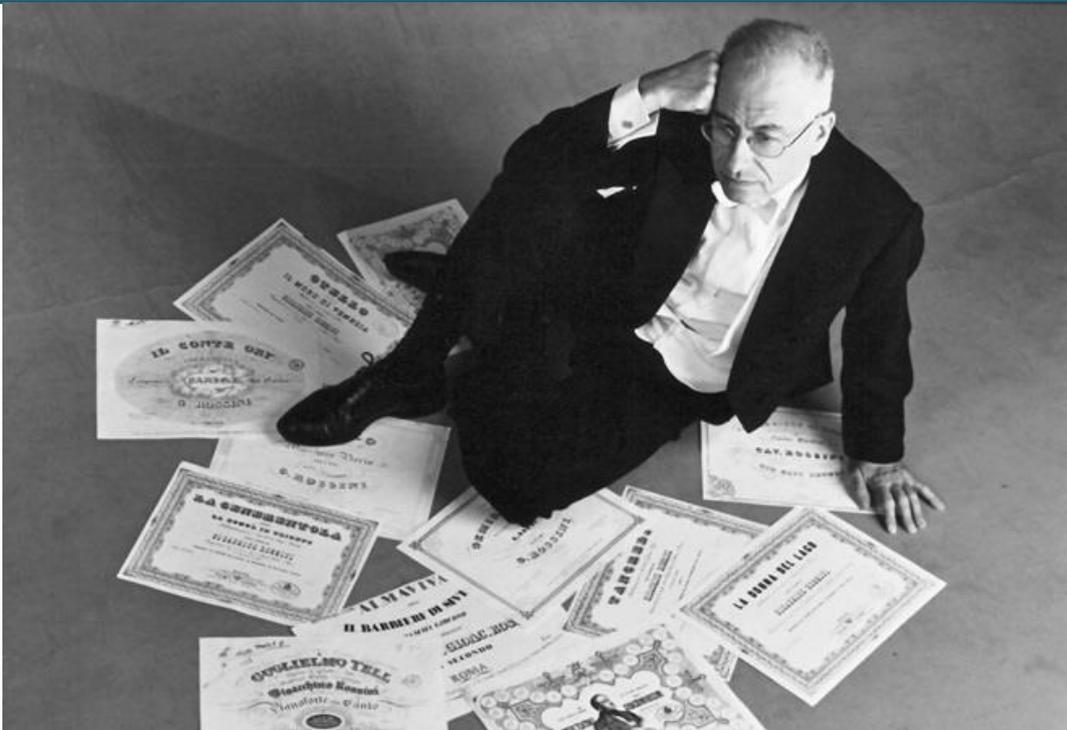

ANTONIO BALLISTA

PROGRAMMES

ANTONIO BALLISTA

ANTONIO BALLISTA est pianiste, claveciniste et chef d'orchestre ; depuis le début de sa carrière, il n'a mis aucune restriction à sa curiosité et s'est consacré à approfondir les expressions musicales les plus diverses.

Toujours convaincu que la valeur esthétique est indépendante de la destination pratique et que les distinctions de genre ne doivent pas en elles-mêmes être considérées comme discriminatoires, il a mené des recherches très personnelles dans le domaine du ragtime, de la chanson italienne et américaine, du rock et de la musique de film, agissant souvent dans une dimension parallèle entre la musique dite de consommation et celle de tradition classique.

Ses programmes, qui frôlent parfois le théâtre et élargissent souvent les espaces rituels du concert, sont très particuliers en termes d'invention, d'originalité et de rigueur. Depuis 1953, il joue en duo de piano

avec Bruno Canino, une formation à l'activité ininterrompue dont la présence a été fondamentale pour la diffusion des musiques nouvelles et pour sa fonction de catalyseur sur les compositeurs. Il a joué sous la direction d'Abbado, Bertini, Boulez, Brüggen, Chailly, Maderna et Muti et avec le BBC Orchestra, le Concertgebouw, l'Israel Philharmonic, La Scala di Milano, le Wiener Philharmoniker, le London Symphony, l'Orchestre de Paris, les orchestres de Philadelphie et de Cleveland et le New York Philharmonic. Il a souvent été invité dans des festivals prestigieux à Paris, Edimbourg, Varsovie, Berlin, Strasbourg, Venise, et au Maggio Musicale Fiorentino...

Berio, Boccadoro, Bussotti, Castaldi, Castiglioni, Clementi, Corghi, De Pablo, Donatoni, Giuliano, Lucchetti, Morricone, Mosca, Panni, Picco, Sciarrino, Sollima, Togni et Ugoletti ont écrit pour lui. Il a effectué des tournées avec Berio, Dallapiccola et Stockhausen et a collaboré avec Boulez, Cage et Ligeti dans des concerts monographiques. Il a dirigé les symphonies pour 21 pianos de Daniele Lombardi et en 2003 à New York (Winter Garden, Ground Zero) la création mondiale de sa "Threnodia" dédiée aux victimes du 11 septembre. En tant que chef d'opéra, il a fait ses débuts au Teatro dell'Opera de Rome avec "Gilgamesch" de Franco Battiato. Il est le fondateur et directeur de l'ensemble Novecento e Oltre, une formation stable qui a fait ses débuts en 1995 à l'occasion de l'intégrale de l'œuvre de Webern exécutée à Palerme pour l'EAOSS et les Amici della Musica, et dont le répertoire s'étend du Novecento historique jusqu'aux tendances les plus récentes. Avec Alessandro Lucchetti et Federico Mondelci, il forme en 2003 le trio Fata Morgana, qui interprète de la musique "cross-over".

Sa passion pour la littérature des lieder l'a amené à collaborer avec les chanteurs Roberto Abbondanza, Magdalena Aparta, Anna Caterina Antonacci, Monica Bacelli, Marco Beasley, Gemma Bertagnolli, Cathy Berberian, Phyllis Bryn-Julson, Alda Caiello, Luisa Castellani, Laura Cherici, Gloria Davy, Claudio Desderi, Manuela Giuliano, Mirko Guadagnini, Kim Kriswell, Sarah Leonard, Anna Moffo, Alide Maria Salvetta, Susanna Rigacci, Luciana Serra, Lucia Valentini Terrani, Lorna Windsor. Lié par un partenariat de trente ans avec Paolo Poli, Antonio Ballista a également travaillé avec les acteurs Gianni Agus, Arnaldo Foà, Monica Guerritore, Ottavia Piccolo, Toni Servillo, Franca Valeri, Milena Vukotic et Peter Ustinov et les danseuses Marga Nativo et Elisabetta Terabust.

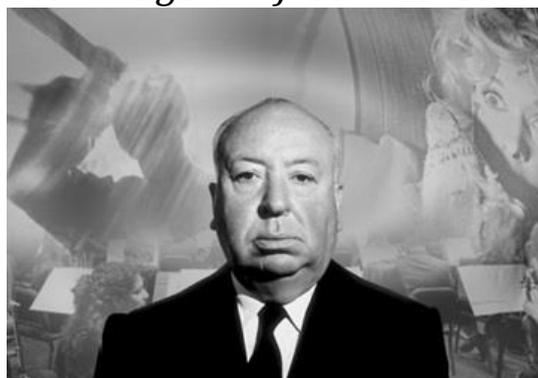
Il enregistre pour La Bottega Discantica, Emi, RCA, Ricordi, Wergo. Il a enseigné aux Conservatoires de Parme et de Milan et à l'Académie de piano « Incontri col Maestro » d'Imola.

SENZA RESPIRO – Á BOUT DE SOUFFLE

MUSIQUE POUR IMAGES

Hommage à Alfred Hitchcock

Antonio Ballista - *direction musicale*
Stefano Masi - *idéation et direction vidéo*
Luca De Sensi - *montage vidéo*
Cartobaleno s.n.c. - *animations*

Musiques : Bernard Hermann, Miklos Rózsa, Charles Gounod

Présentation

Dans une interview, le metteur en scène géorgien Otar Yoseliani affirma que les films doivent être vus seulement et exclusivement au cinéma car, en dehors des salles cinématographiques, ils sont inexorablement destinés à la mort et à la décomposition. Mais, finalement, est-ce vraiment un mal la décomposition d'un film ? Non, si ce procès arrive à donner une signification ultérieure aux parties qui le composent.

Même si amener les chefs d'œuvres d'Alfred Hitchcock dans une salle de concert signifie, sans aucun doute, renoncer au suspense et au sentiment d'inquiétude que leur projection intégrale provoque, néanmoins cela permet de mettre en lumière le sens des éléments qui en constituent les inimitables (mais assez imités) mécanismes dramatiques.

Parmi tous, la musique. Les bandes sonores des films de Alfred Hitchcock en parfaite interaction avec les images et les voix, les couleurs, les lumières et les ombres, assument, en étant jouées live en forme de suites, une nature différente.

Une fois que l'écran est réduit au silence, voilà apparaître un monde de signes que renferme le film. Et ainsi la musique vit enfin une nouvelle existence, libérée de son statut originel de bande sonore, une existence qui se présente avec une égale dignité aux côtés des images ou, pour mieux dire, à tout ce qui échappe au spectateur, tout ce qu'il ne sait pas et peut-être parfois ne soupçonne pas.

Stefano Masi

Programme

BERNARD HERRMANN
(1911 - 1975)

Psycho, suite pour cordes (*Psychose*, 1960)

Prelude

The City

The Rainstorm

The Madhouse

The Murder

The Stairs

The Knife

Finale

Marnie (*Pas de printemps pour Marnie*, 1964), Main Theme

North by Northwest (*La Mort aux trousses*, 1959), Main Title

CHARLES GOUNOD
(1818 - 1893)

Funeral March of a Marionette

BERNARD HERRMANN

Vertigo Suite (*Sueurs froides*, 1958)

Prelude

The Nightmare

Scene d'amour

A Portrait of Hitch, thèmes du film *The trouble with Harry* (*Mais qui a tué Harry?*, 1955)

MIKLOS RÓZSA
(1907 - 1995)

Spellbound Concerto

thèmes du film *Spellbound* (*La Maison du docteur Edwardes*, 1945)

Orchestre : 3 flûtes (l'un d'eux aussi piccolo), 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 2 clarinettes basses, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors d'harmonie, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba, 5 percussions, piano, célesta, 2 harpes, cordes.

MOVIE CHARMS

LA MAGIE DU CINÉMA À TRAVERS LA MUSIQUE

Avec soprano, piano concertante et orchestre
Idéation, révision et orchestration de Alessandro Lucchetti

Antonio Ballista - *directeur*
Lorna Windsor - *soprano*
Alessandro Lucchetti - *piano*

Programme

C. CHAPLIN

Pas seulement Charlot
Fantaisie sur thèmes des films de C. Chaplin
(avec piano et orchestre)

H. MANCINI

Une "Panthère" à Hollywood
Thèmes et chansons des bandes sonores de H. Mancini
(avec piano et orchestre)

* * * * *

AUTORI VARI

Charmes
Fantaisie sur chansons des films de W. Disney
(avec soprano, piano et orchestre)

N. ROTA

Amarcord
Fantaisie sur thèmes des films de F. Fellini
(avec piano et orchestre)

**2024 - Centenaire de la mort de Giacomo Puccini
(1858-1924)**

PUCCINI SANS MOTS

ideation et orchestration: **Alessandro Lucchetti**

Antonio Ballista directeur
Alessandro Lucchetti piano

G. PUCCINI - A. LUCCHETTI

Turandot Irreversible

Réminiscence de "La Bohème"

Ritratto di Dark Lady (in rosa)
(fantaisie sur thèmes de *La Rondine*)

PUCCINI SANS MOTS (II)

ensemble **NOVECENTO E OLTRE**
Antonio Ballista directeur

G. PUCCINI - A. LUCCHETTI

Un Eroe Americano
(fantaisie sur thèmes de *Madama Butterfly*)

Lontano
(fantaisie sur thèmes de *Manon Lescaut* et
La Fanciulla del West)

Uno e Trino (i mille volti dell'a-mor-te)
(fantaisie sur thèmes de *Il Tabarro*, *Gianni Schicchi*
et *Suor Angelica*)

YOU'RE THE TOP ! HOMMAGE À COLE PORTER

Avec orchestre de chambre
Idéation et orchestration : Alessandro Lucchetti

Présentation

Sans aucun doute, nous pouvons affirmer que Cole Porter incarne la quintessence de la chanson. Comme chez tous les grands compositeurs, chez Porter aussi nous pouvons trouver quelque chose de plus : le creuset des styles et genres musicaux qui témoignent d'une culture raffinée et d'une grande attention et sensibilité aux expressions musicales de leur temps.

Pas seulement du blues, du jazz ou du musical ; country, cajun ou café chantant ; mais aussi Chopin, Brahms, Bizet et même Ives trouvent place et s'harmonisent dans sa production sans fin.

Le désir de mettre en lumière l'incroyable richesse d'influences qui caractérisent l'œuvre de Porter a déterminé autant la sélection des morceaux que leur instrumentation.

La renonciation téméraire à l'utilisation de la voix et le choix de mettre le piano au centre de la scène, naissent de la conviction que ses textes ne sont pas indispensables car son langage se suffit à lui-même.

Le programme est le fruit d'un choix qui a amené à des renoncements douloureux : 24 magnifiques chansons parmi les 900 écrites, groupées en six fantaisies (qui nous rappellent un peu les paraphrases opératiques de Liszt et un peu les medley des chansons), dont trois sont consacrées à autant de comédies musicales célèbres et les autres nous décrivent les facettes de l'amour : amour rêvé, amour tourmenté et amour charnel.

Alessandro Lucchetti

Programme

SOGNI D'AMORE

*In the still of the night
You do something to me
Easy to love*

ANYTHING GOES

*It's de-lovely
I get a kick out of you
You're the top
Anythin' goes*

COS' E' L'AMORE?

*Love for sale
Night and day
Everytime we say goodbye
What is this thing called love?
Begin the beguine*

KISS ME KATE

*Another opening, another show
So in love
From this moment on
Why can't you behave
Too darn hot*

CANCAN

*It's all right with me
Just one of those things
Let's do it
I love Paris
It's all right with me (ripresa)*

ROBA DA MATTI

*Find me a primitive man
My heart belongs to daddy
Kate the great
Give him the Oo-la-la*

* * * * *

“...E LASCIATEMI DIVERTIRE !...”

ANTONIO BALLISTA, piano

Le titre de ce programme original et divagant veut être une allusion à l'humorisme musical. À celui de Rossini qui cache une réalité dramatique sous l'aspect comique, à celui de Satie en lutte continue contre la raison, à celui élégamment anglophile de Debussy, au new-dada de Maciunas, au démentiel de Slonimsky, à celui imprévisiblement sarcastique de Couperin ou théâtralement absurde de Castaldi et de Schwitters.

Le tout au nom de la liberté de la constriction et de l'abandon au plaisir capricieux.

Programme – Première partie

IGOR STRAWINSKY
(1882-1971)

Circus Polka (Extrait)

KURT SCHWITTERS
(1887 – 1948)

Ur-Sonate – 1er temps

ERIK SATIE
(1866-1925)

De "Embryons desséchés":
Embryon de Podophtalma
De "Sport et divertissements":
Le bain de mer
Les quatre- coins
Le tango
Le feu d'artifice
Españaña

NICOLAS SLONIMSKY
(1894-1995)

$\sqrt{B5}$

GEORGE MACIUNAS
(1931 – 1978)

Solo for rich man

CLAUDE DEBUSSY
(1862-1918)

Doctor Gradus ad Parnassum
General Lavine-eccentric
Golliwogg's cake walk

GYÖRGY LIGETI
(1923-2006)

Trois bagatelles for David Tudor

Deuxième partie

FRANÇOIS COUPERIN
(1668-1733)

Les fastes de la grande et ancienne Mxnstrndxxs
PREMIER ACTE Les Notables et Jurés Mxnstrndxurs
SECOND ACTE Les Viéleux et les Gueux
TROISIÈME ACTE Les Jongleurs, Sauteurs et
Saltimbanques avec les Ours et les Singes
QUATRIÈME ACTE Les Invalides, ou gens estropiés au service de
la grande Mxnstrndxxs
CINQUIÈME ACTE Désordre el dérouté de toute la troupe, causés
par les Yvrognes, les Singes et les Ours

ALPHONSE ALLAIS
(1854-1905)

Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand
homme sourd

MARCELLO PANNI
(1940)

5 Variazioni e fughetta licenziosa a due voci su un "Thema"
di Felix Mendelssohn Bartholdy

PAOLO CASTALDI
(1930)

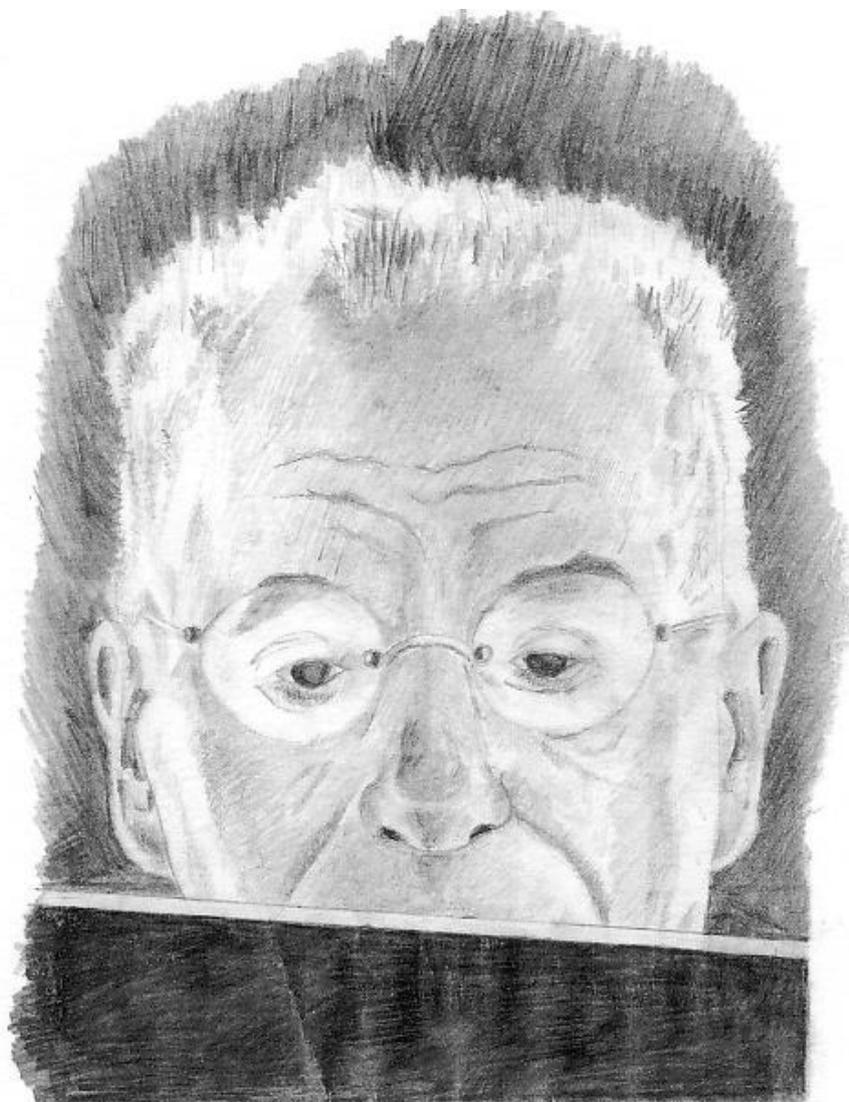
Cardini, solfeggio parlante

GIOACHINO ROSSINI
(1792-1868)

Petit caprice (Style Offenbach)
Musique anodine, Prélude
Un petit train de plaisir (comique-imitatif)
Cloches d'appel - Montée en wagon - En avant la machine -
Sifflet satanique - Douce mélodie du frein - Arrivée à la gare -
Les Lions parisiens offrant la main aux Biches pour descendre du
wagon - Suite du voyage - Terrible déraillement du convoi -
Premier blessé - Second blessé - Premier mort en Paradis -
Second mort en Enfer - Chant funèbre - Amen - On ne m'y
attrapera pas !
G.R. - Doleur aiguë des héritiers - Tout ceci est plus que naïf, c'est
vrai

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.

Via Colsanto n. 13 - 42124 Reggio Emilia - Italie - Tel. 07 82 77 51 15 / 0039 0522 524714
www.reggioiniziativeculturali.com / P.IVA: 02459410359

Antonio Ballista: *Autoritratto*

SHORT CUTS (CINQUANTE AUTEURS)

ANTONIO BALLISTA, piano

Le titre de ce concert pourrait donner lieu à un sentiment de panique : combien durera l'exécution de 50 morceaux musicaux !

Finalement le programme « Cinquante auteurs » a une durée classique : plusieurs des morceaux qui le composent, en effet, dépassent rarement la minute, et certains n'y arrivent même pas.

Le critère qui a guidé le choix ne néglige pas la recherche de la plus haute définition stylistique des compositeurs, la brièveté ne signifie pas qu'ils soient moins significatifs que des œuvres plus vastes comme durée, des mêmes auteurs.

La succession rapide permet de traverser en peu de temps une grande variété de mondes musicaux et, en même temps, constitue un défi, pour l'exécuteur et sa capacité de travestir, sans cesse, son âme.

C'est justement pour leur brièveté que ces morceaux sont difficilement collocables dans des programmes habituels.

Il en résulte que la majorité d'entre eux se présentent à l'écoute comme une authentique nouveauté.

JEAN PHILIPPE RAMEAU	La poule
BACH-MYRA HESS	Jesu, Joy of man's desiring (Corale dalla Cantata N.147)
FRANZ JOSEPH HAYDN	Allegretto in sol maggiore per un orologio meccanico
WOLFGANG AMADEUS MOZART	Marcia funèbre del signor Maestro Contrapunto
LUDWIG VAN BEETHOVEN	Lustig. Traurig.
FRANZ SCHUBERT	Walzer genannt "Albumblatt"
KARL CZERNY	Danza dell'orso
GIOACCHINO ROSSINI	Musique anodine, Prélude
ROBERT SCHUMANN	Thema
FRYDERYK CHOPIN	Prélude pour mon ami Pierre Wolf
JOHANNES BRAHMS	Sarabanda
FRANZ LISZT	Bagatelle sans tonalité
JOSEPPE VERDI	Valzer in fa Maggiore
RICHARD WAGNER	Albumblatt
CAMILLE SAINT-SAËNS	Le cygne (Trascrizione di Leopold Godowsky)
CHARLES GOUNOD	Marcia funebre di una marionetta
JULIES MASSENET	Mélody.Elégie jouée dans les Erynnies
EMMANUEL CHABRIER	Ballabile
PETR ILIC CIAKOVSKI	Berceuse
GABRIEL FAURÈ	Allégresse
EDVARD GRIEG	Arietta
GEORGES BIZET	Danse bohémienne
LEOPOLD GODOWSKI	Alt Wien
ALEKSANDER SCRIABIN	Poème fantasque
MANUEL DE FALLA	Danza del mugnaio

CLAUDE DEBUSSY	D'un cahier d'Esquisses
DARIUS MILHAUD	Ipanema
MAURICE RAVEL	Prélude
EGOR STRAVINSKIJ	Piano - Rag - Music
ERIK SATIE	Españaña
GIACOMO PUCCINI	Foglio d'album
PAUL HINDEMITH	Ragtime
FRANCIS POULENC	Premier mouvement perpetuel
SERGEJ PROKOF'EV	Marcia da "L'amore delle tre melarance"
OLIVIER MESSIAEN	Le nombre léger
KARLHEINZ STOCKHAUSEN	Klavierstueck III
JEAN FRANCAIX	Hommage à Domenico Scarlatti (<i>couronné par Beethoven et par Mendelssohn, sous le regard complice de Debussy</i>)
LA MONTE JOUNG	Composition 1970 n.7
NICCOLO'CASTIGLIONI	La fontanella di Ganna
MORTON FELDMAN	Intermission 6
HECTOR VILLA-LOBOS	O polichinello
PAOLO CASTALDI	Caro babbo
GYÖRGY LIGETI	Allegro con spirito (da Musica ricercata)
JOHN CAGE	Totem Ancestor
JOHN ADAMS	China Gate
LUCIANO BERIO	Erdenklavier
BRUNO CANINO	Un microritratto
SALVATORE SCIARRINO	Anamorfosi
ALLESSANDO LUCCHETTI	The Grey Veil
GEORGE CRUMB	Tora! Tora! Tora! Cadenza apocalittica

Magical Mystery Tour

BACH TO BEATLES

ANTONIO BALLISTA, piano

À la Renaissance, la transmission de la musique entre les compositeurs était l'un des principes fondamentaux pour l'art de la composition.

Créer à partir de la musique des autres correspondait à trouver de nouvelles solutions plus ingénieuses en partant de matériaux déjà élaborés, en une compétition inventive qui reflétait l'admiration pour les Maîtres et un hommage à ce que l'on avait appris d'eux.

Le premier compositeur qui eut l'honneur, bien que tardif et posthume, de voir ses créations élues comme matière d'un travail de transcription ou de transformation de sa propre version originelle fut Johann Sebastian Bach.

La formidable synthèse mise en place entre styles, genres et goûts, représentait la base de toute la musique moderne.

Après une cinquantaine d'années, dès leurs débuts, même les quatre garçons de Liverpool ont fait l'objet d'hommages et ont été élevés au rang de paradigme culturel de la manière la plus impensable qui soit.

Mettre à côté Bach et les Beatles, à l'apparence irrévérent si ce n'est carrément spécieux, est alors, en y regardant de plus près, tout sauf périlleux.

Le dialogue qui en découle est instructif et dépasse les deux siècles et demi qui séparent ces pages en nous faisant découvrir combien de choses ils ont en commun.

Une des raisons qui rapprochent Bach aux Beatles est le fait d'avoir réussi à se faire interprètes d'un esprit de communauté en mettant leur talent au service d'une beauté disponible à tous.

"Quiconque vit la joie de la musique aime Bach", a-t-il dit un jour Leonard Bernstein, et cela s'applique également aux Beatles, dont Bernstein lui-même était un très grand admirateur.

PROGRAMME

Première partie

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)
Eleanor Rigby

J. S. BACH – F. BUSONI

Prelude-Corale
“Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)
I will

J. S. BACH

Adagio
du Concerto n. 3 en ré mineur BWV 974

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)
Penny Lane

J. S. BACH / D. LIPATTI

Schafe können sicher weiden
de la cantata n. 206 “Was mir behagt” BWV 206

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)
Michelle

J. S. BACH / A. SILOTI

Air
de la Suite pour orchestre en ré majeur BWV 1068

G. HARRISON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)
While my guitar gently weeps

Deuxième partie

J. S. BACH / R. PICK-MANGIAGALLI

Prelude

de la Partita en si mineur pour violon solo BWV 1006

P. McCARTNEY - J. LENNON - G. HARRISON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)

She's leaving home

J. S. BACH

Andante

de la Sonata pour violon en la mineur BWV 1003, dans la transcription en ré mineur per clavecin
BWV 964 de l'auteur

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)

Here comes the sun

J. S. BACH / W. KEMPF

Largo

du Concerto en fa mineur BWV 1056

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)

Yesterday

J. S. BACH / W. KEMPF

Siciliano

de la Sonata pour flûte BWV 1031

P. McCARTNEY - J. LENNON

(Version pour piano de ALESSANDRO LUCCHETTI)

Back in the U.S.S.R.

J. S. BACH

Fugue en si bémols mineur BWV 867
du Livre I de « Le Clavier bien tempéré »