICA FESTIVAL

**Xenakis: Tetras; Ergma;
Lachenmann: Gran Torso; Kurtág:
Aus der Ferne III; Janáček: String
Quartet No. 1 – Adagio; con moto**
Quartetto Danel

Stradivarius STR 33870 52:54 mins

BBC Music Direct £13.99

This live recording of a 2005 concert in Milan opens astoundingly with a performance of Xenakis's *Tetras* that fizzes with energy (a quality the programme note ignores with all its talk of 'bichords' and 'homorhythms'). The disc's ending, however, is bewildering, finishing as it does with the opening movement from Janáček's First String Quartet. It is sensitively played, but one can not help feeling that this truncated inclusion is a disservice both to the piece and to the programme.

In general it is a line-up of tough listening; the opening Xenakis-Lachenmann-Xenakis trio could strike fear in even the most committed contemporary music enthusiast. Both composers challenge the traditional modes of quartet writing in fascinating ways: Xenakis creating thick walls of dissonance; Lachenmann revelling in creaks and whispers. The Kurtág is a more meditative after thought.

There is something rather immediate about the very close miking; the quartet sound as if they are sitting right beside you, though one hopes for a better acoustic in the concert hall than in one's living room. Page turns and breathing are regular sonic features but only the Lachenmann (a piece that drifts in and out of silence) really suffers from extraneous noise. *Neil Smith*

PERFORMANCE ★★★

RECORDING ★★★

first movement of Concerto no.1 – and there are occasional tiny blemishes in security throughout this disc, his commitment to the sound is admirable, if a little harsh high on the G and E strings at times.

Sinfonia Iuventus makes a distinguished orchestral debut with the second concerto although both works are spoilt by being miked a little too close, picking up too much string surface noise. But overall, this is a compelling disc from youthful orchestras and soloist.

DAVID MILSOM

XENAKIS *Tetras*, *Ergma* LACHENMANN

Gran torso KURTÁG *Aus der Ferne* III

JANÁČEK *Adagio – Con moto* from

String Quartet no.1

Danel Quartet

STRADIVARIUS STR 33870

This laudable new release from the Brussels-based Danel Quartet features incisive performances of some pretty hardcore avant-garde repertoire in a live concert recording captured at the 2005 Milano Musica Festival. The two Xenakis works are particularly impressive. *Tetras* (1983) charts a slowly evolving course from glissando-based figurations to noises produced

around the instruments' bodies and back again, and the players' passion for the piece is unmistakable. *Ergma* (1994) is far more traditional in its use of conventional playing techniques, and the Danel performers produce some remarkable sonorities in its dense, heavy, multiple-stopped chords. If the players seem a little aggressive and relentless in both works, that's only in keeping with the music's single-minded energy.

Helmut Lachenmann's *Gran torso* (1971–2) questions our most basic notions of what music for string quartet is, with its cacophony of grunts, scrapings andappings, yet the players deliver a sensitive performance alive to its subtle nuances. But it's here that the disc's main failing is most apparent: in the work's lengthy central section of almost total silence, the live recording's extraneous noises – especially the players' creaking chairs, and frequent coughing from a strangely closely miked member of the audience – take centre stage, destroying the fragile sense of expectation that the work has built up. Even in the Xenakis pieces, the lack of resonance or warmth in the acoustic often makes the players' dramatic gestures sound rather dead. A short Kurtág piece and a Janáček encore, though well-played, can't remove the sense of a missed opportunity.

DAVID KETTLE