

NOTE AL PROGRAMMA

La musica è una “macchina per sopprimere il tempo”, scriveva Claude Lévi-Strauss. Ed è quindi inevitabile pensare che non esista “macchina” più raffinata ed efficace del repertorio sacro, nel suo essere in grado di nutrirsi di particolare e universale, di rappresentare contingenze ed eternità, arrivando a toccare le corde più profonde dell’animo umano. Chi scrive musica sacra oggi si inserisce inevitabilmente nel solco lunghissimo della tradizione; il rapporto con la contemporaneità è invece un’opzione, una strada che Dan Forrest – tra i più eseguiti e apprezzati compositori di oggi, specie nel repertorio corale – ha scelto di seguire, e che appare chiarissima nel *Requiem for the living*, per soprano, tenore, coro misto a quattro parti e orchestra (o ensemble cameristico con flauto, oboe, corno in fa opzionale, percussioni, arpa, violino, violoncello e organo), composto nel 2013 su commissione della Società corale di Hickory. Il confronto con il tema universale della morte e della redenzione, porta Forrest a rileggere in modo personalissimo la struttura stessa del *Requiem*, che si fa invocazione di pace e riposo non solo per i morti, ma anche per i vivi – e chi potrebbe averne più bisogno? – nell’affanno frenetico delle loro “moderne” esistenze. Le cinque sezioni, basate sull’elaborazione della stessa cellula originaria di tre note discendenti (alla fine trasposte in senso ascendente a simboleggiare la redenzione), interpolano il testo del *Requiem* con citazioni bibliche ed extra-liturgiche, indagando il tema centrale del dolore.

Dopo l’*Introit-Kyrie*, la sostituzione del *Dies irae* con l’incisivo *Vanitas vanitatum* dall’*Ecclesiaste* motiva per Forrest l’anticipazione dell’*Agnus Dei*, pagina di redenzione dalla vanità e appello alla pace, in cui compaiono due voci soliste (due soprani o un soprano e una voce bianca) e di cui il *Sanctus* diventa irrispettamente risposta, invertendo l’ordine tradizionale. Qui l’autore si propone di rappresentare la gloria divina in tre differenti livelli: lo spazio (come nelle immagini del telescopio spaziale Hubble), la terra (come possiamo ammirarla nelle immagini della Stazione spaziale internazionale), l’umanità (colta nella frenesia quotidiana della città). Tre corrispondenti sezioni, l’ultima più energica e vivace, conducono al

finale *Lux aeterna*, con soprano e tenore solisti, in cui le parole di Cristo rappresentano infine la risposta alle preghiere dell'*Introit*: "Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo" (Matteo, 11: 28-30; le stesse parole citate da Haendel nel *Messiah*, nel duetto che precede il coro finale della prima parte). La modernità, con i suoi simboli tecnologici e metropolitani, è quindi riassorbita nell'invocazione universale ed eterna di pace, riposo e luce per l'umanità tutta.

Se il *Requiem for the living* è ormai un brano "di repertorio" e una delle composizioni a cui maggiormente è legata la notorietà di Dan Forrest a livello internazionale, il *Pater noster* viene eseguito per la prima volta proprio in occasione di questa incisione. Commissionato dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli nel 2019 e dedicato a Papa Francesco, la sua realizzazione è stata più volte rimandata a causa della pandemia. L'ampia pagina per coro misto a quattro parti ed ensemble strumentale (flauto, oboe, arpa, percussioni, archi organo) sviluppa il testo della più nota delle preghiere cristiane in sezioni senza soluzione di continuità, in cui varietà ed elementi ricorrenti trovano il loro equilibrio, rivelando le qualità migliori del linguaggio di Forrest, vocalmente sempre efficace e di ricca invenzione strumentale. E c'è davvero da sperare che la "macchina per sopprimere il tempo" possa riuscire a scavalcare la contingenza di questo nostro tempo, buio e agitato dai venti di guerra, in cui – quale paradosso – il *Pater noster* vede finalmente la luce.

Silvia Paparelli
20 aprile 2022 / 56° giorno della guerra in Ucraina

Music is a “machine to suppress time”, wrote Claude Lévi-Strauss. It is therefore inevitable to think that there is no “machine” more refined and effective than sacred music, with its ability to feed on both specific and universal elements, and to represent events as well as eternity, able to touch the deepest recesses of the human soul. Whoever composes sacred music today, becomes an inevitable part of the wake of a very long tradition. However, its relationship with contemporariness is an option, a path which Dan Forrest – among today’s most performed and valued composers, especially in choral repertoire - chose to follow, and which is evident in his Requiem for the living, for soprano, tenor, mixed four-part chorus and orchestra (or chamber ensemble for flute, oboe, horn in F (optional), percussion, harp, violin, cello and organ), composed in 2013 and commissioned by the Hickory NC Choral Society. Forrest’s interpretation of the universal theme of death and redemption has led him to give a very personal reading of the structure of the Requiem, which is an invocation of peace and rest not only for the dead, but also for the living – and who could be more in need of this? – in today’s stressful modern living. The five sections, based on the elaboration of the same original musical cell of three descending notes (which in the end appear in ascending motion symbolising redemption), contain a modified text of the Requiem with biblical and extra-liturgical quotations, exploring the main theme of sorrow.

After the Introit-Kyrie, the substitution of the Dies Irae with the forceful Vanitas vanitatum from Ecclesiastes motivates Forrest to anticipate the Agnus Dei, a page of redemption from vanity and a call for peace, in which two solo voices appear (two sopranos or a soprano and a boy soprano), and after which the Sanctus becomes the uncommon response, inverting the traditional order. Here the composer wishes to represent divine glory on three different levels: space (as in the Hubble Space Telescope images), earth (as we can admire it in the images of the International Space Station), and humanity (captured in the daily hustle and bustle of the city). Three corresponding sections, the last of which is more lively and energetic, lead to the finale Lux aeterna, with a soprano and tenor soloist, in which the words of Christ represent an answer to

the prayers of the Introit: "Come to me all you who are weary and oppressed, and I shall give you rest" Matthew, 11: 28-30. These are the same words quoted by Handel in Messiah, in the duet which precedes the final chorus of the first part. Modernity, with its technological and metropolitan symbols is therefore absorbed into the universal and eternal invocation of peace, rest and light for all mankind.

Whereas Requiem for the living is already in the "repertoire", and one of the works most associated with the international fame of Dan Forrest, Pater noster has been recorded here for the first time. It was commissioned by the Brunello and Federica Cucinelli Foundation in 2019 and dedicated to Pope Francis, but its completion was postponed several times due to the pandemic. This large work for mixed four-part chorus and instrumental ensemble (flute, oboe, harp, percussion, strings and organ) is a working of the most well-known Christian prayer with uninterrupted sections, where variety and recurring elements find a balance, displaying the best qualities of Forrest's music , always effective vocally and rich in instrumental invention. And there is truly hope that this "machine which suppresses time" will succeed in overcoming the circumstances of our dark and war-torn times, in which, paradoxically, the Pater noster finally shows us the light.

By Silvia Paparelli

20 April 2022 / 56th day of the Russia-Ukraine war

translated by Leo Paul Chiarot

DAN FORREST 1978

REQUIEM FOR THE LIVING 2013

for Soli, Choir and Orchestra

1.	Introit - Kyrie	9:32
2.	Vanitas Vanitatum	6:16
3.	Agnus Dei	6:31
4.	Sanctus	7:34
5.	Lux Aeterna	8:02

6.	PATER NOSTER* 2019	16:57
- for Soli, Choir and Orchestra

Dedicated to Pope Francesco

* *World Premiere Recording*

Orchestra da Camera di Perugia
Fabio Ciofini *conductor*

Samantha Faina *sopran*
Melissa D'Ottavi *sopran*
David Sotgiu *tenor*

Coro Canticum Novum Solomeo
Fabio Ciofini *chorus master*

Corale Marietta Alboni Città di Castello
Marcello Marini *chorus master*

Coro Polifonico Città di Tolentino
Aldo Cicconofri *chorus master*

REQUIEM FOR THE LIVING

1. **Introit – Kyrie**

(Coro)

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

2. **Vanitas Vanitatum**

(Coro)

Vanitas vanitatum, omnia vanitas!
Pie Jesu Domine, dona eis requiem.
Lacrimosa, et locutus est, pereat dies in qua
natus sum.

3. **Agnus Dei**

(Soprano solo)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, dona eis requiem,

(Coro e solo)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem, miserere nobis,
dona eis requiem.

1. **Introit – Kyrie**

(Choir)

*Rest eternal grant to them, O Lord,
and let perpetual light shine upon them.
Hear my prayer, for unto Thee all flesh shall
come. Lord have mercy; Christ have mercy;
Lord have mercy.*

2. **Vanitas Vanitatum**

(Choir)

*Vanity of vanities, all is vanity!
Merciful Lord Jesu, grant them rest.
Full of tears, he said, Let the day perish
wherein I was born. (from Job 3:2-3)*

3. **Agnus Dei**

(Sopran solo)

*Lamb of God, who takes away the sins of the
world, have mercy on us; grant them rest.*

(Choir and solo)

*Lamb of God, who takes away the sins of the
world, grant us peace; have mercy on us; grant
them rest.*

4. **Sanctus**

(Coro)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!

5. **Lux Aeterna**

(Soprano solo, and choir)

Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum: quia pius es.
Et lux perpetua luceat eis.

(Tenore Solo)

Venite ad me qui laboratis.
Venite ad me qui oneratis estis.
Venite ad me et ego dabo vobis Requiem.

(Coro e soprano solo)

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis, Dona nobis pacem.

4. **Sanctus**

(Choir)

*Holy, Holy, Holy, Lord God of Hosts.
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest!*

5. **Lux Aeterna**

(Sopran solo and choir)

*May light eternal shine upon them, O Lord,
in the company of Thy saints forever: for Thou
art merciful. Let perpetual light shine on them.*

(Tenor Solo)

*Come unto me, all ye who labor and are heavy
laden, and I will give you rest.*

(Matthew 11:28)

(Choir and soprano solo)

*Rest eternal grant to them, O Lord, and let
perpetual light shine upon them. Grant us
peace.*

6. PATER NOSTER

Pater noster qui es in caelis,
santificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittibus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Amen.