

Renzo Ruggieri Orchestra

opera?

STEREO

made in italy

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
©2011 VAP 105

1. Opera? Ouverture
2. IG (Traviata)
3. La Lettera
4. IG (Barbiere di Siviglia)
5. Il Sospetto
6. IG (Figaro)
7. Lo Scuro e il Chiaro
8. IG (Tosca)
9. L'Istante
10. IG (Traviata bis)
11. Echi

* plus data track with "IG" in english and russian

Renzo Ruggieri Orchestra **opera?**

VAP105

1. Opera? Ouverture	05:44
2. IG (Traviata)	05:18
3. La Lettera	07:01
4. IG (Barbiere di Siviglia)	03:57
5. Il Sospetto	12:04
6. IG (Figaro)	02:42
7. Lo Scuro e il Chiaro	06:15
8. IG (Tosca)	04:06
9. L'istante	07:32
10. IG (Traviata bis)	03:59
11. Echi	07:44
	tot. 66:22
- * **plus data track with "IG" in english and russian**
* all songs composed and arranged by Renzo Ruggieri

Produced for V.A.P. (Voglia d'Arte Productions) by Renzo Ruggieri, september 2011
info@vogliadarte.com, www.vogliadarte.com
Viale Europa 15, 64026 Roseo degli Abruzzi (TE, Italy), tel +39 333 4926093
www.renzeruggieri.com, info@renzeruggieri.com

All Tracks recorded (28, 29, 30 aprile 2011) at "Kim Nazaretov Jazzschool on Don" Studio

Sound engineer Igor Koropovsky
Mixed at "Voglia d'Arte Studio" (Roseto degli Abruzzi, TE, Italy)

Artwork VAP

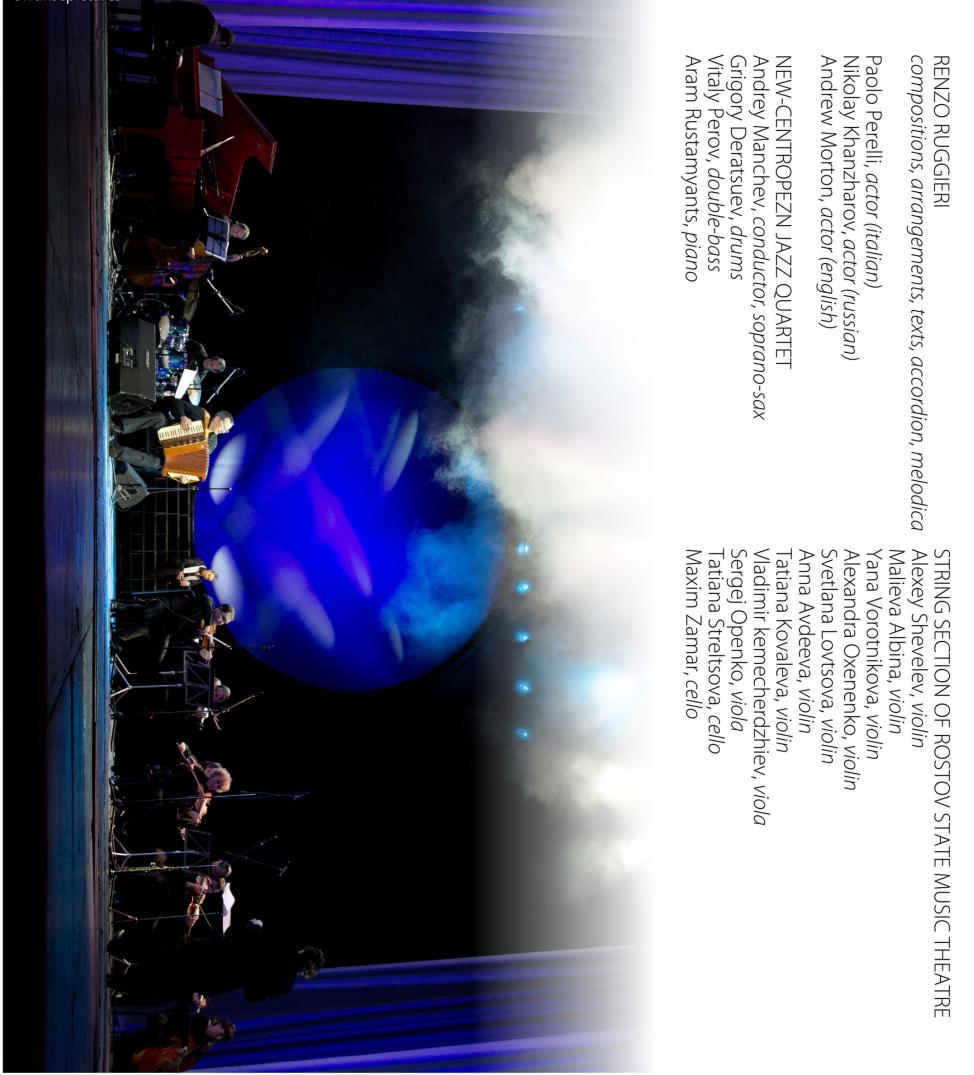
OPERA? translation into Russian: Natalia Novikova

OPERA? translation into English: Charmaine Wilkerson

Translations and proof readers of booklet notes: Clio Pizzingrilli and Romano Viazzani
Photo Igor Koropovsky, Alexandra Kuprik

Renzo plays exclusively accordion COMPACT 414 RR by Ballone Burini (Castelfidardo, Italy)
© 2011 All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,
public performance and broadcasting prohibited

Ballone Burini
s i n c e 1 9 2 0

RENZO RUGGIERI
compositions, arrangements, texts, accordion, melodica

Paolo Perelli, actor (italian)

Nikolay Khanzharov, actor (russian)

Andrew Morton, actor (english)

NEW-CENTROPEZN JAZZ QUARTET

Andrey Manchev, conductor, soprano-sax

Grigory Deratsuev, drums

Vitaly Perov, double-bass

Aram Rustamyan, piano

STRING SECTION OF ROSTOV STATE MUSIC THEATRE

Alexey Shevelev, violin

Malieva Albina, violin

Yana Vorotnikova, violin

Alexandra Oseenenko, violin

Svetlana Lovtsova, violin

Anna Avdeeva, violin

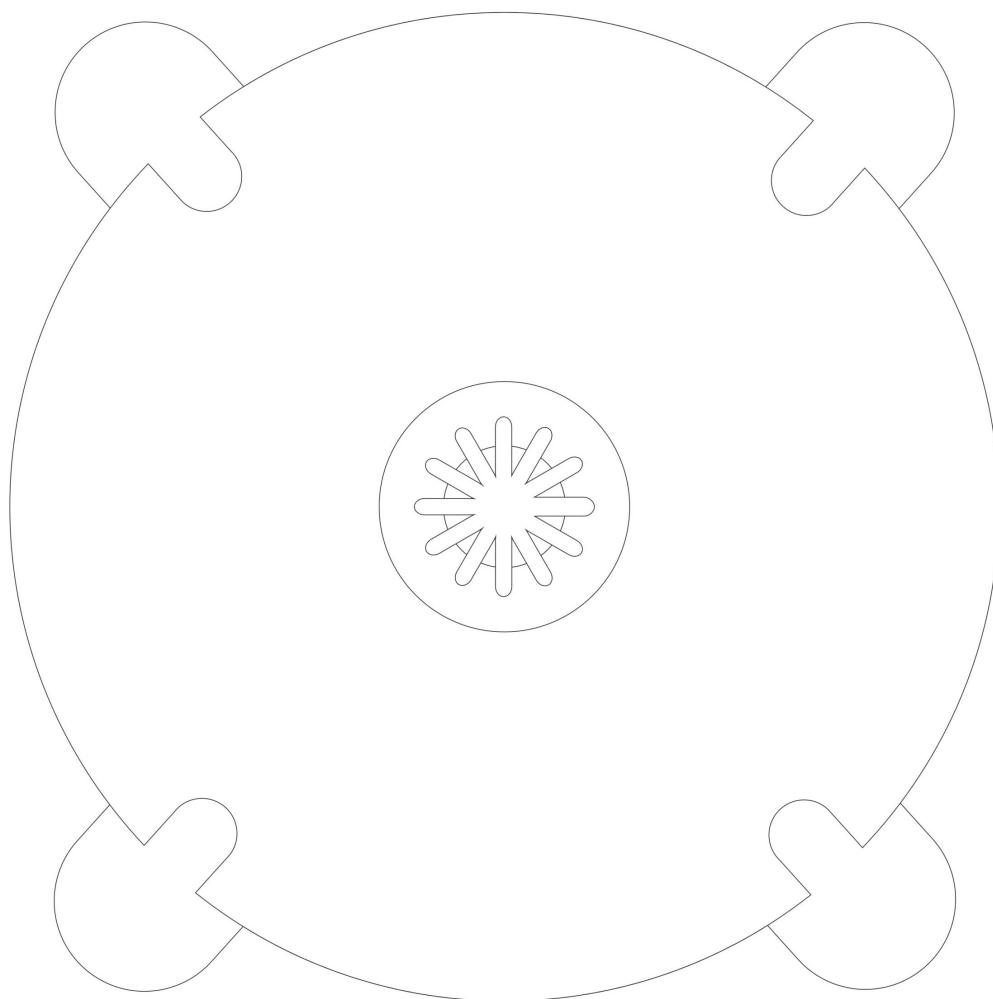
Tatiana Kovaleva, violin

Vladimir Kernecherdzhev, viola

Sergej Openko, viola

Tatiana Streletsova, cello

Maxim Zamar, cello

ITALIANO

L'esperienza teatrale mi ha fatto comprendere che l'improvvisazione deve essere praticata agendo elementi extra musicali: immagini, sensazioni, storie. Opera? è il risultato di questa lezione e a un tempo l'espressione più autentica della mia biografia. Non sarebbe giusto porre questo Concept Project nell'ambito del jazz, da un momento che vi ho compito scelto estraneo a questa tradizione (poco swing, pochi patterns afroamericani, utilizzo degli archi), tenendo in primo piano l'aspetto lirico dei temi, sottolineando nelle improvvisazioni, che nondimeno rimangono fondamentali. Ugualemente, l'autore recita improvvisando su *Canovaccio* (nelle registrazioni del CD è stato utilizzato l'adattamento della prima performance del gennaio 2008 a Pireto-TE, in occasione del *Dolci Roman Jazz Festival*, successivamente nella traduzione inglese e russa). Per ricomposizioni non ho riferito tensioni sonoristiche forte e per la prima volta ho composto le melodie sulla fisarmonica, anziché al pianoforte.

Ho scelto di rendere un omaggio al melodramma, poiché considero questo il punto

di inizio della moderna espressività musicale italiana. Evidentemente elaborare, trasformare, modificare un capolavoro è un'operazione abituato insidiosa e per certi versi peregrina, oltre che improbabile, pertanto me ne sono tenuto distante. Figaro, Alfredo e Tosca sono famosissimi, come le opere che li vedono protagonisti - rispettivamente i Barberie di *Singilia*, *La Traviata* e *Tosca*. La lettera di Figaro, la gelosia di

Dal lato musicale, la scrittura assume cinque tempi, uno per ogni scena della vicenda. Ogni tema sviluppa un'idea melodica fedata a cantare della situazione ed è introdotto dalla lettura del testo, associato a improvvisazioni guidate (termine mutato dal mio CD "Improvvisazione Guidata", VAP/H00 dalle cellule melodiche delle famose romanze).

La seconda rappresentazione di *Opera?* è avvenuta nel Rostov State Musical Theater (29 marzo 2011) a cura dell'*International Music Center Harmony*, in occasione del *II International Festival Accordion Plus* in Rostov-on-Don (Russia), con un ensemble di musicisti russi (registrazioni 28-29-30, 31 marzo 2011, Rostov).

Opera? È il racconto dell'immortalità umana, malato la resurrezione mondana appena

sempre rinnovata (già individuo sono spesso trascinati dal contingente magiogato in essi

apifica una trascendenza che tuttavia viene rimossa o addirittura riconcussata. Quando

protagonisti di *Opera?* decidono di disfarsi, s' determinano eventi improvvisi che segnano

ambiguumamente loro destini (questa è la ragione di due diversi mali della storia), infine è la

narrazione della malitia del nostro tempo (addestrati il fuoco antico di numerose continue

scolizzazioni, inducono a scelte coatte, sull'impossibilità di scegliere quanto sarebbe invece

conveniente).

Induzione a scelte coatte, sull'impossibilità di scegliere quanto sarebbe invece

conveniente).

Figaro vuole consegnare un dono dello sposinante ma Tosca capisce che è arrivato il

momento di dire no a queste attenzioni. Chiede a Figaro di combinare un incontro

Al momento e negli stessi istanti in cui Tosca incontra Figaro (non era di tesserlo all'incontro).

4. Scena

Alfredo: Inspirato nel sentire la definizione d'amore di Figaro, senza accettare

conoscere con imbarazzo cosa sta succedendo. La ragazza di Figaro, ancora

attratta e crede Alfredo morto. Profondamente colpita - anche perché si sente in colpa

per non aver palestato prima il corredamento - decide di tentare il suicidio. Tosca corre

verso la finestra per butarsi.

Finale 1) Tosca muore. Alfredo, con le ultime forze scalda un corpo mortale a Figaro che

muore con lui.

Finale 2) Alfredo tenta non gravemente riprende conoscenza e fa in tempo a salvare Tosca

dal suicidio. Spiegata l'incomprensione si dichiarano amore eterno mentre Figaro fugge

CANOVAZZO IN 5 SCENE

1. Scena

Figaro, amico della coppia, consegna una lettera d'amore appena a Tosca e già a non

aspettare, a improvvisare.

2. Scena

Aria prima: tenore ne segue una seconda molto più esplicita che lascia Tosca e la

Alta prima: Alfreido casualmente scopre le lettere e si indigna.

3. Scena

Figaro vuole consegnare un dono dello sposinante ma Tosca capisce che è arrivato il

momento di dire no a queste attenzioni. Chiede a Figaro di combinare un incontro

Al momento e negli stessi istanti in cui Tosca incontra Figaro (non era di tesserlo all'incontro).

4. Scena

Alfredo: Inspirato nel sentire la definizione d'amore di Figaro, senza accettare

conoscere con imbarazzo cosa sta succedendo. La ragazza di Figaro, ancora

attratta e crede Alfredo morto. Profondamente colpita - anche perché si sente in colpa

per non aver palestato prima il corredamento - decide di tentare il suicidio. Tosca corre

verso la finestra per butarsi.

Finale 1) Tosca muore. Alfredo, con le ultime forze scalda un corpo mortale a Figaro che

muore con lui.

Finale 2) Alfredo tenta non gravemente riprende conoscenza e fa in tempo a salvare Tosca

dal suicidio. Spiegata l'incomprensione si dichiarano amore eterno mentre Figaro fugge

RINGRAZIAMENTI

Ludmila Listina (capo del Department of the Culture of Rostov-on-Don), International

Music Center Harmony, Società Dante Alighieri, Alexander Boilev, Yuri Shishkin, Inna

Pilipenko, Svetlana Makhnina, Galina Shishkina, Arsen Braslian,

Viktori Bersiv, Maximiliano Caporale, Paolo & Giacomo Di Sabatino, Massimo Moncioni,

Romano Vazzani, Gianfranco Lupidi e l'orchestra da camera Benedetto Marcello,

Graziano Nori, Beppe Bisogno, Filippo D'Agostino, Monica Ruggeri.

Renzo Ruggeri

ENGLISH

My theatre experience has made me realize that improvisation should be accompanied by elements outside of purely musical ones: images, sensations, stories. *Opera?* is the result of this realisation and is the most authentic expression that you will find in my biography. It would be unfair to pigeon-hole this *Concept Project* into the world of jazz, since many of the choices I have made are unrelated to this tradition (less swing, fewer patterns of African-American origin, the use of a string ensemble) bringing to the fore the vital aspect of the melodic themes emphasized in the improvisations, but which nevertheless remain fundamental. Similarly, the actor adds to the canvas by improvising too, in the CD recordings, the first adapted performance recorded in January of 2008 at Pineta near Teramo, Italy (at the Dolci Romani Jazz Festival), and then in the English and Russian translations), avoided strong and sophisticated harmonies, in the composition and for the first time composed them on the accordion instead of the piano.

I chose to pay homage to melodrama as I consider this to be the starting point of modern Italian musical expression. Clearly elaborating, transforming and editing a masterpiece can be an insidious task and possibly a little new-fangled, as well as unlikely! I have therefore kept well away from this figaro. *Tosca* and *Alfredo* are famous characters, as much as the operas in which they feature - *Barber of Seville*, *La Traviata* and *Tosca* respectively.

Figaro's letter, Alfredo's jealousy, and Tosca's suicide have all become opportunities to seize for a new plot. On the musical side, the writing takes on five themes, one for each scene of the story, each theme develops an idea linked to the melodic character of the situation and is introduced by the reading of the text, combined with guided improvisations (a term borrowed from my completely improvised CD *Improvisation Guide*, VAP100) or rather variations of extemporised melodic cells from those famous romances.

The second performance of *Opera?* took place in the Rostov State Musical Theatre (March 29, 2011) by way of the International Center for Music "Harmony" at the 2nd International Accordion Festival Plus in Rostov-on-Don (Russia), with an ensemble of Russian musicians (recordings 28, 29 March 30, 2011, Rostov Opera & the story of human immortality, despite its worldly texture appearing to be always renewing itself). Individuals are often dragged from reality, and even though a certain stimulus may be alive within them it can nevertheless be ignored or even misunderstood. When events occur which make their fates ambiguous (this is the reason for the two different endings to the story). Ultimately, it is a narrative of life sickness (but in time where the numerous ongoing stressful situations lead us into to making forced choices, and the impossibility of choosing what would instead be more convenient). *Not cogito, ergo non sum.*

"Non cogito, ergo non sum."

Renzo Ruggieri

PLOT IN 5 SCENES
Figaro, a friend of the couple, delivers an anonymous love letter to Tosca and swears that he cannot reveal the identity of the sender. Tosca who truly loves Alfredo and is loved in return by him believes his love to be beyond doubt. So as not to trouble him she decides to tell him anything.
After the first letter, there follows another more explicit letter that entices Tosca and confuses her. Alfredo accidentally discovers the letters and becomes jealous. He decides to seek out Tosca's lover in secret.
Figuaro wants to deliver a gift but Tosca realises that it is time to finish these communications. She asks Figaro to arrange a meeting with Alfredo who is hiding, hears everything and takes this as confirmation of his suspicions. At the stated time and place Tosca meets with Figaro who reveals that it is he who is in love with her... in that moment, Alfredo who has lied everything arrives.
Alfredo, despairing after hearing Figaro's declaration of love without accepting his explanations, curses Tosca, humiliating her. Figaro, in a fit of rage, attacks the scene, finally wounds Alfredo who falls motionless to the ground. Tosca observes the scene, astonished and thinks Alfredo is dead. Profoundly hurt because she thinks it is her fault, she attempts suicide. Tosca runs towards the window to throw herself out.
END 1)
Tosca dies. Alfredo still alive has time to deal a fatal blow to Figaro who ties with him.
END 2)
Alfredo, still alive, regains consciousness and saves Tosca. The two declare eternal love for each other whilst Figaro runs away.

THANKS
Luminaria Listina (capo del Dipartimento of the Culture of Rostov-on-Don), International Music Center Harmony, Società Dame Alighieri, Alexander Poreluev, Yury Shishkin, Inna Pilipenko, Svetlana Maznukha, Galina Shishkina, Maria Ternavskaya, Artem Brasljan, Vlentyan Berszon, Massimiliano Caporale, Paolo & Giacomo D'Sabatino, Massimo Moriconi, Romano Vazzani, Gianfranco Lundini e l'orchestra da camera Benedetto Marcello, Graziano Nori, Beppe Bisogno, Filippo D'Agostino, Monica Ruggeri.