

The MAG

my
WORRISOME
WALTZ
-i miei
NASTRI
D'ARGENTO

Andy Warhol
in Burri's home town
nella patria di Burri

Our
Home
PENNY RADFORD

"Essere un autodidatta mi sembrava agli inizi una vergogna, poi durante il periodo dell'insegnamento in conservatorio ho cominciato a vantarmene. Oggi, osservando come si insegna male la creatività, dovrei ricominciare a vergognarmene. O no?"

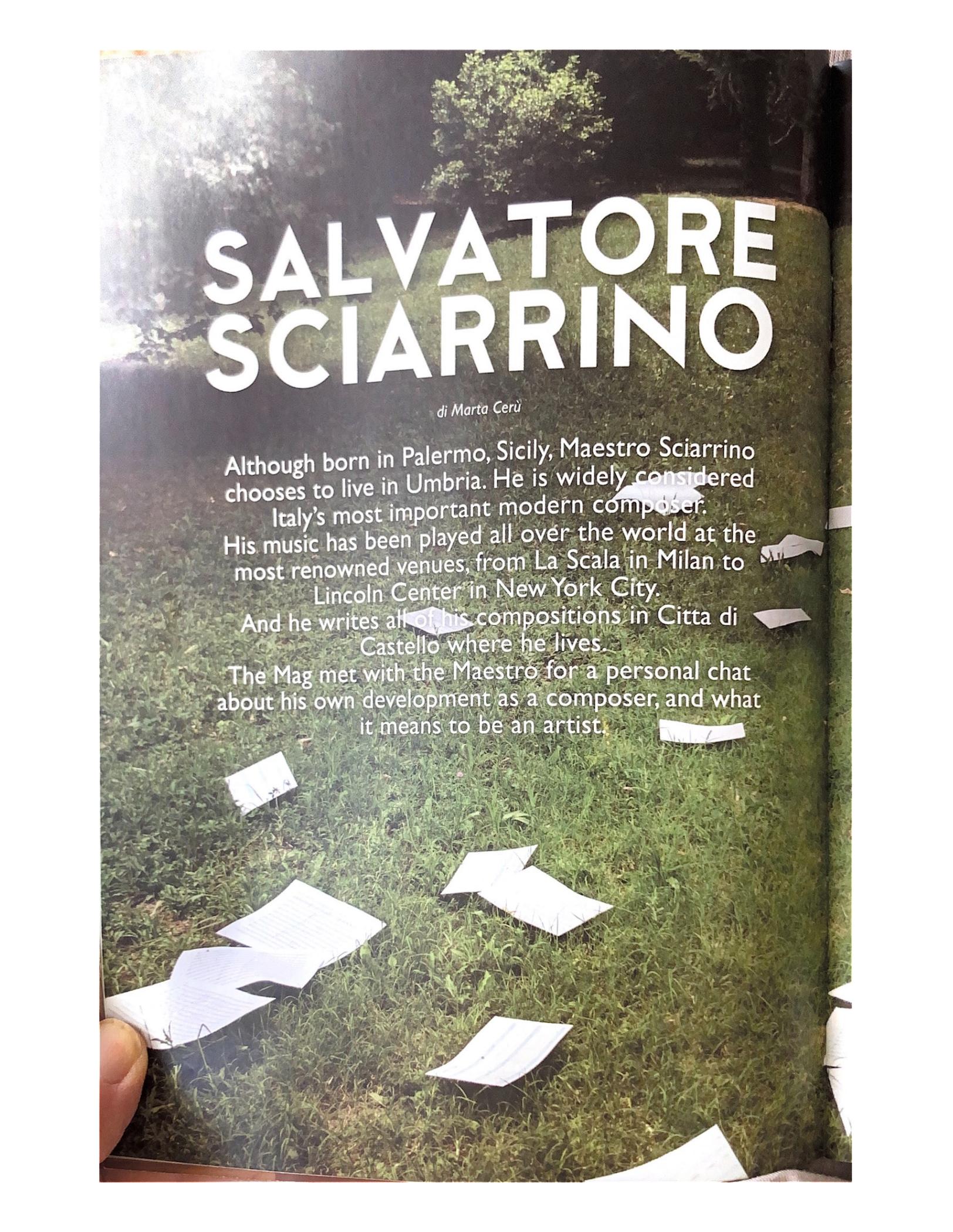
Salvatore Sciarmino

Festival
delle
Nazioni

SPACE INVASION
INVASIONE SPAZIALE

SALVATORE SCIARRINO

IT IS THE ADVENTURE OF DISCOVERY AS OPPOSED TO SIMPLY THE JOURNEY, THAT BRINGS OUT EMOTIONS AND ENERGIES. È L'AVVENTURA DELLA SCOPERTA, PIÙ DEL VIAGGIO IN SE, A DARE EMOZIONE ED ENERGIA.

SALVATORE SCIARRINO

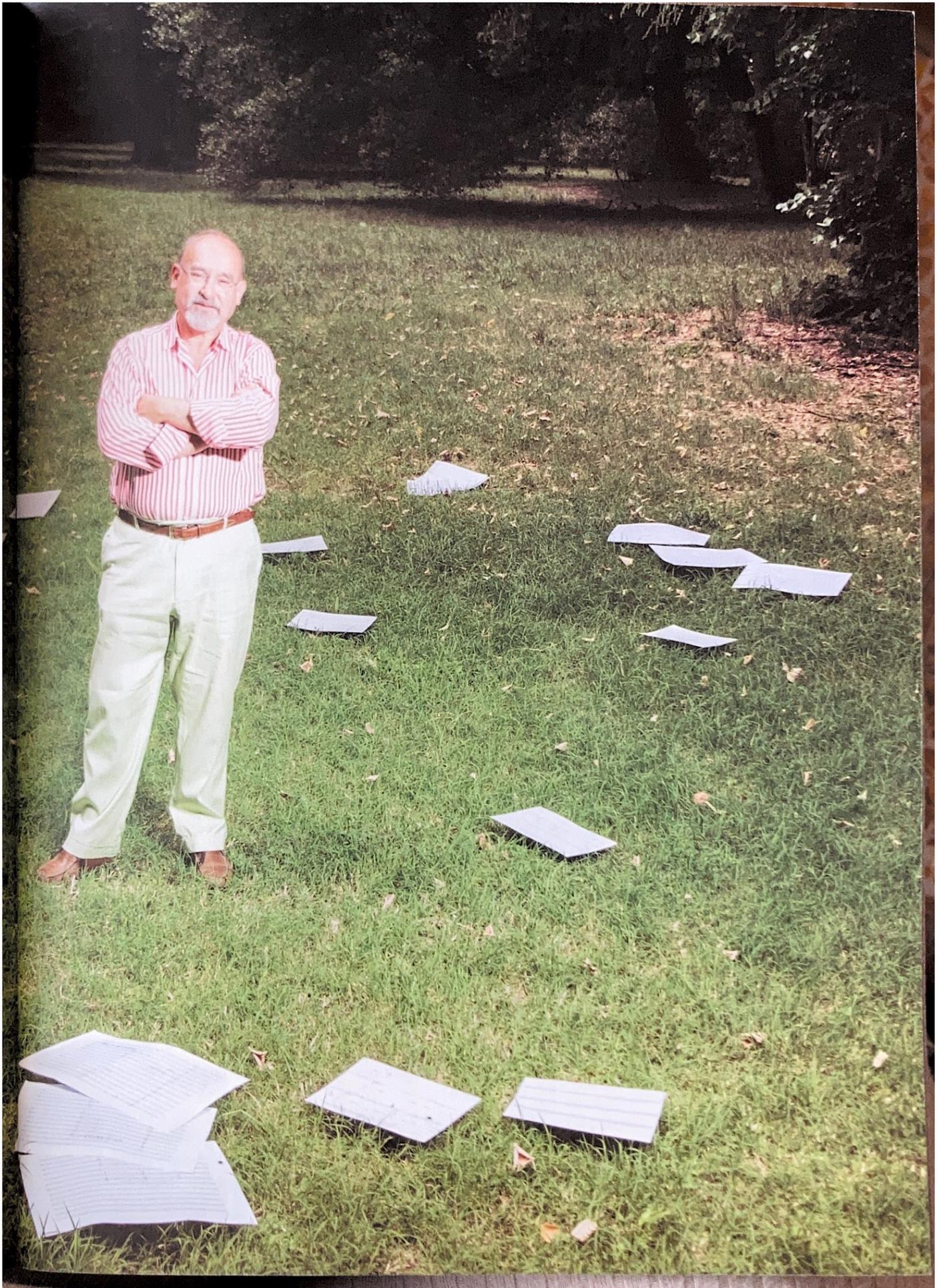
di Marta Cerù

Although born in Palermo, Sicily, Maestro Sciarrino chooses to live in Umbria. He is widely considered Italy's most important modern composer.

His music has been played all over the world at the most renowned venues, from La Scala in Milan to Lincoln Center in New York City.

And he writes all of his compositions in Citta di Castello where he lives.

The Mag met with the Maestro for a personal chat about his own development as a composer, and what it means to be an artist.

You are a rare example of "the self-taught artist". How is it that you have had such success in the world of classical music where academic credentials are essential?

At first I was kind of ashamed of my lack of formal education, then during my years as a conservatory teacher I started being proud of it. Today when I see how poorly creativity is taught I feel like being ashamed again. Should I?

I don't think my path was wrong, it was just unusual. Everybody should have the opportunities I had. When I started teaching in a Conservatory for example there was a certain freedom. I was kind of insecure about my own education, but I soon realized that many teachers were focusing on grammar when their students wanted to become poets. It was as if instead of giving priority to esthetic elements they were teaching mechanical elements. I think the most important thing is to stimulate the natural creativity children have, in every direction with no restrictions. Otherwise we generate calculating machines, while what we want is to have curious and interested minds, open to loving the world around them. Isn't this the duty of every school? Unfortunately the education system seems to do just the opposite, destroying any chance of creativity.

How is it possible for an artist to emerge?

Everybody needs courage and energy, especially if he or she is going against the main stream. It was like that for me. There was a turning point in my life in which my father and my brothers started pressuring me about choosing an alternative to music. Either I would quit my music or I would have to leave our home. Without their ultimatum I wouldn't have had the courage to leave Palermo. Having absorbed and overcome that rejection made me restless, I am always searching, going...

What brought you close to music in the first place?

I believe the environment is the first influence on a child who then can choose among different motivations. I was always passionate about music and art in general, it was almost an obsession, a sickness if you like. I still can't explain how all of a sudden I lost interest in everything else but music. But I was an unusual child I have to say. And my accomplishments were far from exceptional...

So your family...

My family influenced my musical develop-

ment. Not my father though. My mother and my sister were passionate about music and they loved to sing. I also have two older brothers and one of them started composing music but in a way I totally rejected. He considered music to be a hobby, while I considered it as the primary thing, not merely a self-pleasing activity. Nowadays people think that everybody can be creative in a way that makes them an artist. I do not agree.

What is the difference between the artist and the creative person?

Every living cell is creative, and so is every human being. But in order to be an artist you have to constantly face a crisis and be able to overcome it. What I mean is that only by overcoming your own personal blocks can you hope to find a unifying language. That is the world of art: it is the culture that unifies and characterizes a society.

Can you tell us how you came to live in Città di Castello?

When I left Palermo, I went to Rome. At first it wasn't easy to survive but those were the best years. The most important thing is not the security that money can give you but the ability you have to create a sharing environment. At that time I was working as a copyist for Ricordi. I had the ability to copy difficult contemporary music, jobs that others refused to work on. That was my good fortune, it allowed me to exercise my hand and accumulate practice. On top of that I was well paid so I could work two months out of the year and compose the rest of the time.

Then after Rome you lived in Milan...

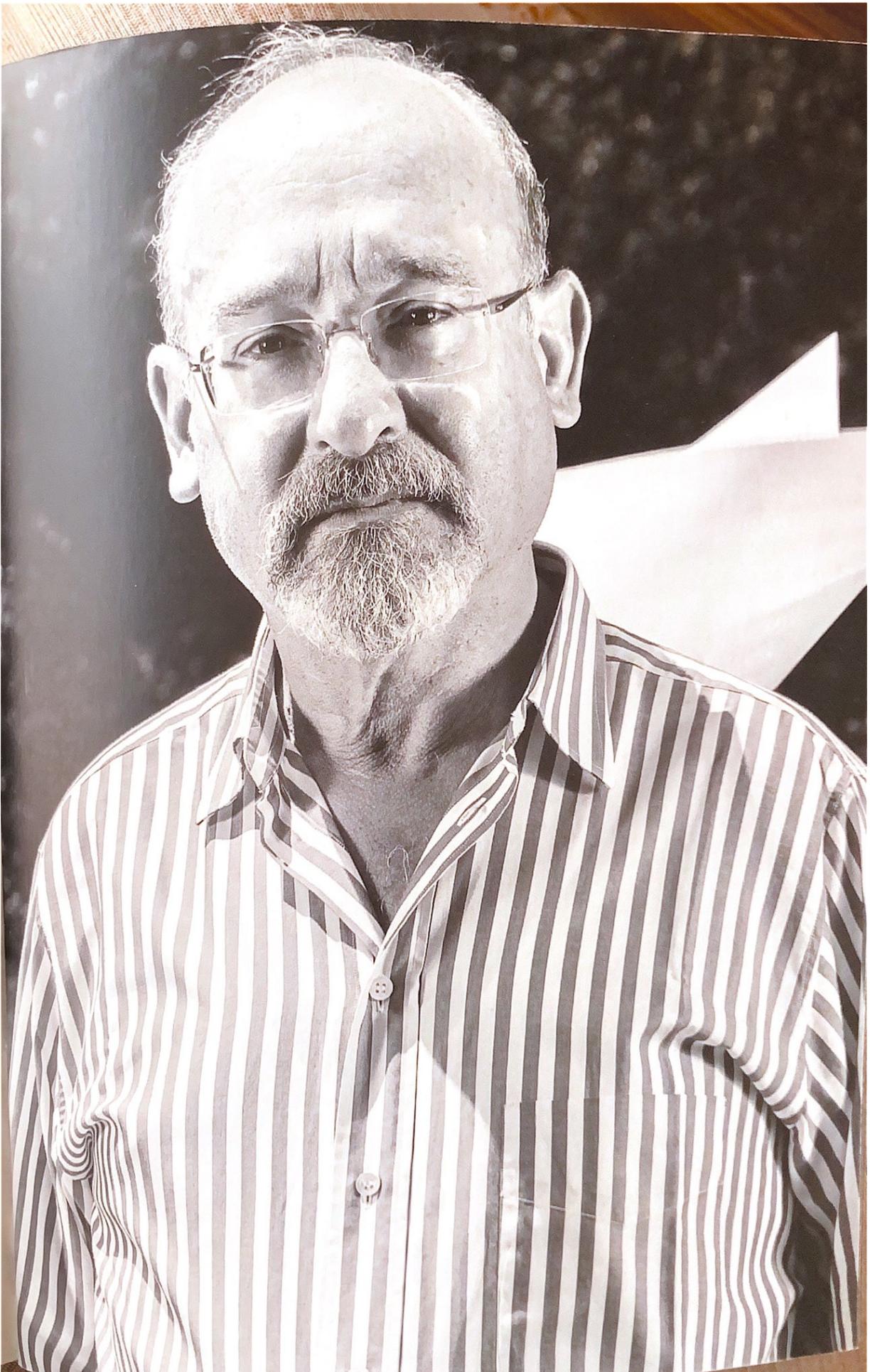
Ricordi gave me an exclusive contract as a composer which ended my copyist career. I had to move to Milan since the company was based there. In 1972 I had my debut at La Scala and then I had to serve in the military, which was good because at that time you couldn't teach if you hadn't served in the military. I became a teacher in the Milano School of Music where the Director, Marcello Abbado, chose me on merit as opposed to strictly because of an education level I hadn't achieved. I was a composer.

What about Città di Castello?

Well, at one point I got tired of Milan and I was already teaching composition in Città di Castello's Summer Class. It was during a rebirth of the historical center, and that inspired me to find the house where I still live. I loved it immediately because of its light and that was one of the most significant moments in my life. I had second thoughts though. I had spent some time in Cortona, but that landscape never struck me. It is beautiful there, but it is like looking at a postcard from faraway... here, I love the variety of the surrounding hills: it is like a constantly changing sea whose waves are forests responding to the light. It is something I can't change with anything.

Do you have suggestions for someone planning a career in music composition?

Become familiar with every kind of music. Open your mind to curiosity. The world of culture is a world of journeys. In every journey we have to enjoy what is foreign to us. We have to "discover", not just "know". It is the adventure of discovery as opposed to simply the journey, that brings out emotions and energies.

Da Palermo dove è nato, il Maestro Salvatore Sciarrino ha scelto di risiedere a Città di Castello. Le sue opere sono state eseguite e apprezzate nei più importanti teatri del mondo, dalla Scala di Milano, al Lincoln Center di New York, ma da ormai molti anni, il luogo dove vengono concepite e composte è qui tra le nostre valli. The Mag ha incontrato il Maestro e ne è derivata una chiacchierata all'insegna dei ricordi: dagli esordi adolescenziali, alla composizione musicale e a cosa vuol dire essere artista.

di Marta Cerù

Lei è un esempio di artista autodidatta: come è riuscito a emergere nel mondo della musica classica dove la formazione accademica sembra imprescindibile?

Essere un autodidatta mi sembrava agli inizi una vergogna, poi durante il periodo dell'insegnamento in conservatorio ho cominciato a vantarmene. Oggi, osservando come si insegna male la creatività, dovrei ricominciare a vergognarmene. O no?

Penso che il mio percorso sia anomalo ma non sbagliato. Tutti dovrebbero formarsi come ho

potuto io. Quando sono arrivato a insegnare al conservatorio per esempio c'era una certa libertà. Io ero molto timoroso, insicuro della mia formazione, ma negli anni mi sono reso conto che si insegnava la grammatica a chi voleva diventare poeta. In pratica si spostava l'accento dall'importanza estetica a elementi di pura enigmistica. Invece l'unica cosa importante è stimolare la creatività infantile, a tutto raggio e senza costrizioni. Altrimenti si generano macchine contabili, anziché sviluppare la curiosità, l'amore e l'interesse per il mondo. Questo sarebbe il compito della scuola che invece purtroppo tende a distruggere la creatività.

Come può emergere allora l'artista?

Ognuno ha bisogno di coraggio, energia, soprattutto se la posizione in cui si pone è controcorrente.

Per me è stato così. A un certo punto mio padre e i miei fratelli mi hanno prospettato con una certa pressione delle alternative alla musica. In pratica o lasciavo la musica o me ne andavo. Senza il loro ultimatum non avrei mai avuto il coraggio di lasciare Palermo. Aver assimilato e superato quel rifiuto mi ha reso inquieto, spinto sempre a cercare, andare...

Cosa l'ha avvicinato alla musica?

Credo che l'ambiente determini gli stimoli che il bambino o l'adolescente sceglie di assumere su di sé. Nel mio caso, l'approccio alla musica e all'arte è stato più una passione totale, una mania, una malattia se vogliamo. Io stesso mi stupisco di come a un certo punto abbia abbandonato tutti gli altri interessi per la musica. Però è vero che ero un bambino particolare. Sebbene i risultati non fossero straordinari all'inizio...

Quindi la famiglia è stata la prima influenza...

Sicuramente l'ambiente familiare e le abitudini mi davano appiglio. Non mio padre, ma mia madre e mia sorella cantavano da dilettanti e quindi erano appassionate di musica. Ho due fratelli maggiori, uno dei quali aveva cominciato a comporre musica, però lo faceva in un modo che io ho rifiutato. Per lui la musica era un hobby, non richiedeva impegno, mentre per me la musica è importante e non può compiacere solo se stessi. Oggi si tende a considerare la creatività come patrimonio di tutti, nel senso che tutti possono essere artisti. Io non sono d'accordo.

Cosa distingue l'artista dal creativo?

La creatività è di tutti, non c'è cellula vivente che non sia creativa. L'essere artisti è una cosa diversa, perché vuol dire ogni volta entrare in crisi e trovare il modo di uscirne. Solo vincendo l'inerzia del proprio mondo personale si può sperare di accedere a un linguaggio che accomuna le persone. E quello è il mondo dell'arte. La cultura è qualcosa che tiene unita e caratterizza la società.

Ci racconti, come è arrivato a Città di Castello?

Lasciata Palermo, sono andato a Roma. All'inizio non è stato facile sopravvivere, ma furono gli anni più belli. Non è la sicurezza del denaro che fa la differenza, ma è l'atmosfera che si riesce a creare, a vivere, a recepire dagli altri. Lavoravo come copista per la Ricordi, eseguendo lavori che altri copisti rifiutavano perché troppo difficili da decifrare (sempre nell'ambito della musica contemporanea). È stata una fortuna che mi ha permesso di perfezionare la mano e impraticarmi del mestiere. Ricevevo compensi tali da lavorare due mesi l'anno e per il resto mi dedicavo alla composizione.

Dopo Roma Milano...

Proprio con Ricordi ho firmato il contratto di esclusiva come compositore e così è finita la carriera di copista. Ricordi era a Milano e lì mi sono dovuto trasferire. Nel 1972 ho esordito alla Scala e in seguito sono partito per il servizio militare, senza il quale non avrei potuto insegnare. Al Conservatorio di Milano, il Direttore Marcello Abbado mi ha scelto grazie ai titoli artistici che a quel tempo contavano come i titoli accademici che io non avevo. Ero invece già noto come compositore.

E Città di Castello?

Di fatto ero stufo di Milano, mentre già tenevo a Città di Castello i corsi estivi di composizione. Era il periodo in cui si respirava la speranza che il centro storico potesse rinascere. Così ho comprato la casa che ho adesso e di cui mi ero innamorato perché luminosissima. È stato uno degli avvenimenti più significativi per la mia vita. Non nascondo che ho avuto dei ripensamenti, mi sono trasferito per un periodo a Cortona. Però quel paesaggio sconfinato è qualcosa che non è entrato nella mia vita. È bellissimo ma è come guardare da lontano una cartolina... qui amo la varietà delle colline: un mare che non si finisce mai di esplorare con onde di boschi una dietro l'altra a seconda della luce. È qualcosa di insostituibile.

Cosa consiglierebbe a chi si avvicina alla composizione?

Io mi abituerei a qualsiasi tipo di musica. Cercherei di aprire la testa alla curiosità. Perché il mondo della cultura è un mondo di viaggi. E nel viaggiare bisogna godersi l'altro da sé. Occorre scoprire non solo conoscere. È l'avventura della scoperta, più del viaggio in sé, a dare emozione ed energia.