

NICCOLÒ PAGANINI · MAURO GIULIANI

DUE ITALIANI A VIENNA

19TH CENTURY VIOLIN AND GUITAR MUSIC

SAVERIO GABRIELLI · LORENZO BERNARDI

INCLUDES WORLD PREMIERE RECORDINGS

PAGANINI • GIULIANI • SPOHR DUE ITALIANI A VIENNA

19TH CENTURY VIOLIN AND GUITAR MUSIC

NICCOLÒ PAGANINI (GENOVA 1782 - NIZZA 1840)

SONATA NO. I IN A MINOR, FROM "CENTONE DI SONATE"

[01]	INTRODUZIONE - ALLEGRO	5:15
[02]	RONDONCINO	4:00

MAURO GIULIANI (BISCEGLIE 1781 - NAPOLI 1829)

SERENATA OP. 127

[03]	MAESTOSO	3:25
[04]	MINUETTO - ALLEGRETTO - TRIO	3:08
[05]	TEMA - ANDANTINO MOSSO	1:43
[06]	VARIAZIONE I - PIÙ MOSSO	0:40
[07]	VARIAZIONE II - PIÙ LENTO	2:15
[08]	VARIAZIONE III - PRIMO TEMPO	1:16
[09]	RONDÒ - ALLEGRO	3:19

NICCOLÒ PAGANINI

SONATA CONCERTATA IN A MAJOR MS 2

[10]	ALLEGRO SPIRITOSO	7:57
[11]	ADAGIO ASSAI ESPRESSIVO	3:36
[12]	RONDEAU	2:45

MAURO GIULIANI

GRAN DUETTO CONCERTANTE OP. 52

[13]	ANDANTE SOSTENUTO	4:07
[14]	MENUETTO, ALLEGRO VIVACE - TRIO	4:46
[15]	RONDÒ MILITARE - ALLEGRETTO	7:36

LOUIS SPOHR (BRUNSWICK 1784 - KASSEL 1859)

GRANDE DUO OP. 11 (*TRANSCRIBED BY ANTON DIABELLI*)*

[16]	ALLEGRO MODERATO	7:19
[17]	ADAGIO	5:28
[18]	RONDÒ	8:20

SAVERIO GABRIELLI
VIOLIN

LORENZO BERNARDI
GUITAR

DUE ITALIANI A VIENNA

BY ANTONIO CARLINI

MUSICOLOGIST, ARTISTIC DIRECTOR OF
THE SOCIETÀ FILARMONICA DI TRENTO

Those who still think of Wagner's *Tristan* as quintessentially erotic music should definitely reconsider: in the list drawn by *The Most Erotic Classical Music of All Time*, an album with a provocative cover featuring a woman's derriere and suspenders, in good company with an obvious *Bolero* and a punctual isottesque finale and a less-obvious *Moonlight Sonata* or a *Good Friday Spell* (all by the German from Leipzig), one finds the *Centone di Sonate* for violin and guitar by Niccolò Paganini (Genoa 1782 – Nice 1840) and precisely with the opening movement of the *Sonata in A minor* placed in the opening of the present collection.

A very bizarre choice indeed, possibly ascribable to the legendary (i.e., completely made-up) familiarity the Genoan composer had with the devil and women? Maybe. But here, we would like to speculate a more subtle reference to the communicative, 'sensual' and 'sensory' features of the repertoire where Paganini shows his prominent interest for guitar coupled with his beloved violin. The image of the divo assaulted by the very same shouting teenagers who surrounded The Beatles in the Sixties is supplanted by the modish and 'chamber' ritual of the same young lady who - in love with her musical idol and without posters, iPhones or iPads - is accompanied by the guitar with languid and falsely prudish wide eyes.

However, one would hurt the ethical-esthetic dignity of figures like Paganini or his peer Mauro Giuliani, his companion in this recording, if he

should associate them with those hormonally unstable young ladies, enslaving their chamber (or so-called 'secondary') pages to a mere marketing diktat.

Eros does not necessarily correspond to the vulgarity of the aforementioned cover, nor is it synonymous with superficiality. Granted, these pages do indeed bleed vulgarity (from the Latin *vulgus* = people, crowd), but only in strict observance of the etymology that was rediscovered by Romanticism: 'popular' meant sincere, direct, recognizable, immediately understandable and gratifying. Just like the simple ringing of the triangle in the *Rondo 'La Campanella'*, a genius intuition Paganini drew not by a treatise on composition, but by the streets of old Genoa, where the beggars - with the penetrating sound of rough triangles or rudimentary pieces of iron drew the attention of passers-by urging them to offer pious alms.

Even though these works by Paganini and Giuliani welcome the classic tradition of Alessandro Rolla's duets (for violin and guitar, flute and violin, mandolins...), nevertheless they subvert their 'pedantic' didactic objective in light of Mazzini and Manzoni's 'social' art. They are not meant for the prince's son (who had to learn music according to etiquette), nor are they for the aristocratic cultural gatherings where scraps of pompous minuets always made an appearance. They are for the new audience the French Revolution gave birth to, who makes and listens to music on the streets, in the gardens and taverns, the very places one could turn to when looking for catchy melodies and unusual sounds. A world of *Freiluftmusik* or *Tafelmusik* which became globalized in Europe by the increase in mobility, but also by the itinerant virtuosos (naturally lead by Paganini) who

still had a Viennese heart, the Empire's capital striving to boast the international fame of Italians Niccolò and Mauro (Paganini for violin, Giuliani for guitar).

Despite the formally austere title, the pages in the *Centone di Sonate* are astonishing miniatures replayed through the frequent use of the *Ritornello*, a symbolic reiteration of pleasure. They are a series of specific figurations that can unexpectedly spark strong emotions due to their brevity: a sense of anxious anticipation (the extremely fast repeated notes at the beginning of *Sonata n. 1*) recalled 'by surprise' at the end; the pizzicato in minor key in the middle of an otherwise sparking trio, the heroic and martial March lead by the violin, with a guitar accompaniment, also in *Sonata n. 1*; the harsh martial traits of the *Rondò militare* in Mauro Giuliani's *Gran Duetto concertante* op. 52; the conciseness and pathos of the second variation which take turns with more sprung rhythms as in Mauro Giuliani's *Rondò* of the *Serenata* op. 127. All is narrated by a soloist who had to be charismatic, chased by the continuous, uniform and most of all reassuring accompaniment of the guitar, which nevertheless becomes the absolute deuteragonist in Mauro Giuliani's op. 52. The very same happens in Paganini's *Sonata Concertata*: here, the two instruments give life to a balanced dialogue where the features of unpredictability, joy and vivacity reveal themselves in the continuous intertwining melodic 'chiasmi' of the opening *Allegro spiritoso* and in the fast pacing at the end of the *Allegretto con brio. Scherzando*.

Paganini and Giuliani's unprecedented care for an unknown audience that had to be 'conquered' emphasizes a melodic and rhythmical sensitivity which is fed by the present and welcomes dancing

and themes and songs from the multifaceted reality of everyday life: sounds from theatres, folklore, the military world, the streets. A contamination of high culture which is prominent in the admission of *Rondò* and *Marcia, Minuetto* or *Fandango*, types of dance that inevitably allude to the body and 'vulgar' matter and are based on the predictable and reassuring principle of symmetrical alternation (4+4 bars) rather than on the infinite processes of the concept of development, which is called forth to back more complex and extended forms.

The combined action of two exceptional instrumentalists such as Paganini and Giuliani (the latter only one year older than the former) prompted the spread in the most refined environments of the unexpected coupling of guitars and violins: agile, sparkling and functional to the many festive occasions the new sociability demanded. But also marketable, so that it immediately became interesting to the publishing industry, which paid close attention to the genre's profitable circulation both through new works and in transcriptions.

This is the theme of the last number in this anthology with prolific musician Anton Diabelli (who was the same age as Mauro Giuliani). Already an established composer of his own pieces for violin, guitar, guitar and piano and guitar and violin, he transcribes for violin and guitar an original string quartet penned by the 'German Paganini' Louis Spohr (1784-1859): the renowned *Gande Duo* op. 11.

Released in 1812-13 and recently republished by Fabio Rizza, the Duo now reaches its first discographic debut. The thin line that was still drawn in Luther's times between 'strict Protestants' and 'jolly Papists' does not cease to reveal itself in the works of Spohr,

an illustrious and virtuoso violinist and the representative of a German north that was less inclined to welcoming the intrusion of instinct and imagination (even though the musician briefly lived in Vienna between 1813-15). With the ghost of Bach looming over him (a matter of DNA!), Spohr's quartets show an incessant interplay between their parts, the search for sound density rather than for extended singability or for the Italians' unexpected flairs. The tendency to isolate the first violin with especially sparking virtuosities is a clear reference to the concert, with the author in the front row and the 'entourage' in the background. After all, Louis Spohr was the leading representative of the post-Congress of Vienna style termed Biedermeier: a way of making music that was markedly opened and backed to the point that it even challenged traditional 'individualism', a term which had been coined for the chronologically contemporary word 'Romanticism'.

Therefore, in the face of an undoubtedly classical education, in his music Spohr often used complicated descriptive virtuosities. He demanded his performer to show a sober yet languid carrying; he provided accompaniments that were passionate and vibrant, and no longer restrained. In the intimate pages from the *Leider*, the quartets and the pieces for harp one finds sanctuaries of intense singability, as in the central *Adagio* of the present *Grande Duo* op. 11, whose incipit clearly bears reference to Don Ottavio's aria *Il mio Tesoro intanto* taken from Mozart's *Don Giovanni*.

However, the slow tempo's singing often stands opposite to an enthralling final *Rondò* dominated from beginning to end by an incessant and aggressive dotted rhythm.

In Diabelli's transposition a greater space is given

to the guitar, which takes up the sections that were of the low strings. The intensity of the composer's mental commitment, the idea of always representing German *Kulture* no matter what does not leave much space here to 'vulgarity' and the dancing body: this piece could have never been included in the top list from *The Most Erotic Classical Music of All Time*. And it would have been impossible to find Louis Spohr as a guest of the smoky tavern in the London suburbs where David Garrett aka Niccolò Paganini (in *The Devil's Violinist*, directed by Bernard Rose in 2013) improvises on the theme of the 'vulgar' *Carnival of Venice* making the freckled androgynous Times journalist burn with desire...

MAURO GIULIANI IN VIENNA

BY CAV. NICOLA GIULIANI

PRESIDENT AND FOUNDER OF CASA MUSEO GIULIANI

In the last few years the work, life and legacy of Mauro Giuliani have proven to be a shrine of information from which many researchers, biographers and musicologists have drawn in order to complete the human profile of the great proto-Romantic composer from Bisceglie, striving as they are to find the missing pieces of the puzzle in his work as a composer, concertist and in the publications he has been the subject of.

In Vienna, where he arrived in 1806, Mauro lived the most fruitful years in his compositional and concertist production. The stars of many musicians were shining in the Habsburg capital at the time: Spohr, Hummel, Moscheles, Mayseder. Mauro began meeting and spending time with them, especially as he shared the status of 'emigrant' with many of his colleagues.

It was in Vienna that Mauro prepared an event that would become memorable: the first performance of *Concert* op. 30, Giuliani's work that it is more than others in the big repertoire.

In the capital he met Maria Anna Wiesenberger, also known as Nina, who would bear him three children. Accounts have always described him as a sociable man who was always ready with a joke, qualities he probably never lost even at difficult times. As a matter of fact, Nina died prematurely in 1817 and shortly after his youngest daughter Karolina passed away on March 25, 1818.

In Vienna, Mauro lived in the Singerstrasse near St. Stephen's Cathedral in 1810 and at house number 939 in 1817, the same year in which he resumed his performances in the imposing hall of the Theater an der Wien and in his favourite Redoutensaal.

One of the main contacts Giuliani had in Vienna was Anton Diabelli, who apart from being an excellent musician also became one of Giuliani's chief publishers after Artaria. In memory of their friendship, the Casa Museo Giuliani still holds an original letter penned by Michele Giuliani on April 25, 1825 and sent to Diabelli through their friend Antonio Spina, one of Mauro's pupils.

After returning to Italy in 1819, the *"Diario di Roma"* from April 20, 1820 mentioned him as being in the Papal capital "coming from Vienna". Mauro was to remain in Rome for well over three years until the summer of 1823.

A few years later, biographer Isnardi described the bond he formed in Rome with Rossini and Paganini, in what historian Giancarlo Conestabile termed the "musical triumvirate". Conestabile mentions it in the *Vita di Niccolò Paganini* and says that while Rossini was working on *Matilde di Shabran* they often met at

the composer's Roman home, and "were always together with the great man from Pesaro, one playing the guitar, the other the violin. The two sublime talents of Italian art, that is Giuliani and Paganini". Together they gave "such celebrated entertainment" whose scope Mauro probably didn't even imagine.

His life ended in Naples, where he passed away at midnight on May 7, 1829. His children had the arduous task of following in the musical footsteps of a great Italian in Europe.

The place where this performance was recorded is especially interesting. The Theatre in Verona that owes its name to actress Adelaide Ristori (1822-1906). The Casa Museo Giuliani in Bisceglie still holds a letter the actress wrote to Mauro Giuliani, which bears witness to the important relationships and exchange of correspondence the Artist had.

Translation: Brian Berni

GABRIELLI - BERNARDI DUO

The **DUO** was born under the sign of enthusiasm and motivation aiming to bring together in a small chamber ensemble the education and experience gained abroad by the two artists who led them to perform in Italy, Spain, Holland, United States, Panama, Costa Rica, Argentina, Chile, Vietnam, Indonesia, India and Bahrain, playing in important concert halls such as the *Concertgebouw* in Amsterdam, the *Real Alcazar* in Seville, the *Vietnam National Academy Recital Hall* in Hanoi and the *Victoria Memorial Hall* in Calcutta.

SAVERIO GABRIELLI graduated in violin with highest honors at the Verona *Conservatory F. E. Dall'Abaco* under the tutelage of M° Alberto Martini in 2011. He continued his studies with M° Ilya Grubert at the *Fondazione Musicale S. Cecilia* in Portogruaro (VE) and then at the *Amsterdam Conservatory* (The Netherlands).

He carries out an intense concert activity as a chamber musician which has led him to play with important artists such as Colin Carr, Mischa Maisky, Giovanni Sollima, Arvo Pärt and Richard Stoltzman. As Konzertmeister he collaborated with the Dutch violinist Lisa Jacobs' ensemble *The String Soloists*, with whom he recorded the violin concertos by Locatelli and Haydn. Alongside his concert career, he also got a trilingual Master degree in Musicology at the *Free University of Bolzano* with full marks in 2018.

He plays on a precious Cappa violin dated 1642.

LORENZO BERNARDI graduated in guitar at the Trento *Conservatory F. A. Bonporti* in 2015. He perfected himself at the Sassari *Conservatory L. Canepa* under the guidance of Emanuele Buono, obtaining the second level Master degree with full marks. He also specialized at the *Manuel Castillo Conservatory* in Seville (Spain) under the guidance of M° Francisco Bernier.

He carries out an intense concert activity as a

soloist and chamber musician which has led him to collaborate on numerous international tours with the Vietnamese guitarist Thu Le and the mandolinist Carlo Aonzo.

He is often invited as a juror in international competitions such as *Calcutta International Guitar Festival* in India, *Alma Hanoi Guitar Festival* and *Saigon Guitar Fest* in Vietnam, *Encuentro de la Guitarra de Panama* in the homonymous city.

He has held Masterclasses for important academic institutions such as the *Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló* (Valencia - Spain), the *Universidad de Costa Rica* (Palmares - Costa Rica), the *Universidad de Chile* and *UTEM* (Santiago de Chile), the *Universidad Nacional de Cuyo* (Argentina) and *The University of Social Sciences and Humanities* (Ho Chi Minh City - Vietnam).

He is the official endorser of Savarez Guitar Strings, Altamira Guitarras and Shertler.

HEARTFELT THANKS TO

Adriano Canetta, Antonio Carlini, Jacopo Dimastrogiovanni, Nunzio Liso, Gabriele Lodi, Giulia Gabrielli, Nicola Giuliani, *Casa Museo Mauro Giuliani*, Ilya Grubert, Alberto Martini, *Savarez Strings*, *Altamira Guitars*.

DUE ITALIANI A VIENNA

ANTONIO CARLINI

MUSICOLOGO, DIRETTORE ARTISTICO DELLA SOCIETÀ
FILARMONICA IN TRENTO

Se c'è ancora chi pensa al wagneriano *Tristano* come alla musica erotica per definizione, dovrà ricredersi e aggiornarsi: nella 'classifica' di *The Most Erotic Classical Music of All Time*, album dalla provocante copertina a lato B e reggicalze, in buona compagnia con un ovvio *Bolero* e un puntuale finale isotteso e, meno scontati, un *Chiaro di Luna* o un *Incantesimo del venerdì santo* (per restare al tedesco di Lipsia), compare il *Centone di Sonate per violino e chitarra* di Niccolò Paganini (Genova 1782 - Nizza 1840) e proprio con il movimento d'apertura della *Sonata in la minore* posta in esordio alla presente silloge.

Scelta curiosa davvero, imputabile alla leggendaria (nel senso di 'proprio inventata') domestichezza del genovese con diavolo e femmine? Forse. Ma qui ci piace ipotizzare un più sottile riferimento alle qualità comunicative, 'sensoriali' in quanto 'sensoriali', del repertorio cui ascrivere l'importante interesse del compositore genovese alla chitarra abbinata al prediletto violino. L'immagine del divo, preso d'assalto dalle stesse adolescenti urlanti degli anni Sessanta al cospetto dei Beatles, cede il passo al rito salottiero-cameristico della stessa giovincella, romanticamente innamorata del suo idolo musicale, e in assenza di manifesti, iPhone e iPad, da accompagnare alla chitarra con languidi – e falsamente pudichi – occhi sgranati.

Tuttavia si farebbe torto alla dignità etico-estetica di personaggi come Paganini e il quasi coetaneo Mauro Giuliani, suo sodale in questa registrazione,

sposandoli a quelle fanciulle in tempesta ormonale, asservendone le pagine cameristiche, cosiddette 'secondarie', al puro diktat del mercato.

Eros non necessariamente equivale alla volgarità della succitata copertina, né semplicità è sinonimo di superficialità. Di volgarità (da *vulgus* = popolo, massa), certo, queste pagine trasudano, nella stretta osservanza tuttavia dell'etimologia ripescata dal romanticismo: quando 'popolare' significava sincero, diretto, riconoscibile, immediatamente comprensibile e gratificante. Come quel semplice tintinnio del triangolo nel *Rondo 'La campanella'*: intuizione geniale prestata a Paganini non già da un trattato di composizione, ma dai vicoli della vecchia Genova, dove i mendicanti attraverso il suono penetrante di rozzi triangoli o rudimentali pezzi di ferro attiravano l'interesse dei passanti sollecitandone la pia elemosina.

Queste scritture di Paganini e Giuliani, pur accogliendo la tradizione classica dei duetti di Alessandro Rolla (per violino e chitarra, flauto e violino, mandolini...), ne stravolgono il 'pedantesco' obiettivo didattico alla luce dell'arte 'sociale' di mazziniana e manzoniana memoria. Non sono per i figli del principe (obbligati dal bon ton a imparare la musica), né per i salotti aristocratici dove qualche lacerto di pomposo minuetto non mancava di far la sua parte. Sono per il pubblico nuovo, sortito dalla Rivoluzione francese, che produce e consuma musica per strada, nei giardini, nelle osterie, ambienti cui rivolgersi per raccogliere melodie orecchiabili e sonorità inconsuete. Un mondo di *Freiluftmusik* o di *Tafelmusik* globalizzato europeo in virtù dell'accelerazione degli spostamenti, nonché del fenomeno dei virtuosi itineranti (Paganini in testa, naturalmente) ma con un cuore viennese, se quello stesso capoluogo

d'impero patentava la fama internazionale del Niccolò e del Mauro italiani (Paganini del violino l'uno, Paganini della chitarra, l'altro).

Le pagine contenute nel *Centone di sonate*, nonostante il richiamo formalmente austero del titolo, sono miniature sorprendenti – replicate attraverso l'uso frequente del *Ritornello*, simbolico di reiterazione del piacere – costituite da una serie di specifiche figurazioni capaci di accendere inaspettatamente forti emozioni garantite solo dalla brevità: un senso di ansiosa attesa (le rapidissime note ribattute in apertura della *Sonata* n. 1) rievocate 'alla sprovvista' in chiusura; il pizzicato proposto in 'minore' nel mezzo di un *Trio* altrimenti sfavillante; l'eroica e marziale *Marcia* intonata dal violino sostenuto fieramente dalla chitarra ancora nella *Sonata* n. 1; il severo carattere guerresco del *Rondò militare* nel *Gran duetto concertante* op. 52 di Mauro Giuliani; la concisione e il pathos della seconda variazione che si alternano a ritmi più incalzanti come nel *Rondò della Serenata* op. 127 di Mauro Giuliani. Il tutto raccontato da un solista che doveva essere carismatico, incalzato da un continuo, uniforme e soprattutto rassicurante accompagnamento della chitarra che diviene, però, assoluta deuteragonista nell'op. 52 di Mauro Giuliani. Così nella *Sonata Concertata* di Paganini: i due strumenti danno vita qui a un dialogo paritetico dove i caratteri di imprevedibilità, gioia e vivacità ben si manifestano nei continui intrecci, quasi 'chiasmi' melodici, nell'Allegro spiritoso iniziale e nel ritmo serrato conclusivo dell'*Allegretto con brio. Scherzando*.

L'inedita premura di Paganini come di Giuliani verso un pubblico sconosciuto e da conquistare accentua una sensibilità melodica e ritmica che si nutre del presente, accogliendo balli, temi e canzoni

dalla molteplice realtà quotidiana; suoni dal teatro, dal folklore, dal mondo militare, dalla strada. Una contaminazione della cultura alta evidente nell'ammissione di *Rondò e Marcia*, di *Minuetto* o *Fandango*: forme di danza inevitabilmente allusive al corpo, alla "volgare" materia, basate sul principio prevedibile e rassicurante dell'alternanza simmetrica (4+4 battute), piuttosto che sull'infinita processualità del concetto di sviluppo, chiamato in causa a sostegno di forme più complesse ed estese.

L'azione congiunta di due straordinari strumentisti come Paganini e Giuliani (separati da un solo anno nell'età) favorì la diffusione negli ambienti più raffinati dell'inedito abbinamento chitarra e violino: agile, brillante, funzionale alle moltiplicate occasioni festive della nuova sociabilità. E spendibile sul mercato, così da sollecitare il pronto interesse dell'editoria, attenta alla profittevole circolazione del genere, sia attraverso nuove opere sia per il tramite delle trascrizioni.

In questo capitolo si colloca l'ultimo numero della presente antologia, con il prolifico Anton Diabelli (coetaneo di Mauro Giuliani) – già autore di proprie pagine per violino, per chitarra, chitarra e pianoforte, chitarra e violino – impegnato nella trascrizione per violino e chitarra di un originale quartetto per archi, opera del 'Paganini tedesco' Louis Spohr (1784-1859), il rinominato *Grande Duo* op. 11.

Pubblicato nel 1812/13 e recentemente riedito per le cure di Fabio Rizza, il *Duo* qui giunge alla sua prima realizzazione discografica. Il sottile confine, ancora tracciato ai tempi di Lutero, tra severi protestanti e allegri papalini, non manca di esprimersi nell'opera di Spohr, illustre e virtuoso violinista, esponente di un nord tedesco, (a parte lo sporadico soggiorno viennese tra 1813-1815) meno incline

all'irruzione dell'istinto e della fantasia. Sempre con il fantasma di Bach alle spalle (questione di DNA!) la scrittura quartettistica di Spohr si caratterizza per il continuo lavoro tra le parti, per la ricerca di densità sonora piuttosto che per la distesa cantabilità o per il guizzo improvviso degli italiani. La tendenza a isolare il primo violino con figure virtuosistiche particolarmente brillanti non manca di accennare alla situazione del concerto, con l'autore in prima fila e il "seguito" sullo sfondo. Del resto Louis Spohr si faceva portavoce di quello stile post-congresso di Vienna, definito con il termine *Biedermeier*: un modo di fare musica decisamente allargato e popolato al punto da mettere persino in crisi il tradizionale concetto di 'individualismo', coniato per il termine, cronologicamente coincidente, di romanticismo.

Così a fronte di una formazione indubbiamente classica, Spohr, nella sua musica, non risparmia ampi passaggi di complicati virtuosismi descrittivi, chiede all'esecutore portamenti sobri ma non privi di languore, dispone accompagnamenti non più misurati ma appassionati e accesi. Nelle pagine intime dei *Lieder*, dei quartetti e in quelle riservate all'arpa, si svelano oasi di intensa cantabilità, come nell'Adagio centrale del presente *Grande Duo* op. 11 nel cui incipit è ben riconoscibile il rimando all'aria di Don Ottavio Il mio tesoro intanto tolta dal *Don Giovanni* di Mozart.

Tuttavia al melodizzare del tempo lento si oppone un trascinate *Rondò* finale dominato dall'inizio alla fine da un incessante e aggressivo ritmo puntato.

Nella trasposizione di Diabelli, guadagna spazio la chitarra chiamata ad assorbire le parti degli archi gravi. L'intensità dell'impegno mentale del compositore, l'idea di rappresentare comunque e ovunque la *Kulture* tedesca non lascia qui spazio alla "volgarità",

alla danza del corpo: questo brano mai potrebbe trovar luogo nella top list di *The Most Erotic Classical Music of All Time*. E Louis Spohr riesce immaginabile ospite di quella fumosa osteria nella suburra londinese, dove David Garrett alias Nicolò Paganini (*Il violinista del diavolo* di Bernard Rose datato 2013) improvvisa sul tema del 'vulgare' *Carnevale di Venezia*, facendo impazzire di desiderio l'androgina, british lentiginosa giornalista, del Times...

MAURO GIULIANI A VIENNA

CAV. NICOLA GIULIANI

PRESIDENTE E FONDATORE CASA MUSEO GIULIANI

L'opera, la vita e la discendenza di Mauro Giuliani si sono rivelati, soprattutto negli ultimi lustri, uno scrigno di notizie a cui tanti ricercatori, biografi e musicologi hanno attinto per provare a completare il profilo umano del grande compositore proromantico biscegliese e per ordinare alcuni tasselli della sua attività compositiva e concertistica e della produzione editoriale che lo ha riguardato.

A Vienna, dove arriva nel 1806, Mauro vivrà il periodo più fecondo dalla sua produzione compositiva e concertistica. Nella capitale asburgica brillano le stelle di molti musicisti fra i quali Spohr, Hummel, Moscheles, Mayseder. Il nostro Mauro pian piano inizia a conoscerli e a frequentarli, condividendo con molti di loro l'origine di "emigrante" da varie parti d'Europa.

È proprio a Vienna che Mauro prepara un avvenimento che diventerà memorabile: la prima esecuzione del concerto op. 30, l'opera di Giuliani che più di ogni altra è oggi nel grande repertorio.

Nella capitale conosce Maria Anna Wiesenberger, detta Nina, dalla quale avrà tre figli. Le cronache lo

hanno sempre descritto socievole e sempre pronto alla battuta di spirito, doti che probabilmente non ha mai perso neanche nei momenti più difficili. Nina infatti morirà prematuramente nel 1817 e di lì a pochi mesi anche l'ultimogenita Karolina, il 25 marzo 1818.

A Vienna Mauro visse nella Singerstrasse, nei pressi della Cattedrale di Santo Stefano, dapprima nel 1810 e poi nel 1817 al civico 939, anno in cui riprese ad esibirsi nell'imponente sala del Theater an der Wien e nella sua preferita Redoutensaal.

Uno dei principali contatti di Giuliani a Vienna è Anton Diabelli, che oltre ad essere un eccellente musicista, si dedica all'editoria, divenendo dopo Artaria, uno dei principali editori di Giuliani. A Casa Museo Giuliani si conserva, a memoria di questo privilegiato rapporto di famiglia, l'originale di una lettera autografa di Michele Giuliani datata "Firenze 25 aprile 1825" e indirizzata a Diabelli, per mezzo dell'amico Antonio Spina, discepolo di Mauro.

Tornato definitivamente in Italia nel 1819, il 20 aprile 1820, il "Diario di Roma" lo dà di passaggio nella capitale pontificia, "proveniente da Vienna". In realtà a Roma Mauro si fermerà ben oltre tre anni, sino all'estate del 1823.

Il biografo Isnardi qualche anno dopo darà notizia della sua unione a Roma con Rossini e Paganini, in quello che lo storico Giancarlo Conestabile definì "il triumvirato musicale". Conestabile ne parla nella Vita di Niccolò Paganini e riferisce che nel periodo in cui Rossini lavora alla *Matilde di Shabran*, nella casa romana del compositore si ritrovavano e "sempre erano congiunti al gran pesarese, l'uno suonando la chitarra, l'altro il violino, i due sublimi ingegni dell'arte italiana, Giuliani cioè e Paganini". Insieme danno "divertimenti tanto celebrati" che Mauro forse

neanche si immaginava.

La sua attività e la sua esistenza si concluderanno a Napoli dove morrà alla mezzanotte del 7 maggio 1829. Ai figli toccò il compito non facile di proseguire la vena musicale di colui che fu un grande Italiano in Europa.

Di particolare interesse e curiosità è il luogo di registrazione della presente raccolta, il Teatro di Verona, intitolato all'attrice Adelaide Ristori (1822 - 1906). Presso Casa Museo Giuliani, sita a Bisceglie, è conservata una lettera autografa dell'attrice a Mauro Giuliani, a testimonianza delle importanti frequentazioni e scambi epistolari che l'Artista intratteneva.

DUO GABRIELLI - BERNARDI

Il Duo nasce sotto il segno dell'entusiasmo e motivazione nel voler far confluire in un piccolo ensemble da camera la formazione e l'esperienza maturate all'estero dai due artisti che gli hanno portati ad esibirsi in Italia, Spagna, Olanda, Stati Uniti, Panama, Costa Rica, Argentina, Cile, Vietnam, Indonesia, India e Bahrain, suonando in importanti sale concertistiche come il *Concertgebouw* di Amsterdam, il *Real Alcazar* di Siviglia, la *Vietnam National Academy Recital Hall* di Hanoi e il *Victoria Memorial Hall* di Calcutta.

SAVERIO GABRIELLI, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il *Conservatorio E. F. Dall'Abaco* di Verona sotto la guida del M° Alberto Martini, si perfeziona con il M° Ilya Grubert alla *Fondazione Musicale S. Cecilia* di Portogruaro (VE) e successivamente presso il *Conservatorio di Amsterdam*.

Svolge un'intensa attività concertistica in veste di camerista che lo ha portato a suonare con importanti artisti quali Colin Carr, Mischa Maisky, Giovanni Sollima, Arvo Pärt e Richard Stoltzman. Come primo violino di Spalla ha collaborato con l'ensemble *The String Soloists* della violinista olandese Lisa Jacobs, con il quale ha inciso i concerti per violino e orchestra di Locatelli e Haydn.

Accanto all'attività concertistica, nel 2018, ha inoltre conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale trilingue in Musicologia presso la *Libera Università* di Bolzano.

Suona un prezioso violino Cappa del 1642.

LORENZO BERNARDI, dopo essersi diplomato presso il *Conservatorio F. A. Bonporti* di Trento nel 2015, si perfeziona sotto la guida Emanuele Buono presso il *Conservatorio L. Canepa* di Sassari, conseguendo il Master di secondo livello con il massimo dei voti. Si specializza inoltre presso il *Conservatorio Manuel Castillo* di Siviglia (Spagna) sotto la guida del M°

Francisco Bernier.

Svolge un'intensa attività concertistica in veste di solista e camerista che lo ha portato a collaborare, in numerose tourné internazionali, con la chitarrista vietnamita Thu Le ed il mandolinista Carlo Aonzo.

E' spesso invitato come giurato di concorsi internazionali come *Calcutta International Guitar Festival* in India, *Alma Hanoi Guitar Festival* e *Saigon Guitar Fest* in Vietnam, *Encuentro de la Guitarra de Panama* nell'omonima città.

Ha tenuto Masterclass per importanti istituzioni accademiche come il *Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castelló* (Valencia – Spagna), l'*Universidad de Costa Rica* (Palmares – Costa Rica), l'*Universidad de Chile* e l'*UTEM* (Santiago de Chile), l'*Universidad Nacional de Cuyo* (Argentina) e *The University of Social Sciences and Humanities* (Ho Chi Minh City – Vietnam).

E' endorsed ufficiale di Savarez Guitar Strings, Altamira Guitarras e Shertler.

RINGRAZIAMENTI

Adriano Canetta, Antonio Carlini, Jacopo Dimastrogianni, Nunzio Liso, Gabriele Lodi, Giulia Gabrielli, Nicola Giuliani, *Casa Museo Mauro Giuliani*, Ilya Grubert, Alberto Martini, *Savarez Strings*, *Altamira Guitars*.

Richard Preston

July 08

F 9

F 2

F 7

F 6

F 5