

ROSSINI

Overtures

Arranged for
MANDOLIN
QUINTET

Quintetto a Plettro
“Giuseppe Anedda”

Gioachino Rossini 1792-1868
Overtures arranged for Mandolin Quintet

1.	L'Italiana in Algeri (1813)*	8'26
2.	Il Viaggio a Reims (1825)*	7'35
3.	La Cenerentola (1817)*	8'37
4.	La Scala di Seta (1812)*	7'18
5.	Il Signor Bruschino (1813)**	5'26
6.	Il Barbiere di Siviglia (1816)***	7'39
7.	Tancredi (1813)***	7'02
8.	La Gazza Ladra (1817)***	10'12

* Modern arrangements by Michele Di Filippo

** Historical arrangement by Mario Maciocchi ed. L'Estudiantina, Paris

*** Historical arrangements by Enrico Marucelli ed. Maurri, Florence

Quintetto a Plettro "Giuseppe Anedda"

Emanuele Buzi *mandolin*

Norberto Gonçalves da Cruz *mandolin*

Valdimiro Buzi *mandola*

Andrea Pace *guitar*

Emiliano Piccolini *contrabass*

"Wait until the evening before the day of the performance. Nothing stimulates creativity as much as necessity, the presence of a copyist who is waiting for your work and the insistence of an agitated impresario who is pulling his hair out in tufts... I wrote the overture for *La Gazza Ladra* the day before the premiere in the attic at *La Scala*, where I was imprisoned by the director, with four stage hands watching over me with instructions to throw the original text out of the window one page at a time... And if there was no manuscript paper they were to throw me out of the window. For the *Barbiere* I did even better; I didn't compose an overture, but took one that was intended for a semi-dramatic opera called *Elisabetta*... I composed the overture for *Conte Ory* while out fishing, with my feet in the water... And the one for *William Tell* was written in similar circumstances...".

Addressed to a young composer anxious to know when was the best time to compose an opera overture, these words reveal the playfully irreverent, theatrical nature of Gioachino Rossini, who was celebrated in 2018 on the 150th anniversary of his death. Congresses, exhibitions, conferences, stamp issues and above all a huge number of concerts in Italy and throughout the world paid homage to the "Swan of Pesaro", to his works, his inventiveness, his explosive personality. His myriad output comprised a huge number of operas in all genres (farce, comedy, tragedy, dramatic and semi-dramatic operas), and he was famous for his extraordinary ease and talent in composition: a well-oiled productive system that included a number of "self-borrowings" allowed him to conjure up supremely successful operas such as *Il Barbiere di Siviglia* within the space of less than three weeks.

All Rossini's qualities as a musical giant are to be found in concentrated form in the famous overtures. A solid, reliable structure underlies each one, with a slow introduction followed by the main section, a sort of sonata-form with no development consisting of an exposition (first subject, transition, second subject, crescendo and cadenza), a small modulation and a *ripresa* (with the first subject, transition, second subject, crescendo, cadenza and final cadenza). The sheer vitality of the music is

Assolo

Recording: September/November 2019, Assolo Produzioni Musicali, Genzano di Roma (RM), Italy

Recording and mastering: Assolo Produzioni Musicali, Genzano di Roma (RM), Italy

Cover: Gioacchino Rossini, Photograph By Etienne Carjat 1865

® & © 2020 Brilliant Classics

astounding, and the wealth of thematic material ensures that each is remarkable in its own different way.

For us the Rossini anniversary was an exciting opportunity for delving deeper into Rossini's handling of sound, and we were able to share the fruits of our efforts with audiences throughout Italy in a number of concerts that have culminated in the present recording.

We have selected eight of his overtures, commissioning Michele Di Filippo to write the arrangement of the first four: *L'Italiana in Algeri* (1813), *Il Viaggio a Reims* (1825), *La Cenerentola* (1817) and *La Scala di Seta* (1812). We have been working with Michele for years, so he is deeply familiar with our kind of music-making and the particular nature of our sound. This has meant that he was able to come up with precisely the right formula, maintaining the rules for orchestration whereby the five of us all share the same musical prominence, though our roles are naturally different. There is something of the intimacy of chamber music in Rossini's compositions, and Michele has succeeded in preserving this, especially in the parts where the wind sections create a dialogue with the strings.

"Apart from this I have also intentionally kept the orchestral "ripieno" and "tutti" sections distinct from the solo sections and the main developments, so that the Anedda Quintet's handling of timbre and interpretation allow these differences to remain perceptible even when the same instruments are used in both sections. I believe that in this way we have managed to recreate the world of Rossini in completely original terms, maintaining and accentuating the agility without undermining the compositional depth of the music." (Michele Di Filippo)

The other four overtures are from *Il Signor Bruschino* (1813), *Il Barbiere di Siviglia* (1816), *Tancredi* (1813) and *La Gazza Ladra* (1817), for which we have used transcriptions from the existing repertoire.

The Mandolin became a hugely popular instrument in post-unification Italy. It had a fretboard and chords that made it possible to play almost all violin music and much of what was performed in theatres. With the help of transcriptions, it thus contributed to the spread of the opera repertoire among the poorer classes in areas where there were no opera houses.

Love of the mandolin was a country-wide phenomenon, especially when Queen Margherita of Savoy chose it as her favourite instrument, enriching her own splendid collection with beautiful mandolins made by the best-known *liutai* of southern Italy, including Vinaccia, Calace and Porto.

Ensembles of plucked instruments, from duos to entire orchestras, played not only works written for them, but also fantasias based on the foremost operas of the time. Many of these were transcriptions of overtures written by famous mandolin players such as Enrico Marucelli, whose arrangements of the overtures from *Il Barbiere di Siviglia*, *Tancredi* and *La Gazza Ladra*, among others, were published by Mauri in Florence. The transcription we have used of the overture from *Il Signor Bruschino* was written by Mario Maciocchi for the magazine *L'Estudiantina* in Paris.

The romantic quartet consisting of two mandolins, mandola in G and guitar is a very special ensemble. We found that the inclusion of the guitar and the addition of the double bass called for further adaptations, especially in the famous *crescendo* passages, where the use of different octaves and forms of accompaniment with respect to the original help emphasize the heady, dynamic pace of the music.

© Emanuele Buzi

Translation by Kate Singleton

*“Aspettate fino alla sera prima del giorno fissato per la rappresentazione. Nessuna cosa eccita più l'estro come la necessità, la presenza d'un copista, che aspetta il vostro lavoro e la rissa di un impresario in angustie che si strappa a ciocche i capelli...Ho scritto l'ouverture della *Gazza Ladra* il giorno della prima rappresentazione sotto il tetto della *Scala*, dove fui messo in prigione dal direttore, sorvegliato da quattro macchinisti, che avevano l'ordine di gettare il mio testo originale dalla finestra, foglio a foglio...In difetto di carta da musica avevano l'ordine di gettare me stesso dalla finestra. Pel *Barbiere* feci meglio; non composi ouverture, ma ne presi una che destinava ad un'opera semiseria chiamata *Elisabetta*...Ho composto l'ouverture del *Conte Ory* stando a pesca, coi piedi nell'acqua...Quella del *Guglielmo Tell* fu scritta in circostanze presso a poco simili...”*

Queste parole, scritte ad un giovane artista desideroso di sapere quale fosse il miglior momento per comporre l'ouverture di un'opera, delineano il profilo istrionario e giocosamente irriverente di Gioachino Rossini, di cui nell'anno 2018 si è celebrato il 150° anniversario della morte. Convegni, rassegne, conferenze, emissioni filateliche, e soprattutto un'infinità di concerti, in tutta Italia e nel mondo, hanno reso omaggio al “Cigno di Pesaro”, alle sue opere, alla sua inventiva, alla sua dirompente personalità. Autore di decine di opere liriche senza limite di genere (farse, commedie, tragedie, opere serie e semiserie), fu famoso per la straordinaria facilità compositiva: un collaudato sistema produttivo che gli permise, anche grazie a qualche stratagemma come i famosi “auto-imprestiti”, di comporre un'opera di assoluto successo come *Il Barbiere di Siviglia* in meno di tre settimane.

Tutte le qualità di questo gigante della musica si concentrano particolarmente nelle sue famose ouvertures.

Costruite su una solida e rigida struttura formale, un'introduzione lenta seguita dalla sezione principale, una sorta di forma-sonata senza sviluppo composta da un'esposizione (con primo tema, transizione, secondo tema, crescendo e cadenza), una piccola modulazione ed una ripresa (con primo tema, transizione, secondo

tema, crescendo, cadenza e cadenza finale), in esse emergono l'indiscutibile ricchezza tematica e il carattere vitale del compositore, che le rendono tutte diverse e tutte particolari.

L'anniversario rossiniano è stato anche per noi stimolo di approfondimento, di ricerca delle sonorità, di un impegno che ci ha permesso di confrontarci con la sua musica, esibendoci in tutta Italia.

Questo lavoro discografico è frutto di quella esperienza.

Tra le otto ouvertures selezionate, l'arrangiamento delle prime quattro, *L'Italiana in Algeri* (1813), *Il Viaggio a Reims* (1825), *La Cenerentola* (1817) e *La Scala di Seta* (1812), è stato da noi commissionato al M° Michele Di Filippo. Egli collabora da anni con la nostra formazione e conosce profondamente le personalità e la peculiarità del nostro suono. In virtù di questo, è riuscito ad elaborare una formula che potesse essere in sintonia con questi aspetti, mantenendo quelle regole di concertazione che rendono noi cinque musicisti tutti protagonisti, seppur con ruoli diversi, mescolando ordine e ruoli. Ha saputo cogliere l'aspetto cameristico della musica di Rossini soprattutto in quelle parti dove le sezioni dei fiati dialogano con l'orchestra d'archi.

“Oltre a questo mi sono occupato anche di mantenere ben distinte le zone di “ripieno” e del “tutti” orchestrale dalle sezioni solistiche o dalle linee principali e quindi anche se in entrambe le sezioni gli strumenti adoperati sono gli stessi, l'effetto timbrico richiesto ed il modo in cui sono state interpretate dal Quintetto Anedda permetterà di distinguere nettamente le differenze sopra citate. Credo dunque che grazie a questo lavoro si è riusciti a ricreare il mondo di Rossini in una veste del tutto inedita che, nella sua agilità, è in grado di trasmettere la profondità di questa letteratura.” (Michele Di Filippo)

Le altre quattro, il Signor Bruschino (1813), il Barbiere di Siviglia (1816), Tancredi (1813) e la *Gazza Ladra* (1817), sono prese dal repertorio di trascrizioni storiche.

Nel periodo postunitario il Mandolino vive in Italia la sua massima diffusione. E' lo strumento del popolo, la sua tastiera e la sua accordatura consentono di riproporre tutta, o quasi tutta, la musica scritta per il violino, e quella che si esegue a teatro. Le sue caratteristiche favoriscono la diffusione del repertorio operistico, grazie all'ausilio di trascrizioni, anche laddove non sono presenti teatri e tra le classi meno abbienti.

Assolve inoltre la funzione di collante nazionale, dal momento che la Regina Margherita di Savoia, lo sceglie come strumento prediletto annoverando bellissimi esemplari dei più noti liutai meridionali, quali Vinaccia, Calace, Porto, nella sua ricca collezione.

Le formazioni a plettro, dal duo all'orchestra, eseguono, oltre al repertorio originale, le fantasie sulle principali opere liriche, ma soprattutto le numerose trascrizioni di ouverture a firma di celebri mandolinisti, come Enrico Marucelli, che per la casa editrice Mauri di Firenze pubblica, tra le altre, *il Barbiere di Siviglia*, *Tancredi e la Gazza Ladra*. A Mario Maciocchini dobbiamo invece la trascrizione de *il Signor Bruschino* per la rivista L'Estudiantina di Parigi.

Il quartetto romantico, formato da due mandolini, mandola in sol e chitarra è l'organico privilegiato. Si è reso pertanto necessario un ulteriore adattamento da parte nostra di queste trascrizioni in particolare per la chitarra e per l'aggiunta del contrabbasso. Tale lavoro emerge soprattutto nei famosi *crescendo* in cui l'uso di ottave differenti rispetto alla scrittura originale unitamente alla realizzazione di modelli di accompagnamento diversificati contribuisce ad enfatizzare l'effetto dinamico travolente.

© Emanuele Buzi

The Quintetto a Plettro "Giuseppe Anedda", was founded in 2003, as a tribute to a great artist who devoted his whole life to furthering appreciation of the classical mandolin.

Giuseppe Anedda was a virtuoso player who restored the mandolin to its rightful place in concert halls, freeing it from the constraints imposed on so-called "lesser" instruments and those associated with folk music. His research in European museums and libraries and discoveries of original manuscripts for mandolin by many composers, such as Vivaldi, Pergolesi and Beethoven, greatly contributed to freeing the instrument of the stereotypes that had been applied to it.

The musicians who make up the Giuseppe Anedda Quintet are the product of Anedda's influence. They are now acclaimed concert performers who work regularly with prestigious institutions. From the outset the ensemble has striven to fulfil Anedda's dream of preserving a time-honoured cultural heritage, of breathing new life into a typically Italian tradition and of promoting the composition of new works for classical mandolin.

The ensemble performed at festivals and in concert halls in Italy and abroad (Spain, Portugal, France, Germany and Japan). Audiences and critics have expressed their appreciation of the Italian and international radio and television broadcasts.

The ensemble's performance in the Paolina Chapel of the Quirinale Palace in Rome was broadcast live on Radio Rai 3, and is often replayed by the same national broadcasting company.

After performing in Cagliari in front of the Mayor and other dignitaries, the ensemble told Anedda's story. They were so impressed they named a street after him – *via Giuseppe Anedda*.

In 2011 a DVD was released in Rome, a live concert recorded at the Oratorio del Gonfalone.

In 2012, on the anniversary of Giuseppe Anedda's birth, the group successfully toured the main Italian cities that had been significant in the life of the Maestro.

The Quintet was given the Medal of honour from the President of the Italian Republic.

The Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda
play Optima strings.

Many thanks to our parents, families, teachers and friends.

Special thanks to Dorina Frati, Michele Mucci, Michele Di Filippo, Valeriano and Giulio Bottini, Antonio D'Antò, Laura D'Andrea, Optima Strings

In fond memory of Gino Pace