

THE SEA BETWEEN THE LANDS

ITALY & SPAIN:
FIVE CENTURIES OF
MEDITERRANEAN MUSIC

Salvatore Foderà *guitar*

The Sea Between the Lands

Italy and Spain: Five Centuries of Mediterranean Music

Joan Ambrosio Dalza ?-1508

1. Calata alla spagnuola
ditta Terzetti 2'25

Alonso Mudarra 1510-1580

2. Fantasia X 1'56

Domenico Scarlatti 1685-1757

3. Sonata in D minor K.1 L.366 3'07
4. Sonata in B minor K.27 L.449* 4'26
**Guitar arrangement by Eliot Fisk*

Mauro Giuliani 1781-1827

5. Rossiniana No.1 Op.119 16'39

Francisco Tárrega 1852-1909

6. Capricho árabe 5'08

Salvatore Foderà *guitar*

Manuel de Falla 1876-1946

7. Danza Española No.1
from La Vida Breve 3'47
Guitar arrangement by Keigo Fuji

Sabicas 1912-1990

8. Punta y Tacón (Farruca) 4'45

Vicente Amigo 1967

9. Tío Arango (Soleá) 5'04

Ennio Morricone (1928)

10. Nuovo Cinema Paradiso 4'28
Guitar arrangement by Carlo Marchione

The Sea Between the Lands.

Italy and Spain: Five Centuries of Mediterranean Music

The strips of land overlooking the sea have always been areas of picturesque encounters, clashes, fusions. Identities have been established and confused, creating a cultural heritage that formed the legacy of the two shores of the Mediterranean amidst epic and tragic events seen even today. Music has been the touchstone of these events and represents a way for us to reconstruct some of these significant moments as well as relive the centuries-old history through some of its greatest artistic products.

The Italian-Spanish axis has proved very fruitful throughout different historical periods. Numerous Spanish-inspired works that **Johannes Ambrosius Dalza** left us are but one example. Very little is known about the Renaissance lutenist who worked in Milan at the beginning of the 1500s, even after an attempt at piecing together his Spanish origins from the style of many of his compositions. The fact remains, however, that because the first great music printer Ottaviano Petrucci dedicated different collections to Dalza, his name is among the greats, like his contemporary Spinacino. Spanish style was in vogue throughout the Italian peninsula in the 1500s, and the instrument of choice during the Spanish Renaissance was the vihuela, considered to be the precursor to the guitar. Vihuelistic composition went on to influence that of the lute. The “Calata ditta Terzetti” is in ternary rhythm, with melodic blooms upon simple repeated basses, a model of the Spanish tradition that would remain in vogue until the Baroque period. “Fantasia X que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico by **Alonso Mudarra**” (circa 1510-1580) comes from one of the largest collections of music for the vihuela and seems to narrate an inextricable series of influences and blends of the time.

On the opposite side of the Italian-Spanish axis is **Domenico Scarlatti**. Born in Naples in 1685 to the great composer Alessandro, Scarlatti settled in Spain and became Infanta Maria Bárbara’s harpsichord instructor. Largely responsible for the spread of an Italian music trend on the Iberian Peninsula, he also incorporated the

musical influences of the lands that hosted him. Which is precisely why the guitar transcriptions of his writing convey the nuances of the harpsichord so well without losing its brilliance and lightness. Sonata K.1 is the first in the extensive 555 catalogue compiled by Kirkpatrick. The collection was published in London in 1738 and includes thirty “essercizi” (original name) meant to be, in the words of the preface, a “clever play on art.” This short gem presents its concise initial theme in different keys, developing its full potential without interruption. In the same collection, the Sonata in B minor K.27 was probably composed at least a decade earlier. With a delicate and melancholic theme, elaborated with descending progressions, this sonata is an excellent ‘exercise’ in sensitivity and masterfully managed harmonic tensions.

Scarlatti’s story, however precocious, testifies to an Italian musical hegemony in Europe whose main herald was the opera. European courts competed for the best composers and singers to satisfy the aristocracy’s inexhaustible need for opera. Arias became pieces of immense popularity, often extrapolated from expensive opera productions. **Mauro Giuliani** (1781-1829), was able to take advantage of this moment and his friendship with one of the most popular composers of the moment: Gioacchino Rossini. Giuliani brought the guitar to levels of popularity and success that plucked instruments had only ever seen before in the Renaissance and Baroque periods, and that Segovia would only experience again in the 1900s. Rossini’s unlimited virtuosity and cheerful melodic inventions made him the ideal operatic interpreter of the period, perfectly embodied in his six “Rossinianas”. Among these, the first Op.119 stands out for a long and dramatic introduction that preludes to themes drawn from arias of *Othello*, *An Italian in Algiers*, and *Armida*, following one another without interruption in a wise alternation of lyrical and heroic themes, forcing the performer to a tour de force of technical and musical virtuosity.

Francisco Tárrega (1852-1909) was the forerunner and greatest proponent of a general rebirth of the guitar in Spain. With a skillful use of a romantically harmonic style combined with the expressive possibilities of the guitars built for him by Antonio Torres, Tárrega stands on a nodal point in guitar history. His “Capricho Arabe” is

also a perfect hypostasis of the spirit of fusions. Spain was dominated by Arabs for centuries, and even after being expelled, their cultural legacy remained. Composers imbued with romance envisioned the charms of Arab influences, creating an homage to an idealized past, something Edward Said called *orientalism*.

Spain’s multiculturalism was well known to the greatest Iberian composer of the 20th century, **Manuel de Falla** (1876-1946). His work “La vida breve” is De Falla’s response to the Royal Academy of Spain’s competition to create a short “Spanish opera” in 1904. The choice of the libretto, by Carlos Fernandez Shaw, shows De Falla’s attention to his cultural heritage by incorporating elements of his classical training with national folklore, creating an entirely national work. The “Danza española” represents a moment of relaxation in the dark and morbid atmosphere of the rest of the opera, influenced by the more dramatic side of Cante jondo. Since Fritz Kreisler created the violin and piano arrangement in 1924, the “Danza española” has become popular beyond the theatre, often presented in rather diverse arrangements.

The following two tracks make the best of the richness of blends that bring us to present day. Flamenco is a great gift to Spanish culture from the gypsy community. During the twentieth century a progressive revival of the genre took place, receiving increased attention from the public and classical composers, amongst them Manuel de Falla. **Sabicas** (stage name of Agustín Castellón Campos, 1912-1990) was a leading figure in the first generation of great guitarists who spread Flamenco worldwide. A native of Pamplona, Sabicas was a virtuoso who delighted audiences around the world during his exile in 1936 due to the civil war. The Farruca, danced by men only, is an instrumental genre whose minor tone exalts the dramatic colors expressed in a variety of guitar techniques. Sabicas’ influence spans from the greats of the older flamenco generation, such as Paco de Lucia and Paco Peña, to the more recent artists, among whom **Vicente Amigo** (Seville, 1967) has assumed a prominent role. Winner of the most prestigious awards in his field, Amigo is a profound connoisseur of the genre and knows how to innovate without straying too far from tradition. His flamenco is now fully concert-worthy, with instrumental virtuosity and great compositional

wisdom. La Soleá is one of the fundamental forms of flamenco. The twelve beats of the basic unit are a combination of 6/8 and 3/4 that allow different rhythmic solutions, typically with a slow and heavy gait in Phrygian mode.

The program closes with a splendidly arranged piece by **Ennio Morricone** (1989), the greatest Italian composer of film music and recent Oscar-winner. Perhaps less well known is the fact that Morricone had a past as an avant-garde composer before finding the ideal expressive dimension in film music and TV. The famous “Love Theme” in *Nuovo Cinema Paradiso* was actually suggested by his son Andrea, a composer himself.

© Carlo Fierens

Translation: Mallory Echols

Il mare tra le terre.

Italia e Spagna: cinque secoli di musica mediterranea

I lembi di terra che si affacciano sul mare sono sempre stati zone di suggestivi incontri, scontri, contaminazioni. Le identità si sono affermate e quindi confuse, creando un patrimonio culturale che ha formato l'eredità delle due sponde del mediterraneo, tra vicende epiche e tragiche di cui vediamo sviluppi ancora oggi. La musica è stata cartina al tornasole di queste vicende e rappresenta per noi una traccia per ricostruire alcuni di questi momenti epocali e per riviverne la storia secolare, attraverso alcuni dei suoi più alti prodotti artistici.

L'asse Italia-Spagna si è dimostrato molto fecondo in diversi periodi storici. Un esempio ci è offerto dai numerosi brani di ispirazione spagnola che ci ha lasciato **Johannes Ambrosius Dalza**. Pochissimo ci è noto del liutista rinascimentale attivo a Milano all'inizio del '500. Si è cercato addirittura di ipotizzare sue origini spagnole proprio a partire dal carattere di molte sue composizioni, ma i dati per confermare

queste ricostruzioni sono troppo labili. Resta il fatto che se il primo grande stampatore di musica Ottaviano Petrucci gli dedicò più raccolte, il suo nome deve essere stato tra i principali accanto al coevo Spinacino. La *Calata ditta terzetti* è un brano in ritmo ternario che, come alcuni modelli della tradizione spagnola, si basa su fioriture melodiche su semplici bassi ripetuti. Quasi a narrare un'inestricabile serie di influenze e contaminazioni, la *Fantasia X que contrabaze la harpa en la manera de Ludovico* di **Alonso Mudarra** (ca 1510-1580) proviene da una delle maggiori raccolte di musica per *vihuela*. La *Fantasia X* cerca in modo mimetico di imitare i suoni delle corde aperte di un'arpa, in un movimento prima prelude e poi più decisamente danzante.

Il citato asse Italia-Spagna viene percorso in senso inverso da **Domenico Scarlatti**. Nato a Napoli nel 1685, si stabilì in Spagna dove divenne maestro di clavicembalo dell'Infanta Maria Barbara. Fu quindi il principale responsabile del diffondersi di una 'moda' musicale italiana nella penisola iberica, ma allo stesso tempo, non mancò di incorporare suggestioni e idee della musica folklorica delle terre che lo ospitavano. La Sonata K1, prima dell'ampio catalogo di 555 stilate da Kirkpatrick, proviene da una raccolta pubblicata a Londra nel 1738. Comprende trenta “esercizi” (nella denominazione originaria) che vogliono essere, nelle parole della prefazione, uno “scherzo ingegnoso dell'Arte”. Questo breve gioiello presenta il conciso tema iniziale in diverse tonalità, sviluppandone senza sosta tutte le potenzialità. Nella stessa raccolta del 1739, la Sonata in Si minore K27 fu in realtà con ogni probabilità composta almeno un decennio prima. Dal tema delicato e melanconico, questa sonata si dimostra “esercizio” sopraffino di sensibilità e tensioni armoniche.

La vicenda di Scarlatti, per quanto precoce, testimonia un'egemonia musicale della tradizione italiana in Europa, un'egemonia che ebbe nell'Opera il suo araldo principale. Le corti europee si contendevano i migliori compositori e cantanti per soddisfare l'inesauribile bisogno d'Opera delle aristocrazie. Il pugliese **Mauro Giuliani** (1781-1829) seppe sfruttare questo momento e la propria amicizia con uno dei compositori più in voga del momento: Gioacchino Rossini. Il suo illimitato

virtuosismo e le sue felici invenzioni melodiche lo resero traduttore ideale della coeva tradizione operistica italiana, perfettamente incarnate nelle sue sei “Rossiniane”.

Tra queste, la prima, Op.119, si distingue per una lunga e drammatica introduzione che prelude a temi tratti arie dell’*Otello*, dell’*Italiana in Algeri* e dell’*Armida*, che si susseguono senza soluzione di continuità in un sapiente alternanza di temi lirici ed eroici, obbligando l’interprete ad un *tour de force* di virtuosismo tecnico e musicale.

Francisco Tárrega (1852-1909) fu il precursore e maggiore esponente di una generale rinascita della chitarra in Spagna. Con un sapiente uso di un linguaggio armonico romantico e delle possibilità espressive della chitarra moderna, Tárrega si pone su un punto nodale della storia chitarristica. Il suo *Capricho Arabe* è inoltre ipostasi perfetta dello spirito di contaminazione di cui si parlava sopra. La Spagna fu dominata dagli arabi per secoli e anche dopo la cacciata il loro lascito culturale restò sempre presente. L’esito di questo omaggio ad un passato idealizzato è un esempio di quello che Edward Said definiva “orientalismo”: si nota un compositore imbevuto di romanticismo che rivede suggestioni di influenze arabe, con gli occhi sognanti che dovevano contemplare le bellezze moresche dei palazzi di Granada.

La dimensione multiculturale della Spagna era ben nota al più grande compositore iberico del XX secolo, **Manuel de Falla** (1876-1946). La sua opera *La vida breve* è la risposta di De Falla al concorso istituito dall’Accademia Reale di Spagna nel 1904 per creare una breve “opera spagnola”. La *Danza española* rappresenta un momento di distensione nell’atmosfera cupa e morbosa del resto dell’opera, influenzata dal lato più drammatico del *cante jondo*. A partire dall’arrangiamento per violino e pianoforte che ne fece Fritz Kreisler nel 1924, la *Danza* ha acquistato grande popolarità anche al di là della rappresentazione teatrale ed è sovente proposta nei più diversi arrangiamenti.

I successivi due brani rendono al meglio la ricchezza di contaminazioni che per vie dirette o indirette arriva fino ai giorni nostri. Il *flamenco* è il grande regalo fatto alla cultura spagnola dalla comunità gitana residente per secoli in Andalusia. Nel ‘900 si assiste ad un progressivo revival del genere che riceve sempre più attenzione

da parte del pubblico e dei compositori di tradizione classica (uno su tutti proprio Manuel de Falla). Esponente di spicco della prima generazione di grandi chitarristi che diffuse il flamenco a livello mondiale fu **Sabicas** (nome d’arte di Agustín Castellón Campos, 1912-1990), virtuoso nativo di Pamplona che deliziò il pubblico di mezzo mondo a partire dal suo esilio nel 1936 per via della guerra civile. La *farruca* è un genere perlopiù strumentale, danzato da soli uomini, il cui tono minore esalta i colori drammatici che si esprimono in una varietà di tecniche chitarristiche. Passando per i grandi esponenti della generazione più matura del flamenco, come Paco de Lucia e Paco Peña, l’influsso di Sabicas arriva fino agli artisti più recenti, tra i quali, il sevillano **Vicente Amigo** (n. 1967) ha assunto un ruolo di spicco. Vincitore dei più prestigiosi riconoscimenti nel suo campo, Amigo è profondo conoscitore del genere e, da raffinato interprete, sa innovare senza stravolgere. Il suo è un flamenco ormai pienamente ‘da concerto’, in cui le prodezze strumentali sono funzionali ad una grande sapienza compositiva. La *Soleá* è una delle forme fondamentali del flamenco. I dodici tempi dell’unità-base sono una combinazione di 6/8 e 3/4 che permette diverse soluzioni ritmiche, con incedere tipicamente lento e pesante, in modo frigio.

Chiude il programma una splendida trascrizione di due temi di **Ennio Morricone** (n. 1929). Il più grande compositore italiano di musiche da film, recentemente insignito di un Oscar alla carriera che ne ha riconosciuto l’incommensurabile contributo al mondo del cinema, non ha certo bisogno di presentazioni. Forse meno noto è il fatto che Morricone ebbe un passato di compositore d’avanguardia, ben al corrente delle nuove correnti musicali del ‘900, prima di trovare la dimensione espressiva ideale nelle musiche per il cinema e la TV. Altro fatto curioso è che il famoso “Tema d’amore” in *Nuovo Cinema Paradiso* fu in realtà suggerito a Morricone dal figlio Andrea, anch’egli compositore.

© Carlo Fierens

Salvatore Foderà was born in Nola (Naples) in 1983 and grew up in Sicily, where he began playing guitar at the age of 8.

From 2004-2006, he studied in Parma with Maestro Giampaolo Bandini and in 2007 was admitted to the prestigious Musik-Akademie of Basel in Switzerland to study with Argentinian guitarist Pablo Márquez. In Basel he obtained the Konzert Diplom Musiker in 2010 and a second Master's degree in Music Pedagogy with highest honours in 2011. In 2008 he also earned a degree in Philosophy from the University of Parma (Italy).

Foderà has been performing both solo and in chamber music ensembles in more than fifteen countries in Europe, Asia and South America, taking part in international music festivals and collaborating with institutions such as: Amici della Musica (Italy), Helsinki Cathedral (Finland),

Festival Niccolò Paganini (Italy), Music Academy and Theater of Tallinn (Estonia), Italian Cultural Institute of Copenhagen (Denmark), Indian Guitar Federation (India), Saigon International Guitar Festival (Vietnam), Goethe Institut Valdivia (Chile).

In the last years, his interest in Flamenco music led him to visit the Fundación Cristina Heeren in Seville (Spain) and study with flamenco guitarist Pedro Sierra. This experience has inspired the recording project *The Sea Between the Lands*.

Salvatore Foderà is now based in Switzerland, where he teaches at the Music School of Muttentz. He performs on a guitar made for him by Italian luthier Gabriele Lodi.

Salvatore Foderà è nato a Nola (Napoli) nel 1983 ed è cresciuto in Sicilia, dove ha intrapreso lo studio della chitarra all'età di 8 anni.

Dal 2004 al 2006 ha studiato a Parma sotto la guida del Maestro Giampaolo Bandini e nel 2007 è stato ammesso alla prestigiosa Musik-Akademie di Basilea (Svizzera), dove ha proseguito gli studi magistrali con il chitarrista argentino Pablo Márquez. A Basilea ha conseguito il Konzert Diplom Musiker nel 2010 e nel 2011, un secondo Master in pedagogia musicale col massimo dei voti. Nel 2008 si è inoltre laureato in Filosofia presso l'Università degli Studi di Parma.

Foderà si è esibito sia da solista che in formazioni cameristiche in più di 15 paesi in Europa, Asia e Sudamerica, partecipando a numerosi festival internazionali e collaborando con istituzioni quali: Amici della Musica (Italia), Helsinki Cathedral (Finlandia), Festival Niccolò Paganini (Italia), Music Academy and Theater of Tallinn (Estonia), Italian Cultural Institute of Copenhagen (Danimarca), Indian Guitar Federation (India), Saigon International Guitar Festival (Vietnam), Goethe Institut Valdivia (Cile).

Negli ultimi anni, la sua passione per la chitarra flamenca lo ha portato a visitare la Fundación Cristina Heeren di Siviglia (Spagna) e a studiare con il chitarrista flamenco Pedro Sierra. Questa esperienza ha ispirato il progetto discografico *The Sea Between the Lands*.

Salvatore Foderà vive attualmente a Basilea (Svizzera), dove insegna presso la Musikschule Muttentz. Suona una chitarra costruita per lui dal liutaio italiano Gabriele Lodi.

Ai miei genitori / To my parents