

RICCARDO
MALIPIERO
CHAMBER MUSIC

Rest Ensemble

Riccardo Malipiero 1914-2003
Chamber Music

Sonata (1956) for violin and piano <i>Edizioni Suvini Zerboni, No.5384</i>	6. Mosaico II (hommage to Rodolfo Lipizer) (1987) for violin solo <i>Edizioni Suvini Zerboni, No.9760</i>
1. I. Moderato 5'27	8'34
2. II. Molto presto 2'21	
3. III. Molto lento 4'20	
4. IV. Deciso, ma a cadenza 8'51	
5. Ciaccona di Davide (1970) for viola and piano <i>Edizioni Suvini Zerboni, No.7087</i>	Trio (1968) for piano, violin and cello <i>Edizioni Suvini Zerboni, No.6847</i>
13'05	7. I. 5'41
	8. II. 7'05
	9. III. 1'45
	10. IV. 5'35

Rest Ensemble

Rebecca Raimondi *violin* · Daniele Valabrega *viola*
Michele Marco Rossi *cello* · Alessandro Viale *piano*

Riccardo Malipiero's chamber music works recorded in this album span from 1956 to 1987. Since 1946, the Milanese composer adheres to dodecaphony: he will always consider it a technique and not an aesthetic and, as such, he will make full use of it, exploring its expressive possibilities with great ingeniousness and naturalness.

In these four pieces a large expressive range is shown, employing now a humorous, now a tragic register. With the exception of the Ciaccona di Davide, which has already been recorded in the seventies by Tito Riccardi and Leonardo Leonardi, the Sonata, the Trio and Mosaico II are recorded here for the first time ever. As a result of a period of preparation and concerts, dedicated to Riccardo Malipiero's music, the Rest Ensemble recorded this album to plug a gap in the recording catalog but also to encourage musicians to consider these pieces and propose them in concert, sure that these works will win the audience's praise.

The *Sonata for violin and piano* was premiered by Angelo Stefanato and Margaret Barton at the Wigmore Hall in London on 21st May 1957: a couple in life and music, refined performers in a prestigious context. The Cobbett's Cyclopedic survey of Chamber Music (1963) rates it "Attractive, excellent work, eclectic and relatively conservative in idiom". In 1963 the dodecaphonic idiom, used in the Sonata and in the other pieces in this album, could well be considered almost old-fashioned, especially when not turned to the integral serialism. But for Riccardo Malipiero the choice of dodecaphony is not aesthetic yet technical, and this entails a flexible approach, without a rigid adhesion to his rules: expression is the priority.

So Malipiero describes the genesis of this work: "The sonata for violin and pianoforte was begun in the summer of 1956, originally commissioned by a great American violinist for performance in New York in December. The manuscript was not completed in time, however, and the later part of the work came to coincide with the "terrible November" of 1956, which explains why the highly dramatic last movement ends, as it were, without ending. The last five bars form a kind of coda

Recording: 6-8 August 2019, Auditorium of the Casa della Culture e della Musica, Velletri, Italy
Sound engineer: Daniele Marinelli and Luca Maria Burocchi (Studio Teclas, Perugia)

Cover image: drawing by Franco Rognoni, Archive of Riccardo Malipiero; permission to use by Victoria Schneider Malipiero and the Centro Internazionale di Studi "Riccardo Malipiero".

© & © 2020 Brilliant Classics

This piece is built as a sort of baroque chaconne, based on this row as a ground bass repeated several times during the piece. The two instrumental parts are therefore independent, the viola playing freely, but still in a dodecaphonic language, on top of the piano parts. A big dynamical range, frequent changes of articulation and tempo make this piece quite varied. Several contrapuntal devices are employed: imitations, melodic inversions and transpositions – also taking advantage of the row's magic. Stopping this game of counterpoint, the viola sets apart with a passage of semiquavers that begins a vigorous cadenza joined by the piano and builds to a powerful climax. Exhausted by the effort, the two instruments calm down in a coda that brings the epilogue. Here the piano suddenly plays the chaconne bass in *fortissimo*, the viola answers at a tritone distance with a passage in octaves. The two instruments join and conclude again in *fortissimo* but not in unison, playing the first two notes of the series.

Mosaico II (1987) was composed as a compulsory piece for the 7th Rodolfo Lipizer International Violin Competition (1988). The subtitle “*capriccio per violino solo*” highlights the virtuosic and rhapsodic character of the work. *Pizzicato* and *picchettato* passages echoes those of the past virtuoso literature; they alternate with more deep and static melodies, with moments of irony and lightness (*più leggero, scherzoso, volante*), and of rhetorical quality (*drammatizzando*). These written directions, which lay numerous on the pages, mostly have a musical – and not technical – purpose. They are that kind of key-words which today can be heard from composers' own voices: they considerably help the performer to access the deepest meanings of the piece and, therefore, to interpret it in the most personal way.

The *Trio* was presented by Canino, Ferraresi and Filippini at the Istituzione Universitaria dei Concerti in Rome, on 13th January 1970. We provide here a description of the piece made by Riccardo Malipiero himself: “this Trio is the outcome of a bet of the Author with itself: the challenge to overcome the difficulties of writing

a Trio and to surpass the reserve of many contemporary composers to write for such an ensemble, once so rich of literature, now so poor. Structured in four movements, this Trio has not the ambition of the Sonata form, even if the second movement is indeed an Adagio and the third is a Scherzo. The Author has tried to create a fusion between the piano and the strings, instead of complementing them. The piece starts and ends in *pianissimo*, in a similar tempo. The first movement begins with a long introduction (36 bars) that leads to fast section. This, after 50 bars, halts suddenly with the return of the original idea. The Adagio has lyrical beginning that turns into a more pathetic section, in which the piano is the protagonist, and ends again in a more serene atmosphere. The third movement is a rapid Scherzo in which the instruments alternates and merge. The fourth movement is the most developed one. It starts in a quite tragic mood and, after a solo by the piano and a section with an intense string interplay, it quickly calms down and fades away, with the strings getting lost on a pedal point sustained by the piano”.

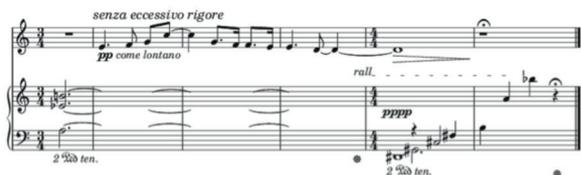
© Alessandro Viale

Le composizioni di musica da camera di Riccardo Malipiero qui proposte coprono trent'anni della vita artistica dell'Autore, dal 1956 al 1987. A partire dal 1946 Malipiero aderisce al linguaggio dodecafonico che impiegherà come tecnica compositiva, piuttosto che come estetica, esplorandone le molteplici possibilità espressive che comunicherà sempre con grande naturalezza e chiarezza.

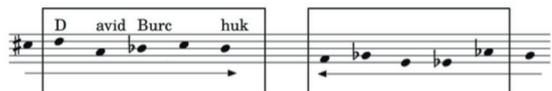
In questi quattro brani di pregevole fattura, la gamma espressiva è molto ampia: dal registro umoristico al drammatico. Se si esclude la Ciaccona di Davide, già incisa da Tito Riccardi e Leonardo Leonardi negli anni Settanta, la Sonata, il Trio e Mosaico II vengono presentati qui in prima registrazione assoluta. Frutto di un lungo percorso approfondito sia nello studio privato che in una serie di concerti dedicati

la conclusione è piuttosto serena e luminosa ma quasi sospesa. Come all'inizio della Sonata è il violino a chiudere: stavolta con una melodia più semplice, principio di una serie che il pianoforte, a conclusione del discorso, completa in una dinamica di piano estremo.

La *Ciaccona di Davide* ebbe la sua prima esecuzione alla Library of Congress di Washington, il 20 novembre 1970 per mano del violista Milton Thomas e della pianista Ellen Mack. Riprendendo le parole dell'Autore, “questa Ciaccona è dedicata a David Burchuk in segno di affettuosa amicizia e spirituale fraternità. La composizione è basata su una serie non priva di magia:”

La magia consiste nel fatto che in questa serie, ricavata dal nome del dedicatario, il secondo esacordo è il retrogrado del primo, trasposto di un tritono.

Il brano è costruito come una ciaccona barocca, su di un basso costituito dalla serie intera che si ripete in più istanze durante il brano. A dimostrazione della volontà di creare due parti indipendenti, basso e viola, la successione dodecafonica al basso non ha influenza sulla parte della viola che procede seguendo la serie in maniera autonoma. Il brano è contraddistinto da una grande variabilità dinamica, di articolazioni e di andamento, e procede mediante l'impiego di numerosi espedienti

contrappuntistici: ripetizione della testa della serie o di un altro frammento, varie trasposizioni e inversioni della serie – sfruttandone l'elemento “magico”, grazie al quale la trasposizione di tritono coincide con la forma retrograda. Quasi a voler interrompere questo fitto gioco contrappuntistico, la viola si scioglie in semicrome e comincia un soliloquio, una cadenza a cui segue una concitata sezione che cresce fino al raggiungimento di un poderoso climax. Esausti per tale sforzo, i due strumenti si rasserenano in una coda più calma che porta all'epilogo. Questa tranquilla conclusione è interrotta dal pianoforte che, in fortissimo marcato, ripropone la serie al basso e dalla viola che risponde in ottave, con la serie trasposta di tritono. I due strumenti si ricongiungono infine e, in fortissimo e all'unisono, suonano le prime due note della serie.

Mosaico II (1987) fu composto come brano d'obbligo per il premio Lipizer del 1988. Il sottotitolo “capriccio per violino solo” ne sottolinea il carattere virtuosistico e rapsodico. I passaggi di bravura sono gli echi del virtuosismo violinistico ottocentesco, con picchettati e pizzicati di mano sinistra che si alternano a melodie più riflessive e statiche, a momenti di ironia e leggerezza (*più leggero, scherzoso, volante*) e di retorica (*drammatizzando*). Le indicazioni di cui Malipiero cosparge la pagina sono per lo più di carattere musicale, e sono quelle parole “chiave” che nell'incontro personale con un compositore, quando ne si ha la possibilità, aiutano con grande efficacia l'esecutore ad accedere ai significati più profondi del brano e ad interpretarli secondo la propria umanità.

Il *Trio* fu presentato in prima esecuzione assoluta a Roma alla Istituzione Universitaria dei Concerti il 13 gennaio 1970 da parte del trio Canino, Ferraresi, Filippini. Ci affidiamo alla descrizione del compositore stesso: “il Trio è nato quasi per una scommessa con se stesso: per superare le preconette difficoltà per il Trio e da ciò la diffidenza degli autori contemporanei a scrivere per questo tipo di complesso, un tempo assai ricco di letteratura, oggi limitatissima. Articolato in quattro parti

questo Trio non ha nessuna ambizione formale sonatistica, anche se il II tempo è evidentemente un Adagio e il III uno Scherzo. L'Autore ha tentato spesso una fusione più che una integrazione tra i due mezzi espressivi: il Pianoforte e gli Archi. La composizione comincia e termina in pianissimo e addirittura con andamento simile. Il primo tempo è formato da una lunga introduzione di 36 battute che portano ad un tempo decisamente mosso che si sviluppa per altre 50 misure e che si conclude con un improvviso ritorno all'andamento iniziale. L'Adagio, iniziatosi in modo cantabile, assume verso il centro un andamento drammatico in cui è protagonista il pianoforte e termina nuovamente con espressione distesa. Il III Tempo dall'atteggiamento tipico di Scherzo si svolge rapido in un alternarsi e fondersi di strumenti. Il quarto movimento, il più sviluppato di tutti, ha un tono decisamente drammatico che però si placa repentinamente, dopo un "solo" di pianoforte ed un nuovo intenso intervento degli archi, sino a sfumare in sonorità sperdenti sul pedale tenuto del pianoforte."

© Alessandro Viale

The Rest Ensemble would like to thank:

Victoria Schneider Malipiero for her dedication and generosity in endorsing and encouraging this project dedicated to the music of Riccardo Malipiero, her late husband; Victoria Schneider Malipiero and the Centro Internazionale di Studi "Riccardo Malipiero", for permission to use the cover image, created from a drawing by Franco Rognoni, to be found in the Archive of Riccardo Malipiero; the Edizioni Suvini Zerboni and its promotion manager Gabriele Bonomo, for proposing, authorising and supporting the project and for the advice in its realisation; the Comitato Franco Rognoni, represented by Mr Stelio Carnevali, for its enthusiasm and praise to the project; the Associazione Culturale Colle Ionci for hosting us in the Auditorium of the Casa delle Culture e della Musica in Velletri; The Wigmore Hall Archive for providing the original programme notes by Riccardo Malipiero written for the 1957's concert; the Campus Internazionale di Musica and the Italian Cultural Institute in London for their support.

REST ENSEMBLE

Founded by Rebecca Raimondi, Michele Marco Rossi and Alessandro Viale, the Rest Ensemble is a flexible ensemble dedicated to a wide repertoire, from baroque to contemporary music, approached with a deeply philological and scrupulous musical attitude.

Together with a varied and diversified concert activity, being proposed in venues all over Europe, the Rest Ensemble has regular recording activity, directed towards monographs and insights on 20th century rediscovered authors.

The ensemble has recently recorded the music of the English composer Robin Holloway, for the Sheva Contemporary label, which has been positively reviewed by Gramophone, BBC Music Magazine, Financial Times and many others.

Fondato da Rebecca Raimondi, Michele Marco Rossi e Alessandro Viale, il Rest Ensemble è una formazione dalla struttura flessibile che si dedica a un vasto repertorio, dalla musica barocca alla contemporanea, eseguita con attenzione alle pratiche esecutive di ogni epoca e con un approccio musicale scrupoloso.

Parallelamente all'intensa attività concertistica in tutta Europa, il Rest Ensemble porta avanti progetti discografici dedicandosi a monografie e approfondimenti sui compositori del ventesimo secolo.

Di recente, l'ensemble ha registrato la musica del compositore inglese Robin Holloway, in un CD per l'etichetta Sheva Contemporary che è stato recensito positivamente su riviste importanti quali Gramophone, BBC Music Magazine e Financial Times.

