ARC
Mandolins from
ITALY
24 MOST POPULAR MELODIES
Joël Francisco Perri
O'Sole Mio • Funiculi Funicula • Volare ...

English p. 2 Deutsch s. 3

Joël Francisco Perri, son of a Sicilian father and a French mother, was born in a small French village in the Ardennes. His parents, both excellent musicians, inspired his love of music.

Joël played drums at the age of eleven and when sixteen he joined a gypsy-jazz group playing swing guitar. In 1971 when staying in Paris he encountered South American music and in the Latin Quarter he soon could be heard accompanying various Andean groups as a percussionist. This was when he came into contact with Andean flutes. He was so entranced by the flute music of the Andes that he worked for five to eight hours daily and soon attained virtuosity and technical perfection on each of these flutes and panpipes.

This was reflected by the fact that famous Andean groups engaged Joël to travel with them on concert tours and lend them his talents and abilities as a flute player.

Here are some of the highlights of his career:
1979: A two months tour of South Africa with *Los Paraguayos*.
Again with *Los Paraguayos* he extensively toured England and Ireland in 1981.
He joined *Los Calchakis* in 1983 and worked with them until 1987.
During these four years they toured Spain, Switzerland and France.
In 1988 Joël toured through France, accompanying *Los Machucambos*.
The following year saw him doing his own concerts throughout Scandinavia. He performed with great success in Finland, Norway, Sweden and Denmark.
After his return to France he worked with *Alexandre Lagoya* and *Maurice André* in 1990 and 1991. He builds and tunes all his flutes himself.

The Italian Mandolin

The origin of the mandolin, that typical Italian instrument with its pear-shaped body, is not very clear.
There are actually two types of mandolin in existence which have quite different characteristics.

The first, originally called *mandurina*, appeared in northern Italy around the middle of the 17th century as a smaller form of the *mandola*, a kind of lute, retaining its rather shallow pear-shaped body and short fretted neck. This instrument had six double gut strings which today are tuned like a guitar and are played with a plectrum.

The second type is the one commonly known as the *mandolin*, in its form as the Neapolitan mandolin. It has 4 double steel strings tuned like the violin and a much deeper pear-shaped body. The sound table is protected by a plate and the mandolin has a thin neck shaped similarly to the guitar's, with 17 frets. The typical playing technique is to use a plectrum to obtain a *tremolo* effect.

As it bears the same name as the other type it was natural to assume that this instrument was derived from the *mandola*. More probably, though, it represents, within the lute family, an independent development from an Arab-Southern European prototype which retained many oriental elements, like the *tremolo*-technique and the protective plate. The use of a plectrum and the shape of the neck make it similar to the *chitarra battente* (a guitar of southern Italy with a deep body, highly arched back and a slender waist) and the *vihuela de peñola* (a plucked lute).

The oldest reports of this instrument are contained in Italian paintings dated from the 15th - 16th century, in which persons or angels would play an instrument similar to a lute but with a protective plate and played with a plectrum.

During the 18th century many regional variants of the Italian mandolin were created with varying shapes and string arrangements, like the *mandolino fiorentino* with 5 series of strings tuned like a *chitarra battente*, the *mandolino siciliano* with double bass strings and triple treble strings.

Until the use of steel strings in about 1835 different materials were used for each string on the same instrument. For example gut (often spiralled with copper), copper or brass, steel and again gut, respectively for the four strings from low to high.

In the 18th century an entire family of instruments developed from the mandolin on the model of the violin family: the *mandola* which, having the same name as an older instrument, caused a lot of confusion in later studies, the *mandoloncello*, corresponding to the cello, used to play the cello part in transcribed works for mandolin orchestras.

The mandolin was in widespread use in classical music since the beginning of the 18th century, when it was used in instrumental composition and as a serenade instrument in theatre orchestras.

Italian composers like Vivaldi, Contini and Giuliano wrote concerts dedicated to this instrument and even later composers like Mozart, Beethoven and De Falla used the mandolin in their compositions.

As a popular and an amateur instrument, the mandolin has been widely famous from the beginning of the 19th century up to the Second World War, mostly in Italy but also in France, Germany and Austria where mandolin orchestras and societies were numerous.

The repertoire was mostly composed by transcriptions from strings and adaptations of famous pieces for orchestra.

S. Bonvini

Joël Francisco Perri wurde als Sohn eines sizilianischen Vaters und einer französischen Mutter in einem kleinen französichen Dorf in den Ardennen geboren. Seine Eltern, beide ausgezeichnete Musiker, erweckten auch in ihm die Liebe zur Musik.

Bereits mit elf Jahren spielte Joël Schlagzeug, und mit sechzehn spielte er in einer Zigeunerjazzgruppe Swing-Gitarre. 1971 begegnete er in Paris südamerikanischer Musik, und bald begleitete er verschiedene Gruppen von Andenmusikern als Perkussionist. Hier kam er mit Andenflöten in Kontakt. Er war so von der Flötenmusik bezaubert, daß er täglich fünf bis acht Stunden Flöten übte und sehr bald Virtuosität und technische Perfektion auf all diesen Flöten erreichte.

Sein Können sprach sich herum, und berühmte Gruppen von Andenmusikern engagierten Joël, um sie auf ihren Konzert-Tourneen zu begleiten und die Gruppen mit seinem Talent und seinem Können auf den Flöten zu bereichern.

Hier einige der wichtigsten Stationen seiner Karriere:
1979: Zwei Monate Tournee in Südafrika mit *Los Paraguayos*.
1981: Ausgedehnte England- und Irland-Tournee mit *Los Paraguayos*.
1983–1987 ging er mit *Los Calchakis* auf mehrere Tourneen durch Spanien, die Schweiz und Frankreich.
1988 ging Joël wieder auf Frankreich-Tournee, diesmal mit *Los Machucambos*.

Im darauffolgenden Jahr ging Joël Francisco Perri unter eigener Flagge auf Konzertreisen durch Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark und wurde überall als Riesenerfolg gefeiert.
Nach seiner Rückkehr arbeitete er 1990/91 mit *Alexandre Lagoya* und *Maurice André*.
Joël F. Perri baut und stimmt alle seine Flöten selbst.

Die italienische Mandoline

Die Ursprünge der Mandoline, dieses typisch italienischen Instrumentes mit seiner birnenförmigen Form, sind nicht klar und eindeutig. Es gibt zwei verschiedene Mandolinenarten, die ganz unterschiedliche Charakteristiken haben.

Die erste Art, die *Mandurina*, tauchte um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Norditalien auf. Sie ist eine kleinere Form der *Mandola*, einer Art Laute, die ihren eher flachen, birnenförmigen Klangkörper und kurzen Hals mit Bünden beibehalten hat. Dieses Instrument hatte sechs doppelte Darmsaiten, die heutzutage wie eine Gitarre gestimmt und mit Plektrum gespielt werden.

Die zweite Art ist gemeinhin als *Mandoline* bekannt. Dabei handelt es sich um die neapolitanische Mandoline. Sie hat vier doppelte Stahlsaiten, ist wie die Geige gestimmt und hat einen viel tieferen, ebenfalls birnenförmigen Klangkörper. Die Decke ist mit einer Schutzplatte abgedeckt, und die Mandoline hat einen dünnen Hals, ähnlich dem der Gitarre, mit 17 Bünden. Sie wird üblicherweise mit einem Plektrum gespielt, um einen *Tremolo*-Effekt zu erzielen.

Da die Namen dieselben sind, wurde selbstverständlich angenommen, daß die Mandoline von der *Mandola* abstammt. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß sich die Mandoline innerhalb der Lautenfamilie unabhängig aus einem arabischen/südeuropäischen Prototyp entwickelt hat. Sie hat viele orientalische Elemente, wie zum Beispiel die *Tremolo*-Technik und die Schutzplatte auf dem Klangkörper, beibehalten. Die Verwendung eines Plektrums und die Form des Halses haben Ähnlichkeit mit der *Chitarra Battente* (eine frühere süditalienische Gitarre mit stark gewölbtem Rücken, abgerundeten Kanten und schmaler Taille) und der *Vihuela de peñola* (eine gezupfte Laute). Die frühesten Berichte von der Existenz dieses Instrumentes sind in italienischen Gemälden aus dem 15./16. Jh. enthalten, in denen Personen oder Engel ein lautenähnliches Instrument spielen - mit einem Plättchen, der Klangkörper des Instrumentes durch eine Schutzplatte abgedeckt.

Während des 18. Jahrhunderts tauchten vielerorts die verschiedensten Varianten der Mandoline auf, mit unterschiedlichen Anordnungen der Saiten und Stimmungen, wie z.B. die *Mandolino Fiorentino* mit 5 Doppelsaiten, gestimmt wie die *Chitarra Battente*, und die *Mandolino Siciliano* mit doppelten tiefen Saiten und dreifachen hohen Saiten.

Bis zum Erscheinen von Stahlsaiten, ca. 1835, wurden auf ein und demselben Instrument unterschiedliche Materialien für jede Saite verwendet, z.B. Darm (oft mit Kupferdraht umwickelt), Kupfer oder Messing, Stahl, und wieder Darm, für die 4 Saiten von der tiefsten bis zur höchsten.

Im 18. Jahrhundet wurde eine ganze Familie von Instrumenten aus der Mandoline entwickelt, die an die Familie der Violinen angelehnt war, die *Mandola*. Da diese den gleichen Namen hatte wie das viel ältere Instrument, gab es in späteren Studien natürlich viel Verwirrung. Das *Mandoloncello* korrespondierte mit dem (*Violon-*) Cello und spielte in den damaligen Mandolinenorchestern die Stimme des Cellos.

Die Mandoline war in der klassischen Musik seit Anfang des 18. Jahrhunderts weit verbreitet,
speziell in instrumentalen Kompositionen und in Theaterorchestern zur Begleitung von Serenaden. Italienische Komponisten wie Vivaldi, Contini und Giuliani schrieben Konzerte für dieses Instrument und sogar spätere Komponisten wie Mozart, Beethoven und De Falla haben die Mandoline in ihren Kompositionen verwendet.

Als Volks- und Amateurinstrument war die Mandoline vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum 2. Weltkrieg weit verbreitet und beliebt, hauptsächlich in Italien, aber auch in Frankreich, Deutschland und Österreich, wo es viele Mandolinenorchester und -Vereine gab.

Die Musik wurde meist von berühmten Orchesterstücken umgeschrieben und für die Mandoline adaptiert.

S. Bonvini

Joël Francisco Perri - *mandolin, bass guitar*
Cedric Perri - *guitar, bass guitar*

An **ARC Music** production
Recorded at **Schacht Musik Studio** Hamburg, Germany
Production: **Horst Tubbesing**
Engineering & mixing: **Klaus Grzeskowiak** *at* **ARC Music Studio**, Hamburg, Germany
Production & engineering: **Pablo Cárcamo**
Mixing: **Lamplight Studio**, Hamburg, Germany

Compilation: **Horst Tubbesing**
Mastering: **Diz Heller**
Liner notes: **Stefano Bonvini** / **Diz Heller**
Cover design: **Sarah Ash**
Typesetting/layout: **Sarah Ash**