

Around **BERNSTEIN**

Alessandro Carbonare clarinetto & **Ials Jazz Big Band** diretta da **Gianni Oddi**

Leonard Bernstein è senza dubbio uno dei protagonisti della storia, non solo musicale, del '900, uno dei risultati più luminosi e longevi di quell'America del XX secolo all'avanguardia e "avanti" in tutte le arti e nella cultura.

A 100 anni dalla nascita continua a spiazzare, e conquistare, per la sua modernità e intelligenza musicale che si traduce in un approccio alla musica che supera i generi e le etichette, così come nella sfera personale e nella politica. Si definiva un "uomo doppio". In tutti i sensi.

Compositore, direttore d'orchestra, solista, didatta, saggista, uomo di spettacolo, Bernstein ha attraversato il secolo scorso sintetizzando le diverse esperienze artistiche in uno stile personale fortemente influenzato dalla cultura e dalla politica americana. Omaggiare Bernstein non può voler dire dunque eseguire semplicemente le sue opere (dove il termine semplicemente è una provocazione), ma provare a entrare nel suo universo fatto di classica e musical, di autori del passato e slanci di modernità, di jazz, ritmi latinoamericani, musica colta, tradizione ebraica, cinema e teatro.

Alessandro Carbonare, uno dei più grandi clarinettisti dei nostri giorni, è tra i musicisti che meglio incarnano l'approccio di Bernstein alla musica muovendosi con disinvoltura e padronanza sia nel repertorio classico che nelle sfumature folkloristiche che includono jazz,

klezmer, musical e altro. Accompagnato dalla **Ials Jazz Big Band** di **Gianni Oddi**, per anni Primo Sax Alto dell'Orchestra di Musica Leggera della RAI di Roma, e con una carriera che l'ha portato a collaborare con Dizzy Gillespie, Gil Evans, Liza Minnelli, Jerry Lewis, Ray Charles, Uri Caine e molti altri, propone questo viaggio alla scoperta del mondo di Bernstein, dalla mitica West Side Story a C.P.E. Bach.

Il **programma** dedica la prima parte al musicista statunitense con il medley dell'immortale capolavoro *West Side Story*, che non ha bisogno di presentazioni, e *Prelude, Fugue and Riff*. Composto nel 1949, il brano dichiara le sue intenzioni sin dal titolo che mette insieme due termini propri della tradizione barocca e *riff*, figura prettamente jazzistica, collocandosi a metà tra il repertorio classico e il jazz vero e proprio anche perché tutto è scritto e non sono previste improvvisazioni. Le trombe iniziali ricordano le sonorità di Stravinskij che ascolteremo nel secondo tempo con Bernstein nelle orecchie dopo la prima parte monografica proprio a voler ritrovare echi e influenze reciproche a cavallo di secoli diversi. **George Gershwin e Leonard Bernstein** ebbero in comune non solo la nazionalità americana, ma anche le origini ebraiche e per entrambi lo scopo della musica era quello di creare un linguaggio multiforme capace di unire le espressioni popolari con la musica colta. Completano il programma brani di Duke Ellington, il virtuosistico "*Solfeggietto*" di C.P.E. Bach, questa volta per clarinetto, e il *Concert for Clarinet* di Artie Shaw che fu il primo a gettare le basi per il clarinetto jazz del futuro unendo lo swing con il bebop.

PROGRAMMA

Leonard Bernstein (1918 - 1990)

West Side Story Medley

Ouverture- Cool - Something's Coming - Somewhere - Mambo - Maria

Leonard Bernstein (1918 - 1990)

Prelude, Fugue and Riffs

Solista **Alessandro Carbonare** (Clarinetto)

George Gershwin (1898 - 1937)

Porgy and Bess Suite

*Summertime - I loves you Porgy - My man's gone now - There's a boat dat's leavin soon for N.Y. -
Oh lawd, I'm on my way*

Solista **Alessandro Carbonare** (Clarinetto)

Igor Stravinsky

Tre Pezzi per Clarinetto Solo

Solista **Alessandro Carbonare** (Clarinetto)

3

C.P.E. Bach

Jazz Metamorphosis (Solfeggetto)*

Solista **Alessandro Carbonare** (Clarinetto)

Duke Ellington

Caravan, Prelude to a Kiss, Cottontail

Solista **Gianni Oddi** (Alto Sax)

Artie Shaw

Concerto for Clarinet

Solista **Alessandro Carbonare** (Clarinetto)

* Elaborazione di Alessandro Carbonare - Gianni Oddi

ALESSANDRO CARBONARE

Primo clarinetto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista all'Orchestre National de France.

Sempre nel ruolo di primo clarinetto, ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony e la Filarmonica di New York.

Si è imposto nei più importanti concorsi internazionali: Ginevra, Praga, Tolone, Monaco di Baviera e Parigi. Dal suo debutto con l'Orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Alessandro Carbonare si è esibito come solista, tra le altre, con l'Orchestra Nazionale di Spagna, la Filarmonica di Oslo, l'Orchestra della Radio Bavarese di Monaco, l'Orchestre National de

France, la Wien Sinfonietta, l'Orchestra della Radio di Berlino, la Tokyo Metropolitan Orchestra e con tutte le più importanti orchestre italiane.

Ha registrato gran parte del repertorio per Harmonia Mundi e JVC Victor dando anche grande impulso alla nuova musica per clarinetto, commissionando nuovi concerti a Ivan Fedele, Salvatore Sciarrino, Luis De Pablo e Claude Bolling.

Appassionato cultore della musica da camera è da sempre membro del Quintetto Bibiena e collabora regolarmente con eminenti artisti ed amici come Mario Brunello, Marco Rizzi, Pinkas Zukerman, Alexander Lonquich, Emmanuel Pahud, Andrea Lucchesini, Wolfram Christ, Il Trio di Parma, Enrico Dindo, Massimo Quarta, Luis Sclavis, Paquito D'Riveira e molti altri.

Da sempre attratto non solo dalla musica "classica", si esibisce anche in programmi jazz e Klezmer. Importanti le collaborazioni con Paquito D'Riveira, Enrico Pieranunzi e Stefano Bollani.

«Guest Professor» in alcuni tra i più importanti Conservatori di tutto il mondo (tra cui Royal College di Londra, Juillard School di New York, Conservatorio Superiore di Parigi, School of Arts di Tokyo) ha fatto parte delle giurie di tutti i più importanti concorsi internazionali per il suo strumento (Ginevra, Monaco di Baviera, Praga, Pechino, il « K. Nielsen » in Danimarca ed il « B. Crusell » in Finlandia).

Su personale invito di Claudio Abbado, Alessandro Carbonare ha accettato il ruolo di primo clarinetto nell'Orchestra del Festival di Lucerna e nell'Orchestra Mozart con la quale, sempre sotto la direzione del M° Abbado, registrato per Deutsche Grammophon il concerto K622 al clarinetto di bassetto, lavoro che ha vinto il 49° Record Academy Awards 2013.

Il suo impegno sociale lo vede presente a sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento della società attraverso l'educazione musicale, ha infatti assistito Claudio Abbado nel progetto sociale dell'Orchestra Simon Bolivar e delle orchestre infantili del Venezuela.

Grande successo ha ottenuto il cd per Decca "the Art of the Clarinet", mentre il canale satellitare SKY-CLASSICA gli ha dedicato un ritratto per la serie «I Notevoli».

È professore di clarinetto all'Accademia Chigiana di Siena.

IALS JAZZ BIG BAND

Partecipa a numerose manifestazioni musicali quali: Gala Festival della Danza Teatro Olimpico (Roma), Jazz Concerto Teatro Agorà (Roma), Jazz Concerto Teatro Tirso (Roma), Tribute to Bob Mintzer Teatro dei Dioscuri (Roma), Jazz Concerto Teatro dei Servi (Roma), Rassegna "Le Orchestre Jazz di Roma al Teatro Goldoni di Palazzo Altemps" (Roma), "Gala Festival della Danza" Teatro Orione (Roma), Jazz Concerto Teatro Manzoni (Roma), Galà del CONI (Roma), Concerti di Musica Leggera "Zanussi Jazz Ballroom" e Micca Club (Roma 2008/9/10), "DanzArte per la Vita" Teatro Greco (Roma), Auditorium "E. Morricone" Univ. Tor Vergata (Roma), Premio "Le Ali della Vittoria" (Teatro Eliseo Roma), Musica Estate "Villa Mondragone" M. P. Catone (Roma), "Bacco Jazz Festival" (Marino Rm), Tip Tap Show: 7°, 8°, 9°, 10° e 14° edizione (Teatro Sistina, Teatro Italia, Teatro Olimpico Roma) "Omaggio a Mina", "La Dolce Diva" Teatro Olimpico, Jazz Festival "Non solo Mameli", Burlesque Show, "Mario Pagano -Concerto tra Musica e Parole" (Teatro Manzoni Roma), "Da Jelly Roll Morton a.....Musica Pourparler", "Il 900' e la Musica Afroamericana" a cura della I.U.C. (Aula Magna Univ. "La Sapienza" Roma), "...C'era una volta Glenn

Miller” a cura della Camerata Musicale Sulmonese, Casa del Jazz (Roma), Independence Day (Ambasciata Americana Roma), Officine Musicali (Rocca di Mezzo) ed altri numerosi concerti con importanti ospiti quali: Aldo Bassi, Elvio Ghigliardini, Tony Formichella, Philou Nagau, Victor Cunò, Tom Fletcher, Cesare Vangeli, Greg, Minnie Minoprio, Edoardo Guarnera, Rossana Casale, Cicci Santucci, Marcello Rosa, Fabrizio Bosso, Dino e Franco Piana, David Riondino.

Il repertorio è composto da brani in parte originali ed altri che spaziano dalla musica swing, alla musica latina, al rhythm and blues fino ai giorni nostri, con particolare attenzione al musical ed alle composizioni di: Glenn Miller, Tommy e Jimmy Dorsey, Count Basie, Duke Ellington, Bob Mintzer, Thad Jones, Leonard Bernstein, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Richard Rodgers, Billy Strayhorn, Mario Pagano, Nino Rota, Piero Piccioni, Armando Trovajoli.

Composizione dell’orchestra: 5 Sax, 5 Trombe, 4Tromboni, 1Pianoforte, 1Contrabbasso, 2 Batteria/Percussioni - Totale musicisti d’orchestra N° 18

GIANNI ODDI

Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, diplomandosi in Pianoforte sotto la guida del M° Alfredo They e in Sassofono al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila con il M° Alberto Fusco.

Vincitore di concorso, nel 1977 entra nell’Orchestra di Musica Leggera della RAI, dove ha modo di fare importanti esperienze al fianco del M° Baldo Maestri.

Strumentista versatile e molto attivo, sia nell’ambito jazzistico che classico. Per anni è stato 1° Alto Sax dell’Orchestra di Musica Leggera della RAI di Roma.

Ha collaborato con artisti e direttori d’orchestra, tra i quali: Gianni Ferrio, Bruno Canfora, Nicola Piovani, Franco Piersanti, Bruno Tommaso, Paolo Silvestri, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani, Claude Bolling, Luis Bacalov, John Lewis, Dizzy Gillespie, Gil Evans, George Russell, Mike Westbrook, Bill Holman, Maria Schneider, Liza Minnelli, Jerry Lewis, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Sammy

Davis Jr, Horacio “El Negro” Hernandez, Bob Brookmayer, Yusef Lateef, George Lewis, Uri Caine, Mike Stern, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Javier Girotto, Dave Douglas, Wayne Marshall.

Negli anni ‘70, ha collaborato in qualità di arrangiatore e sax solista per la RCA Italiana e per tutti gli artisti di musica leggera della stessa casa discografica: Lucio Dalla, Ron, Renato Zero, Riccardo Fogli, Nada, Jimmy Fontana, Mal, Mia Martini, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Piero Ciampi.

In qualità di solista esecutore collabora con Francesco Nuti per la realizzazione dei film Io Chiara e lo Scuro e Casablanca Casablanca.

Ha fatto parte dei Saxs Machine, storico ensemble di sassofoni comprendente Baldo Maestri e Sal Genovese, ideato e diretto da Bruno Biriaco.

Suona per molti anni con “Roma Jazz Ensemble” di Pietro Iodice e Mario Corvini, successivamente con la P.M.J.O. diretta da Maurizio Giammarco e Mario Corvini.

Ha partecipato a numerosi Jazz Festivals in Italia ed all'estero tra i quali: Umbria Jazz, Atina Jazz, San Marino, Jazz&Image Villa Celimontana, Latina Jazz, TjF Torino Jazz Festival, Piacenza Jazz, Imola Crossroads, Jazz al Pavillon (Milano), Termoli Jazz, Jazz Jamboree, Scandinavia Tour 1980, Ascona, Radenci, 7° Avrupa Jazz Festivali, Manly Jazz Festival, Ottawa Jazz Festival, Tabarka Jazz Festival, Euro Jazz Festival Tomar, North See Jazz Festival, Nantes Jazz Festival, Buenos Ayres Italian Jazz Festival, Ravello Festival, Roccella Jazz Festival, Talos Jazz Festival, Hessischen Rundfunk, Berliner Philharmonie.

Nell'ambito classico ha suonato per Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica Romana, Musica d'Oggi, Orchestra dell'AMIT, Roma Sinfonietta, Orchestra Sinfonica Reg. del Lazio, Orchestra Sinfonica Reg. del Molise, Orchestra Sinfonica della Fond. Cassa di Risparmio di Roma, Orchestra Sinfonica della Rai di Roma.

Sotto la direzione del M° Ennio Morricone ha suonato come solista al Teatro Piccolo di Milano, all'Accademia Nazionale di S. Cecilia, I.U.C. (Roma), Arena di Verona, Teatro Greco (Taormina), Palazzo dei Congressi (Parigi), Royal Albert Hall (Londra), Auditorium Parco della Musica (Roma), Tokyo International Forum (Tokyo), Osaka Festival Hall (Osaka), Festival del Cinema di Auxerre e Santander, Corea Tour (Seoul), Mexico Tour (Mexico City, Monterrey, Guadalajara), Palacio de Congresos y de la Musica (Bilbao), Auditorium del Cremlino (Mosca), ONU Palace e Radio City (New York), Belfast Festival At Queen's, Beograd Arena (Serbia), Red Theatre (Shangai Expo), Opera Theatre (Varsavia), International Palace Forum (Tashkent Uzbekistan), Opera Theatre (Breslavia), Tour Ennio Morricone "Ten 2002/2012", Ireland Tour (Dublin 2013), Ennio Morricone Tour 2015 e 2017.

Nel 1991 fonda Ialsax Quartet, quartetto di sassofoni con il quale registra per la Pentaphon il CD "Contrasti" ed il cd "Mosaic" per la Off Limits, quest'ultimo progetto prevede la partecipazione in veste di Special Guest di Pietro Iodice. Compie numerose tournée: in Olanda, Tunisia, Turchia, Albania, Libano, Egitto, Siria, Tour Africa '99 (Mozambico, Zimbabwe, Angola, Etiopia, Kenya), Canada, USA, Australia, Colombia (2003 e 2010), Portogallo, Guatemala, Argentina Tour 2015.

È fondatore e Direttore di IALS JAZZ BIG BAND, formazione composta da 5 sax, 4 trombe, 4 tromboni e sezione ritmica per la quale ha curato gli arrangiamenti e la direzione musicale di diversi Musical tra i quali: Tip Tap Show 7°, 8°, 9°, 10° e 14° edizione (Teatro Sistina e Teatro Olimpico), "La Dolce Diva" Burlesque Show (Teatro Olimpico), Mario Pagano "Concerto tra Musica e Parole" Teatro Manzoni (Roma), "Da Jelly Roll Morton a..... Viaggio nella Storia del Jazz" a cura della I.U.C. Aula Magna Univ. La Sapienza (Roma), Musica Estate "Jazz Concerto a Villa Mondragone" (M.P. Catone), Premio "Le Ali della Vittoria" Teatro Eliseo (Roma).

È stato Direttore Artistico del Festival del Sassofono di Roma (Patrocinato dall'ENAP-PSMSAD) nelle edizioni: 2006/2007/2008. È stato membro di giuria del Premio "Claudio Abbado".

Nell'ambito didattico, ha insegnato Pianoforte Complementare al Conservatorio "L. Refice" di Frosinone, ha collaborato in qualità di docente del Biennio di Sassofono al Conservatorio di Musica di S. Cecilia di Roma, inoltre ha tenuto Seminari e Master-Class sul Sassofono in Italia e per gli Istituti Italiani di Cultura di Amsterdam, Tunisi, Tabarka, Città del Guatemala, Bogotà, Cali, Medellin. Da molti anni tiene un corso di addestramento professionale e perfezionamento per sassofonisti, presso il Centro Nazionale IALS di Roma. Attualmente svolge attività concertistica in Italia ed all'estero.