

An abstract painting featuring a central vertical band of bright orange and yellow, transitioning into deep reds and dark, almost black, tones towards the bottom and sides. The texture is highly visible, with thick brushstrokes and some areas of what appears to be layered or peeling paint. The overall composition is dynamic and expressive.

STEFANO SCODANIBBIO

String Quartets

Arditti Quartet

KAIROS

Stefano Scodanibbio (1956–2012)

Visas (1985/1987)

1	I episodio – Al Quartetto Arditti	05:38
2	II episodio – Alla compagna di viaggio	06:20
3	III episodio – Vittorio Reta in memoriam	08:25

4	Lugares que pasan – a Adolfo Castañon (1999)	16:46

Altri Visas (2000)

5	I Para llegar a la Montego Bay – a Wolfgang Korb	07:30
6	II Au seul souci de voyager – a Fernando Mencherini	07:25
7	III Kennst du das Land?	05:31

Mas Lugares (su Madrigali di Monteverdi) – a Luciano Berio (2003)

8	Allegro	04:05
9	Io mi son giovinetta	02:45
10	Largo	02:54
11	Quell'augellin, che canta	03:01
12	Che se tu se' 'l cor mio	06:01

TT		71:26
----	--	-------

Arditti Quartet

Irvine Arditti, violin
Ashot Sarkissjan, violin
Ralf Ehlers, viola
Lucas Fels, cello

I first met Stefano Scodanibbio in 1986.

What first impressed me about him, and his music was that he seemed a determined young man, equally proficient on the double bass or as composer, a rare breed in the world of music of those days.

His style was a very individual one, not following traditional avant-garde trends but exploring his own very special world of string harmonics. Stefano's parallel world as a bass player helped stimulate his compositions, which also led him to explore further his instrument. The result was an extraordinary number of works for the double bass, which contribute to a repertoire rich in new possibilities for the instrument and nourished his musical imagination for the creation of several works for string quartets.

In 1983 Stefano founded a new music festival in Macerata, the Rassegna di Nuova Musica of which he was artistic director for 30 years, programming, year after year a vast number of works of new music. His tastes were wide reaching and as well as attracting some icons of new music to the festival, such as Berio, Donatoni, Sciarrino and Stockhausen, improvisations with Terry Riley, Markus Stockhausen and Rohan de Saram were also of paramount importance to his creativity.

Traveling was also a source of inspiration for his musical thinking and his individual string writing was also reflected in arrangements for string quartet that he made of several traditional songs from Mexico, a country that he loved and where he ended his days.

The Arditti String Quartet first visited the Macerata festival in 1987 playing two concerts which included the premiere of the first episode (Movement) of Stefano's 1st quartet *Visas*. In 1992 we premiered the complete work in Reggio Emilia. *Altri Visas* had a similar history. In 2000 we premiered two episodes, also in Macerata and in 2001 the complete work in the Venice Biennale.

In total, Stefano completed four string quartets, but these were not the only works of his that connected us. There was also a series of string duos that we performed and recorded with him, as well as a solo violin piece, *My new Address* written for me.

In more recent years, I discussed with him, the idea to make a recording of his quartets.

Unfortunately, this idea never came to fruition in Stefano's lifetime, but I am more than happy that alongside our concerts in Macerata in 2016 that included these pieces, we had the opportunity to realise this recording project, which represents a testimony of his legacy into the string quartet repertoire.

As a composer, Stefano was an individual voice in our new music world. He was a friend and fellow musician, who is sorely missed by us and all that knew him.

Irvine Arditti

Defining the character of a composer's music is always hazardous, especially if the composer is restless. But around Stefano Scodanibbio's music we often return to the concept of wandering, which moreover reflects his life. This is testified by his writings, which tell us how travel, lack of stability, desire were factors to be found written or improvised in his works. An important and restless philosopher introducing the volume that collects those writings (*Not enough for me*, Quodlibet, 2019) gave an effective understanding to the traits in Scodanibbio's personality. When Giorgio Agamben remembers the "shy insatiability" of his late friend he summarizes his way of being as well as his music. Perhaps the word "shy" may seem foreign to the subject-matter of

works like *Voyage That Never Ends*, *Oltracuidansa*, *Ottetto* or the Quartets which are recorded on this CD – eruptive and reflective works, always evolving, always pulsating, sometimes feverishly. Yet that word has great value to express the absence of rhetoric, the rigorous presence of judgement and care, the absence of any exhibitionistic or even just colouristic hue. As for form, Scodanibbio treats it as an element of his infinite intellectual openness, not as a means for constraining it. He does not exclude it from his horizon, in which the adventure of the “informal” is clearly visible. Agamben again helps us to understand, in other words to carry out an act that unifies the body of emotions and intuitions. He asks himself whether Scodanibbio’s music is not perhaps “identity of hymn and lament, of elegy and hymen, making audible and present what is lost and goes away”.

We are talking here about a composer who was also a wonderful double bass soloist. Indeed, to separate his activity of writing music from his activity of interpreting music, either his own or others, in fusion with that gigantic instrument, body to body, bodily embrace, amorous bodily conflict, would be a pointless exertion of academic philologists. Scodanibbio may have written for the most varied instruments or combinations of instruments but the trace of his vital relationship with his instrument remains strong. It remains as the imprint of a gesture, a way of approaching music from the inside, immersed, shaken, reborn with music as only happens to those who play it as well as writing it and imagining and planning it. The contemporaneity of Scodanibbio’s music lies here. You listen to it as something that is happening, not as something that has been thought out and then made to happen. Yet there is preparation, organization, confrontation with his own experiences already accomplished in those works, as is well explained in the *Notebooks* that are published in the volume cited. Agamben is once again very helpful: “In the Middle Ages, the tension that runs through and animates a form was

called ductus [...] In handwriting it was not the shape of the characters but the pressure of the hand that traces them. I can find no other concept to describe Stefano, both his music and his life [...] Ductus infinitely fragmented and equally stubbornly recomposed. But always tense, headlong”.

Mario Gamba

Visas

Three episodes, three perspectives on the possibilities of experiencing music today, with the classical ensemble, the string quartet. In the first, the violin opens a dangerously intimate discourse, old forms are courted, and tonal processes ventured. In the second, repetitive music sequences are offered, but the repeated nuclei are irregular. Short flashes of light start but the quartet never stops melodizing uninhibitedly, playing with bold and unexpected consonances, with a classicism welcomed and rejected in hypermodern invention. In the opening of the third episode there is the triumph of translucent ultra-high pitches that releases emotion. Then the quartet meditates with a peak of restlessness, waiting anxiously for the emergence of the solo instruments, which arrive like shimmers of freedom.

Mario Gamba

Lugare que pasan

An undulating nucleus of sounds, transparent and at the same time dense, as if generating episodes, apparitions and finally events. The solo instruments come to the fore without ever detaching themselves from a “general” swarming. Episodes charged with an almost desperate lyricism: the desire for an impossible infinite happiness. Then a final part where the quartet interacts with each other, in which there is a roving and quiet meditation on the events that could happen, that

perhaps have happened, that perhaps will never happen. Here there is a cordiality of phrasing and pleasure of singing in “pizzicato” inlays.

Mario Gamba

Altri visas

Three episodes for string quartet

Para llegar a la Montego Bay (cf. Lezama Lima) is the title of the first episode of this new series of *Visas* after the earlier one written in the mid-1980s. If the title denotes the attempts to reach a place, which is actually reached, the piece instead delves into the imaginary impulses typical of the compositional wandering around a fixed idea.

The second episode is of a different nature: it is the yearning to move continuously, to go “beyond a splendid and turbid India”. *Au seul souci de voyager* (from Mallarmé) was a title later discarded by Fernando Mencherini and this music is dedicated to him, a great “stationary” traveller.¹

The last episode, *Kennst du das Land?* (from Goethe), plunges into old (and well-trodden) territories: but here, other tools of perception have been introduced, other assistance has been summoned. Allies. Soulmates.

In the end we are only at the beginning because the land we thought we knew, perhaps, is still to be explored.

Stefano Scodanibbio

Mas Lugares

For String Quartet

The idea of transcription (from ... to) implies and envisages that of adaptation (from ... for) but, in today's context, it can

also embrace that of reinvention (from ... toward). After all, Berio, years ago, talked about several approaches, that all necessarily coexisted, to an historicized text. In this case the various levels all obey, first and foremost, an instrumental principle, in the sense that they are the constituent aspects of the same stringed instrument used to suggest and provide different timbric, melodic and harmonic solutions. They therefore explore different degrees of adherence to the text with connections that highlight the aspect, strolling, like among paintings in an exhibition.

Various Monteverdi madrigals are used, some only in fragmented form. Those cited in full, are all from Book IV:

Io mi son giovinetta

(I am a young girl)

Quel augellin, che canta

(That little bird which sings)

Che se tu sè 'l cor mio

(For if you are my beloved)

The piece was written in memory of Luciano Berio.

Stefano Scodanibbio

---

¹ Fernando Mencherini (1949–1997) was a composer who, like Stefano Scodanibbio lived in the Marche region of Italy

Stefano Scodanibbio

Stefano Scodanibbio, contrabass soloist and composer (Macerata, Italy, June 18th 1956 / Cuernavaca, Mexico, January 8th 2012).

In the 1980s and 1990s his name was prominently linked to the renaissance of the double bass, playing in the major festivals throughout the world dozens of works written especially for him by such composers as Bussotti, Donatoni, Estrada, Ferneyhough, Frith, Globokar, Sciarrino, Xenakis.

He created new techniques extending the colours and range of the double bass heretofore thought impossible on this instrument. In 1987, in Rome, he performed a four-hour non-stop marathon playing 28 pieces by 25 composers.

He collaborated for a long time with Luigi Nono (*arco mobile à la Stefano Scodanibbio* is written on Prometeo's score) and with Giacinto Scelsi.

He regularly played in Duo with Rohan de Saram and, furthermore, with Markus Stockhausen.

Since the 1990's, Stefano Scodanibbio taught master classes and seminars at the Shepherd School of Music at Rice University, University of California Berkeley, Stanford University, Oberlin Conservatory, Musikhochschule Stuttgart, Conservatoire de Paris, Conservatorio di Milano, etc. In 1996 he taught contrabass at Darmstadt Ferienkurse.

As a composer his catalogue consists of more than 50 works principally written for strings (*Sei Studi* for solo contrabass, four string quartets, *Concertale* for contrabass, strings and percussions, *Six Duos* for all possible combinations of the four strings, etc.) and he was chosen four times for the ISCM, International Society of Contemporary Music (Oslo 1990, Mexico City 1993, Hong Kong 2002, Stuttgart 2006).

In June 2004 he premiered the *Sequenza XIVb* by Luciano Berio in his own version for contrabass, from the original for cello.

His Music Theatre work *Il cielo sulla terra* has been premiered in Stuttgart (June 2006) and Tolentino, Italy (July 2006) and again in Mexico City in the fall of 2008.

He recorded for various labels.

In theatre and dance, he worked with authors, choreographers and dancers including Rodrigo García, Virgilio Sieni, Hervé Diasnas and Patricia Kuypers.

Of particular importance was his collaboration with Terry Riley and with Edoardo Sanguineti. In 1983 he founded the Rassegna di Nuova Musica, New Music Festival held every year in Macerata, Italy.

Arditti Quartet

The Arditti Quartet enjoys a world-wide reputation for their spirited and technically refined interpretations of contemporary and earlier 20th century music. Many hundreds of string quartets and other chamber works have been written for the ensemble since its foundation by first violinist Irvine Arditti in 1974. Many of these works have left a permanent mark on 20th century repertoire and have given the Arditti Quartet a firm place in music history. World premieres of quartets by composers such as Abrahamsen, Ades, Andriessen, Aperghis, Birtwistle, Britten, Cage, Carter, Denisov, Dillon, Dufourt, Dusapin, Fedele, Ferneyhough, Francesconi, Gubaidulina, Guerrero, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtag, Lachenmann, Ligeti, Maderna, Manoury, Nancarrow, Reynolds, Rihm, Scelsi, Sciarrino, Stockhausen and Xenakis and hundreds more show the wide range of music in the Arditti Quartet's repertoire.

The ensemble believes that close collaboration with composers is vital to the process of interpreting modern music and therefore attempts to work with every composer it plays.

The players' commitment to educational work is indicated by their masterclasses and workshops for young performers and composers all over the world.

The Arditti Quartet's extensive discography now features over 200 CDs. 42 CD's were released as part of the ensemble's series on Naive Montaigne. This series set the trend, by presenting numerous contemporary composer features, recorded in their presence as well as the first digital recordings of the complete Second Viennese School's chamber music for strings. The quartet has recorded for more than 20

other CD labels, and together this CD collection is the most extensive available of quartet literature in the last 40 years. To name just a few, Berio, Cage, Carter, Lachenmann, Ligeti, Nono, Rihm, the complete chamber music of Xenakis and Stockhausen's infamous *Helicopter Quartet*.

Over the past 30 years, the ensemble has received many prizes for its work. They have won the Deutsche Schallplatten Preis several times and the Gramophone Award for the best recording of contemporary music in 1999 (Elliott Carter) in 2002 (Harrison Birtwistle) and in 2018 (Pascal Dusapin). In 2004 they were awarded the Coup de Coeur prize by the Academie Charles Cros in France for their exceptional contribution to the dissemination of contemporary music. The prestigious Ernst von Siemens Music Prize was awarded to them in 1999 for lifetime achievement in music. They remain to this day, the only ensemble ever to receive it. The complete archive of the Arditti quartet is housed in the Sacher Foundation in Basle, Switzerland.

www.ardittiquartet.com

Es war 1986, als ich Stefano Scodanibbio zum ersten Mal traf.

Was mich gleich an ihm und seiner Musik beeindruckte, war, dass er ein entschlossener junger Mann zu sein schien, der ebenso versiert am Kontrabass als auch als Komponist war; eine seltene Gegebenheit in der Welt der Musik dieser Tage.

Sein Stil war ein sehr individueller, der keinen traditionellen Avantgarde-Trends folgte, sondern eine ganz besondere Welt der Streichharmonika erkundete. Stefanos Parallelen als Bassist stimulierte seine Kompositionen, was ihn auch dazu motivierte, sein Instrument weiter zu erforschen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Anzahl von Werken für den Kontrabass, die zu einem Repertoire beitragen, das reich an neuen Möglichkeiten für das Instrument ist und seine musikalische Phantasie für die Entstehung mehrerer Werke für Streichquartett nährt.

1983 gründete Stefano ein neues Musikfestival in Macerata, das Rassegna di Nuova Musica, dessen künstlerischer Leiter er 30 Jahre lang war, und Jahr für Jahr eine große Anzahl von Werken der neuen Musik programmierte. Seine Auswahl war breit gefächert; neben einigen Ikonen der neuen Musik wie Berio, Donatoni, Sciarrino und Stockhausen, waren auch Improvisationen mit Terry Riley, Markus Stockhausen und Rohan de Saram von größter Bedeutung für sein kreatives Schaffen.

Auch das Reisen war eine Quelle der Inspiration für sein musikalisches Denken; seine persönliche Handschrift für Streicherliteratur spiegelte sich auch in Arrangements für Streichquartett wider, die er aus mehreren traditionellen Liedern aus Mexiko entnahm, einem Land, das für ihn von größter Bedeutung war und wo er auch seinen Lebensabend verbrachte.

Das Arditti String Quartet trat erstmals 1987 beim Macerata Festival auf und spielte zwei Konzerte, darunter die Uraufführung der ersten Episode (Satz) von Stefanos 1. Quartett *Visas*. 1992 haben wir das Gesamtwerk in Reggio Emilia uraufgeführt. *Altri Visas* hatte eine ähnliche Geschichte. Im Jahr 2000 haben wir zwei Episoden uraufgeführt, ebenfalls in Macerata und 2001 das Gesamtwerk auf der Biennale in Venedig.

Insgesamt komponierte Stefano vier Streichquartette; das waren jedoch nicht die einzigen Werke von ihm, die uns verbunden haben. Es gab auch eine Reihe von Streichduos, die wir mit ihm aufführten und aufnahmen, sowie das Solo-Violinstück *My new Address*, welches er für mich schrieb.

In seinen letzten Jahren habe ich mit ihm öfters über die Idee gesprochen, eine Aufnahme seiner Quartette zu machen.

Leider ist diese Idee zu Stefanos Lebzeiten nie in Erfüllung gegangen, dennoch bin ich mehr als glücklich, dass wir neben unseren Konzerten in Macerata im Jahr 2016, bei denen wir diese Stücke zur Aufführung brachten, die Gelegenheit hatten, dieses Aufnahmeprojekt zu realisieren, das ein Zeugnis seines Streichquartettrepertoire-Vermächtnisses darstellt.

Als Komponist war Stefano eine individuelle Stimme in unserer neuen Musikwelt. Er war ein Freund und Musikkollege, der von uns und allen, die ihn kannten, schmerzlich vermisst wird.

Irvine Arditti

Übersetzt aus dem Englischen von
Susanne Grainer

Den Charakter der Musik eines/r Komponisten/in zu definieren, ist immer gefährlich, besonders wenn der/die Komponist/in ruhelos ist. Aber bei Stefano Scodanibbios Musik kehren wir oft zum Konzept des Wanderns zurück, das darüber hinaus sein Leben widerspiegelt. Dies wird durch seine Werke bekräftigt, die darstellen, welche gewichtige Rollen Reisen, mangelnde Stabilität und Begehren für ihn darstellten. Ein wichtiger und ruheloser Philosoph, der den Band schuf, der diese Schriften sammelt (*Not enough for me*, Quodlibet, 2019), gab ein gutes Verständnis für die Eigenschaften in Scodanibbios Persönlichkeit. Als Giorgio Agamben sich an die „schüchterne Unersättlichkeit“ seines verstorbenen Freundes erinnert, fasst er damit seine Art ebenso zusammen wie seine Musik. Vielleicht mag das Wort „schüchtern“ Werken wie *Voyage That Never Ends*, *Oltracuidansa*, *Ottetto* oder den auf dieser CD aufgenommenen Quartetten fremd erscheinen – eruptive und nachdenkliche Werke, immer nach vorne schauend, immer pulsierend, manchmal fieberhaft. Dennoch hat dieses Wort großen Wert, um das Fehlen von Rhetorik, die rigorose Präsenz von Urteilsvermögen und Sorgfalt, das Fehlen eines jeden exhibitionistischen oder

sogar nur farbigen Farbtönen auszudrücken. Was die Form betrifft, so behandelt Scodanibbio es als ein Element seiner unendlichen intellektuellen Offenheit, nicht als Mittel, um sie zu beschränken. Er schließt es nicht von seinem Horizont aus, in dem das Abenteuer des „Informellen“ deutlich sichtbar ist. Agamben hilft uns wieder zu verstehen, mit anderen Worten, eine Handlung durchzuführen, die den Körper der Emotionen und Intuitionen vereint. Er fragt sich, ob Scodanibbios Musik nicht vielleicht „Identität von Hymne und Klage, von Elegie und Hymnen ist, die hörbar macht und präsentiert, was verloren geht und verschwindet“.

Wir sprechen hier von einem Komponisten, der auch ein wunderbarer Kontrabass-Solist war. In der Tat wäre es eine sinnlose Anstrengung akademischer Philologen, seine Tätigkeit als Komponist von der als Interpret, sowohl seiner eigenen als auch von Anderen komponierten Musik, verbunden mit diesem gigantischen Instrument, Körper an Körper, in körperlicher Umarmung und amourösem, körperlichen Konflikt, zu trennen. Scodanibbio mag für die unterschiedlichsten Instrumente und Kombinationen von Instrumenten geschrieben haben, aber die Spur der vitalen Beziehung zu seinem Instrument bleibt stark. Es bleibt als Abdruck einer Geste, als eine Art, sich der Musik von innen zu nähern, eingetaucht, erschüttert, mit Musik wiedergeboren, wie es nur denen passiert, die sie spielen, sie schreiben und sie sich vorstellen und planen. Die Zeitgenossenschaft von Scodanibbios Musik liegt hier. Man hört es als etwas, das geschieht, nicht als etwas, das durchdacht und dann geschehen ist. Dennoch gibt es Vorbereitung, Organisation, Konfrontation mit seinen eigenen Erfahrungen, die bereits in diesen Werken gemacht wurden, wie in den Notizbüchern, die in dem zitierten Band veröffentlicht werden, gut erklärt wird. Agamben ist wiederum sehr hilfreich: „Im Mittelalter wurde die Spannung, die durchläuft und eine Form belebt, ductus genannt [...] In der Handschrift war es nicht die Form der

Zeichen, sondern der Druck der Hand, die sie nachzeichnet. Ich kann kein anderes Konzept finden, um Stefano zu beschreiben, sowohl seine Musik als auch sein Leben [...] Ductus fragmentiert unendlich und setzt ebenso hartnäckig neu zusammen. Aber immer angespannt, kopfüber“.

Mario Gamba

Visas

Drei Episoden, drei Perspektiven auf die Möglichkeiten, Musik heute zu erleben, mit dem klassischen Ensemble, dem Streichquartett. In der ersten eröffnet die Geige einen gefährlich intimen Diskurs, alte Formen werden umworben und tonale Prozesse gewagt. In der zweiten werden sich wiederholende Musiksequenzen angeboten, aber die wiederholten Kerne sind unregelmäßig. Kurze Lichtblitze beginnen, aber das Quartett hört nie auf, hemmungslos zu melodisieren, spielt mit kühnen und unerwarteten Konsonanzen, mit einem Klassizismus, der in hypermoderner Erfindung begrüßt und abgelehnt wird. Zum Auftakt der dritten Episode gibt es den Triumph durchscheinender ultrahoher Töne, die Emotionen freisetzen. Dann meditiert das Quartett mit einem Gipfel der Unruhe und wartet gespannt auf das Auftreten der Soloinstrumente, die wie Freiheitsschimmer ankommen.

Mario Gamba

Lugare que pasan

Ein wellenförmiger Klangkern, transparent und zugleich dicht, als ob er Episoden, Erscheinungen und schließlich Ereignisse hervorbringen würde. Die Soloinstrumente treten in den Vordergrund, ohne sich jemals von einem „allgemeinen“ Schwarm zu lösen. Episoden, die mit einer fast verzweifelt Lyrik aufgeladen sind: der Wunsch nach einem unmöglichen

unendlichen Glück. Dann ein letzter Teil, in dem das Quartett miteinander interagiert, in dem es eine tosende und stille Meditation über die Ereignisse gibt, die passieren könnten, die vielleicht geschehen sind, die vielleicht nie passieren werden. Hier gibt es eine Herzlichkeit der Phrasierung und Freude am Singen in „pizzicato“ Einlagen.

Mario Gamba

Altri visas

Drei Episoden für Streichquartett

Para llegar a la Montego Bay (vgl. Lezama Lima) ist der Titel der ersten Episode dieser neuen Serie von *Visas* nach der früheren, die Mitte der 1980er Jahre geschrieben wurde. Wenn der Titel die Versuche bezeichnet, einen Ort zu erreichen, der tatsächlich erreicht ist, taucht das Stück stattdessen in die imaginären Impulse ein, die typisch für das kompositorische Wandern um eine feste Idee sind.

Die zweite Episode ist von anderer Natur: Es ist die Sehnsucht, sich ständig zu bewegen, „über ein herrliches und trübes Indien hinauszugehen“. *Au seul souci de voyager* (aus Mallarmé) war ein Titel, der später von Fernando Mencherini verworfen wurde und diese Musik ist ihm gewidmet, einem großen „stationären“ Reisenden.¹

Die letzte Episode, *Kennst du das Land?* (von Goethe), stürzt sich in alte (und ausgetretene) Gebiete: aber hier wurden andere Wahrnehmungsinstrumente eingeführt, andere Hilfe wurde eingeholt. Verbündete. Seelenverwandte.

Am Ende stehen wir erst am Anfang, weil das Land, von dem wir dachten, dass wir es kennen, doch erst noch erkundet werden muss.

Stefano Scodanibbio

Mas Lugares

Für Streichquartett

Die Idee der Transkription (von ... nach) impliziert und sieht die Anpassung (von ... für), aber, im heutigen Kontext, kann es auch die der Neuerfindung umfassen (von ... zu). Schließlich sprach Berio schon vor Jahren von mehreren Ansätzen, die alle notwendigerweise nebeneinander existierten, zu einem historisierten Text. In diesem Fall gehorchen die verschiedenen Ebenen in erster Linie einem instrumentalen Prinzip, in dem Sinne, dass sie die konstituierenden Aspekte desselben Saiteninstruments sind, die verwendet werden, um unterschiedliche Klangfarben, sowie melodische und harmonische Lösungen vorzuschlagen und bereitzustellen. Sie erforschen daher verschiedene Grade der Übereinstimmung mit dem Text mit Verbindungen, die den Aspekt hervorheben, flanieren, wie zwischen Gemälden in einer Ausstellung.

Verschiedene Monteverdi-Madrigale wurden verwendet, einige nur in fragmentierter Form. Die vollständig Zitierten stammen aus Buch IV:

Io mi son giovinetta

(Ich bin ein junges Mädchen)

Quel augellin, che canta

(Der kleine Vogel, der singt)

Che se tu sè 'l cor mio

(Denn wenn du mein Geliebter bist)

Das Stück wurde in Erinnerung an Luciano Berio geschrieben.

Stefano Scodanibbio

Übersetzt aus dem Englischen von Susanne Grainer

---

¹ Fernando Mencherini (1949–1997) war ein Komponist, der, wie Stefano Scodanibbio, in der Region Marken in Italien lebte.

Stefano Scodanibbio

Der Kontrabassist und Komponist Stefano Scodanibbio wurde 1956 im italienischen Macerata geboren. Seit den achtziger Jahren ist sein Name fest mit der Renaissance des Kontrabasses als Soloinstrument verbunden. Er spielte weltweit auf großen Festivals zahlreiche Werke, die eigens für ihn geschrieben wurden: von Komponisten wie Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, Julio Estrada, Brian Ferneyhough, Vinko Globokar, Salvatore Sciarrino und Iannis Xenakis.

Durch neu entwickelte Techniken hat Stefano Scodanibbio die Klangfarben und den Tonumfang seines Instruments erheblich erweitert. Lange Zeit arbeitete er mit Giacinto Scelsi und Luigi Nono zusammen; wie stilbildend seine Errungenschaften sind, belegt die Partitur von Nonos *Prometeo*, in der es heißt:

„arco mobile à la Stefano Scodanibbio“. Im Juni 2004 brachte er Luciano Berios *Sequenza XIVb* in der Kontrabassversion zur Uraufführung.

Regelmäßig musizierte er in Duokonstellationen mit dem Cellisten Rohan de Saram und dem Trompeter Markus Stockhausen. Überdies unterrichtete er 1996 Kontrabass bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik.

Er arbeitete mit ChoreographInnen und TänzerInnen wie Virgilio Sieni, Hervé Diasnas und Patricia Kuypers sowie dem Theaterregisseur Rodrigo Garcia zusammen.

Als Komponist hat Scodanibbio ein Œuvre von 50 Werken hervorgebracht – der Schwerpunkt liegt dabei auf Partituren für Streicher (*Sei Studi* für Solo Kontrabass, vier Streichquartette, *Concertale* für Kontrabass, Streicher und Schlagwerk, *Six Duos* für unterschiedliche Formationen der vier Streicher, etc.). Viermal wurden seine Werke für die World Music Days der ISCM, der International Society of Contemporary Music, ausgewählt: 1990 in Oslo, 1993 in Mexico City, 2002 in Hongkong und 2006 in Stuttgart. Wichtige Impulse für seine schöpferische Arbeit empfing er durch die Kooperation mit dem Komponisten Terry Riley und dem Dichter Edoardo Sanguineti. Sein Musiktheaterwerk *Il cielo sulla terra* feierte im Juni 2006 in Stuttgart Premiere.

Er spielte Stücke für verschiedene Labels ein.

1983 gründete Stefano Scodanibbio das Festival Rassegna di Nuova Musica, das alljährlich in Macerata stattfindet.

Stefano Scodanibbio starb am 8. Jänner 2012 in Cuernavaca, Mexiko.

Arditti Quartet

Durch seine lebendige und differenzierte Interpretation von Kompositionen der Moderne und Gegenwart hat das Arditti Quartet weltweit einen herausragenden Ruf erlangt. Seit seiner Gründung 1974 durch den Geiger Irvine Arditti sind ihm mehrere hundert Streichquartette gewidmet worden, und so bildete sich das Ensemble mit den Jahren zu einer festen Größe der jüngsten Musikgeschichte heraus. KomponistInnen wie Abrahamsen, Adès, Andriessen, Aperghis, Birtwistle, Britten, Cage, Carter, Denisov, Sillon, Dufourt, Dusapin, Fedele, Ferneyhough, Francesconi, Gubaidulina, Guerrero, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtág, Lachenmann, Ligeti, Maderna, Manoury, Nancarrow, Reynolds, Rihm, Scelsi, Sciarrino, Stockhausen und Xenakis haben ihm die Uraufführung ihrer Werke anvertraut, und das Repertoire des Quartetts umfasst bei vielen dieser und weiterer KomponistInnen die Gesamtheit ihrer Streichquartette.

Das Arditti Quartet ist davon überzeugt, dass für die Interpretation Neuer Musik eine enge Zusammenarbeit mit den KomponistInnen unerlässlich ist, und so suchte es mit ihnen stets den Dialog.

Auch pädagogisch sind seine Mitglieder aktiv: Als ehemalige langjährige Dozenten bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik gaben sie zahlreiche Meisterkurse und Workshops für InterpretInnen und KomponistInnen in der ganzen Welt.

Die Diskographie des Arditti Quartets umfasst über 200 CDs. Allein bei Montaigne Naïve sind 42 Aufnahmen erschienen,

die zahlreiche zeitgenössische KomponistInnen porträtieren und erstmals die Streichquartette der Zweiten Wiener Schule in Gesamtheit präsentieren. Viele Werke wurden in Anwesenheit der KomponistInnen eingespielt, wie zum Beispiel die Quartette Luciano Berios. Auch legendäre Episoden der jüngsten Musikgeschichte wie Stockhausens spektakuläres *Helikopter-Quartett* wurden vom Ensemble auf CD festgehalten.

Das Arditti Quartet hat im Laufe der letzten 40 Jahre zahlreiche Preise erhalten, darunter mehrfach den Deutschen Schallplatten-Preis. Für die Einspielungen von Werken Elliot Carters (1999), Harrison Birtwistles (2002) und Pascal Dusapins (2018) gewann es jeweils den Gramophone Award für die beste Aufnahme zeitgenössischer Musik. 1999 wurde ihm der prestigeträchtige Ernst-von-Siemens-Musikpreis für sein musikalisches Lebenswerk verliehen – eine Auszeichnung, die das Quartett in eine Reihe stellt mit Preisträgern wie Berio, Britten, Carter, Ferneyhough, Lachenmann, Ligeti und Rihm.

Das komplette Archiv des Arditti Quartetts befindet sich in der Sacher Foundation in Basel, Schweiz.

www.ardittiquartet.com

© Astrid Karger

Designare il carattere della musica di un compositore è sempre un azzardo, ancor più se si tratta di un compositore irrequieto. Ma intorno alla musica di Stefano Scodanibbio si torna spesso al concetto di erratica. Simile alla sua vita, del resto. Come è testimoniato dai suoi scritti che dicono di lui quanto il viaggio l'instabilità il desiderio fossero fattori che si ritrovavano nelle sue opere, scritte o improvvisate. Un importante e irrequieto filosofo nell'introdurre il volume che raccoglie quegli scritti (*Non abbastanza per me*, Quodlibet, 2019) ha fatto capire con efficacia i tratti della personalità di Scodanibbio. Quando Giorgio Agamben ricorda la «schiva insaziabilità» dell'amico scomparso fa una sintesi del suo modo di essere e pure della sua musica. Forse la parola «schiva» può sembrare estranea alla materia di lavori come *Voyage That Never Ends*, *Oltracuidansa*, *Ottetto* o come gli stessi *Quartetti* che sono registrati in questo cd, lavori eruttivi e riflessivi, sempre in divenire, sempre pulsanti, a volte febbrili. Eppure quella parola è preziosa per dire la mancanza di retorica, la rigorosa presenza del giudizio e della cura, l'assenza di ogni spunto esibizionistico o anche soltanto coloristico. Quanto alla forma, Scodanibbio la tratta come un elemento della sua apertura intellettuale infinita non come un modo per costringerla. Non la esclude dal suo orizzonte, nel quale l'avventura dell'«informale» è ben visibile. Ancora Agamben ci aiuta a comprendere, cioè a compiere un atto che rende unitario il corpo delle emozioni e delle intuizioni. Si chiede a proposito della musica di Scodanibbio se non è forse «identità di inno e lamento, di elegia e imeneo, rendere udibile e presente ciò che si perde e va via».

Si sta scorrendo qui di un compositore che è stato anche meraviglioso solista di contrabbasso. Anzi, separare la sua attività di scrittura per musica dalla sua attività di interprete di musiche, sue o di altri, in fusione col gigantesco strumento, corpo e corpo, corpo a corpo, abbraccio tra corpi, conflitto amoroso di corpi, sarebbe inutile sforzo di filologi accade-

mici. Scodanibbio può aver scritto per i più vari strumenti o combinazioni di strumenti ma la traccia del vitale rapporto con il suo strumento rimane forte. Rimane come traccia di un gesto, di un modo di avvicinarsi alla musica, dentro, immerso, sconvolto, rinato con la musica come accade solo a chi la suona oltre a scriverla e immaginarla e progettarla. Qui sta la contemporaneità della musica di Scodanibbio. La si ascolta come qualcosa che è in atto non come qualcosa che è stata pensata e poi messa in atto. Eppure c'è preparazione, organizzazione, confronto con le proprie esperienze già compiute in quelle opere. Come è ben chiarito nei *Taccuini* che sono pubblicati nel volume citato. Agamben è di nuovo utilissimo. «I medievali chiamavano ductus la tensione che percorre e anima una forma [...] Nella grafologia, non la forma dei caratteri ma la spinta della mano che li traccia. Non riesco a trovare altro concetto per parlare di Stefano, tanto della sua musica che della sua vita [...] Ductus infinitamente spezzettato e altrettanto ostinatamente ricomposto. Ma sempre teso, a perdifiato».

Mario Gamba

Visas

Tre episodi, tre punti di vista sulle possibilità di vivere la musica oggi con l'organico classico del quartetto d'archi. Nel primo il violino apre un discorso pericolosamente intimo, si corteggiano antiche forme, si osano processi tonali. Nel secondo si propongono sequenze di musica ripetitiva, ma i nuclei ripetuti sono frastagliati. Partono lampi brevi ma il quartetto non smette di melodizzare spregiudicatamente, di giocare con consonanze impreviste quindi inaudite, con una classicità accolta e negata nell'invenzione dell'ipermoderno. Nel terzo in apertura c'è il trionfo del sovracuto traslucido che sprigiona emotività. Poi il quartetto medita con un massimo di inquietudine, nell'attesa ansiosa delle uscite degli strumenti solisti, che arrivano come fremiti di libertà.

Mario Gamba

Lugare que pasan

Un nucleo ondulatorio di suoni, trasparenti e densi nello stesso tempo, è come generativo di episodi, di apparizioni, infine di *accadimenti*. Gli strumenti solisti vengono in primo piano senza mai staccarsi da un «comune» brulicante. Episodi carichi di un lirismo quasi disperato: il desiderio di una impossibile infinita felicità. Poi una parte finale dove il quartetto interloquisce col quartetto, dove si medita errabondi e quieti sugli *accadimenti* che potevano accadere, che forse sono accaduti, che forse non accadranno mai. Qui c'è cordialità di fraseggio e piacere della cantabilità negli intarsi in «pizzicato».

Mario Gamba

Altri visas

Tre episodi per quartetto d'archi

Para llegar a la Montego Bay (cfr. Lezama Lima) è il titolo del primo episodio di questa nuova serie di *Visas* dopo quella scritta a metà degli anni '80. Se il titolo denota i tentativi di arrivare a un luogo, per altro realmente raggiunto, il brano scava invece nelle pulsioni immaginarie tipiche dell'errare compositivo intorno ad una idea fissa.

Il secondo episodio è di altra natura: è l'affanno di spostarsi continuamente, di andare «oltre un'India splendida e torbida». *Au seul souci de voyager* (da Mallarmé) era un titolo poi non più utilizzato di Fernando Mencherini e a lui, grande viaggiatore «da fermo», questa musica è dedicata.

L'ultimo episodio, *Kennst du das Land?* (da Goethe), affonda in territori antichi (e assai battuti): ma altri strumenti di osservazione sono stati introdotti, altri aiuti sono stati chiesti. Alleati. Anime gemelle.

Alla fine non si è che all'inizio perché la terra che si credeva di conoscere, forse, è tutta da esplorare.

Stefano Scodanibbio

Mas Lugares

Per Quartetto d'Archi

L'idea di trascrizione (da ...a) implica e contempla quella di adattamento (da...per) ma, in un contest odierno, può anche abbracciare quella di reinvenzione (da...verso). Del resto già Berio, anni fa, parlava di diversi approcci, tutti necessariamente coesistenti, a un testo storicizzato. In questo caso i vari livelli obbediscono tutti, in primis, a un principio strumentale, nel senso che sono gli aspetti costitutivi degli stessi strumenti ad arco utilizzati a suggerire e fornire le differenti soluzioni timbriche, melodiche e armoniche. Si esplorano dunque diversi gradi di aderenza al testo con collegamenti che evidenziano l'aspetto di passeggiata, come tra quadri di un'esposizione. Diversi sono i madrigali utilizzati, alcuni solo in forma di frammento. Quelli citati integralmente, sono tutti dal IV Libro:

Io mi son giovinetta

Quel augellin, che canta

Che se tu sè 'l cor mio

Il brano è stato scritto in memoria di Luciano Berio.

Stefano Scodanibbio

Area Sismica
– Forlì, Italy
www.areasismica.it

Rassegna di Nuova Musica
– Macerata, Italy

associazione arena sferisterio
– Macerata, Italy

Dedicated to Pierantonio Pezzinga

Thanks to:

Maresa Scodanibbio, Tonino Tesei, Andrea Lambertucci, Giacomo Piermatti,
Fabrizio Ottaviucci, Gianluca Gentili, Ariele Monti

Recording dates: 10–14 April 2016
Recording venues: Teatro Lauro Rossi, Macerata/Italy
Producer: Area Sismica, Rassegna di Nuova Musica

Engineer: Andrea Lambertucci
Artistic Supervisor: Irvine Arditti
Recording Supervisor: Giacomo Piermatti

Editors: Giacomo Piermatti, Andrea Lambertucci, Gianluca Gentili
German Translations: Susanne Grainer
Cover: based on artwork by Maria Moser

0015091KAI –
© 2022 paladino media gmbh, Vienna
© 2022 KAIROS
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK941509101 to 12 austromechna®

Stefano Scodanibbio (1956–2012)

Visas (1985/1987)

1	I episodio – Al Quartetto Arditti	05:38
2	II episodio – Alla compagna di viaggio	06:20
3	III episodio – Vittorio Reta in memoriam	08:25

4	Lugares que pasan – a Adolfo Castañon (1999)	16:46

Altri Visas (2000)

5	I Para llegar a la Montego Bay – a Wolfgang Korb	07:30
6	II Au seul souci de voyager – a Fernando Mencherini	07:25
7	III Kennst du das Land?	05:31

Mas Lugares (su Madrigali di Monteverdi) – a Luciano Berio (2003)

8	Allegro	04:05
9	Io mi son giovinetta	02:45
10	Largo	02:54
11	Quell'augellin, che canta	03:01
12	Che se tu se' 'l cor mio	06:01

TT		71:26
----	--	-------

Arditti Quartet

© 2022 paladino media gmbh, Vienna . © 2022 KAIROS . kairos-music.com
ISRC: ATK941509101 to 12 . Made in the E.U.

0015091KAI

