

Puccini

PASSIONI

ON STAGE

MARIA GULEGHINA
HUI HE
JOSE CURA
GIANNA FRATTA

ANGELA
GHEORGHIU

SUPERSTAR &
PUCCINI AWARD

LA FANCIULLA DEL WEST
TURANDOT
LA BOHÈME
MADAMA BUTTERFLY
TOSCA
LE VILLI

ALBERTO
VERONESI

PRESENTS
THE 2019 EDITION

ON STAGE

16

ANGELA GHEORGHIU

Superstar della 65° edizione e vincitrice del Premio Puccini

Superstar of the 65th edition and Puccini Award winner

22

MARIA GULEGHINA

Il debutto de La Fanciulla del West per uno dei soprani più apprezzati al mondo

La Fanciulla del West debut for one of the most admired sopranos in the world

28

HUI HE

Un talento asiatico nel ruolo di Mimì

Asian talent in the role of Mimì

32

JOSÉ CURA

Il celebre tenore racconta Puccini

Celebrated tenor talks about Puccini

36

GIANNA FRATTA

Una direttrice d'orchestra d'eccezione

Conductor extraordinaire

G IANNA FRATTA

DA GIOVANISSIMA INIZIA LA CARRIERA PIANISTICA CHE È POI SFOCIATA NELLA DIREZIONE D'ORCHESTRA. LAUREATA IN GIURISPRUDENZA OLTRE CHE IN DISCIPLINE MUSICALI CON LODE, HA SUONATO E DIRETTO NEI PIÙ IMPORTANTI TEATRI DEL MONDO, COLLABORANDO CON LE PRINCIPALI ORCHESTRE E CON GLI ARTISTI DI MAGGIOR RILIEVO.

BY COSTANZA ROMAGNOLI

She began her career as a pianist and found her way to conducting. She graduated cum laude in law and music and has played and conducted in the most important theaters worldwide, collaborating with world-class orchestras and superstar artists. The chair of the composition faculty at the Conservatory of Foggia, she gives master classes at universities around the world. This year, she is making her debut at the Puccini Festival with La Fanciulla del West.

È TITOLARE DELLA CATTEDRA DI ELEMENTI DI COMPOSIZIONE AL CONSERVATORIO DI FOGGIA, E TIENE REGOLARMENTE MASTER CLASS IN DIVERSE UNIVERSITÀ NEL MONDO. QUEST'ANNO PER LEI IL DEBUTTO CON LA FANCIULLA DEL WEST AL FESTIVAL PUCCINI.

IL SUO PERCORSO È INCREDIBILE, LA RICETTA?

La ricetta è fatta solo di un amore incondizionato e pronto a qualsiasi sacrificio che mi ha permesso di affrontare tutto ciò che un musicista sa di dover affrontare: studio giornaliero, rigore, esercizio, disciplina, impegno.

Ho cominciato fin da piccola a studiare senza sapere se fosse giorno o notte, Natale o vacanza, mossa non tanto dalla voglia di fare carriera o stare su un palcoscenico, quanto dal desiderio di emozionarmi con la musica, e di viverla.

È iniziato un rapporto quotidiano di cui non ho più saputo fare a meno e che mi ha dato una tale forza ed energia da riuscire a raggiungere i miei obiettivi. Il mondo musicale è complesso e quello della direzione d'orchestra lo è anche di più, bisogna avere una determinazione incrollabile e una preparazione sfaccettata che comprende abilità innanzitutto tecnico-musicali, ma anche organizzative, culturali e umane. Diplomi, lauree, docenze, concerti, palcoscenici, applausi sono solo una conseguenza di questo grande e incondizionato sentimento.

IN POCCHI SANNO CHE L'ORCHESTRA È IL TEAM DI LAVORO CON LA MAGGIOR CONCENTRAZIONE UMANA NEL MINOR SPAZIO POSSIBILE. CI RACCONTA I MECCANISMI CHE REGOLANO UN GRUPPO DI QUESTE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE CHE UN LEADER, IN QUESTO CASO UN DIRETTORE D'ORCHESTRA, DEVE AVERE?

È vero. Questo comporta la necessità di organizzare ogni particolare in modo molto dettagliato; conoscere i meccanismi che regolano l'attività di un gruppo per valorizzare le singole competenze senza che nessuno prevarichi e accettare la corresponsabilità del risultato finale ciascuno nel proprio ambito. Le dinamiche che si instaurano tra le persone sono già complesse. Nel caso di un'orchestra tutto è amplificato; lo spazio di cui ciascuno dispone è limitatissimo, i movimenti devono essere coordinati, il momento in cui si alza il sipario non si può posticipare, l'interdipendenza di tutti da tutti è massima. La metafora dell'orchestra e del direttore è quanto mai appropriata per comprendere i meccanismi che regolano un team. Per questo il microcosmo lavorativo dell'orchestra viene spesso studiato per comprendere al meglio le declinazioni della leadership e della membership. Ma a cosa serve un direttore d'orchestra e che competenze deve avere? Se il ruolo del compositore, quale genio creativo che determina la nascita di un'opera nuova, è d'immediata comprensione, al pari di quello degli artisti, non altrettanto può dirsi del direttore d'orchestra. Un uomo, o molto più raramente una donna, che su quel metro quadrato di podio - sopraelevato e perciò spazio identificato con una posizione di predominanza - non crea un'opera, né la esegue. Eppure il direttore d'orchestra è il link indispensabile, il mediatore tra il compositore e l'esecutore. Il direttore è colui che consegna all'ascolto del pubblico l'interpretazione dell'opera,

YOUR ACCOMPLISHMENTS ARE INCREDIBLE, WHAT'S YOUR RECIPE?

My recipe is made up of an unconditional love and readiness for the sacrifices that have allowed me to face all that a musician knows they have to face: daily study, strictness, exercise, discipline, commitment.

I started studying as a child without knowing if it was day or night, Christmas or summer holidays, moved not so much by the desire to make a career or be on stage, but by the desire to be moved by the music, to live it.

From that, a daily relationship began that I am not able to do without. It has given me the strength and energy to be able to achieve my goals. The music world is complex and the conducting world even more so. You need to have an unshakable determination and multifaceted preparation that includes technical-musical skills, but also organizational, cultural and human ones.

Diplomas, degrees, lectures, concerts, stages and the applause are just consequences of this great and unconditional feeling.

FEW PEOPLE KNOW THAT AN ORCHESTRA IS A TEAM THAT WORKS WITH THE GREATEST HUMAN CONCENTRATION IN THE SMALLEST POSSIBLE SPACE. CAN YOU TELL US ABOUT THE MECHANISMS THAT GOVERN A GROUP OF THIS SIZE AND THE CHARACTERISTICS THAT A LEADER, CONDUCTOR IN THIS CASE, MUST HAVE?

It's true. It entails the need to organize everything in a very detailed way to know the mechanisms that govern the activity of a group in order to enhance the individual skills without any one member standing out more than the others and to accept the co-responsibility of the final result, each within their own discipline. The dynamics established between people are already complex. When it comes to an orchestra, everything is amplified: the space available to everyone is very limited, movements must be coordinated, the moment in which the curtain rises cannot be postponed, everyone's interdependence is fundamental. The orchestra and conductor metaphor is more appropriate than ever to understand the mechanisms that govern a team. For this reason, the working microcosm of the orchestra is often studied to better understand the concept of leadership and membership. But what is the point of a conductor and what skills should they have? If the role of the composer, as creative genius that determines the birth of a new work, is immediately understandable, as is that of the artist, the same cannot be said of the conductor. A man, or more rarely a woman, who on

LA METAFORA DELL'ORCHESTRA E DEL DIRETTORE È QUANTO MAI APPROPRIATA PER COMPRENDERE I MECCANISMI CHE REGOLANO UN TEAM.

THE ORCHESTRA AND
CONDUCTOR METAPHOR IS
MORE APPROPRIATE THAN
EVER TO UNDERSTAND
THE MECHANISMS THAT
GOVERN A TEAM.

that square meter of podium – elevated and therefore identified as having a predominant position – does not create a work, nor does he execute it. Yet the conductor is the indispensable link, the mediator between the composer and the performer. The conductor is the one who delivers the interpretation of the work to the audience, reading it in a unique, original and creative way in the broadest sense. The interpreter is not a creator since he starts from an existing text. He has what a manager would call a strategic plan and available human resources. So if it's true that conducting is not a creative profession in an absolute sense, it is a profession that

requires a variety of skills: musical, technical, organizational and cultural that go beyond the mere activity of interpretation and that are the prerequisite for the job. And alongside everything, a fundamental aspect must already be in place: the ability to interact with people. To all this, the conductor must add heart and talent to bring out the best sound, the tears, smiles and strongest emotions of those who play, sing and listen.

WHAT'S YOUR RELATIONSHIP WITH OPERA AS OPPOSED TO SYMPHONIC MUSIC AND WITH PUCCINI IN PARTICULAR? Same relationship. Music is all one in the same; I treat opera just as I would treat a symphony, focusing on the orchestral writing and I treat a symphony as I would an opera, focusing on the sung line and melody that each piece has. I must admit that the voice is the most special instrument of all, the most exciting, the most delicate and also the most complex. For this reason, the relationship with singing and therefore with opera, is often considered unique.

But I repeat, music is all one in the same and is only divided into well-written music and less well-written music.

When it comes to Puccini, what can I say? He is my favorite opera composer. I love him above all the others and consider him the most modern, intuitive and moving. You can't change a single note in Puccini's writing, it's perfect. In the last three years, I've directed *Butterfly*, *Bohème*, *Trittico*, *Turandot* and *Tosca*. And every time, I am once again amazed with the deeper facets that I continue to discover in his genius writing, whose immediacy I consider a value and not a limit. And in this case I'm speaking as a composer and composition-analysis teacher before I speak as a conductor.

WHAT DO YOU FEEL WHEN YOU THINK ABOUT CONDUCTING PUCCINI AT TORRE DEL LAGO?

I feel a great sense of responsibility to be able to give credit to an extraordinary and sui generis score, modern and even avant-garde, where the explosion of music is what prevails. In this radiant surge of music, the orchestra never accompanies the melodic lines, even though they are present. I feel the responsibility of having to carry one of my favorite masterpieces on my shoulders and to be able to do so with the awareness and gracefulness necessary to be able to make people feel something.

Above all, I feel the responsibility of having to do all this in the most important festival in the world dedicated to Puccini and moreover, in his country.

leggendola in modo univoco, originale e creativo in senso lato. L'interprete, non è un creatore puro, perché parte da un testo esistente. Ha quello che un manager chiamerebbe il piano strategico e le risorse umane disponibili. Quindi se è vero che la direzione d'orchestra non è una professione creativa in senso assoluto, è una professione che invece richiede una molteplicità di competenze: musicali, tecniche, organizzative e culturali che vanno addirittura oltre la sola attività interpretativa e che ne costituiscono il prerequisito. E accanto a esse un'inclinazione fondamentale: la capacità di interagire con gli esseri umani. A tutto questo il direttore aggiunge il cuore e il talento facendo emergere il suono migliore, le lacrime, il sorriso e le emozioni più forti in chi suona, in chi canta e in chi ascolta.

IL SUO RAPPORTO CON L'OPERA RISPETTO ALLA MUSICA SINFONICA E CON PUCCINI IN PARTICOLARE?

Identico rapporto. La musica è una; tratto l'opera come il sinfonico, curando la scrittura orchestrale e tratto il sinfonico come l'opera, curando la cantabilità e la melodia che c'è in

WHAT IS YOUR ABSOLUTE FAVORITE MUSICAL PASSAGE?/

Don't ask me that. I don't know how to answer. I wouldn't touch a note of his constant and perfect writing, of this musical ante litteram, of this masterpiece that still needs to be fully appreciated. I wouldn't know what to choose. There is no note that doesn't make me shiver and that I don't consider the only possible option in that particular dramatic moment. *La Fanciulla del West* is one of those operas that satisfies the heart and mind because it is an opera that marks a turning point in Puccini's life and in the history of music. Everything is new: the theme, the sophisticated compositional technique, the monumental orchestration, the references to other composers of the past, Wagner above all. *La Fanciulla del West* is the opera in which Puccini renews himself and, consequently, the way of writing opera. It is a work with which he tries to give opera a future, relating it to cinema and the new cultural and artistic trends of the time. A true masterpiece, which was a turning point in the history of music, after which, we can clearly see what came before and what was to follow.

ogni brano. La voce, devo ammettere, è lo strumento più speciale di tutti, il più emozionante, il più delicato, credo anche il più complesso. Per questo il rapporto con il canto, e dunque con l'opera, è spesso considerato un *unicum*.

Ma ripeto, la musica è una e si divide solo in musica scritta bene e musica scritta meno bene.

Per quanto riguarda Puccini, cosa posso dire? È il mio operista prediletto, lo amo al di sopra di tutti gli altri e lo considero il più moderno, intuitivo, emozionante. Non si può cambiare una nota della scrittura di Puccini, è perfetta. Nell'ultimo triennio ho diretto *Butterfly*, *Bohème*, *Trittico*, *Turandot* e *Tosca*. Non è mai successo che non mi sia nuovamente stupita e non abbia trovato nuove sfaccettature in quella scrittura magistrale, la cui immediatezza considero un pregio e non un limite. E in questo caso parlo da compositrice e docente di composizione e analisi, prima che da direttrice d'orchestra.

CHE EMOZIONI PROVA AL PENSIERO DI DIRIGERE PUCCHINI A TORRE DEL LAGO?

Sento il grande senso di responsabilità di dover rendere merito a una partitura straordinaria e sul generis, moderna e perfino avanguardistica, laddove tutto è solo musica. In questo magma incandescente l'orchestra non accompagna mai le pur presenti linee melodiche. La responsabilità di dover portare sulle spalle un capolavoro tra i miei prediletti e di riuscire a farlo con la consapevolezza e la leggerezza che servono per emozionare.

La responsabilità, soprattutto, di doverlo fare nel più importante festival al mondo dedicato a Puccini e per di più nella sua terra.

IN ASSOLUTO IL SUO PASSAGGIO MUSICALE PREFERITO?

Non me lo chieda. Non so risponderle. Non toccherei una nota di questo magma continuo e perfetto, di questo musical *ante litteram*, di questo capolavoro ancora da apprezzare fino in fondo. Non saprei cosa scegliere, non c'è nota che non mi faccia venire i brividi e che non consideri l'unica possibile in quel dato momento drammaturgico. La *Fanciulla del West* è una di quelle opere che soddisfa cuore e mente, perché è un'opera che segna una svolta nella vita di Puccini e nella storia della musica. Ogni cosa è nuova: la tematica, la tecnica compositiva sofisticata, l'orchestrazione mastodontica, i rimandi ad altri compositori del passato, primo fra tutti Wagner.

La *Fanciulla del West* è l'opera in cui Puccini rinnova se stesso e di conseguenza il modo di fare opera. Un lavoro con cui il Maestro cerca di dare un futuro all'opera, relazionandola al cinema e alle nuove tendenze culturali e artistiche di quegli anni.

Un vero capolavoro, rispetto al quale si può parlare di un prima e di un dopo.

