

SALVATORE SCIARRINO

Musiche per il "Paradiso"
di Dante

Andrea Biagini
Lorenzo Gentili-Tedeschi
Garth Knox

Orchestra di Padova e del Veneto
Marco Angius

KAIROS

Salvatore Sciarrino (*1947)

Musiche per il “Paradiso” di Dante (1993) musiche di scena per soli e orchestra

1	Alfabeto Oscuro	05:09
2	L’invenzione della trasparenza	65:56
3	Postille	05:10
	TT	76:15

2, 3 **Andrea Biagini**, flute
1 – 3 **Lorenzo Gentili-Tedeschi**, violin
2, 3 **Garth Knox**, viola and viola d'amore
1 – 3 **Orchestra di Padova e del Veneto**
Giacomo Bianchi, concertmaster
Stefano Bencivenga, violin 1
Laura Maniscalco, violin 1
Elena Meneghinello, violin 1
Fjorela Asqeri, violin 1
Martina De Luca, violin 1
Chiara Meneghinello, violin 1
Pavel Cardas, violin 1
Ivan Malaspina, violin 2
Davide Dal Paos, violin 2
Simone Castiglia, violin 2
Luigi Di Francia, violin 2
Andrea Maini, viola
Silvina Sapere, viola
Floriano Bolzonella, viola
Federico Furlanetto, viola
Francesco Martignon, cello
Giancarlo Trimboli, cello
Caterina Libero, cello
Veronica Andrea Nava Puerto, cello

Francesco Di Giovannantonio, double bass
Vieri Marco Giovenzana, double bass
Mario Folena, flute
Riccardo Pozzato, flute
Luca Lucchetta, clarinet
Massimiliano Limonetti, clarinet and bass clarinet
Marco Bertona, horn
Alberto Prandina, horn
Simone Lonardi, trumpet
Elisa Cimbaro, trumpet
Alessio Brontesi, trombone
Fabio Rovere, trombone
Tommaso Salvadori, percussion
Alberto Macchini, percussion
Marco Angius, piano
1 – 3 **Marco Angius**, conductor

www.opvorchestra.it

Musiche per il “Paradiso” di Dante

Alfabeto Oscuro

The alphabet mentioned in the title (as if speaking, it's written at the top of the score) refers to the language of sounds that desperately tries to transfigure into words: “the orchestra seems to want to talk,” writes Sciarrino. “The nature of the instruments would not allow it, yet they obsessively act, and we hear almost without understanding. Almost. In their lack of humanity, the machines, the instruments, the talking animals sometimes become tremendously expressive. Is it possible to talk through music? Consonants also, laboriously, emerge; we recognize something, maybe. Nel mezzo del cammin di nostra vita... The end of each journey presupposes and recalls its beginning. All the Heaven, to express itself, declares the inability to express”.

Also, the order of succession of the twenty parts that make up this first panel (from A to W) is alphabetical, characterized by a material continuity in the flutes trio (which seem to interrogate the surrounding space with ornithological and animalistic references), by the percussive punctuation of the obbligato violin, by the nervous and spectral contractions of the strings, by the breathing echoes of the brass. The

coincidence of this recitative phrasing with the reading of the opening verse of the *Commedia*, assigned to the instruments themselves, soon reveals the alchemical spell of this assimilative (and simulatory) process: the flutes now have the vowels, softer and more sinuous, now the r of roars (see below), harder consonants such as t and q can be associated with the pizzicati of the solo violin, while the hold cut off the complete pronunciation of the verse attempted by these zoomorphic figures that seem to come out of a painting by Bosch or Brueghel. In the background hovers the transcendentalist spirit of Ives' *Unanswered Question* and certain garrulous tics in the first part of Franco Evangelisti's *Ordini* (incidentally the only composer Sciarrino frequented in his youth with whom he had evident conceptual points of contact), in a historical and compositional context greatly changed, obviously.

L'invenzione della trasparenza

This large sonorous fresco retraces the third panel of the *Poemi Concentrici* in perfect symmetry of proportions, as suggested by the homologue orchestral organic, the presence of the same soloists (flute, violin and viola d'amore with the same tuning), the rotatory figures of the strings, the background sound of the metal plate and, above all, the duplication of the macroform. It is certainly no coincidence the Sciarrino's pioneering attention to the study of the effects of transparency and iridescence in medieval paintings (auras, halos and, above all, rainbows) that surround and envelop landscapes and supernatural figures; the cycle of *Musiche per il Paradiso* has, in a way, highlighted this one-to-one correspondence (and chronologically parallel) with Dante's poetic inventions.

The transparency in the title is a visual (and poetic) concept that the composer renders in musical terms through a disconcerting as well as vertiginous absolute emptiness that

envelops the whole composition, with the string quartet, the flute and violin soloists emerging from a single background sound-color of the metal plate, up to real integral silences. According to a real amplification or application of this transparency, each element always remains more or less present and audible through the subsequent sound phases. A challenge to writing by subtraction, however, inserted in a precise design plan: “the passage from one sky to the next”, writes Sciarrino, “is marked by the ignition of new sounds. To obtain the immediate sound-light association, we will start from a dark background (metal plates) on which the first sounds stand out. The first sky, the Moon one, is crossed by sporadic sound meteors (string quartet). In the second sky, the Mercury one, a fluid sound hovers (solo flute). With the third sky, the Venus one, we perceive descending refractions that can make the sensation of ascent (strings). The fourth sky of the Sun, opens up a melody so acute that it transfixes every obstacle (solo violin). At the V sky, the Mars one, waves of sound begin: they unite and separate themselves in their triple components (brass, flutes, strings). A widespread echo evokes the distance (horns and strings). More extensive refractions cloud the sixth sky of Jupiter (strings and winds). The seventh sky, the Saturn one, adds a single touch, almost a further bright highlight (viola d’amore solo). Beyond this sky, directional slips appear (arcs, extended to the entire frequency range) with which we lose the sense of above and below. In conclusion, the transparency of the score is obtained both from the sound matter used and from the articulation in which the material is molded. And especially from the type of contrappunto with wide-meshes, a contrappunto not of melodies but of ensembles, of layers with layers. This gravitation means that each of them is distinguishable at any superimposition”. These very thin timbral-formal alchemies of the ultime visioni fade into soft shadows in the background and, to the dazzled sight of the poet, grant an initiatory way of access only.

Postille

“We go out into a more intimate constellation, an extreme reflection on the sound-light relationship. In the absence of dark backgrounds, every sound duplicates itself, encloses its shadow: this makes it luminous. It seems like a contradiction. On the contrary, we are following the ancient mystics, investigators of perception.” The refractions the composer talks about start from the bass drum-solo violin pair in synchronous sounds: the subsonic component without extinction transients (muted bass drum) and the hyperacute melodic one (solo violin) combine themselves in an impossible synthetic timbre, that breaks down in further matter dust. The acoustic perspective, even here absolutely transparent, reveals all the stratifications and depths of the sound space: blowing bichords (flutes and clarinets with respiratory dynamics), echoing sounds of brass, glissatios and resonances that generate horizons and then disappear into trajectories curves of violas and cellos, barely audible shadow-vibrations, breaths that suspend the listener’s waiting states or speaking impulses of the solo flute (which recall the syntax of the *Alfabeto Oscuro*), acoustic ectoplasms with luminous trails in a game of correspondence to limits of sonic esotericism.

Marco Angius

*Come avvicinare il silenzio.
La musica di Salvatore Sciarrino.
Il Poligrafo, Padua 2020*

Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino started composing when he was twelve as a self-taught person and held his first public concert in 1962. But Sciarrino considers all the works before 1966 as a developing apprenticeship because that is when his personal style began to reveal itself. There is something really particular that characterizes this music: it leads to a different way of listening, a global emotional realization, of reality as well as of one's self. And after forty years, the extensive catalogue of Sciarrino's compositions is still in a phase of surprising creative development. After his classical studies and a few years of university in his home city, the Sicilian composer moved to Rome in 1969 and in 1977 to Milan. Since 1983, he has lived in Città di Castello, in Umbria. He has composed for: Teatro alla Scala, RAI, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione Arena di Verona, Stuttgart Opera Theatre, Brussels La Monnaie, Frankfurt Opera Theatre, Amsterdam Concertgebouw, London Symphony Orchestra, Tokyo Suntory Hall. He has also composed for the following festivals: Schwetzingen

Festspiele, Donaueschingen Musiktage, Witten, Salzburg, New York, Wien Modern, Wiener Festwochen, Berliner Festspiele Musik, Holland Festival, Alborough, Festival d'Automne (Paris), Ultima (Oslo)... Sciarrino's discography is pretty extensive and counts over 100 CDs, published by the best international record labels and very often awarded and noted.

He was published by Ricordi from 1969 to 2004. Since 2005, Rai Trade has had exclusive rights for Sciarrino's works. He has taught in conservatories in Milan (1974–83), Perugia (1983–87) and Florence (1987–96). Meanwhile, he has given courses of advanced training and masterclasses, notably those in Citta di Castello from 1979 to 2000. Recently, he retakes the teaching at Latina's Conservatory in Italy and carries out advanced training courses in composition at Accademia Chigiana in Siena. He is a member of the Academy of Santa Cecilia, of the Academy of Fine Arts of Bavaria (Munich) and of the Academy of Arts in Berlin. He graduated with the high honor of laurea honoris causa in musicology from University of Palermo. Among those recent prizes attributed to Sciarrino, there are the Prize Prince Pierre of Monaco (2003), International Prize Feltrinelli (2003), the Musikpreis of Salzburg (2006), the Prize Frontier of Knowledge 2011 for music from BBVA Foundation and the Life Prize for the music of Teatro La Fenice – Association Rubinstein of Venice (2014).

Musiche per il “Paradiso” di Dante

Alfabeto Oscuro

Das im Titel erwähnte Alphabet (come parlando, übersetzt „wie gesprochen“, so die Angabe am Anfang der Partitur) bezieht sich auf den musikalischen Versuch, die Klänge in Worte zu verwandeln: „Das Orchester scheint sprechen zu wollen“, schreibt Sciarrino. „Die Natur der Instrumente würde es nicht zulassen, und doch rezitieren sie wie besessen, und wir hören zu, fast ohne zu verstehen. Fast. In ihrem Mangel an Menschlichkeit werden die Maschinen, die Instrumente, die Tiere sprechend, manchmal außerordentlich ausdrucksstark. Kann man überhaupt durch Musik sprechen? Sogar Konsonanten können, selbst wenn, nur schwer auftauchen: aber vielleicht erkennen wir doch etwas. Nel mezzo del cammin di nostra vita... (übersetzt „Auf halbem Weg des Menschenlebens“, D. Alighieri, *Göttliche Komödie, Die Hölle*, 1.1) Das Ende jeder Reise setzt seinen Anfang voraus und bringt ihn in Erinnerung. Alighieris ganzes Paradies erklärt, um sich selbst auszudrücken, die Unfähigkeit, sich

auszudrücken“. Alphabetisch ist ebenfalls die Reihenfolge der zwanzig Teile, aus denen diese erste Tafel besteht (von A bis W), gekennzeichnet durch eine materielle Kontinuität im Flötentrio, welches den umgebenden Raum mit ornithologischen und tierischen Zitaten zu befragen scheint, durch die perkussive Artikulation des Violinobligatos, die nervösen und gespenstischen Bewegungen der Streicher und die Atmung-Echos der Blechbläser. Das Zusammentreffen dieser Recitativo-Phrasierung mit dem Vortragen der ersten Strophe der Göttlichen Komödie, die den Instrumenten selbst anvertraut ist, enthüllt bald den alchemistischen Zauber dieses assimilativen (und simulativen) Prozesses: Den Flöten werden nun die weicheren, geschmeidigeren Vokale und das r des Gebrülls zugeordnet (siehe im folgenden); die Pizzicati der Solovioline werden mit den härteren Konsonanten wie t und q assoziiert, während die Fermaten die vollständige Aussprache des Verses abbrechen, gefährdet von diesen zoomorphen Figuren, die aus einem Bosch- oder Brueghel-Gemälde entsprungen zu sein scheinen. Im Hintergrund schweben der transzendente Geist von Ives' *Unanswered Question* und gewisse kreischende Tics des ersten Teils von Franco Evangelisti Ordini (übrigens der einzige Komponist, mit dem Sciarrino in seiner Jugend Kontakt und klare konzeptionelle Berührungspunkte hatte), in einem historischen und kompositorischen Kontext, der sich allerdings offensichtlich stark verändert hat.

L'invenzione della trasparenza

Dieses große Klangfresko gibt in perfekter Symmetrie der Proportionen die dritte Tafel der *Poemi concentrici* wieder, wie es die gleiche Orchesterbesetzung, die gleichen Soloinstrumente (Flöte, Violine und Viola d'amore mit der gleichen Stimmung), die rotierenden Bewegungen der Streicher, der Hintergrundklang der Metallplatte und vor allem die Verdoppelung der Makroform nahelegen. Die bahnbrechende Aufmerksamkeit, die Sciarrino dem Studium

der Transparenz- und Schiller-Effekte in mittelalterlichen Gemälden (Auren, Heiligenscheine und vor allem Regenbögen) widmete, die übernatürlichen Landschaften und Figuren umgeben und einhüllen, ist sicherlich nicht zufällig; der Zyklus der *Musiche per il Paradiso* hat in gewissem Sinne genau diese zweigleisige (und chronologisch parallele) Korrespondenz mit Dantes poetischen Erfindungen hervorgehoben. Die Transparenz, auf die sich der Titel bezieht, ist ein visuelles (und poetisches) Konzept, das der Komponist musikalisch durch eine beunruhigende und schwindelerregende absolute Leere umsetzt, die die gesamte Komposition umhüllt, wobei das Streichquartett, die Soloflöte und -violine aus einem einzigen Klangfarbenhintergrund des Donnerbleches bis hin zur völligen Stille hervortreten. Je nach tatsächlicher Verstärkung oder Anwendung dieser Transparenz, bleibt jedes Element in den darauffolgenden Klangphasen mehr oder weniger präsent und hörbar. Eine Herausforderung an das Schreiben durch Subtraktion, aber eingefügt in einen präzisen Entwurfsplan: „Der Übergang von einem Himmel zum nächsten“, schreibt Sciarrino, „ist durch das Aufleuchten neuer Klänge gekennzeichnet. Um die unmittelbare Klang-Licht-Assoziation zu erhalten, gehen wir von einem dunklen Hintergrund (Donnerblech) aus, auf dem sich die ersten Klänge abheben. Der erste Himmel, der des Mondes, wird von sporadischen Klangmeteo­ren (Streichquartett) durchzogen. Im zweiten, dem Merkur-Himmel, schwebt ein flüssiger Klang (Soloflöte). Im dritten Himmel, von Venus, nehmen wir absteigende Brechungen wahr, die das Gefühl des Aufstiegs vermitteln können (Streicher). Der vierte Himmel, der der Sonne, präsentiert eine Melodie, die so hoch ist, dass sie jedes Hindernis durchdringt (Solovioline). Im fünften Himmel, des Mars, beginnen Klangwellen, die sich in ihren dreifachen Bestandteilen (Blechbläser, Flöten und Streicher) vereinen und wieder trennen. Ein diffuser Nachhall suggeriert die Ferne (Hörner und Streicher). Größere Reflexionen trüben den sechsten Himmel, von

Jupiter (Streicher und Holzbläser). Der siebte Himmel, der des Saturn, fügt eine einzige Note hinzu, fast ein weiterer brillanter Höhepunkt (Solo-Viola d'amore). Jenseits dieses Himmels gibt es Richtungsverschiebungen (auf den gesamten Frequenzbereich ausgedehnte Streicher), bei denen wir das Gefühl für oben und unten verlieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Transparenz der Partitur erreicht wird, sowohl durch das verwendete Klangmaterial als auch durch die Artikulation, mit der das Material gestaltet wird, und vor allem durch die Art von weitmaschigem Kontrapunkt; einem Kontrapunkt nicht aus Melodien, sondern aus Besetzungen, aus Schichten mit Schichten. Diese Gravitation macht sie bei jeder Überlagerung unterscheidbar.“ Diese äußerst subtilen klanglich-formalen Alchemien von *Ultime visioni* verblassen zu Schatten im Hintergrund und erlauben dem geblendeten Blick des Dichters nur einen unverständlichen Zugang.

Postille

„Wir kommen in einer intimeren Konstellation heraus, einer extremen Betrachtung des Klang-Licht-Verhältnisses. Wenn es keinen dunklen Hintergrund gibt, verdoppelt sich jedes Geräusch, schließt seinen Schatten ein: Das macht es leuchtend. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Aber eigentlich folgen wir den alten Mystikern, den Erforschern der Wahrnehmung. Die Brechungen, von denen der Komponist spricht, beginnen mit dem Paar Solovioline-Basstrommel in synchronen Klängen: Die subsonische Komponente ohne Ausklingvorgang (muted Basstrommel) und die übermäßig hohe melodische Komponente (Solovioline) verbinden sich zu einer unmöglichen synthetischen Klangfarbe, die sich wiederum in weiteren Materialstaub auflöst. Die akustische Perspektive, ebenfalls absolut transparent, offenbart alle Schichten und Tiefen des Klangraums: geblasene Zweiklänge (Flöten und Klarinetten mit Atem-Dynamik); Echo-Blechbläserklänge, Glissandi und Resonanzen, die Horizonte erzeugen und dann in gekrümmten Bahnen von Bratschen und

Celli verschwinden, kaum hörbare Schattenschwingungen, Atemzüge, die die Erwartungshaltung der ZuhörerInnen aussetzen oder sprechende Impulse der Soloflöte (die an die Syntax von *Alfabeto Oscuro* erinnern): Sie scheinen alle wie akustische Ektoplasmen mit leuchtenden Spuren zu sein, die an ein klangesoterisches Spiel von Korrespondenzen erinnern.

Marco Angius

Come avvicinare il silenzio.
La musica di Salvatore Sciarrino.
Il Poligrafo, Padua 2020

Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino (*Palermo, 1947) ist stolz darauf, frei und nicht in einer Musikschule geboren worden zu sein. Er hat mit zwölf Jahren zu komponieren begonnen und sein erstes öffentliches Konzert 1962 gegeben. Sciarrino betrachtet jedoch seine Arbeiten vor 1966, dem Moment, in dem sein persönlicher Stil sich abzeichnet, als Zeichen einer harten Lehrzeit. Etwas wirklich Eigentümliches kennzeichnet diese Musik: Sie impliziert eine andere Art und Weise, zu hören, eine bewegende Besinnung auf die Realität und auf sich selbst. Nach fünfzig Jahren ist der immense Katalog von Sciarrino noch immer in einer erstaunlichen Phase schöpferischer Entwicklung begriffen. Er hat Auftragswerke u.a. für folgende Institutionen geschrieben: Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, RAI, Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia, Teatro La Fenice, Teatro Carlo Felice, Arena di Verona, Stuttgarter Oper, La Monnaie de Bruxelles, Frankfurter Oper, Concertgebouw Amsterdam, London Symphony Orchestra, Suntory Hall Tokyo, sowie für die Festivals von Schwetzingen, Donaueschingen, Witten, Salzburg, New York, Wien Modern, die Wiener Festwochen, die Berliner Festspiele Musik Biennale, das Holland Festival, Aldborough, das Festival d'Automne in Paris, Ultima in Oslo...

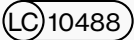
Die Diskographie seiner Werke ist äußerst umfangreich und umfasst über 100 Einspielungen auf CD, von den größten internationalen Labels veröffentlicht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Von 1969 bis 2004 wurden Sciarrinos Werke von Ricordi veröffentlicht und von da ab hatte er einen exklusiven Vertrag mit RAI Trade. Er hat an den Konservatorien von Mailand (1974–83), Perugia (1983–87) und Florenz (1987–96) unterrichtet und gleichzeitig Kompositionskurse und Meisterklassen gegeben, so in Città di Castello von 1979 bis 2000. Vor kurzem hat er von neuem begonnen, am Konservatorium von Latina zu unterrichten und er gibt Kompositionsunterricht für fortgeschrittene StudentInnen an der Accademia Chigiana in Siena. Er ist Mitglied der Accademia di Santa Cecilia (Rom), der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München, der Akademie der Künste, Berlin und Doktor honoris causa in Musikwissenschaft an der Universität von Palermo. Von den letzten Preisen, mit denen er ausgezeichnet wurde seien erwähnt der Prix Prince Pierre de Monaco (2003), der Premio Internazionale Feltrinelli (2003), der Musikpreis Salzburg (2006), der Preis Frontiers Of Knowledge der BBVA Foundation (2011), der Premio Una vita per la musica Teatro La Fenice – Associazione Rubinstein di Venezia (2014).

Recording date: 2–3 July 2021
Recording venue: Theatre of Istituto Barbarigo, Padua/Italy
Engineer: Matteo Costa

Editor: Marco Capaccioni
Musical supervision: Salvatore Sciarrino
Publisher: Ricordi 1993
Cover: based on artwork by Erwin Bohatsch

0015119KAI –
© 2022 paladino media gmbh, Vienna
© 2022 KAIROS
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK941511901 to 03 austromechana®

Salvatore Sciarrino (*1947)

Musiche per il “Paradiso” di Dante (1993) musiche di scena per soli e orchestra

1	Alfabeto Oscuro	05:09
2	L'invenzione della trasparenza	65:56
3	Postille	05:10
	TT	76:15

- 2, 3 Andrea Biagini, flute
- 1-3 Lorenzo Gentili-Tedeschi, violin
- 2, 3 Garth Knox, viola and viola d'amore
- 1-3 Orchestra di Padova e del Veneto
- 1-3 Marco Angius, conductor