

novecento
novecento

RETROUVAILLES

INCONTRI CON LA MUSICA
DEL XX E XXI SECOLO

MILANO
22 OTTOBRE - 29 NOVEMBRE
16 E 17 DICEMBRE 2026

NOEMA

novecento
novecento

RETROUVAILLES

«La vie devrait toujours être un lieu de retrouvailles.
On devrait s'aimer comme si on allait se quitter.»
*(*Nadine Monfils)

La vita dovrebbe essere sempre un luogo di incontri.
Dovremmo amarci come se dovessimo lasciarci.

L'Undicesima edizione del Ciclo NOVECENTO nasce dall'idea che ogni incontro con la musica, ogni incontro con la vera arte, con la bellezza autentica, possa essere per ciascuno un evento fondante, perché capace di aprire varchi che cambiano la nostra percezione: di un giorno vissuto, di un evento che ci ha segnato, il modo stesso di concepire dimensioni della nostra vita.

Gli incontri programmati per questa edizione prevedono ospiti particolari, a loro volta protagonisti di dialoghi inusuali: Laura Marconi e Gianluca Castelli, compositori contemporanei, dialogano il 22 ottobre in San Babila con la musica per organo di Johann Sebastian Bach (concerto in collaborazione con la Fondazione Organo Basilica di San Babila). Alessio Corti e l'ensemble Virgo Vox saranno gli interpreti di questa prima esecuzione italiana di "Bach's Engram" (2023).

Il 29 novembre cinque brani vocali, eseguiti in prima assoluta dal Virgo Vox Ensemble, attendono il nostro ascolto e il voto del pubblico per il decimo Bando di Composizione per ensemble femminile organizzato dalla stessa Associazione Virgo Vox. Saranno presenti per la giuria del bando: Giorgio Colombo Taccani, Cristian Gentilini, Giampiero Castagna.

Il 16 e il 17 dicembre il pianista e musicologo Alfonso Alberti sarà interprete dei Vingt Regards sur l'Enfant Jésus di Olivier Messiaen, pilastro della musica del '900, ponendoli in dialogo mercoledì 16 con le volute di Hildegard von Bingen (1098-1179) attraverso la voce di Maria Eleonora Caminada, e giovedì 17 con la polifonia virile di Poulenc, Pärt, Pizzetti del quartetto Orizzonte Vocale.
Quattro occasioni di ascolto, di dialogo, di incontro, nell'apertura verso tutto ciò che potrà attraversare e cambiare il nostro sguardo.

Giuditta Comerci, direttore artistico

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026
Basilica di San Babila, Milano

in collaborazione con Fondazione Organo Basilica di San Babila

BACH'S ENGRAM

Variationen über das Gedächtnis
Otto interludi vocali alla Orgelmesse di Johann Sebastian Bach
Laura Marconi e Gianluca Castelli

VIRGO VOX ENSEMBLE

Giuditta Comerci, Nancy Garcia Siurob, Valentina Ghirardani, Beatrice Palumbo
Isabella Di Pietro, Clelia Fazzo Cusan, Ilaria Molinari, Giulia Taccagni

ALESSIO CORTI, organo

"I know it can't have been like that,
but that's what I remember."

[So che non può essere andata così,
ma è quello che ricordo.]

Pat Barker, *Regeneration*

«Il termine "engramma" indica in senso generale una traccia fisiologica che lascia un cambiamento strutturale permanente nel cervello. L'insieme di tutti gli engrammi costituisce ciò che chiamiamo memoria. Quando ci è stato commissionato dal Freiberger Dommusik di comporre corali contemporanei ispirati all'Orgelmesse di J.S. Bach per un ensemble vocale femminile (Sjaella), ci siamo posti la domanda: come possiamo creare un legame con il passato che sia rispettoso, ma anche ricco di nuove intuizioni e rilevante per il nostro presente?
Da molti anni ci interessiamo a come funzionano le emozioni, la percezione, la memoria e la creatività umane. Abbiamo quindi voluto trovare un legame tra la musica del passato e la nostra passione per il funzionamento del cervello, il che ci ha portato ai saggi "Searching for Memory" di Daniel L. Schacter, "The Emotional Brain" di Joseph LeDoux e "This is your brain on music" di Daniel Levitin, sui quali abbiamo in parte basato il nostro lavoro. La nostra musica intreccia diversi modi di affrontare il materiale originale di Bach, traendo ispirazione da meccanismi della memoria quali i sogni, i brani che non si tolgono dalla testa, l'amnesia e i flashback.

La musica di Bach emerge, scompare, viene elaborata e associata ad altri elementi, evoca vecchie melodie dimenticate, riemerge con forza e poi sprofonda in ciò che chiamiamo inconscio, o priming. Una bellissima poesia di Emily Dickinson, "The Brain", costituisce il flusso sotterraneo di coscienza che tiene insieme l'intera opera in modo più o meno evidente. È solo alla fine che il testo assume la sua forma completa, manifestandosi in tutta la sua interezza, ma, grazie alla familiarità acquisita in-consciamente, finiamo per riconoscerlo come parte di noi.
Volevamo creare un universo sonoro in cui, attraverso associazioni e ricordi, le esperienze collettive e individuali di Bach, Sjaella e noi stessi si intrecciassero, un luogo familiare eppure misterioso dove poterci incontrare,

mettere in discussione la nostra percezione e riscoprire noi stessi, dove il tempo non è altro che un'impressione.» (Laura Marconi e Gianluca Castelli)

Ha queste radici il progetto di Laura Marconi e Gianluca Castelli, commissionato ed eseguito per la prima volta nel 2023 nel Duomo di Freiberg dall'ensemble Sjaella e che ha trovato spazio nel 2025 al Bachfest di Lipsia e al festival Toulouse Les Orgues di Tolosa. Questa sua prima esecuzione italiana nasce dal dialogo diretto tra il Virgo Vox Ensemble e Laura Marconi, ed è stata subito accolta dall'Associazione NOEMA, che ha in Bach e nella musica contemporanea due capisaldi della propria progettualità. La collaborazione con la Fondazione Organo della Basilica di San Babila ne rende possibile la realizzazione e l'ascolto.

Il dialogo suscita sicuramente curiosità e potrebbe apparire grandemente ambizioso, data la presenza di un vertice dell'arte musicale come Bach. Marconi e Castelli partono però non da un confronto, ma da un retrouvaille, appunto, da un incontro che ha nell'ascolto della musica di Bach il suo principio e nell'eco che rilascia il suo compimento compositivo. Questo loro interesse per il funzionamento della percezione, dell'emozione, della memoria umana ha trovato infatti, in questa occasione, una via di manifestazione creativa che celebra parti della produzione bachiana ma anche la sua fondamentale presenza nella storia della musica occidentale, come nella memoria della composizione occidentale e nella sua recezione uditiva.

Il materiale originale di Bach viene intrecciato in modi diversi alla nuova composizione, traendo ispirazione e sfruttando meccanismi della memoria: se ne ritrovano per questo tracce più ovvie, come temi melodici dei brani organistici e corali luterani, ma anche "altro" che possa passare per la mente. Ecco che intervengono memorie di testi – Emily Dickinson – e memorie di musiche – il Deus ti salvet sardo, fino a un punto conclusivo nel quale i ricordi di tutto ciò che ha pervaso la mente riemergono, tra blande evocazioni e presenze ossessionanti.

Ciò che lasceranno nella nostra mente al termine dell'esecuzione sarà nuova memoria, nuova traccia emotiva, nuovo ricordo da elaborare in rinnovata creatività personale.

Giuditta Comerci

BACH'S ENGRAM

Brani scelti dall'*Orgelmesse* di Johann Sebastian Bach
Musica: Laura Marconi, Gianluca Castelli
Testi tratti da: Corali di Bach, *The Brain* di Emily Dickinson, *Deus ti salvet* testo attribuito a Innocenzo Innocenzi (1624-1697) tradotto in sardo da Bonaventura Licheri (1667-1733)

The Brain—is wider than the Sky—	*La mente è più estesa del cielo*
For—put them side by side—	*perché mettili fianco a fianco*
The one the other will contain	*l'una l'altro conterrà*
With ease—and You—beside—	*con facilità e tu accanto*
The Brain is deeper than the sea—	*La mente è più profonda del mare*
For—hold them—Blue to Blue—	*perché tienili azzurro contro azzurro*
The one the other will absorb—	*l'una l'altro assorbirà*
As Sponges—Buckets—do—	*come le spugne i secchi assorbono*
The Brain is just the weight of God—	*La mente ha giusto il peso di Dio*
For—Heft them—Pound for Pound—	*perché soppesali libbra per libbra*
And they will differ—if they do—	*ed essi differiranno se differiranno*
As Syllable from Sound—	*come la sillaba dal suono*

Per creare un ricordo duraturo, le informazioni in arrivo devono essere codificate in modo molto più accurato, o profondo, associandole in modo significativo alle conoscenze già presenti nella memoria. Questo fenomeno è noto nella letteratura psicologica come effetto della "profondità di elaborazione".

- **J. S. Bach**
  Praeludium pro organo pleno BWV 552/1

I. The brain

Who?	*Chi?*
The Brain—is wider than the Sky—	*La mente—è più estesa del cielo —*
Who? —is deeper than the sea—	*Chi? —è più profondo del mare*
Who? —is just the weight of God?	*Chi? —ha giusto il peso di Dio*

* *

Un brano musicale che continua a occupare la mente di una persona anche dopo che non viene più riprodotto

- **J. S. Bach**
  Kyrie! Gott Vater in Ewigkeit BWV 669

II. Ear-worm

For—put them side by side—	*Perché—mettili fianco a fianco—*

* * *

tràuma [dal greco τραῦμα (-ατος) "ferita"]
In psicologia e psicoanalisi, disturbo dello stato psichico prodotto da un evento dotato di notevole carica emotiva. Grave alterazione dello stato psichico normale di un individuo, conseguente a esperienze e fatti tristi, dolorosi e negativi, che turbano e disorientano

III. Trauma

Kyrie, Gott heiliger Geist, Tröst, stärk uns im Glauben aller meist, Dass wir am letzten End Fröhlich abscheiden aus die[sem Elend]. *Crucifixus.*	*Kyrie! Dio Santo Spirito!* *Confortaci, rafforzaci tutti nella fede,* *affinché, mirando all'ultima meta,* *ci separiamo con gioia da que[ste miserie].* *Crocifisso.*
The one the other will contain With ease—and you—[beside—]	*l'una l'altro conterrà* *con facilità—e tu—[accanto]*

* * * *

Condizione medica in cui una persona perde parzialmente o completamente la memoria. Nella maggior parte dei casi è causata da un trauma cranico (danno cerebrale), ma può verificarsi anche in seguito a un evento molto traumatico. Quasi una persona su tre ha riferito di aver avuto "difficoltà di memoria" dopo un evento traumatico, probabilmente perché era talmente sconvolta da non riuscire a codificare normalmente gli eventi in corso

- **J. S. Bach**
  Allein Gott in der Hoh' sei Ehr' BWV 676

IV. Amnesia

[As Syllable from Sound—]	*[come la sillaba dal suono*
[Sound	*[Suono*
Dies sind [Syllable	*Questi sono [sillabe*
die heil'gen [Sponges	*i santi [spugne*

[Pound—Blue—Buckets zehn.

[libbra—azzurra—secchi dieci.

* * * *

Il musicista Clive Wearing, che era anche direttore d'orchestra, nel 1985 contrasse un'infezione virale che colpì il suo sistema nervoso centrale e lo lasciò affetto da quello che il famoso neurologo Oliver Sacks definì «il caso più grave di amnesia mai documentato». Incapace di formare nuovi ricordi che durassero più di 30 secondi, Wearing si convinceva ogni pochi minuti di essere pienamente cosciente per la prima volta. Nonostante non abbia alcun ricordo di brani musicali specifici quando questi vengono citati per nome e abbia una memoria estremamente limitata delle sue precedenti conoscenze musicali, Wearing rimane in grado di suonare complessi brani per pianoforte e organo, di leggere a prima vista e di dirigere un coro

- **J. S. Bach**
  Dies sind die Heil'gen Zeh Gebot BWV 678

IV.2 Amnesia

Now I'm really, completely awake.
I'm perfectly, overwhelmingly awake.

Ora sono davvero, completamente sveglio.
Sono perfettamente, incredibilmente sveglio.

* * * * *

I flashback a volte contengono elementi sia di eventi reali che di eventi temuti o immaginati. [John MacCurdy] definiva tali episodi "visioni" per riflettere la commistione di fantasia e realtà che spesso contengono. In psicologia esistono opinioni diverse su come riprendersi da un'esperienza traumatica. Il processo di guarigione, sebbene molto personale, è generalmente suddiviso in quattro fasi principali: riconoscimento, sicurezza, elaborazione, integrazione

- **J. S. Bach**
  Wir glauben all' an´einem Gott BWV 680

V. Flashback, Flash-forward

Vater unser in Himmelreich
der Du uns alle heissest gleich,
Brüder sein und dich rufen an,
und willst das Beten von uns han,
gib, dass nicht bet allein der Mund,
hilf... hilf?

Padre nostro nel regno dei cieli
che hai voluto che tutti allo stesso modo
fossimo fratelli e ti invocassimo
e che da noi salisse la preghiera,
fa' che non sia la bocca soltanto a pregare,
aiutami... aiuto?

Deus ti salvet, Maria,
chi ses de gràtzia plena.
De gràtzias ses sa vena
e i sa currente.

Dio ti salvi Maria,
che sei piena di grazia:
di grazie sei insieme fiume
e sorgente.

Su Deus onnipotente
cun tegus est istadu.
Pro chi t'at preservadu
Immaculada.

Il Dio onnipotente,
con te è (sempre) stato;
perciò ti ha preservato
Immacolata.

Beneitta e laudada,
subra a totu gloriosa.
Mama, fiza e isposa
de su Segnore.

Benedetta e lodata,
sopra a tutti gloriosa:
Mamma, Figlia e Sposa
del Signore.

Beneittu su fiore
e fruttu de su sinu.
Gesu, fiore divinu,
Segnore nostru.

Benedetto il Fiore
che è frutto del tuo seno:
Gesù fiore divino,
Signore nostro.

Pregade a Fizu bostru
pro nois pecadores,
chi totu sos errores
nos perdonet.

Pregate al Figlio vostro
per noi peccatori;
affinché tutti gli errori
a noi perdoni.

* * * * * *

È stato dimostrato che i processi di memoria
vengono stabilizzati e potenziati e che i ricordi si
consolidano meglio grazie al sonno notturno
e ai pisolini diurni

- **J. S. Bach**
  Vater unser im Himmelreich BWV 682

VI. Sleep - dreaming of memories

Deep / deeper
Blue—deeper than the sea

Profonda / più profonda
azzurra—più profonda del mare

* * * * * * *

Mentre il controllo cosciente sulle emozioni è debole, queste possono inondare la coscienza. Ciò è dovuto al fatto che, in questa fase della nostra storia evolutiva, il funzionamento del cervello è tale che le connessioni dal sistema emotivo a quello cognitivo sono più forti di quelle dal sistema cognitivo a quello emotivo. Le emozioni spingono facilmente gli eventi banali fuori dalla consapevolezza, ma gli eventi non emotivi non riescono così facilmente a spostare le emozioni dal centro dell'attenzione mentale

VII. The one the other will absorb

The one the other will absorb—	*l'una l'altro assorbirà*
As sponges—Buckets—do—	*come le spugne i secchi assorbono*

* * * * * * * *

Ora sappiamo abbastanza su come i ricordi vengono immagazzinati e recuperati da poter sfatare un altro mito di lunga data: quello secondo cui i ricordi sarebbero registrazioni passive o letterali della realtà. Molti di noi continuano a vedere i propri ricordi come una serie di foto di famiglia conservate nell'album fotografico della nostra mente. Eppure è ormai chiaro che non conserviamo istantanee prive di giudizio delle nostre esperienze passate, ma piuttosto tratteniamo il significato, il senso e le emozioni che queste esperienze ci hanno fornito.

- **J. S. Bach**
  Jesus Christus unser Heiland BWV 688

VIII. Awakening of an Engram - The Past within

The Brain—is wider than the Sky— [Crucifixus	*La mente è più estesa del cielo [Crocifisso*
For—put them side by side—	*perché mettili fianco a fianco*
I'm really, completely awake.	*sono davvero, completamente sveglio.*
I'm perfectly, overwhelmingly awake.	*Sono perfettamente, incredibilmente sveglio.*
Now	*Ora*
Sound – Buckets – Sponges – Blue	*Suono – Secchi – Spugne – Azzurro*
The one the other will absorb—	*l'una l'altro assorbirà*
The Brain is just the weight of God—	*La mente ha giusto il peso di Dio*

Jesus Christus, unser Heiland
der von uns den Gottes Zorn wandt,
durch das bitter Leiden sein
half er uns aus der Höllen Pein.

E i sa gràtzia nos donet
in vida e in sa morte.
Ei sa dìciosa sorte
in Paradisu.

Gesù Cristo, nostro Salvatore
che da noi ha distolto l'ira divina
con le sue amare sofferenze
ci ha salvato dalle pene dell'inferno.

La sua Grazia ci doni,
in vita e nella morte;
E la felice sorte
in Paradiso.

ALESSIO CORTI. Diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo con Lucia Romanini, Enzo Corti e Laura Alvini, ha proseguito gli studi d'Organo e Improvvisazione nella classe di Lionel Rogg presso il Conservatorio Superiore di Gine-vra, ottenendo un "Premier Prix de Virtuosité avec distinction" e un "Prix Spécial Otto Bar-blan". Pluripremiato in Concorsi nazionali ed internazionali, interprete versatile di un vasto repertorio, è regolarmente chiamato a suonare in importanti festivals internazionali. Quale inter-prete bachiano è stato più volte ospite dei "Bach-Fest" tedeschi suonando a Lipsia (Thomas-kirche), Freiberg (Dom) e Arnstadt (Bach-Kirche).
Per la casa discografica ANTES-CONCERTO ha registrato l'Opera Omnia per Organo di J. S. Bach in 17 CD, accolta con ampi consensi della critica italiana e straniera. Ha realizzato numero-si CD monografici dedicati a Mozart, Mendels-sohn, Musiche Natalizie ed effettuato registrazio-ni su diversi organi storici in Italia e all'estero. Per la Fugatto ha realizzato un DVD dedicato alle Triosonate di J. S. Bach (2012) sullo storico orga-no Eilert-Köhler (1738) della Kreuzkirche di Suhl in Turingia.
Ha collaborato al progetto e all'inaugurazione dell'organo Oberlinger dell'Aula Magna dell'Università Cattolica di Milano e del nuovo organo F. Zanin della Basilica di S. Babila in Milano.
Organista titolare della Chiesa di S. Maria Segre-ta di Milano, già docente d'Organo e Composi-zione organistica presso i Conservatori di Udine e Verona, dal 2001 è Professore d'Organo e Improvvisazione al Conservatorio Superiore (Musikhochschule) di Ginevra quale successore del M° Lionel Rogg. È chiamato a far parte di giurie di Concorsi Internazionali in Italia e all'estero.

VIRGO VOX. Il progetto musicale dell'ensemble, nato nel 2009, è quello di esplorare il panorama della musica corale moderna e contemporanea, aprendosi alla collaborazione con strumentisti e musicisti di diverse estrazioni e approfondendo i repertori attra-verso le competenze delle sue componenti e lo studio con direttori ed esperti del settore della musica contemporanea; non ha dunque direttore stabile.
L'ensemble ha partecipato a numerosi festival a Milano, Ravenna, Pordenone, Genova e alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara nel 2025 con un programma sulla figura di Lucrezia Borgia. Ha collaborato alla prima esecuzione di opere quali: Cosmosis di Susan Botti con Orchestra Fiati della Valtellina (2016); Still Requies di Mauro Montalbetti con Associazione Liederìadi; l'opera di teatro vocale Aswalaq- Zoos Humanos, del compositore cileno Manuel Contreras Vasquez, un progetto sostenuto dal Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Governo cileno, eseguito per la prima volta in Europa (Genova e Milano) nel 2020 da Virgo Vox sotto la direzione di Jacopo Facchini e pubblicato nel 2025 all'interno del CD monografico del compositore (Tarió, Kairos).
Vincitore di premi presso concorsi corali internazionali, l'ensemble ha collaborato nel 2023 all'Azione corale di teatro civile-VajontS 23 di Marco Paolini al Piccolo Teatro di Milano, e con l'Orchestra Sinfonica di Milano per l'esecuzione di Fedra e Arianna di Silvia Colasanti.
Costituitosi in associazione nel 2016, l'ensemble ha inaugurato un Bando di composizione per ensemble femminile giunto nel 2026 alla X edizione, pubblicando i brani vincitori, scelti da una giuria composta da figure di chiara fama, con Ars Publica, Casa Musicale Sonzogno e oggi SZ Sugar (collana Virgo Vox Contemporanea).
È in uscita il suo primo CD su importanti pagine polifoniche di Benjamin Britten e Vic Nees

NOEMA

La bellezza cura il mondo.
Perché il mondo se ne prenda cura.

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE NOEMA

Amiamo la bellezza, perché ferisce.

Amiamo la bellezza perché apre dentro di noi
finestre sconosciute rivelandoci un mondo intero.

Perché allargando lo spirito,
l'essere umano comprende di poter
"abitare la possibilità", come scrive Emily Dickinson.

Cosa puoi fare?
Diventa socio o entra a far parte
dei sostenitori di Noema.

Ogni contributo può fare la differenza, per questo
abbiamo previsto diverse possibilità per rispondere
alle esigenze di tutti.

Scopri come sostenerci su
www.associazionenoema.it

o inquadra il codice QR

L'OPERA
Antonio Donghi | Donna al caffè | Olio su tela, 1931
© Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di Venezia

novecento
novecento

RETROUVAILLES

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE · ORE 20
BASILICA DI SAN BABILA

BACH'S ENGRAM

OTTO INTERLUDI ALLA ORGELMESSE DI J. S. BACH
LAURA MARCONI, GIANLUCA CASTELLI

Virgo Vox Ensemble - Alessio Corti, organo
in collaborazione con la Fondazione Organo della Basilica di San Babila

DOMENICA 29 NOVEMBRE · ORE 17.30
[LUOGO DA DEFINIRE]

CONTEMPORANEA

FINALE DEL BANDO DI COMPOSIZIONE VIRGO VOX

Virgo Vox Ensemble

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE · ORE 20.30
CHIESA DI SANTA MARIA SEGRETA

VINGT REGARDS SUR L'ENFANT JÉSUS/1

OLIVIER MESSIAEN E HILDEGARD VON BINGEN

Maria Eleonora Caminada, voce
Alfonso Alberti, pianoforte

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE · ORE 20.30
CHIESA DI SANTA MARIA SEGRETA

VINGT REGARDS SUR L'ENFANT JÉSUS/2

OLIVIER MESSIAEN E LA POLIFONIA MASCHILE DEL '900

Ensemble Orizzonte Vocale
Alfonso Alberti, pianoforte

NOEMA

Direzione artistica
di Giuditta Comerci

INGRESSO LIBERO

www.associazionenoema.it