

DOLCE AMARO

*Renaissance lute music
in Italy and England*

*La musica per liuto
nel Rinascimento
tra Italia e Inghilterra*

Fall 2019

Thursday, September 19
6:00pm
Villa I Tatti

Hopkinson Smith
*eight course lute
liuto otto cori*

This concert is made possible by a generous endowment gift from F. Gordon and Elizabeth Morrill for the promotion of Music and Musicology at I Tatti, in Honor of Bernard Berenson

We express our gratitude to Pedro Memelsdorff
(VIT'04, ESMUC Barcelona, Fondazione Giorgio Cini Venice, Université de Tours)
for his assistance in planning this concert

Photo: G.E. Kidder Smith

Programma

Madrigale (Anonimo, 1536)
Saltarello : La Mantuanella (Anonimo, 1536)
Fantasia (2) dal primo tono (Francesco da Milano, 1497-1543)
Il Pescatore che va cantando (Anonimo, 1536)

Fare Thee Well (Anthony Holborne, 1563-1626)
Muy Linda (Holborne)
My Selfe (Holborne)
Mad Dog (Holborne)

Fantasia 5 (John Dowland, 1563-1626)
Mrs White's Nothing (Dowland)
Fantasia 6 (Dowland)

Preludium (Dowland)
Fantasy by the most famous Gregorio Huwet (and John Dowland)

Lady Clifton's Spirit (Dowland)
As it fell on a holy eve (Holborne)
Heigh Ho Holiday (Holborne)

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651)
Dal Libro primo d'intavolatura di lauto (Roma, 1611)
Toccata 7
Gagliarda 12

Toccata 6
Canario
Toccata 1

Renaissance lute music in Italy and England

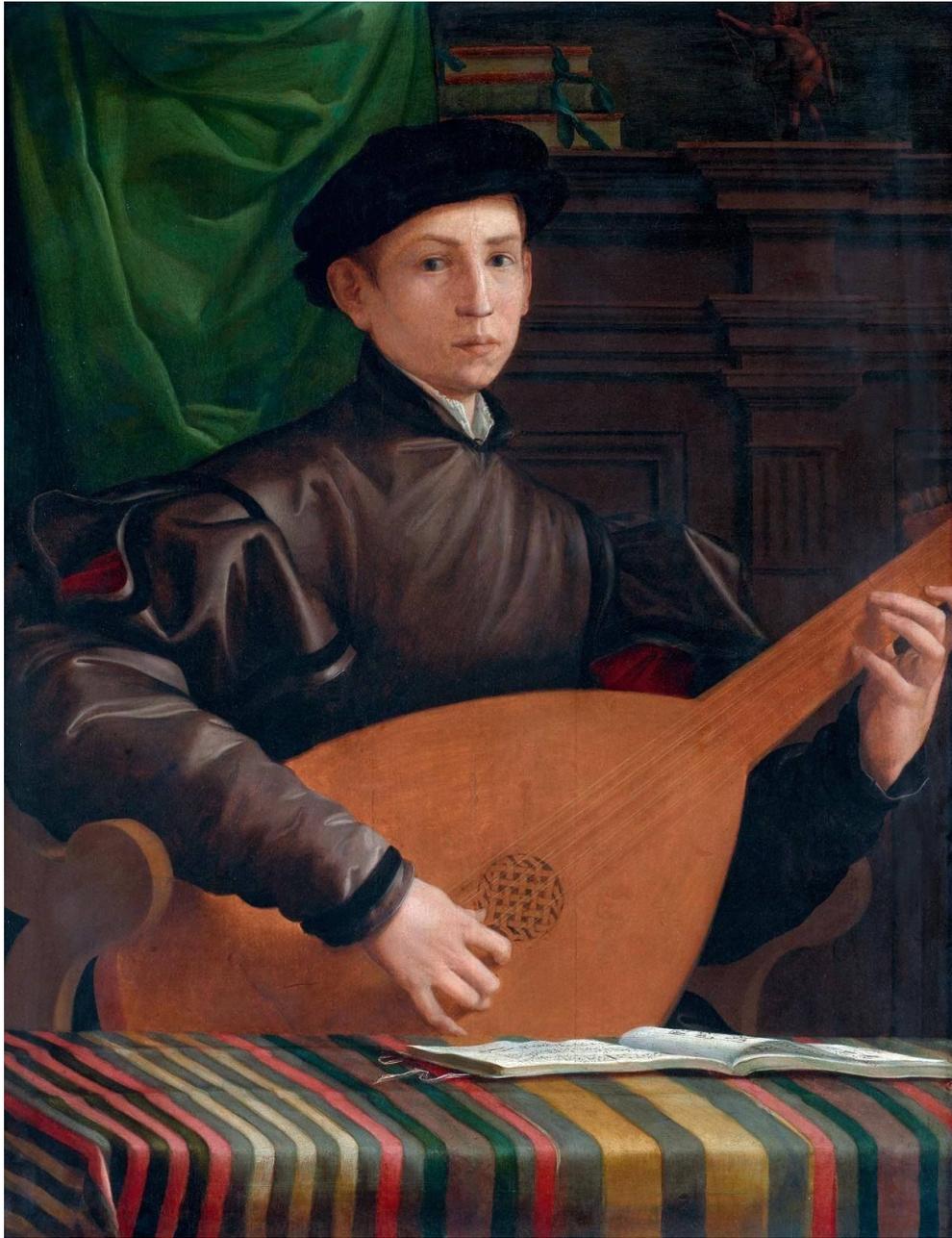
This program takes us from the formal clarity of the "classic" period of Italian Renaissance lute music of the 1530's up to the breakthrough into the *seconda pratica* with its almost untamable invention and energy. And in between we have the lyrical depth and charm of the Elizabethan period with its unmistakable English gift for melody.

It was only after Francesco da Milano left Papal service that his compositions began to be published in editions, some of which were definitely authorized by him and others, clearly pirated. The Fantasia played here (published in Venice in 1536) is full of clever imitations and delights in musical lines that meander to and fro in complement and contrast to one another. The two dances are from Castiglione's Milanese collection, of the same year. The madrigal intabulation is from a manuscript source.

In modern publications, most Renaissance instrumental pieces in triple time are labeled galliards (a lively jumping dance) even when there is no mention of the dance in their original titles. In the first group of Holborne pieces, all from manuscript sources (as is the great majority of English lute music of the period), there are two triple-time pieces that are clearly galliards. The other two are character pieces which only come to life at a slower lilt.

The first Dowland Fantasy in the program opens with a lamentation-like motive. A brilliant piece in many sections, it is known in only one source. The other, more energetically imitative Fantasy is found in one English source and a recently-discovered Manuscript in Lvov in western Ukraine. Between the two Fantasies is *Mrs White's Nothing*, a piece that exists only as a fragment. Half of the piece is a reconstruction. Can you tell which parts are original?

The Huwet Fantasy and *Lady Clifton's Spirit* were both printed by Dowland in a publication of 1610, *A Varietie of Lute Lessons*. Only one year later, but a world apart stylistically, Kapsperger's first book appeared in Rome. A second book was published but appears not to have survived, a third, also lost, was apparently ready for publication. While Dowland's anthology primarily looks back to the repertoires of the 1590's, Kapsperger's *Libro Primo di Lauto* definitely points to the future. The composer, a fixture in the Barberini household (as was Frescobaldi) and a central figure in Roman musical life, combines virtuosity with emotional extremes and daring contrasts.

Francesco Salviati, *Portrait of a Lute Player*, c. 1545-1550,
Paris, Musée Jacquemart-André

La musica per liuto nel Rinascimento tra Italia e Inghilterra

Questo programma ci mostra un panorama musicale che va dalla chiarezza formale del periodo "classico" della musica rinascimentale italiana per liuto degli anni trenta del '500, fino alla svolta della *seconda pratica*, a inizio '600, caratterizzata da un'inventiva e un'energia pressoché incontenibili. Fra questi due estremi troviamo la profondità melodica e il fascino dall'inconfondibile lirismo britannico, tipico del periodo elisabettiano.

Le composizioni di Francesco da Milano iniziarono a essere pubblicate solo dopo che questi si dimise dal suo incarico a servizio del papa. Alcune opere vennero date alle stampe con la sua piena autorizzazione, altre invece in edizioni palesemente pirata. La Fantasia eseguita in questa occasione (pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1536) è ricca di ricercate allusioni e raffinatezze melodiche che si richiamano l'un l'altra, per analogia o per contrasto. Le due danze sono tratte dalla raccolta *Intabolatura de leuto de diversi autori* stampata a Milano da Giovanni Antonio da Castiglione nello stesso anno. Il Madrigale proviene invece da una fonte manoscritta di intavolature.

Nelle edizioni moderne, i brani strumentali del Rinascimento in ritmo ternario sono generalmente denominati *gagliarde* (una vivace danza dall'andamento moderatamente veloce), anche quando non compaiono immediati riferimenti alla danza nei titoli originali. Nel primo gruppo di brani di Holborne, tutti provenienti da fonti manoscritte (come da tradizione per la maggior parte della musica inglese per liuto del periodo), ci sono due composizioni in tempo ternario che sono schiettamente gagliarde. Gli altri due sono pezzi di carattere dall'incedere più lento.

Nel programma, la prima Fantasia di Dowland del programma, che si apre con un motivo simile a un lamento, seguito da sezioni brillanti, è tramandata da una sola fonte. L'altra Fantasia, più energicamente imitativa, è attestata da un testimone a stampa inglese nonché da un manoscritto musicale conservato a Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Tra le due fantasie c'è Mrs White's Nothing, un brano di cui ci è pervenuto solo un frammento. Metà della composizione è stata infatti ricostruita. Sapreste individuare quali sono le parti originali?

La Fantasia di Gregorio Huwet e Lady Clifton's Spirit furono entrambe pubblicate nel 1610 a Londra in una raccolta dal titolo *Varietie of Lute-Lessons*. Il primo libro delle intavolature di Kapsperger apparve a Roma solo un anno dopo, nel 1611, ma esso appartiene stilisticamente ad un universo separato. Anche un secondo libro di sue intavolature fu pubblicato, ma non sembra esserne sopravvissuto alcun esemplare e un terzo, anch'esso perduto, era a quanto pare pronto per la stampa. Mentre l'antologia di Dowland si basa principalmente sul repertorio in voga negli anni novanta del sedicesimo secolo, il *Libro primo di lauto* di Kapsperger guarda decisamente al futuro. Il compositore italiano d'origine tedesca, ben introdotto presso i Barberini (come il Frescobaldi) e figura centrale nella vita musicale romana, combina il virtuosismo con un'espressività accentuata e audaci contrasti.

Bartolomeo Veneto and workshop, *Lady Playing a Lute*, c. 1530,
J. Paul Getty Museum

Hopkinson Smith

Born in New York in 1946, Swiss-American lutenist Hopkinson Smith graduated from Harvard with Honors in Music in 1972. His instrumental studies took him to Europe where he worked with Emilio Pujol, a great pedagogue in the highest Catalan artistic tradition, and with the Swiss lutenist, Eugen Dombois, whose sense of organic unity between performer, instrument, and historical period has had lasting effects on him. He has been involved in numerous chamber music projects and was one of the founding members of the ensemble Hespèrion XX. Since the mid-80's, he has focused almost exclusively on the solo repertoires for early plucked instrument, producing a series of prize-winning recordings for Astrée and Naïve, which feature Spanish music for vihuela and baroque guitar, French lute music of the Renaissance and baroque, English and Italian music of the 16th early 17th century and music from the German high baroque.

The recording of his lute arrangements of the Bach solo violin Sonatas and Partitas, released in the year 2000, has been universally acclaimed by the press. Gramophone magazine called it “the best recording of these works on any instrument”. A Dowland recording, released in early 2005, won a Diapason d’Or and was called ‘wonderfully personal’ in a review in the New York Times. A recording with music from the world of Francesco da Milano, was awarded a Diapason d’Or de l’Année (the French equivalent of a Grammy award) in November 2009 and has been called “the first recording to do justice to Francesco’s reputation.” A CD with the first three Bach Cello Suites played on the German Theorbo was released in early 2013, has also won a Diapason d’Or and was called “totally riveting” in the BBC Music Magazine.

Hopkinson Smith has performed and given master classes throughout Eastern and Western Europe, North and South America, Australia, New Zealand, Korea and Japan sometimes combining the life-style of a hermit with that of a gypsy. In 2007 and 2009, he gave concerts and workshops in Palestine under the auspices of the Barenboim-Said Foundation and the Swiss Arts Council. In 2010, he received the music prize from the Italian Region of Puglia with the inscription “maestro dei maestri, massimo interprete delle musiche per liuto dell’antica Europa Mediterranea”. He lives in Basel, Switzerland, where he teaches at the Schola Cantorum Basiliensis.

Hopkinson Smith

Nato a New York nel 1946, il liutista svizzero-americano Hopkinson Smith si è laureato con lode in musicologia, ad Harvard, nel 1972. I suoi studi lo hanno portato in Europa dove ha collaborato con il grande didatta catalano Emilio Pujol e con il liutista svizzero Eugen Dombois, il cui senso dell'unità organica tra musicista, strumento e periodo storico di riferimento, ha avuto un effetto determinante sulla sua formazione. Hopkinson Smith è stato uno dei fondatori dell'ensemble Hespèrion XX, oltre ad aver preso parte a numerosi altri progetti di musica da camera. Dalla metà degli anni '80, si è concentrato quasi esclusivamente sul repertorio solistico per strumenti antichi a corde pizzicate, realizzando una serie di incisioni discografiche per Astrée e Naïve, vincitrici di numerosi riconoscimenti. La sua discografia include musica spagnola per vihuela e chitarra barocca, musica francese per liuto del Rinascimento e del periodo barocco, musica inglese e italiana del XVI e XVII secolo e musica del primo barocco tedesco.

La registrazione dei suoi arrangiamenti per liuto delle Sonate e partite per violino solo di Bach, pubblicata nel 2000, è stata acclamata dalla critica specializzata. La rivista Gramophone l'ha definita "probabilmente la migliore incisione in circolazione di queste opere – su qualsiasi strumento". Un'altra registrazione con musiche di Dowland, pubblicata nel 2005 e vincitrice di un Diapason d'Or, è stata definita "meravigliosamente personale" in una recensione del New York Times. L'incisione discografica con musica dell'ambiente di Francesco da Milano è stata premiata nel 2009 con un Diapason d'Or de l'Année (l'equivalente francese di un Grammy) ed è stata definita "la prima registrazione a rendere giustizia alla reputazione di Francesco da Milano". Le prime tre Suite per violoncello solo di Bach, eseguite alla tiorba tedesca, sono state pubblicate nel 2013, vincendo un Diapason d'Or e sono state definite "totalmente avvincenti" dal BBC Music Magazine.

Hopkinson Smith ha suonato e ha tenuto corsi di perfezionamento in Europa, America del Nord e del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Corea e Giappone, a volte combinando uno stile di vita eremitico ad uno gitano. Nel 2007 e nel 2009, ha tenuto concerti e seminari in Palestina sotto l'egida della Fondazione Barenboim-Said e del Swiss Arts Council. Nel 2010, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Regione Puglia con la motivazione "maestro dei maestri, massimo interprete delle musiche per liuto dell'antica Europa Mediterranea". Vive a Basilea, in Svizzera, dove insegna alla Schola Cantorum Basiliensis.

Photo: Philippe Gontier

I TATTI

THE HARVARD UNIVERSITY CENTER
FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES

*This program accompanies an invitation-only concert
and is not intended for public distribution*