

PROGETTO 2015

ORCHESTRA ACADEMY DEL TEATRO SAN CARLO LABORATORI ARTISTICI DI VIGLIENA *Corso Superiore di Tecnica Orchestrale*

“In un dialogo fra due persone, si aspetta che l'altro abbia finito di dire quello che ha da dire prima di rispondere o commentare. In musica, due voci dialogano simultaneamente, ognuna si esprime nella forma più piena, e al tempo stesso ascolta l'altra” .

(Daniel Barenboim)

CONCEPT

Nel segno del dialogo e dell'integrazione, il Teatro di San Carlo intende perseguire un impegno sociale attivo, che soprattutto negli ultimi anni ha messo in campo azioni concrete, spesso pensate per i più bisognosi e destinate alla fruizione dello spettacolo inteso come “bene comune”. In un tempo in cui i teatri vivono quotidianamente il peso di una crisi di risorse e di valori, il San Carlo si fa promotore di un progetto incentrato sulla creazione di un'Orchestra Giovanile.

La sua *mission* è alta e nobilissima: *formare con la musica e attraverso la musica*, per dare ai giovani uno strumento con cui costruire il proprio futuro, non altrove ma nella terra in cui sono nati, una terra “fertile” per natura, perché sa *cantare* da sempre. In un'area di periferia, quella della Napoli Est di San Giovanni a Teduccio, la ex-fabbrica della Cirio a Vigliena è stata riconvertita nella struttura che oggi ospita i Laboratori artistici del San Carlo, che con questo progetto potranno diventare la sede privilegiata del Corso Superiore di Tecnica Orchestrale per giovani musicisti a cui il Teatro intende offrire un'occasione di riscatto sociale attraverso l'insegnamento della prassi esecutiva sinfonica. Un laboratorio concepito come una *bottega*, che ricorda quella prestigiosa pratica settecentesca che ha esportato nel mondo una produzione artigianale del *fare musica* “a regola d'arte”. E proprio il *fare musica insieme* si rivela una possibilità preziosa per andare *oltre* il disagio di periferie che troppo spesso confinano intelligenze, attitudini e talenti all'interno di un territorio difficile, che può ingabbiare, bloccare e per sempre dissipare le energie creative di quanti – soprattutto giovani - potrebbero avere altrove destini diversi, solo perché più fortunati.

Con l'**Orchestra Academy di Vigliena**, il San Carlo getta le basi per una riqualificazione della periferia urbana a partire dal fulcro della sua *missione* culturale: *la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività*. Una vocazione accademica, quella del San Carlo, che parte da una Scuola che ha esportato nel mondo uno stile unico e ben riconoscibile, grazie alla costruzione di un suono “condiviso” e caratterizzato da una propria cifra stilistica, segnata da una lunga storia interpretativa e da una pratica orchestrale coltivata nell'ambito di una tradizione che conta quasi tre secoli di vita. Una storia che ripercorre le tappe salienti di un viaggio che porta il Lirico, insieme alla sua Orchestra, capitanata da una squadra di straordinari direttori e musicisti, a solcare i territori dell'*oltre*, con una visione ampia e lungimirante, capace di attraversare i confini di genere per attingere nuova forza e vitalità artistica, capace di intercettare il gusto del pubblico, per poi trasformarlo, modificando il tessuto stesso della società: fin dal 1737, quando Napoli era al

centro dei fermenti artistici, culla di sperimentazioni e innovazioni che hanno reso celebre la “capitale europea della musica e delle arti”.

Consapevole di questo passato glorioso ma con lo sguardo rivolto al futuro delle nuove generazioni, il Teatro di San Carlo punta sulle eccellenze “di casa”, affidando il *Corso Superiore di Tecnica Orchestrale* alle prime parti della sua Orchestra, che seguiranno i ragazzi passo dopo passo, durante le lezioni che si svolgeranno nell’arco di 5 mesi, attraverso un’esperienza formativa intensa, che li condurrà nel vivo della pratica esecutiva con l’obiettivo finale di offrire loro diverse opportunità professionali. Con la direzione artistica di Gabriele Ferro, che curerà la pianificazione delle attività, in base ad una programmazione sinfonica e lirica da lui tracciata, e che guiderà poi l’Orchestra Academy del Teatro San Carlo a confrontarsi sul palcoscenico del Lirico più antico d’Italia, da un concerto inaugurale al San Carlo, fino ad una serie di rappresentazioni e concerti nelle città dei Paesi del Mediterraneo coinvolte nel progetto stesso.

Una nuova fabbrica del talento nella zona industriale di Napoli Est è la nuova sfida del San Carlo, che scommette sulla trasmissione di una conoscenza che può diventare “bene comune” solo se riconosciuta da una comunità che è espressione prima di tutto del territorio in cui nasce e in cui deve trovare la propria ragion d’essere, radicata in quei valori che ne tramandano la tradizione: i mattoni su cui costruire la sua identità e la sua immagine nel mondo.

Il perché di un’Orchestra Academy del Teatro San Carlo

“Noi musicisti siamo responsabili della bellezza come elevazione dello spirito umano. Vivere la bellezza è fondamentale per una società.

La musica può parlare in profondità all’animo degli uomini ed essere stimolo per pensare e vivere la bellezza”.

(Pablo Casals)

Con la musica si possono abbattere i muri delle differenze e condurre le coscienze a travalicare le frontiere della libera conoscenza, perché coltivare il gusto e la sensibilità dei giovani significa fertilizzare il terreno su cui far crescere il nostro futuro, annaffiare la bellezza e la bontà dei suoi frutti più rigogliosi, come l’arte e la musica. La civiltà di un popolo si riconosce infatti dalla sua capacità di individuare nella cultura una risorsa da valorizzare, un terreno edificabile su cui coltivare lo spirito, per soddisfare bisogni non primari ma essenziali per la crescita e lo sviluppo di una società.

L’educazione all’ascolto è molto più importante di quanto oggi si è portati a pensare, non solo per lo sviluppo di ciascun individuo, ma anche e soprattutto per riappropriarsi di un’identità culturale collettiva che possa ri-edificare il senso della società civile, nobilitato nel culto per la bellezza.

L’abilità di ascoltare diverse voci insieme, per esempio, rappresenta in sintesi la sublimazione del concetto di *condivisione*: saper cogliere nella vita le differenze ma riuscire a metterle *insieme*, *armonizzarle* in un sistema consonante, per farle convivere nella partitura della realtà eterogenea.

Fare musica *insieme* diventa un modo di *sentire la vita attraverso la musica*: imparare leggi che sono oltre i suoni, imparare ad ascoltarsi gli uni con gli altri, esprimere le proprie emozioni dentro l'universo sonoro, organizzando i pensieri attraverso le diverse modulazioni che trasformano la materia musicale, comprendere che esiste un destino nella forma, così come nella vita.

Finalità del Progetto

Orchestra Academy del Teatro San Carlo - Laboratori Artistici di Vigliena si propone di:

- creare relazioni significative e durature tra giovani musicisti, nella prospettiva dell'apertura al dialogo culturale;
- sostenere la circuitazione di esperienze musicali fra i partecipanti;
- stimolare la crescita della sensibilità culturale, sociale e politica dei giovani musicisti;
- favorire una seria e documentata riflessione sull'importanza delle comuni radici per l'assetto dell'Unione Europea;
- coinvolgere partecipanti per un alto numero di giovani
- mettere a disposizione dei giovani il know-how delle eccellenze musicali del Teatro San Carlo e offrire loro di lavorare intensamente, guidati dalle prime parti del San Carlo, per sviluppare le loro potenzialità e acquisire preziosa esperienza per i loro sforzi futuri. Il programma educativo dell'accademia ha due obiettivi: **il miglioramento e l'eccellenza**. Questi elevati standard permetteranno ai giovani un più facile inserimento nel mondo del lavoro
- I giovani musicisti provenienti da tutto il territorio e dal mondo riceveranno istruzione intensiva a livello individuale e a sezioni. Il loro lavoro sarà guidato e accompagnato dalle prime parti. La preziosa esperienza di suonare e collaborare con le prime parti del Teatro di San Carlo si prefigge, inoltre di sostenere e tenere viva la passione nell'esecuzione musicale.
- Orchestra Academy del Teatro San Carlo non si propone di formare una nuova orchestra si configura, invece, come scuola di alta specializzazione, approfondimento e guida per i giovani musicisti permettendo loro di confrontarsi con i più elevati standard professionali.

Fase Operativa

La Fondazione Teatro di San Carlo indice una Selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità artistica per partecipare ad un "*Corso Superiore di Tecnica Orchestrale*" volto alla formazione orchestrale così articolata:

16 violini – 6 viole – 5 violoncelli – 4 contrabbassi – 2 flauti – 2 oboi – 2 clarinetti - 2 fagotti -2 corni – 2 trombe- 2 tromboni – 1 basso tuba - 1 timpanista - 2 percussionisti.

- **Fase A: Selezioni**

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della scadenza della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non superino il ventottesimo anno di età e che siano in possesso di un titolo di studio come esplicitato nel Bando in allegato.

- **Fase B: Organizzazione del Corso**

La durata complessiva del Corso Superiore di Tecnica Orchestrale è di 5 mesi e sarà tenuto dalle prime parti dell'Orchestra del Teatro di San Carlo, con il coordinamento artistico del Maestro Gabriele Ferro.

Il corso inizierà nel mese di marzo 2016 presso i Laboratori Artistici di Vigliena del Teatro di San Carlo di Napoli e sarà articolato con lezioni individuali (che osserveranno orari giornalieri), prove a sezioni dei gruppi strumentali e prove di pratica orchestrale.

Nel corso del quinto ed ultimo mese di corso le lezioni si svolgeranno come prove d'insieme, prima con la guida del Direttore d'orchestra assistente e poi con la direzione del Maestro Gabriele Ferro, per la preparazione del Concerto che l'Orchestra Academy terrà al Teatro di San Carlo nel mese di luglio 2017. Il Corso di formazione sarà così articolato:

A. Per ciascuno dei primi tre mesi:

Violini

Ogni allievo farà 2 ore di lezione individuale e 12 ore di prove a sezioni per un totale di 14 ore (Totale tre mesi 42 ore);

Viole, Violoncelli e Contrabbassi

Ogni allievo farà 2 ore di lezione individuale e 8 ore di prove a sezioni per un totale di 10 ore (Totale tre mesi 30 ore);

Fati e Percussioni

Ogni allievo farà 2 ore di lezioni individuali e 8 ore di prove a sezioni per un totale 10 ore (Totale tre mesi 30 ore);

Ogni prova a sezioni avrà durata di due ore.

B. Per ciascuno dei successivi due mesi:

Il corso prevede 5 giorni di prove in insieme della durata di 4 ore ciascuna per un totale di 20 ore (Totale due mesi 40 ore). Nell'ultima settimana del corso tra il 19 e il 25 luglio 2016, il Maestro Gabriele Ferro preparerà un programma sinfonico in via di definizione.

- **Direzione artistica | Gabriele Ferro**

Direttore d'orchestra di fama internazionale, **Gabriele Ferro**, ha ricoperto il ruolo di Direttore Musicale presso il Teatro di San Carlo dal 1999 al 2004 e collabora con le orchestre più prestigiose come Santa Cecilia, la Scala, i Wiener Symphoniker, i Bamberg Symphoniker, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre Philharmonique de Radio France, BBC Symphony Orchestra, Orchestra WDR, Cleveland Orchestra e Gewandhaus di Lipsia. Il suo repertorio spazia dalla musica classica alla contemporanea, nell'ambito della quale ha diretto in prima assoluta opere di Berio, Clementi, Maderna, Stockhausen, Ligeti, Nono e Rihm. Si è dedicato poi al melodramma, affrontando un repertorio che va dal Settecento al Novecento e collaborando con tutti i maggiori teatri del mondo quali la Fenice di Venezia, Scala di Milano, Opera di Roma, Comunale di Firenze, Bastille e Châtelet di Parigi, Bayerische Staatsoper di Monaco, Opera di Chicago, Deutsche Oper di Berlino e Covent Garden di Londra. A Napoli, tra le numerose opere ha diretto l'*Elektra* di Strauss al San Carlo, aggiudicandosi il Premio "Abbiati".

- **Esigenze organizzative**

All'interno dell'area dei Laboratori Artistici di Vigliena verranno messe a disposizione aule e spazi adeguati allo svolgimento del corso di tecnica orchestrale sotto il coordinamento organizzativo e tecnico della Fondazione Teatro Di San Carlo per le seguenti azioni:

- Promozione e divulgazione del bando di ammissione attivando una rete di contatti con Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, Teatri d'Opera, Istituzioni Formative e musicali (Università, Conservatori, Accademie), Orchestre; avvalendosi di personale altamente specializzato su indicazione del Teatro di San Carlo;
- Organizzazione della segreteria operativa per la gestione delle domande di ammissione e lo svolgimento delle audizioni;
- Adeguamento di spazi e aule studio presso i Laboratori Artistici di Vigliena per tutto il periodo della durata del corso, tutte le aule saranno dotate degli strumenti necessari per gli esami di ammissione, di un service audio-luci più personale tecnico specializzato;
- Manutenzione, accordatura pianoforti e assicurazione costante degli strumenti per tutto il periodo stabilito;
- Maestri collaboratori al pianoforte per lo svolgimento delle selezioni;
- Organizzazione della struttura tecnica, artistica e gestionale nel periodo antecedente e durante le selezioni;
- Ospitalità (vitto e alloggio) della giuria scelte insindacabilmente dalla Sovrintendente del Teatro di San Carlo;
- Convenzione con le strutture ricettive dei dintorni per gli aspiranti concorrenti;
- Ufficio stampa
- Sede operativa a disposizione della giuria tecnica.

Il Sovrintendente
Rosanna Purchia

A handwritten signature in cursive script, reading "Rosanna Purchia".