Keiko Yamaguchi - *violin*

Rosario Conte - *guitar*

LA LANTERNA MAGICA

	Sonata 3	
1.	Introduzione Prestissimo	00:53
2.	Larghetto Cantabile	04:24
	Sonata 2	
3.	Adagio Cantabile	02:57
4.	Rondoncino Andatino Tempo di polacca	04:18
5.	*Minuetto simigliato alla gentilissima sig.a Emiglia Denegro*	01:28
	Sonata 15	
6.	Introduzione Maestoso	00:56
7.	Tema Con Variazioni, Andante moderato	05:06
8.	Rondó Allegretto	06:24
9.	*Sonata n. 35 per la chitarra francese*	01:48
	Sonata 5	
10.	Allegro Assai	04:47
11.	Andantino Vivace, Tema con variazioni	04:17
12.	*Sonatina per la chitarra francese di Niccolo Paganini*	05:41
	Sonata 6	
13.	Larghetto Cantabile	03:52
14.	Rondo Allegro Assai	05:48
15.	*Minuetto che va chiamando Dida per chitarra francese*	02:33
	Sonata 17	
16.	Introduzione Andante Corrente	00:32
17.	Andante Cantabile	02:38
18.	Rondo Allegro Vivo	05:21
19.	**Cantabile Op. 17**	05:03

total time 68:53

All titles except 19. from "Centone di Sonate per Violino e Chitarra"

“You need not travel the world at all to know it; I can describe it. Furthermore, I know the world and see it as a *Lanterna magica*, a magic lantern.”

(Niccolò Paganini, in a letter sent from London to his friend, the lawyer Luigi Guglielmo Germi, in Genoa, dated 29th of February 1832)

Anyone who doesn’t know Genoa should go there and wander through the narrow alleys of the historic city center, and discover the wonderful and surprising views of different corners of the city, which give the effect of expanding the ever-decreasing available space through the effects of changing perspective. Moreover, I would recommend descending on foot from the wooded heights above the harbor down through the twisted network of steps and passageways leading between the houses, into the medieval center of the city, all the way down to the sea.

Genoa is simply beautiful. Its allure and its poetry are moving, I think, because of their austerity—the austerity of a harbor city, which is so busy that it never has the calm required for self-contemplation. Genoa doesn’t have the intention to *appear* beautiful; it simply is beautiful, soberly and touchingly beautiful. My impression is that this city produces people with a well-developed appreciation for practicality, people with an inclination not for tranquility, but for a certain pragmatism. It is a pragmatism that I would call “poetic,” as would any romantically inclined visitor.

In this busy city, on the 27th of October 1782, Niccolò Paganini was born in a tiny street, at that time called the *"Passo di Gattamora"*. His family lived in modest circumstances; his father Antonio was a dock worker. Niccolò received his fist mandolin lessons from his father, who was an amateur player of the instrument, at the age of seven. Niccolò showed an exceptional musical gift from the very beginning, and his father thought it fitting therefore, for the boy to have additional violin lessons, just like his older brother Carlo. Thanks to his tireless studies and his astonishing musical gifts, in only a few months Niccolò developed a proficiency on the violin which would eventually make him one of the greatest and most legendary violinists of all time.

When he was only thirteen, Genoese newspapers already contained reports of his extraordinary skill on the violin when he gave a concert at the theater in San Agostino in order to raise enough money for the journey to Parma, where he intended to study with Alessandro Rolla, at that time the most important Italian violinist. On the day of his first lesson, as Niccolò was waiting in Rolla's room for the master to arrive, he played, from sight, the solo part of Rolla's violin concerto which was lying on the music stand. When Rolla heard the child, he is said to have remarked to Niccolò's father that he had nothing further to teach him, and he furthermore counseled the father to send his son to the masters G. Ghiretti and F. Päer for instruction in counterpoint and composition.

Niccolò Paganini's artistry as a violinist, a guitarist, and as a composer swiftly conquered audiences' hearts all over Italy, and then throughout Europe. His artistry elicited euphoric and tempestuous enthusiasm in almost all who heard him. When he performed, his playing developed a kind of magnetism which enchanted his listeners. Many women who heard him play fell desperately in love with him. The mysterious energy, about which many wrote and which everyone could sense, was probably the result of a combination of many factors: not only

his sweet but insistent tone, nor the enormous emotional intensity created by his phrasing, but both of these things in combination with his utmost control made possible by the almost inhuman technical dexterity of his left hand. He himself called this energy *"elettricismo",* and said of it, "I must be able to feel something very strongly, in order make it audible."

In 1801 he was hired as concertmaster by the National Orchestra of the Republic of Lucca. At this point his life began to be independent from the overpowering presence of his father, and his artistic triumphs followed one by one. The same was true of his romantic liaisons. One of Niccolò's first love intrigues took place in Lucca, and the object of his affection was none other than the sovereign lady herself—the Princess Elisa Baciocchi, Napoleon's own sister.

From 1801 to 1804 Niccolò discontinued all public performances in order to live in a Villa in Tuscany together with an aristocratic lady—probably a lady from Princess Baciocchi's court. As he himself later confirmed, he dedicated himself during this time to farming and to playing the guitar. The guitar was certainly his lady love's favorite instrument. The exact identity of this woman remains a mystery, though we know her first name, thanks to a dedication of a minuet which Niccolò intended for her: the *"menuetto che va chiamando Dida"* or the "minuet which calls Dida". Perhaps the close relationship which Niccolò had with the guitar began at this time, if not before. The guitar, as well as the violin, certainly became his constant companion. He used them while composing, and they appear in virtually all the chamber music works of the Genoese master, in which the duets, trios, and quartets for string and guitar display a great compositional subtlety and delicateness.

Paganini wrote many of his pieces for violin and guitar during his youth. Of all these works, two collections of six sonatas each stand out: Op. 2 and Op. 3, as well as the *Sonata Concertata* (dedicated to Emilia di Negro, the niece of Marquis Gian Carlo di Negro—Paganini's early patron), the *Duetto Amoroso* (dedicated to Elisa Baciocchi), and the *Gran Sonata* for solo guitar with violin accompaniment, as well as numerous other compositions.

On the other hand, every single piece for solo guitar, without exception, was written in his youth. It almost seems that his fascination for the solo use of this instrument dwindled over time, though it is clear that the guitar was and remained for him an extremely important means of composition and of accompaniment for other stringed instruments. Furthermore, Paganini was a very capable guitarist, and as his friend the composer and guitarist E. Berlioz wrote in his text *"Les Soirées de l'orchestre"* about a private performance of chamber music which Paganini shared with the French violinist Signore Sina, "he played the guitar part, and elicited the most unbelievable effects from this instrument."

The eighteen sonatas of *"Centone"* were composed in 1828. In them we can sense not only the influence of his friend G. Rossini, but also the central European influences which herald the arrival of the Romantic era. The power and the passionate drive of the musical motifs in combination with their formal balance make the *"Centone di Sonate"* one of the most outstanding collections of the great Genoese master.

Like the rest of Paganini's chamber music, these sonatas were not intended for public performance, but rather for Paganini's own private use with his friends. Playing music with friends in the home was common at this time, and one played for the mere pleasure of it. Niccolò loved all chamber music, and especially his own. This kind of music was shared with the people who were close to one's heart, away from any listener. Paganini often played either the guitar or viola part. His chamber music expresses Paganini's inner world better than any other piece written for the general public.

It is Paganini's chamber music which shows us his glowing, enthusiastic, and yet humble soul. It is the chamber music which relates to us the close relationship between folk music and the Italian *belcanto* tradition which infuses all of Paganini's works, and it is this music which tells us of the tiny world into which he was born, of his city, Genoa, with its narrow streets and alleys branching out between the mountains and the sea.

It is the music which is written in his most authentic voice, and shows us how to see the world, as he did, as a *"Laterna magica",* with the simple and wondering eyes of a child.

Rosario Conte 2012

Keiko Yamaguchi

Keiko Yamaguchi was born in Tokyo. She first studied with Takashi Shimizu at the Tokyo National University of Fine Art and Music and later went to Basel to study with Adelina Oprean and Gérard Wyss. At the Luzern Conservatory she continued her education with Giuliano Carmognola and received her diploma with the highest distinction. At the Schola Cantorum Basiliensis, she dedicated herself to the baroque violin which she studied with Chiara Banchini. During her studies in Japan, she received important musical impulses from the Amadeus Quartet as well as from Yasuro Sumi.

Keiko Yamaguchi gives solo concerts and concerts of chamber music throughout Europe and Japan, and she plays with many different orchestras such as the Kammerorchester Basel, the Zürcher Kammerorchester, the Festival Strings Luzern, the Opernhaus Zürich, the Ensemble 415, the Ensemble Classique and the Alpha Ensemble. She has participated in numerous festivals in Europe, North and South America, Russia, Azerbaijan, Turkey, China and Japan.

Keiko Yamaguchi is member of the Ensemble Amaltea and of the Luzerner Sinfonieorchester.

She particularly likes chamber music played both on historical and classical instruments and interprets literature running from baroque music to contemporary music.

Keiko Yamaguchi plays a violin made by Nicolas Lupot, Paris, 1822.

Rosario Conte

Rosario Conte was born in 1966 in Taranto, Italy. He started his musical education by studying the violin and guitar and then turned towards period plucked instruments and historically informed performance.
He studied baroque guitar, lute, theorbo and basso continuo at the N. Piccinni Conservatoire in Bari and received his diplomas in guitar and lute with the highest distinction.

From 2002 to 2004, he studied with Hopkinson Smith at the Schola Cantorum Basiliensis. Aside from his intensive concert, solo and continuo playing careers, he also participates in a number of different ensembles and orchestras specialised in the playing of period instruments, such as the Kammerorchester Basel, the Accademia Bizantina, the Balthasar-Neumann Ensemble, the Freiburger Barockorchester, Giardino Armonico and I Barocchisti. He also performs regularly at different Early Music Festivals.

Rosario Conte plays regularly with the mezzo-soprano Cecilia Bartoli and has recorded for various major record labels, such as Deutsche Grammophon and Sony, as well as for numerous radio stations.

He was professor for lute, theorbo, baroque guitar and Basso Continuo at the conservatory „N. Piccinni“ in Bari as well as in „A. Boito“ in Parma and is currently teching at the conservatory „L. Refice“ in Frosinone.

„Du brauchst nicht zu reisen, um sie zu kennen; ich erzähle die Welt. Zudem kenne ich sie und betrachte sie als eine *Lanterna magica*, eine Zauberlaterne.“

Niccolò Paganini in einem Brief vom 29. Februar 1832, gesendet – von London nach Genua – an seinen Freund den Anwalt Luigi Guglielmo Germi.

Wer Genua nicht kennt, sollte hinfahren und zu Fuß durch die engen Gassen des historischen Stadtkerns streifen, um so die wundervollen, überraschenden Blickwinkel auf die Plätze der Stadt zu entdecken, die, wie durch Perspektiveffekte, immer wieder den wenigen zur Verfügung stehenden Raum erweitern. Überdies empfehle ich, von den höher gelegenen, in den Wäldern versunkenen Stadtteilen, die über dem Hafen liegen, zu Fuß hinabzusteigen bis zum mittelalterlichen Zentrum, über ein zwischen den Häusern hindurchführendes, verwinkeltes Netz von Treppen und Durchgängen, bis hinab zum Meer. Genua ist wunderschön. Seine Faszination und Poesie rühren, so denke ich, von seiner Strenge her, von der Strenge einer Hafenstadt, die vor lauter Geschäftigkeit nicht dazu kommt, sich selbst zu betrachten. Genua hat nicht die Absicht, schön zu *erscheinen*; es *ist* schlicht und ergreifenden schön. Mein Eindruck ist, dass Genua Menschen mit einem sehr ausgeprägten Sinn fürs Praktische hervorbringt, Menschen mit einem Hang nicht etwa zur Beschaulichkeit sondern zu einem gewissen Pragmatismus, den ich jedoch „poetisch“ nennen möchte, so wie es eben ein Reisender romantischen

Gemütes tut, der Genua und seine Bewohner nur äußerst interessierten Blickes wahrnehmen kann.

In dieser geschäftigen Stadt kommt am 27. Oktober 1782 Niccolò Paganini zur Welt, in einem winzigen Sträßchen, das damals „Passo di Gattamora“ heißt. Seine Familie lebt in bescheidenen Verhältnissen, sein Vater Antonio ist Hafenarbeiter. Im Alter von sieben Jahren erhält Niccolò von seinem Vater den ersten Mandolinenunterricht. Antonio Paganini ist ein Amateur auf diesem Instrument. Da Niccolò von Beginn an eine außerordentliche musikalische Begabung erkennen lässt, hält sein Vater es für angebracht, ihn wie seinen älteren Bruder Carlo das Geigenspiel erlernen zu lassen. Dank seines unermüdlichen Studiums und seiner verblüffenden musikalischen Natur entwickelt Niccolò in nur wenigen Monaten Fertigkeiten auf dem Instrument, die ihn zu dem größten und legendärsten Geiger aller Zeiten machen sollen.

Die Zeitungen Genuas künden bereits von seinem außerordentlichen Können in der Kunst des Geigenspiels, als er – mit gerademal dreizehn Jahren – im Theater San Agostino ein Konzert gibt, um genügend Geld zu sammeln für die Fahrt nach Parma, wo er mit Alessandro Rolla zu studieren gedenkt, der zum damaligen Zeitpunkt als der bedeutendsten italienische Geiger gilt.

Am ersten Unterrichtstag, als Niccolò im Raum auf den Meister wartet, spielt er den Solopart eines Violinkonzerts von Rolla, der auf dem Notenpult steht, vom Blatt ab. Als Rolla ihn hört, soll er zu Niccolòs Vater gesagt haben, dass er dem Jungen nichts beizubringen habe und dass er vielmehr dazu rate, ihn zum Kontrapunkt- und Kompositionsstudium zu den Meistern G. Ghiretti und F. Päer zu schicken.

Die Kunst des Geigers, Gitarristen und Komponisten Niccolò Paganini erobert wie im Fluge die Herzen des Publikums, zunächst in ganz Italien, dann quer

durch ganz Europa. Bei fast allen, die ihn hören, rufen seine Künste euphorische Begeisterungsstürme hervor. Wenn er spielt, entwickelt sein Geigenspiel eine Art Sogwirkung, die die Zuhörer verzaubert. Viele Frauen, die ihn hören, verlieben sich unsterblich in ihn. Der geheimnisvollen Energie, über die viele geschrieben haben, und die jeder zu spüren vermochte, lag wohl das Zusammenkommen verschiedener Faktoren zugrunde: Da war zum einen sein zu gleichen Teilen lieblicher wie auch eindringlicher Klang sowie zum anderen größte emotionale Spannung, die seine Phrasierung führte, und dies alles im Zusammenspiel mit der größtmöglichen Kontrolle durch die ungeheure technische Fertigkeit seiner linken Hand. „Elettricismo“, so nannte er selbst diese Energie: „Ich muss etwas sehr stark verspüren, um es hörbar werden zu lassen“.

1801 stellt ihn das Nationalorchester der Lucchesischen Republik als ersten Geiger an, und von da an beginnt sein Leben in Unabhängigkeit von der übermächtigen Vaterfigur, und ein künstlerischer Triumpf folgt auf den Anderen. Das Gleiche gilt für seine Liebschaften.

Eine der ersten großen Liebesgeschichten Niccolòs hat dann auch Lucca zum Schauplatz, und seine Liebe gilt niemandem Geringeren als der Souveränin selbst, der Prinzessin Elisa Baciocchi, der Schwester Napoleons.
Von 1801 bis 1804 verschwindet er ganz von den öffentlichen Bühnen, um mit einer Edelfrau in einer Villa in der Toskana zu leben, wahrscheinlich einer Dame vom Hofe der Prinzessin Baciocchi. Wie er selbst es später auch bestätigen wird, widmet er sich in dieser Zeit der Landwirtschaft und dem Gitarrenspiel. Die Gitarre war sicherlich das Lieblingsinstrument seiner Geliebten. Die genaue Identität jener Dame liegt im Dunkeln, ihr Name aber ist uns bekannt dank der Widmung, die Niccolò ihr in Zusammenhang mit einem Menuett für Gitarre zudachte: dem „minuetto che va chiamando Dida“, dem „Menuett“ also, „das Dida ruft“.

Die enge Beziehung, die Niccolò zur Gitarre unterhält, nimmt also vielleicht ihren Anfang in jener Zeit, wenn nicht schon früher. Die Gitarre wird, wie die Geige, seine untrennbare Reisebegleiterin; er benutzt sie beim Komponieren, und sie taucht in so gut wie dem gesamten kammermusikalische Schaffen des Genuesischen Meisters auf, in dem Duette, Terzette und Quartette für Streicher und Gitarre von größter kompositorischer Raffinesse und Zartheit zu finden sind.

Sehr viele der Stücke für Geige und Gitarre schrieb Paganini in seinen Jugendjahren. Aus diesen Stücken ragen zwei Sammlungen mit jeweils sechs Sonaten hervor: Es sind das Op. 2 und Op. 3; ferner die Sonata Concertata, Emilia di Negro gewidmet, der Nichte des Marquis Gian Carlo di Negro, dem Mäzen, der den jungen Paganini unterstützte; das Duetto Amoroso, Elisa Baciocchi gewidmet; die Gran Sonata für Gitarre solo mit Geigenbegleitung und noch zahlreiche weitere Kompositionen.

Die Stücke für Gitarre solo hingegen schrieb er allesamt ausschließlich in seiner Jugend. Es scheint fast, dass sein Interesse für den solistischen Gebrauch dieses Instruments mit der Zeit nachgelassen hat, fest steht jedenfalls, dass die Gitarre ihm stets ein äußerst hilfreiches Mittel zum Komponieren und dem Begleiten von Streichinstrumenten war und blieb. Paganini war zudem ein sehr fähiger Gitarrist und, wie es sein französischer Gitarristen- und Komponistenfreund E. Berlioz in seinem Text „Les Soirees de l'orchestre" in Bezug auf die Kammermusik schrieb, die er im privaten Rahmen mit dem französischen Geiger Signore Sina durchführte: „Er übernahm den Gitarrenpart und entlockte diesem Instrument die unglaublichsten Effekte".

Die achtzehn Sonaten des „Centone" wurden nach 1828 komponiert. In ihnen ist der Einfluss des Freundes G. Rossini spürbar sowie die mitteleuropäischen Einflüsse, die die Romantik ankündigen. Die Kraft und der leidenschaftliche Schwung der musikalischen Motive, im Zusammenspiel mit der formalen Ausgewogenheit,

machen den „Centone di Sonate“ zu einer der hervorragendsten Sammlungen des großen Genuesischen Meisters.

Alle diese Sonaten waren, wie im Übrigen das gesamte kammermusikalische Werk Paganinis, nicht für den öffentlichen Vortrag gedacht, sondern allein für den musikalischen Privatgebrauch, bei dem Paganini ausschließlich zur eigenen Freude spielte. In jenen Jahren war das Musizieren zuhause mit Freunden weit verbreitet, und man spielte zum reinen Vergnügen.

Niccolò liebte Kammermusik im Allgemeinen und seine Eigene im Besonderen.

Diese Musik teilte man mit den Personen, die einem am meisten am Herzen lagen, bisweilen ganz ohne zusätzliche Zuhörerschaft. Paganini übernahm dabei oft auch die Gitarren- oder Bratschenstimme. Es ist die Kammermusik, die – besser als jedes, für das breite Publikum geschriebene Stück – die innere Welt des Niccolò Paganini zum Ausdruck bringt.

Seine Kammermusik ist es, die uns Kunde gibt von seiner glühenden und begeisterungsfähigen und dennoch zugleich auch bescheidenen Seele. Sie ist es, die berichtet von der engen Beziehung zwischen Volksmusik und dem italienischen Belcanto, der das gesamte Schreiben Paganinis durchdringt, und sie erzählt auch von der kleinen Welt, in die er hineingeboren wurde, von seiner Stadt, Genua, mit ihren engen, zwischen Bergen und Meer sich verzweigenden Gassen und Straßen.

Sie erzählt uns, als die wohl ureigenste Stimme des Komponisten, seine Art, die Welt zu sehen wie eine „Lanterna magica“, mit den einfachen und staunenden Augen eines Kindes.

Rosario Conte

Keiko Yamaguchi

Keiko Yamaguchi ist in Tokio geboren. Sie studierte an der Tokyo National University of Fine Art and Music bei Takashi Shimizu und später in Basel bei Adelina Oprean und Gérard Wyss. Sie absolvierte an der Musikhochschule Luzern bei Giuliano Carmignola das Solistendiplom mit Auszeichnung. An der Schola Cantorum Basiliensis bildete sie sich bei Chiara Banchini auf der Barockgeige aus.
Während ihrer japanischen Studienzeit bekam Keiko Yamaguchi wichtige musikalische Impulse vom Amadeus Quartett und Yasuro Sumi.

Als Solistin und Kammermusikerin spielt sie in Europa und Japan und wirkte in verschiedenen Orchestern mit, wie dem Kammerorchester Basel, Zürcher Kammerorchester, Festival Strings Luzern, Opernhaus Zürich, Ensemble415, Ensemble Classique, Alpha Ensemble usw. Sie spielte auf zahlreichen Festivals in Europa, Nord- und Südamerika, Russland, Aserbaidschan, der Türkei, China und Japan.
Keiko Yamaguchi ist Mitglied des Ensemble Amaltea und des Luzerner Sinfonieorchesters.

Mit ihrer besonderen Liebe zur Kammermusik auf historischen und klassischen Instrumenten spielt sie Literatur vom Hochbarock bis zur zeitgenössischen Musik.

Sie spielt auf einer Violine von Nicolas Lupot (Paris 1822).

Rosario Conte

Rosario Conte wurde 1966 in Taranto geboren. Seine musikalische Ausbildung begann er mit dem Studium von Geige und Gitarre und wandte sich später historischen Zupfinstrumenten und der historischen Aufführungspraxis zu. Er studierte Barockgitarre, Laute, Theorbe und Basso Continuo an der Musikhochschule „N. Piccinni“ in Bari und erhielt dort für seine Abschlüsse in den Fächern Gitarre und Laute jeweils die höchste Auszeichnung.
Von 2002 bis 2004 war er Student bei Hopkinson Smith an der Schola Cantorum Basiliensis (CH) und lebt seitdem in Basel.

Im Rahmen seiner intensiven Konzerttätigkeit als Solist und Continuo-Spieler hat er in vielen verschiedenen Ensembles und Orchestern mitgewirkt, die auf das Spiel historischer Instrumente spezialisiert sind, wie dem Kammerorchester Basel, der Accademia Bizantina, dem Balthasar-Neumann Ensemble, dem Freiburger Barockorchester, dem Giardino Armonico, den Barocchisti usw. und spielt regelmäßig bei zahlreichen Festivals Alter Musik.

Rosario Conte begleitet regelmäßig die Mezzo-Sopranistin Cecilia Bartoli und hat bei verschiedenen namhaften Labels wie Deutsche Grammophon, Decca und Sony Einspielungen veröffentlicht und für diverse Rundfunksender aufgenommen.

Er ist Professor für Laute, Theorbe, Barockgitarre und Basso Continuo am Konservatorium „N. Piccinni“ in Bari sowie „A. Boito“ in Parma gewesen und ist zurzeit Lautendozent beim Conservatorio „L. Refice“ in Frosinone.

« Tu n'as pas besoin de voyager pour le connaître ; le monde, je le raconte. Et en plus, je le connais et je le vois comme une *lanterne magique*. »

Niccolò Paganini dans une lettre du 29 février 1832, envoyée – de Londres à Gênes – à son ami l'avocat Luigi Guglielmo Germi.

Qui ne connaît pas Gênes devrait s'y rendre et se promener dans les petites ruelles étroites du centre historique pour ainsi découvrir toutes les places de la ville qui, en offrant une multitude de points de vue surprenants et d'innombrables effets de perspective, élargissent toujours le peu d'espace disponible. En outre, je vous conseille vivement de partir des quartiers hauts de la ville qui sont cachés dans les bois et qui surplombent le port. De là, descendez à pied jusqu'au centre médiéval, et ce faisant vous allez traverser tout un réseau d'escaliers et de passages qui s'étalent entre les maisons, oui, descendez donc de la ville haute jusqu'en bas, jusqu'à la mer… Gênes est magnifique. La fascination de cette ville, sa poésie naissent – c'est du moins ce que je pense et ce que je ressens – de son côté sévère qui est le propre de cette ville portuaire, une ville qui, à force d'être toujours empressée, ne trouve pas le temps de se contempler. L'intention de la ville de Gênes n'est pas de *paraître* belle ; elle *est* belle, tout simplement. J'ai l'impression que Gênes crée un type d'hommes qui possède le sens pratique ; cette ville crée des hommes et des femmes peu méditatifs, mais tout au contraire très pragmatiques ; et ce penchant pour le pragmatisme, je veux l'appeler « poétique » comme le fait tout voyageur

d'esprit romantique qui ne peut percevoir Gênes et ses habitants que d'un œil extrêmement intéressé et bienveillant.

C'est dans cette ville affairée, dans une toute petite ruelle qui, à l'époque, porte le nom « Passo di Gattamora », que naît, le 27 octobre 1782, Niccolò Paganini. Sa famille vit dans des conditions modestes, son père est un ouvrier portuaire. À l'âge de sept ans, Niccolò reçoit de son père son premier cours de mandoline. Antonio Paganini est un musicien amateur de cet instrument. Niccolò s'avère tout de suite extrêmement doué en musique, et son père décide de lui permettre, comme à son frère aîné Carlo, d'étudier le violon. Par la suite, Niccolò s'applique sans relâche à son nouvel instrument, et c'est grâce à ses études infatigables ainsi qu'à sa nature musicale si étonnante qu'il développe, dans l'espace de quelques mois seulement, des capacités sur cet instrument qui vont faire de lui le violoniste le plus grand et le plus légendaire de tous les temps.

Dans les journaux de Gênes, on évoque déjà son jeu exceptionnel au violon quand – à l'âge de treize ans seulement – il donne un concert au théâtre San Agostino afin de collecter de l'argent pour pouvoir se rendre à Parme où il voudra suivre des cours avec Alessandro Rolla qui est alors, à cette époque, considéré le violoniste italien le plus important.

Le premier jour, lorsque Niccolò attend le maître dans la salle où on va faire court, il joue à vue la partie solo d'un concert de violon de Rolla qui est posé sur le pupitre. Quand Rolla l'entend, sa première réaction aurait été de dire au père qu'il n'a rien à enseigner à ce garçon et que le père ferait mieux d'envoyer son fils étudier le contrepoint et la composition avec les maîtres G. Ghiretti et F. Päer.

L'art du violoniste, guitariste et compositeur Niccolò Paganini conquiert rapidement le cœur du public, d'abord partout en Italie, puis à travers toute l'Europe.

Tous ceux qui l'entendent s'enthousiasment pour son art. Quand il joue, son jeu dégage une sorte de force envoûtante qui saisit immédiatement tout le monde. Beaucoup de femmes, après l'avoir entendu, tombent follement amoureuses de lui. Cette énergie si énigmatique, sur laquelle beaucoup ont essayé d'écrire et que chacun pouvait ressentir, était très probablement la synergie de plusieurs facteurs différents : d'une part, il y avait cette sonorité à la fois douce et insistante ainsi qu'une extrême tension émotionnelle qui menait les phrasés, et d'autre part tout cela se faisait en combinaison avec le contrôle le plus grand possible assuré par l'incroyable capacité technique de la main gauche du musicien. « Elettricismo », c'est le mot que Paganini lui-même utilisait : « Je dois très fortement ressentir quelque chose pour pouvoir le rendre audible. »

En 1801, il devient le premier violoniste de l'orchestre national de la République de Lucca ; à partir de ce moment commence alors sa vie en détachement complet de la figure dominante du père ; les succès triomphaux se succèdent, coup sur coup. Ce qui est vrai aussi pour ses histoires d'amour.

L'une des premières aventures amoureuses de Niccolò se joue d'ailleurs à Lucca, et il s'enflamme pour personne d'autre que la souveraine elle-même, la Princesse Elisa Baciocchi, la sœur de Napoléon.

De 1801 à 1804, il disparaît complètement des scènes publiques, afin d'aller vivre à la compagne avec une femme noble dans sa villa à elle, en Toscane. Il s'agit très probablement d'une dame de la cour de la Princesse Baciocchi. Comme Paganini le confirmera lui-même plus tard, pendant ce temps, il se consacre à l'agriculture et à la guitare qui est certainement l'instrument préféré de son amante. L'identité exacte de cette dame ne nous est pas connue, mais nous connaissons son nom grâce à une dédicace que Niccolò inscrit dans le nom d'un menuet : le « minuetto che va chiamando Dida », le « menuet qui appelle Dida ».

La relation étroite que Niccolò entretient avec la guitare commence peut-être à cette époque, peut-être même bien plus tôt déjà. Comme le violon, la guitare l'accompagne partout, il la prend avec lui, à tous ses voyages. Il s'en sert pour composer, et la guitare se trouve dans toute sa production de musique de chambre qui connaît des duos, trios et quartets pour instruments à cordes frottées et guitare ; ce sont des compositions très délicates, d'un très grand raffinement.

Beaucoup des pièces pour violon et guitare datent de ses années d'adolescence. Parmi ces pièces, retenons surtout deux recueils qui comprennent chacun six sonates : ce sont l'op. 2 ainsi que l'op. 3. Puis, il y a la Sonata Concertata, dédiée à Emilia di Negro, la nièce du Marquis Gian Carlo di Negro, le mécène qui soutient le jeune Paganini ; le Duetto Amoroso, dédié à Elisa Baciocchi ; la Gran Sonata pour guitare seule avec accompagnement de violon, et bien d'autres compositions encore.
Les pièces pour guitare seule, en revanche, datent toutes, sans exception, de l'âge adolescent du compositeur. Il semble presque que l'intérêt que Paganini porte à l'utilisation de cet instrument en tant qu'instrument solo diminue avec le temps ; mais ce qui est sûr c'est que la guitare lui a toujours servi d'outil très pratique pour composer et accompagner les instruments à cordes frottées.

Paganini était en fait un guitariste très compétent et, comme l'écrit aussi son ami français, guitariste lui aussi et compositeur E. Berlioz, dans son texte « Les Soirées de l'orchestre » en parlant de la musique de chambre qu'il organisait, ensemble avec le violoniste français Seigneur Sina, dans des cadres privés : « Il se chargeait de la partie de la guitare et tirait des effets inouïs de cet instrument ».

Les dix-huit sonates du « Centone » sont composées après 1828. On y ressent l'influence de l'ami G. Rossini ainsi que les influences de l'Europe centrale qui annoncent le romantisme. L'énergie, la passion et l'ardeur des motifs musicaux

avec, en même temps, l'équilibre formel font du « Centone di Sonate » l'un des recueils les plus importants du maître génois.

Toutes ces sonates, comme d'ailleurs toute l'œuvre pour musique de chambre de Paganini, sont écrites pour un emploi dans un cadre privé, non public ; elles sont composées pour être jouées seulement pour le plaisir, à la maison et entre amis, une pratique très courante à cette époque.

Niccolò aime beaucoup la musique de chambre en général, et la sienne en particulier. Cette musique, on la partage avec les personnes les plus chères, parfois sans aucun autre auditeur supplémentaire. Souvent Paganini joue la voix pour guitare ou celle de l'alto. C'est la musique de chambre qui – mieux que tout morceau composé pour le grand-public – nous révèle le monde intérieur de Niccolò Paganini.

C'est à travers sa musique de chambre que nous accédons à son âme à la fois brûlante, enthousiaste et modeste. C'est sa musique de chambre qui nous parle de la relation étroite entre la musique populaire et le belcanto italien qui traverse toute l'écriture de Paganini. Et c'est elle aussi qui nous raconte le petit monde dans lequel il était né, sa ville natale, Gênes, avec ses passages et ses petites ruelles qui s'étalent entre les montagnes et la mer.

Elle nous raconte, telle la voix la plus authentique du compositeur, sa façon de voir le monde comme une « lanterne magique », avec les yeux simples et émerveillés d'un enfant.

Rosario Conte

Keiko Yamaguchi

Keiko Yamaguchi est née à Tokyo. Elle commence ses études à la Tokyo National University of Fine Art and Music auprès de Takashi Shimizu et les poursuit à Bâle auprès d'Adelina Oprean et Gérard Wyss. Au Conservatoire de Lucerne, elle suit des cours de soliste auprès de Giuliano Carmognola et obtient pour son diplôme la mention avec distinction. A la Schola Cantorum Basiliensis, elle se consacre au violon baroque qu'elle étudie auprès de Chiara Banchini.

Pendant ses études au Japon, le Quatuor Amadeus ainsi que Yasuro Sumi sont d'importantes sources d'inspirations musicales pour elle.

Keiko Yamaguchi donne des récitals et des concerts en tant que soliste et musicienne de musique de chambre en Europe et au Japon, et elle se produit avec un grand nombre d'orchestres différents dont le Kammerorchester Basel, le Zürcher Kammerorchester, le Festival Strings Luzern, l'Opernhaus Zürich, l'Ensemble 415, l'Ensemble Classique et l'Alpha Ensemble. Elle a participé à de nombreux festivals en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Russie, en Azerbaïdjan, en Turquie, en Chine et au Japon.

Keiko Yamaguchi est membre de l'Ensemble Amaltea et du Luzerner Sinfonieorchester. Avec son goût pour la musique de chambre interprétée sur des instruments historiques et classiques, elle joue de la littérature pour la musique baroque jusqu'à la musique contemporaine.

Elle joue un violon de Nicolas Lupot, Paris, 1822.

Rosario Conte

Rosario Conte est né en 1966 à Taranto. Il commence sa formation musicale en étudiant le violon et la guitare et se tourne par la suite vers les instruments anciens à cordes pincées et vers la pratique historique du jeu musical. Il étudie la guitare baroque, le luth, le théorbe et la basse continue au conservatoire « N. Piccinni » à Bari où il obtient, pour les deux diplômes en guitare et en luth, la mention avec distinction. De 2002 à 2004, il est étudiant auprès de Hopkinson Smith à la Schola Cantorum Basiliensis (CH) et vit depuis 2002 à Bâle.

Dans le cadre de sa très intense activité de concertiste, il a joué en tant que soliste ainsi que joueur de la basse continue dans différents ensembles et orchestres spécialisés dans le jeu sur des instruments anciens, tels que le Kammerorchester Basel, l'Accademia Bizantina, le Balthasar-Neumann Ensemble, le Freiburger Barockorchester, le Giardino Armonico, les Barocchisti etc. et il joue souvent dans de nombreux festivals de la musique ancienne.

Rosario Conte accompagne régulièrement la mezzo-sopraniste Cecilia Bartoli, et il a enregistré pour différents labels de renom tels que Deutsche Grammophon et Sony ainsi que pour différentes stations de radio.

Il a été professeur pour luth, théorbe, guitare baroque et basse continue au Conservatoire « N. Piccinni » à Bari ainsi qu'au Conservatoire « A. Boito » à Parme et est actuellement professeur de luth au Conservatoire « L. Refice » à Frosinone.

„Tu non hai bisogno di viaggiare per conoscerlo; dico il mondo. Io pure lo conosco e lo considero una *lanterna magica*“

Niccolo' Paganini in una lettera datata 29 febbraio 1832 da Londra a Genova al suo amico avvocato Luigi Guglielmo Germi.

Chi non conosce la citta' di Genova dovrebbe visitarla; dovrebbe camminare a piedi nei vicoletti del centro storico e scoprire le improvvise, meravigliose prospettive delle sue piazze che, con effetti prospettici, amplificano il pochissimo spazio disponibile. Posso consigliare anche di scendere a piedi dai quartieri alti immersi nei boschi che dominano il porto, sino al centro medioevale, passando per una complicatissima rete di scale e passaggi tra le case, sino a toccare il mare. Genova e' bellissima. Il suo fascino e la sua poesia nascono, a mio avviso, dal suo rigore, dalla severita' di una citta' portuale troppo affaccendata per poter contemplare se stessa. Genova non vuole apparire bella; lo e' semplicemente davvero.

La mia impressione e' che Genova generi uomini dal senso pratico molto accentuato, non propensi alla contemplazione ma ad un certo pragmatismo che pero' potrei definire "poetico", nel senso che un viaggiatore dall' animo romantico non puo' che osservare Genova e la sua gente con estremo interesse.

Niccolo' Paganini nacque in questa operosa citta', in una piccola stradina allora chiamata „Passo di Gattamora“ il 27 Ottobre 1782 in una modesta famiglia, essendo

il padre Antonio un operaio del porto. All'eta' di 7 anni ricevette le prime lezioni di mandolino dal padre che era un dilettante di questo strumento. Mostrando da subito doti musicali prodigiose, il padre penso' bene di fare studiare a Niccolo' il violino come il fratello maggiore Carlo. Grazie ad uno studio incessante e ad una natura musicale strepitosa sviluppo' nell'arco di pochi mesi capacita' strumentali che avrebbero fatto di lui il piu' grande e leggendario violinista di tutti i tempi.

La sua maestria nell'arte del violino fu gia' annunciata sui giornali di Genova quando a 13 anni tenne un concerto al teatro S. Agostino per raccogliere il denaro sufficiente per recarsi a Parma a studiare con Alessandro Rolla, allora considerato il maggiore violinista italiano.

Il giorno della prima lezione , Niccolo' attendendo il maestro in sala suono' a prima vista la parte solistica di un concerto per violino del Rolla lasciata sul leggio. Avendolo udito, Rolla disse al padre di Niccolo' che non avrebbe avuto nulla da insegnare al ragazzo e consiglio' piuttosto di fargli studiare contrappunto e composizione presso i maestri G. Ghiretti e F. Päer.

L'arte del violinista, chitarrista e compositore Niccolo' Paganini conquisto' il pubblico di tutta l'Italia prima e l'Europa poi, suscitando quasi sempre l' entusiasmo euforico di chiunque lo ascoltasse. Durante le sue esecuzioni una sorta di magnetismo si sprigionava dal suo violino stregando gli uditori. Molte donne, dopo averlo ascoltato si innamoravano perdutamente di lui. La misteriosa energia di cui molti hanno scritto e che chiunque percepiva doveva essere la somma di diversi fattori: il suo suono dolce e penetrante al tempo stesso e l' altissima tensione emotiva che guidava il fraseggio, unita al massimo controllo dato dall'immenso apparato tecnico della sua mano sinistra. „Elettricismo" chiamava lui stesso questa energia affermando: " bisogna sentire fortemente per far sentire".

Nel 1801 venne assunto come primo violino nell'orchestra nazionale della repubblica di Lucca e da allora inizio' la sua vita indipendente dalla opprimente figura paterna e costellata da trionfi artistici ed amori romanzeschi.

Una delle prime grandi storie d'amore di Niccolo' ebbe luogo a Lucca e fu proprio per la sua sovrana, la principessa Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte.

Dal 1801 al 1804 spari' dalle scene pubbliche per andare a vivere con una nobildonna, probabilmente una dama di corte della principessa Baciocchi, nella villa di lei in Toscana. Come egli stesso affermera' in seguito, in quel periodo si dedico' all'agricoltura e al suonare la chitarra, sicuramente lo strumento preferito dalla sua amata. L' identita' di questa donna e' avvolta nel mistero ma il suo nome ci e' noto grazie alla dedica che Niccolo' le fa in un minuetto per Chitarra: " minuetto che va chiamando Dida".

Lo stretto rapporto che Paganini ebbe con la chitarra quindi inizio' forse proprio in questo periodo, se non prima. La chitarra sara', come il violino, la sua inseparabile compagna di viaggio; se ne servira' per comporre e sara' presente in quasi tutta la produzione cameristica del maestro genovese, tra cui spiccano duetti, trii e quartetti per archi e chitarra di raffinatissima e delicata struttura compositiva.

Moltissima musica in duo per violino e chitarra fu composta negli anni giovanili; tra queste composizioni spiccano le due raccolte di 6 Sonate ciascuna, relativamente op. 2 e op. 3; la *Sonata Concertata*, dedicata a Emilia di Negro, nipote del Marchese Gian Carlo di Negro, il mecenate che sostenne il giovane Paganini; il *Duetto Amoroso*, dedicato a Elisa Baciocchi; La *Gran Sonata* per chitarra sola con accompagnamento di violino e moltissime altre pagine.

La musica per chitarra sola invece fu composta esclusivamente nei suoi anni giovanili. Sembrerebbe quasi che il suo interesse per l'uso solistico di questo strumento sia scemato col tempo, restando comunque, la chitarra un utilissimo mezzo per comporre ed accompagnare gli strumenti ad arco.

Paganini fu quindi anche un abile chitarrista e, come scrisse il suo amico chitarrista e compositore francese E. Berlioz nelle sue "Les soirees de l'orchestre" riguardo alla musica da camera che eseguiva in privato col violinista francese signor Sina: „il se chargeait de la partie de la guitare et tirait des effets inouïs de cet instrument".

Le 18 sonate dal „Centone" sono state composte dopo il 1828 e risentono molto dell'influenza dell' amico G. Rossini e di influssi mitteleuropei che preludono al romanticismo. La forza e lo slancio passionale dei temi musicali, unito all'equilibrio formale, fanno del „Centone di Sonate" una delle migliori raccolte del grande maestro genovese.

Queste sonate, come del resto tutta la produzione cameristica di Paganini, non furono composte per esecuzioni pubbliche ma solo per un uso privato della musica ove Paganini suonava unicamente per il suo piacere, essendo in quegli anni cosa molto diffusa il suonare tra amici in casa, per diletto.

Niccolo' amava fare musica da camera in generale ed amava la sua in particolare. Questa musica veniva condivisa con le persone piu' care, a volte senza ascoltatori suonando Paganini spesso la parte della viola o della chitarra ed esprimeva il mondo interiore di Niccolo' piu' di qualsiasi brano scritto per il grande Pubblico.

La sua musica da camera ci parla della sua anima appassionata e bruciante eppure semplice ad un tempo; della stretta relazione tra la musica popolare ed il *belcanto* italiano che permea ogni sua pagina; del piccolo mondo in cui era nato, della sua Genova con le strade strettissime incastrate tra i monti ed il mare.

Ci parla, come la sua voce piu' vera, del suo modo di vedere il mondo come fosse una lanterna magica, con gli occhi semplici e meravigliati di un bambino.

Rosario Conte 2012

Keiko Yamaguchi

Keiko Yamaguchi e' nata a Tokio. Ha studiato con Takashi Shimizu alla „Tokio National University of fine Art and Music" e piu' tardi con Adelina Oprean e Gerand Wiss all' accademia musicale di Basilea (CH). Ha conseguito il Diploma da solista con lode presso l'accademia musicale di Lucerna (CH) studiando con Giuliano Carmignola. Ha inoltre studiato violino barocco presso la Schola Cantorum Basiliensis nella classe di Chiara Banchini.

Durante il suo studio in Giappone ha ricevuto importanti impulsi dal Quartetto „Amadeus" e dal maestro Yasuro Sumi.

Come Solista e musicista da camera suona in Europa e Giappone e ha fatto parte di numerose orchestre quali il Kammerorchester Basel, Zürcher Kammerorchester, Festival Strings Luzern, Opernhaus Zürich, Ensemble 415, Ensemble Classique, Alpha Ensemble etc.

E' stata invitata in numerosi festival in Europa, Nord e Sud America, Russia, Azerbaijan, Turchia, Cina e Giappone. Keiko Yamaguchi e' membro dell' Ensemble Amaltea e dell'orchestra sinfonica di Lucerna.

Il suo amore per la musica da camera su strumenti barocchi, classici e moderni la porta a spaziare dalla musica del Seicento sino a quella contemporanea.

Suona su un violino Nicolas Lupot (Parigi 1822).

Rosario Conte

Nato a Taranto, ha intrapreso la sua formazione musicale studiando violino e chitarra. In seguito ha orientato i suoi interessi verso gli strumenti antichi e la prassi esecutiva filologica. Ha quindi studiato chitarra barocca, liuto, tiorba e basso continuo presso il conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Nel 1991 si è diplomato in chitarra e nel 2002 in liuto presso lo stesso conservatorio, conseguendo entrambi i diplomi con il massimo dei voti e la lode. Dal 2002 al 2004 ha studiato con Hopkinson Smith in qualità di allievo interno presso la Schola Cantorum Basiliensis (CH).

Nell'ambito della sua intensa attivita' artistica come solista e continusta viene invitato regolarmente in numerosi festival di musica antica ed ha collaborato con diversi gruppi specializzati nella prassi esecutiva storica quali l' accademia Bizantina, il Balthasar Neumann Ensemble, i Freiburger Barockorchester, il Giardino armonico, il kammerorchester Basel ed i Barocchisti. Rosario Conte accompagna regolarmente il mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Ha registrato per le piu' importanti emittenti radiofoniche e televisive europee e case discografiche tra cui Deutsche Grammophon, Decca, Sony, Naxos.

Rosario Conte e' stato docente di liuto presso il conservatorio „N. Piccinni" di Bari ed „A. Boito" di Parma ed attualmente insegna liuto presso il conservatorio „L. Refice" di Frosinone.

Thanks

Vorremmo ringraziare di cuore il convento dell'Annunziata di Rovato per l'ospitalitá fornitaci; la biblioteca della Musik-Akademie della citta di Basilea nella persona di Markus Erni per l'aiuto nel reperimento dei manoscritti paganiniani in fac-simile ed infine Niccolo Paganini per la sua musica, specchio della sua anima generosa. *KY e RC.*

Violin by Nicolas Lupot, Paris 1822
Guitar by Mario Rosazza-Ferraris, Roma 1995 (after Nicolas Grobert)

More CDs by Rosario Conte on Carpe Diem Records:

CD-16278 "Une Larme" - Solo guitar music by F. Corbetta
CD-16288 "Piccinini" - Works for solo archlute

Recorded 3–6 July 2012
Recording location Convento dell'Annunziata, Rovato (Italy)
Recording Producer Jonas Niederstadt
Editing Johannes Wallbrecher & Jonas Niederstadt
Microphones DPA 4006
Photography Jonas Niederstadt
Translations Margaret Hunter (English), Schirin Nowrousian (French, German)

Produced by Jonas Niederstadt

© 2013 Carpe Diem Records – www.carpediem-records.com