

ITALIAN CLARINET TREASURES

Busoni • Gagliano • Pilati • Gabucci
Sinigaglia • Labate • Rieti

Sergio Bosi, Clarinet
Riccardo Bartoli, Piano

Italian Clarinet Treasures

The Lost Generation

The chamber works of a generation of Italian composers who were born in the late 1800s and early 1900s are mouldering in libraries. Bringing them back into the public domain is a matter not of simply revisiting the past, but of undertaking an essential act of restoration. The reason these works suffered such shameful neglect is purely down to the historical period in which they were written, and has nothing to do with their inherent quality.

In the first half of the 19th century, instrumental music had undergone a serious decline in Italy because audiences were so overwhelmingly interested in opera, a genre invading theatres in big cities and small towns alike. There were of course home-grown instrumentalists of great renown, but while their talents were much vaunted abroad, in Italy they were essentially only appreciated in salon society – the secret gatherings of those who worshipped at the strange altar of chamber music and came together to hear both Italian musicians and European artists visiting the country. In their rare public concerts, these great players (including many great clarinetists) performed character pieces or fantasias and variations on operatic tunes, far more familiar to audiences. Composers born in the mid-1800s, however, began to return to the forms of European chamber music, as well as to the historical forms of sonata and suite, while continuing to cultivate the much-loved genres linked to opera. After almost a century in the shadows, Italian instrumental music was on the rise again and composers (including virtuoso players and teachers) were writing for a new generation of performers trained in the intervening years in Italy's excellent conservatories. This new repertoire included works of significant musical value and, though undoubtedly tailored to local tastes, also had one eye on the new frontiers of European music, in a current that bore its most important fruit after the Second World War.

Within this narrative, however, is a 'halfway' generation of composers born between the 1880s and the early 1900s which seems almost to have vanished without trace, because of the historical events that scarred the period in which they were active: the two world wars and Italy's Fascist dictatorship. In the years that followed, there was a sense of wanting to wipe away everything from that period: history, literature, art and music – and not, of course, just the music of those who wrote

for clarinet, but that of such leading figures as Respighi, Casella and Malipiero.

Only now is this virtually unknown repertoire starting to be rediscovered by academics and performers as they reconsider the decades in question from a dispassionate and objective historical perspective. The works featured here – many receiving their first modern recordings – are by different composers, fall into different genres (though most are character pieces) and differ in their level of artistic value, but all are of equal historical importance.

Some are by composer-virtuosos, heirs of the 19th-century tradition of Liverani or Cavallini, who played a role both in popularising the instrument and creating a new repertoire. We begin with a composer born much earlier than the others included here, but one far too significant to be overlooked: the Corsican **Ferdinando Busoni** (1834–1909), father of the much more famous Ferruccio (also represented here). As the latter wrote, 'he drew inspiration for his clarinet works from violin music and Italian vocal music' and, gave concerts with his pianist wife Anna and the very young Ferruccio, 'earning wherever he went the much-deserved applause of the finest society, whose members flocked to hear him.' Next comes the Neapolitan **Mario Pilati** (1903–1938), who left his mark as a composer, despite his early death. Gianandrea Gavazzeni described his music as expressing 'a southern Baroque full of impetuosity and songlike inspiration'. The last of our composer-virtuosos was not a clarinetist but an oboist, Calabrian-born **Bruno Labate** (1883–1968). As principal oboe of the New York Philharmonic, he met Toscanini, who thought of him as one of the great oboists of all time. Labate was a man of diminutive stature, but his playing had a broad and radiant tone.

Next come the teachers, figures such as **Alamiro Giampieri** (1893–1963) from Tuscany. He was a publisher, editor, author of a major clarinet method and leader of a wind band – a critic of the day once described how, 'as a teacher, theorist, player and innovator of his instrument he demonstrated a lively intellect and unusual perspicacity.' His fellow Tuscan, **Agostino Gabucci** (1896–1976), was a soloist of worldwide renown, an esteemed chamber musician, principal clarinet in various orchestras and conservatory teacher. His vast output mostly consists of technical studies but includes a number of fantasias as well.

Also featured here are composers who were not

themselves clarinetists, but who used the instrument in chamber and orchestral works, and who often worked in genres other than the strictly classical. Take, for example, Rome-born **Giulio Bonnard** (1885–1972), famous for the film scores he wrote from the 1930s into the post-war period, but whose chamber works were performed in concert alongside those of Debussy. Or, from Emilia Romagna, **Antonio Ricci Signorini** (1867–1965), a conductor who trained with the finest masters in Bologna and whose large and varied catalogue is notable for its late-Romantic influences and wonderful descriptive writing. The other composers in this category are **Giuseppe Gagliano** (1912–1995), the internationally renowned Sicilian conductor, whose work has long been recognised and acclaimed, and the Tuscan-born **Ferruccio Busoni** (1866–1924), one of the leading Italian pianists and composers of the late 19th and early 20th century, whose highly original stage, orchestral and chamber music drew on both Italian tradition and the latest trends in Central European music.

The album ends with music by two composers persecuted during the Mussolini dictatorship because of their Jewish origins – precisely the kind of artists from whom the veil of obscurity

Tesori del clarinetto italiano

La generazione sparita

In Italia è esistita tra '800 e '900 una generazione di compositori di musica da camera la cui produzione giace dimenticata nelle biblioteche e la cui riesecuzione non è solamente un'opera di rivisitazione culturale, ma un vero e proprio di risarcimento. C'è una ragione, non musicale ma storica, che spiega questa colpevole trascuratezza.

Nella prima metà dell'800 la musica strumentale in Italia era stata trascurata perché il favore del pubblico andava tutto al melodramma, che invadeva i teatri nelle grandi città e nei piccoli paesi. Certo, esistevano strumentisti anche di grande fama la cui abilità, celebrata all'estero, veniva apprezzata in Italia quasi solo nei salotti di cultura, covi segreti nei quali gruppi di affiliati all'oscura religione di quello strano genere musicale ascoltavano sia gli Italiani che i grandi interpreti europei di passaggio nel nostro paese. Nei rari concerti pubblici, poi, questi grandi esecutori, tra i quali molti grandi clarinetisti, si esibivano con brani caratteristici o con fantasie e

must now be lifted for good. Turin-born **Leone Sinigaglia** (1868–1944), a friend of both Brahms and Dvořák and with close links to Central European culture, wrote prolifically in every genre. One reviewer wrote of him, 'There is more music in his works than there is in the whole of some of the operas currently being trumpeted: they make up a mountain of gems worthy of the sincerest recommendation to musical gourmets.' Sinigaglia collected and studied Piedmontese folk songs, his transcriptions of which were collected in editions of extraordinary academic importance. He suffered a fatal heart attack when he was arrested as a Jew in 1944. Less tragic, if still far from happy, was the fate of **Vittorio Rieti** (1898–1994), born in the Egyptian city of Alexandria and forced to emigrate from wartime Italy to the US. Alfredo Casella wrote of him, 'Young as he is, he already possesses qualities that many other composers pursue throughout their lives, without success: style, personality and such a high level of skill that, in this case, it is no exaggeration to call it mastery.'

Maria Chiara Mazzi

Translation: Susannah Howe

variazioni su motivi operistici, assai più familiari per il pubblico. Poi i musicisti nati attorno alla metà del secolo ricominciarono ad usare le forme del camerismo europeo e a rivalutare anche le forme storiche di sonata e suite, senza tuttavia dimenticare i generi più amati legati all'opera. Insomma: dopo quasi un secolo di vita sottotraccia la musica strumentale tornava nuovamente in auge e i compositori riempivano le pagine pentagrammate di note per la nuova generazione di virtuosi. Moltissimi clarinetisti, compositori e didatti, fornirono così agli esecutori, formati nel frattempo nelle eccellenti scuole di musica italiane, pagine importanti per valore musicale e crearono una letteratura certamente adatta al "gusto italiano" ma anche attenta alle nuove frontiere della musica europea, secondo una tradizione che ha poi dato i suoi frutti più significativi dopo la seconda guerra mondiale.

In questa narrazione esiste però una 'generazione di mezzo', fatta di musicisti nati tra gli anni Ottanta dell'800 e i primi del '900, che è come sparita nel nulla a causa degli avvenimenti storici accaduti negli anni della loro attività: la

prima e la seconda guerra mondiale e la dittatura fascista. Anni di cui si è voluto cancellare tutto: storia, letteratura, arte e musica, e non certo solo quella degli autori per clarinetto, ma anche di grandissimi artisti quali Respighi, Casella e Malipiero.

Solo ora questo repertorio pressoché sconosciuto comincia ad essere nuovamente riproposto da esecutori-ricercatori che rileggono quell'epoca non più con l'emozione della cronaca ma con l'oggettività della storia. Questo è il senso dei brani proposti qui, in 'prima registrazione moderna', di autori diversi, appartenenti a generi diversi (anche se prevalentemente legati al 'pezzo caratteristico') che se non hanno tutti lo stesso valore artistico hanno tutti indistintamente la stessa importanza storica.

Ci sono i virtuosi-compositori, eredi della tradizione ottocentesca di Liverani o di Cavallini, che hanno dato il loro contributo non solo alla diffusione dello strumento ma anche alla formazione di un nuovo repertorio. Iniziamo con un autore cronologicamente lontano da tutti gli altri, ma troppo interessante per essere trascurato: il corso **Ferdinando Busoni** (1834–1909), padre dell'assai più celebre Ferruccio (anch'egli presente qui) che, come scriveva il figlio "traeva le sue ispirazioni clarinetistiche ora dalla musica per violino, ora dalla musica vocale italiana" e che assieme alla moglie Anna, pianista, e al giovanissimo Ferruccio, teneva concerti "risuotendo ovunque meritati applausi della migliore società che affollava gli appuntamenti per ascoltarli". Proseguiamo col napoletano **Mario Pilati** (1903–1938), dalla vita brevissima, ma la cui musica ha lasciato un segno, se di lui Gianandrea Gavazzeni diceva "esprime un barocco meridionale pieno di estri cantanti e di slanci". E concludiamo la sfilata degli esecutori con un virtuoso non clarinettista, ma oboista, il calabrese **Bruno Labate** (1883–1968), solista in orchestre a New York, dove conobbe Toscanini che lo definì uno dei più grandi solisti di sempre, aggiungendo "era così piccolo che quando si sedeva i suoi piedi a fatica toccavano il pavimento. Ma quando iniziava a suonare tutto diveniva grande e luminoso".

Ecco poi i didatti, come il toscano **Alamiro Giampieri** (1893–1963), editore, revisore, autore di un fondamentale *Metodo per clarinetto e direttore di banda*, del quale un critico dell'epoca scriveva "come didatta, teorico, tecnico e innovatore del suo strumento ha dimostrato un intelletto vivo ed una non comune perspicacia". E come il toscano **Agostino Gabucci** (1896–1976), concertista di fama internazionale, camerista di pregio, primo clarinetto in varie orchestre e docente in

conservatorio, autore di una vastissima produzione dove se non mancano i pezzi di fantasia grandissima parte è dedicata proprio alla formazione tecnica.

Non mancano poi i compositori che non sono partiti da una diretta esperienza esecutiva al clarinetto ma hanno utilizzato lo strumento nella loro più vasta produzione da camera e sinfonica, spesso dediti anche a generi diversi da quelli 'classici'. Come ad esempio il romano **Giulio Bonnard** (1885–1972), celebre autore di musica da film dagli anni Trenta fino al secondo dopoguerra, ma le cui composizioni da camera erano eseguite nei concerti assieme a quelle di Debussy. O come il romagnolo **Antonio Ricci Signorini** (1867–1965), direttore d'orchestra formatosi con grandissimi maestri a Bologna, la cui vastissima e variegata produzione ancora risente degli influssi tardo-romantici e di preziose suggestioni descrittive. O ancora come il siciliano **Giuseppe Gagliano** (1912–1995), direttore di fama internazionale a lungo applaudito ed apprezzato, e l'empolese **Ferruccio Busoni** (1866–1924), tra i più importanti pianisti e compositori italiani tra '800 e '900 che nella sua originalissima produzione teatrale, sinfonica e cameristica ha mediato fra la tradizione italiana e le nuove tendenze della musica centroeuropea.

L'album si completa con due musicisti perseguitati durante il Ventennio per la loro origine ebraica, proprio pensando ai quali dobbiamo squarciare definitivamente la cappa di oscurità che ha cancellato tanti artisti dalla nostra pratica esecutiva. Il torinese **Leone Sinigaglia** (1868–1944), autore di un vasto numero di opere di ogni genere, amico di Brahms e di Dvořák e legato alla cultura mitteleuropea, di cui un recensore scrisse: "C'è più musica nelle sue pagine di quella di intere opere teatrali oggi strombazzate: esse costituiscono una collana di gioielli che meritano la più sincera raccomandazione presso i buongustai della musica". Ricercatore del canto popolare piemontese, trascritto in testi di straordinaria importanza scientifica, morì durante la guerra per un attacco di cuore durante una retata. Meno tragica, ma altrettanto infelice, la sorte di **Vittorio Rieti** (1898–1994), nato ad Alessandria d'Egitto e costretto ad emigrare negli USA, di cui Alfredo Casella scrisse: "Possiede già giovanissimo qualità che un buon numero di altri compositori cercano durante tutta la loro esistenza senza riuscire ad acquisirle, stile, personalità e sicurezza di tale livello che non è esagerato chiamare, nel suo caso, maestria".

Maria Chara Mazzi

Sergio Bosi

Sergio Bosi is principal solo clarinet of the Orchestra Filarmonica Marchigiana (FORM) and a clarinet teacher at the Gioachino Rossini Conservatory in Pesaro. Bosi started his musical studies very young, graduating at the age of 16 and winning numerous international solo and chamber music competitions. As an acclaimed specialist in Italian music, Bosi has made numerous recordings for the Naxos, Bongiovanni, Arcam and Mondo Musica labels. He also holds masterclasses at foreign institutions including the Real Conservatorio Superior de Madrid, the Zhejiang Conservatory of Music in Hangzhou and at the music universities of Vienna, Ghent and Castellón. Bosi has supervised and edited the *Rare Italian Clarinet Music* series for the publisher Eufonia, and made numerous revisions of important works, including the critical edition of Rossini's *Variazioni in do* manuscript and Aurélio Magnani's complete works for clarinet and piano. Sergio Bosi is a Buffet Crampon and Vandoren Artist.

Riccardo Bartoli

The pianist Riccardo Bartoli graduated from the Gioachino Rossini Conservatory in Pesaro with the highest honours, continuing his studies with prestigious piano teachers such as Aldo Ciccolini and Sergio Fiorentino. He has been a prizewinner at national and international competitions and has received the *Diplôme supérieur d'exécution* from the *École Normale de Musique de Paris 'Alfred Cortot'*, the *Diploma of Merit* from the *Accademia Chigiana* in Siena and a music degree from the University of Bologna. As a soloist and chamber musician, Bartoli has performed widely in Italy, France, Germany, Belgium, Sweden, Norway, the US and China. He has broadcast on RAI and recorded for the Naxos, Arcam and Bongiovanni labels receiving critical acclaim from publications such as *Fantasia*, *Diapason*, *Piano Time* (Italy) and *CD Classica* (Italy). Riccardo Bartoli is currently a professor at the Gioachino Rossini Conservatory.

Circumstances including an overwhelming preoccupation with opera at the expense of instrumental music, two world wars and the rise of a Fascist dictatorship, resulted in a generation of Italian chamber music composers born between the 1880s and early 1900s whose music seemed to vanish without trace. Featured on this release, they include virtuoso composer-performers, such as Ferdinando Busoni, father of Ferruccio, renowned pedagogues, and composers persecuted for their Jewish origins. This is Sergio Bosi's fifth album for Naxos in a series devoted to restoring to the repertoire forgotten and rarely-performed Italian clarinet works from the second half of the 19th century to the present day.

ITALIAN CLARINET TREASURES

Giuseppe Gagliano (1912–1995):		Ferdinando Busoni (1834–1909):	
1	Fantasia rapsodica (1960)	6:14	8 Rêverie pastorale (1870)
			5:21
Ferruccio Busoni (1866–1924):		Alamiro Giampieri (1893–1963):	
2	Solo dramatique, Op. 13 (1879)	3:56	9 Fantasia in B flat major (1936)
			4:10
3	Andante con moto in E minor, Op. 10 (1877)	3:18	Giulio Bonnard (1885–1972):
			10 Preludio in E flat major
			4:00
Mario Pilati (1903–1938):			11 Acquerello
4	Inquiétude, 'Étude mélodique' (1930)	2:56	3:53
	(version for clarinet and piano)		
Agostino Gabucci (1896–1976):		Bruno Labate (1883–1968):	
	28 Grandi studi tecnici e melodici		12 Villanella (1921)
	da concerto in forma moderna (1936)		(version for clarinet and piano)
5	Studio No. 6: Scherzo	3:51	Leone Sinigaglia (1868–1944):
6	Studio No. 3	5:38	13 12 variazioni sopra un tema
			di Schubert, Op. 19
			9:17
			(version for clarinet and piano)
Antonio Ricci Signorini (1867–1965):		Vittorio Rieti (1898–1994):	
7	Arabesca	2:43	14 Romanza lidica
			2:32

Sergio Bosi, Clarinet Riccardo Bartoli, Piano

Playing Time
60:48

Recorded: 3–5 July 2013 at the Teatro Filippo Marchetti, Camerino, Italy
 Producer, engineer and editor: Sergio Bosi • Booklet notes: Maria Chiara Mazzi • Cover photo: Elisabetta Zeccara, Italy
 Publishers: Ed. Musicali 'Ortipe', Roma **1**, G. Henle Verlag, München **2**–**3**, Éditions Alphonse Leduc, Paris **4**,
 Carisch, Milano **5**–**6**, publisher unknown **7**, F. Lucca, Milano **8**, G. Ricordi, Milano **9**, Edizioni Eufonia, Brescia **10**–**11**,
 Carl Fischer Music, New York **12**, Breitkopf & Härtel, Leipzig **13**, Galaxy Music Corporation, New York **14**