

Associazione Amici del Quartetto "Guido A. Borciani"

NOTE OLTRE I CONFINI GIOCHI

Stagione 2024

Concerti, incontri, visite guidate

FEBBRAIO - MAGGIO 2024

Direzione artistica Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti

www.quartetandfriends.net

NOTE OLTRE I CONFINI

GIOCHI

In musica il termine “gioco” ha un’importanza centrale, e viene usato in modi molto diversi. Nella maggior parte delle lingue occidentali “suonare” e “giocare” sono sinonimi: per significare l’atto di suonare uno strumento gli anglosassoni dicono *to play*, i francesi *jouer*, i tedeschi *zu spielen*. Sembra insomma che l’attività musicale abbia un intrinseco aspetto ludico (il “gioco della musica”, il puro piacere di fare musica insieme), che in molti casi si mostra già a livello linguistico.

Nulla di strano, quindi, che i musicisti abbiano spesso sviluppato un repertorio di musiche “giocose”, e a volte perfino dichiaratamente umoristiche, che va dai “Madrigali rappresentativi” tardo-cinquecenteschi (che spesso si ispirano perfino alla Commedia dell’arte) alle opere buffe del XVIII e XIX secolo, e che attraversa anche la musica puramente strumentale: basta pensare ai numerosi Allegri giocosi, agli Scherzi e Scherzando del repertorio Classico, o alla proliferazione ottocentesca di composizioni intitolate Burlesca o Umoresca. Abbiamo quindi chiesto ai musicisti e agli ensemble presenti al Festival di immaginare dei programmi che comprendessero brani appartenenti a questo filone: gli ascoltatori potranno quindi godersi il clima scherzoso e giocoso di capolavori come il Quartetto op. 33 n. 2 di Haydn (forse il più grande umorista nella storia della musica, al quale il Festival dedica ampio spazio), i *Pechés de Vieillesse* di Rossini e il “Trio dei Birilli” di Mozart accanto a proposte più imprevedibili come la musica degli Abba o i “Brindisi conviviali” scritti dai grandi compositori viennesi. In altri casi il “gioco” è basato sul contrasto (Quartetto “Serioso” op. 95 di Beethoven), o sul dialogo virtuale tra autori in apparenza lontanissimi tra loro (Verdi e Weinberg, per esempio).

Un ambito musicale specifico nel quale i compositori hanno esplorato l’idea del gioco è naturalmente quello della didattica e delle musiche per l’infanzia: basta pensare alle *Kinderszenen* di Schumann, a *Jeux d’Enfants* di Bizet, a *Children’s Corner* di Debussy, per non parlare delle innumerevoli Filastrocche e Nonsense composti da musicisti del secolo scorso come Stravinskij, Ligeti o Petrassi. Un’intera sezione del Festival è riservata proprio al valore didattico della musica, intesa allo stesso tempo come gioco e come scoperta di sé e del mondo attraverso i suoni: sono quindi previste iniziative per le scuole, “cacce al suono” interattive e concerti monografici, che propongono celebri composizioni per l’infanzia come *L’Histoire de Babar* di Francis Poulenc.

Un caso particolare, molto diverso ma altrettanto affascinante, è quello dei giochi linguistici o matematici espressi attraverso la musica: nel corso dei secoli i musicisti hanno basato le proprie composizioni su quadrati magici, simbologie numerologiche, proporzioni, sezioni auree, perfino frattali e figure geometriche complesse. Alla stessa categoria appartengono alcuni artifici sonori usati con enorme frequenza nel corso dei secoli, dai grandi Fiamminghi del Quattrocento come da Bach, Beethoven o Brahms: gli echi (la stessa frase suonata “forte” e piano”, per esempio), le inversioni (le note di una melodia vengono invertite nello spazio in una sorta di fantastico gioco di specchi: una frase ascendente diventa discendente, e così via), i palindromi (suonare o cantare una successione al contrario, cominciando dall’ultima nota e finendo con la prima). “Giochi” musicali di questo tipo si ritrovano in molti brani eseguiti durante il Festival, e costituiscono quindi una sorta di filo rosso nascosto che attraversa e unisce tra loro i diversi appuntamenti.

Giochi, di Giovanni Bietti, è un progetto compositivo che in un certo senso si riallaccia a quest’ultimo filone, fondendolo con l’idea ludica del suonare e del condividere la musica con il pubblico. Quattro brani per quartetto d’archi, ognuno dei quali esplora musicalmente uno specifico “gioco” (Gioco di specchi, Gioco di colori e così via) che coinvolge gli esecutori e gli ascoltatori: ai primi si chiede, prima dell’esecuzione, di spiegare ai secondi quali siano le “regole del gioco”, i principi costruttivi sui quali è basato ogni singolo brano. Il progetto prevede un’esecuzione “corale”: quattro quartetti d’archi in un singolo concerto, ognuno dei quali esegue uno dei “Giochi”. E al termine del concerto i quattro gruppi si riuniscono e suonano insieme.

FEBBRAIO

Giocare colle note per il puro piacere di fare musica assieme: questo l'intento del concerto di apertura della stagione 2024 che unisce nella stessa serata quattro tra gli ensemble che hanno sempre partecipato con entusiasmo e generosità a tanti dei nostri progetti.

Giocare con la grande tradizione del quartetto d'archi e mettere a confronto due celeberrime composizioni di Haydn e Mozart, gli autori che in assoluto possono favorire un rapporto di empatia tra esecutori e fruitori per ritrovare, secondo lo spirito più autentico della Musica da camera, luoghi intimi e raccolti capaci di offrire, nella vicinanza anche fisica tra musicisti e spettatori, il pieno godimento nell'ascolto

Giocare infine con gli anni che ci separano dalla nascita di Gioachino Rossini, per augurarli per la cinquantottesima volta "Buon compleanno". Uno dei compositori più noti ed amati dal grande pubblico che lo ricorda spesso come gioviale bon vivant, amante della buona tavola e delle belle donne (eppure numerosi biografi lo descrivono come ipocondriaco, umorale e collerico, preda di profonde crisi depressive) è nato infatti il 29 febbraio 1792 e il 29 febbraio 2024 compirebbe solo 58 anni!

Sabato 10 febbraio H. 20.30 - Teatro R. Valli-Sala degli specchi, Reggio Emilia

Quartetti Eos, Guadagnini, Indaco, Noûs. Musiche di G. Bietti: Giochi, quattro pezzi per quartetto d'archi. J. Brahms: "O Welt, ich muss dich lassen", n. 11 degli Undici Preludi Corali Op. 122 (trascrizione di G. Bietti)

Sabato 24 febbraio H. 21.00 - Castello di Arceto, Scandiano (RE)

Quartetto Leonardo. Musiche di W. A. Mozart Quartetto per archi n. 19 in do maggiore k 465 "Delle dissonanze" e F. J. Haydn Quartetto per archi Op. 76 n. 2 in re minore "Delle quinte"

Giovedì 29 febbraio H.21.00 - Complesso S.Paolo-Sala del leccio Modena

Buon compleanno Gioachino! Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Gemma Bertagnolli. Musiche di G. Rossini "Pechés de Vieillesse"

MARZO

Il programma di marzo entra nel vivo e offre un ricco panorama di appuntamenti. Il Palazzo delle Bonifiche ci accoglie, non a caso, per riscoprire con Carlo Mambriani le meraviglie dei giochi d'acqua tra acquedotti, zampilli e fontane. Tre incontri sono invece dedicati alle parole: staminate, nel libro di recentissima pubblicazione e dedicato alla Grande Fuga di L. van Beethoven, oppure conservate con cura nei documenti del passato con una visita guidata all'Archivio storico diocesano di Modena e Nonantola; o infine affidate all'estro di E. Cavazzoni che ci intrattiene coi "Giochi di parole".

L'idea del gioco la fa da protagonista anche nei concerti che potremo ascoltare nel due lunghi weekend di marzo. Il QuartettOCMantova si diverte a ricostruire i quattro classici movimenti di un quartetto d'archi, attingendoli però da diverse composizioni beethoveniane, da quelle degli anni giovanili ancora orientate a seguire le regole del "ben comporre" codificate da Haydn e Mozart, alla straordinaria modernità dell'Op. 135. Mentre il Gioco dei ritmi si diverte a scomporre e ricomporre gli strumenti e gli interpreti di un classico ensemble quartettistico che si trasforma in Quintetto, accogliendo un clarinetto, o si riduce ad un Trio per viola, clarinetto e pianoforte, il ritorno alla canonica formazione quartettistica è garantito dalla performance del Quartetto Lyskamm dedicata a Schubert.

Domenica 3 marzo, H. 18.00 - Palazzo della Bonifica, Reggio Emilia

Carlo Mambriani "È dell'acqua il fin la meraviglia. Acquedotti, zampilli e fontane nel giardino"

Venerdì 8 marzo, H. 18.30 - Palazzo Panciroli Trivelli, Reggio Emilia

Dalla collana "Dentro la musica" di Carocci Editore, Giovanni Bietti racconta *Beethoven: Grande Fuga*

Sabato 9 marzo, H. 21.00 - Castello Di Arceto, Scandiano (RE)

Gioco di colori. Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Noûs. Musiche di F. J. Haydn Quartetto per archi in mi bemolle maggiore Op. 33 n. 2 "Lo scherzo", F. J. Haydn Quartetto per archi in si minore Op. 64 n. 2

Domenica 10 marzo, H. 18.00 - Palazzo Arcivescovile, Modena

Caleidoscopio Beethoven. Lezione-concerto con Giovanni Bietti e QuartettOCMantova. Musiche di L. van Beethoven, Quartetti Op. 18 n. 2, Op. 59 n. 2, Op. 74, Op. 135
Visita guidata su prenotazione all'Archivio storico diocesano H 17.00

Venerdì 22 marzo, H. 21.00 - Sala dell'Antico Portico - Palazzo Ducale, Guastalla (RE)

Ermanno Cavazzoni "Giochi di parole"

Sabato 23 marzo, H. 20.30 - Teatro B. Asioli, Correggio

Gioco di ritmi. Lezione-concerto con Giovanni Bietti, Quartetto Guadagnini e Francesco Petri clarinetto. Musiche di J. Brahms, Quintetto per clarinetto e archi in si min. Op. 115, W.A. Mozart Trio in Mi bemolle maggiore K. 498 "Dei birilli"

Domenica 24 marzo, H. 18.00 - Sala Sassi dell'Ospitale, Rubiera (RE)

Quartetto Lyskamm. Musiche di F. Schubert, Quartetto per archi in mi bemolle maggiore D 87 e Quartetto per archi in la minore D 804 "Rosamunde"

APRILE

Giochi da tavolo e d'autore, giochi d'amore, giochi di specchi e di numeri: i weekend di aprile sono ricchi di sorprese, a partire dal curioso repertorio proposto dal primo concerto in programma: una suite di G. Ph. Telemann ispirata al capolavoro di J. Swift con tanto di Ciaccona e Giga dei Lillipuziani e una composizione di Mozart, o per lo meno a lui attribuita, che potremmo ben catalogare tra i "Giochi da tavolo" e che richiede la collaborazione del pubblico. I volontari dovranno lanciare i dadi per poter confezionare un minuetto, definendo l'ordine di successione di una serie di battute, opportunamente numerate. E le sorprese riguardano anche i luoghi ove si svolgono gli appuntamenti e per i quali consigliamo una sosta prima degli eventi musicali: il giardino all'inglese, di Villa Malaspina a Gualtieri e la Pieve di Trebbio, nel cuore del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina con una vista mozzafiato sugli speroni rocciosi comunemente chiamati "Sassi", tre guglie in arenaria, derivati da stratificazioni più resistenti all'erosione originatesi nell'oligocene.

Sabato 13 aprile H. 20.30 - Pieve di Trebbio, Guiglia (MO)

Concerto per due violini con Alberto Bologni e Cristina Papini. Musiche di G. Ph. Telemann, Suite dai "Viaggi di Gulliver" (TWV 40:108) Intrada in re maggiore, W. A. Mozart (attr.) Der Spiegel, Musikalisches Würfelspiel, Arie da "Le nozze di Figaro", E. Ysaÿe Sonata in la minore per due violini. *Visita guidata su prenotazione ai Sassi di Roccamalatina H. 17.00*

Domenica 14 aprile, H. 17.00 - Teatro B. Asioli, Correggio (RE)

Romanze senza parole. Alessandro Stella pianoforte. Musiche di G. Mahler 5 Lieder da 'Lieder eines fahrenden Gesellen', 'Des Knaben Wunderhorn' e 'Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit', ABBA & beyond 5 Canzoni di B. Andersson e B. Ulvaeus, The Poet's Heart: E. Grieg Lieder e Fogli d'album

Martedì 16 aprile, H. 16.00 - Liceo Ariosto Spallanzani, Reggio Emilia

Franca Manenti Valli "Gioco di numeri tra architettura e Sacra Scrittura"

Sabato 20 aprile, H. 20.30 - Palazzo della Bonifica, Reggio Emilia

Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Goldberg. Musiche di G. Verdi Quartetto per archi in Mi min, M. Weinberg Quartetto Op. 27 n. 5 in si bemolle maggiore

Domenica 21 aprile, H. 16.00 - Villa Malaspina, Gualtieri (RE)

Quartetto Indaco. Musiche di G. Tailleferre

A seguire H. 21.00 - Teatro Ruggeri, Guastalla (RE)

Gioco di specchi. Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Indaco. Musiche di F. J. Haydn Quartetto per archi Op. 33 n. 3, L. van Beethoven Quartetto per archi n. 11 in Fa minore, Op. 95 "Serioso". *Visita guidata su prenotazione al giardino H. 16.00*

MAGGIO

Il gioco per l'infanzia è una cosa seria: è il campo privilegiato dove il bambino scopre e si misura con il mondo, è così importante per la sua crescita che le Nazioni Unite nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza lo hanno riconosciuto come un diritto umano fondamentale. E poiché siamo convinti che anche la musica abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità intellettive ed emozionali dell'essere umano, al gioco, in musica, abbiamo dedicato uno speciale progetto che proprio nel mese di maggio vede la sua conclusione con una specialissima caccia al tesoro, la "Caccia al suono" che regala a tutti la certezza di aver imparato, giocando, qualche cosa di nuovo. E se è convinzione comune che per gli adulti il gioco non sia una cosa seria, speriamo che, al termine del percorso offerto da Note oltre i confini 2024, chi ci ha seguito possa aver cambiato idea

Sabato 4 maggio, H. 18.00 - Azienda agricola "Il Quarticello", Montecchio Emilia

Accordi saporiti. Lezione-concerto e degustazione di vini naturali con Open Trios. Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, J. Brahms, B. Bartok

Domenica 5 maggio, H. 18.00 - Corte Agresti, Traversetolo (PR)

Gioco di ombre. Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Eos. Musiche di L. Janáček, Quartetto n. 1 "Sonata a Kreutzer"; L. v Beethoven, Quartetto n. 7 in fa maggiore Op. 59 n. 1 "Razumowsky". *Visita guidata su prenotazione alla Fondazione Magnani Rocca e al Museo R.Brozzi H. 15.00*

Domenica 19 maggio, H. 10.30 - Chiostro dell'Ospitale, Rubiera (RE)

Caccia al suono. Progetto speciale per le sezioni 5 anni delle scuole Albero Azzurro e Pinco Pallino.

A seguire H. 18.00 - Sala Sassi dell'Ospitale, Rubiera (RE)

Alessandro Stella pianoforte, Gemma Bertagnolli voce narrante, Musiche di F. Poulenc "L'Histoire de Babar, le petit éléphant"

Domenica 26 maggio, H. 14.30 - Conad Superstore Le Colline, Reggio Emilia

Caccia al suono. Progetto speciale per due classi del 1° ciclo Scuola primaria A. Negri

Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” MUSICA E..

La vocazione a travalicare i confini strettamente musicali che Gli Amici del quartetto “Guido A. Borciani” hanno sperimentato da lungo tempo trova un ulteriore stimolo nello stesso titolo del programma 2024, *Note oltre i confini. Giochi* e conferma l'impegno da sempre perseguito di promuovere e divulgare la Musica cameristica e, in particolare, quella per Quartetto d'archi. Le possibili declinazioni offerte da termini quale “gioco/ giocare” consentono infatti di coinvolgere lungo il percorso pubblici diversi, per età, interessi, curiosità: dagli appassionati di Musica da Camera cui il programma riserva da febbraio a maggio, una ricca serie di appuntamenti, agli studenti e docenti di due Istituti superiori di Reggio Emilia a Guastalla cui sono dedicati tre incontri tra giochi linguistici e arte, ulteriormente arricchiti dalle conferenze aperte al pubblico, alla più ampia platea che potrà seguire su Radio Emilia-Romagna a partire dal gennaio 2024 cinque Podcast, musica in pillole, di e con Giovanni Bietti, che offrono gli strumenti per comprendere le “regole del gioco” utilizzate dai diversi compositori presenti nel cartellone. L'attenzione per il territorio e il suo patrimonio storico e artistico, che costituisce una costante dei nostri programmi fin dal triennio 2018/2020 con l'innovativo progetto di Musica da Camera con vista, trova un ulteriore conferma nelle visite guidate che a volte accompagnano o precedono i concerti e nelle nuove puntate de “I racconti di un viandante” anch'esse in Podcast su Radio Emilia-Romagna. Non mancano infine due interessanti pubblicazioni, entrambe in collaborazione con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia: un volumetto/quaderno che raccoglie l'esperienza condotta da bambini, insegnanti e genitori nel percorso di educazione musicale *Caccia al suono* e, in occasione del 13° Concorso Internazionale per Quartetto d'Archi - Premio Paolo Borciani, la riedizione di *Il Quartetto Italiano-Una vita in musica* di Guido Alberto Borciani.

AIUTARCI È FACILE

Sostienici con il tuo 5×1000 !!!

Nella dichiarazione dei redditi 2024 (mod. 730 e 740) potete aiutarci indicando il nostro codice fiscale 91143350352 nel campo del sostegno al volontariato

REGALACI UN NUOVO SOCIO

Vuoi fare un regalo “esclusivo” a un'amica, a un amico, a un familiare, a una persona cara?

Regalagli la tessera per diventare un “Amico del quartetto”! Comunicaci alla mail info@quartetandfriends il Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza, Codice fiscale della persona che hai scelto e il n. di bonifico con cui hai versato sul nostro C/C la quota associativa di € 40. Al primo concerto consegneremo la tessera al nuovo socio che avrà diritto ad usufruire della riduzione sul costo del biglietto e ad essere aggiornato sulle nostre iniziative

Note oltre i confini 2024. Giochi

Organizzazione: Amici del Quartetto "Guido A. Borciani" Aps

Direzione artistica: Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti

Promozione e documentazione: Nicola Bigliardi

Info e prenotazioni: www.quartetandfriends.net, tel. 3484419400/ 3287379622.

Mail: pozzi.anna47@gmail.com e info@quartetandfriends.net

Le prenotazioni, a partire dal 16 gennaio 2024 saranno accolte entro le ore 13 di ciascuna giornata in programma.

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate del:

10 marzo Archivio storico diocesano Modena e Nonantola

13 aprile Pieve di Trebbio e Sassi di Rocca Malatina

21 aprile Giardini di Villa Malaspina Gualtieri (RE)

5 maggio Fondazione Magnani Rocca e Museo R. Brozzi Traversetolo (PR)

Ingressi:

Lezioni-concerto e concerti: € 10.00

Ridotto: € 3.00 per i soci di Amici del Quartetto "Guido A. Borciani";

€ 5.00 per i soci di Gioventù musicale sede di Modena, abbonati dei Teatri di Correggio, Guastalla, Rubiera, aderenti FAI-Delegazione di Reggio Emilia.

Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

Nel Comune di Reggio Emilia e con la collaborazione dei Comuni di

CITTÀ DI
CORREGGIO

Comune di Gualtieri

Comune di Guastalla

Comune di Guiglia

Comune
di Modena

modena
city of media arts

Città di Montebello Emilia

Comune di Rubiera

COMUNE DI
SCANDIANO

Comune di Traversetolo

Con il sostegno di

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

parchi
emilia
centrale

Viale Luxemburg Reggio Emilia

Si ringrazia per la collaborazione

Società
Dante Alighieri
Reggio Emilia
e Guastalla

Associazione culturale per l'educazione musicale

ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO
DI MODENA-NONANTOLA