

Cecilia Beriola

a warrior armed with a cello

by Marta Cerù

Seven years ago my son started taking cello lessons. That is when I met Cecilia Beriola. At first she was “the music teacher” but I quickly got to know her as a woman, a mother, a gentle human being, a friend and a warrior. Named after the Patron Saint of musicians, this native Umbrian is on a lifelong mission. Her message is: “Music must be more a part of our daily lives!” I see her as a mythological hero wielding her cello like a wonderful weapon, she is producing fascinating projects all dedicated to completing her mission.

I was her student for a while, and so was the waitress who is bringing us coffee at Caffé Magi, where we are meeting to discuss music and life. I ask her if it is difficult for a woman to succeed in the world of music. “Absolutely not!” She replies. “It is, however, difficult for either gender to deal with ignorance and incompetence, which are often combined with arrogance, and destroy any chances for creating a meaningful dialogue. Being a woman is only difficult when dealing with a biased person, because you must make twice the effort to convince them of your real capacity”.

Cecilia is more than a musician. One of her passions is interior decorating and she has an impressive style rooted in Umbrian tradition. She is also a mother which I assumed must have made it difficult to pursue a soloist career when the children were small. “It wasn’t a sacrifice though. I made the choice to be a mother, and I am very lucky that my two boys have been so independent from a young age. Sometimes I am concerned that perhaps they have too much independence and responsibility, but then I think about circus families. If their kids grow up fine, why not mine?”

Her new group, Umbria Ensembl is involved in so many unusual and interesting projects to integrate music into our daily lives. They are doing a concert tour in China this fall, but this won’t be the first time she does battle in Asia. Cecilia conquered the hearts of the Japanese people a few years ago when she played in a group, first for and then with the Empress of Japan who aside from her royal duties is also a pianist.

“With my new group, Umbria Ensemble”, she tells me, “I am finally able to express my own ideas and creativity. I have had the fortune of finding partners who share the same vision. There is my husband Luca Ranieri at the viola, the pianist Michele Rossetti, Luca Venturi and my old friend Angelo Cicillini on the violins. I played duets with Angelo when I was nine years old. We grew up together and travelled abroad in a quartet when I was only fifteen. Then we went on different paths and recently we found each other again. As a group we share the same goal: we are all committed to projects that make music more a part of daily life in our society”.

About three hundred years ago classical music was separated from the common people and it became an elitist category of music. Since then there has been an obstacle for people to enjoy classical music. Cecilia summarizes her group’s goal like this: “Dostoevskij wrote, - Beauty will save the world – and I agree. I think that music, thanks to its beauty and its sense of order, can help people to change their thinking, their system of making choices, their way to interact with others and with the world”.

Last summer, Umbria Ensemble recorded a DVD entitled: “Histories From the Last Days”, inspired by the life and work of the master painter Luca Signorelli. Cecilia produced a show in which pictures from the famous Umbrian painter came to life with words, dance and obviously live classical music. These different mediums collaborated nicely together.

I have always admired Cecilia’s relationship with her roots, as well as her fighting nature. She is an example against the Italian phenomenon of “Brain Drain”. Instead of leaving her native region she resists. “Umbria Ensemble started in a challenging way”, she tells me. “On the one hand we got enthusiastic feedback from the audiences admiring our originality and creativity. On the other hand some of our colleagues and others involved in the music scene here were very critical. It has been very difficult.

New creative projects are always something that are perceived as a rupture. But we need time and patience to accept new things. To live and work in this environment is a challenge, but I love Umbria, a region in perfect balance between culture and nature. This part of Italy has lots of potential”.

This Summer, Umbria Ensemble will be performing a show conceived by Cecilia entitled “Fratres”. “It is

based on three imaginary dialogues”, she explains. “I had the idea one day while walking in Castello with a foreign friend who was impressed by the Duomo and the ancient buildings surrounding it. He was very distracted in our conversation and surprised that I could walk normally in such a context. I realized that our past is constantly erupting in our daily life, not only because of the many monuments we have but also because of our inherited behaviors and our traditions. What if people from different times could meet?”

“The show will be a trilogy”, Cecilia tells me. “In the first part Saint Francis will meet Fortebraccio from Montone, even though their lives are separated by two centuries. The warrior was a believer in violence as the only way to reach his dream of creating an Empire in Central Italy.

His life ended when he was wounded in the Aquila’s battle on the 2nd of June 1424 and he refused to be treated. This fact gave me the idea of an imaginary lyrical dialogue between the dying leader and Saint Francis: they talk about peace as opposed to violence”. The second and third sections will be a theater piece and a ballet both with music by Cecilia’s group.

Cecilia is well known in Città di Castello and in the music schools of Perugia. “I had a student once who asked me where the cello factory is located!” Because of that she decided to put together a project focused on bringing students to learn about the origins of musical instruments. In Ponte Felcino there is a didactic forest which now has a section called “Art’s Nature” about the art of building musical instruments. The new path among the trees shows the species from which wood is used for violins, cellos and so on: the typical Christmas tree is also a source of wood that is used to build the base of those instruments. “I am very proud of this project, because it is something that will remain in our region to show that a musical instrument is not a museum object, but comes from nature and is part of our daily life”.

We hear the warcry from Cecilia’s cello in many different contexts: from schools to concerts; from nature to art; from history to musical composition. We can hear her impact touching life as a whole. Her career is marching along a specific path: “If you want for music to enter your daily life you have to surround it and embrace it”, she admits with a smile. “My strategy is that we mustn’t give up. We have to conquer daily life, if necessary, by wearing it down”.

Cecilia Beriola

*di Marta Cerù una guerriera
armata di violoncello*

Ho incontrato Cecilia Berioi circa sette anni fa: ero con mio figlio di sei anni che voleva suonare il violoncello. Da allora ho avuto modo di conoscere l'insegnante, la musicista, la donna, la madre, l'amica, la persona accogliente, entusiasta, propositiva, dolce e forte allo stesso tempo. Questa violoncellista umbra, omonima della Santa protettrice dei musicisti, è portatrice di un messaggio: "La musica deve tornare a far parte della quotidianità".

E lo divulga come una guerriera mitologica armata di violoncello. Anche io sono stata sua allieva, come la ragazza che ci porta un caffè al Caffé Magi di Città di Castello, dove ci ritroviamo a parlare di musica e di vita. Le chiedo se sia difficile per una donna afferinarsi nel mondo della musica.

"No, assolutamente", mi risponde. "Quello che è difficile, ma lo è per una donna come per un uomo, è combattere contro l'ignoranza e l'incompetenza, che spesso si sposano con l'arroganza e interrompono il dialogo. Essere donna è difficile solo quando ti confronti con una persona incompetente e ti trovi a dover dimostrare due volte quello che sai fare".

Cecilia non si limita a eseguire, è una donna in continuo fermento creativo, espresso nella musica come nella vita di tutti i giorni.

Una delle sue passioni è la decorazione di interni e il suo gusto ha radici umbre che si rispecchiano nell'arredamento della sua casa a Deruta. È vero che il tema centrale della sua vita è la musica ma ciò non le ha impedito di dedicarsi ai suoi due figli, ormai adolescenti, lasciando da parte la carriera solistica. "Non è stata una rinuncia", mi spiega, "piuttosto una scelta. È quello che ho voluto e sono stata fortunata ad avere due figli che hanno sviluppato molto presto una loro autonomia. La paura è di averli responsabilizzati presto. D'altra parte se penso ai circensi... ecco se i loro figli crescono bene perché non i miei?"

Sentire suonare Cecilia è un modo di avvicinarsi alla musica da vari punti di vista. Come lo è ascoltarla parlare della sua visione della musica e dei progetti in realizzazione con il suo nuovo gruppo Umbria Ensemble, che partirà in Ottobre per una tournée in Cina. Cecilia non è nuova al mondo asiatico. Qualche anno fa, in Giappone aveva conquistato il cuore dell'Imperatrice pianista, suonando con lei in otetto.

Ma quella è ormai un'esperienza passata. "Con Umbria Ensemble sono riuscita finalmente a dare corpo alle idee in cui credo, a realizzare una vena creativa che sento naturale", mi racconta. "La fortuna è stata trovare collaboratori eccellenti, con i quali condividere una stessa visione. Oltre a mio marito Luca Ranieri alla viola, ci sono Michele Rossetti al pianoforte e i violinisti Angelo Cicillini e Luca Venturi. Da soli non si può far molto, ma si riesce quando si condividono ideali senza troppi compromessi. Angelo è stato il mio primo violinista, da quando avevo nove anni. Siamo cresciuti insieme: suonavo con lui in quartetto a quindici anni, quando siamo andati per la prima volta in tournée all'estero, in Francia. Poi le nostre strade si sono separate e ora, dopo tanti anni di carriera, ci siamo ritrovati.

Il desiderio che ispira il gruppo è far tornare, prepotentemente quanto consapevolmente, la musica alla quotidianità. Il senso di questo obiettivo ha radici culturali, emotive e storiche. Prima della frattura, avvenuta circa tre secoli fa, tra la musica di tutti i giorni e la cosiddetta "musica colta", i suoni erano presenti in ogni momento della giornata. - La bellezza salverà il mondo -, ha scritto Dostoevskij. E per me la musica, grazie alla bellezza e all'ordine che le sono intrinseche, può aiutare le persone a cambiare le proprie categorie di scelta, il modo di rapportarsi agli altri e al mondo".

La scorsa estate, Umbria Ensemble ha registrato un Dvd dal titolo: Storie degli ultimi giorni, ispirato alla vita e alle opere di Luca Signorelli. È tratto da uno spettacolo teatrale ideato da Cecilia, in cui le opere pittoriche dell'artista umbro prendono vita, grazie alla danza e alla recitazione. Il tutto accompagnato dai musicisti che manifestano così la loro idea di musica integrata alla storia e all'arte del territorio.

Il rapporto di Cecilia con le proprie radici è ciò che mi ha sempre colpito. Così come la sua natura combattiva, che la rende un raro controesempio alla fuga di cervelli dall'Italia: "Umbria Ensemble ha avuto un esordio piuttosto complesso", mi racconta.

"Da una parte l'entusiasmo del pubblico che ne apprezzava l'originalità creativa; dall'altra il malumore e il disagio di certi colleghi o persone vicine all'ambiente artistico. È stato un profondo dispiacere, perché una nuova linfa creativa non dovrebbe mai essere percepita come uno strappo, ma piuttosto come un comune arricchimento. Forse ci vogliono tempo e pazienza, talvolta, perché le nuove idee vengano metabolizzate. D'altra parte, vivere e lavorare nel mio ambiente è per me una sfida basata sull'amore per l'Umbria, una regione in perfetto equilibrio tra natura e cultura, dotata di potenzialità ancora aperte".

Umbria Ensemble presenterà nei prossimi mesi uno spettacolo intitolato Fratres e concepito da Cecilia.

“Si basa su tre dialoghi immaginari”, mi spiega. “Ho avuto l’idea durante una passeggiata a Città di Castello con un amico straniero che mi ascoltava distratto mentre guardava estasiato il Duomo e i palazzi cittadini. Era stupito di come io potessi camminare in un contesto che per lui era solo da contemplare. Mi ha fatto pensare a come il nostro passato irrompa nella realtà quotidiana, non solo attraverso i monumenti, ma anche attraverso i costumi e gli atteggiamenti che abbiamo ereditato. Così ho pensato di far incontrare personaggi di epoche diverse”. “Nel primo quadro del trittico”, mi anticipa Cecilia, “San Francesco e Fortebraccio da Montone si incontrano, pur essendo cronologicamente separati da due secoli. Il guerriero aveva fatto della violenza il suo credo per riuscire a creare un impero dell’Italia Centrale. Fino a quando, nella battaglia dell’Aquila il 2 Giugno 1424, rimasto ferito, rifiutò le cure e il giorno successivo morì. Ho reso l’episodio un pretesto per un dialogo lirico immaginario tra il morente e San Francesco: i due si confrontano su un modello di esistenza ispirato alla pace contrapposta alla violenza”.

Lo spettacolo continuerà con un’opera teatrale e un balletto e la musica sarà il filo conduttore delle storie. A fianco alla musicista, all’artista sempre in fermento creativo, c’è l’insegnante, ormai conosciuta da anni a

Città di Castello e ora di ruolo nelle scuole musicali perugine. “Una volta un allievo mi ha chiesto quale e dove fosse la fabbrica dei violoncelli”, mi racconta Cecilia, che ha concepito un progetto per portare i ragazzi a conoscere le origini degli strumenti musicali. Il Bosco Didattico di Ponte Felcino ha inaugurato il percorso “La natura dell’arte”, dedicato alla liuteria, cioè all’arte di costruire strumenti musicali.

La nuova cartellonistica presenta le specie arboree da cui traggono origine i vari strumenti musicali: l’abete non è solo l’albero di Natale, ma anche il legno per il fondo di violini o violoncelli, per esempio. “Sono fiera del progetto, perché è qualcosa che rimarrà sul territorio per illustrare ai visitatori che lo strumento musicale non è un oggetto da museo, ma fa parte della vita di tutti i giorni”.

Dalla scuola ai concerti, dalla natura all’arte, dalla percezione della storia alla creazione musicale, il suono meraviglioso che proviene dal violoncello di Cecilia investe tutti gli ambiti della vita. La sua è una carriera in continua evoluzione, che segue una tattica precisa: “Se vuoi fare entrare la musica nella vita devi accerchiarla, e abbracciare ogni sua faccia”, mi confessa sorridendo. “La mia teoria è che non si può mollare. Bisogna prenderla, se necessario, per sfinimento”.