DA VINCI
CLASSICS

LE VIOLON CAPRICIEUX
VIOLIN SONATAS AND ENCORES

ALESSIO BIDOLI, VIOLIN
STEFANIA MORMONE, PIANO

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835 - 1921)
VIOLIN SONATA NO. 1 OP. 75
IN D MINOR • IN RE MINORE • EN RÉ MINEUR

[01]	I. ALLEGRO AGITATO	06:59
[02]	I. ADAGIO	05:47
[03]	II. ALLEGRO MODERATO	04:11
[04]	II. ALLEGRO MOLTO	06:03

HENRYK WIENIAWSKI (1835 - 1880)

[05]	**POLONAISE BRILLANTE NO. 2 OP. 21, FOR VIOLIN AND PIANO** *IN A MAJOR • IN LA MAGGIORE • LA MAJEUR*	10:16

EDVARD GRIEG (1843 - 1907)
VIOLIN SONATA NO. 3 OP. 45
IN C MINOR • IN DO MINORE • EN DO MINEUR

[06]	I. ALLEGRO MOLTO ED APPASSIONATO	09:18
[07]	II. ALLEGRETTO ESPRESSIVO ALLA ROMANZA	06:55
[08]	III. ALLEGRO ANIMATO – PRESTISSIMO	07:41

MANUEL PONCE (1882 - 1948)

[09]	**ESTRELLITA, FOR VIOLIN AND PIANO** *(ARR. JASCHA HEIFETZ)*	03:43

EDWARD ELGAR (1857 - 1934)

[10]	**LA CAPRICIEUSE OP. 17, FOR VIOLIN AND PIANO**	04:53

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

[11]	**BEAU SOIR, FOR VIOLIN AND PIANO** *(ARR. JASCHA HEIFETZ)*	02:30

The interaction between the violin and the piano reminds to the presence of two stars in a movie. Both instruments are used to play the main role when a solo instrument is required; however, both are fundamental in the field of chamber music, and have frequently also demonstrated their perfect suitability to this genre. As in a film co-starring two great actors, the result may be magnificent or disappointing. When both instruments are given the possibility to express their full potential, the piece becomes a splendid opportunity to observe two ways, very different, in which these instruments can play their role. If one of the two has to stand down; it may retreat with class, of course, and provide a luxuriant accompaniment to the other one, but the spotlight will be occupied by just one soloist.

This Da Vinci Classics album, presenting violin and piano works from the late Romantic age and the early twentieth century, displays an exhaustive panorama on the possible interactions between these two iconic instruments of the Western repertoire.

The CD consists of two great Sonatas, embodying the full maturity of this genre; here, both instruments can display the full palette of their virtuoso technique, drawing from the experience of the great composers/performers of the century. In the CD there are also shorter pieces, in which the stage is occupied by the violin's monologues, to which the piano provides a meaningful framework and a significant environment, although deliberately assuming a subordinate part.

Not by chance, these shorter works are connected to the figure of great violin virtuosi. Particularly in the nineteenth century, but also throughout the twentieth and to the present-day, some violin recitals were entirely made of, or at least included, short, dazzling, or melancholic pieces, in which the violin expressly imitated the great lyrical tradition. Many of these pieces were reminiscent of operatic scenes, even on, a formal level and the musical gestures translated the operatic topoi into the idiom of the violin. In two cases, among the works recorded here, the pieces actually are transcriptions of vocal works (though taken from the repertoire of chamber songs rather than from the operatic ones); on both occasions, the arrangement is signed by Jascha Heifetz, one of the greatest violinists and violin virtuosi of all times, and an imaginative musician who was able to imagine how the violin could offer new perspectives on well-known vocal pieces. Incidentally, also the two great Sonatas and Elgar's piece, recorded here, were among Heifetz's favourite ones, so that the entire album is shaped as a homage to this master performer.

This happens with Manuel Ponce's *Estrellita* and with Claude Debussy's *Beau soir*. The former was originally a song by one of the greatest Mexican composers of the twentieth century. Ponce had grown up in a family of musicians, who educated him musically and allowed his musical talent to blossom and to flourish. It is possible that elements from the Mexican folklore migrated into *Estrellita* (1912), one of his best-known songs; this migration may have happened either consciously or unconsciously, in the form of tunes, suggestions or reminiscences. Or perhaps its "Mexican" flavour is entirely due to its sound and to the idiomatic features woven by the composer into its musical fabric. In either case, the result is a small gem; according to tradition, Ponce seems to have composed it during a romantic moment in which he was contemplating the beauty of his wife. Heifetz transcribed it for violin and piano (it

was added to the many other arrangements he did) and presented it at Hollywood in 1939 within *They Shall Have Music*, thus actively contributing to its planetary success.

The other transcription Heifetz made in this album is after a youthful song written by a teenage Debussy. Curiously, the lyrics by Paul Bourget the composer set to music are a contemplation of life as seen by a mature, if not an elderly person "by sunset, the rivers have a rosy tinge and a lukewarm shiver caresses the fields", says the poet. The voice of nature thus advises the observer to enjoy life especially during its springtime, "as long as one is young and the evening is beautiful", because we flow like a river to our death.

The other two short works in this album have a completely different mood and style; here the violin shines in its real humorous and brilliant vein. Both were written by composers/violinists, whose mastery of violin technique allowed them to employ the full palette of the special effects of the instrument. Even if the Englishman Edward Elgar never attended a Conservatory or a similar school, but managed to self-educate himself to the point that his musicianship represents one of the absolute highpoints of British music. He earned a living by playing the violin, and – both as a performer and as a composer – he quickly realized that character pieces could substantially contribute to his income. One of the most successful among his occasional pieces is *La Capricieuse* (1891), a sparkling fantasy in which the dialogue between violin and piano seems to bring to life the inconstancy of a coquettish and frivolous lady. The violin mimics her capricious moods and her changing volubility, and the result is a brilliant piece with an impressive display of virtuoso technique.

A similar catalogue of violin difficulties is found in the second of the two *Polonaises* written by the Polish composer and violinist Henryk Wieniawski (he also coauthored a third *Polonaise* with his brother Joseph, a pianist). The work recorded here was composed in 1870, and thus represents a relatively late fruit of the composer's vein. It exists in two versions, with piano and with orchestral accompaniment, and the matter of which of the two came first is still debated. The composer premiered it with orchestra at the Grand Theatre of St Petersburg, but he played it a couple of months later, with Joseph at the piano. The piece quickly became one of the audience's favourite one and was published and frequently reprinted in the following decades. It shares many features with the *Second Violin Concerto*, including thematic elements. Analogously, there are points of contact between Saint-Saëns' *Violin Sonata* and others of his large-scale works of the same period. Written in 1885, it was by no means the first fruit of the composer's attention toward the violin; however, it earned the title of "Violin Sonata no. 1" to signify the composer's particular predilection for it. It was premiered by the composer and by the Belgian violinist Martin-Pierre Marsick, to whom it was dedicated; its formal structure, with two pairs of movements seamlessly joined, is analogous to that of Saint-Saëns' *Fourth Piano Concerto* (1875) and of his *Symphony no. 3 with solo organ*, which he would write the following year. This piece, in turn, earned immediate fame, and it extended its influence beyond the borders of music: as Marcel Proust explicitly acknowledged, the "petite phrase" which is such an iconic element of the fictional "Sonate de Vinteuil" in

Swann's Way is inspired by the second theme of this Sonata. One of its unforgettable moments, along with the many touching tunes and lyrical melodies, is the dazzling finale in *perpetuum mobile*.

The *Third Violin Sonata* by Edvard Grieg was written at about the same time, between 1886 and 1887; here too the composer sat at the piano for its premiere, at the Leipzig Gewandhaus, while yet another great violin virtuoso, Adolf Brodskij, played the violin part. Violin Sonatas are the only chamber music genre in which Grieg wrote three works, thus proving his predilection for this instrumental pairing. The Sonata recorded here is probably the most famous of the three, and – as Grieg himself declared – the most "universal" too. Reminiscences of the Nordic folklore (in which the violin plays such an important role) are scattered throughout the work, but, as in Ponce's case, they are rarely identifiable as direct quotes. The composer's typical traits are all gathered in this masterpiece: for example, his lyrical tunes, the deep nostalgia, the brilliant moments recalling enchanted elfish dances, the powerful structure building up a great and imposing narrative.

All these pieces allow us to glimpse the richness of the expressive resources of the violin and piano duo, and how they can interact in a variety of different ways. The inexhaustible fantasy of these great composers, and their masterful handling of the idiomatic features of both instruments concur to offer us a fascinating itinerary, representing the best of the literature for violin and piano at the turn of the century.

Chiara Bertoglio © 2021

Alessio Bidoli (Milan 1986) started his violin studies at the age of seven.

In 2006 he graduated with honours from Milan's Conservatorio "Giuseppe Verdi" under the guidance of Gigino Maestri.He improved his studies at the Haute Ecole de Musique au Conservatoire de Lausanne, Switzerland and Mozarteum Salzburg with Pierre Amoyal, at the Accademia Chigiana of Siena with Salvatore Accardo, and at the Imola International Academy with Pavel Berman and Oleksandr Semchuk.

He performed for the first time as soloist at Teatro Signorelli in Cortona, Tuscany, at the age of seventeen. In 2005, he was among the prize-winners at Rassegna Nazionale d'Archi in Vittorio Veneto In 2007 he collaborated with the Lausanne Camerata directed by Pierre Amoyal in various European cities including Martigny at the Fondation Pierre Gianadda, Milan at the Società dei Concerti and Marseilles during the Festival de Musique à Saint-Victor.

As a soloist he has performed in prestigious concert seasons, including: MITO Settembre Musica, Società del Quartetto and Società dei Concerti of Milano, Furcht-Bocconi University, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Amici della Musica di Sondalo, Arvedi Auditorium in Cremona, Bergamo Culture Festival.

He had a leading role with Vittorio Sgarbi at the Teatro di Chiasso, Switzerland, in the theatre project Il Fin la Maraviglia, a report about the Baroque age through images and sounds.

He has recorded a CD with the pianist Stefania Mormone for the magazine of classical music Amadeus and four CD albums as a duo with Bruno Canino. For Sony Classical have been recorded: Verdi Fantasias, a

CD with fantasias by Camillo Sivori and Antonio Bazzini (recently reissued by Concerto Classics), and Italian Soul- Anima Italiana, a collection of works by Malipiero Petrassi and Alfredo Casella, most of which previously unrecorded. For Warner Classics has been recorded a CD with music by Stravinsky, Prokofiev, Ravel, Poulenc, released in October 2018, consisting of the complete violin and piano works of Saint-Saëns, including a first recording of his youthful E flat major sonata (R103). In 2020, a new monographic CD containing the chamber repertoire of Nino Rota, again with Bruno Canino at the piano and Massimo Mercelli on the flute, was recorded for Decca.

He has appeared as a guest artist in radio broadcasts on Radio France, NDR Kultur, Radio Svizzera Italiana, RAI Radio 3, Radio Vaticana, Radio Classica, and Radio Popolare.

He taught for two years at the Conservatorio Niccolò Piccinni in Bari. He is currently a violin teacher at the Conservatorio Francesco Cilea in Reggio Calabria.

Alessio Bidoli plays one of the violins made by his grandfather, Dante Regazzoni, who was one of Lombardy most famous violin-makers of the twentieth century. He also plays a violin made by Stefano Scarampella in 1902.

http://www.alessiobidoli.com

Stefania Mormone, graduated at Piacenza Conservatory with Alberto Colombo and got full marks and honours, later she perfected herself with Aldo Ciccolini and Nikita Magaloff. She went in many tours in Europe and around the world with orchestras such as Solisti Veneti, Santa Cecilia Chamber Orchestra, Archi della Scala, Stuttgarter Kammerorchester and has collaborated with internationally renowned soloists – among whom Pierre Amoyal, Uto Ughi, Leonidas Kavakos, Natalia Prischepenko , David Geringas, Enrico Dindo, Francesco Manara, Stanislav Bunin. In duo with Sergej Krylov she got a great approval by critics and audience at the Teatro alla Scala-Milan, at the Musikverein-Vienna, at the Radio France Auditorium in Paris, at the Megaron in Athens and during her tours in Japan and the United States of America. She has to her credit two recordings as a soloist: the first one with music by Brahms and Ravel, the other one "live" with Ravel's concert in G. In duo with Sergej Krylov she has recorded numerous CDs for EMI and Agorà; for the Amadeus magazine, a CD with the violinist Alessio Bidoli.

She teaches Piano Practice and Reading at the “G. Verdi” Conservatory in Milan; in 2017 she taught at the World Music Laboratory of the University of Milano Bicocca. At the moment she is actively collaborating in the World Music Laboratory initiatives of the Conservatory of Milano, in collaboration with Alberto Serrapiglio.

L'incontro tra il violino e il pianoforte è un po' simile alla presenza di due star in un film. Entrambi gli strumenti sono abituati a fare la parte del leone come solisti; tuttavia, entrambi sono fondamentali anche nel campo della musica da camera e si sono spesso dimostrati perfettamente idonei all'interazione cameristica. Come in un film con due grandi attori, il risultato può essere magnifico o deludente. Quando entrambi gli strumenti hanno la possibilità di esprimere tutto il loro potenziale, il brano diventa una splendida occasione per osservare le due modalità molto diverse in cui questi strumenti possono svolgere il loro compito. In caso contrario, uno dei due deve farsi da parte; può ritirarsi con classe, naturalmente, e fornire un lussuoso accompagnamento all'altro, ma un solo solista rimarrà sotto i riflettori.

Questo album Da Vinci Classics, che presenta opere per violino e pianoforte del tardo romanticismo e del primo Novecento, mostra un panorama esauriente sulle possibili interazioni tra questi due strumenti altamente rappresentativi del repertorio classico.

Il CD comprende due grandi Sonate, che illustrano la piena maturità di questo genere; qui, entrambi gli strumenti possono mostrare l'intera tavolozza della loro tecnica virtuosistica, attingendo all'esperienza dei grandi compositori/interpreti dell'epoca. A queste si affiancano brani più brevi, in cui il palcoscenico è occupato dai monologhi del violino, ai quali il pianoforte fornisce una cornice e un ambiente significativi, pur assumendo deliberatamente una parte subordinata.

Non a caso, questi brani più brevi sono legati alle figure di alcuni grandi virtuosi del violino. Soprattutto nel diciannovesimo secolo, ma anche per tutto il ventesimo e fino ai giorni nostri, alcuni recital di violino erano composti interamente, o almeno includevano, brani brevi, virtuosistici o malinconici, in cui il violino imitava espressamente la grande tradizione lirica. Molti di questi pezzi alludevano a scene operistiche, anche sul piano formale, e persino i gesti musicali traducevano i topoi operistici nella lingua del violino. Tra le composizioni qui registrate, due brani sono effettivamente trascrizioni di opere vocali (anche se tratte dal repertorio delle liriche da camera anziché da quello operistico); in entrambi i casi, la trascrizione è firmata da Jascha Heifetz, uno dei più grandi violinisti e virtuosi di tutti i tempi, nonché musicista creativo capace di figurarsi come il violino potesse offrire nuove prospettive su brani vocali ben noti. Per inciso, anche le due grandi Sonate e il brano di Elgar qui registrati erano fra i preferiti di Heifetz, sicché l'intero album si pone come omaggio al sommo interprete.

Le trascrizioni da originali vocali sono quindi quelle di *Estrellita* di Manuel Ponce e *Beau soir* di Claude Debussy. La prima era originariamente una romanza scritta da uno dei più grandi compositori messicani del ventesimo secolo. Ponce era cresciuto in una famiglia di musicisti, che lo educò musicalmente permettendo al suo talento di sbocciare e prosperare. È possibile che elementi del folklore messicano siano sfociati in *Estrellita* (1912), una delle sue romanze più note; questo sbocco può essere avvenuto consciamente o inconsciamente, sotto forma di melodie, suggestioni o reminiscenze. Forse, invece, l'aura "messicana" è interamente dovuta al suono e ai tratti idiomatici che il compositore ha intrecciato al tessuto musicale. Sia come sia, il risultato è una piccola gemma; secondo la tradizione, sembra che Ponce l'abbia composta in un

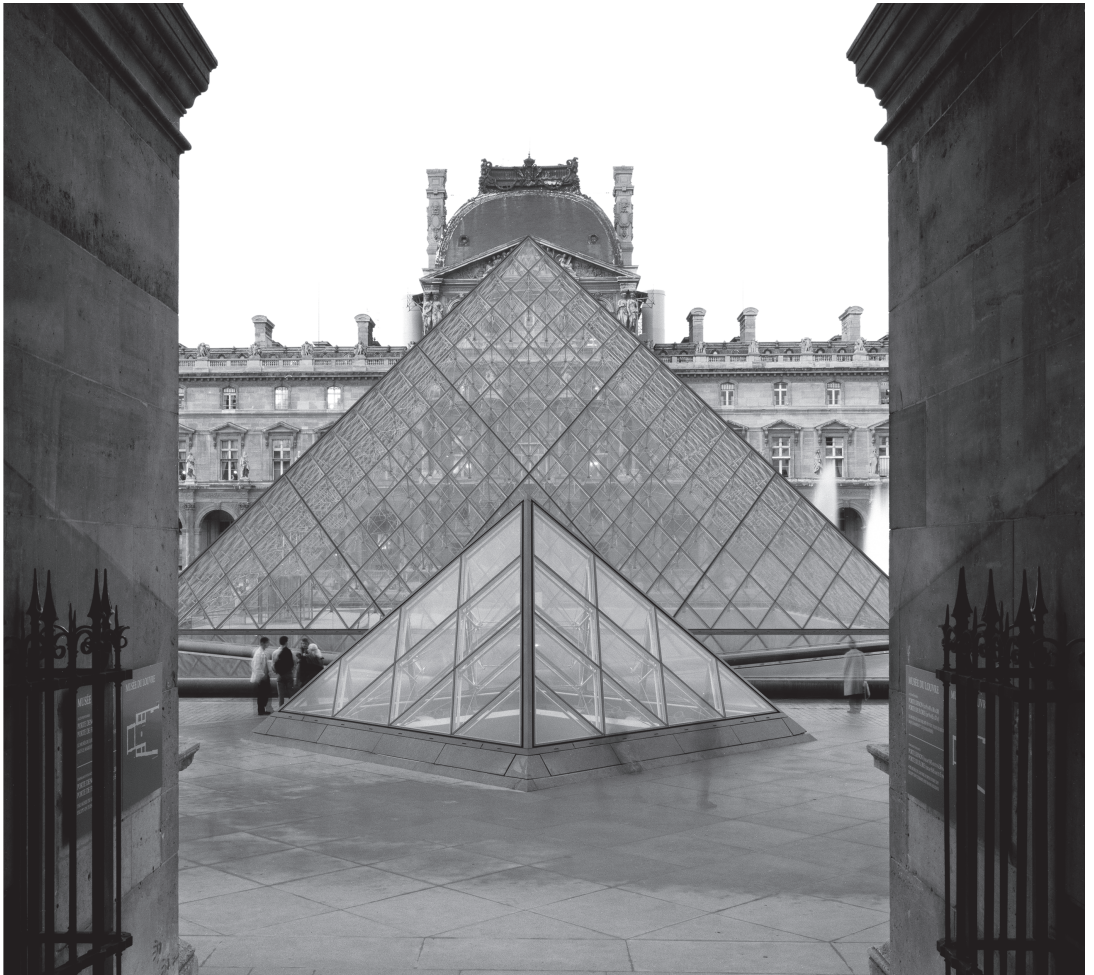
momento di romanticismo, contemplando la bellezza di sua moglie. Heifetz trascrisse questa romanza per violino e pianoforte (aggiungendosi alle molte altre trascrizioni che ne furono realizzate), e la presentò a Hollywood nel 1939 nell'ambito di *They Shall Have Music*, contribuendo così attivamente al suo successo planetario.

L'altra trascrizione di Heifetz contenuta in questo album è tratta da una romanza composta da un giovanissimo Debussy. Curiosamente, i versi di Paul Bourget posti in musica dal compositore si presentano come una contemplazione della vita vista con gli occhi di una persona matura, se non anziana: al tramonto, i fiumi hanno una sfumatura rosea e un brivido tiepido accarezza i campi, dice il poeta. La voce della natura consiglia così all'osservatore di godersi l'esistenza soprattutto durante la primavera della vita, "finché si è giovani e la sera è bella", perché scorriamo, come un fiume, verso la nostra morte.

Gli altri due brevi brani registrati in questo album hanno un carattere e uno stile completamente diversi; qui il violino risplende nella sua vena umoristica e brillante. Entrambi i pezzi sono stati scritti da compositori/violinisti, la cui padronanza tecnica ha permesso loro di utilizzare pienamente l'intera tavolozza degli effetti speciali dello strumento. Anche se l'inglese Edward Elgar non ebbe mai occasione di frequentare un Conservatorio o un'Accademia, fu un autodidatta talmente capace da imporsi come uno dei più grandi musicisti della storia britannica. Era un violinista professionista e, sia come interprete che come compositore, realizzò presto che i brani caratteristici avrebbero potuto contribuire sostanzialmente alle sue entrate. Uno dei suoi pezzi occasionali di maggior successo è *La Capricieuse* (1891), una fantasia scintillante in cui il dialogo tra violino e pianoforte sembra porre in scena l'incostanza di una signora civettuola e frivola. Il violino ne imita gli stati d'animo capricciosi e la mutevole volubilità, e il risultato è un brano brillante che fornisce impressionanti dimostrazioni di tecnica trascendentale.

Un simile catalogo di difficoltà violinistiche si trova nella seconda delle due *Polonaises* scritte dal compositore e violinista polacco Henryk Wieniawski (che ne firmò anche una terza, congiuntamente con il fratello Joseph, pianista). Il brano qui registrato è stato composto nel 1870 e rappresenta quindi un frutto relativamente tardo della produzione del compositore. Venne scritto in due versioni, una con pianoforte e una con accompagnamento orchestrale, e ancora si discute su quale delle due sia stata composta per prima. Il compositore ne diede la prima esecuzione accompagnato dall'orchestra, presso il Bolshoj di San Pietroburgo e lo riprese solo un paio di mesi dopo con il fratello Joseph al pianoforte. Il brano divenne rapidamente uno dei preferiti del pubblico e fu stampato e ristampato frequentemente nei decenni successivi. Si può notare come esso condivida molte caratteristiche, fra cui degli elementi tematici, con il secondo concerto per violino.

Allo stesso modo, vi sono punti di contatto tra la *Sonata per violino* di Saint-Saëns e altre sue grandi composizioni dello stesso periodo. Scritta nel 1885, venne preceduta da numerose altre composizioni violinistiche; tuttavia, il compositore le assegnò il titolo di Sonata n. 1 per sottolineare la preminenza che egli stesso le riservava. Venne presentata in prima assoluta dal compositore e dal violinista belga Martin-Pierre



Marsick, a cui è dedicata; la sua struttura formale, con due coppie di movimenti uniti senza soluzione di continuità, è analoga a quella del *Quarto Concerto per pianoforte* dello stesso Saint-Saëns (1875) e della sua *Sinfonia n. 3 con organo solo*, che avrebbe scritto l'anno successivo. Questo brano, a sua volta, ottenne fama immediata ed estese la sua influenza oltre i confini del mondo della musica: come Marcel Proust ammise esplicitamente, la "piccola frase" che gioca un ruolo tanto importante nell'immaginaria "Sonate de Vinteuil" in *Dalla parte di Swann* è ispirata al secondo tema di questa Sonata. Uno dei momenti indimenticabili che la costituiscono, accanto ai tanti passaggi toccanti e alle liriche melodie, è l'abbagliante finale in moto perpetuo.

La *Terza Sonata per violino* di Edvard Grieg fu scritta più o meno nello stesso periodo, tra il 1886 e il 1887; anche in questo caso era il compositore a sedere al pianoforte per la prima esecuzione, che ebbe luogo al Gewandhaus di Lipsia, affiancato da un altro grande virtuoso del violino, Adolf Brodskij. Le Sonate per violino sono l'unico genere cameristico nel quale Grieg scrisse tre composizioni, a testimonianza della sua predilezione per questo abbinamento strumentale. La Sonata qui registrata è probabilmente la più famosa delle tre, e - come disse lo stesso Grieg - anche la più "universale". Le reminiscenze del folklore nordico (in cui il violino ha un ruolo così importante) sono disseminate in tutta l'opera, ma, come nel caso di Ponce, sono raramente identificabili come citazioni dirette. I tratti tipici del compositore si ritrovano tutti in questo capolavoro: melodie liriche, profonda nostalgia, momenti brillanti che ricordano le danze incantate dei folletti, e una solida struttura che costruisce una grande e imponente narrazione.

Insieme, questi brani ci permettono di intravedere la ricchezza delle risorse espressive del duo violino e pianoforte, e come i due strumenti possano interagire in molti modi diversi. L'inesauribile fantasia di questi grandi compositori e la loro magistrale gestione delle caratteristiche tipiche di entrambi gli strumenti concorrono a offrirci un affascinante itinerario, che rappresenta il meglio della letteratura per violino e pianoforte tra fin de siècle e Novecento.

Chiara Bertoglio © 2021

Alessio Bidoli (Milano 1986) ha iniziato lo studio del violino all'età di sette anni.

Nel 2006 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano sotto la guida di Gigino Maestri.

Successivamente si è perfezionato alla Haute Ecole de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all'Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all'Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk.

All'età di diciassette anni, ha debuttato come solista al Teatro Signorelli di Cortona. Nel 2005 è stato tra i vincitori alla Rassegna Nazionale d'Archi di Vittorio Veneto.

Nel 2007 ha collaborato con la Camerata di Losanna diretta da Pierre Amoyal in diverse città europee tra cui Martigny per la Fondazione Pierre Gianadda, Milano per la Società dei Concerti e Marsiglia in occasione del Festival de Musique à Saint- Victor. In qualità di solista ha suonato in prestigiose stagioni concertistiche tra cui: MITO Settembre Musica, Società del Quartetto e Società dei Concerti di Milano, Furcht-Università

Bocconi, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Amici della Musica di Sondalo, Auditorium Arvedi di Cremona , Festival della Cultura di Bergamo . Al Teatro di Chiasso è stato protagonista, insieme a Vittorio Sgarbi, del progetto teatrale Il Fin la Maraviglia, un racconto per immagini e suoni sul Barocco.

Ha registrato un CD con la pianista Stefania Mormone per Amadeus e altri quattro in duo con Bruno Canino. Per Sony Classical: Verdi Fantasias (recentemente rieditato da Concerto Classics) con parafrasi di C. Sivori e A. Bazzini e Italian Soul-Anima Italiana con brani in gran parte inediti di Malipiero, Petrassi e Casella. Per Warner Classics un CD con musiche di Stravinsky, Prokofiev, Ravel e Poulenc e nell'ottobre del 2018 la monografia delle Sonate per violino e pianoforte di Saint-Saëns, che comprende la prima registrazione assoluta della sonata giovanile in Si bemolle maggiore R103. Nel 2020 è uscito per Decca un nuovo CD monografico sul repertorio cameristico di Nino Rota sempre con Bruno Canino al pianoforte e con Massimo Mercelli al flauto. Ha partecipato a diversi programmi a lui dedicati da diverse emittenti radiofoniche tra cui Radio France, NDR Kultur, Radio Svizzera Italiana, RAI Radio 3, Radio Vaticana, Radio Classica e Radio Popolare. Dal 2016 al 2018 ha insegnato violino per due anni presso il Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari. Attualmente è docente di violino al Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria.

Alessio Bidoli suona uno degli strumenti del nonno Dante Regazzoni, tra i migliori esponenti della liuteria lombarda del '900 e uno Stefano Scarampella del 1902.

http://www.alessiobidoli.com

Stefania Mormone, Stefania Mormone, diplomata al Conservatorio di Piacenza con il massimo dei voti e la lode con Alberto Colombo, si è perfezionata in seguito con Aldo Ciccolini e Nikita Magaloff. Ha effettuato numerose tournée in Europa e nel mondo con orchestre quali Solisti Veneti, Orchestra da Camera di Santa Cecilia, Archi della Scala, Stuttgarter Kammerorchester, collaborando con solisti di fama internazionale - fra i quali Pierre Amoyal, Uto Ughi, Leonidas Kavakos, Natalia Prischepenko, David Geringas, Enrico Dindo, Francesco Manara, Stanislav Bunin. In duo con Sergej Krylov ha ottenuto un grande consenso di critica e di pubblico al Teatro alla Scala-Milano, al Musikverein -Vienna, al Radio France Auditorium di Parigi, al Megaron di Atene e in occasione di tournée in Giappone e Stati Uniti d'America. Ha al suo attivo due incisioni discografiche nel ruolo di solista: la prima con musiche di Brahms e Ravel, l'altra "live" con il concerto in sol di Ravel. In duo con Sergej Krylov ha inciso numerosi CD per EMI e Agorà; per la rivista Amadeus, un cd con il violinista Alessio Bidoli.

È docente al Conservatorio "G.Verdi" di Milano per Pratica e lettura pianistica; è stata docente nel 2017 del Laboratorio di World Music dell'università di Milano Bicocca. Attualmente partecipa attivamente alle iniziative del Laboratorio di World Music del Conservatorio di Milano, in collaborazione con Alberto Serrapiglio.

GRUBBEGATA
14
PAPIR

Sentrum
40

La rencontre entre le violon et le piano rappelle la présence de deux stars dans un film. Les deux instruments sont habitués à jouer la part du lion en tant que solistes; cependant, les deux sont également fondamentaux dans le domaine de la musique de chambre et se sont souvent révélés parfaitement adaptés à l'interaction de la musique de chambre. Comme dans un film avec deux grands acteurs, le résultat peut être magnifique ou décevant. Lorsque les deux instruments ont l'occasion d'exprimer leur plein potentiel, la pièce devient une magnifique occasion d'observer les deux manières très différentes dont ces instruments peuvent accomplir leur tâche. Sinon, l'un des deux doit se retirer; il peut se retirer avec classe, bien sûr, et fournir un accompagnement luxueux à l'autre, mais un seul soliste restera à l'honneur.

Cet album Da Vinci Classics, comprenant des œuvres pour violon et piano de la période romantique tardive et du début du XXe siècle, présente un aperçu complet des interactions possibles entre ces deux instruments très représentatifs du répertoire classique.

Le CD comprend deux grandes Sonates, qui illustrent la pleine maturité de ce genre; ici, les deux instruments peuvent montrer toute la palette de leur technique virtuose, en s'inspirant de l'expérience des grands compositeurs / interprètes de l'époque. Celles-ci sont accompagnées de pièces plus courtes, dans lesquelles la scène est occupée par les monologues du violon, auxquels le piano fournit un cadre et un environnement significatifs, tout en assumant délibérément une part subordonnée. Sans surprise, ces pièces plus courtes sont liées aux figures de certains grands virtuoses du violon. Surtout au XIXe siècle, mais aussi tout au long du XXe et jusqu'à nos jours, certains récitals de violon étaient composés entièrement, ou du moins comprénaient de courtes pièces, virtuoses ou mélancoliques, dans lesquelles le violon imitait expressément la grande tradition lyrique. Beaucoup de ces pièces faisaient allusion à des scènes d'opéra, même à un niveau formel, et même les gestes musicaux traduisaient les topoïs d'opéra dans la langue du violon. Parmi les compositions enregistrées ici, deux pièces sont en fait des transcriptions d'œuvres vocales (même si elles sont tirées du répertoire des lyriques de chambre plutôt que de celui de l'opéra); dans les deux cas, la transcription est signée par Jascha Heifetz, l'un des plus grands violonistes et virtuoses de tous les temps, ainsi qu'un musicien créatif capable d'imaginer comment le violon pourrait offrir de nouvelles perspectives sur des pièces vocales bien connues. Incidemment, les deux grandes Sonates et la chanson d'Elgar enregistrées ici faisaient également partie des favoris d'Heifetz, de sorte que l'album entier est un hommage au grand interprète.

Les transcriptions d'originaux vocaux sont donc celles d'*Estrellita* de Manuel Ponce et *Beau soir* de Claude Debussy. La première était à l'origine une romance écrite par l'un des plus grands compositeurs mexicains du XXe siècle. Ponce a été élevé dans une famille de musiciens, qui l'ont éduqué musicalement, permettant à son talent de s'épanouir et de prospérer. Il est possible que des éléments du folklore mexicain aient abouti à *Estrellita* (1912), l'un de ses romances les plus connues ; cela peut s'être produit consciemment ou inconsciemment, sous forme de mélodies, de suggestions ou de réminiscences. Peut-être, cependant, l'aura « mexicaine » est entièrement due au son et aux traits idiomatiques que le compositeur a tissés dans le tissu musical. Quoi qu'il en soit, le résultat est un petit

bijou; selon la tradition, il semble que Ponce l'ait composée dans un moment de romantisme, contemplant la beauté de sa femme. Heifetz a transcrit cette romance pour violon et piano (s'ajoutant aux nombreuses autres transcriptions qui en ont été faites), et l'a présentée à Hollywood en 1939 dans le cadre de *They Shall Have Music*, contribuant ainsi activement à son succès mondial.

L'autre transcription d'Heifetz contenue dans cet album est tirée d'une romance composée par un très jeune Debussy. Curieusement, les vers de Paul Bourget mis en musique par le compositeur se présentent comme une contemplation de la vie vue à travers les yeux d'une personne mûre, sinon âgée : « au coucher du soleil, les rivières ont une teinte rosée et un frisson chaud caresse les champs », dit-il, le poète. La voix de la nature conseille ainsi à l'observateur de jouir de l'existence surtout au printemps de la vie, « tant qu'on est jeune et que le soir est beau », car nous coulons, comme un fleuve, vers notre mort.

Les deux autres courtes pièces enregistrées sur cet album ont un caractère et un style complètement différents ; ici le violon brille dans sa veine humoristique et brillante. Les deux pièces ont été écrites par des compositeurs / violonistes, dont la maîtrise technique leur a permis d'utiliser pleinement toute la palette d'effets spéciaux de l'instrument. Bien que l'anglais Edward Elgar n'ait jamais eu l'occasion de fréquenter un conservatoire ou une académie, il était un autodidacte si capable qu'il s'est imposé comme l'un des plus grands musiciens de l'histoire britannique. Il était un violoniste professionnel et, à la fois en tant qu'interprète et en tant que compositeur, il se rendit vite compte que les pièces caractéristiques pouvaient contribuer substantiellement à ses revenus.

L'une de ses pièces occasionnelles les plus réussies est *La Capricieuse* (1891), une fantaisie étincelante dans laquelle le dialogue entre violon et piano semble dépeindre l'inconstance d'une femme coquette et frivole. Le violon en imite ses humeurs capricieuses et son inconstance changeante, et le résultat est une pièce brillante qui fournit des démonstrations impressionnantes de technique transcendantale.

Un catalogue similaire de difficultés de violon se trouve dans la deuxième des deux *Polonaises* écrites par le compositeur et violoniste polonais Henryk Wieniawski (qui en a également signé une troisième, conjointement avec son frère Joseph, pianiste). La pièce enregistrée ici a été composée en 1870 et représente donc un fruit relativement tardif de la production du compositeur. Elle a été écrite en deux versions, une avec piano et une avec accompagnement orchestral, et il reste encore à débattre laquelle des deux a été composée en premier.

Le compositeur a donné la première représentation accompagnée de l'orchestre, au Bolchoï de Saint-Pétersbourg et l'a reprise seulement quelques mois plus tard avec son frère Joseph au piano. La pièce est rapidement devenue un favori du public et a été imprimée et rééditée fréquemment au cours des décennies suivantes. On voit qu'elle partage de nombreuses caractéristiques, y compris des éléments thématiques, avec le deuxième concert pour violon.

De même, il existe des points de contact entre la S*onate pour violon* de Saint-Saëns et ses autres grandes compositions de la même période. Écrite en 1885, elle a été précédée de nombreuses autres compositions pour violon; cependant, le compositeur lui a décerné le titre de Sonate n. 1 pour souligner la prééminence qu'il lui a

réservée. Elle a été présentée en première absolue par le compositeur et violoniste belge Martin-Pierre Marsick, auquel elle est dédiée; sa structure formelle, avec deux paires de mouvements réunis sans interruption, est similaire à celle du *Quatre Concert pour piano* de Saint-Saëns lui-même (1875) et de sa *Symphonie n. 3 avec orgue solo*, qu'il écrira l'année suivante.
Cette pièce, à son tour, a acquis une renommée immédiate et a étendu son influence au-delà des limites du monde de la musique: comme Marcel Proust l'a explicitement admis, la "petite phrase" qui joue un rôle si important dans la fictive « Sonate de Vinteuil » dans Du coté de chez Swann s'inspire du deuxième thème de cette Sonate. L'un des moments inoubliables qui la constituent, à côté des nombreux passages touchants et des mélodies lyriques, est le final éblouissant en perpétuel mouvement.
La *Troisième Sonate pour violon* d'Edvard Grieg a été écrite à peu près à la même époque, entre 1886 et 1887; dans ce cas également, c'est le compositeur qui était assis au piano pour la première représentation, qui a eu lieu au Gewandhaus de Lipsia, flanqué d'un autre grand virtuose du violon, Adolf Brodskij. Les Sonates pour violon sont le seul genre de musique de chambre dans lequel Grieg a écrit trois compositions, témoignant de sa prédilection pour cette combinaison instrumentale.

La Sonate enregistrée ici est probablement la plus célèbre des trois et - comme Grieg lui-même l'a dit - aussi la plus « universelle ». Les réminiscences du folklore nordique (dans lequel le violon joue un rôle si important) sont dispersées dans l'œuvre, mais, comme dans le cas de Ponce, sont rarement identifiables comme des citations directes.
Les traits typiques du compositeur se retrouvent tous dans ce chef-d'œuvre: mélodies lyriques, nostalgie profonde, moments brillants rappelant les danses enchantées des elfes, et une structure solide qui construit un récit vaste et impressionnant. Ensemble, ces pièces nous permettent d'entrevoir la richesse des ressources expressives du duo violon et piano, et comment les deux instruments peuvent interagir de différentes manières. L'imagination inépuisable de ces grands compositeurs et leur maîtrise magistrale des caractéristiques typiques des deux instruments se combinent pour nous offrir un itinéraire fascinant, qui représente le meilleur de la littérature pour violon et piano entre la fin de siècle et le XXe siècle.

Chiara Bertoglio © 2021

Alessio Bidoli (Milan 1986) a commencé à étudier le violon à l'âge de sept ans. En 2006, il a obtenu son diplôme avec toutes les notes et les honneurs au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan sous la direction de Gigino Maestri. Il a ensuite étudié à la Haute Ecole de Musique du Conservatoire de Lausanne et au Mozarteum de Salzbourg avec Pierre Amoyal, à l'Académie Chigiana de Sienne avec Salvatore Accardo et à l'Académie Internationale d'Imola avec Pavel Berman et Oleksandr Semchuk.
À l'âge de dix-sept ans, il fait ses débuts en tant que soliste au Théâtre Signorelli de Cortona. En 2005, il était parmi les gagnants de la Rassegna Nazionale d'Archi de Vittorio Veneto. En 2007, il a collaboré avec la Camerata de Lausanne dirigée par Pierre Amoyal dans différentes villes européennes dont Martigny pour la Fondation Pierre Gianadda, Milan pour la Società dei Concerti et Marseille à l'occasion du Festival de Musique à Saint-Victor. En tant que soliste, il a joué

dans des saisons de concerts prestigieuses, notamment: MITO Settembre Musica, Società del Quartetto et Società dei Concerti di Milano, Furcht-Università Bocconi, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Amici della Musica di Sondalo , Auditorium Arvedi à Crémone, Festival culturel de Bergame. Au Théatre de Chiasso, il a été le protagoniste, avec Vittorio Sgarbi, du projet théâtral Il Fin la Maraviglia, une histoire sur le Baroque en images et en sons.

Il a enregistré un CD avec la pianiste Stefania Mormone pour Amadeus et quatre autres en duo avec Bruno Canino. Pour Sony Classical: Verdi Fantasias (récemment réédité par Concerto Classics) avec des paraphrases de Sivori et Bazzini et Italian Soul-Anima Italiana avec des pièces largement inédites de Malipiero, Petrassi et Casella. Pour Warner Classics, un CD avec des musiques de Stravinsky, Prokofiev, Ravel et Poulenc et une monographie des Sonates pour violon et piano de Saint-Saëns, qui comprend le tout premier enregistrement de la Sonate de jeunesse en Si bémol majeur R103. En 2020, un nouveau CD monographique sur le répertoire de chambre de Nino Rota est sorti pour Decca, toujours avec Bruno Canino au piano et avec Massimo Mercelli à la flûte. Il a participé à plusieurs programmes qui lui sont consacrés par divers diffuseurs radio, dont Radio France, NDR Kultur, Radio Suisse Italienne, RAI Radio 3, Radio du Vatican, Radio Classique et Radio Populaire. De 2016 à 2018, il a enseigné le violon au Conservatoire Niccolò Piccinni de Bari et est actuellement professeur de violon au Conservatoire Francesco Cilea de Reggio Calabria.

Alessio Bidoli joue l'un des instruments de son grand-père Dante Regazzoni, l'un des meilleurs représentants de la lutherie lombarde du XXe siècle, et aussi un violon de Stefano Scarampella daté de 1902.

http://www.alessiobidoli.com

Stefania Mormone, diplômée du Conservatoire de Piacenza avec toutes les notes et les honneurs avec Alberto Colombo, s'est spécialisée plus tard avec Aldo Ciccolini et Nikita Magaloff. Elle a fait de nombreuses tournées en Europe et dans le monde avec des orchestres tels que Solisti Veneti, Orchestre de Chambre de Santa Cecilia, Archi della Scala, Stuttgarter Kammerorchester, en collaboration avec des solistes de renommée internationale - dont Pierre Amoyal, Uto Ughi, Leonidas Kavakos, Natalia Prischepenko, David Geringas, Enrico Dindo, Francesco Manara, Stanislav Bunin. En duo avec Sergej Krylov, elle a obtenu un grand succès auprès de la critique et du public au Théâtre Scala de Milan, au Musikverein de Vienne, à l'Auditorium Radio France de Paris, au Megaron d'Athènes et à l'occasion de tournées au Japon et aux États-Unis d'Amérique. Elle a deux enregistrements à son actif dans le rôle de soliste: le premier avec de la musique de Brahms et Ravel, l'autre « live » avec le concert de Ravel en Sol. En duo avec Sergej Krylov, elle a enregistré de nombreux CD pour EMI et Agorà; pour le magazine Amadeus, un cd avec le violoniste Alessio Bidoli. Elle enseigne au Conservatoire «G. Verdi» de Milan pour la pratique et la lecture du piano; en 2017, elle a été chargée de cours au Laboratoire de World Music de l'Université de Milan Bicocca. Actuellement elle collabore activement aux initiatives du Laboratoire World Music du Conservatoire de Milan, en collaboration avec Alberto Serrapiglio.

La Tour d'Argent

CALIBU

Executive producer / Produttore esecutivo / Producteur exécutif
Da Vinci Publishing

Violin / Violino / Violon
Goffredo Cappa, 1690

Private collection / Collezione privata / collection privée de
Giovanni Accornero

Recorded at / Registrato a / Enregistré à
BartokStudio, Bernareggio (MB) Italy, 2011

Liner notes / Note accompagnatore / Notes d'accompagnement
Chiara Bertoglio

English translation: Maria Canoro
Traduction en français: Rosalba Mastroianni

Photos Cover & Back/ Foto copertina & retro / Photos de couverture et de dos
Manfredo Pinzauti www.manfredopinzauti.com

Booklet photos / Foto booklet / Photos booklet
Pages 6, 12, 24-25, Gabriele Bassilico / Archivio G.Basilico www.archiviogabrielebasilico.it
Pages 16-17, 26, Giovanni Hänninen www.hanninen.it
Pages 1, 2, 8, 14, 20, 22, Manfredo Pinzauti www.manfredopinzauti.com

Artwork / Progetto grafico / Projet graphique
Da Vinci Publishing

With thanks to / Ringraziamenti / Remerciements à
Giovanna Calvenzi for providing the photographic images of the Gabriele Basilico Archive