

English / Français / Italiano / Texts / Tracklist

AR
CA
NA

A restless musician in seventeenth-century Europe

by Bianca Maria Antolini

*“Here lies the Amphion of our times,
Francisque, this rare man
who made the guitar
speak the true language of love.
With his harmony he conquered
the hearts of princes and kings,
and many have believed that a Genius
guided the movement of his fingers.
You who pass by, if you have not heard of these marvels,
know that his life should never have ended
and he would have enchanted Death,
but unfortunately Death cannot hear.”*

■ 2

This is the epitaph that his pupil Rémy Médard dedicated to Francesco Corbetta, the most famous performer on and composer for the guitar in the seventeenth century. His peripatetic life began in Pavia, where he was born around 1615, and early on he was passionate about learning the guitar: “the world already knows that I never played [the lute] and that I cannot play a single chord on this instrument, and that my delight was solely in the guitar, where I found my genius, never having to ask for help in mastering it.” So he was self-

Bianca Maria Antolini was Professor of the History of Music at the Conservatory of Perugia until 2020. She was editorial director of the annual periodical *Fonti musicali italiane* and of the *SEdM (Società Editrice di Musicologia)* and president of the *Società Italiana di Musicologia* from 2001 to 2006. She has published books and articles on a wide range of subjects: musical sources, music publishing in Europe, musical life in Italy from the 17th to the 20th centuries, and salon culture in Italy, with particular reference to female musicians and salon hostesses. She contributed the article on Francesco Corbetta to the *Dizionario biografico degli Italiani (Treccani)*.

taught, completely dedicated to the instrument that, thanks to him, was soon to become all the rage in Europe.

Corbetta's first collection was published in 1639, in Bologna, with a dedication to Count Odoardo Pepoli: *De gli scherzi armonici trovati, e facilitati in alcune curiosissime suonate sopra la ghitarra spagnuola*. The Bolognese milieu of guitar dilettanti is evoked by the dedications of individual pieces. The publication contains passacagli, ciaconne, folie (folias), spagnolette, ruggiere, pavaniglie, passamezzi, galliard–corrente pairs, arie di Fiorenza, sarabandes, balletti, arie veneziane and a mantovana: a wide range of dance music, written in alphabet notation and written in the style typical of the guitar known as *rasgueado* (strumming with the fingernails). At the centre of the publication stand eight pieces (two of which are dedicated to Odoardo Pepoli and are composed with a "soggetto cavato", a musical theme suggested by the spelling of the name of the dedicatee) that combine "battuta" (strumming) with "pizzicato" (playing with the flesh of the finger while muting with the back of the palm), pointing in the direction Corbetta was to take in his next publication.

This was *Varii capricci per la ghitarra spagnola*, published in Milan in 1643 and dedicated to the fourteen-year-old Charles II Gonzaga–Nevers, ninth Duke of Mantua. Corbetta states that his book is not intended, like the previous one, for beginners. The style is mixed, combining chord progressions typical of *rasgueado* with contrapuntal elements characteristic of lute music (*stile punteado*). It includes a cycle of passacagli (from F minor to A flat major), various suites (allemanda–corrente–sarabanda), a folia, a series of rules for playing continuo bass and a *Sinfonia a 2* "accompanied by organ or other bass instrument".

In the following years Corbetta made several journeys to Brescia, Venice, Spain, to the Imperial court, to the principality of Brunswick–Lüneburg and other courts in Germanic lands. He then returned to Mantua but did not feel in his element there so made efforts to find another position.

His fourth book (the third is lost), *Varii scherzi di sonate per la chitara spagnola*, was published in Brussels in 1648, with a dedication to Archduke Leopold Wilhelm of Austria. It contains "new passacaglia inventions, to be played without a break" and new dance suites, all preceded by a prelude. The pieces gain in complexity, and the combination of the *rasgueado* and *punteado* styles is developed further.

The 1650s brought new journeys, all very productive, especially to the court of Louis

XIV in Paris, where in 1656 took part in a *mascarade* by Lully, *La galanterie du temps*. But “because by nature he could not stay very long in one place, he wanted to go to England”. In 1660, the year of the restoration of the monarchy, the composer followed King Charles II to England. “The King’s taste for his compositions had made this instrument so fashionable that everyone played it, well or ill,” wrote Anthony Hamilton.

In 1671 Corbetta returned to Paris to supervise the printing of his next publication, *La Guitarre royalle*, the plates of which he engraved personally. Dedicated to Charles II, it contains music written during his London years, which allude to certain people and events at court, for example, “the Allemande of the Duke of York”, “the Allemande of the King”, “the Sarabande in Memory of Madame” (written for the death in 1670 of Henriette-Anne, Charles II’s sister and wife of Philippe I, Duke of Orléans) and “the Gavotte Beloved of the Duke of Monmouth”. These are presented in two versions, one for guitar and the other for vocal ensemble with guitar accompaniment. There are also several suites – the composer’s finest and most elaborate – and single dances, all in a style that perfects the integration of chordal and contrapuntal writing.

■ 4

A few years later, in 1674, appeared the second volume of *La Guitarre royalle*, dedicated to King Louis XIV of France. This publication differs in content and style from his preceding works and aimed to meet the tastes of the king and the predilections of the court and guitar lovers, the *honnêtes gens* of Paris. This manner was “most chromatic, most delicate and least complicated,” thus a refined but simple and natural music, heir to the Renaissance *sprezzatura*, but accessible to all those who wanted to approach the instrument without having to undertake extensive study. And in the name of ensemble music practice, the collection opens with a series of duets for two guitars (a first in France). One cannot help thinking that these are precisely the duets performed at the château of Saint-Germain-en-Laye in February 1673 by Corbetta and the noblewoman Marie-Anne Plantier, in the presence – enchanted and astonished – of the King, the Queen, Monsieur and the “lords and ladies of the court.” The duets are followed by a miscellaneous section with single dances (passacagli, sarabandes, folias, chaconnes, minuets).

The diptych comprising the two volumes of *La Guitarre royalle* sums up Corbetta’s personality and music at the height of a successful career as composer and performer: in the first, the most advanced exploration of musical form; in the second, adherence to the tastes and predilections of the instrument’s amateurs.

After spending many years traveling through Europe, Corbetta decided to return to France in his final years. He died there in 1681, mourned and celebrated as an incomparable performer who had achieved what was thought impossible on the guitar. With his printed collections he bore witness to the evolution of guitar music from simple chordal accompaniment to music as elaborate and complex as that for any other instrument. He was celebrated not only in poems but also in music: Robert de Visée dedicated a moving *Tombeau* to him in 1682.

The heights of the Sublime

by Simone Vallertoronda

This disc brings together music from the entire output of Francesco Corbetta, beginning with his earliest print in Bologna in 1639 and ending with the second volume of *La Guitarre royalle* in 1674. The first thing that a guitarist notices in playing these pieces is the composer's thorough knowledge of the instrument. Whether in a simple dance in the *rasgueado* style or a series of variations on *La follia*, Corbetta always manages to obtain from the instrument the maximum and most effective sonic result, without ever neglecting the musical aspect.

The culmination of this instrumental and compositional knowledge are the pieces for two guitars. It is not a solo guitar accompanied by the second, but rather two guitars in dialogue, whose combined chords create real "harmonic clusters" rich in *acciaccatura*, and whose melodic lines move in counterpoint. The density of writing, the instrumental complexity reaches its limits without ever overpowering the result. The fusion of struck chords and counterpoint is perfectly balanced. It is the first example in the history of music of compositions for two guitars written in this manner.

The pinnacle of his production, *La Guitarre royalle* combines in a refined way the Italian style with its Spanish influences, with the French style, which Corbetta had assimilated well in his stay in Versailles during the period of Lully. The four vocal pieces are a further example of this perfect blend: designed with a dual text (Italian/French) they each encap-

sulate a distinct *affetto* (feeling), at times expressed in the Italian style, at times in the French.

The ensemble used varies according to the style, characteristics and requirements demanded by each piece. The addition of percussion in the dances was intended to reproduce authentically the dancers' own use of it, as reflected in contemporary sources.

The gut strings further suggested our approach to sonority, choice of tempo and instrumental balance. If it is characteristic of great souls to conceive and create great works, Corbetta's music undoubtedly represents the Sublime. His music draws the listener not to persuasion but to ecstasy, because what is wonderful always involves bewilderment, does not merely please or convince, but unfolds its power, its overwhelming beauty simply by imposing itself. And perhaps, with a hint of *sprezzatura*, in his life Corbetta had always been well aware of his value.

Un musicien inquiet dans l'Europe du XVIIe siècle

par Bianca Maria Antolini

*« Ci gît l'Amphion de nos jours,
Francisque, cet homme si rare,
Qui fit parler à sa guitare
Le vrai langage des amours.
Il gagna par son harmonie
Les cœurs des princes et des rois,
Et plusieurs ont cru qu'un genie
Prenait le soin de conduire ses doigts.
Passant, si tu n'as pas entendu ses merveilles,
Apprends qu'il ne devait¹ jamais finir son sort,
Et qu'il aurait charmé la mort ;
Mais, hélas ! par malheur elle n'a point d'oreilles. »*

7 ■

Telle est l'épithète que l'élève Rémy Médard dédia à Francesco Corbetta, le plus célèbre guitariste – interprète et compositeur – du XVIIe siècle. Sa vie de perpétuel voyageur mérite d'être connue. Il est né à Pavie, vers 1615, et s'est immédiatement passionné pour l'étude de la guitare : « le monde sait déjà que je n'ai jamais pratiqué un tel instrument [le luth] où je ne connais même pas un accord, que pour me faire plaisir, la guitare seule a

1 C'est-à-dire : il n'aurait jamais dû.

Bianca Maria Antolini a été professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Pérouse jusqu'en 2020. Rédactrice en chef de la revue annuelle *Fonti Musicali Italiane* et directrice éditoriale de la *SEdM (Società Editrice di Musicologia)*, elle a été présidente de la *Société italienne de musicologie* de 2001 à 2006. Elle a publié des livres et des articles sur une grande variété de sujets : les sources musicales, l'édition musicale en Europe, la vie musicale en Italie du XVIIe au XXe siècle, la « culture de salon » en Italie, avec une attention particulière aux musiciennes et aux salonnières. Elle a rédigé l'entrée *Francesco Corbetta* pour le *Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani)*.

toujours été mon génie, n'ayant jamais eu besoin d'effort pour la perfectionner ». Une formation autodidacte, donc, entièrement dédiée à l'instrument qui, grâce à lui, sera bientôt à la mode dans toute l'Europe.

Le premier recueil publié par Corbetta date de 1639, imprimé à Bologne avec une dédicace au comte Odoardo Pepoli : *De gli scherzi armonici trovati, e facilitati in alcune curiosissime suonate sopra la ghitarra spagnuola*. Les dédicaces internes renvoient au milieu bolonais des amateurs de guitare. Le volume contient des *passacagli, ciaccone, follie, spagnolette, ruggieri, pavaniglie, passamezzi, gagliarde* et *correnti, arie di Fiorenza*, sarabandes, *balletti, arie veneziane, a mantovana* : un vaste répertoire de musique de danse, notée en *alfabeto* et écrite dans le style *rasgueado* typique de la guitare². Au centre du volume, huit pièces (dont deux dédiées à Odoardo Pepoli et composées en utilisant le « *soggetto cavato* », un thème musical suggéré par l'écriture du nom du dédicataire) combinent le *battuto* (battu, jeu en accords) et le *pizzicato* (pincé), voie que Corbetta suivra dans le recueil suivant.

Celui-ci, intitulé *Varii capricci per la ghitarra spagnola*, est imprimé à Milan en 1643 et dédié à Carlo II de Gonzague-Nevers, neuvième duc de Mantoue, âgé de quatorze ans. Corbetta précise que le livre n'est pas destiné aux débutants comme l'était le précédent ; le style est mixte, c'est-à-dire qu'il combine les successions d'accords typiques du style *rasgueado* avec les éléments contrapuntiques caractéristiques de la musique de luth (style *punteado*). Il comprend un cycle de passacailles (de *fa* mineur à *mi* majeur), diverses suites composées d'allemande, courante, sarabande, une Follia, un ensemble de règles pour la basse continue et une *Sinfonia a 2* « accompagnée à l'orgue ou à une autre basse ».

Dans les années qui suivent, Corbetta entreprend une série de voyages. On le retrouve à Brescia, à Venise, en Espagne, à la cour impériale, chez le prince de Brunswick-Lunebourg et dans d'autres cours d'Allemagne, et de nouveau à Mantoue, où il ne se trouve pas bien et peine à trouver un nouveau foyer.

Son *Quatrième Livre* (le *Troisième* est perdu), *Varii scherzi di sonate per la chitara spagnola*, est imprimé à Bruxelles en 1648 et dédié à l'archiduc d'Autriche Léopold-Guillaume. Il contient « neuf *inventioni di passacagli*, avec la transition d'une lettre à l'autre » et neuf suites de danses, chacune introduite par un prélude. Il approfondit le style mêlant *ras-*

2 *L'alfabeto* est un système de notation des accords de guitare : la lettre A représente l'accord de *sol* majeur, B *do* majeur, C *ré* majeur, etc.

gueado et *punteado* et les compositions gagnent en complexité.

Nouveaux voyages – riches de conséquences – dans les années 1650 : surtout, Paris, à la cour de Louis XIV, où en 1656 il participe entre autres à une mascarade de Lully, *La Galanterie du temps*. Mais « son naturel ne permettant pas qu'il fût longtemps dans un même lieu, il voulut aller en Angleterre » : en 1660, quand la monarchie fut restaurée, il suivit donc le roi Charles II. « Le goût du roi pour ses compositions avaient mis cet instrument tellement à la mode que tous en jouaient, bien ou mal », écrit Anthony Hamilton.

En 1671, Corbetta revient à Paris pour superviser l'impression de son nouveau recueil, la *Guitare royale*, dont il grava personnellement les planches. Dédié au roi d'Angleterre Charles II, il contient des musiques écrites pendant ses années londonniennes, dont certaines font référence à des personnalités et à des événements de la cour, comme l'*Allemande chérie du duc d'York*, l'*Allemande du roi*, la *Sarabande Tombeau de Madame* (c'est-à-dire Henriette-Anne, sœur de Charles II et épouse de Philippe, duc d'Orléans, qui mourut à 26 ans en 1670), la *Gavotte aimée du duc de Montmouth* – elles sont présentes dans une double version, pour guitare et pour ensemble vocal avec accompagnement à la guitare ; puis de nombreuses suites, dont les plus belles et les plus élaborées écrites par Corbetta, et des danses isolées, le tout dans un style qui mène à son aboutissement le mélange du jeu en accords et du jeu contrapuntique.

Quelques années plus tard, en 1674, paraît une seconde *Guitare royale*, dédiée au roi de France Louis XIV. Le contenu et le style diffèrent pour répondre au goût et aux préférences de la cour et des amateurs de guitare, les *honnêtes gens* de Paris. Une manière « la plus chromatique, la plus délicate et la moins embarrassante », c'est-à-dire une musique raffinée mais simple et naturelle, héritière de la *sprezzatura* de la Renaissance mais à la portée de tous ceux qui souhaitaient approcher l'instrument sans avoir à en entreprendre l'étude approfondie. Et au nom de la pratique de la musique d'ensemble, le recueil s'ouvre sur une série de duos pour deux guitares (une première en France) : on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit précisément des duos interprétés au château de Saint-Germain-en-Laye en février 1673 par Corbetta et la noble Marie-Anne Plantier, en présence – enchantée et étonnée – du roi, de la reine, de Monsieur et des « seigneurs et dames de la cour ». Les duos sont suivis d'une partie où se mêlent des danses (passacailles, sarabandes, folies, chaconne, menuets).

Le diptyque composé des deux *Guitare royale* nous montre la personnalité et la mu-

sique de Corbetta dans son ensemble, au sommet d'une heureuse carrière de compositeur et d'interprète : les recherches musicales et formelles les plus avancées dans la première, l'adhésion aux goûts et aux préférences des amateurs de l'instrument dans la seconde.

Après avoir passé de nombreuses années à voyager à travers l'Europe, Corbetta décida de retourner en France dans ses dernières années. C'est là qu'il mourut en 1681, pleuré et célébré comme un interprète incomparable qui avait accompli des choses que l'on croyait impossibles à la guitare, et qui avait été témoin, avec ses recueils imprimés, de l'évolution compositionnelle de la musique pour guitare, depuis un simple accompagnement constitué d'accords jusqu'à une musique aussi élaborée et complexe que celle pour n'importe quel autre instrument. Il fut célébré non seulement en vers, mais aussi en musique : Robert de Visée lui dédia un émouvant *Tombeau* en 1682.

Sur les crêtes du sublime

■ 10

par Simone Vallertoronda

Ce disque rassemble des œuvres piochées dans toute la production musicale de Francesco Corbetta, depuis sa première publication bolonaise en 1639 jusqu'à la *Guitare royale* parisienne de 1674. La première chose qu'un guitariste peut remarquer en jouant ces pièces, c'est que l'écriture, du début à la fin, est toujours caractérisée par une science instrumentale du plus haut niveau. Qu'il s'agisse d'une simple danse en style *rasgueado* ou d'une série de variations sur la Follia, Corbetta parvient à obtenir de l'instrument le meilleur résultat sonore, le plus efficace, sans jamais laisser de côté l'aspect strictement musical.

L'aboutissement de cette science instrumentale se trouve dans les pièces pour deux guitares. Il ne s'agit pas d'une guitare soliste accompagnée par la seconde, mais bien de deux guitares qui dialoguent, dont les accords additionnés créent de véritables « clusters harmoniques » pleins d'*acciaccature*, et dont les lignes mélodiques évoluent en contrepoint. La densité de l'écriture, la complexité instrumentale est poussée jusqu'à ses limites sans jamais prendre le pas sur le résultat. La fusion des accords battus et du contrepoint

est parfaitement équilibrée. C'est le premier exemple dans l'histoire de la musique de compositions pour deux guitares écrites de cette manière.

Sommet de sa production, *La Guitare royale* combine de manière raffinée le style italien, ses influences espagnoles, et le style français, que le Pavesan avait bien assimilé lors de son séjour à Versailles à l'époque de Lully. Les quatre pages vocales sont un autre exemple de ce mélange parfait : conçues avec un double texte (italien et français), chacune dépeint un sentiment bien défini, tantôt dans le style italien, tantôt dans l'autre.

L'instrumentarium utilisé varie en fonction du style, des caractéristiques et des exigences de chaque pièce. L'ajout de percussions dans les danses vise à reproduire philologiquement l'utilisation des percussions par les danseurs eux-mêmes, telle qu'elle apparaît dans les sources contemporaines. Les cordes en boyau influencent en outre l'approche sonore, le choix des tempos, les équilibres de l'ensemble.

S'il appartient aux grandes âmes de penser et de créer de grandes œuvres, la musique de Corbetta s'élève sans aucun doute jusqu'au Sublime. Sa musique ne persuade pas l'auditeur mais le conduit vers l'extase, car le merveilleux déconcerte toujours ; elle ne se contente pas de plaire ou de convaincre, mais déploie sa force, sa beauté bouleversante, simplement en s'imposant. Et peut-être, avec une pointe de désinvolture, Corbetta a-t-il toujours été conscient de sa valeur dans sa vie.

Un musicista inquieto nell'Europa del Seicento

di Bianca Maria Antolini

*«Qui giace l'Anfione dei nostri giorni,
Francesco, quest'uomo così raro
che fece parlare alla sua chitarra
il vero linguaggio dell'amore.
Vinse con la sua armonia i cuori di principi e re,
e molti hanno creduto che un Genio
si prendesse cura di condurre le sue dita.
Passante, se non hai mai sentito queste meraviglie,
sappi che non doveva mai finire la sua vita
e che avrebbe incantato la Morte,
ma sfortunatamente la Morte non ha orecchie».*

■ 12

Questo l'epitaffio che l'allievo Rémy Médard dedicò a Francesco Corbetta, il più celebrato chitarrista – esecutore e compositore – del Seicento. La sua vita sempre in viaggio merita di essere conosciuta. Era nato a Pavia, intorno al 1615, e fin da subito si era appassionato allo studio della chitarra: «già il mondo sa che non ho mai praticato un tal strumento [il liuto] dove non ne so ne pur unaccordo, che per piacer a me stesso la chitarra sola n'è statta sempre il mio genio, non havendo mai autto bisogno d'agiuto per perfezionarla». Dunque una formazione da autodidatta, tutta dedicata allo strumento che, anche grazie a

Bianca Maria Antolini è stata Professore di Storia della Musica al Conservatorio di Perugia fino al 2020. Direttrice del periodico annuale *Fonti Musicali Italiane*, e direttrice editoriale della *SEdM (Società Editrice di Musicologia)*, è stata presidente della *Società Italiana di Musicologia* dal 2001 al 2006. Ha pubblicato libri e articoli su un'ampia varietà di argomenti: *fonti musicali, editoria musicale in Europa, vita musicale in Italia dal Seicento al Novecento, "salon culture" in Italia, con particolare riferimento alle donne musiciste e alle salonnières*. Ha curato la voce Francesco Corbetta per il *Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani)*.

lui, sarebbe ben presto diventato di moda in tutta Europa.

La prima raccolta pubblicata da Corbetta è del 1639, stampata a Bologna con dedica al conte Odoardo Pepoli: *De gli scherzi armonici trovati, e facilitati in alcune curiosissime suonate sopra la ghitarra spagnuola*. All'ambiente bolognese dei dilettanti di chitarra rimangono anche i nomi presenti nelle dediche interne. Il volume contiene passacagli, ciaccone, follie, spagnolette, ruggieri, pavaniglie, passamezzi, gagliarde e correnti, arie di Fiorenza, sarabande, balletti, arie veneziane, una mantovana: un ampio repertorio di musica di danza, notata in alfabeto e scritta nello stile *rasgueado* tipico della chitarra. Al centro del volume otto brani (di cui due dedicati a Odoardo Pepoli e composti utilizzando il "soggetto cavato") che uniscono al "battuto" il "pizzicato", indicando la strada che Corbetta percorrerà nella successiva raccolta.

Questa, intitolata *Varii capricci per la ghitarra spagnola*, è stampata a Milano nel 1643 e dedicata al quattordicenne Carlo II di Gonzaga Nevers, nono duca di Mantova: Corbetta dichiara che il libro non è destinato ai principianti come il precedente, lo stile è misto, unisce cioè alle successioni di accordi tipiche dello stile *rasgueado* gli elementi contrappuntistici caratteristici della musica per liuto (stile *punteado*). Comprende un ciclo di passacagli (da fa minore a mi maggiore), varie *suites* formate da allemanda, corrente, sarabanda, una follia, una serie di regole per il basso continuo e una Sinfonia a 2 «accompagnata con l'organo o altro Basso».

Negli anni successivi Corbetta intraprende una serie di viaggi, lo troviamo a Brescia, a Venezia, in Spagna, alla corte imperiale, dal principe di Brunswick-Lüneburg e in altre corti della Germania, e nuovamente a Mantova, dove però non si trova bene e si agita per cercare una nuova sistemazione.

Il suo Quarto Libro (il terzo è perduto), *Varii scherzi di sonate per la chitarra spagnola*, è stampato nel 1648 a Bruxelles, e dedicato all'arciduca d'Austria Leopoldo Guglielmo; contiene «nove invenzioni di passacagli, con l'attacco d'una lettera in l'altra» e nuove *suites* di danza, sempre precedute da un preludio. Si approfondisce lo stile misto di *rasgueado* e *punteado*, e la complessità delle composizioni.

Nuovi viaggi – ricchi di conseguenze – negli anni Cinquanta: soprattutto Parigi, alla corte di Luigi XIV, dove nel 1656 partecipa anche ad una mascherata di Lully, *La galanterie du temps*. Ma «poiché la sua natura non gli permetteva di rimanere troppo a lungo in un medesimo luogo, volle andare in Inghilterra»: nel 1660, quando viene restaurata la monar-

chia, segue quindi il re Carlo II. «Il gusto del re per le sue composizioni aveva messo talmente alla moda questo strumento che tutti lo suonavano, bene o male», scrive Anthony Hamilton.

Nel 1671 Corbetta torna a Parigi per seguire la stampa del suo successivo volume, la *Guitarre Royale*, di cui incide personalmente le lastre: dedicato al re d'Inghilterra Carlo II, contiene musiche scritte negli anni londinesi, alcune con riferimenti a personaggi ed eventi della corte, come l'*Allemande chère du Duc d'York*, l'*Allemande aymée du Roy*, la *Sarabande sur le tombeau de Madame* (cioè Henriette-Anne, sorella di Carlo II e moglie di Filippo duca d'Orléans, scomparsa a 26 anni nel 1670), la *Gavotte aymée du Duc de Montmouth* – queste presenti in una doppia versione, per chitarra e per ensemble vocale con accompagnamento di chitarra; e poi numerose *suites*, le più belle ed elaborate scritte da Corbetta, e danze singole, tutte in uno stile che porta a compimento l'integrazione tra stile accordale e stile contrappuntistico.

Qualche anno dopo, nel 1674, esce una seconda *Guitarre Royale*, dedicata al re di Francia Luigi XIV: diverso il contenuto e diverso lo stile, per venire incontro ai gusti del re e alle predilezioni della corte e degli amatori della chitarra, le *honnêtes gens* di Parigi. Una maniera «la più cromatica, la più delicata e la meno complicata», quindi una musica raffinata ma semplice e naturale, erede della rinascimentale sprezzatura ma alla portata di tutti coloro che volevano avvicinarsi allo strumento senza dover affrontare uno studio approfondito. E in nome della pratica musicale d'insieme la raccolta si apre con una serie di duetti per due chitarre (prima volta in Francia): non si può evitare di pensare che siano proprio questi i duetti eseguiti al castello di Saint-Germain-en-Laye nel febbraio 1673 da Corbetta e dalla nobildonna Marie-Anne Plantier, alla presenza – incantata e stupefatta – del re, della regina, di Monsieur e di «signori e dame della corte». Ai duetti segue una sezione miscelanea con danze singole (passacaglie, sarabande, follie, ciaccone, minuetti).

Un dittico, quello costituito dalle due *Guitarre Royale*, che ci rimanda la personalità e la musica di Corbetta nella sua interezza, al culmine di una fortunata carriera di compositore e di esecutore: la ricerca musicale e formale più avanzata nella prima delle due, l'adesione ai gusti e alle predilezioni degli amatori dello strumento nella seconda.

Dopo aver passato tanti anni in viaggio per l'Europa, Corbetta decise di ritornare negli ultimi anni in Francia. Qui morì nel 1681, rimpianto e celebrato come un esecutore incomparabile che aveva fatto cose che si ritenevano impossibili sulla chitarra; e testimone, con

le sue raccolte a stampa, dell'evoluzione compositiva della musica per chitarra, da semplice accompagnamento accordale a musica elaborata e complessa al pari di quella per qualsiasi altro strumento. Fu celebrato non solo in versi, ma anche in musica: Robert de Visée gli dedicò nel 1682 un commovente *Tombeau*.

Sulle vette del Sublime

di Simone Vallertoronda

Questo disco raccoglie musiche di tutta la produzione di Francesco Corbetta. A partire dalla sua prima stampa bolognese del 1639 fino alla seconda edizione parigina della *Guitarre Royale* del 1674. La prima cosa che ogni chitarrista può notare suonando questi brani, è che la maniera di scrivere dell'autore, dagli esordi alla fine, è sempre caratterizzata da una sapienza strumentale portata ai massimi livelli. Che sia una semplice danza in stile *rasgueado* o una serie di variazioni sulla Follia, Corbetta riesce ad ottenere sempre dallo strumento il massimo risultato sonoro, il più efficace, senza mai tralasciare l'aspetto musicale.

Culmine di questa sapienza strumentale e compositiva, sono i brani per due chitarre. Non si tratta di una chitarra solista accompagnata dalla seconda, bensì di due chitarre in dialogo, i cui accordi sommati creano dei veri e propri "grappoli armonici" ricchi di *acciaccature*, e le cui linee melodiche si muovono in contrappunto. La densità di scrittura, la complessità strumentale raggiunge i limiti senza mai prevalere sul risultato. La fusione di accordi battuti e di contrappunto è perfettamente bilanciata. È il primo esempio nella storia della musica di composizioni per due chitarre scritte in questa maniera.

Apice della sua produzione, *La Guitarre Royale* unisce in maniera raffinata lo stile italiano con i suoi influssi spagnoleggianti, allo stile francese, che il pavese aveva ben assimilato nella sua permanenza a Versailles del periodo lulliano. I quattro brani vocali sono un ulteriore esempio di questa perfetta miscela: pensati con un duplice testo (italiano/francese) racchiudono ognuno un affetto ben preciso, ora dipinto nello stile italiano, ora nell'altro.

L'organico utilizzato varia a seconda dello stile, delle caratteristiche e delle esigenze

richieste da ogni singolo brano. L'aggiunta delle percussioni nelle danze ha lo scopo di riprodurre filologicamente l'utilizzo che i danzatori stessi ne facevano, come risulta dalle fonti coeve.

Le corde in budello hanno ulteriormente suggerito l'approccio sonoro, la scelta dei tempi, gli equilibri dell'ensemble. Se è proprio degli animi grandi pensare e creare grandi opere, la musica di Corbetta rappresenta senza dubbio il Sublime. La sua musica trascina l'ascoltatore non alla persuasione ma all'estasi, perché ciò che è meraviglioso comporta sempre uno smarrimento, non si limita a piacere o convincere, ma dispiega la sua forza, la sua bellezza travolgente semplicemente imponendosi. E forse, con una punta di sprezzatura, nella sua vita Corbetta è sempre stato ben conscio del suo valore.

04 Filli mia s'inteneri

Gavotte aymée du Duc de Montnouth

Filli mia s'inteneri
al mio pianto alla mia fé,
ed un bacio al fin mi diè
ch'ad un subito spari.

Ond'Amor ho gran bisogno
di saperne il tuo pensiero,
troppo dolce fu per sogno,
troppo breve fu per vero.

Paroles sur la mesme Gavotte de Mr. L'Abbé Boutti

**08 Non si può star
sempre altero**

Allemande aymée du Roy

Non si può star sempre altero contro Amor,
ch'il crudo arciero ferisce il cor,
onde glorie vanta fiera beltà. Vuol nemico fato,
ch'il cieco fanciul il Dio bendato:
in girar l'humana sorte
ne conduce a vita o morte,
e da lui pend'il gioir d'ogni cor;
che sol due lumi ardenti,
sempre in Amor lucenti
han pur fra noi l'imper,
poi ch'il fatal crudel tiranno arcier
soggetta ancor gl'influssi al suo voler.

Che giova alfin il gloriarsi goder libertà,
se quel ch'ogn'hor si vide sciolto più
fra lacci d'or trovò la servitù?
Che val'ohimè l'ardir se fra pianti e sospir,
si deve ogn'hor languir?
Beltà tiranna
ne condanna
a sdegno, a furor
di crudel Amor,
e senz'haver pietà
soggetti a lei ne fa.
Non val fuggir d'amor crudel mercé,
ha sempre i lacci al cor, chi ha l'ali al piè.

Paroles du Seig. Cintio

Gavotte Beloved of the Duc de Monmouth

My Phyllis took pity
on my tears, my faithfulness,
and finally gave me a kiss,
which suddenly evaporated.

So, Love, I greatly need
to know what you think about it:
it was too sweet to be a dream,
too short to be real.

Words on the same Gavotte by Monsieur L'Abbé Boutti

Allemande Beloved of the King

One cannot always fight Love with pride,
as the cruel archer wounds the heart,
and so a proud beauty boasts of her triumph.
A hostile fate, the blindfold boy-god,
in steering the fate of humans,
leads them to life or death,
and the joy of every heart depends on him;
for two burning eyes,
always shining with love,
hold sway over us,
and the fatal, cruel, tyrannical archer
subjects the influences to his will.

What use is it finally to boast of one's freedom,
if the even the freest person
found slavery in chains of gold?
What use, alas, is ardour, if one has to languish
in tears and sighing?
Tyrannical beauty
condemns us
to the disdain and fury
of cruel Love,
who pitilessly
makes us his slaves.
It is no use fleeing from cruel Love's reward;
whoever has wings on his feet has a heart in chains.

Words by Seigneur Cintio

Gavotte aimée du duc de Montmouth

Ma Philis s'attendrit
À mes pleurs, à ma fidélité,
Et à la fin m'a donné un baiser
Qui aussitôt s'est évaporé.

Dès lors, Amour, j'ai grand besoin
De savoir ta pensée :
Ce fut trop doux pour un rêve,
Ce fut trop bref pour être vrai.

Paroles sur la mesme Gavotte de Mr. L'Abbé Boutti

Allemande aimée du Roi

On ne peut toujours être hautain contre l'Amour,
Car le cruel archer blesse le cœur.
Ainsi une fière beauté se vante de son triomphe.
Le garçonnet aveugle, le dieu aux yeux bandés
En dirigeant le sort de l'homme
Le mène à la vie ou à la mort ;
En lui un cœur prend toute jouissance,
Car seuls deux yeux ardents,
Toujours brillants d'amour,
Ont sur nous du pouvoir,
Puisque le fatal et cruel archer tyrannique
Soumet même les puissances à son pouvoir.

À quoi bon, enfin, se vanter d'être libre,
Si celui qui toujours était détaché
Se retrouve dans les liens de la servitude ?
À quoi bon brûler, hélas, si au milieu les pleurs et les soupirs,
Il faut toujours languir ?
La beauté tyrannique
Nous condamne
Au mépris, à la fureur
Du cruel Amour
Et sans prendre pitié
Nous rend esclaves.
Il est inutile de fuir l'amour cruel,
Celui qui a des ailes aux pieds a le cœur enchaîné.

Paroles du Seig. Cintio

13 Chi vuol la libertà

Allemande chère du Duc d'York

Chi vuol la libertà non facci più l'amor
così si troverà felice ogn'ora il cor
e poscia tra le frondi del piacer
posar e star con il pensier.

Che giova il sospirar? Non più lagrimar
non trova che guai,
contento giamai
un seno fedel vagheggia beltà
che sol ferirà
che nutrice in vago sen la crudeltà
che gode a tradir,
gioisce a schernir
che sperando sempre al fin ti fa morir.

Paroles de Mr. Staforte

23 Dal cielo d'Amor

Sarabande Tombeau de Madame

Dal cielo d'Amor
un bel sole è sparito
suo raggio è svanito
la Sorte,
la Morte
tal Nume
dal mondo ne rapì.

Le stelle rubelle
perdon ogni splendor
con fiero e aspro tenore
e dan più crudi influssi al mio dolor.

Or voi mesti lumi
versate due fiumi,
ch'a tanto dolor
è poco un solo cor.

Paroles italiennes sur la mesme Sarabande du Seig. Cintio

Allemande Beloved of the Duke of York

Whoever desires freedom, let him not think of love,
so his heart will always know happiness
and he will dwell peacefully with his thoughts
among the boughs of pleasure.

What is the use of sighing? Weep no more!
Finding only trouble,
never happy,
a faithful heart longs for beauty
that will only wound
and nourishes cruelty within the desiring heart,
that likes to be treacherous
and takes pleasure in scorn
and, ever hopeful, kills you in the end.

Words by Monsieur Staforté

Sarabande Tombeau de Madame

From Love's heaven
a glorious sun is extinguished,
its rays are no more.
Fate,
Death,
like a god,
snatched her from this world.

The hostile stars
lose their splendour,
with their cruel and harsh demeanour,
and further intensify my grief.

From your sad eyes,
pour two rivers,
as a single heart is too little
for so much grief.

Italian words on the same sarabande by Seigneur Cintio

Allemande chérie du duc d'York

Qui veut la liberté, qu'il ne s'occupe plus d'amour !
Ainsi son cœur se trouvera toujours heureux
Et pourra parmi les feuilles du plaisir
Demeurer avec ses pensées.

Que sert de soupirer ? Plus de larmes !
Il ne trouve que malheurs,
Jamais de contentement,
Le cœur fidèle aspirant à la beauté
Qui seule blessera,
Qui nourrit dans un beau cœur la cruauté,
Qui prend plaisir à trahir
Et se réjouit de railler,
Qui, toujours espérant, à la fin te fait mourir.

Paroles de Mr. Staforté

Sarabande Tombeau de Madame

Du ciel d'amour
Un beau soleil a disparu.
Son rayon s'est évanoui.
Le sort,
La mort,
Telle une divinité,
Au monde l'a ravie.

Les étoiles rebelles
Perdent tout éclat
Avec une terreur farouche
Et ont les plus cruels effets sur ma douleur.

Ô vous, tristes yeux
Versez deux fleuves de larmes
Car pour tant de douleur
C'est bien peu d'un seul cœur.

Paroles italiennes sur la mesme Sarabande du Seig. Cintio

Simone Vallerotonda

A Roman lutenist by birth and soul, he started playing the classical guitar when he was 6, but he soon understood that it wasn't his thing. After a rock-and-roll break, at the age of 18 he began studying the lute and graduated with honours in Italy and in Germany. Studying philosophy at university was his passion - and also allowed him not to serve in the army! He has played continuo with the best ensembles and as a soloist all over the world. In 2014 he founded the I Bassifondi, his baroque power trio. He is open to experimentation and works with cinema and fashion... but this is a whole other story.

Luthiste romain par sa naissance et de son âme, il commence à jouer de la guitare classique à l'âge de 6 ans, mais il réalise rapidement que ce n'est pas fait pour lui. Après une parenthèse rock, il commence à étudier le luth à 18 ans et il obtient des diplômes en Italie et en Allemagne avec les meilleures notes. La Philosophie à l'Université a été sa passion et son salut, qui lui a permis de ne pas faire son service militaire. Il joue dans le monde entier en tant que continuiste avec les ensembles les plus prestigieux, et en tant que soliste. En 2014 il donne la vie à «I Bassifondi», son power-trio baroque. Ouvert à l'expérimentation, il coopère avec le cinéma et la mode... mais ça, c'est une autre histoire.

Liutista romano di nascita e d'animo, inizia a suonare la chitarra classica a 6 anni, ma capisce presto che non fa per lui. Dopo una parentesi rock, inizia a studiare il liuto a 18 anni e si diploma in Italia e Germania col massimo dei voti. La Filosofia all'Università è stata la sua passione e la sua salvezza per non fare il militare! Suona in tutto il mondo come continuista con i migliori ensemble e come solista. Nel 2014 fonda "I Bassifondi" il suo power-trio barocco. Aperto alla sperimentazione, collabora con il cinema e la moda... ma questa è un'altra storia.

I Bassifondi

A baroque power trio! An idea of Simone Vallerotonda gave rise to I Bassifondi, an ensemble that offers music from the 17th and 18th centuries for lute, archlute, theorbo and baroque guitar, with continuo accompaniment.

Their first album, "Alfabeto falso", caused a sensation, with a repertoire for baroque guitar full of harmonic extravagances, "the fake alphabet" in fact, comparable to modern jazz. With "Roma 600", they explored the popular aspects of Roman music, as a mirror of the aristocratic one.

Now, with "La Guitarre royalle", I Bassifondi present works for two guitars and other music of the most important Italian guitar player of the 17th century: Francesco Corbetta.

Un trio de choc baroque! C'est sur une idée de Simone Vallerotonda qu'est né l'ensemble I Bassifondi, qui interprète de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles pour luth, archiluth, théorbe et guitare baroque, avec accompagnement de basse continue.

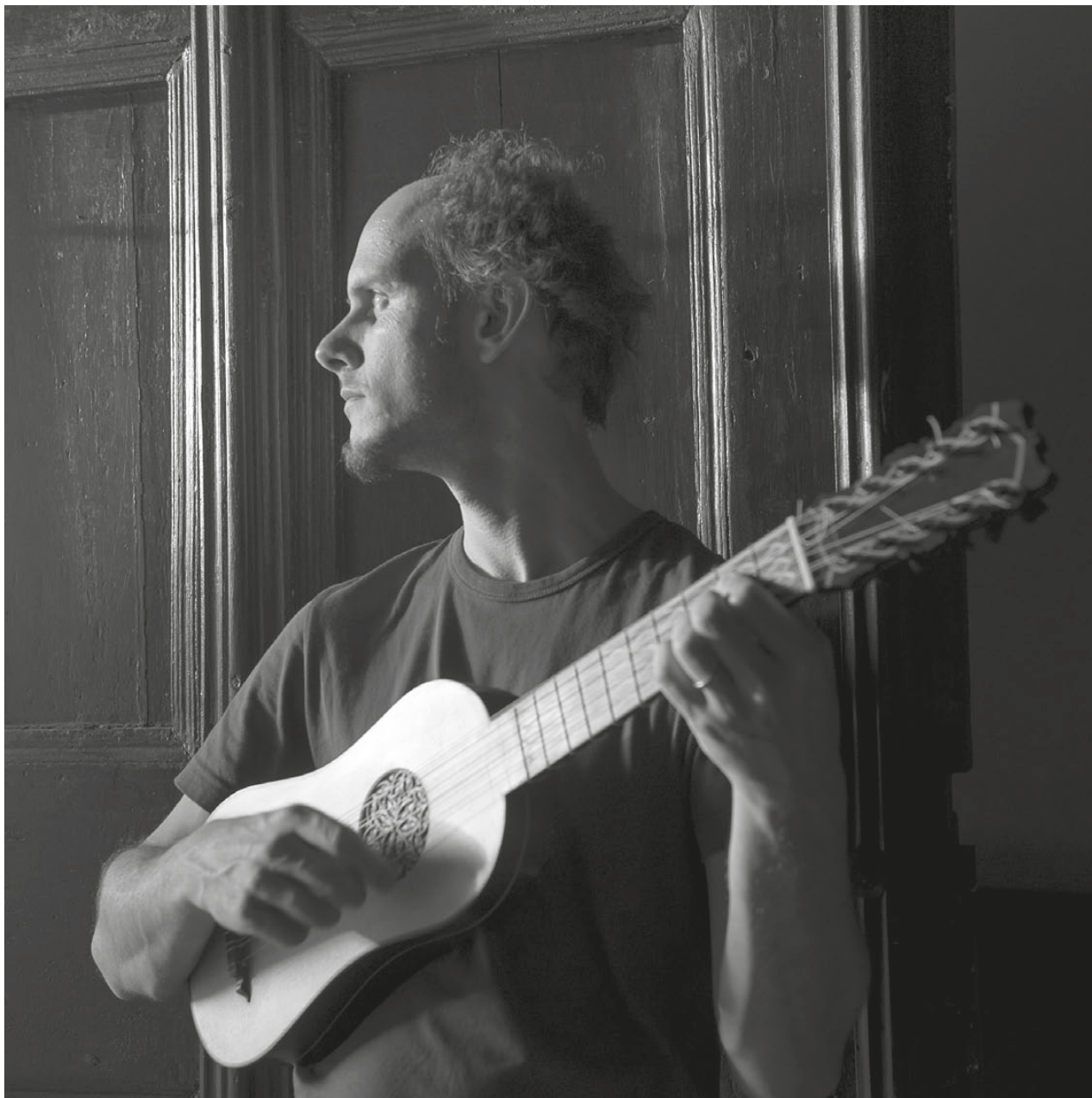
Leur premier album, « *Alfabeto falso* », a surpris les auditeurs avec un répertoire pour guitare baroque plein d'extravagances harmoniques, l'« alphabet faux » étant en fait comparable au jazz moderne. Avec « *Roma '600* », ils ont exploré les aspects populaires présents dans la musique romaine, comme un miroir de la musique savante.

Aujourd'hui, avec « *La Guitarre Royale* », I Bassifondi présentent la musique pour deux guitares et d'autres œuvres du plus important guitariste italien du XVIIe siècle : Francesco Corbetta.

Un power trio barocco! Da un'idea di Simone Vallerotonda, nasce l'ensemble I Bassifondi che propone la musica del XVII e XVIII secolo per liuto, arciliuto, tiorba e chitarra barocca, con l'accompagnamento del basso continuo.

Il loro primo album "Alfabeto falso" ha scosso gli ascoltatori, con un repertorio per chitarra barocca ricco di stravaganze armoniche, l'alfabeto falso appunto, paragonabile al jazz moderno. Con "Roma '600" hanno esplorato gli aspetti popolari presenti nella musica romana, come specchio di quella colta. Ora con "La Guitarre Royale"

I Bassifondi presentano la musica a due chitarre e non solo, del più importante chitarrista italiano del Seicento: Francesco Corbetta.

Bor Zuljan

Bor Zuljan, the “revolutionary of the lute” (*Le Soir*, Belgium), specializes in various musical genres in the constant search for a synthesis between early and contemporary music, various musical traditions, jazz and improvisation. He has received numerous prizes for his recordings, appears regularly as a soloist and collaborates with groups like Douce Mémoire, Tasto Solo, graindelavoix, Vox Luminis and Giardino Armonico. He is regularly invited to give masterclasses and conferences at prestigious institutions, such as the Schola Cantorum Basiliensis or the Fondazione Cini, and has just been appointed professor of lute at the Civica Scuola di Musica Claudio Abbado in Milan.

Bor Zuljan, le « révolutionnaire du luth » (*Le Soir*, Belgique), s’adonne à divers genres musicaux dans une recherche constante de synthèse entre la musique ancienne et contemporaine, les différentes traditions musicales, le jazz et l’improvisation. Récompensé par de nombreux prix pour ses projets discographiques, il se produit régulièrement en tant que soliste et collabore avec des ensembles tels que Douce Mémoire, Tasto Solo, graindelavoix, Vox Luminis et Harmonic Garden. Régulièrement invité à donner des masterclasses et des conférences dans des institutions prestigieuses telles que la Schola Cantorum Basiliensis ou la Fondation Cini, Bor vient de devenir professeur de luth à la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado de Milan.

Bor Zuljan, il « rivoluzionario del liuto » (*Le Soir*, Belgio), si dedica a vari generi musicali nella costante ricerca di una sintesi tra la musica antica e contemporanea, le diverse tradizioni musicali, jazz e l’improvvisazione. Destinatario di numerosi premi per i suoi progetti discografici suona regolarmente come solista e collabora con gruppi come Douce Mémoire, Tasto Solo, graindelavoix, Vox Luminis ed il Giardino Armonico. Regolarmente invitato a dare masterclass e conferenze alle prestigiose istituzioni, come la Schola Cantorum Basiliensis o la Fondazione Cini, Bor è appena diventato il professore di liuto presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.

Francesco Corbetta (1615–1681)

La Guitarre Royale

01. La Générale de la Garde françoise – Jean-Baptiste Lully (1632-1687)	perc		00:23
02. Trompette, Tambour de France et de Suisse fait sur la prise de Mastricht	perc, guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST)	1674	03:48
03. Folia sopra <i>E</i>	guitar (SV), theorbo (ST), perc	1643	05:24
04. “Filli mia s’inteneri”	soprano 1, bass, colascione (SV), guitar (ST)	1671	01:58
05. Passacagli per la <i>L, O, E</i>	chitarra battente (SV), perc	1643	04:12
06. Fanfare	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST)	1674	00:42
07. Autre fanfare	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST), perc	1674	00:44
08. “Non si può star sempre altero”	Soprano 1&2, bass, theorbo (SV), guitar (ST)	1671	04:00
09. Sinfonia a 2	guitar (SV), colascione (GM), theorbo (ST)	1643	03:28
■ 28 10. Sarabande en <i>A mi la re</i>	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (GM), chitarra battente (ST)	1674	02:09
11. Folie	guitar (SV)	1671	03:08
12. Mantovana	guitar 1 (SV), guitar 2 (ST), colascione (GM)	1639	01:20
13. “Chi vuol la libertà”	soprano 1&2, bass, guitar (ST), colascione (SV)	1671	01:45
14. Sarabande du depart du Roy	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST)	1674	02:33
15. Gigue cherie du Roy	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST), perc	1674	01:11
16. La Dauphine – Sarabande	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ), colascione (ST)	1674	02:40
Concert en <i>e mi la</i>	guitar 1 (SV), guitar 2 (BZ)	1674	
17. I. Prelude			00:50
18. II. Alemande			03:10
19. III. Sarabande			02:30
20. IV. Passacaille			01:52
21. V. Menüet			01:17
22. Tombeau de Mr. Franc.que – Robert De Visée (1650-1725)	guitar (BZ)	1682	04:28
23. “Dal cielo d’Amor”	soprano 1, bass, guitar (ST)	1671	02:15

Total Time 55:58

I Bassifondi

Simone Vallerotonda – Baroque guitar, colascione, theorbo, direction

Stefano Todarello – colascione, theorbo, chitarra battente

Gabriele Miracle – percussion, colascione

Bor Zuljan – Baroque guitar

Monica Piccinini – soprano 1

Francesca Boncompagni – soprano 2

Davide Benetti – bass

Sources

1639 *De li scherzi armonici*, Bologna 1639

1643 *Varii capricii per la ghitarra spagnuola*, Milano 1643

1671 *La Guitarre Royale*, Paris 1671

1674 *La Guitarre Royale*, Paris 1674

1682 *Livre de Guittarre dedié au Roy*, Paris 1682

Tr. 1: Manuscrit musical 168 de la Bibliothèque municipale de Versailles

Instruments

Simone Vallerotonda

Theorbo by Knud Sindt, Granada, 2011 (after Vendelio Venere, Padua, 1611)

Baroque guitar by Markus Dietrich, Erlbach, 2017 (after Antonio Stradivari, Cremona, 1688)

Chitarra battente by Vincenzo De Bonis, Bisignano, 1980

Stefano Todarello

Colascione by Knud Sindt, Granada, 2017 (after Marin Mersenne, Musurgia Universalis)

Baroque guitar by Carlo Cecconi, Tarquinia, 2014 (after Matteo Sellas, Venice, c1640)

Gabriele Miracle

Traditional Spanish castanets, 1995

Traditional castanets from Puglia, 2001

Traditional triangle from Sardinia, 1997

Tamburines by Paolo Simonazzi, Reggio Emilia 2010

Military drum by Paolo Simonazzi, Reggio Emilia, 1999

■ 30

Bor Zuljan

Baroque guitar by César Arias, Padrón, La Coruña, 2021 (after Belchior Dias, Lisbon, 1590)

Recording dates: 1-5 February 2023
Venue: Villa Togni già Averoldi, Gussago (Brescia)
Producer: Canio Giuseppe Famularo
Sound engineer and editing: Canio Giuseppe Famularo

Concept and design: Emilio Lonardo
Layout: Mirco Milani

Images – *digisleeve*
Cover picture: Simone Vallerotonda, October 2023 © Matteo Casilli

Images – *booklet*
Pages 22, 32: Simone Vallerotonda, October 2023 © Matteo Casilli; page 26: Bor Zuljan, 2016 © Nika Zuljan

Translations
English: James Chater – French: Loïc Chahine

© 2024 I Bassifondi, under exclusive licence to Outthere Music France
© 2024 Outthere Music France

ARCANA is a label of OUTHERE MUSIC FRANCE
31, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
www.outthere-music.com www.facebook.com/OutthereMusic

Artistic Director: Giovanni Sgaria

Acknowledgements

We would like to thank the Togni family for throwing open the doors of their wonderful villa; the CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) and Francescantonio Pollice, all of whom faithfully supported our projects. Our thanks also to Giovanni Sgaria, whose patience and ability to listen are precious qualities; Maura Riacci for general supervision of our artistic trajectory; Massimo Moscardo for enthusiastically sharing his knowledge of Corbetta; and all those who believe in our way of making music.

