

Francesco Senese

Membro della Lucerne Festival Orchestra e Assistant Concertmaster dell'Orchestra Mozart di Bologna su invito di Abbado, ha suonato sotto la direzione di Diego Matheuz con l'Orchestra Simon Bolivar e si è esibito da solista con la Human Rights Orchestra diretta

da Alessio Allegrini e i Cameristi della Scala. Solista con l'Orchestra Mozart diretta da Abbado insieme a musicisti quali Isabelle Faust. Raphael Christ, Danusha Waskiewicz e Alois Posh.

Quale camerista collabora con Mario Brunello, Julian Rachlin, Clemens Hagen, Andrea Lucchesini, Magnus Lindgren, Boris Petrushansky, Ingrid Fliter, Enrico Pace, Itamar Golan, Alina Pogotskina e Louis Lortie. È spesso ospite della Mahler Chamber Orchestra e, come prima parte, della Symphonieorchester des Bayerishen Rundfunks, Philharmonique du Luxenbourg e SWR Symphonieorchester. A Colico, suo paese natale sul Lago di Como, ha ideato e guida la direzione artistica del Festival Musica sull'Acqua da cui nel 2018 è nato il percorso di alta formazione musicale MACH Project and Orchestra.

Con Simone Briatore e Patrizio Serino vive da oltre quindici anni un profondo sodalizio musicale che ha portato all'approfondimento del repertorio per trio d'archi e a importanti esperienze cameristiche come Kaleido Ensemble e Quartetto Matamoe. Ha tenuto masterclass a Caracas e Barquisimeto per il Sistema delle Orchestre Giovanili ed Infantili del Venezuela. La sua passione per la condivisione e l'incontro con le giovani generazioni lo portano a collaborare regolarmente con progetti di formazione e azione sociale attraverso la musica come SONG Sistema in Lombardia, Musica Insieme a Librino e El Sistema Europe. Nel 2018 ha registrato per «Amadeus» l'opera per violino e pianoforte di Fauré insieme ad André Gallo con il quale approfondisce il repertorio cameristico per duo. Dal 2019 è docente di violino presso l'Istituto Musicale "V. Bellini" di Catania.

Antonio Valentino

Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino (1989) e in musica da camera al Conservatorio di Vienna (1995) ottenendo in entrambi i diplomi il massimo dei voti e la lode, si è poi

perfezionato in musica da camera al Conservatorio di Vienna con il Wiener Schubert Trio e, sempre in musica da camera, alla Scuola di Fiesole e alla Scuola di Duino con il Trio di Trieste dove ha conseguito il diploma di merito. Da sempre volto alla musica da camera è fondatore nel 1989 del Trio Debussy, vincitore di innumerevoli premi e complesso in residence dell'Unione Musicale (1994), il cui repertorio comprende oltre 200 opere da Mozart ai giorni nostri, 30

delle quali eseguite in prima assoluta.

Dal 2021 è stato nominato direttore artistico dell'Unione Musicale di Torino, associazione con cui ha collaborato per molti progetti tra i quali le integrali da camera con Atelier Mozart, Atelier Schubert, Atelier Brahms, Atelier Beethoven e Atelier Parigi.

Centinaia sono i concerti da camera per alcuni dei più prestigiosi enti tra i quali: Società del Quartetto di Milano e dei Concerti di Trieste, Amici della Musica di Firenze, di Palermo, di Verona, di Perugia, Chigiana di Siena, GOG di Genova, IUC di Roma e Quirinale, Società Filarmonica di Trento, Bologna Festival, e inoltre concerti a Bari, Gorizia, Savona, Catania, Pescara, Rovereto, Napoli, Valenza, Buenos Aires. Appuntamenti di particolare prestigio sono stati inoltre il debutto alla Großer Saal del Musikverein di Vienna con il Triplo Concerto di Beethoven, l'esecuzione del Concerto dell'Albatros di G.F. Ghedini con l'Orchestra di S. Cecilia diretta da J. Tate con tre concerti nel nuovo Auditorium Parco della Musica di Roma e il Doppio Concerto di Mendelssohn al Teatro S. Carlo di Napoli. Fondatore del Laboratorio ensemble (gruppo a formazione variabile) ha collaborato per quattro anni a diversi progetti promossi dal Teatro Regio di Torino. Suona in numerosi gruppi da camera tra i quali Doppio Quintetto di Torino, Quintetto di fiati delle prime parti della Rai, Fiarì Ensemble, in duo con R. Groblewsky, O. Arzilli, S. Briatore, G. Pretto, P. Rosso e in duo pianistico con C. Voghera. Con il Trio Debussy ha eseguito in concerto cicli di integrali di Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms e Dvořák. Dal 1997 è docente di musica da camera presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Torino. Ha tenuto stage di musica da camera presso i Conservatori di Brescia e Cuneo ed è docente presso l'Accademia di Musica di Pinerolo.

Prossimo appuntamento: venerdì 22 ottobre 2021 ore 21

Anssi Karttunen violoncello ed elettronica Diana Theocharidis video Contemporary Cello Week in collaborazione con EstOvest Festival

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Per inf.: POLINCONTRI - Orario: 9-13/13.30-17.00 Tel +39.011.090.79.26/7 - Fax +39.011.090.79.89 http://www.polincontri.polito.it/classica/

Lunedì 18 ottobre 2021 - ore 18

Francesco Senese violino Antonio Valentino pianoforte

Magie timbriche nel '900

Ravel Prokof'ev

POLITECNICO DI TORINO Aula Magna "Giovanni Agnelli"

Maurice Ravel (1875-1937)

Sonata n. 1 (postuma) M 13

Allegro moderato. Très doux

Sergej Prokof'ev (1891-1953)

Sonata n. 1 in fa minore op. 80 30' circa

Andante assai Allegro brusco Andante Allegrissimo. Andante assai come prima

Maurice Ravel

Sonata n. 2 M 103

18' circa

Allegretto
Blues. Moderato
Perpetuum mobile. Allegro

Due grandi e pur diversissimi autori del '900: il russo Prokof'ev e il 'parigino' Ravel. Se il primo affascina col suo motorismo talora algido, talaltra stranito, il secondo - grazie allo *charme* di un'inconfondibile scrittura - incatena all'ascolto con le sue proverbiali magie timbriche, le alchimie di un movimento incline alle seduzioni del *jazz*, la forsennata corsa a perdifiato di un *moto perpetuo* che sfiora la nevrosi e le atmosfere smagate e malinconiche di una giovanile, deliziosa *Sonata* in un solo tempo.

Ma andiamo con ordine e da Ravel prendiamo le mosse. Composta nell'aprile del 1897, la prima **Sonata** raveliana per violino e pianoforte (M 13, secondo l'accurato catalogo del Marnat) è un unico primo tempo di Sonata; rimasta inedita. vivente l'autore, ipercritico nei confronti dei propri lavori, fu data alle stampe da Salabert solo nel 1975 a cura di Arbie Orenstein, tra i maggiori esegeti raveliani: da cui l'ovvio epiteto di Sonata postuma. Venne fatta conoscere al pubblico in occasione della première newyorchese (Auditorium Charles-Colden) che ebbe luogo il 23 febbraio 1975 - quasi quarant'anni dopo la morte dell'autore - grazie all'interpretazione del violinista Gerald Tarack e dello stesso Orenstein. È verosimile che vi fosse stata un'esecuzione presso il parigino Conservatoire già nel 1897, all'epoca in cui il lavoro era ancora fresco d'inchiostro, a cura di George Enescu - futuro eccellente violinista, amico di Ravel - con l'autore al pianoforte.

Nonostante talune ascendenze stilistiche riconducibili alla raffinata scrittura di Fauré - e alquanto più tenui derivazioni franckiane - l'idioma è ormai personale, specie sotto il profilo armonico. A maggior ragione stupisce constatare la nitida impronta di una spiccata cifra se si pone mente che all'epoca

Ravel era appena ventiduenne. Non a torto, in questo movimento di *Sonata* è stata ravvisata una sorta di 'anticipazione' del successivo *Trio* al quale può venire accostata per l'affinità palese tra i temi iniziali e la stretta analogia di talune metodologie compositive; non per questo risulta sminuito il valore intrinseco di un lavoro che tuttora si lascia apprezzare per l'ottima fattura e la fresca spontaneità

Quanto alla **Sonate en sol** occorre riconoscere in essa una delle gemme più pure dell'ultima stagione creativa di Ravel, la cui stesura si protrasse tra il 1923 e il '27, interferendo con l'ideazione de *L'enfant et les sortilèges* e delle *Chansons madécasses*. Benché dedicata all'amica Hélène-Jourdan-Morhange, venne eseguita per la prima volta a Parigi, il 30 maggio 1927 (Salle Érard), dal già citato George Enescu accompagnato dall'autore. «Chiara, solida, tenacemente costruita, memore della sensualità del *music-hall*, quest'opera piacevole - è stato notato - realizza un saggio equilibrio tra una forma prestabilita tendenzialmente rigida e un linguaggio audace e spregiudicato».

Di gusto schiettamente novecentesco e pubblicata dal fedele Durand, la *Sonata* esordisce con un trasognato *Allegretto* dai contorni fiabeschi che ricorda *Ma Mère l'Oye*, in un clima di grazia soave, ma punteggiato da più corpose emersioni pianistiche. In apertura un tema lieve e *naïf*, come di *carillon*, poi s'affacciano più vigorosi incisi e acidule inflessioni. Prevalgono timbri diafani e sonorità esangui, sì da porre in evidenza la cantabilità spesso iridescente del violino, ibridata di raffinati preziosismi.

Ben altro ruolo riserva l'autore al solista nel graffiante *Blues*, parodistico e bitonale, con quell'esibita imitazione iniziale di un *banjo*; poi ecco avanzarsi languidi sospiri e ammiccanti glissandi, quasi mimando la voce roca di un *sax*, sonorità aspre e ruvidi pizzicati, piccanti sincopati dal sapore d'un grottesco *ragtime*. Stilemi jazzistici, dunque, filtrati attraverso una squisita sensibilità armonico-timbrica.

L'Allegro conclusivo, infine, dall'asciutta tramatura, è uno studio d'agilità, angoloso e pungente, vero tour de force innervato di vitalismo ritmico. Citazioni dai tempi precedenti riaffiorano, trasfigurate come sotto una lente che ne deformi i profili; emerge perfino l'accenno a un'elegante valse incastonata con abilità tra spettacolari e pirotecnici artifici. L'ossessiva frenesia raggiunge il parossismo, richiamandosi per certi versi al superbo Quartetto e, al tempo stesso, col suo andamento striato d'inquietudine, già prefigurando il sublime finale del pianistico Concerto in sol. Ha ben ragione Jankélévitch: Ravel finisce qui

per «riabilitare la vivacità del *Presto* romantico e l'indiavolato virtuosismo paganiniano», beninteso con personale e inconfondibile linguaggio. Impossibile non restarne ammaliati.

Racchiusa come una perla entro le due valve raveliane. ecco la Sonata op. 80 che Prokof'ev condusse a termine solamente nel 1946 (la prima esecuzione avvenne a Mosca il 23 ottobre), ancorché il progetto primigenio, propiziato dal grande violinista David Ojstrakh, suo conterraneo e di fatto collaboratore irrinunciabile, risalisse al biennio 1938-39, sei anni dopo il ritorno del musicista in patria. Spiritualmente affine al Secondo Concerto per violino e orchestra op. 63, la Sonata op. 80 non a caso ne ripropone talune sonorità arcane e certi timbri 'spettrali' rivelando una mirabile sintesi di maestria tecnica e lirismo, quasi una summa delle più tipiche maniere di Prokof'ev. L'attacco dell'Andante è cupo, fantasmatico; vi aleggia un'atmosfera plumbea che l'indugiare del violino nel registro medio esalta alguanto. A una zona opaca, mesta e grave, si oppongono evanescenze, in un clima fiabesco, come di paesaggio raggelato, con le filigrane del violino rese più incorporee dalla sordina, quindi eterei pizzicati pongono fine a questo primo tempo.

Nell'Allegro brusco bitematico emergono i tratti idiomatici della scrittura di Prokof'ev: incisi martellanti e armonie acidule sulle quali s'innesta il lirismo straniante del violino. Predomina un tono epico: l'animazione è notevole; quindi nell'epilogo ancora dissonanze, angolose, quasi cubiste. Il sublime Andante centrale in forma di lied s'inaugura con un festone di fluide semicrome come di ostinato, subito trattato a canone, poi il violino si fa cantabile sul pulviscolo iridescente del pianoforte a carillon. Una sezione accordale emerge enigmatica come una sfinge, mentre il solista esala sospiri all'acuto, quindi riprende l'ostinato a ribadire l'atmosfera di struggente afflizione: è pagina di grande fascino timbrico, dalla quale s'irradia un'indubbia suggestione emotiva.

Da ultimo interviene l'*Allegrissimo*, incandescente e barbarico, in forma di *rondò* assai libero: coi suoi ritmi esaltati, sempre più incalzanti come di danza inebriante, nonostante alcune oasi più luminose e quiete, adagiate in un clima di leggenda, ben presto però riprende quota. Poi, del tutto inattesa, a suggellare misteriosamente la *Sonata*, una scheggia dell'*Andante* iniziale, con le sue scale arabescanti e lo scampanio remoto del pianoforte. A un accorato appello melodico del violino si oppongono funerei accordi dello strumento a tastiera.

Attilio Piovano