

FABIO VACCHI (Italia)

Fabio Vacchi nasce a Bologna. Nel 1974 partecipa ai corsi del Berkshire Music Center a Tanglewood (USA), dove vince il Koussewitzky Prize in Composition. Nel 1976 vince il Primo Premio al Concorso Gaudeamus, in Olanda, con *Les soupirs de Geneviève* per 11 archi solisti. Nel 1979 e nel 1981, la Biennale di Venezia gli dedica due concerti monografici.

Ha scritto diverse composizioni teatrali. Ricordiamo le opere: *Girotondo*, da Schnitzler (1982, Maggio Musicale Fiorentino), *Il Viaggio* (1990, Teatro Comunale di Bologna); *La Station thermale*, commissionata dall'Opéra de Lyon che l'ha allestita nel 1993 e ripresa nel 1994 e 1995, e in seguito presentata anche al Teatro alla Scala di Milano e all' Opéra Comique di Parigi; *Les oiseaux de passage*, coprodotta dall'Opéra de Lyon (1998) e dal Teatro Comunale di Bologna (2001); *Il letto della storia* (2003, Maggio Fiorentino), vincitrice del premio Abbiati 2004 come migliore novità; l'opera in 3 atti *Teneke* (2007, Teatro alla Scala) con regia di Ermanno Olmi e scene e costumi di Arnaldo Pomodoro; *Lo stesso mare*, dall'omonimo romanzo di Amoz Oz, opera commissionata dal Teatro Petruzzelli di Bari e qui rappresentata in prima assoluta (2011); *Lo specchio magico*, su libretto di Aldo Nove, commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino e rappresentata il 7 maggio 2016 all'Opera di Firenze.

Fra la copiosa produzione strumentale ricordiamo: il ciclo di brani cameristici *Luoghi Immaginari* (1987-1992) che conta innumerevoli esecuzioni in tutto il mondo (anche al Mozarteum di Salisburgo con Daniel Harding); la cantata *Sacer Sanctus* (1997) per coro e strumenti, su testo di Giuseppe Pontiggia, commissionata dal Teatro alla Scala e qui eseguita a Pasqua del 1997

(in seguito ripresa al Festival di Ravenna nel 1998, al Festival Présence di Parigi nel 2002, all'Accademia di Santa Cecilia, nel 2003); Dai Calanchi di Sabbiuino (1995), composto per un concerto commemorativo del cinquantenario della Resistenza ed eseguito al Teatro alla Scala. Nel 1997, su invito di Claudio Abbado, Vacchi ha trascritto lo stesso brano per grande orchestra. Questa trascrizione è stata inserita nella tournée di Pasqua 1997 della Gustav Mahler Jugendorchester ed eseguita a Salisburgo (Große Festspielhaus), Budapest, Praga, Vienna (Sala del Musikverein), Sarajevo, Graz, e in seguito nelle più prestigiose sedi europee e d'oltreoceano. Inoltre, l'Orchestre de Paris diretta da Paavo Järvi l'ha incluso nel concerto in memoria del regista Patrice Chéreau al Festival Aix-en-provence 2014. Briefe Büchners, per voce e strumenti, commissionato da Claudio Abbado, è stato eseguito alla Philharmonie di Berlino (Berliner Festwochen 1997) nel ciclo dedicato a George Büchner; i Canti di Beniaminovo (commissione del Boston Musica Viva Ensemble) vengono eseguiti a Boston nel 2003. Nello stesso anno, il Quartetto N.3, è portato in tournée internazionali dal Tokyo Quartet (che ne è anche il committente). Il brano ha ricevuto il 'Lully Award' dalla rivista web 'Concertonet', come miglior nuovo brano della stagione negli Usa. Notte italiana, gli viene commissionato dal festival MiTo SettembreMusica nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Sarà eseguito a Milano dalla London Sinfonietta, diretta da David Atherton (2011). Nel 2017 LuganoMusica gli commissiona Piano Sonata n.1 che Fabio Vacchi scrive per Andrea Lucchesini. La prima esecuzione avviene al LAC di Lugano (febbraio 2018).

Cospicuo è anche il suo catalogo orchestrale. Ricordiamo: Diario dello sdegno, commissionato dalla Filarmonica della Scala e diretto da Riccardo Muti nel 2002 a Milano, e nelle successive tournée internazionali della Filarmonica della Scala; Terra comune, per grande coro e orchestra, commissionato dall'Accademia di Santa Cecilia per il concerto d'inaugurazione della Sala Grande del Nuovo Auditorium di Roma, direttore Myung-Whun Chung (2002); Voci di Notte, eseguito nel concerto d'inaugurazione del Maggio Musicale Fiorentino e diretto da Zubin Mehta (2006); nello stesso anno La giusta armonia, per voce recitante e orchestra, presentato al Festival di Salisburgo dai Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti; Mare che fiumi accoglie, eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano (2007); il melologo Prospero, o dell'Armonia commissionato ed eseguito dalla Filarmonica della Scala nel 2009, sotto la direzione di Riccardo Chailly. Lo stesso direttore gli commissiona per l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia Tagebuch der Empörung (2011) e Der Walddämon (prima assoluta 29 gennaio 2015). Nel 2016 il Festival Internacional Cervantino (Messico) gli commissiona Vencidos per baritono e orchestra.

Tra i melologi, forma prediletta da Fabio Vacchi, citiamo Soudain dans la forêt profonde, tratto dall'omonimo romanzo di Amos Oz. Il brano ha concluso alla Salle Pleyel di Parigi (marzo 2014) una lunga e felice tournée francese realizzata dalla Paris Mozart Orchestra diretta da Claire Gibault (voce recitante Julie Sicard).

Fabio Vacchi ha vinto il premio cinematografico David di Donatello 2002 per la migliore colonna sonora, per il film "Il mestiere delle armi", di Ermanno Olmi. Nel 2003 ha scritto In pace, in canto, per soprano e orchestra d'archi, per essere inserito nella colonna sonora del film

“Cantando dietro i paraventi” , ancora di Olmi. Nel 2005 ha scritto la colonna sonora dei film di Patrice Chéreau “Gabrielle” (premio Colonna Sonora dell’Ente dello Spettacolo), e di Ermanno Olmi “I cento chiodi”. Nel marzo 2007 la Compagnia di Marionette Carlo Colla ha presentato a Chicago e New York (Broadway) “Macbeth” di Shakespeare, con sue musiche di scena.

Tiene varie Master Class di composizione. Dal 2004 è membro effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel gennaio 2018 gli è stato conferito il diploma Honoris causa dall’Accademia di Brera.

Fabio Vacchi was born in Bologna in 1949. In 1974 he took part in the Berkshire Music Center courses in Tanglewood (USA), where he won the Koussewitzky Prize for composition. In 1976 he won first prize at the Gaudeamus competition in Holland for his *Les soupirs de Geneviève* for 11 solo strings. In 1979 and 1981 the Venice Biennale devoted two concerts exclusively to his work.

He has written a number of operas including: *Girotondo*, after Schnitzler (1982, Maggio Musicale, Florence); *Il Viaggio* (1990, Teatro Comunale, Bologna); *La Station thermale*, commissioned by the Opéra de Lyon (1993, with revivals in 1994 and 1995) and later staged at La Scala in Milan (1995) and at the Opéra Comique in Paris; *Les oiseaux de passage*, produced at the Opéra de Lyon in 1998 and revived in October 2001 at the Teatro Comunale in Bologna; *Il letto della storia*, an opera co-produced by the Maggio Musicale, the Teatro Carlo Felice in Genoa and the Nuovo Auditorium in Rome, staged in Florence in 2003 and subsequently awarded the 2004 Abbiati prize for best new work; the three-act opera *Teneke*, staged by Ermanno Olmi at La Scala in Milan (2007), with scenes and costumes by Arnaldo Pomodoro; and *Lo stesso mare* (*The Same Sea*), based on a novel of the same name by Amos Oz and performed at Teatro Petruzzelli in Bari in 2011. His last opera *Lo specchio magico*, a commission of Maggio Musicale, was premiered on May 7, 2016 at Opera di Firenze.

Among his countless instrumental works the following are particularly deserving of mention: *Luoghi Immaginari* (1987-1992), a cycle of chamber pieces that has been given innumerable performances throughout the world, including one conducted by Daniel Harding at the Salzburg Mozarteum; the cantata *Sacer Sanctus* (1997) for chorus and instruments, a work commissioned by La Scala (where it was performed at Easter in 1997) and subsequently revived at the Festival of Ravenna in 1998, at the Festival Présence in Paris in 2002 and at the Accademia di Santa Cecilia in Rome in 2003; *Dai Calanchi di Sabbiuono*, a chamber work composed for a concert to commemorate the 50th anniversary of the Italian Resistance and first performed at La Scala in 1995. In 1997, on the invitation of Claudio Abbado, Vacchi transcribed this piece for large orchestra to be performed as part of the programme for the 1997 Easter tour of the Gustav Mahler Jugendorchester, in the course of which it was performed in Salzburg (Große Festspielhaus), Budapest, Prague, Vienna (in the Great Hall of the Musikverein), Sarajevo and Graz as well as other important venues in Europe and the United States.

Moreover, in Aix-en-provence 2014, the Orchestre de Paris conducted by Paavo Järvi programmed it in the concerto devoted to the great director Patrice Chéreau. *Briefe Büchners*, a work for voice and instruments, commissioned by Claudio Abbado, performed at the Berlin Philharmonie and included in the cycle dedicated to George Büchner, in collaboration with the 1997 Berliner Festwochen; and the *Canti di Benjaminovo*, commissioned by the Boston Musica Viva Ensemble and performed in Boston in 2003. In the same year his *Quartet no. 3*, commissioned by the Tokyo Quartet, was performed on the quartet's international tour. For this work the American web journal 'Concertonet' awarded the composer the Lully Award for the best new piece of the season. In 2011 *Notte italiana* (a piece commissioned by MITO SettembreMusica festival for the celebrations of the 150th anniversary of the Unity of Italy) was premiered in Milan by the London Sinfonietta, with David Atherton conducting. In 2017 LuganoMusica commissioned him *Piano Sonata n.1*. The piece performed by Andrea Lucchesini is premiered in February 2018 at LAC in Lugano.

So far as the composer's orchestral works are concerned, the following warrant particular mention: *Diario dello sdegno*, commissioned by the Filarmonica della Scala and premiered by Riccardo Muti, who also included the piece in the programmes of the Filarmonica's subsequent international tours; *Terra comune*, a work for large chorus and orchestra, commissioned by the Accademia di Santa Cecilia for the inaugural concert of the Great Hall of the New Auditorium in Rome (December 2002), with Myung-Whun Chung conducting; and *Voci di Notte*, for orchestra, performed at the opening concert of the 2006 Maggio Musicale Fiorentino festival, with Zubin Mehta conducting. In the same year the Salzburg Festival presented *La giusta armonia* (a festival commission) for reciting voice and orchestra, with the Wiener Philharmoniker conducted by Riccardo Muti. *Mare che fiumi accoglie* was premiered in 2007 by the Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia, with Antonio Pappano conducting. The melologue *Prospero, o dell'Armonia*, commissioned by the Filarmonica della Scala, was premiered by Riccardo Chailly in Milan in 2009. Chailly also conducted the first performances of *Tagebuch der Empörung* (2011), and *Der Walddämon* (January 29, 2015) with the Leipzig Gewandhaus Orchestra, commissioner of both the pieces. *Vencidos* (2016) for baritone and orchestra was commissioned by Festival Internacional Cervantino (Mexico).

As melologues, Vacchi's favourite form, we recall *Soudain dans la forêt profonde*, taken from the Amos Oz' novel. The work finished at Salle Pleyel (Paris, March 2014) the very extensive French tour with the Paris Mozart Orchestra conducted by Claire Gibault (reciting voice Julie Sicard).

In 2002 Vacchi's music for Ermanno Olmi's film "Il mestiere delle armi" was awarded the Davide di Donatello prize for the best film soundtrack. The piece for soprano and string orchestra *In pace*, in canto was written in the summer of 2003 to be included in the soundtrack of "Cantando dietro i paraventi", another film by Olmi. In 2005 he wrote the soundtrack for Patrice Chéreau's film "Gabrielle" (winning the soundtrack prize of the Ente dello Spettacolo) and for Olmi's "I cento chiodi". In March 2007 the Carlo Colla marionette company staged Shakespeare's "Macbeth" in Chicago and New York (Broadway) with the composer's incidental music.

Fabio Vacchi regularly holds master classes in composition. Since 2004 he has also been an acting member of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In January 2018 he received an honorary degree from the Brera Academy in Milano.