

Sabato 30 novembre 2024, ore 17.30
Biblioteca Umanistica dell'Incoronata, Milano

IN FINALE

Finale del Bando di Composizione Virgo Vox 2024

VIII edizione

ENSEMBLE VIRGO VOX

Beatrice Palumbo, Giuditta Commerci, Isabella Di Pietro,
Nancy Garcia Siurob, Valentina Ghirardani, Gabriella Mascadri,
Ilaria Molinari, Giulia Taccagni

Giovanni Cestino, *direzione*

In giuria:

Pasquale Corrado (compositore e direttore)

Federico Gardella (compositore)

Matteo Magistrali (cantante e compositore)

Anna Leonardi, SZ SUGAR

Giuditta Commerci, NOEMA

novecento
novecento

Noema e Virgo Vox uniscono le forze per promuovere la creatività musicale, qui dedicata alla vocalità femminile in ensemble.

Creatività: una parola molto in voga. Abusata certamente, forse inflazionata, utilizzata con disinvoltura per celebrare le intuizioni dei grandi designer così come gli equilibrismi di un lavoratore precario. Eppure non possiamo farne a meno: nonostante l'aspetto di questo termine non sia irreprensibile, e benché la sua "bassa definizione" (come scrive Stefano Bartezzaghi) tenda a renderlo impreciso, inclusivo di tante, troppe applicazioni, resta un fattore che lo spirito del nostro tempo ha adottato con troppa veemenza per ignorarlo. Perché dice evidentemente molto di noi, dei nostri costumi e delle nostre abitudini.

Per Emilio Garrone, uno dei più rilevanti filosofi del Novecento italiano, il termine 'creatività' risulta indispensabile «soltanto se lo si correla al modo in cui la nostra specie *si adatta all'ambiente*, dunque nel modo in cui essa esegue l'insieme di compiti operativi e cognitivi che ne garantiscono la sopravvivenza»¹.

Non è possibile indagare qui le ragioni e le conseguenze dell'affermazione di Garrone, ma le prenderemo trattandole come verità raggiunta per domandarci: se le conseguenze di una necessità ontologica del nostro tempo, di un adattamento in cui siamo immersi noi stessi, hanno tra i loro esiti opere musicali, teatrali, letterarie che tentano per definizione di raccogliere e resti-

tuire una sintesi, un punto, un'espressione comune, davvero vogliamo restare estranei a ciò che hanno da dire? Davvero vogliamo nascondere ogni specchio che rifletta un qualche angolo della nostra immagine?

Tra le tante ragioni per eseguire, sostenere, promuovere, sollecitare la nuova musica, potrebbe sempre fare da sfondo a tutti la necessità o volontà di scoprire dove ci stia portando il nostro adattamento, dove ci stia indirizzando il nostro spirito di conservazione.

Giuditta Comerci
Direttore artistico Noema e Virgo Vox

¹E. Garrone, *Creatività*, Quodlibet, 2024. La citazione è tratta dalla Prefazione di Paolo Virno

PROGRAMMA

Cinque brani finalisti del
Bando di composizione Virgo Vox 2024 per ensemble femminile
(autori anonimi fino al voto):

1. UAUUA Acqua: la prima parola di Helen Keller

per ensemble vocale femminile a quattro voci e bottiglie sonore
tema ACQUA tra quelli proposti dal bando

2. THE OLD MEN ADMIRING THEMSELVES IN THE WATER

per ensemble vocale femminile a tre/sei voci
Versi di William Butler Yeats (1865-1939) - da The Seven Woods (1904)
tema ACQUA tra quelli proposti dal bando

I heard the old, old men say,
"Everything alters,
And one by one we drop away."
They had hands like claws, and their knees
Were twisted like the old thorn-trees
By the waters.
I heard the old, old men say,
"All that's beautiful drifts away
Like the waters."

Ho udito i vecchi, i vecchissimi dire:
"Tutto muta,
E a uno a uno noi scompariamo".
Avevano mani simili ad artigli, e ginocchia
Contorte come i pruni antichi
Presso le acque.
Ho udito uomini molto vecchi dire:
"Tutto ciò che è bello trascorre via
Come le acque".

3. ACQUA

per ensemble vocale femminile a sei voci e due piccole percussioni
Versi di Gabriele D'Annunzio (1863-1938)
tra i testi proposti dal bando

Acqua di monte,
acqua di fonte,
acqua piovana,
acqua sovrana,
acqua che odo,
acqua che lodo,
acqua che squilli,
acqua che brilli,
acqua che canti e piangi,
acqua che ridi e muggi.
Tu sei la vita
e sempre sempre fuggi.

4. LA BALADA DEL AGUA DEL MAR

per ensemble vocale femminile a cinque voci

Versi di Federico García Lorca (1898-1936), tra i testi proposti dal bando

Da Libro de Poemas (1921)

El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.
¿Qué vendes, oh joven turbia
con los senos al aire?
Vendo, señor, el agua
de los mares.
¿Qué llevas, oh negro joven,
mezclado con tu sangre?
Llevo, señor, el agua
de los mares.
Esas lágrimas salobres
¿de dónde vienen, madre?
Lloro, señor, el agua
de los mares.
Corazón, y esta amargura
sería, ¿de dónde nace?
¡Amarga mucho el agua
de los mares!
El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.

Il mare
sorride in lontananza.
Denti di spuma,
labbra di cielo.
Cosa vendi, fosca fanciulla,
con i seni al vento?
Vendo, signore, l'acqua
dei mari.
Che cos'hai, giovane negro,
mescolato al sangue?
Porto, signore,
l'acqua dei mari.
Queste lagrime salmastre,
da dove vengono, madre?
Piango, signore,
l'acqua dei mari.
Cuore, e questa amarezza
profonda, da dove nasce?
Quanto è amara l'acqua
dei mari!
Il mare
sorride in lontananza.
Denti di spuma,
labbra di cielo.

5. EAU

per ensemble vocale femminile a quattro voci

tema ACQUA tra quelli proposti dal bando

Condensée dans la terre,
Elle est feu, Elle est glace,
Elle est source vive.

*Joseph-Charles Mardrus, Le Livre de la vérité
de parole, Paris: F.-L. Schmied, 1929*

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum
ita desiderat anima mea ad te, Vitas.

Graduale Romanum, Solesmes, 1961

ὄν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς

Condensata nella terra, Lei è fuoco, Lei è
ghiaccio, Lei è sorgente viva.

Come la cerva anela ai corsi delle acque,
così l'anima mia anela a te, o Vita.

Come la cerva anela ai corsi delle acque,

τῶν ὑδάτων οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχὴ μου πρὸς σέ
ὁ Ζωή.

A. Rahlfs; R. Hanhart, Septuaginta, id est
Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes,
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1935

Ainsi qu'on oit le cerf bruire
pourchassant le frais des eaux:
Ainsi mon coeur qui soupire, Vie,
apres tes ruisseaux.

Pierre Pidoux, *Le Psautier Huguenot*,
Bale: Edition Baerenreiter, 1962

L'eau fraiche, je l'ai donnée a qui avait soif.
Joseph-Charles Mardrus, *ibidem*

così l'anima mia anela a te,
o Vita.

Come la cerva anela
ai corsi delle acque,
così l'anima mia anela a te, o Vita.

L'acqua fresca, l'ho data a chi aveva sete.

* * * * *

Irlando Danieli (Lanzo D'Intelvi, 1944)

DE PROFUNDIS a 4 voci pari

De profundis clamavi ad te, Dòmine;
Dòmine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendentes
in vocem deprecationis meæ.
Si iniquitates observaveris, Dòmine,
Dòmine, quis sustinèbit?
Quia apud te propitiatio est
et propter legem tuam sustinui te,
Dòmine.

Sustinuit anima mea in verbo eius:
Speravit anima mea in Domino.
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e per la tua legge ho confidato in te,
Signore.

L'anima mia (si) è retta sulla sua parola,
ha sperato l'anima mia nel Signore.
L'eterno riposo dona loro, Signore
E splenda a essi la luce perpetua.

Paolo Orlandi (Tione 1989)

VIRGO DEI GENITRIX a 4/8 voci femminili

Tra i vincitori del Bando Virgo Vox 2019

Virgo Dei Genitrix,
quem totus non capit orbis,
In tua se clausit viscera factus Homo.

Vera fides Geniti
purgavit crimina mundi,
Et tibi virginitas inviolata manet.

Vergine Madre di Dio,
il quale il mondo intero non può contenere,
si è chiuso nel tuo grembo, si è fatto uomo.

La vera fede del Figlio
ha mondato i peccati del mondo,
ed è rimasta inviolata la tua verginità.

Te, matrem pietatis,
opem te clamat orbis :
Subvenias famulis, o benedicta, tuis.

Gloria magna Patri,
compar sit gloria Nato,
Spiritus Sancto, gloria magna Deo. Amen.

Fabio Micera (Napoli 1984)

CASTALIA a 6 voci femminili

Tra i finalisti del Bando Virgo Vox 2022

They say that "Time assuages" -
Time never did assuage -
An actual suffering strengthens
As Sinews do, with Age -
Time is a Test of Trouble -
But not a Remedy -
If such it prove, it prove too
There was no Malady -

*Te, o madre devota,
il mondo chiama in aiuto,
soccorri i tuoi servi, o benedetta.*

*Somma gloria sia al Padre,
eguale gloria sia a Colui che è nato,
somma gloria allo Spirito Santo, somma gloria a Dio. Amen.*

Lorenzo Valerio Giannella (Agropoli 1986)

MADRIGALETTO NONSENSE a 4 voci femminili

Tra i vincitori del Bando Virgo Vox 2023

How doth the little crocodile
Improve his shining tail
And pour the waters of the Nile
On every golden scale!
How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in
With gently smiling jaws!

*Come sta il piccolo coccodrillo:
migliora la sua coda lucente
e versa le acque del Nilo
su ogni scala dorata!
Con quanta allegria sembra sor-
ridere, come allarga bene i suoi
artigli, e accoglie
i piccoli pesci con mascelle
dolcemente sorridenti!*

*L'industrioso coccodrillo
Migliora la sua coda
Quando la risciacqua arzillo
Dal Nilo sulla proda!
Com'è affabile e accogliente
E ride a crepappelle
Quando riceve i pesciolini
Nelle ospiti mascelle!*

Bruno Bettinelli (Milano 2013 - Milano 2004)

IL CASO DI UNA PARENTESI

Versi di Gianni Rodari (1920-1980)

C'era una volta una parentesi aperta
E uno scolaro si scordò di chiuderla.
Per colpa di quel somaro
La poveretta
Si buscò un raffreddore
E faceva uno starnuto al minuto

Passato il malore
Fece scrivere da un pittore
Il seguente cartello:
"Chi mi apre, mi chiuda,
Per favore!"

Pietro Montani (1895 - 1967)

E LASCIATEMI DIVERTIRE a 3 voci femminili

Testo di Aldo Palazzeschi (1885-1974)

Paraparaparapa

Tri, tri tri

Fru fru,

Ihu,

Filofilofilo, flum!

Il poeta si diverte,

pazzamente,

smisuratamente.

Non lo state a insolentire,

lasciatelo divertire

poveretto,

queste piccole corbellerie

sono il suo diletto.

Cucù rurù,
rurù cucù,
cuccuccurucù!

Cosa sono queste indecenze?

Queste strofe bisbetiche?

Licenze, licenze,
licenze poetiche.

Filofilofilo, flum!

* * * * *

VIRGO VOX. Il progetto musicale dell'ensemble, formatosi alla fine del 2009 e declinato interamente al femminile, è quello di esplorare il panorama della musica corale moderna e contemporanea, aprendosi alla collaborazione e allo scambio musicale con strumentisti e musicisti delle più diverse estrazioni.

L'ensemble Virgo Vox si è esibito in alcune delle maggiori Basiliche lombarde e ha partecipato a numerosi festivals, tra i quali: Novecento a Milano per l'Associazione Noema, Festival Dante a Ravenna, Abbazie Arte e Musica dell'associazione Canone Inverso, Festival Liederadi a Milano, Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, la stagione La Voce e il Tempo di Genova.

Ha collaborato con l'Orchestra Fiati della Valtellina nel 2016 per la prima esecuzione europea dell'opera "Cosmosis" dell'americana

Susan Botti presso i teatri sociali di Sondrio e Lecco e nel 2018 con Associazione Liederadi alla realizzazione della prima assoluta di *Still Requies* di Mauro Montalbetti eseguito al Teatro dell'Arte di Milano, al Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone e al Teatro Grande di Brescia.

Nel maggio 2013 l'ensemble è vincitore del primo premio nella sezione di Polifonia profana alla XXXI edizione del Concorso Nazionale "F. Gaffurio" di Quartiano (LO) e di ulteriori premi speciali. Nel 2014 al "Concorso Internazionale di canto corale Seghizzi" di Gorizia è encomiato con due fasce argento; nel 2018 vince il secondo premio di categoria al Concorso Nazionale di Canto Corale "Città di Lainate", oltre al premio speciale per l'esecuzione del brano "Stars" di Eric Ešenvalds.

All'inizio del 2016 l'ensemble si è costituito in Associazione con lo scopo di promuovere iniziative culturali e musicali rivolte principalmente al mondo della coralità e della vocalità femminile. Nel 2017 ha inaugurato un Bando di Composizione per ensemble femminile ottenendo grande successo di partecipazione e rinnovandolo ogni anno.

Il gruppo ama approfondire i repertori attraverso le diverse competenze e sensibilità delle sue componenti; non ha dunque direttore stabile, ma studia con direttori ed esperti del settore della musica vocale e contemporanea (Jacopo Facchini, Petra Grassi, Luca Scaccabarrozzì, Walter Testolin).

Nel 2022 ha realizzato la prima esecuzione assoluta europea dell'opera "Aswalaq. Zoos humanos", teatro di voci" di Manuel Contreras Vásquez per un progetto sostenuto dal Ministero delle Culture, le Arti e il Patrimonio del Cile.

L'ensemble è composto da nove cantanti fisse, con la capacità di ampliare il numero in base alle necessità di produzione musicale.

www.virgovox.it

GIOVANNI CESTINO. Musicologo e direttore, si è laureato in Musicologia presso l'Università di Pavia e addottorato presso l'Università di Milano, dove attualmente è Ricercatore in Etnomusicologia. Diplomato in Chitarra classica presso il Conservatorio di Alessandria, ha seguito corsi di Composizione, Direzione e Liuto rinascimentale. È stato *visiting fellow* presso il Music Department dell'Università di Harvard e borsista di ricerca presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea. È collaboratore del Centro Studi Luciano Berio e del LEAV - Laboratorio di Etnografia Audiovisuale dell'Università di Milano. Dal 2014 è direttore artistico dell'Associazione Coro Facoltà di Musicologia. Alla guida delle sue compagini corali ha tenuto concerti in Italia, Francia, Finlandia e Croazia. Particolarmente attivo sul fronte della musica del XX e XXI secolo, ha eseguito in prima esecuzione moderna o assoluta opere di autori quali Maderna, Berio, Mosso, Margutti e Bettinelli. Nell'ambito della coralità lombarda è stato membro della Commissione artistica di USCI Lombardia, ed è ora membro del Consiglio Direttivo di Cori Lombardia. Nel 2022 ha co-fondato ITER Research Ensemble, gruppo vocale che coniuga ricerca musicologica e pratica corale.