

Sabato 3 ottobre 2020, ore 17.45
Monfalcone (GO), Istituto di Musica Antonio Vivaldi

Il Concerto delle Donne
Musiciste e compositrici dal Medioevo ad oggi

Concerto con guida all'ascolto a cura di
Silvia Perucchetti ed Elisa Copellini

Cristina Calzolari *mezzosoprano*
Elisa Copellini *pianoforte*
Silvia Perucchetti *introduzioni musicologiche*

Programma e testi

Isabella Leonarda (Novara, 1620 – ivi, 1704)

Pare plage, cari ardores da *Mottetti a voce sola e basso continuo* op. 17 (1695)

Care plage, cari ardores,
Quantum estis suave per me.

Nihil mage, quam ardores
Care Jesu clamo a te.

Si tu ardes, ardendo beas,
Et delectat dum plagas nos.

In hoc corde dum flammas creas,
Tunc in anima cadit ros.

Care plage, cari ardores,
Quantum estis suave per me.

Care ferite, care fiamme,
quanto mi siete gradite.

Non ti chiedo altro che queste fiamme,
Gesù caro.

Se ardi, bruciando divieni beato,
e ti rallegrì quando ci colpisci.

Incendiando di fiamme questo cuore
l'anima si colma di rugiada.

Care ferite, care fiamme,
quanto mi siete gradite!

Hildegard von Bingen

(Bermersheim, vicino Alzey, 1098 – Rupertsberg, vicino Bingen 1179)

Kyrie a voce sola e bordoni

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Barbara Strozzi (Venezia, 1619 – Padova, 1677)

Spesso per entro al petto da *La fanciulletta semplice* (Cantate, ariette e duetti op. 2, 1651)

Spesso per entro al petto
mi passa un non so che,
e non so dir s'egli è

o martire o diletto.
Talor mi sento uccidere
da incognito rigor,
sarebbe pur da ridere
che fosse il mal d'amor.

Qualor mi s'apresenta
di Clori il bel seren,
mi nasce un foco in sen
che piace e in un tormenta.
Mi sento il cor dividere
tra il gelo e tra l'ardor,
sarebbe pur da ridere
che fosse il mal d'amor.

I più solinghi orrori
frequentò volontier,
ma sento un mio pensier
che dice: "E dove è Clori?"
Or chi mi sa decidere
che sia questo furor?
Sarebbe pur da ridere
che fosse il mal d'amor.

Clara Wieck Schumann (Leipzig, 1819 – Frankfurt, 1896)
Liebst du um Schönheit? op. 12 n. 2 / op. 37 n. 4 (1841)
versi di Friedrich Rückert (1788-1866)

Liebst du um Schönheit? O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne, sie trägt ein goldenes Haar!
Liebst du um Jugend? O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr!
Liebst du um Schätze? O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar!
Liebst du um Liebe? O ja, mich liebe!
Liebe mich immer, dich lieb'ich immerdar!

*M'ami per la mia bellezza? Non amar me!
Ama il sole per i suoi capelli d'oro!
M'ami per la mia giovinezza? Non amar me!
Ama la primavera che è giovane ogni anno!
M'ami per la mia ricchezza? Non amar me!
Ama la sirena che possiede perle splendide!
Tu mi ami per amore? E sì, amami!
Amami sempre come io ti amerò sempre!*

Clara Wieck Schumann
Romanza op. 21 n. 1 per pianoforte (1853-1855), dedicata a Johannes Brahms

Fanny Mendelssohn-Bartholdy Hensel (Hamburg, 1805 – Berlin, 1847)
Juli (Luglio) da *Das Jahr (L'anno)*, 12 pezzi caratteristici per pianoforte (1841)

motto, da *Der Abend (La sera)* di Friedrich Schiller (1759-1805):

Die Fluren dürsten
Nach erquickendem Thau,
der Mensch verschmachtet.

*Le lande sono assetate
di rugiada rinfrescante,
l'uomo langue.*

Fanny Mendelssohn-Bartholdy Hensel

Wandrer's Nachtlied (Canto notturno del viandante) HU 147 (1825)

versi di Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach, komm in meine Brust!

*Tu che del cielo sei,
acquieti ogni pena, ogni dolore,
chi è due volte misero
due volte lo ristori:
ah, son stanco d'errare!
A che tutto il dolore, a che la gioia?
Vieni qui, dolce pace,
vieni qui nel mio cuore!*

Elisabeth Jacquet de La Guerre (Paris, 1666 – *ivi*, 1729)

Toccata per clavicembalo dalla Suite n. 4 in fa maggiore (Pieces de Clavecin, 1687)

Sofiya Gubaydulina (Chistopol', 1931)

Toccata-Troncata per pianoforte (1971)

Hannah Mathilde (detta Willy) von Rothschild (Frankfurt, 1832 – *ivi*, 1924)

Glaube mir Nicht da Zwölf Lieder (circa 1885-1890)

versi di Aleksey Konstantinovich Tolstoy (1817-1875)

e Karolina Karlovna Pavlova (1807-1893)

Glaube mir nicht, wenn du aus meinem Munde
Das Wort vernimmst: "ich liebe dich nicht mehr,"
Dem Flieh'n der See in ihrer Ebbe Stunde
Glaub' nimmer du, harr' ihrer Wiederkehr.

*Non credermi quando udrai uscire dalla mia
bocca le parole "Non ti amo più".
Al fuggire del mare nell'ora della bassa
marea non credere, aspetta il suo ritorno.*

Es schwillt das Herz in Lieb' und Schmerzensgluthen,
Ich fühle mich wie neu an dich gebannt,
Und brausend rollen die entwichnen Fluthen
Zurück schon zu dem geliebten Strand.

*Si gonfia il mio cuore di amore e dolorosa
passione. mi sento come nuovamente da te
incantato, e fragorosamente le onde in fuga
Tornano indietro all'amata spiaggia.*

Cécile Chaminade (Paris, 1857 – Monte Carlo, 1944)

Pas de Echarpes per pianoforte dal balletto *Callirhoë* op. 37 n. 3 (1888)

Lili Boulanger (Paris, 1893 – Mézy, 1918)

Nous nous aimerons tant da *Clairières dans le ciel* (1914)

versi di Francis Jammes (1868-1938)

Nous nous aimerons tant que nous tairons nos mots,
en nous tendant la main, quand nous nous reverrons.
Vous serez ombragée par d'anciens rameaux
sur le banc que je sais où nous nous assoirons.
Donc nous nous assoirons sur ce banc, tous deux seuls,
D'un long moment, ô mon amie, vous n'oserez...
Que vous me serrez douce et que je tremblerai...

*Ci ameremo così tanto che non ci saranno parole,
ma solo ci terremo le mani quando ci rivedremo.
Sarai all'ombra di antichi rami,
sulla panchina dove, lo so, ci sederemo.
Ci sederemo su quella panchina, noi due soli...
Per un lungo attimo, amica mia, non oserete...
Quanto mi sarete dolce, e quanto io tremerò!*

Alma Maria Mahler(-Werfel) [nata Schindler] (Wien, 1879 – New York, 1964)
Leise weht ein erstes Blühhn da Fünf Lieder, n. 1 (1900-1901)
versi di Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Leise weht ein erstes Blühhn
von den Lindenbäumen,
und, in meinen Träumen kühn,
seh ich dich im Laubengrün
hold im ersten Muttermühhn
Kinderhemdchen säumen.

*Dai tigli delicatamente ondeggia
la prima fioritura
e, nei miei sogni audaci,
ti vedo intenta sotto il verde pergolato
al primo materno lavoro:
orlare una camicetta di fanciullo.*

Singst ein kleines Lied dabei,
und dein Lied klingt in den Mai:

*Nel mentre intoni una piccola canzone
che risuona a maggio:*

Blühe, blühe, Blütenbaum,
tief im trauben Garten.
Blühe, blühe, Blütenbaum,
meiner Sehnsucht schönsten Traum
will ich hier erwarten.

*Fiorisci, fiorisci, albero in fiore,
piantato nella vigna.
Fiorisci, fiorisci, albero in fiore,
aspetterò qui
il mio più bel sogno struggente.*

Blühe, blühe Blütenbaum,
Sommer wird dirs zahlen.
Blühe, blühe, Blütenbaum.
Schau, ich säume einen Saum
hier mit Sonnenstrahlen.

*Fiorisci, fiorisci, albero in fiore,
l'estate ti ricompenserà.
Fiorisci, fiorisci, albero in fiore.
Guardami, cucio l'orlo
con i raggi di sole.*

Blühe, blühe, Blütenbaum,
balde kommt das Reifen.
Blühe, blühe, Blütenbaum.
Meiner Sehnsucht schönsten Traum
lehr mich ihn begreifen.

*Fiorisci, fiorisci, albero in fiore,
presto il tempo sarà maturo.
Fiorisci, fiorisci, albero in fiore:
insegnami a comprendere il mio
più bel sogno struggente.*

Singst ein kleines Lied dabei,
und dein Lied ist lauter Mai:

*Nel mentre intoni una piccola canzone
che risuona a maggio:*

Und der Blütenbaum wird blühhn,
blühhn vor allen Bäumen,
sonnig wird dein Saum erglühhn,
und verklärt im Laubengrün
wird dein junges Muttermühhn
Kinderhemdchen säumen.

*E l'albero in fiore fiorirà,
fiorirà primo fra tutti; il tuo orlo
si infiammerà di sole,
e il tuo lavoro di giovane madre,
trasfigurato sotto il verde pergolato,
sarà orlare una camicetta di fanciullo.*

Alma Maria Mahler(-Werfel) [nata Schindler]

Einsamer gang (16 settembre 1899), versi di Leo Greiner (1876-1928)

Felder im Wind, die hohen Ähren wiegen
den Abend ein. O, schliess' die Augen, du -
Rauch ist das Licht, die Töne sind verschwiegen,
Genoss'nes trägt der Wind zur Abendruh,
Erlitt'nes schlummert ein in deinen Zügen
Und unser Schweigen deckt uns beide zu.

Deute die Sterne nicht! Sie reden irr.
Deute die Mächte nicht! Sie schweigen.
Deute nicht all der Laute dunkelndes Gewirr!
Trink' aus das stille, rätsellose heute,
Dann schlafen alle Wünsche tief in dir,
wie überm Feld verklungenes Geläute.

*Campi nel vento, le alte spighe cullano la
sera. O, chiudi gli occhi, tu - aspra è la luce, i
suoni sono attutiti, il vento porta verso il
riposo serale quello che ci siamo goduti,
nel tuo volto si addormenta ciò che abbiamo
subito, e il nostro silenzio ci copre entrambi.*

*Non interpretare le stelle! Parlano in modo
confuso. Non leggere le forze! Loro tacciono.
Non interpretare il brusio dei suoni
che si sta offuscando!
Bevi a fondo l'oggi, quieto e senza misteri,
così in te si addormenta ogni desiderio,
come uno scampanio che svanisce sui campi.*

Le interpreti

Cristina Calzolari

Nata a Reggio Emilia, ha studiato pianoforte con Giannantonio Mutto e si è diplomata presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova; si è inoltre diplomata in canto presso l'Istituto Musicale Pareggiato Orazio Vecchi di Modena. Si è presto appassionata alle tastiere antiche dedicandosi allo studio del clavicembalo con Francesco Baroni, per approdare poi a strumenti a tastiera ancora precedenti quali l'organo portativo, il clavisimbalum e il claviciterio.

Con l'ensemble La Reverdie ha tenuto concerti presso il festival Settembre Musica di Torino, il festival AMUZ van Vlaanderen di Anversa, Oude Muziek di Utrecht, Festival di Stresa, Cantar di Pietre a Lugano, festival Grandezze e meraviglie di Modena, per la diretta radiofonica dei Concerti del Quirinale a Roma, Festival Internacional Cervantino di Guanajuato (Messico) e ha eseguito musiche originali a commento delle Confessioni di Sant'Agostino lette da Gerard Depardieu al Ravenna Festival.

Con l'ensemble Adiastrama diretto da Giovanni Conti, oltre a concerti in Spagna e in Svizzera, ha collaborato con Pamela Villoresi nell'esecuzione di brani dal codice di Las Huelgas in un concerto dedicato a Hildegard von Bingen, trasmesso in diretta radiofonica dal secondo canale della RSI - Radiotelevisione della Svizzera italiana.

Con l'ensemble La Lauzeta ha registrato le musiche del documentario Renaissance Unchained prodotto e trasmesso dall'emittente inglese BBC nel gennaio 2016. Ha inoltre collaborato con l'ensemble Cantilena Antiqua diretto da Stefano Albarello, l'ensemble L'Homme Armé per la direzione di Kees Boeke e Fabio Lombardo e con La Mandragora, con cui ha suonato per i Festival Morellino Classica e Musica Antica a Magnano.

Parallelamente a questa attività è sempre stata attiva come cantante e ha lavorato per direttori specializzati nel repertorio rinascimentale e barocco quali Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Alan Curtis, Kees Boeke, Roberto Balconi, Andrew Lawrence-King, Gianluca Capuano, Ruben Jais. Collabora inoltre con il Coro della RSI di Lugano e il Coro del Teatro Comunale di Bologna con i quali ha effettuato tournée nei maggiori teatri e festival di Spagna, Inghilterra, Germania, Belgio, Finlandia e Giappone.

Ha registrato per le case discografiche Naxos, OPUS 111, Symphonia, Tactus, Arcana, Chandos, per Rai-RadioTre Suite, RSI-Radio Televisione della Svizzera Italiana.

Elisa Copellini

Diplomata in Pianoforte al Conservatorio "A. Boito" di Parma con il massimo dei voti, Elisa Copellini ha ottenuto il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri" di Reggio Emilia sotto la guida di Marco Pedrazzini. Si è perfezionata in Musica da Camera presso il Conservatorio di Parma sotto la guida di Pierpaolo Maurizzi conseguendo il Diploma Accademico con il massimo dei voti. Ha seguito i corsi di Pier Narciso Masi presso l'Accademia Musicale di Firenze, ottenendo il Diploma di Perfezionamento. Ha partecipato a Masterclasses con Pier Narciso Masi, Andrei Gavrilov, Massimiliano Damerini, Alberto Miodini. Ha suonato come solista e in gruppi di musica da camera per le rassegne Musicae Civitas, L'Ora della Musica, Soli Deo Gloria, L'orecchio del Sabato, Allegro con Spirito, Concerti in Fabrica, 365giorniDonna, Armonie dal mondo... (Reggio Emilia e provincia), Amici di Musica/Realtà, Novecento (Ass. Noema), Le Mani Sapienti al Castello Sforzesco (Milano), per i Concerti del Circolo Ufficiali di Bologna, inoltre a Parma, Lucca e a Modena e provincia. In formazione cameristica con Icarus Ensemble ha suonato in importanti rassegne di Musica Contemporanea a Reggio Emilia, Milano, Madrid e Avila (Spagna). Ha interpretato due dei brani finalisti al Concorso di Composizione Pianistica Giovannini 2016, concerto documentato nel CD Lievi Respiri di Aurora. È laureata col massimo dei voti e la lode in Lettere – indirizzo Musicologico a Parma con una tesi sull'ironia nel repertorio pianistico dei *Pêches de Vieillesse* di Rossini. Interessata alla divulgazione musicale, realizza Lezioni-Concerto curandone la guida all'ascolto e l'esecuzione dal vivo: il ciclo "Al di là delle note – pomeriggi musicali alla ricerca del nesso perduto tra la Musica e l'Ascoltatore" (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin) e "Intitolatemi una strada sbagliata" – Concerto con Guida all'Ascolto dedicato a Musica Ricerca di Gyorgy Ligeti. In collaborazione con la musicologa Silvia Perucchetti realizza concerti con conferenza volti alla riscoperta e valorizzazione della musica di donne compositrici, tra cui la Conferenza-Concerto "Le tre dame – Musiciste e compositrici dal Medioevo ai giorni nostri", il concerto con racconto biografico "ALMA: Intrecci d'arte nell'Europa del secolo scorso attraverso gli occhi di una musicista" (musiche di Alma Mahler) e "CLARA. La vita e la musica di Clara Wieck Schumann nei 200 anni dalla nascita". Svolge da anni una intensa attività didattica (pianoforte e corsi di educazione musicale generale). www.elisacopellini.it

Silvia Perucchetti

Musicologa, musicista e bibliotecaria, Silvia Perucchetti si è specializzata nello studio del Rinascimento vocale fra '500 e '600 (nel 2009 si è laureata *cum laude* in Musicologia presso l'Università di Pavia-Cremona con una tesi di specializzazione in Storia delle forme e tecniche compositive). Spesso relatrice in conferenze-concerto di sua ideazione (fra cui *Il Concerto delle Donne/Le Tre Dame, Ut pictura musica, El Viage de Hierusalem e Bach Portrait*), dal 2017 tiene corsi monografici e pratici su fonti e prassi esecutiva rinascimentale (Dipartimento di Musica Antica di Brescia; AERCO, sede di Parma) e ha all'attivo 14 anni di direzione di coro nel campo della polifonia antica, collaborazioni con ensemble cameristici e gruppi strumentali, pubblicazioni musicologiche e programmi di sala.

Dal 2006 dirige il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola (specializzato in polifonia rinascimentale) e dal 2007 il Coro Mavarta di Sant'Ilario (RE, con cui ha trascritto ed eseguito in prima moderna numerosi brani d'autore della Grande Guerra). Dal 2009 è bibliotecaria presso la Biblioteca Musicale "A. Gentilucci" dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri" di Reggio Emilia; affianca a queste attività la passione per la fotografia (queste le mostre realizzate: *Religo. L'ortodossia nelle chiese cattoliche reggiane*, 2018, e *Ars intexendi. Nodi, legami, intrecci in divenire*, 2019, dedicata al romanico emiliano e all'*Ars canusina*). <http://silviaperucchetti.com> / info: silviaperucchetti@yahoo.it

Scopri il progetto *Il Concerto delle Donne*:

<https://silviaperucchetti.com/attivita/concertodeledonne>

