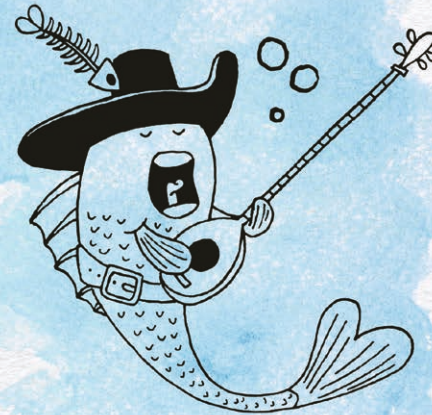

ALLA NAPOLETANA

L'ARPEGGIATA • CHRISTINA PLUHAR

Christina Pluhar

ALLA NAPOLETANA

Céline Scheen *soprano*

Bruno de Sá *male soprano*

Luciana Mancini *mezzo-soprano*

Vincenzo Capezzuto *male alto*

Valer Sabadus *countertenor*

Alessandro Giangrande *tenor*

Zachary Wilder *tenor*

João Fernandes *bass*

L'ARPEGGIATA

Doron Sherwin *cornetto*

Judith Steenbrink • Catherine Aglibut *baroque violin*

Rodney Prada *viola da gamba*

Josepxu Obregón *baroque cello*

Josep Maria Martí Duran *theorbo, archlute, colascione, baroque guitar, chitarra battente (16)*

Francesco Loccisano *chitarra battente*

David Mayoral • Sergey Saprychev *percussion*

Leonardo Terrugi *double bass*

Dani Espasa *organ, harpsichord*

Yoko Nakamura *harpsichord*

CHRISTINA PLUHAR

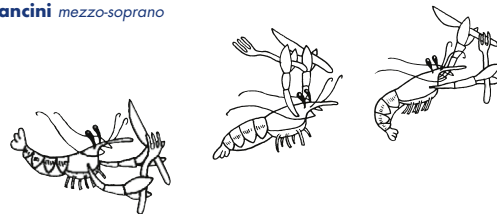
theorbo, direction, conception & arrangements

CD 1

- Traditional song 18th century
1 **A la fiera de Mast'Andrè (Tarantella)** 1.40
Vincenzo Capezzuto *male alto*
- Andrea Falconieri 1585/6–1656
2 **O vezzosetta (Aria sopra la Ciaccona) – L'Eroica** 2.40
Zachary Wilder *tenor* • **João Fernandes** *bass*
- Pietro Andrea Ziani 1616–1684
3 **Dormite o pupille** 5.43
Valer Sabadus *countertenor*
- Francesco Provenzale 1632–1704
4 **Cuccopinto de st'arma** 2.15
from *La Colomba ferita* 1670
Alessandro Giangrande *tenor* • **João Fernandes** *bass*
- Traditional 18th century
5 **Lo Guarracino (Tarantella)** 6.17
Alessandro Giangrande *tenor*
- Rodolfo Falvo 1873–1937 / text: Enzo Fusco 1899–1951
6 **Dicitencello vuje!** 3.54
Vincenzo Capezzuto *male alto*
- Antonio Farina fl.1675
7 **Se dormi, ben mio** from *Serenata: Cinzia dolente* 4.02
Céline Scheen *soprano*

55.09

- Cristoforo Caresana c.1640–1709
8 **La Tarantella** from *La Tarantella* 1675 4.01
Céline Scheen *soprano* • **Luciana Mancini** *mezzo-soprano*
Vincenzo Capezzuto *male alto* • **Valer Sabadus** *countertenor*
Zachary Wilder *tenor* • **João Fernandes** *bass*
- Traditional song 18th century
9 **Raziella** 4.55
Vincenzo Capezzuto *male alto*
- Pietro Antonio Giramo fl.1619–c.1630
10 **Chi vidde più lieto** 4.07
Céline Scheen *soprano* • **Valer Sabadus** *countertenor*
- Giovanni Legrenzi 1626–1690
11 **Con cent'occhi** from *Totila* 1677 3.56
Bruno de Sá *male soprano*
- Andrea Falconieri
12 **Il Spiritillo Brando** 2.02
- Pietro Antonio Giramo
13 **La Pazza** 9.34
Luciana Mancini *mezzo-soprano*

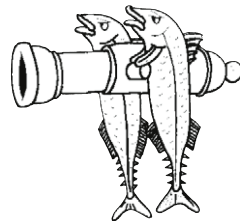
Sources and Performers CD 1

- 1 **A la fiera de Mast'Andrè (Tarantella)**
Traditional song (18th century)
Arrangement: Christina Pluhar
Vincenzo Capezzuto, Judith Steenbrink, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Christina Pluhar
- 2 **O vezzasetta dalla chioma d'oro (Aria sopra la Ciaccona) & L'Eroica** (excerpts)
Andrea Falconieri napoletano (1585/6–1656), *Libro primo di villanelle a una, due e tre voci con l'alfabeto per la chitarra spagnola* Dedicate all'illustrissimo cardinale De' Medici, Roma, Robletti, 1616 and *Il primo libro di canzone, sinfonie, fantasie, capricci, brandi, correnti, gagliarde, alemane, volte*, Naples 1650
Arrangement: Christina Pluhar
Zachary Wilder, João Fernandes, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 3 **Dormite, o pupille**
Attributed to Pietro Andrea Ziani (1616–1684), Neapolitan manuscript, c.1685
Arrangement: Christina Pluhar
Valer Sabadus, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar

- 4 **Cuccopinto de st'arma**
Francesco Provenziale (1632–1704), from *La colomba ferita* (Dramma sacro), Conservatorio di S Maria di Loreto, Naples, 1670 (Atto I, scena 9)
Alessandro Giangrande, João Fernandes, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, David Mayoral, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 5 **Lo Guarracino (Tarantella)**
Traditiional (Naples, 18th century)
Alessandro Giangrande, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi
- 6 **Dicitencello vuje!**
Music: Rodolfo Falvo (1873–1937)
Text: Enzo Fusco (1899-1951), published in Naples, 1930
Arrangement: Christina Pluhar
Vincenzo Capezzuto, Josep Maria Martí Duran, Christina Pluhar
- 7 **Se dormi, ben mio**
Antonio Farina (fl.1675), from *Cinzia dolente* (Serenata), Neapolitan manuscript, c.1685
Céline Scheen, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Dani Espasa, Christina Pluhar

- 8 **La Tarantella**
Cristoforo Caresana (c.1640–1709), from *La Tarantella*, Biblioteca dei Girolamini, Naples, c.1673
Céline Scheen, Valer Sabadus, Luciana Mancini, Vincenzo Capezzuto, Zachary Wilder, João Fernandes, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Yoko Nakamura, Christina Pluhar
- 9 **Raziella**
Traditional (Naples, 18th century)
Arrangement: Christina Pluhar
Vincenzo Capezzuto, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, Leonardo Terrugi, Christina Pluhar
- 10 **Chi vidde più lieto**
Pietro Antonio Giramo (fl.1619–c.1630), *Arie a più voci*, Naples, Ottavio Beltrano, 1630
Arrangement: Christina Pluhar
Céline Scheen, Valer Sabadus, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Dani Espasa (improvisations), Christina Pluhar
- 11 **Con cent'occhi**
Giovanni Legrenzi (1626–1690), Neapolitan manuscript (copy c.1670–1977), text of v.2 from the libretto *Totila* (Matteo Noris, 1677) Atto II, scena 11
Arrangement: Christina Pluhar
Bruno de Sá, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Dani Espasa, Christina Pluhar

- 12 **Il Spiritillo Brando**
Andrea Falconieri napoletano (1585/6–1656), *Il primo libro di canzone, sinfonie, fantasie, capricci, brandi, correnti, gagliarde, alemane, volte*, Naples, 1650
Arrangement: Christina Pluhar
Doron Sherwin (improvisations), Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 13 **La Pazza**
Pietro Antonio Giramo (fl.1619– c.1630), *Il Pazzo con la pazza ristampata, et uno ospedale per gl'infermi d'amore / all'altezza serenissima di Anna de' Medici principessa di Toscana*, 1630.
Other sources F-Pn (Roman source, c.1641), USEU (Roman source, c.1640-1650), I-BC (Roman source, c.1660)
Arrangement: Christina Pluhar
Luciana Mancini, Judith Steenbrink, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar

CD 2

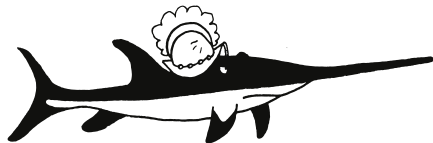
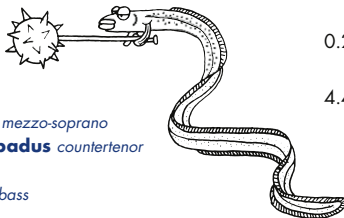
49.12

Cristoforo Caresana

La Veglia

Cantata a 6 voci con violini *Per la Nascita di Nostro Signore* 1674

- 1 **Una dama, la più fortunata –
Ballo detto la Barrera – Non è vero** 3.48
Vincenzo Capezzuto *male alto* • **Zachary Wilder** *tenor*
Alessandro Giangrande *tenor*
Céline Scheen *soprano* • **Luciana Mancini** *mezzo-soprano*
- 2 **Basti, sospenda il ballo** 0.48
Luciana Mancini *mezzo-soprano*
- 3 **Dormi o ninno** 3.39
João Fernandes *bass*
- 4 **Silenzio o voci** 0.28
Vincenzo Capezzuto *male alto*
- 5 **Gioca al ombre il mio bel sole** 4.48
Céline Scheen *soprano* • **Luciana Mancini** *mezzo-soprano*
Vincenzo Capezzuto *male alto* • **Valer Sabadus** *countertenor*
Alessandro Giangrande *tenor*
Zachary Wilder *tenor* • **João Fernandes** *bass*

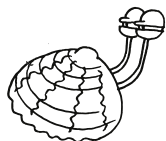

- 6 **Sigismondo d'India c.1582–1629**
Sfere fermate 1.36
Bruno de Sá *male soprano*
- 7 **Cristoforo Caresana**
La Pastorale from *Serenata* 1673 4.52
Céline Scheen *soprano* • **Luciana Mancini** *mezzo-soprano*
Vincenzo Capezzuto *male alto* • **Valer Sabadus** *countertenor*
Alessandro Giangrande *tenor*
Zachary Wilder *tenor* • **João Fernandes** *bass*
- 8 **Luigi Rossi c.1597–1653**
Che più far degg'io 3.20
Céline Scheen *soprano* • **Valer Sabadus** *countertenor*
- 9 **Pietro Andrea Ziani**
Aure voi che sussurrate 2.50
from *Candaule re di Lidia* 1679
Céline Scheen *soprano*
- 10 **Pietro Antonio Giramo**
Il Pazzo 17.29
João Fernandes *bass*
- 11 **Traditional 18th century**
Fenesta che lucive (Lamento funebre) 5.31
Vincenzo Capezzuto *male alto*

Sources and Performers CD 2

- 1 **Una dama, la più fortunata – Ballo detto la Barerra – Non è vero**
Cristoforo Caresana (c.1640–1709), from *La Veglia* a sei voci con violini, *Per la Nascita di Nostro Signore*, Naples 1674
Vincenzo Capezzuto, Zachary Wilder, Alessandro Giangrande, Céline Scheen, Luciana Mancini, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Yoko Nakamura, Christina Pluhar
- 2 **Basti, sospenda il ballo**
Cristoforo Caresana, from *La Veglia*
Luciana Mancini, Christina Pluhar
- 3 **Dormi o ninno**
Cristoforo Caresana, from *La Veglia*
João Fernandes, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran (arr.: chitarra battente), Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 4 **Silenzio o voci**
Cristoforo Caresana, from *La Veglia*
Vincenzo Capezzuto, Christina Pluhar
- 5 **Gioca al ombre il mio bel sole**
Cristoforo Caresana, from *La Veglia*
Céline Scheen, Valer Sabadus, Luciana Mancini, Vincenzo Capezzuto, Zachary Wilder, Alessandro Giangrande, João Fernandes, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Yoko Nakamura, Christina Pluhar
- 6 **Sfere fermate**
Sigismondo d'India (c.1582–1629), *Le musiche da cantarsi nel chitarone, clavicembalo, arpa doppia et altri stromenti da corpo, con alcune arie, con l'alfabetto per la chitarra alla spagnola...* Libro quinto, Venice, Alessandro Vincenti, 1623
Bruno de Sá, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran (arr.: introduction for baroque guitar), Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Christina Pluhar
- 7 **La Pastorale**
Cristoforo Caresana (c.1640–1709), from *Serenata*, Naples, 1673
Arrangement: Christina Pluhar
Céline Scheen, Valer Sabadus, Luciana Mancini, Vincenzo Capezzuto, Zachary Wilder, Alessandro Giangrande, João Fernandes, Doron Sherwin, Judith Steenbrink, Catherine Aglibut, Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Yoko Nakamura, Christina Pluhar

- 8 **Che più far degg'io**
Attributed to Luigi Rossi (c.1597–1653) in a Neapolitan manuscript and to Arcangelo Lori del Leuto (1611–1679) in a Roman manuscript
Céline Scheen, Valer Sabadus, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 9 **Aure voi che sussurate**
Pietro Andrea Ziani (1616–1684), Alinda's aria from *Candaule re di Lidia* (III.7), Naples, Real Palazzo, 1679 (first performance in Venice, S Cassiano, 1679), Neapolitan manuscript (copy), c.1685
Arrangement: Christina Pluhar
Céline Scheen, Judith Steenbrink, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 10 **Il Pazzo**
Pietro Antonio Giramo (fl.1619–c.1630), *Il Pazzo con la pazza ristampata, et uno ospedale per gl'infermi d'amore / all'altezza serenissima di Anna de' Medici principessa di Toscana*, 1630
Arrangement: Christina Pluhar
João Fernandes, Doron Sherwin (improvisations), Rodney Prada, Josetxu Obregón, Josep Maria Martí Duran, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Dani Espasa, Christina Pluhar
- 11 **Fenesta che lucive (Lamento funebre)**
Traditional (Naples, 18th century)
Arrangement: Christina Pluhar
Vincenzo Capezzuto, Rodney Prada, Josep Maria Martí Duran, Francesco Loccisano, David Mayoral, Sergey Saprychev, Leonardo Terrugi, Christina Pluhar

l'Arpeggiata

Christina Pluhar

ALLA NAPOLETANA

Tarantellas, Folias, Cantatas, Arias and *canzone napoletane*

In the 17th century, Naples was, alongside Venice, the capital city of music, an important center of opera and the cradle of castrati and the *commedia dell'arte*.

Here the barriers between art and folk music, between sacred and profane music, and between church, palace and street were as fluid and as permeable as nowhere else.

Naples's music is as varied, lively and colourful as the city of Vesuvius itself.

It is only in Neapolitan Christmas cantatas that the shepherds sing *tarantelle* and *ninne nanne* at the cradle of the *bambin giesù*; two *pazzi* (mad people) complain of their lovesickness in a "Hospital for the Lovesick"; in the Gulf of Naples war breaks out between the small fish and the large fish, caused by an unfaithful sardine.

In Giramo's incredible piece *Il Pazzo*, the "Madman" in the "Hospital for the Lovesick" makes himself a donkey, kills a little bird he is jealous of because it sings more charmingly than he does at his beloved's balcony, and delivers a monologue to his beloved in which he alternates his own deep voice with high falsetto to represent her and – almost schizophrenically – himself provides her snippy answers to his own desperate pleas.

Both in the art music as well as the folk music, the song texts contain theatrical elements deriving from the *commedia dell'arte*. The mixture of Italian with Neapolitan dialect is fascinating: in many of the cantatas the text alternates between Italian and dialect (as in *La Pazza* [13], where the character suddenly sings in Neapolitan and Calabrian when increasingly in danger of losing her mind). And in many operas one finds roles sung in Neapolitan or Calabrian (as in the duet of Scaccia Napolitano and the Calabrian "Cuccopinto de st'arma" [4] from Francesco Provenza's *opera sacra La Colomba ferita*).

Humorous onomatopoeia runs through the art music of the 17th century by way of folk music right up to the *canzone napoletane* of the 20th century. Compare, for example, the onomatopoeia in the folk songs *Lo Guarracino* and *A la fiera de Mast'Andrè* with Giramo's art song *Chi vidde più lieto* and his cantata *La Pazza*.

Many of the pieces in this programme I discovered more than 20 years ago in manuscript. During the artistic hiatus enforced by coronavirus I've used the time to unearth yet more breathtakingly beautiful pieces from among countless other Neapolitan manuscripts.

As with many of my projects, first of all I chose the singers I was keen to work with, looking for the kinds of pieces that would best showcase their voices as well as their expressive and dramatic talents. Our magnificent line-up of singers comprises the most varied range of voices and talents, as dazzling and colourful as the music itself.

Another particular joy was being able to work with the multi-talented Vincent Flückinger, who is not only a wonderful lutenist but someone I've long admired for his amazing drawing ability. The idea to ask Vincent to produce drawings for this project came to me when I watched the first edit of our video of *Lo Guarracino* (fabulously filmed by Victor Toussaint).

The text of this incredible song is rich in images that are quite "eye-catching" in their vividness for the listener: the first three verses describe how the *Guarracino* gets dressed up before he swims off to find himself a wife. He falls head over heels in love with the colascione-playing *Sardella* (sardine), although she is already engaged to the *Alletterato* (tuna). It is between the friends of the *Guarracino* and those of the *Alletterato* that the great Fish War in the Gulf of Naples breaks out.

Since antiquity, and particularly in the 17th and 18th centuries and right up to the spread of television in the 1950s, the tradition of the *cantastorie* was strongly present in southern Italy. These storytellers used to relate their stories and songs in the marketplaces in a mixture of speech and song. Often they would use a stick to point at illustrations to make their stories all the more vivid.

This particular tradition I was keen to recreate on our video using modern methods.

Which is why I asked Vincent Flückinger to come up with drawings of the main characters – *Guarracino*, *Sardella*, *Vavosa* (the old matchmaker), *Patella* (the snooping limpet), *Alletterato* and other fish – to be integrated into the video by Victor Toussaint, our video artist. The moment Vincent's wonderful drawings were "born", it was apparent that the *Guarracino* belonged on the album cover.

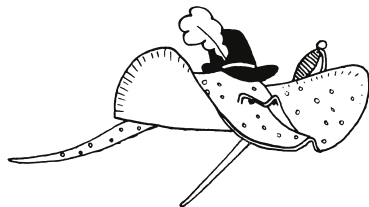
Recording took place in March 2021 during a lockdown in Paris. We were worried that, due to the strict travel regulations, the musicians might not be able to get there and the recording would fall through. All the more intense, therefore, was our joy when we were finally reunited and able to make music together. This was our first music-making after the long hiatus, and the recording was enlivened by the exhilarating feeling of a musical renaissance.

I hope that the intense and liberating joy that we felt while playing is communicated to the listener.

Vivete felici

Christina Pluhar, 2021

Translation: Robert Sargant

Alessandro Giangrande

Bruno de Sá

Luciana Mancini

Valer Sabadus

Celine Scheen

João Fernandes

Vincenzo Capezzuto

Zachary Wilder

ALLA NAPOLETANA

Tarantelles, folies, cantates, airs et *canzone napoletane*

Au XVIIe siècle, Naples est, avec Venise, un haut lieu de la musique et en particulier de l'opéra, et le berceau des castrats et de la *commedia dell'arte*.

La frontière entre musique savante et musique populaire, entre musique profane et musique religieuse, entre église, palais et ruelle populeuse y est plus mouvante et transparente que nulle part ailleurs.

La musique napolitaine est aussi variée, vivante et bigarrée que la ville elle-même.

C'est seulement dans les cantates de Noël napolitaines que les bergers chantent des tarentelles et des berceuses au chevet du *bambin giesù* ; deux *pazzi* (fous) en proie à un chagrin d'amour se lamentent dans un « hôpital pour malades d'amour » ; dans le golfe de Naples éclate une guerre entre petits et gros poissons qui a été déclenchée par une sardine infidèle...

Le Fou de l'« hôpital pour malades d'amour », dans l'étonnant *Il Pazzo* de Giramo, se comporte comme un âne. Il tue un petit oiseau qu'il jalouse parce que l'animal chante plus joliment que lui devant le balcon de sa dulcinée. Puis, soliloquant, il dialogue avec celle-ci en passant de sa voix grave à sa voix de tête et inversement, et, tel un schizophrène, répond à ses propres supplications désespérées en s'adressant les réponses impertinentes de sa belle.

Autant dans la musique savante que dans la musique populaire, les textes comportent des éléments théâtraux provenant de la *commedia dell'arte*. Le mélange d'italien et de dialecte napolitain est fascinant. Dans de nombreuses cantates, on passe sans ambages de l'italien au napolitain (comme dans *La Pazza* [13], où le personnage titre chante soudainement en napolitain et calabrais alors qu'elle risque de plus en plus de perdre la tête). Dans de nombreux opéras, on trouve des rôles qui s'expriment en napolitain ou en calabrais (comme dans le duo entre Scaccia Napolitano et le calabrais « Cuccopinto de st'arma » [4] de l'opéra sacra de Francesco Provenzale *La Colomba ferita*). Le recours humoristique à l'onomatopée se retrouve dans toute la musique savante du XVIIIe siècle, dans la musique populaire et jusque dans les chansons napolitaines du siècle dernier. Que l'on compare par exemple les onomatopées des chants populaires *Lo Guarracino* et *A la fiera de Mast'Andrè* avec celles de la mélodie de Falconieri *Che vidde più lieto* et de la cantate de Giramo *La Pazza*.

Ce programme comporte de nombreux morceaux que j'ai découverts dans des manuscrits il y a plus de vingt ans déjà. J'en ai ajouté d'autres, superbes, que j'ai exhumés d'autres manuscrits napolitains, innombrables – ainsi ai-je utilisé le temps à ma disposition durant l'interruption forcée des activités artistiques causée par la pandémie.

Comme souvent, lorsque je projette quelque chose, j'ai commencé par choisir les chanteurs avec lesquels j'avais envie de travailler et ensuite cherché les morceaux qui seraient idéals pour mettre en valeur leur voix, leurs possibilités expressives et leurs qualités théâtrales. Le grandiose ensemble vocal ainsi constitué se compose des voix et des talents les plus divers, il est aussi chatoyant et bigarré que la musique elle-même.

J'ai eu une joie particulière à travailler avec Vincent Flückinger, un homme aux dons multiples qui n'est pas seulement un merveilleux luthiste mais que j'admire aussi depuis longtemps pour son merveilleux talent de dessinateur. L'idée de lui demander de faire des dessins pour notre projet m'est venue lorsque j'ai vu le premier montage de notre vidéo de *Guarracino*, superbement filmée par Victor Toussaint.

Le texte de ce chant étonnant est riche en images éblouissantes pour l'auditeur, si je puis dire. Les trois premières strophes décrivent comment le *Guarracino* (poisson nommé castagnole en français) s'habille avant de se lancer à la recherche d'une épouse. Il s'éprend d'une sardine (*sardella*) qui joue du calascione – type de luth à trois cordes –, mais elle est déjà fiancée à un thon (*alletterato*). Une gigantesque guerre éclate alors dans le golfe de Naples entre les amis du *Guarracino* et ceux de l'*Alletterato*...

Depuis l'Antiquité, mais surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles et jusqu'à l'arrivée de la télévision au siècle dernier, la tradition des *cantastorie* était vivace en Italie du Sud. Ces *cantastorie* étaient des artistes ambulants qui récitaient et chantaient contes et légendes sur la place publique. Souvent, pour rendre leurs récits plus vivants, ils les agrémentaient de dessins sur lesquels ils pointaient avec une baguette.

J'ai voulu évoquer cette tradition sur notre vidéo avec des moyens modernes. J'ai donc demandé à Vincent Flückinger de dessiner les personnages principaux – *Guarracino*, *Sardella*, *Vavosa* (vieille entremetteuse), *Patella* (patelle espionne), *Alletterato* et autres – puis au vidéaste Victor Toussaint d'intégrer ces merveilleux dessins dans la vidéo. Dès que nous avons pu admirer le résultat, nous avons immédiatement pensé qu'il fallait en faire le visuel de l'album.

L'enregistrement a été réalisé en mars 2021, à Paris, durant un confinement. Nous avons redouté que certains participants ne puissent pas venir à cause des règles drastiques en matière de voyage et que tout tombe à l'eau. Notre joie fut ainsi d'autant plus grande lorsque nous nous sommes retrouvés au complet et que nous avons pu faire de la musique ensemble. Ce fut notre première session musicale après la longue interruption due au Covid et elle fut vivifiée par le sentiment enivrant d'une renaissance musicale.

J'espère que notre joie de musiciens, intense et libératoire, se transmettra aux auditeurs...

Vivete felici

Christina Pluhar, 2021

Traduction : Daniel Fesquet

Catherine Aglibut

Dani Espasa

Francesco Loccisano

Josep Maria Martí Duran

Leonardo Teruggi

Rodney Prada

Doron Sherwin

David Mayoral

Judith Steenbrink

Josetxu Obregón

Yoko Nakamura

Sergey Saprychev

ALLA NAPOLETANA

Tarantellen, Folien, Kantaten, Arien und *canzone napoletane*

Neapel war im 17. Jahrhundert neben Venedig die Hauptstadt der Musik, ein wichtiges Zentrum der Oper, die Wiege der Kastraten und der *commedia dell'arte*.

Die Grenzen zwischen Kunstmusik und Volksmusik, zwischen profaner und geistlicher Musik, zwischen Kirche, Palast und Straße sind so fließend und durchlässig wie sonst nirgendwo.

Die Musik Neapels ist so abwechslungsreich, lebendig und bunt wie die Stadt des Vesuvs.

Einzig und allein in neapolitanischen Weihnachtskantaten singen die Hirten *tarantelle* und *ninne nanne* an der Wiege des *bambin giesù*; zwei *pazzi* (Verrückte) klagen über ihren Liebeskummer in einem „Krankenhaus für Liebeskranke“; im Golf von Neapel bricht ein Krieg zwischen kleinen und großen Fischen aus, verursacht durch eine untreue Sardelle...

In Giramos unglaublichen Stück „*Il Pazzo*“ macht sich der „Verrückte“ im „Krankenhaus für Liebeskranke“ zum Esel, er tötet ein Vögelchen, auf das er eifersüchtig ist, weil es schöner vor dem Balkon seiner Geliebten singt als er selber und spricht im Selbstgespräch mit seiner Geliebten, in dem er von seiner tiefen Stimme in die hohe Kopfstimmelage seiner Geliebten wechselt und sich – quasi schizophoren – selbst die schnippischen Antworten seiner Geliebten auf sein verzweifelter Flehen gibt.

Sowohl in der Kunstmusik als auch in der Volksmusik enthalten die Gesangstexte theatralische Elemente, die aus der *commedia dell'arte* stammen. Die Vermischung von Italienisch und neapolitanischem Dialekt ist faszinierend: in vielen Kantaten wechselt der Text vom Italienischen in Dialekt (wie in *La Pazza* [13], welche plötzlich auf Neapolitanisch und Kalabrisch singt, als sie zunehmend den Verstand zu verlieren droht). In vielen Opern findet man Rollen, die Neapolitanisch oder Kalabrisch sprechen (wie im Duett des Scaccia Napolitano und dem Calabrese „*Cuccopinto de st'arma*“ [4] aus Francesco Provenzales opera sacra *La Colombo ferita*). Humorvolle Lautmalereien ziehen sich durch die Kunstmusik des 17. Jahrhunderts über die Volksmusik hin bis zu den *canzone napoletane* des letzten Jahrhunderts. Man vergleiche beispielsweise die Lautmalereien in den Volksliedern *Lo Guarracino* oder *A la fiera de Mas'Andrè* mit Falconieros Kunstlied *Che vidde più lieto* oder Giramos Kantate *La Pazza*.

Viele Stücke dieses Programmes hatte ich bereits vor über 20 Jahren in Manuskripten gefunden. Während der Corona-bedingten künstlerischen Zwangspause habe ich meine Zeit genutzt, um weitere atemberaubend schöne Stücke aus den unzähligen neapolitanischen Manuskripten auszugraben.

Wie bei vielen meiner Projekte wählte ich auch für dieses Projekt zuerst die Sänger aus, mit denen ich gerne zusammenarbeiten wollte und suchte nach den passenden Stücken, um ihre Stimmen, Ausdrucksmöglichkeiten und schauspielerischen Talente am besten zur Geltung zu bringen. Unsere grandiose Sängerbesetzung ist zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Stimmen und Talenten, so schillernd und farbenreich wie die Musik selbst.

Eine besondere Freude war auch die Zusammenarbeit mit dem Multitalent Vincent Flückinger, der nicht nur ein wunderbarer Lautenist ist, sondern den ich seit langem auf Grund seines großartigen zeichnerischen Talents bewundere. Die Idee, Vincent Flückinger zu bitten, Zeichnungen für unser Projekt anzufertigen, kam mir, als ich die erste Schnittfassung unseres Videos des *Guarracino* sah (hinreißend gefilmt von Victor Toussaint).

Der Text dieses unglaublichen Liedes ist reich an Bildern, die dem Zuhörer quasi „ins Auge springen“: die ersten drei Strophen beschreiben, wie der *Guarracino* sich kleidet, bevor er auf Brautschau schwimmt. Er verliebt sich kopfüber in die *calascione*-spielende *Sardella* (Sardine) welche aber bereits mit dem *Alletterato* (Thunfisch) verlobt ist. Zwischen den Freunden des *Guarracino* und jenen des *Alletterato* bricht der große Fischkrieg im Golf von Neapel aus...

Seit der Antike, vor allem aber im 17. und 18. Jahrhundert bis hin zur Verbreitung der des Fernsehers in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in Süditalien die Tradition der *cantastorie*. Diese Geschichtenerzähler trugen ihre Geschichten und Gesänge im Sprechgesang auf Marktplätzen vor. Oftmals zeigten sie dabei mit einem Stock auf Zeichnungen, um ihre Erzählungen noch lebendiger zu gestalten.

Diese Tradition wollte ich mit modernen Mitteln in unserem Video nacherzählen.

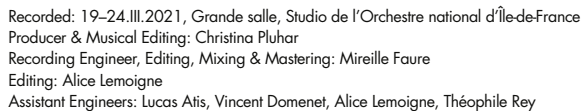
Ich bat daher Vincent Flückinger, Zeichnungen der Hauptfiguren *Guarracino*, *Sardella*, *Vavosa* (alte Kupplerin), *Patella* (spionierende Miesmuschel), *Alletterato* und anderen Fischen anzufertigen und den Videokünstler Victor Toussaint, diese Zeichnungen in unser Video einzubauen. Sobald Vincent Flückingers wunderbare Zeichnungen „geboren“ waren, war es auch schnell klar, dass der *Guarracino* auf dem Albumcover gehörte.

Unserer Aufnahme fand im März 2021 während eines Lockdowns in Paris statt. Wir hatten Angst, dass die Künstler auf Grund der strengen Reisebestimmungen nicht einreisen durften und die Aufnahme ins Wasser fallen würde. Umso größer war aber dann die Freude, als wir endlich wiedervereint waren und zusammen musizieren durften. Es war unser erstes Musizieren nach der langen Pause. Die Aufnahme war beseelt von dem berausenden Gefühl einer musikalischen *Renaissance*.

Ich hoffe, dass sich unsere intensive und befreiende Spielfreude auch auf den Zuhörer überträgt...

Vivete felici

Christina Pluhar, 2021

Sung text translations: Daniela Wiesendanger (Deutsch)
Robert Sargent (English – CD 1: 2–4, 7, 8, 10–13; CD 2: 1–10)
Ray Granlund, after Natalia Chernega (English – CD 1: 1, 5, 6, 9; CD 2: 11)
David Ylla Somers (Français)
Cover art & booklet illustrations: Vincent Flückinger
Photography: Michal Nowak
Design & Editorial: WLP Ltd

A Warner Classics/Erato release,
© 2021 Christina Pluhar under exclusive licence to Parlophone Records Limited.

© 2023 Parlophone Records Limited

arpeggiata.com • warnerclassics.com

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.

Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record prohibited. Made in Germany.

