

IVAN FEDELE

Works for Violin

Francesco D'Orazio

KAIROS

Ivan Fedele (*1953)

Viaggiatori della notte (1983) for solo violin

1	Con impeto	03:31
2	Intensamente	05:33
3	Elettrico!	03:00
4	Suite Francese II (2009) for solo violin	10:49
5	Thrilling Wings (2014) for solo violin	07:32
6	Elettra (2013) for electric 5-string violin and electronics	13:08

Suite Francese VI b (2014) for electric 5-string violin and electronics

7	Preludio (con ampio respiro)	00:59
8	Ostinato	01:40
9	Corrente I (Di volo!)	05:35
10	Passacaglia (Con ampio respiro, quasi una meditazione)	05:18
11	Interludio (Lento, metafisico)	01:58
12	Corrente II (Febbrile)	03:39

TT 62:42

1 – 12 Francesco D’Orazio, violin, electric 5-string violin

6 – 12 Francesco Abbrescia, live electronics

IVAN FEDELE'S VIOLIN

Ivan Fedele has played the piano with great talent and passion since childhood: this privileged relationship can be seen in the copious number of relevant compositions, starting from two series of studies, *Études boréales* (1990) and *Études australes* (2003). Fedele's natural curiosity and timbre sensitivity have enabled him to venture into composing for many other instruments, maintaining an inventive style nourished by a continuous taste for imagination and experimentation. This can be clearly perceived in Fedele's relationship with string instruments, where he reveals his interest in sound colour and grain. Several of his works stand out among the others: four quartets, a concerto and some concertante pieces for violin, a viola concerto, three cello concertos and one concerto for two cellos.

Francesco D'Orazio is the ideal interpreter of Fedele's violin music: he has long worked with the composer, and has recorded Fedele's complete works for violin and orchestra (2010). D'Orazio is a modern

and eclectic violinist, with mastery of a wide repertoire ranging from early to contemporary music. He has recorded the premieres of many contemporary composers' works: in addition to Fedele, Terry Riley, Luis De Pablo, Brett Dean, Michael Nyman, Michele Dell'Ongaro, Maury Buchala, Fabio Vacchi, Fabián Panisello. D'Orazio also performed the Italian premiere of many concertos for violin and orchestra: John Adams, Kaija Saariaho, Unsuk Chin, Luis De Pablo, Michael Daugherty, Aaron Jay Kernis and Michael Nyman.

Viaggiatori della notte (Night Travellers, 1983) is Fedele's first piece for solo violin: it's a triptych, and it was so named as it was conceived during a nighttime journey. The directions at the top of every piece that comprises *Viaggiatori della notte* (*Con impeto* – With Passion, *Intensamente* – Intensely, *Elettrico!* – Electric!) are intended not only as a tempo indication, but also – and principally – as a verbal translation of an expressive mood within the scope of a polyphony of figures.

The first piece is shaped by a rough and nervous style, and is characterised by recurring gestures (slurred riffs, fast repeated notes, trills) whose discontinuity causes a relentless

dynamism. We hear something similar in the third piece: here the musical material is more volatile due to the use of a different type of gesture (tremolo and harmonics), while the pulsation gradually dematerializes. Between the two is the second piece, which creates a dream-like dialogue between melodic, almost lyrical fragments and a rich, unpredictable timbre material, comprised of harmonics, jeté, glissandos, double stops and non-stop sounds.

Some of Fedele's later works for violin are closely connected to his compositions for viola. There are four versions of *Elettra*: the original for viola and electronics (1996) – a spin-off of the *Concerto per viola* (1990) written for the late Christophe Desjardins – later became *L'orizzonte di Elettra* for viola, electronics and orchestra (1997). Fedele composed corresponding versions of both works for Francesco D'Orazio, for five-string electric violin: *L'orizzonte di Elettra* (1997-2009) first and *Elettra* (1999-2013) then. With the addition of a low C string, which enables its extension in the lower register, a five-string electric violin resembles the viola, but maintains its features as a high register instrument. It is important to highlight that the transition from viola to violin is not the result of a literal

transcription: this transition involved a significant rethinking of the piece, as the composer was dealing with a similar yet different instrument; particularly, he was able to exploit resources offered by a higher register that are not available to the viola.

In *Elettra* the instrument becomes the protagonist of the metaphor of an existential experience – an archetype of the mythical character recalled by the title – presented in multiple perspectives owing to the interaction with electronics. The relationship between violin and electronics is like that between a character and its double, a personality and its mirror image, in a vivid roleplay that is constantly changing perspectives. Electronics affects the sound of the violin in different ways: it widens the timbric spectrum, multiplies the spacial lines, supports it with bands of pedals, and launches, lengthens and organizes the sound contrapuntally, defining the relationships between fore- and backgrounds. This work is structured in three distinct sections: in the first, the violin's historical styles appear to be transfigured in a weft of uninterrupted tension, in the second the profile of a pseudo-modal melopeia recalls the arcane expressiveness of the instrument, and in the third a rhythmic ostinato of

harmonics becomes the foundation for a polyphonic multiplication of lines.

Suite francese (French Suite) is the title of a series of works for solo instrument (harpsichord, violin, cello, flute, harp and viola) that Fedele began in 2003. As he himself wrote: “The title indicates on the one hand the compositional form (structured in several movements), on the other the circumstance (the French clients or musicians for whom it was written) that determined its birth. From an aesthetic point of view, in these works my penchant stands out: I consider form no longer through the literary metaphor of storytelling, but through the plastic metaphor of sculpture, which gradually reveals itself to us through the object's progressive and multiperspective illumination in time, unveiling all of its features: the mass density, the more or less evident coarseness of the surface, the curvilinear outlines, the inner qualities of colour, the dynamics and their shades on imaginary surfaces”. To Fedele, the French Suite is therefore an imaginary place which recalls the genre of the 17th-18th century: a composition in several movements, each characterised by its own structural and emotional individuality, serving a dialectic between meter and

phrasing, at times steady, at others free, and alternating rules and exceptions, in accordance with the spirit of baroque music.

Suite francese II (French Suite II) for solo violin (2009) was composed for David Grimal. Each of the three parts that comprise this work are referred to as “branle”: *Branle double (Grave)*, *Branle simple (Plus vif)*, *Branle gai*. A branle, a court dance from the Renaissance, also refers to impulse, oscillation and movement in French. This idea of impulse is heard in the first branle through a majestic chord and polyphonic writing. The almost improvisation-like pace recalls certain slow movements from Johann Sebastian Bach's *Sonatas and Partitas*.

The pace of the music becomes more and more animated, presenting tremolos, fast repeated notes, arpeggios and more meditative passages, in an image play that recalls other, livelier excerpts from Bach: we note glissandos in *ostinato*, recalling Berio's *Sequenza VIII*, but also a typical feature of Fedele's writing for violin.

Yet another Fedele work illustrates the link between violin and viola music: *Suite francese VIb* (French Suite

Vlb) for five-string electric violin and electronics (2011-2014). *Ritrovati (Suite francese VI)* for viola (2011) is divided into six parts conceived as prelude, interludes and postlude to five ricercari by Domenico Gabrielli (1659-1690), but which can also be considered as a stand-alone piece to be performed independently. Christophe Desjardins – for whom this piece was written – performed the six parts of *Ritrovati (Suite francese VI)* alternating them with Gabrielli's ricercari (as one can hear in the CD *Ricercari & Ritrovati*, 2019).

For this program, Desjardins played Gabrielli's required untuned viola (with the first string, usually an A, lowered to G), so as to use the same instrument for Fedele's music as well. The titles of the six parts recall more or less directly the movements of a traditional suite: *Preludio, Ostinato, Corrente I, Passacaglia, Interludio, Corrente II*. Fedele wrote a version of *Ritrovati (Suite francese VI)* for Francesco D'Orazio and his electric five-string violin (with regular tuning) and electronics. This version is a very different work from the original for solo viola: on the one hand due to the resources – like in *Orizzonte di Elettra* – offered by the violin's high voice, on the

other due to a very elaborate part for electronics, which is important also in terms of sound impact and volume, as it interacts intensively with the electric violin.

Thrilling Wings (2014) was conceived as a compulsory piece for the International Violin Competition – Paganini Prize in Genoa and represents a sort of ideal addendum to *Viaggiatori della notte*. This work requires a masterful control of the bow technique and presents some of the typical features of Fedele's writing for violin: slightly whispered and interrupted tremolos (on non-regular time intervals), short bursts of some louder music cells, forceful fast repeated notes, glissandos in ostinato and finally tremolos, harmonics and non-stop sounds, leading to a delicate and poetic ending.

Cesare Fertonani
Translated from Italian by Silvia
Canavero

IVAN FEDELE

The output of Ivan Fedele (*1953 in Lecce) consists of around 200 titles and includes compositions, with or without electronics, of chamber and orchestral music (notably the cycles *Syntax* and *Lexikon*), works for music theatre (*Antigone* after Sophocles, *Thamathoséros* after T. Tasso and *Words and Music* after S. Beckett), for radio (*Barbara mitica* and *Orfeo al cinema* *Orfeo* on texts by G. Corti) as well as for cinema (J. Epstein's *La chute de la maison Usher*) and, finally, a recent video-opera, *Galileo's journey*. His music is performed by the world's major orchestras and chamber ensembles and by the most renowned artists.

Ivan Fedele's idea of music can be summed up by the expression "sculpting sound", a programmatic intent attained by means of a conception and evolution of the musical material and its forms through a figural grammar (especially in the period between his earliest works and the start of the new millennium) and, later, based on a generative grammar through which it is the sound itself that "tells" its own story.

At the root of his compositional thought lies the perceptual aspect of the work, and this shapes all the strategies that give form to the imagination.

The figures of P. Boulez and L. Berio were decisive in the composer's development, as was his encounter with F. Donatoni in the 1980s.

Ivan Fedele currently teaches at the Accademia Nazionale di S. Cecilia in Rome. From 2012 to 2020 he was artistic director of the music sector of the Venice Biennale.

His many acknowledgements include the Arthur Honegger Prize for his overall work.

FRANCESCO D'ORAZIO

In 2010, the Italian National Music Critics Association awarded Francesco D'Orazio with the Premio Abbiati as Best Soloist of the year. He has recorded for various labels.

Mr D'Orazio has performed at such major concert venues as the Berliner Philharmonie, Teatro alla Scala in Milan, Royal Albert Hall in London, Wiener Konzerthaus, Auditorium Nazionale de Madrid, Teatro Colon in Buenos Aires and the Festivals Cervantino in Mexico, Istanbul, MiTo, Montpellier, Potsdam, Ravenna, Ravello, Salzburg, Strasbourg, Stresa, Tanglewood, Venice Biennale.

He has premiered violin and orchestra works by the composers Terry Riley, Michael Nyman, Ivan Fedele, Brett Dean, Michele dall'Ongaro, Fabio Vacchi, Marcello Panni, Vito Palumbo, Gilberto Bosco, Raffaele Bellafronte, Marco Betta, Fabian Panisello and Valerio Sannicandro.

As soloist, Mr D'Orazio has concertized with the London Symphony, Teatro alla Scala Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Mexico City

Philharmonic, the Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra, Orchestre National II de France, the Shanghai Philharmonic, the Berliner Symphoniker, the RAI National Symphony Orchestra, the Nagoya Philharmonic, the Orchestra of the Teatro La Fenice in Venice, the Saarlandischer Rundfunk, the Accademia Bizantina conducted by Lorin Maazel, Luciano Berio, Hubert Soudant, Ingo Metzmacher, Sakari Oramo,

Daniel Kawka and Ottavio Dantone. Mr D'Orazio plays a violin by Giuseppe Guarneri, Comte de Cabriac, Cremona 1711 and a Jean Baptiste Vuillaume made in Paris in 1863.

IL VIOLINO DI IVAN FEDELE

Lo strumento di Ivan Fedele è il pianoforte, da lui suonato con grande talento e passione sin dall'infanzia, e questo rapporto d'elezione è testimoniato da un numero cospicuo di composizioni di notevole rilievo, a incominciare dalle due serie di studi, *Études boréales* (1990) ed *Études australes* (2003). Al contempo un'inata curiosità e sensibilità timbrica hanno indotto Fedele a confrontarsi con la scrittura solistica di molti altri strumenti, nel segno di una cifra inventiva alimentata da uno slancio costante di immaginazione e desiderio di sperimentazione. Ciò accade in maniera esemplare nel rapporto di Fedele, così interessato al colore e alla grana del suono, con gli strumenti ad arco. Nella sua produzione spiccano infatti, oltre a quattro quartetti, un concerto e alcuni lavori concertanti per violino, un concerto per viola, tre concerti per violoncello e uno per due violoncelli. Della musica per violino di Fedele, Francesco D'Orazio è interprete d'elezione, avendo collaborato a lungo con il compositore e registrato l'integrale delle sue opere per violino e orchestra

(2010). Violinista moderno e versatile, D'Orazio padroneggia del resto un ampio repertorio che si estende dalla musica antica alla contemporaneità e ha realizzato le prime esecuzioni assolute di pezzi di numerosi autori contemporanei: oltre a Fedele, Terry Riley, Luis De Pablo, Brett Dean, Michael Nyman, Michele Dall'Ongaro, Maury Buchala, Fabio Vacchi, Fabián Panisello. Inoltre D'Orazio ha suonato in prima esecuzione italiana concerti per violino e orchestra di John Adams, Kaija Saariaho, Unuskin Chin, Luis De Pablo, Michael Daugherty, Aaron Jay Kernis e Michael Nyman.

Viaggiatori della notte (1983) è la prima composizione di Fedele per violino solo. Si tratta di un trittico il cui titolo deriva dal fatto di essere stato concepito durante un viaggio notturno. Le indicazioni poste in testa a ciascuno dei tre pezzi (nell'ordine *Con impeto*, *Intensamente*, *Elettrico!*) sono intese non soltanto in relazione allo stacco del tempo ma anche e soprattutto come traduzione verbale di una disposizione espressiva nell'ambito di una polifonia di figure. Nel primo pezzo si delinea una scrittura mossa e nervosa, connotata da gesti ricorrenti (incisi legati, ribattuti, trilli) la cui discontinuità produce un'irrefrenabile dinamicità.

Una condotta analoga si coglie nel terzo pezzo, dove tuttavia la maggiore volatilità della sostanza musicale è data da altri gesti (tremoli e armonici) in un progressivo smaterializzarsi della pulsazione. Al centro, il secondo pezzo crea invece un dialogo trasognato tra frammenti melodici – che si direbbero quasi lirici – e un tessuto timbrico, ricco e imprevedibile, fatto di armonici, jeté, glissando, doppie corde e suoni filati.

Alcune delle successive composizioni per violino di Fedele sono strettamente connesse con la produzione per viola. Di *Elettra* esistono quattro versioni. Quella originale per viola ed elettronica (1996), derivata dal *Concerto per viola* (1990) e scritta per il compianto Christophe Desjardins, diventa poi *L'orizzonte di Elettra* per viola, elettronica e orchestra (1997). Di entrambe le composizioni Fedele ha poi realizzato, appositamente per Francesco D'Orazio, le corrispettive versioni utilizzando un violino elettrico a 5 corde: dapprima *L'orizzonte di Elettra* (1997-2009) e quindi *Elettra* (1999-2013). Il violino a 5 corde aggiunge al grave una corda supplementare (do) che da un lato lo rende simile alla viola, estendendo la profondità dell'estensione al registro grave, conservando dall'altro le pro-

prie caratteristiche peculiari di strumento acuto.

È da sottolineare il fatto che, in ogni caso, il passaggio dalla viola al violino non si traduce in una trascrizione letterale ma comporta da parte dell'autore un ripensamento sostanziale della composizione in funzione di uno strumento simile ma diverso, in particolare la possibilità di sfruttare le risorse offerte da un registro acuto che la viola non possiede.

In *Elettra* lo strumento diviene protagonista della metafora di un'esperienza esistenziale (di cui il personaggio mitico evocato dal titolo è archetipo) che si apre a molteplici prospettive grazie all'interazione con l'elettronica. Il rapporto tra il violino e l'elettronica è quello tra un soggetto e il suo doppio, tra una personalità e il suo riflesso in un vivido gioco di ruoli e di scambi. La parte elettronica elabora in vario modo il suono del violino, ne amplia lo spettro timbrico, ne moltiplica le linee nello spazio, lo sostiene con fasce di pedali, lo proietta, lo prolunga e lo articola nello spazio in senso contrappuntistico e delineando relazioni tra sfondi e primi piani. Il pezzo è chiaramente articolato in tre sezioni: nella prima gli stilemi storici del violino appaiono trasfigurati in una trama

di continua tensione, nella seconda il profilo di una melopea pseudomodale evoca la memoria di un'espressività arcana dello strumento, nella terza un ostinato ritmico degli armonici diviene il fondamento per una moltiplicazione polifonica delle linee.

Suite francese è il titolo di un ciclo di composizioni per strumenti soli (clavicembalo, violino, violoncello, flauto, arpa, viola) iniziato nel 2003. Come ha scritto lo stesso Fedele «il titolo indica, da una parte, la forma della composizione (articolata in più movimenti), dall'altra l'occasione che ne ha determinato la nascita (committenti o musicisti francesi per i quali il compositore ha scritto). Dal punto di vista estetico in queste composizioni si evidenzia la propensione dell'autore a considerare la forma non più dal punto di vista della metafora letteraria del racconto, bensì da quello della metafora plastica della scultura che gradualmente si rivela ai nostri occhi attraverso una graduale e multiprospettica illuminazione dell'oggetto nel tempo che ne svela tutte le sue proprietà: dalla densità della massa alla maggiore o minore rugosità della superficie, dal profilo più o meno curvilineo dei contorni alle qualità intrinseche del colore, dai volumi alle stesse ombre proiettate su super-

fici immaginarie». Per Fedele la «*suite francese*» è dunque un luogo dell'immaginazione, che rimanda al genere sei-settecentesco di una composizione in più movimenti, ciascuno dei quali si caratterizza per la sua individualità costruttiva ed emozionale, che è improntata a una dialettica tra modelli di metrica e di fraseggio ora regolari ora più liberi, alternando regola e deroga nello spirito della musica barocca.

Suite francese II per violino solo (2009) è stata composta per David Grimal. Il pezzo si articola in tre parti, ognuna delle quali chiamata «branle» («branle», nome di una danza rinascimentale di corte, è anche il termine francese che significa impulso, oscillazione movimento): *Branle double (Grave)*, *Branle simple (Plus vif)* e *Branle gai*. L'idea di impulso si traduce nella prima parte in una maestosa scrittura accordale e polifonica che, nel suo andamento quasi di improvvisazione, rammenta i movimenti lenti delle *Sonate e partite* di Johann Sebastian Bach, poi il passo della musica si fa più animato e prendono piede tremoli, ribattuti, arpeggi e squarci più meditativi, sino a quando il gioco delle figure ricorda altri passaggi bachiani – questa volta vivaci – da cui emergono peraltro i glissandi in ostinato che ricordano *Sequenza VIII*

di Berio e sono tipici della scrittura per violino di Fedele.

Dopo *Elettra* un'altra composizione che mostra il nesso della musica per violino con quella per viola è *Suite francese Vlb* per violino elettrico a 5 corde ed elettronica (2011-2014). Le sei parti di *Ritrovati (Suite francese VI)* per viola (2011) sono state concepite come preludio, interludi e postludio a cinque Ricercari di Domenico Gabrielli (1659–1690), anche se costituiscono al contempo una composizione autosufficiente che può essere eseguita autonomamente. Christophe Desjardins, per il quale la partitura è stata scritta, eseguiva le sei parti di *Ritrovati (Suite francese VI)* alternandole appunto ai ricercari di Gabrielli (come si può ascoltare nel cd *Ricercari&Ritrovati*, 2019). Per questo programma Desjardins impiegava la viola con scordatura richiesta da Gabrielli (con la prima corda, il la, abbassata di un tono al sol) così da utilizzare lo stesso tipo di strumento anche per la musica di Fedele. I titoli stessi delle sei parti evocano, in modo più o meno diretto, i movimenti di un'antica suite: *Preludio, Ostinato, Corrente I, Passacaglia, Interludio, Corrente II*. La versione di *Ritrovati (Suite francese VI)* scritta per Francesco D'Orazio è destinata a un

violino elettrico a 5 corde (con accordatura normale) ed elettronica. Questa versione consiste in un pezzo molto diverso dall'originale per viola sola sia per le risorse offerte, come nel caso *dell'Orizzonte di Elettra*, dal registro acuto del violino sia per la presenza di una componente di elettronica molto elaborata e importante anche dal punto di vista dell'impatto e del volume sonoro, che interagisce intensamente con il violino elettrico.

Thrilling Wings (2014) nasce come pezzo d'obbligo per il "Concorso Internazionale Niccolò Paganini" di Genova e costituisce una sorta di ideale appendice di *Viaggiatori della notte*. Nel pezzo, che richiede un magistrale controllo innanzi tutto della tecnica d'arco, ricorrono alcuni tratti tipici della scrittura per violino di Fedele: dapprima tremoli appena sussurrati e interrotti – a intervalli temporali non periodici – da brevi scariche di figure più sonore, quindi veementi ribattuti e glissandi in ostinato e infine ancora tremoli, armonici e suoni filati sino alla chiusa delicata e poetica.

Cesare Fertoni

IVAN FEDELE

I catalogo di Ivan Fedele (Lecce 1953) consta di circa 200 titoli e comprende composizioni, con e senza elettronica, di musica da camera e sinfonica (importanti i cicli *Syntax* e *Lexikon*), per il teatro musicale (*Antigone* da Sofocle, *Thanatoséros* da T. Tasso e *Words and Music* da S. Beckett), per la radio (*Barbara mitica* e *Orfeo al cinema Orfeo* su testi di G. Corti) nonché per il cinema (*La chute de la maison Usher* di J. Epstein) e, infine, una recente video-opera, il *Galileo's journey*.

La sua musica è eseguita dalle maggiori formazioni sinfoniche e cameristiche del mondo e dagli interpreti più accreditati.

L'idea di musica di Ivan Fedele si può riassumere nell'espressione »scoprire il suono«, intenzione programmatica che si realizza attraverso una concezione ed evoluzione della materia musicale e delle sue forme attraverso una grammatica figurale (soprattutto dal periodo degli esordi fino all'inizio del nuovo millennio) e, in seguito, secondo una grammatica 34 generativa per la quale è il suono stesso a »raccontare« la propria vicenda.

Alla base del suo pensiero composi-

tivo troviamo l'aspetto percettivo dell'opera e ad esso si modulano tutte le strategie che danno forma all'immaginazione.

Le figure di P. Boulez e L. Berio sono state decisive per la maturazione del compositore, come pure l'incontro con F. Donatoni negli anni '80.

Attualmente I. Fedele è docente all'Accademia Nazionale di S. Cecilia. È stato direttore artistico del Settore Musica della Biennale di Venezia dal 2012 al 2020.

Tra i diversi riconoscimenti attribuitigli si ricorda il Premio A. Honneger per l'insieme della sua opera.

FRANCESCO D'ORAZIO

Nato a Bari, si è diplomato in violino e viola sotto la guida del padre, perfezionandosi presso il Mozarteum di Salisburgo l'Accademia Rubin di Tel Aviv.

Il suo vasto repertorio spazia dalla musica antica eseguita con strumenti originali alla musica classica, romantica e contemporanea. Tra i numerosi compositori hanno scritto per lui figurano Ivan Fedele, Terry Riley, Fabio Vacchi, Brett Dean, Michele dall'Ongaro, Michael Nyman, Luis De Pablo, Gilberto Bosco, Vito Palumbo, Alessandro Solbiati, Marco Betta e Marcello Panni.

Di particolare rilievo è stata la sua lunga collaborazione con Luciano Berio del quale ha eseguito Divertimento per trio d'archi in prima mondiale al Festival di Strasburgo, e inoltre Sequenza VIII al Festival di Salisburgo e Corale per violino e orchestra alla Cité de la Musique a Parigi e all'Auditorium Nacional de Musica di Madrid diretto dall'autore.

Ha tenuto le prime esecuzioni italiane dei concerti per violino e orchestra di John Adams, Unsuk Chin, Kaija Saariaho, Aaron Jay Kernis, Michael Daug-

herty, Luis De Pablo e Michael Nyman. Ha suonato in tutta Europa, Nord e Sud America, Messico, Cina, Giappone e Australia ed effettuato registrazioni discografiche per Decca, Opus 111, Hyperion, Stradivarius, Neos e Amadeus.

E' stato ospite di prestigiose istituzioni musicali quali il Teatro alla Scala di Milano, la Philharmonie di Berlino, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Albert Hall a Londra, la Wiener Konzerthaus, il teatro Colon di Buenos Aires e si è esibito nei Festivals Cervantino in Mexico, MiTo, Radio Fance, Aix-en-Provence, Proms a Londra, Ravello, Istanbul, Montpellier, Ravenna, Settimana Musicale Senese, Postdam, Salzburg, Strasbourg, Stresa, Tanglewood e Biennale di Venezia.

Ha tenuto concerti e registrazioni con la London Symphony, l'Orchestra Filarmonica della Scala, la BBC Symphony Orchestra, i Berliner Symphoniker, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra Sinfonica Nazionale d'Il de France, la Saarlandischer Rundfunk, l'Orchestra Filarmonica di Shanghai, l'Orchestra Filarmonica di Nagoya, l'Accademia Montis Regalis, l'Accademia Bizantina, diretto, tra gli altri, da Lorin Maazel, Sakari Oramo,

Ingo Metzmacher, Hubert Soudant, Luciano Berio e Pascal Rophé.

Nel 2010 Francesco D'Orazio è stato insignito del XXIX Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana quale "Miglior Solista" dell'anno.

Suona il violino "Comte de Cabriac" di Giuseppe Guarneri costruito a Cremona nel 1711 e un Jean Baptiste Vuillaume fatto a Parigi il 1863.

IVAN FEDELES VIOLINE

Ivan Fedele spielt seit seiner Kindheit mit großem Talent und Leidenschaft Klavier: Diese privilegierte Beziehung zeigt sich in seiner Vielzahl relevanter Kompositionen, beginnend mit zwei Serien: *Études boréales* (1990) und *Études australes* (2003). Fedeles natürliche Neugier und Sensibilität für Klangfarben haben es ihm ermöglicht, sich auch an das Komponieren für viele andere Instrumente zu wagen und einen erfinderischen Stil beizubehalten, der von einer kontinuierlichen Leidenschaft für Fantasie und Experimente genährt wird. Dies zeigt sich auch deutlich in Fedeles Beziehung zu Streichinstrumenten, wo sich sein Interesse an Klangfarbe und Struktur offenbart. Einige seiner Werke stehen besonders hervor: vier Quartette, ein Konzert und einige konzertante Stücke für Violine, ein Bratschenkonzert, drei Cellokonzerte und ein Konzert für zwei Celli. Francesco D'Orazio ist der ideale Interpret von Fedeles Violinmusik: Er arbeitet seit langem mit dem Komponisten zusammen und hat Fedeles Gesamtwerk für Violine und Orchester aufgenommen (2010).

D'Orazio ist ein moderner und ek-

lektischer Geiger mit einem breiten Repertoire, das von Alter Musik bis zur zeitgenössischen Musik reicht. Er hat die Uraufführungen vieler Werke zeitgenössischer Komponisten eingespielt, neben Fedele auch von Terry Riley, Luis De Pablo, Brett Dean, Michael Nyman, Michele Dell'Ongaro, Maury Buchala, Fabio Vacchi und Fabián Panisello. D'Orazio spielte auch die italienische Erstaufführung vieler Konzerte für Violine und Orchester, zum Beispiel von John Adams, Kaija Saariaho, Unsuk Chin, Luis De Pablo, Michael Daugherty, Aaron Jay Kernis und Michael Nyman.

Viaggiatori della notte (Nachtreisende, 1983) ist Fedeles erstes Stück für solo Violine: Es ist ein Triptychon, und erhielt seinen Titel, da es während einer nächtlichen Reise geschrieben wurde. Die Angaben zu Beginn jedes Satzes von *Viaggiatori della notte* (*Con impeto* – Mit Leidenschaft, *Intensamente* – Intensiv, *Elettrico!* – Elektrisch!) sind nicht nur als Tempoangaben, sondern auch – und vor allem – als verbale Übersetzungen einer expressiven Stimmung im Rahmen einer Polyphonie von Figuren gedacht. Das erste Stück ist von einem rauen und nervösen Stil geprägt und zeichnet sich durch wiederkehrende Gesten (verwaschene Riffs, schnell wiederhol-

te Noten, Triller) aus, deren Diskontinuität eine unerbittliche Dynamik verursacht. Etwas Ähnliches hören wir im dritten Satz: Hier ist das musikalische Material aufgrund der Verwendung von Tremolos und Harmonik flüchtiger, während sich die Pulsation allmählich entmaterialisiert. Zwischen den beiden befindet sich der zweite Satz, der einen traumhaften Dialog zwischen melodischen, fast lyrischen Fragmenten und einem reichen, unvorhersehbaren Timbre schafft, der aus Obertönen, Jeté, Glissandos, Doppelregistern und Nonstop-Klängen besteht.

Einige von Fedeles späteren Werken für Violine sind eng mit seinen Kompositionen für Viola verbunden. Es gibt vier Versionen von *Elettra*: das Original für Viola und Elektronik (1996) und ein Spin-off des *Concerto per viola* (1990), geschrieben für den verstorbenen Christophe Desjardins – später wurde daraus *L'orizzonte di Elettra* für Viola, Elektronik und Orchester (1997). Fedele komponierte entsprechende Fassungen beider Werke auch für Francesco D'Orazio, für fünfsaitige elektrische Violine: Zuerst *L'orizzonte di Elettra* (1997-2009), später *Elettra* (1999-2013). Mit der Miteinbeziehung einer tiefen C-Saite, die ihre Erweiterung im unteren Register ermöglicht, ähnelt eine fünfsaitige elektrische Vi-

oline der Bratsche, sie behält jedoch ihre Eigenschaft als Instrument mit hohem Register bei.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Übergang von der Viola zur Violine nicht das Ergebnis einer wörtlichen Transkription ist: Dieser Übergang beinhaltet ein erhebliches Umdenken im Stück, da der Komponist es zwar mit einem ähnlichen, aber doch anderen Instrument zu tun hatte; Insbesondere war er in der Lage, die Möglichkeiten eines höheren Registers zu nutzen, die bei der Viola einfach nicht zur Verfügung stehen.

In *Elettra* wird das Instrument zum Protagonisten der Metapher einer existenziellen Erfahrung – ein Archetyp der mythischen Figur, an die der Titel erinnert – die durch die Interaktion mit Elektronik in mehreren Perspektiven präsentiert wird. Die Beziehung zwischen Geige und Elektronik ist wie die zwischen einer Figur und ihrem Double, einer Persönlichkeit und ihrem Spiegelbild, in einem lebendigen Rollenspiel, das ständig die Perspektive wechselt. Die Elektronik beeinflusst den Klang der Geige auf unterschiedliche Weise: Sie erweitert das Klangspektrum, multipliziert die räumlichen Linien, unterstützt sie mit Pedalbändern, startet, verlängert und organisiert den Klang kontrapunktisch und

definiert die Beziehungen zwischen Vorder- und Hintergründen.

Das Werk gliedert sich in drei verschiedene Abschnitte: Im ersten scheinen die historischen Stile der Violine in einem Schuss ununterbrochener Spannung verklärt zu sein, im zweiten erinnert das Profil einer pseudomodalen Melopeia an die arkane Ausdruckskraft des Instruments, und im dritten wird ein rhythmisches Ostinato von Harmonien zur Grundlage für eine polyphone Multiplikation von Linien.

Suite francese („Französische Suite“) ist der Titel einer Reihe von Werken für jeweils ein Soloinstrument (Cembalo, Violine, Cello, Flöte, Harfe und Viola), die Fedele 2003 begann. Wie er selbst schrieb: „Der Titel weist einerseits auf die kompositorische Form (strukturiert in mehrere Sätze) hin, andererseits auf die Entstehung (die französischen Auftraggeber oder Musiker, für die ich geschrieben hatte):

Aus ästhetischer Sicht sticht in diesen Werken meine Neigung hervor: Ich betrachte die Form nicht mehr durch die literarische Metapher des Geschichtenerzählens, sondern durch die plastische Metapher der Skulptur, die sich uns allmählich durch die progressive und multiperspektivische Beleuchtung des Objekts in der Zeit offenbart und alle ihre Merkmale enthüllt: die Mas-

sendichte, die mehr oder weniger offensichtliche Rauheit der Oberfläche, die krummlinigen Umrisse, die inneren Qualitäten der Farbe, die Dynamik und ihre Schattierungen auf imaginären Oberflächen“.

Für Fedele ist die *Französische Suite* daher ein imaginärer Ort, der an das Genre des 17.-18. Jahrhunderts erinnert: eine Komposition in mehreren Sätzen, von denen jeder durch seine eigene strukturelle und emotionale Individualität gekennzeichnet ist und einer Dialektik zwischen Metrum und Phrasierung dient, manchmal stetig, manchmal frei, wo sich Regeln und Ausnahmen abwechseln, im Einklang mit dem Geist der Barockmusik.

Suite francese II (Französische Suite II) für Violine solo (2009) wurde für David Grimal komponiert. Jeder der drei Teile, aus denen dieses Werk besteht, wird als „Branle“ bezeichnet: *Branle double (Grave)*, *Branle simple (Plus vif)*, *Branle gai*. Branle, ein höfischer Tanz aus der Renaissance, bedeutet als Wort im Französischen auch Impuls, Oszillation und Bewegung. Diese Idee des Impulses ist in der ersten Branle durch einen majestätischen Akkord und polyphone Notation zu hören. Das fast improvisatorische Tempo erinnert an bestimmte langsame Sätze aus Johann Sebastian Bachs *Sonaten und*

Partiten. Das Tempo der Musik wird immer lebhafter und präsentiert Tremolos, schnell wiederholte Noten, Arpeggios und meditativere Passagen in einem Bildspiel, das an andere, lebendigere Ausschnitte aus Bach erinnert: Wir bemerken Glissandos in *Ostinato*, die an Berios *Sequenza VIII* erinnern, aber auch ein typisches Merkmal von Fedeles Kompositionen für Violine sind.

Ein weiteres Werk von Fedele veranschaulicht die Verbindung von Musik für Violine und für Viola: *Suite francese VIb* (Französische Suite VIb) für fünfsaitige elektrische Violine und Elektronik (2011-2014). *Ritrovati* (*Suite francese VI*) für Viola (2011) gliedert sich in sechs Teile, die als Vorspiel, Zwischenspiele und Nachspiel zu fünf *Ricercari* von Domenico Gabrielli (1659-1690) konzipiert sind, aber auch als eigenständiges Stück betrachtet werden können, das unabhängig aufgeführt werden kann. Christophe Desjardins – für den dieses Stück geschrieben wurde – spielte die sechs Teile von *Ritrovati* (*Suite francese VI*) im Wechsel mit Gabriellis *Ricercari* (wie man auf der CD *Ricercari&Ritrovati*, 2019 hören kann). Für dieses Programm spielte Desjardins Gabriellis, für das Stück erforderliche, ungestimmte Viola (wobei die erste Saite, normalerweise ein

A, auf G gestimmt war), um dasselbe Instrument auch für Fedeles Musik zu verwenden.

Die Titel der sechs Teile erinnern mehr oder weniger direkt an die Sätze einer traditionellen Suite: *Preludio*, *Ostinato*, *Corrente I*, *Passacaglia*, *Interludio*, *Corrente II*. Fedele schrieb eine Version von *Ritrovati* (*Suite francese VI*) für Francesco D'Orazio und seine elektrische fünfsaitige Violine (für normale Stimmung) und Elektronik. Diese Version unterscheidet sich stark vom Originalwerk für solo Viola: zum einen aufgrund der technischen Möglichkeiten – wie in *Orizzonte di Elettra* – die die hohe Stimme der Violine bietet, zum anderen aufgrund einer sehr aufwendigen Stimme für Elektronik, die auch in Bezug auf Klangwirkung und Lautstärke wichtig ist, da sie intensiv mit der elektrischen Violine interagiert. *Thrilling Wings* (2014) wurde als Pflichtstück für einen Internationalen Violinwettbewerb (den Paganini-Preis in Genua) komponiert und stellt eine Art ideale Ergänzung zu *Viaggiatori della notte* dar. Das Werk erfordert eine meisterhafte Kontrolle der Bogentechnik und präsentiert einige der typischen Merkmale von Fedeles Kompositionen für Violine: leicht geflüsterte und unterbrochene Tremolos (in unregelmäßigen Zeitintervallen), kurze Ausbrüche einiger lauterer Stellen, kraftvolle, schnell wiederholte Noten, Glissandos in *Ostinato* und schließlich Tremolos, Obertöne und Non-Stop-Klänge, die zu einem zarten und poetischen Ende führen.

Cesare Fertonani
Translated from English by
Benjamin Immervoll

IVAN FEDELE

Das bisherige Oeuvre von Ivan Fedele (*1953 in Lecce) besteht aus rund 200 Werken und umfasst Kompositionen mit oder ohne Elektronik, Kammer- und Orchestermusik (insbesondere die Zyklen *Syntax* und *Lexikon*), Musiktheaterwerke (*Antigone* nach Sophokles, *Thanatoséros* nach T. Tasso und *Words and Music* nach S. Beckett), Werke für das Radio (*Barbara mitica* und *Orfeo al cinema Orfeo* nach Texten von G. Corti) sowie für das Kino (J. Epsteins *La chute de la maison Usher*) und schließlich seit kurzem die Videooper *Galileos Reise*.

Seine Musik wird von den großen Orchestern und Kammerensembles der Welt und von den renommiertesten Künstler/innen zur Aufführung gebracht. Ivan Fedeles Idee von Musik kann mit dem Ausdruck „sculpting sound“ zusammengefasst werden, einer programmatischen Absicht, die durch Konzeption und Entwicklung des musikalischen Materials und seiner Formen durch eine figurale Grammatik (insbesondere in der Zeit zwischen seinen frühesten Werken und dem Beginn des neuen Jahrtausends)

erreicht wird und später auf einer generativen Grammatik basiert, durch die es der Klang selbst ist, der seine eigene Geschichte „erzählt“. An der Wurzel seines kompositorischen Denkens liegt der Wahrnehmungsaspekt des Werkes, der alle Strategien prägt, die der Imagination Form geben.

P. Boulez und L. Berio waren entscheidend für die Entwicklung des Kompo-

nisten, ebenso wie seine Begegnung mit F. Donatoni in den 80er Jahren. Derzeit lehrt Ivan Fedele an der Accademia Nazionale di S. Cecilia in Rom. Von 2012 bis 2020 war er künstlerischer Leiter des Musiksektors der Biennale Venedig.

Zu seinen zahlreichen Anerkennungen gehört der Arthur-Honegger-Preis für sein Gesamtwerk.

FRANCESCO D'ORAZIO

Im Jahr 2010 zeichnete der italienische Nationale Musikkritikerverband Francesco D'Orazio mit dem Premio Abbiati als besten Solisten des Jahres aus.

Francesco D'Orazio hat bereits für verschiedene Labels aufgenommen. Er trat in so bedeutenden Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie, dem Teatro alla Scala in Mailand, der Royal Albert Hall in London, dem Wiener Konzerthaus, dem Auditorium Nazionale de Madrid, dem Teatro Colon in Buenos Aires und den Festivals Cervantino in Mexiko, Istanbul, MiTo, Montpellier, Potsdam, Ravenna, Ravello, Salzburg, Straßburg, Stresa, Tanglewood, Biennale Venedig auf.

Er hat Violin- und Orchesterwerke der Komponisten Terry Riley, Michael Nyman, Ivan Fedele, Brett Dean, Michele Dall'Ongaro, Fabio Vacchi, Marcello Panni, Vito Palumbo, Gilberto Bosco, Raffaele Bellafronte, Marco Betta, Fabian Panisello und Valerio Sannicandro uraufgeführt. Als Solist konzertierte er mit dem London Symphony, dem Teatro alla Scala Philharmonic Orchestra,

dem BBC Symphony Orchestra, dem Mexico City Philharmonic, dem Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra, dem Orchestre National II de France, dem Shanghai Philharmonic, den Berliner Symphonikern, dem RAI National Symphony Orchestra, dem Nagoya Philharmonic, dem Orchester des Teatro La Fenice in Venedig, der Saarländische Rundfunk, die Accademia Bizantina unter der Leitung von Lorin Maazel, Luciano Berio, Hubert Soudant, Ingo Metzmacher, Sakari Oramo, Daniel Kawka und Ottavio Dantone.

Francesco D'Orazio spielt eine Violine von Giuseppe Guarneri, Comte de Cabriac, Cremona 1711 und eine Jean Baptiste Vuillaume, die 1863 in Paris hergestellt wurde.

Recording Dates: [1] – [5] 28 August 2021, [6] – [12] 29 August 2021
Recording Venue: Small Hall ex Aria Studio, Eppan/Italy
Engineer, Mastering: Peter Ghirardini
Publisher: Suvini Zerboni
German Translations: Benjamin Immervoll
Cover: based on a photograph by Martin Rummel (Venice 2022)

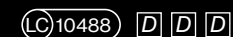
IVAN FEDELE (*1953)

1–3	Viaggiatori della notte (1983) for solo violin	12:04
4	Suite Francese II (2009) for solo violin	10:49
5	Thrilling Wings (2014) for solo violin	07:32
6	Elettra (2013) for electric 5-string violin and electronics	13:08
7–12	Suite Francese VI b (2014) for electric 5-string violin and electronics	19:09
	TT	62:42

1–12 Francesco D'Orazio, violin, electric 5-string violin
6–12 Francesco Abbrescia, live electronics

KAIROS

0015120KAI – © 2022 KAIROS
© 2022 HNE Rights GmbH
kairos-music.com
Made in the E.U.

 (CC)10488 D D D

ISRC: ATK941512001 to 12

austromechna®