

Orazio Sciortino: Chamber Music for piano and strings

The works presented in this recording were composed between 2012 and 2013, and propose a combination of piano and strings, from cello duo to trio, quartet and quintet. Although not thought out as a cycle, these works were created simultaneously, at a time when I needed to reinforce my language while maintaining a rigorous but distant approach of a sort of aesthetic *apriori* declaration, musical conditioning or model, in an attempt to seek a voice, a stylistic identity of my own. The presence of the piano enabled me to override a kind of timidity that I had felt up until then towards pianistic writing. Commissioned by ensembles of excellent musicians, who then became great friends, those pieces were for me a kind of ideal research ground, free from constraint or particular demands from the commissioner. Added to that, I had at my disposal interpreters of the highest level, of whom I could ask anything, with as much time as necessary to develop ideas, to alter them or even possibly discard them. It is no coincidence in fact that, with the exception of the cello and piano pieces, these pieces have a generic title that simply refers to an ensemble of instruments.

Research was therefore concentrated on sound, on the style of writing that interested me, not necessarily new but that could broaden my vocabulary of sound. It was also a work of several years, which consolidated the way I envisaged my activity as musician, the relationship between musician and audience, the principle that conversing with the story does not mean being back-ward looking, and that refuting tradition does not mean being innovative.

The common feature of the works gathered in this CD is, as I said, the central position of the piano, which, especially in the *Klavierquartett* and *klavierquintett*, has an almost concertante role, at the centre of a dialogue between timbre effects, resonance, but also certain moments of virtuosity that place the pianist in a role of soloist as opposed to a "tutti". The *Klavierquartett* for violin, viola, cello and piano, dating from 2011 but revised the following year, is definitely the most complex of the cycle, both by its duration and the investment required of the musicians. It is a composition

articulated in several sections, each being a kind of reinterpretation of the same musical material: a contiguous chord grid makes up the foundation onto which the complete work is built. These chords are repeated, superimposed, decomposed, create an extremely dense contrapuntal fabric from which certain melodic fragments emerge, which the ear can pick out throughout the piece.

The *Klavierquintett* for violin, viola, cello and double bass, on the other hand, composed between 2012 and 2013, was written with Schubert's famous *Das Forellen-Quintett* in mind. In this case however, the Schubert reference is solely limited to the somewhat unusual instrumentation with the use of the double bass.

Similarly in the *Klavierquintett*, an essential single initial material is reinterpreted in each of the different sections, opposing, on the one hand, an almost madrigal-like language, expressively frozen, static, with, on the other hand, another, clearly more violent and agitated. In the second part of the work, both sections combine with each other, one making way for the other in a continuous cross-fading game, from which the nebulous finale appears before vanishing mysteriously.

The *Klaviertrio* for violin, cello and piano (2012) was written in jest. Born from the idea of writing a small piece as a gift to musician friends during

a dinner party, it became, in its final version, a much more complex piece than initially intended. It is a most lyrical piece, in which the musicians are invited to make their instruments sing, using their complete expressive range. The sound refractions of a counterpoint made of timbres and melodic fragments are barely suggested; a muffled melody struggles to emerge, explodes into particles of sound, then to return to a kind of suspended state, never to be expressed.

Diario di un poeta is a cycle of five pieces for cello and piano, written in 2013, but using previous material. The title of the album refers to a cycle of Lieder for voice and piano on texts by Ungaretti, written in 2004, from the collection of poems *Giorno per giorno*. Each of these pieces is associated to a different text that could be recited during the performance. I consider Ungaretti's poem *Giorno per giorno* to be a kind of journal, a moment of confession where the poet recalls the grief of the death of his son Antonietto: in his mind still resounds the sound of his sick, but confident child's voice, vainly asking for help. The extremely complex instrumental writing, particularly for the cello, tends to enhance the emotional atmosphere of the verses. These pieces are to be considered as true Lieder without words, in which the text emerges from a tense musical weft.

Orazio Sciortino

Translated from Italian by Isabelle Watson

Orazio Sciortino

Pianist and composer, Orazio Sciortino works with important musical institutions in Italy and abroad: La Scala in Milan, MiTo Settebremusica, Orchestra Verdi, Orchestra del Teatro La Fenice, Bologna Festival, IUC in Rome, Ravello Festival, Orchestra Haydn in Bolzano and Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Accademia Filarmonica in Verona, Maggio Musicale Fiorentino, I Pomeriggi Musicali, Associazione Scarlatti in Naples, Amici della musica in Palermo, Sagra Malatestiana in Rimini, Amici della musica in Perugia, Società del Quartetto in Milan, Ankara Festival, Berlin Konzerthaus, Salle Molière in Lyon, Ottawa Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles in Rio De Janeiro etc..

Recently, the success of his opera, *La Paura*, based on a tale by Federico De Roberto, on a libretto by Alberto Mattioli, was commissioned by the Teatro Coccia di Novara, and dedicated to World War I. Commissioned by the Fondazione Spinola Banna per l'arte, he presented, in June 2016, the opera *MeetHer*, on a libretto and subject of his own and among other recent commissions are *Sol Invictus*, for choir and orchestra, for the Teatro Lirico in Cagliari.

He is currently recording for Sony Classical and for Dynamic, Bottega Discantica, Limen. He has worked with editors Mazzotta and Skira on projects based on the relationship between art and music, and in the field of vulgarization, he is often invited to give seminars on the art of listening, as well as conferences and symposiums. Recently, in collaboration with the CERN in Geneva and the Agalma Foundation, he was invited to give a TED Talk on the experience of listening and neuronal activity.

He was nominated Krug Ambassador. The prestigious Champagne firm, for the first time in history, asked a composer to write a piece entirely dedicated to Krug. Thus was born the piano piece "Lives through a glass", which Orazio Sciortino dedicated to the Krug Grande Cuvée, included in the *Self Portrait* album soon to be released by Sony Classical.

A passionate cook, he lives in Milan.

Ambra Piano Trio

The Ambra Piano Trio was founded in the beginning of 2013 within the Hochschule für Musik Basel, and received important advice from Anton Kernjak and Claudio Martínez Mehner. In their activity as soloists and chamber musicians, the members of the Ambra Piano Trio performed concerts in Europe, in the United States and in Japan, also with orchestras like Sinfonieorchester Basel, Aargauer Symphonie Orchester, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Sinfonica Siciliana. They regularly take part in international festivals, like the Festival de Musique de Wissembourg, “Festivo” in Aschau and Musique aux 4 Horizons in Ronchamp. Their discography as soloists and in various chamber music groups is mostly focused on contemporary music, with CDs published by Concerto Classics, Odradek Records, Almendra Music and Seed Music.

Joel Bardolet Vilaro, violin / **Alessio Pianelli**, cello / **Marco Scilironi**, piano

Swiss Music Ensemble “New Wave”

The Ensemble “New Wave” was founded in 2010 by three students of the Zürcher Hochschule der Künste. Having the goal to perform the most variety of repertoire, the Ensemble decided to keep a “variable geometry”. By now it is a pool of professional musicians who enjoy working together, forming any kind of chamber music frame in relation to the composition. Members of the Ensemble played in important international symphony and chamber orchestras (Orchestra Mozart, Les Dissonances, Mahler Chamber, etc.) and had been awarded with international prizes. It has performed in many concert halls around Switzerland (i.a. Tonhalle Zürich, Theater Ticino, Musik Hug Flügelsaal). The Ensemble New Wave has been awarded in 2012 with the 2nd prize at the Kiwanis Musikwettbewerb. The commissioned Klavierquartett and Klavierquintett from the composer Orazio Sciortino has been recorded in November 2013 in the Kammermusiksaal of the Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau by the sound engineer Fernando Aguila.

Sebastian Bohren, violin / **Caroline Vischer**, viola / **Dorran Alibaud**, cello / **Lamberto Nigro**, double bass / **Eleonora Em**, piano

Orazio Sciortino: Chamber Music for piano and strings

Le composizioni presenti in questa registrazione discografica sono state scritte tra il 2012 e il 2013, e vedono il pianoforte in combinazione con gli archi, dal duo con violoncello, al trio, al quartetto, al quintetto. Pur non essendo pensate come un ciclo unitario, questi lavori sono stati concepiti contemporaneamente, in un periodo in cui avevo bisogno di consolidare il mio linguaggio, di non rinunciare ad un approccio rigoroso ma lontano da qualunque dichiarazione estetica *apriori*, da qualunque condizionamento o modello musicale, nel tentativo di ricercare una mia voce, una mia identità stilistica. La presenza del pianoforte poi mi ha permesso di superare una forma di timidezza che fino a quel momento avevo avuto nei confronti della scrittura pianistica. Commissionati da ensembles di eccellenti musicisti, che sono poi diventati grandi amici, questi pezzi sono stati per me un sorta di terreno di ricerca ideale, senza vincoli o richieste particolari della committenza. Mi si prospettava la possibilità di avere a disposizione interpreti di alto livello a cui potevo chiedere qualunque cosa, con tutto il tempo necessario per elaborare delle idee, ripensarle ed eventualmente rifiutarle. Non è un caso infatti che, fatta eccezione per i pezzi

per violoncello e pianoforte, questi pezzi abbiano un titolo generico che si riferisce semplicemente agli organici strumentali. La ricerca quindi è stata condotta sul suono, sulle gestualità di scrittura che mi interessavano, non necessariamente nuove ma che avrebbero potuto arricchire il mio vocabolario sonoro. E' stato anche un lavoro durato qualche anno che ha consolidato alcuni pensieri della mia attività di musicista, sul rapporto tra il compositore e il suo pubblico, sul principio che dialogare con la storia non vuol dire passatismo e che rifiutare la tradizione non vuol dire essere "innovativi".

Caratteristica delle composizioni raccolte in questo CD è, come si diceva, la centralità del pianoforte che, soprattutto nel *Klavierquartett* e nel *Klavierquintett*, ha un ruolo quasi concertante, al centro di un dialogo tra effetti timbrici, risonanze, ma anche momenti di virtuosismo che vedono il pianista nel suo ruolo di solista in opposizione ad un "tutti". Il *Klavierquartett* per violino, viola, violoncello e pianoforte, del 2011 ma revisionato l'anno successivo, è certamente il lavoro più complesso del ciclo, sia per durata che per l'impegno richiesto a tutti gli esecutori. Si tratta di una composizione articolata in più momenti, ognuno

dei quali rappresenta una sorta di reinterpretazione di uno stesso materiale musicale: una griglia di armonie giustapposte rappresenta la base su cui si costruisce l'intera composizione. Queste armonie si ripetono, si sovrappongono tra di loro, vengono scomposte, danno vita ad un tessuto contrappuntistico densissimo dal quale emergono alcuni frammenti melodici che nel corso dell'esperienza dell'ascolto appaiono riconoscibili.

Il *Klavierquintett* per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte, scritto tra il 2012 e il 2013, invece è stato scritto pensando a Schubert e al celebre *Das Forellen-Quintett*. In questo caso però il riferimento schubertiano è unicamente rivolto all'organico, non così consueto, per la presenza del contrabbasso. Anche nel *Klavierquintett*, un unico materiale di partenza, essenziale, viene ogni volta reinterpretato in diverse sezioni che contrappongono una scrittura quasi madrigalistica da un lato, espressivamente congelata, statica, ad un'altra decisamente più violenta e concitata. Nella seconda parte del lavoro, le due sezioni si sovrappongono tra di loro, una lascia il posto all'altra, in un gioco continuo di dissolvenze incrociate dal quale scaturisce il finale nebuloso che sommessamente svanisce.

Il *Klaviertrio* per violino, violoncello e pianoforte (2012) è stato scritto per puro gioco. Nato dall'idea di scrivere un piccolo pezzo da regalare ad un paio di amici musicisti in occasione di una cena, è diventato, nella

sua stesura finale, un pezzo molto più complesso rispetto alle intenzioni iniziali: è una pagina estremamente lirica ma in cui i tre musicisti sono chiamati a far cantare il loro strumento utilizzandone tutte le possibilità espressive. Le rifrazioni sonore di un contrappunto fitto di timbri e di frammenti melodici sono appena accennate; un canto soffocato lotta per emergere, esplose in un pulviscolo di suoni per poi ritornare in una sorta di sospensione, senza mai esprimersi. *Diario di un poeta* è un ciclo di cinque pezzi per violoncello e pianoforte scritti nel 2013 ma che provengono da materiali precedenti. Il titolo della raccolta infatti rimanda ad un ciclo di lieder per voce pianoforte su testi di Ungaretti, scritto nel 2004 e tratto dalla raccolta poetica *Giorno per giorno*. Ad ognuno di questi pezzi infatti è associato uno dei componimenti ungarettiani, che, a piacere, potrebbero essere recitati durante l'esecuzione. Considero il poema di Ungaretti *Giorno per giorno* una sorta di diario, momento di confessione del poeta che rivive nella sua mente il dolore per la morte del suo figlio Antonietto: nella mente continua ad echeggiare la voce del bambino malato e fiducioso, che chiede invano aiuto. La scrittura strumentale estremamente complessa, specialmente per il violoncello, tende ad esaltare il clima emotivo dei versi associati. Questi pezzi sono da intendersi come dei veri e propri lieder senza parole, in cui il testo emerge da una trama musicale sempre estremamente tesa.

Orazio Sciortino

Orazio Sciortino

Pianista e compositore, Orazio Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settebremusica, Orchestra Verdi, Orchestra del Teatro La Fenice, Bologna Festival, IUC di Roma, Ravello Festival, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Accademia Filarmonica di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, I Pomeriggi Musicali, Associazione Scarlatti di Napoli, Amici della musica di Palermo, Sagra Malatestiana di Rimini, Amici della musica di Perugia, Società del Quartetto di Milano, Festival di Ankara, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di Lyon, Ottawa Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles di Rio De Janeiro etc.

Recente il successo della sua opera, *La Paura*, da un racconto di Federico De Roberto, su libretto di Alberto Mattioli, commissionata dal Teatro Coccia di Novara e dedicata alla Grande Guerra 1915 - 1918. Su commissione della Fondazione Spinola Banna per l'arte presenta, nel giugno 2016, l'opera breve *MeetHer*, su libretto e soggetto proprio e, tra gli altri impegni recenti si segnala *Sol Invictus*, per coro e orchestra, commissione del Teatro Lirico di Cagliari.

Incide attualmente per Sony Classical e per Dynamic, Bottega Discantica, Limen. Ha lavorato con gli editori Mazzotta e Skira su progetti riguardanti il rapporto tra arti visive e musica e, nell'ambito della divulgazione è spesso invitato a tenere seminari di guida all'ascolto, conferenze e simposi. Recentemente, in collaborazione con il CERN di Ginevra e la Fondazione Agalma, è stato invitato a tenere un TED Talk sull'esperienza dell'ascolto e l'attività neuronale.

E' stato nominato Krug Ambassador. La prestigiosa maison di champagne, per la prima volta nella sua storia, chiede ad un compositore di comporre un brano interamente dedicato a Krug. Nasce così il pezzo pianistico "Lives through a glass" che Orazio Sciortino ha composto dedicato a Krug Grande Cuvée ed incluso nell'album di prossima uscita *Self Portrait* per Sony Classical.

Nutre una passione per la cucina e vive a Milano.

Recorded on February-march 2014, Basel, Musik-Akademie der Stadt Basel, Grosser Saal (1-6)

Recorded in 2013 at the Kammermusiksaal of the Hochschule für Musik in Freiburg
im Breisgau, Germany (7 & 8)

ARTISTIC DIRECTION, BALANCE ENGINEER,
EDITING, MASTERING

PHOTOGRAPHS

DESIGN

EXECUTIVE PRODUCER

Cornelius Bohn (1-6) Fernando Aguila (7 & 8)

Jesper Storgaard Jensen (cover)

Gergő Nyíró (Ambra Piano Trio:)

Tashko Tashev (Swiss Music Ensemble "New Wave")

Krug Champagne and Claudia Calegari (Orazio Sciortino)

Amethys

Claves Records, Patrick Peikert

© 2017 Claves Records SA, Pully (Switzerland)

© 2017 Claves Records SA, Pully (Switzerland)

ORAZIO SCIORTINO (BORN IN 1984)		
Diario di un poeta for cello and piano* (2004 –2013)		
1	I.	02:20
2	II.	04:33
3	III.	02:45
4	IV.	03:39
5	V.	01:55
6	Klaviertrio for violin, cello and piano* (2012)	09:04
7	Klavierquartett for violin, viola, cello and piano** (2012-2013)	18:51
8	Klavierquintett for violin, viola, cello, double bass and piano** (2012-2013)	14:17

World Premiere Recording

*AMBRA PIANO TRIO

** SWISS MUSIC ENSEMBLE “NEW WAVE”

claves

THE SWISS CLASSICAL LABEL SINCE 1968

