

PROGRAMMA DETTAGLIATO SPETTACOLI

Il materiale artistico che verrà proposto sarà costituito da due spettacoli dal vivo in prima esecuzione. Una delle prerogative di Spirabilia è infatti quella di presentare almeno due nuove performance ogni anno, cercando di innovare il vecchio concetto di concerto classico da camera attraverso idee che giocano sull'interattività e un rapporto più schietto e diretto con il pubblico.

Basti pensare che la prima novità del 2023 (CONTRASTI, vd sotto) chiede al pubblico di partecipare attivamente attraverso l'espressione più alta della democrazia: una votazione, Ascolteranno 3 coppie di proposte musicali e, alla fine di ogni coppia, potranno votare il brano più toccante secondo i singoli pareri innescando un dibattito per nulla accademico o speculativo ma fatto di sensazioni e incentrato su quello che le musiche hanno prodotto in ognuno di noi.

Non sono queste cose quelle per cui tutti frequentiamo gli spettacoli dal vivo?

Durante l'allestimento di questa nuova produzione abbiamo pensato di proporre una prova generale aperta al pubblico: in questo modo il coinvolgimento del pubblico diventa più viscerale e intimo, dando la possibilità di assistere ad un "dietro le quinte" di uno spettacolo

Nel capitolo seguente proponiamo il dettaglio di questa prima produzione.

CONTRASTI

Il romanticismo europeo contro tutti.

Riusciranno le avanguardie a scardinare il destino della storia della musica?

La storia delle arti nei secoli ha visto una chiara e reiterata tensione tra proposta e risposta, tra status quo e novità, tra conservatori e rivoluzionari.

Così quella che a suo tempo fu un'avanguardia in risposta ad un "cambiamento dei tempi", divenne, dopo aver espresso il suo pieno potenziale, vecchia e superabile.

Nuovamente arrivarono i sovversivi che proposero una rivoluzione, anch'essa destinata ad esaurirsi e ad essere soppiantata da qualcosa di sempre più nuovo, magari dopo un decennio o magari dopo un secolo.

Una delle rivoluzioni più clamorose di ogni tempo fu il romanticismo che spazzò via il classicismo viennese ed ogni nostalgico gusto barocco ad esso ancora più antecedente.

Il gusto romantico fu pienamente trasversale e contaminò musica, filosofia, letteratura, poesia ed ogni tipo di arti visive.

La sua portata fu europea e conseguentemente mondiale.

La sua durata fu molto ingente, dal 1820 circa per un secolo (se si considerano tardo romantici e port romantici).

Spirabilia vuole proporre una sfida musicale in cui verranno proposti dei brani ottocenteschi esemplari dell'essenza romantica e successivamente brani dell'avanguardia novecentesca che tentarono di scardinare letteralmente il destino della storia musicale.

Si proporranno quindi 4 brani romantici (presentati in modo fresco ed interattivo) e, subito dopo ogni brano, un testo moderno.

Il pubblico avrà una parte realmente da protagonista perché, alla fine di ogni coppia musicale, si svolgerà una votazione: ognuno indicherà quale delle due proposte musicali risulta, a proprio avviso, la più riuscita, importante o in qualche modo degna di nota per altri caratteri che poi indagheremo.....

Una proposta interattiva e fresca che Spirabilia vuole offrire nella speranza di creare una novità, di aprire ad un'esperienza di concerto sicuramente diversa, nuova e partecipativa..

A capo dei brani moderni presentiamo un testo unico di un compositore comasco quarantenne:

Umberto Pedraglio.

Il brano, di grande impatto scenico, si presenta con questa didascalia:

*"Il brano "L'attimo spietato" nasce dall'intesa e dalla collaborazione con il poeta e scrittore **Alessandro Quattrone** (Reggio Calabria, 1958) ed è un connubio di musica e poesia. I testi contemplano e descrivono l'inesorabile svanire dell'attimo, nella sua imperturbabile bellezza e vengono sviluppati nella partitura in due modalità principali: **cantato e parlato**. La compresenza di un coro, di un attore e di un quintetto di fiati permettere di dare voce alla poesia, oltre che mediante la musica ed il canto, anche attraverso la recitazione, portando così ad un incontro di gesti musicali e teatrali. Le armonie polarizzate ed il canto ripetitivo e fortemente sillabico/fonemático danno origine a dilatazioni temporali, sospendendo la melodia e conferendo al testo un carattere evocativo. Il ritmo della parola invece si manifesta e prende forza all'interno della scena musicale, irrompendo nella dimensione temporale attraverso il gesto teatrale, per invaderla con la poesia."*

Umberto Pedraglio

Programma:

Franz Paul Lachner: wind quintet n°2: I tempo. 1827
Gyorgy Ligeti: I, II, III e VI Bagatella. 1953

Giulio Briccialdi: wind quintet op. 124, II tempo. 1875
Jean Francaix: Wind quintet n°1: I Tempo. 1948

Antonin Reicha: Wind quintet op 88 n°5: I tempo. 1818
Umberto Pedraglio: L'attimo spietato. 2016*

Bis

Julius Fuchik: Virtuoso Polka "Stary Brocoun" for wind quintet. 1907

Durata della produzione: circa 60' adattabile in base alle esigenze

*Brano per quintetto di fiati, coro e voce recitante

La seconda produzione nuova è, come spesso accade, diversissima dalla prima proposta: si tratta di uno spettacolo di teatro musica rivolto alle famiglie anche se non esclusivamente ad esse.

Abbiamo deciso di operare una selezione testuale di Harry Potter e dedicare a questo grande capolavoro un progetto musicale: sarà presente un attore che racconterà questa storia con interazioni, scambi, sketch comici ed intermezzi musicali ad opera del quintetto Spirabilia.

La logica è quella dialogica tra parola e musica per colorare il testo nel pieno del suo significato.

Il risultato è una produzione molto fresca, non di sola musica e quindi più ricca e varia.

Anche, anzi, soprattutto per questo allestimento calendarizzeremo una prova generale aperta, per gli stessi motivi strategici enunciati sopra.

Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati SPIRABILIA in formazione classica (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto).

Qui di seguito la descrizione dettagliata della produzione Harry Potter.

Harry Potter e la camera della musica...

La magia di Harry Potter...la magia della musica da camera...la magia del teatro

Storicamente in letteratura ci sono opere che sono destinate a segnare le generazioni future dal momento della loro pubblicazione.

Una di queste è senza ogni dubbio “Harry Potter” che dagli anni 2000 si è imposto nel panorama fantasy-letterario internazionale coinvolgendo non solo bambini ma anche ragazzi e adulti con le sue avventure accattivanti.

A conferma di questo si pone il fatto che i libri del mago inglese siano stati tradotti in oltre ottanta lingue (persino in latino e greco antico!) vendendo più di 500 milioni di copie fino al 2018!

Evitando di soffermarsi ad una lettura superficiale, si scopre che l’autrice ha inserito durante la narrazione diversi riferimenti culturali, dalla mitologia greca a quella celtica, all’alchimia.

Si pensi ad esempio all’uso ricorrente del numero 7, ritenuto magico ed in alcune culture simbolo del divino.

Diverse analogie sono state riscontrate tra Harry e Parsifal oppure tra Harry e Artù con Hogwartz paragonabile a Camelot.

Non da ultimo, nelle complesse trame dei sette capitoli della saga si intrecciano varie tematiche che possono essere ricondotte alla vita reale e moderna come il razzismo, l’emarginazione, i conflitti ideologici e le difficoltà quotidiane.

Questa lunga premessa fa intuire le ragioni per cui l’opera di J. K. Rowling si sia guadagnata un ruolo di primaria importanza nel panorama letterario contemporaneo.

Da qui l’idea di creare un’inedita produzione musico-teatrale dove Spirabilia descriverà con la musica i momenti più salienti delle avventure del mago inglese appositamente selezionati dall’attrice Veronica Franzosi che ne curerà anche la parte registica e attoriale.

La scelta di creare tale produzione ha la volontà di avvicinare il pubblico dei più giovani al mondo della musica da camera in modo innovativo e smart.

Inoltre la forza del “fenomeno” Potter si è direttamente collegata anche al mondo musicale, le colonne sonore dei vari film sono tra le più conosciute al mondo e si pensi che negli anni 2000 in Inghilterra è persino nato un genere musicale ispirato alla saga, parliamo del Wizard Rock!
Non poteva esserci occasione migliore per creare un nuovo connubio musica-letteratura in perfetto stile Spirabilia.

Durata della produzione: circa 60'

EVENTI SPECIALI

Unitamente a APS GITE IN LOMBARDIA abbiamo progettato 3 eventi speciali inseriti in un programma giornaliero di valorizzazione del territorio: questa realtà organizzerà un gruppo di persone che faranno un percorso di trekking e, in seguito, assisteranno ad un concerto di Spirabilia con un programma dedicato.

Questi eventi speciali sono calendarizzati in questo modo:

- Venerdì 2 giugno 2023, ore 17.00 c/o la basilica di S. Michele a Galbiate. Spirabilia eseguirà la produzione "Musica contaminata" (Vd descrizione in seguito)
- Sabato 22 luglio 2023, ore 21.00 c/o la basilica di S. Michele a Galbiate. Spirabilia eseguirà la produzione "Spirabilia al cinema". (Vd. Descrizione in seguito)
- Ottobre 2023 c/o la basilica di S. Michele a Galbiate. Spirabilia eseguirà la produzione "Contrasti", già descritta sopra.

Spirabilia è da sempre molto legata al territorio in cui opera e pensiamo inoltre che il nostro tipo di ensemble funzioni molto bene a latere di una passeggiata o una visita turistica.

Inoltre ci sembrava strategicamente importante allargare le partnership anche a un gruppo di privati con questo tipo di missione.

Così facendo il tipo di offerta proposta nel festival ne viene arricchita sotto diversi punti di vista.

Sottolineamo che il reperimento del pubblico e l'organizzazione logistica per questi eventi speciali sarà in carico esclusivamente a "Gite in Lombardia" e Spirabilia curerà la promozione e la parte più puramente artistica.

In seguito si allega la descrizione dettagliata dei programmi artistici dei primi due eventi speciali (Musica contaminata e musica da film) e dell'evento che avrà luogo a S.Pietro al monte che avrà un programma a parte (Nessun Dorma) in quanto non svolto dal quintetto Spirabilia.

MUSICA CONTAMINATA (evento del 2 giugno 2023)

Jazz, afro, caraibico

Un programma unico, colorato di ogni sfaccettatura della musica mondiale, pieno di stupore e meravigliosa freschezza...

Consiste in un concerto di musica da camera con scrittura classica, concepita sempre per quintetto di fiati. Atmosfere venezuelane, africane, il profondo Sud americano, un tributo a Dizzie Gillespie e subito dopo un quanto meno inatteso tributo a Ravel.....

In onore prima di tutto al grande jazzista Paquito De Rivera, unisce suggestioni caraibiche, popolari, e puro jazz latino e non.

Inoltre presentiamo un viaggio nel mondo della musica americana del profondo Sud, contesto culturale afroamericano per eccellenza esempio di contaminazione culturale ante litteram.

Per finire un viaggio nel fascino Hiddish attraverso le musiche di origine popolare che colmano la vita religiosa e non delle storiche comunità ebraiche.

Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati SPIRABILIA in formazione classica (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto)

Musiche di: Astor Piazzolla, Valerie Coleman, Paquito De Rivera, Reynaldo Hahn.

SPIRABILIA AL CINEMA (evento del 22 luglio 2023)

Vi siete mai chiesti come sarebbe un film privo di colonna sonora?

Ovviamente no in quanto la cosiddetta “musica di sottofondo” presente in una pellicola cinematografica è ormai, automaticamente e spesso inconsciamente, parte integrante dell’opera stessa. Musica, recitazione e azione divengono un tutt’uno...

Ma è sempre stato così? Ovviamente no!

Nei primi anni del ‘900 le pellicole erano mute e la musica suonata dal vivo.

Dagli anni ‘30 in poi la musica da film ottiene un’identità propria sviluppandosi parallelamente alla produzione cinematografica riuscendo ad ottenere un proprio spazio “vitale”.

L’arte cinematografica si sviluppa velocemente e di pari passo le composizioni ad esso collegata che divengono sempre più ricercate.

Al giorno d’oggi le cosiddette colonne sonore sono tra le musiche più ascoltate e ricercate in quanto spesso ci si immedesima in un film visto di recente e di conseguenza si cerca di riprodurre le atmosfere e i colori presenti nella pellicola anche nella vita reale ma come? Semplice: fornendo alla vita quotidiana una propria colonna sonora.

Ognuno di noi ha nel cuore le armonie di un determinato compositore cinematografico e spesso succede di dimenticare che esse sono state scritte per un film; un esempio su tutti è rappresentato dal celeberrimo tema di “Gabriel’s oboe” del film “The mission” composto da E. Morricone.

In questa produzione Spirabilia vuole ripercorrere la storia del cinema con il medesimo intento divulgativo che ha accompagnato le sue performance in questi 10 anni di attività.

Il programma prevede l’esecuzione di alcune tra le più famose colonne sonore della storia del cinema che verranno introdotte e contestualizzate nel tessuto storico culturale in cui sono state scritte.

NESSUN DORMA (Evento del 25 giugno 2023)

I tenori all'opera

Arie d'opera, sinfonie e romanze da camera

E' con leggera invidia che, da musicisti a fiato, avviciniamo l'universo della vocalità.

Infatti, uno "strumento" per definizione è un filtro e, in quanto tale, riduce il carico emotivo che si vuole regalare al pubblico.

Ogni esecutore deve tenerne conto e cercare di far passare, per quanto possibile, l'affetto voluto padroneggiando il suo strumento.

Esistono eccezioni?

Ovviamente

L'unico strumento in contatto diretto con l'anima è la VOCE.

E' a partire da questo che la nostra attenzione cade sulla voce maschile per eccellenza: quella di tenore.

La vocalità del tenore è limpida, cristallina, acuta e spesso molto estesa...
chi non sa cos'è un tenore?

Il tenore è, nella maggior parte dei casi, il paladino della giustizia, l'eroe dell'opera, colui che salva la propria amata, in genere il soprano, dalle grinfie del suo acerrimo nemico e rivale in amore, il baritono.

Riecheggiano le note de "La donna è mobile", della celebre aria "Di quella pira", della "Recondita armonia". L'Italia ha dato i natali a numerosi e unici tenori. Per questa ragione si parla di "tenore all'italiana" per la spiccata cantabilità, per il gusto musicale sopraffino, dal fraseggio teso e dal timbro angelico e magico.

Questo evento sarà in carico al quintetto dei solisti dell'orchestra Guido d'Arezzo di Melzo.