

Costruttori di Armonie

La liuteria, dalla materia al gesto

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Mahler, Milano

con il patrocinio di

un progetto di

in collaborazione con

con il sostegno di

con il contributo di

a cura di
Virginia Villa
Fondazione Antonio Stradivari
Cremona - La Triennale

coordinamento generale
Alberto Cavalli
Alessandra de Nitto
con la collaborazione di
Federica Cavriana
Fondazione Cologni
dei Mestieri d'Arte

con la consulenza di
Paolo Dalla Sega

con l'assistenza di
Angela Bonecchi
Nucci Padovese
Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi

progetto espositivo
BeL-Bianchini e Lusiardi
Architetti Associati, Cremona

si ringraziano i Maestri Liutai di Cremona

grazie a
Evelyn e Herbert Axelrod

ALI-Associazione Liutaria Italiana
Civica Scuola di Liuteria di Milano
Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona
Scuola di Liuteria di Parma
Magnifica Comunità di Fiemme

allestimento
Il Modulo di Gamba, Brescia

mostra fotografica
Emanuele Zamponi

testi
Alessandro Bardelli
Claudio Canevari
Virginia Villa

progetto grafico
Studio Loveeman
Lara Gil

installazione aerea e
facciata Auditorium
Riccardo Bergonzi

visite guidate e laboratori
Le Voci della Città

www.costruttori armonie.it

Costruttori di Armonie

La liuteria, dalla materia al gesto

La mostra *Costruttori di Armonie. La liuteria, dalla materia al gesto*, allestita dal 6 dicembre 2012 al 7 aprile 2013 presso l'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, rende omaggio all'eccellenza della grande liuteria italiana e cremonese.

Mestiere d'arte fra i più ricchi di storia, di tradizione e di valenze artistiche e culturali, la liuteria è anche straordinaria realtà produttiva, che trova tuttora in Cremona la sua espressione più alta e riconosciuta a livello mondiale.

Il progetto espositivo, posto sotto il patrocinio del Comune di Milano, nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, istituzione milanese privata non profit che sostiene l'alto artigianato, la Fondazione Antonio Stradivari Cremona - La Triennale e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (*laVerdi*), con l'intento di estendere a un pubblico vasto e qualificato la conoscenza della liuteria.

Il progetto si avvale della collaborazione del Museo del Violino, la cui apertura ufficiale è prevista a Cremona per la primavera 2013: una struttura unica al mondo, allo stesso tempo auditorium e museo, laboratorio di ricerca e centro di studi.

L'iniziativa è resa possibile dal contributo di Vacheron Constantin, che ne è *main sponsor*. La più antica manifattura ginevrina di alta orologeria

che sempre sostiene e promuove i mestieri d'arte nel mondo con opere di mecenatismo culturale volte a valorizzare un *savoir faire* che è un patrimonio vivente. Vacheron Constantin è partner ufficiale delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte e sostiene la musica attraverso prestigiose partnership quali quelle con l'Opéra di Parigi e l'OSR-Orchestre de la Suisse Romande.

La mostra è sostenuta inoltre da Intesa Sanpaolo, istituto da sempre sensibile e attivo nella diffusione della cultura e dell'eccellenza del fare.

La liuteria è una attività di alto artigianato che ha trovato 500 anni fa a Cremona il suo habitat ideale per svilupparsi, grazie alla presenza e all'azione di Andrea Amati; ha raggiunto il suo apice circa due secoli dopo con Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri del Gesù e Carlo Bergonzi; è vivissima oggi nelle 155 botteghe artigiane di liuteria cremonesi. Una tradizione e una concentrazione di attività assolutamente uniche al mondo. Un primato di eccellenza che il nostro Paese detiene da sempre e che il mondo ci riconosce e ci invidia. Questa gloriosa tradizione vive attivamente grazie a una rete virtuosa che si è sviluppata sul territorio e trova i suoi baluardi nelle importanti istituzioni locali e nella loro azione di diffusione e di salvaguardia. Si tratta di uno dei pochi distretti di eccellenza italiani in cui realmente si fa "sistema", tutelando e promuovendo i maestri d'arte per ciò

che sono: un patrimonio vivente.

Professione da sempre considerata prestigiosa, quella del liutaio è ancora oggi un'attività dallo straordinario valore culturale che la mostra *Costruttori di Armonie* si propone di portare anche all'attenzione dei giovani come possibile percorso professionale per trasformare il talento in mestiere. Il mestiere del liutaio viene dunque illustrato, evocato e messo in scena in modo immediato e facilmente comprensibile, nonostante la sua complessità, attraverso opere, immagini, materiali, strumenti, attrezzi di lavoro, ambienti e installazioni.

La rassegna fotografica firmata da Emanuele Zamponi, un autore che da tempo rivolge lo sguardo al lavoro artigiano, rappresenta forse in questa esposizione il più eloquente e coinvolgente tributo ai protagonisti di questo mondo, spesso silenziosi e ignoti ai più. Realizzate presso alcuni degli atelier dei maestri liutai cremonesi, che hanno generosamente aperto le porte dei loro piccoli santuari del fare, le immagini raccontano con forza questo mestiere d'arte straordinario cogliendone volti, gesti, ambienti, luci, colori, suoni e silenzi. Sono mondi densissimi di atmosfere e di significati, ai quali raramente è dato accedere e che qui si svelano ai nostri occhi con poetico realismo.

Il catalogo della mostra, edito da Marsilio, e il libro per ragazzi *I sogni di Liu To* di Roberto Piumini e Paolo Rui, edito da Carthusia, sono disponibili presso il bookshop dell'Auditorium e nelle migliori librerie.

2012 2013

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Nel contesto dell'esposizione si inserisce significativamente un calendario di incontri alla presenza di personalità di primissimo piano nel mondo della liuteria, dell'organologia, della musica, dell'arte, del collezionismo e della cultura, con alcuni importanti momenti musicali e laboratori con le scuole di liuteria.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico con ingresso libero e gratuito.

Visite guidate per le scuole:

Le Voci della Città
Tel 02 39 10 41 49
www.levocidellacitta.it

Dicembre
Mercoledì 12 - ore 18.30
Il bosco dei violini

Gennaio
Venerdì 11 - ore 18.00
I segreti della liuteria: miti e verità dei grandi strumenti classici

Mercoledì 30
La musica della memoria

ore 20.00
I violini di Amnon
Proiezione del filmato

ore 20.30
Cabaret Yiddish
di e con Moni Ovadia

Febbraio
Venerdì 22 - ore 18.00
Liuteria in poesia

Marzo
Mercoledì 20
ore 18.30
Gli amici di Stradivari: la passione del collezionismo

Aprile
Dal 5 al 7 aprile tre giorni di laboratori e incontri con le Scuole di liuteria di Milano e Cremona, in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte

Venerdì 5 - ore 18.00
I maestri liutai raccontano

Sabato 6
ore 14.00 / 18.00
Laboratorio di liuteria

ore 15.00
Lezione con Stradivari

ore 16.00
Intermezzo dolce

ore 17.00
40 micron sopra il legno. Dentro la vernice dei violini

Domenica 7
ore 10.00 / 15.00
Laboratorio di liuteria

ore 14.00
Mani per suonare, mani per costruire

Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
Largo Mahler, Milano

METROPOLITANA
linea 1/linea 3
fermata duomo e tram 3
linea 2
fermata p.ta genova e autobus 59
fermata romolo e autobus 90/91
fermata famagosta e autobus 59

TRAM
linea 3
fermata davanti all'auditorium in largo mahler
linea 9
fermata p.le xxiv maggio
linea 15
fermata castelbarco giambologna

AUTOBUS
linea 59/71
fermata davanti all'auditorium in largo mahler
linea 90/91
fermata tibaldi/meda

Orari di apertura al pubblico:
martedì - domenica
14.30 / 19.00

e durante tutti i concerti de *laVerdi*

Ingresso libero

www.costruttori armonie.it

Costruttori di Armonie

La liuteria, dalla materia al gesto

6 dicembre 2012
7 aprile 2013

Il bosco dei violini

Dicembre 2012 - Mercoledì 12 ore 18.30

Gli incontri di “Costruttori di Armonie”

iniziano dal racconto dei boschi della Val di Fiemme e degli straordinari “abeti di risonanza” che li popolano: fin dai tempi di Stradivari, un vero e proprio tesoro della grande liuteria mondiale nel cuore del patrimonio della Magnifica Comunità di Fiemme, in Trentino, istituzione plurisecolare che amministra il territorio come bene comune. La conservazione, la valorizzazione, la comunicazione di questa preziosa e viva eredità attraverso eventi e iniziative di cultura e spettacolo, di rilievo internazionale, anche in occasione dei prossimi Mondiali di sci nordico, nel febbraio 2013 in Val di Fiemme: arte e ambiente, natura e cultura dai paesaggi locali agli scenari globali della creatività e della ricerca estetica.

Con Giuseppe Zorzi *Scario Magnifica Comunità di Fiemme*

Bruno Felicetti *Direttore Azienda per il Turismo Val di Fiemme*

Fabio Ognibeni *Ciresa srl, Tavole Armoniche, Tesero*

Chiara Bassetti *Responsabile Area eventi cultura prodotti, Trentino Marketing*

Modera Paolo Dalla Sega

Direzione MEC - Master Eventi Culturali Università Cattolica del Sacro Cuore

La musica della memoria

Gennaio 2013 - Venerdì 30

I violini di Amnon

ore 20.00

Introduzione di Paolo Bodini *Presidente della Fondazione Antonio Stradivari Cremona – La Triennale*

Proiezione del filmato

In collegamento con la Giornata della Memoria, a ricordo della tragedia della Shoah, questa speciale serata viene aperta dal toccante filmato dedicato ai violini della memoria di Amnon Weinstein, il liutaio israeliano che da decenni colleziona e restaura violini appartenuti a musicisti morti nei campi di sterminio o dispersi nella Shoah. Nella sua bottega di Tel Aviv i suoi “violini della speranza” riprendono vita e tornano a suonare nelle mani di grandi musicisti. Così, grazie alle appassionate ricerche di Weinstein, in tutta Europa questi strumenti carichi di storia e di dolore riemergono dalle tenebre dell'Olocausto. Perché, come ama dire Amnon, “finché c'è musica, c'è speranza”.

Con Renato Meucci *Organologo*

Luca Santaniello *Primo Violino Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi*

Liuteria in poesia

Febbraio 2013 - Venerdì 22 ore 18.00

Nasce dal desiderio di raccontare la magia del mestiere del liutaio ai giovani, che rappresentano il futuro dei mestieri d'arte, *I sogni di Liu To*: un piccolo grande libro per ragazzi edito da Carthusia, primo titolo della collana Storie-talentuose.

Scritto da un grande autore, Roberto Piumini e illustrato da un grande artista, Paolo Rui, svela con incantevole senso poetico i segreti della liuteria. Partendo da tre sogni, nel corso dei quali al piccolo Liu To appaiono proprio Amati, Stradivari e Guarneri del Gesù, i grandi maestri del passato che gli indicano la strada del successo... come vincitore, forse, di un'Olimpiade della liuteria. La speranza è che grazie a iniziative come questa siano in molti i giovani a sognare un mestiere d'arte per il loro futuro. Una strada fatta di abnegazione e di talento, di fatica e di impegno, ma ricca di soddisfazioni umane e professionali.

In questa speciale occasione l'autore Roberto Piumini reciterà tra prosa e versi per il piacere del pubblico *I sogni di Liu To*, con l'accompagnamento musicale a cura di Le Voci della Città. Paolo Rui ci racconterà come nasce il percorso illustrativo del libro.

È quello che Moni Ovadia chiama il “suono dell'esilio, la musica della disperazione”: in una parola della diaspora. Nelle due parole del titolo si racchiude tutta la sua magia irripetibile: è un cabaret in senso stretto – nel suo alternare brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni – ma “sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe”, perché dedicato a quella parte di cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica. La musica Klezmer deriva dalle parole ebraiche Kley Zemer, che si riferiscono agli strumenti musicali (violino ed archi in genere e clarinetto) con cui si suonava la musica tradizionale degli Ebrei dell'est europeo a partire dal XVI secolo.

Liuteria in poesia

Febbraio 2013 - Venerdì 22 ore 18.00

I amici di Stradivari: la passione del collezionismo

Marzo 2013 - Mercoledì 20 ore 18.30

friends of Stradivari è un club speciale. Ne fanno parte collezionisti di tutto il mondo uniti dalla passione per gli strumenti storici italiani, ma anche dal desiderio di condividere i loro preziosi capolavori nel segno di una comunità virtuale che vede Cremona al centro.

Questo incontro riunisce intorno a Virginia Villa, fondatrice di *friends of Stradivari*, cinque amici che racconteranno al pubblico la loro storia.

Carlo Alberto Carutti, ingegnere per professione e musicista per vocazione, possiede nella sua ingente collezione la chitarra raffigurata da Edgar Degas in un famoso dipinto in cui ritrae il padre Auguste. La sua passione e il lavoro lo hanno portato in giro per il mondo ad affiancare alla sua stupenda collezione di opere pittoriche otto/novecentesche chitarre, liuti, mandolini, violini e altri preziosi strumenti che fanno del suo salotto una vera “camera delle meraviglie”. *Gianni Accornero* è autore di numerose pubblicazioni soprattutto sulla liuteria piemontese e su quella storica degli strumenti a pizzico. Nel corso degli anni ha raccolto una delle più consistenti collezioni private dedicate a questi strumenti che presta regolarmente per esposizioni e studi. Il più recente tra i *friends of Stradivari* è *Roberto Domenichini*, ingegnere che ha deciso di dedicare il suo tempo libero alle ricerche sulla storia della chitarra Sabionari costruita da Antonio Stradivari nel 1679 e conservata dalla sua famiglia da ottant'anni. La chitarra è oggi esposta a Cremona presso il Museo Stradivariano accanto ai disegni originali della bottega del grande maestro.

Antonio Monzino appartiene alla settima generazione di una famiglia milanese che dal 1750 si occupa di strumenti musicali. Nel 2000 gran

parte della Collezione Monzino che ha segnato la storia della liuteria milanese dell'800 e 900 è stata donata al Museo Civico del Castello Sforzesco di Milano. *Francesca Peterlongo* oggi rappresenta la generazione più giovane della “Fondazione Pro Canale”, che ha come scopo istituzionale la gestione e la conservazione di importanti strumenti ad arco tra i quali Stradivari, Amati, Guarneri e Guadagnini. La Fondazione valorizza e rende fruibile tale patrimonio attraverso l'affido gratuito degli strumenti a giovani musicisti vincitori di prestigiosi concorsi internazionali o prime parti di grandi orchestre.

Con Gianni Accornero Carlo Alberto Carutti Roberto Domenichini Antonio Monzino Francesca Peterlongo

Modera Marco Carminati *Il Sole 24 Ore*

Con la *partecipazione del chitarrista* Luigi Attademo

Questo importante appuntamento annuale, promosso dall'Institut National des Métiers d'Art in tutta la Francia e in numerosi paesi europei, si prefigge di portare all'attenzione del grande pubblico l'importanza, la bellezza e la vitalità dell'artigianato d'arte d'eccellenza con tre giorni di appuntamenti, atelier aperti al pubblico, esposizioni, convegni, incontri con i maestri.

Questo incontro riunisce intorno a Virginia Villa, fondatrice di *friends of Stradivari*, cinque amici che racconteranno al pubblico la loro storia.

Con Gianni Accornero Carlo Alberto Carutti Roberto Domenichini Antonio Monzino Francesca Peterlongo

Modera Marco Carminati *Il Sole 24 Ore*

Con la *partecipazione del chitarrista* Luigi Attademo

Questo importante appuntamento annuale, promosso dall'Institut National des Métiers d'Art in tutta la Francia e in numerosi paesi europei, si prefigge di portare all'attenzione del grande pubblico l'importanza, la bellezza e la vitalità dell'artigianato d'arte d'eccellenza con tre giorni di appuntamenti, atelier aperti al pubblico, esposizioni, convegni, incontri con i maestri.

Questo incontro riunisce intorno a Virginia Villa, fondatrice di *friends of Stradivari*, cinque amici che racconteranno al pubblico la loro storia.

Con Gianni Accornero Carlo Alberto Carutti Roberto Domenichini Antonio Monzino Francesca Peterlongo

Modera Marco Carminati *Il Sole 24 Ore*

Con la *partecipazione del chitarrista* Luigi Attademo

I maestri liutai raccontano

Incontro con i maestri liutai dell'ALI Associazione Liutaria Italiana

Aprile 2013 - Venerdì 5 ore 18.00

L'A.L.I., Associazione Liutaria Italiana, nasce a Cremona nel Gennaio 1980 con scopi di assistenza culturale e tecnica ai propri iscritti. Riunisce liutai e archettai professionisti, liutologi, studiosi, esperti e amanti dell'arte liutaria, dilettanti, ed è aperta a tutti coloro che ne accettano le finalità. Favorisce il diffondersi e il propagarsi dell'attività liutaria e della sua cultura. Ha come organo ufficiale la rivista “Liuteria, Musica, Cultura” che pubblica articoli culturali musicali, scientifici e tecnici sulla liuteria, le cronache degli avvenimenti nazionali e internazionali più importanti. Al suo interno si è costituito il Gruppo Liutai e Archettai Professionisti, che ha lo scopo di salvaguardare e continuare la nobile tradizione del passato, mantenendo nella propria produzione i principi di lavorazione manuale, di personalità, di estetica e armonia che hanno da sempre contraddistinto i capolavori della liuteria italiana. Ce ne parlano la Presidente Anna Lucia Maramotti Politi, architetto e storico del restauro, e i Maestri liutai dell'ALI.

Con Anna Lucia Maramotti Politi *Presidente ALI- Associazione Liutaria Italiana*

Virginia Villa, *Direttore Fondazione Stradivari Cremona – La Triennale*

Con Claudio Canevari *Docente della Civica Scuola di Liuteria di Milano*

Con Giorgio Scolari *Liutaio e docente, IIS Stradivari, Cremona*

Laboratorio di liuteria

Sabato 6 - ore 14.00 alle 18.00

Lezione con Stradivari

Incontro con la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona

ore 15.00

La liuteria coniuga gli aspetti creativi del lavoro artigianale con solide competenze tecniche. Questi contenuti caratterizzano il percorso formativo proposto dalla Scuola di Liuteria di Cremona, non a caso intitolata ad Antonio Stradivari.

Giorgio Scolari, Maestro liutaio cremonese ma anche docente, racconta come, a Scuola, la tradizione, fatta di abilità, esperienza e del mistero di antichi segreti, si coniughi con l'innovazione continua permessa da ricerche sempre più approfondite su lavorazioni, legni e vernici, di come vengano esplorate le affascinanti possibilità della materia e del suono attraverso la tecnica, l'esercizio e l'ingegno, spesso mediate dalle specifiche attitudini di ciascuno studente. I corsi, infatti, sono frequentati da allievi di tutto il mondo, spesso con conoscenze e provenienza assai diverse. Durante le lezioni si viene così a creare un clima unico e cosmopolita, ricco di apporti culturali con elementi comuni. Non a caso i più celebrati Maestri del Novecento hanno insegnato qui; i loro allievi sono i grandi costruttori di oggi, spesso premiati nei maggiori Concorsi internazionali, ri- affermando quotidianamente il valore e il ruolo della Scuola nel panorama della liuteria contemporanea.

Con Claudio Canevari *Docente della Civica Scuola di Liuteria di Milano*

Intermezzo dolce

ore 16.00

40 micron sopra il legno. Dentro la vernice dei violini

Incontro con la Civica Scuola di Liuteria di Milano

ore 17.00

40 micron sopra il legno di un violino c'è la vernice: un sottile e lucente strato protettivo, che conferisce colore e valorizza la venatura e le peculiarità naturali dei legni che costituiscono uno strumento. Le vernici della tradizione liutaria sono ancora oggi composte interamente da materiali di origine naturale, provenienti dai quattro angoli del mondo; la preparazione di una vernice era un'attività artigianale altamente specializzata che richiedeva profonde conoscenze delle materie prime, celate sotto impetrabili segreti di bottega o divulgate attraverso trattati e ricettari. Accantonata la mitologia che ne faceva il segreto dei grandi liutai del passato, la vernice dei violini antichi è oggi oggetto di studio da parte di scienziati, storici dell'arte, della liuteria ed esperti di tecnologie storiche; oggi è possibile scoprire la composizione di una vernice ricorrendo a raffinatissime tecniche di analisi chimico-fisica e confrontando i dati ottenuti con quanto riferiscono le numerose fonti storiche.

Con Lorenzo Girodo *Musicista, docente di Storia degli Strumenti Musicali presso la Civica Scuola di Liuteria di Milano*

Alessandro Peiretti *Maestro liutaio, violoncellista dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi*

Laboratorio di liuteria

Domenica 7 - ore 10.00 / 15.00

Mani per suonare, mani per costruire

ore 14.00

Il violoncello attraverso la lente della storia degli strumenti musicali e dell'arte liutaria mediata dai rapporti tra i virtuosi di oggi e i costruttori di un tempo.

Dai violoncelli di Antonio Stradivari e dei suoi contemporanei creati per i virtuosi delle corti europee alla trasformazione della tecnica e del gusto musicale e l'ispirazione della liuteria contemporanea.

Il violoncello contemporaneo nella particolare mediazione di uno strumentista-liutaio: mani che suonano e che costruiscono, una doppia sensibilità per elaborare un progetto costruttivo da un metodo storico al servizio della ragione della musica.

Con Lorenzo Girodo *Musicista, docente di Storia degli Strumenti Musicali presso la Civica Scuola di Liuteria di Milano*

Alessandro Peiretti *Maestro liutaio, violoncellista dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi*