

The NAXOS logo is located in the top left corner. It consists of the word "NAXOS" in a white, bold, sans-serif font, centered within a blue rectangular box. Above the text, there are several horizontal lines of varying lengths, resembling a stylized architectural element or a barcode.

NAXOS

The background of the entire image is a photograph of a water fountain. The water is dark and rippling, reflecting the surrounding environment. The fountain's structure is made of light-colored stone or concrete, featuring a decorative railing with circular patterns. The scene is captured from a low angle, looking up at the fountain's edge.

SAVERIO MERCADANTE
Flute Concertos Nos. 1, 2 and 4
Patrick Gallois, Flute and Conductor
Sinfonia Finlandia Jyväskylä

Saverio Mercadante (1795-1870): Flute Concertos Nos. 1, 2 and 4

Saverio Mercadante was born in 1795 in the southern Italian town of Altamura. Between 1808 and 1819 he studied the violin, cello, bassoon, clarinet and flute, as well as composition (under Giovanni Furno, Giacomo Tritto and Nicola Zingarelli), at the conservatory of Naples, then known as the Royal College of Music. In 1816, having shown early signs of a talent for the art, he made his public debut as a conductor, giving a series of concerts whose programmes featured some of his own works. He was praised by Rossini during a visit the latter made to the conservatory in 1817, and two years later was commissioned to write an opera for the Teatro San Carlo in Naples. The resulting work, *L'apoteosi di Ercole*, was given its première to considerable acclaim, and his burgeoning reputation as a star of the opera world was assured in 1821 by the triumphant première of his *Elisa e Claudio* at La Scala, Milan. In 1823 Mercadante was appointed musical director of the Teatro San Carlo and the following year undertook a tour of several European capitals, including Madrid, where in 1826 he accepted the post of director of music at the Italian Opera. He was to stay in the Iberian peninsula until 1830, working in both Lisbon and Cadiz as well as Madrid. His European travels continued into the early 1830s then, in 1833, he was appointed *maestro di cappella* of Novara Cathedral. He remained there until 1840, when he took up the directorship of the Naples Conservatory, a rôle he held until his death in 1870 (he continued composing to the end, despite having lost his sight in 1862). His more than sixty operas make up the most sizeable section of his catalogue, followed by his sacred music, and then the instrumental works, both orchestral and chamber. He earned the appreciation and admiration of eminent contemporaries (Rossini, Donizetti, Bellini and Verdi), as we know from his surviving and voluminous correspondence, and was seen by many critics as a major figure in the development of Italian opera.

In a period of around six years (1814-1820) Mercadante wrote a large number of instrumental works featuring a central rôle for the flute – music that was, without doubt, a happy exception to the rule in the opera-obsessed Italy of the day. Notable among these pieces were six concertos for solo flute and one for two flutes, several *sinfonia concertante*s for wind instruments, and various other chamber works, including the *Three Quartets for flute, clarinet, horn and bassoon, Op. 50* (1813), fifteen quartets for flute, violin, viola and cello (1813-

18) and a trio for flute, violin and guitar (1816). The young composer's interest in the flute, an instrument which at that time had yet to be fully technically developed, stemmed from his everyday life at the conservatory, where he was mixing with virtuoso teachers and fellow students – the best players around – from whom he could draw inspiration. These flautists included Pasquale Buongiorno, dedicatee of several of Mercadante's compositions, and Sergio Nigri, both of whom became long-term members of the Teatro San Carlo's orchestra and are seen as the founding fathers of the Neapolitan flute school. When they and Mercadante were students at Naples Conservatory, the curriculum placed considerable emphasis on instrumental music, seen as one of the keys to reforming the education system. To this end the institution had adopted study plans and teaching methods derived from the French school, and had established close bonds with its opposite number in Milan, thereby enabling the exchange of materials. It also programmed seasons of instrumental music in which the more advanced students would participate, as both performers and composers.

Mercadante's *Flute Concerto No. 2 in E minor, Op. 57*, was written in 1814. Scored for "large orchestra", the concerto was reworked by its composer several times, for at least three different kinds of ensemble. The original conception was presumably that for "quartet for *terzino* [soprano/third flute] with violin, viola and cello accompaniment"; a second version became the *Quartet No. 1, Op. 53* of 1813; the third is *Op. 57* itself, the 1814 arrangement for large orchestra; and we also have a transcription labelled "*Concerto in E flat for solo flute and piccola orchestra*", date unknown, but probably after 1830, which was realised by a copyist named Giannini, whose name appears on many of the Mercadante manuscripts held by the Naples Conservatory library.

The composer was obviously particularly fond of this piece, and performers and audiences must surely have shared his affection for it as well. Its solo writing is demanding and virtuosic, and well adapted to the instrument's technical capabilities. The *Op. 57* orchestral forces include sizeable wind and brass sections (pairs of flutes, oboes, clarinets, bassoons, horns and trumpets, and trombone), proof of the composer's enthusiasm for and mastery of orchestration.

Mercadante's music in general is notable for its melodic inspiration and *bel canto* style, aspects that come to the fore

here, not only in the *Largo*, but also at various points in the faster movements either side of it, providing an effective contrast to the more acrobatic writing and brighter rhythms. In the *Allegro maestoso*, the most demanding of the movements from a formal point of view, orchestral interludes separate three substantial passages in which the soloist is called on to play all kinds of embellishments, high-speed passages (including octave leaps, extended chromatic passages, ascending and descending scales of several octaves and arpeggios) and a wide variety of rhythmic patterns (irregular groupings, repeated and prolonged syncopations, unusual articulations with displaced accents), and to employ the whole range of notes available to the flute. The orchestra is slimmed down while the soloist is playing, but its full forces are used in the introductory, intermediary and concluding sections. The *Rondò russo* finale, still very much a favourite among flautists today, not only reveals the composer's love of dance, but is a one-off in terms of its inspiration: Mercadante creates a Russian flavour by means of frequent and effective shifts between major and minor, and by the thematic quality developed within its rondo-sonata structure.

One of a number of exercises and compositions contained in an 1816 notebook, the *Fourth Concerto in G* is evidence of Mercadante's continuing interest in the solo flute. By this time one of the conservatory's more advanced students, he was receiving composition lessons from its director, Zingarelli. Here again the characteristic features of his talent and inventiveness can be heard: the lively melodic vein, clarity of structure, and virtuoso acrobatics for the soloist. As well as the strings, the orchestra also comprises flute, two oboes, two clarinets and two horns, the latter used intermittently.

No tempo indication is given for the first movement, but it is reasonable to think of it as another *Allegro maestoso*. Structurally, it follows the same pattern as the equivalent *Op. 57* movement: the orchestra introduces, links and concludes, leaving the soloist to state the main themes and indulge in virtuosic display. Similarly, in the *Largo espressivo* the orchestra intervenes in the opening and closing sections, while the strings alone provide harmonic and rhythmic support to the lyrical flute line, whose wealth of *bel canto* flourishes are interspersed with more tranquil passages. The third movement is a *Polacca brillante* (a Mercadante favourite), in

which the soloist plays from the start, in the first of no fewer than five entries, one of which (the second) introduces a new theme and another (the fourth) sees a modulation to the minor. These five sections alternate with four brief orchestral interludes, reduced in both scale and significance.

The title-page of the *Flute Concerto No. 1, Op. 49*, gives both its date of composition, 1813, and the name of its dedicatee, Mercadante's fellow student Pasquale Buongiorno, here dubbed a "famous dilettante". Buongiorno became a member of staff at the Naples Conservatory in 1820, joined the Teatro San Carlo orchestra in 1827, and wrote a number of works for the flute himself.

The eighteen-year-old Mercadante scored his *First Flute Concerto* for a substantial ensemble, including a large wind section, and wrote a solo part whose intensely demanding nature persists throughout all three movements (*Allegro maestoso, Largo, Polacca brillante*), including the orchestral passages. To highlight the flute's capabilities, he again employs a range of virtuosic techniques (octave leaps, arpeggios with varied articulation, scales, doubling of the melody in either the upper or lower register), as well as paring down the orchestration during the solo episodes. After the challenges of the opening *Allegro*, the *Largo* unfolds into an extended piece of *bel canto* coloratura writing, as the original melodic line is continually varied and embellished. The *Polacca brillante* finale comprises three significant solo episodes interwoven, sometimes in unconventional manner, with orchestral interludes. An attractive vein of melody and skilfully placed surprise elements (sudden changes of key, unexpected suspensions) make this a movement full of musical variety and interest.

Autograph copies of these concertos are held by the Naples Conservatory library. While the manuscripts of the *First* and *Second*, however, are complete and fully orchestrated, the *Fourth* is a different matter – some sections exist only in sketch form, others are incomplete, lacking essential detail as to the intended instrumentation. The performances recorded here are based on recently realised critical editions of the three flute concertos.

Mariateresa Dellaborra
English translation by Susannah Howe

Saverio Mercadante (1795-1870): Concerti per flauto nn. 1, 2 e 4

Saverio Mercadante, nato ad Altamura nel 1795, divenuto allievo del conservatorio napoletano (all'epoca denominato Real collegio di musica) tra il 1808 e il 1819, si dedicò allo studio del violino, del violoncello, del fagotto, del clarinetto e del flauto, oltre che della composizione, per la quale i suoi maestri furono Giovanni Furno, Giacomo Tritto e Nicola Zingarelli. Si mise presto in luce come maestro concertatore, dirigendo con successo dal 1816 alcuni concerti pubblici, in cui si eseguirono anche le sue prime creazioni. Riscosse l'ammirazione di Rossini, in visita al conservatorio napoletano nel 1817, e nel 1819 ricevette la richiesta di comporre un'opera per il Teatro San Carlo: *L'apoteosi di Ercole*, che segnò l'avvio della sua fortunata stagione melodrammatica. La rappresentazione dell'*Elisa e Claudio* a Milano nel 1821 contribuì ulteriormente a consacrarlo nel panorama operistico. Nel 1823 Mercadante fu nominato direttore del Teatro San Carlo e nel 1824 iniziò una tournée in diverse capitali europee per approdare nel 1826 al teatro dell'Opera italiana di Madrid, accettandone l'incarico di direttore. In Spagna il compositore si tratteneva continuamente sino al 1830, non rimanendo soltanto a Madrid, ma spostandosi anche (dal 1829) a Cadiz e a Lisbona. Sino al 1831 viaggiò in Europa; nel 1833 venne nominato maestro di cappella nella cattedrale di Novara e dal 1840 direttore del conservatorio di Napoli. Mantenne tale incarico sino alla morte, avvenuta nel 1870, continuando a comporre, nonostante fosse divenuto cieco nel 1862. La parte più consistente del suo catalogo coincide con i melodrammi (oltre 60 titoli), cui seguono la musica sacra e quindi quella strumentale sia sinfonica sia cameristica. Le sue composizioni riscosero l'ammirazione e l'apprezzamento degli altri importanti autori del tempo (Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi), come testimonia il ricco epistolario, e da diversi critici venne annoverato tra i creatori della musica melodrammatica italiana.

Nell'arco di circa sei anni (1814-1820) Mercadante compose una serie cospicua di composizioni strumentali che privilegiano il flauto e che rappresentano senza dubbio una felice eccezione nell'ambito della musica italiana del primo ventennio del XIX secolo che prediligeva in modo pressoché esclusivo il melodramma. In particolare gli dedica sei concerti per flauto solo e uno per due flauti; alcuni concerti per strumenti a fiato e diverse altre pagine cameristiche che annoverano almeno tre quartetti per flauto, clarinetto, corno e

fagotto op. 50 [1813]; quindici quartetti per flauto, violino, viola e violoncello [1813-1818]; un trio per flauto, violino e chitarra [1816]. L'interesse per tale strumento, che all'epoca non aveva ancora raggiunto un adeguato livello di perfezionamento tecnico, è da ricercare all'interno dell'istituzione scolastica, dove il giovane musicista poteva frequentare compagni e maestri virtuosi dai quali trarre ispirazione e idee e nei quali, nel contempo, poteva trovare gli esecutori più affidabili. I loro nomi possono coincidere con quelli di Pasquale Buongiorno, cui Mercadante dedica espressamente diverse composizioni, e Sergio Nigri, entrambi attivi per lungo tempo nell'orchestra del Teatro San Carlo e considerati gli iniziatori della scuola flautistica napoletana. Il conservatorio di Napoli favoriva lo studio della musica strumentale ed anzi lo considerava un elemento determinante per la riforma del sistema educativo. Per questo aveva adottato metodi e piani di studio derivati dalla scuola francese e aveva stabilito stretti contatti con il conservatorio di Milano, con cui avvenivano scambi di libri. Aveva inoltre programmato vere e proprie stagioni di musica strumentale in cui si esibivano, in veste di compositori o di semplici esecutori, gli alunni dei corsi superiori.

Il *secondo concerto per flauto op. 57 in mi minore* reca 1814 come data di composizione. Il brano, che porta la specifica indicazione «a grand'orchestra», fu ripetutamente riutilizzato dall'autore e destinato almeno ad altri tre organici diversi. L'ideazione originaria è presumibilmente per «quartetto per terzino con l'accompagnamento di violino, viola e violoncello»; una seconda redazione coincide con il «*Quartetto 1° [...] opera 53°*» del 1813; la terza versione è "l'arrangiamento" per grande orchestra, *op. 57* del 1814 e infine è tradita la trascrizione in «*Concerto [...] con accompagnamento a piccola orchestra*» effettuata in data non nota, ma verosimilmente posteriore al 1830, da un tale copista Giannini, il cui nome compare in molti manoscritti di Mercadante conservati nella biblioteca del conservatorio napoletano.

I diversi adattamenti confermano che l'autore, al pari del pubblico e degli interpreti, doveva apprezzare molto questo brano, che presenta una scrittura solistica molto impegnativa e virtuosistica, ben congeniale tuttavia alla tecnica dello strumento. Nell'*op. 57* l'organico orchestrale è estremamente ricco e si avvale di un cospicuo numero di fiati (due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe e un

trombone), segno palese di un notevole impegno compositivo e di padronanza nell'orchestrazione.

Il bel canto e la melodia, tratti distintivi dello stile mercadantiano, predominano non solo nel tempo lirico (*Largo*) del concerto, ma anche nei movimenti veloci, in differenti momenti che si pongono come contrastanti alle agilità o ai ritmi brillanti. Nel primo movimento, il più impegnativo da un punto di vista formale, si ascoltano tre importanti momenti solistici in cui il solista alterna fioriture, diversificati passaggi in velocità (salti d'ottava, estesi passaggi cromatici, scale ascendenti o discendenti di più ottave, arpeggi) e andamenti ritmici molto vari (gruppi irregolari, sincopi ricorrenti e prolungate, articolazioni atipiche che prevedono spostamento di accenti), percorrendo nel contempo l'intera tessitura. La compagine orchestrale si assottiglia mentre il solista è impegnato negli assolo; è invece impiegata al completo nelle sezioni di introduzione, interludio e di conclusione. Il *Rondò russo* finale, forse il brano più conosciuto e amato ancora oggi dai solisti, conferma l'interesse dell'autore per la danza, ma rappresenta un *unicum* quanto a ispirazione: il sapore russo è ricreato mediante frequenti ed efficaci passaggi di modo (maggiore/minore) oltre che da una interessante qualità tematica sviluppata all'interno della struttura di rondò-sonata.

Contenuto in un quaderno di esercizi e di composizioni datato 1816, il *quarto concerto per flauto in sol maggiore* senza numero d'opera, testimonia ulteriormente l'interesse di Mercadante per il flauto solista. Ormai entrato nel corso superiore e divenuto allievo di Zingarelli, il compositore dà una nuova prova della sua abilità, ideando un concerto in cui ribadisce i tratti più caratteristici della sua inventiva: consueta felice vena melodica, chiarezza di struttura e virtuosismi destinati al solista. Oltre all'abituale quartetto d'archi, l'orchestra si avvale dell'impiego di un flauto, di due oboi, di due clarinetti, di due corni che tuttavia non sono utilizzati con continuità.

Nel primo movimento, in cui non è specificato l'andamento, ma che si può supporre *Allegro maestoso*, la struttura non presenta differenze rilevanti con il concerto precedente: l'orchestra introduce, ricorda e conclude lasciando al solista l'enunciazione dei temi principali e lo sfoggio del virtuosismo. Al pari del primo tempo, anche nel *Largo espressivo* l'orchestra interviene nei passaggi introduttivi e finali delegando i soli archi al sostegno armonico e ritmico del canto lirico del flauto, fazioni di fioriture e agilità belcantistiche inframmezzate da sezioni di quiete. Il terzo

movimento, secondo un gusto ricorrente nel catalogo di Mercadante, è una *Polacca brillante* in cui il solista attacca subito e non si risparmia per interventi: cinque entrate, di cui una (la seconda), che contiene un nuovo tema, e la quarta che prevede il passaggio al minore, intercalate a quattro soli brevi interludi orchestrali, davvero ridotti per dimensioni e significato.

Il *primo concerto per flauto op. 49* reca sul frontespizio sia la data di composizione – 1813 – sia il destinatario – Pasquale Buongiorno – definito «celebre dilettante», già ricordato come compagno di studi di Mercadante, dal 1820 professore di flauto presso il conservatorio di "San Pietro a Majella" e dal 1827 orchestrale presso il Teatro San Carlo, autore a sua volta di diversi brani per flauto. In questo primo numero d'opus il diciottenne compositore dispiega un organico orchestrale estremamente ricco che richiede un cospicuo numero di fiati e pretende dal solista un impegno esecutivo costante e intenso nei tre movimenti: *Allegro maestoso*, *Largo*, *Polacca brillante*. Per far risaltare il flauto, ininterrottamente attivo anche nei passi orchestrali, sono utilizzati ancora i consueti procedimenti virtuosistici (salti di ottava, arpeggi con varia articolazione, accenti, scale, sdoppiamento della melodia con canto di solito all'acuto o al grave) ed è adottata altresì la soluzione di alleggerire l'organico strumentale nei passi solistici. Dopo l'impegnativo *Allegro* iniziale, si avvia il *Largo* che pare disegnare un vero e proprio passo di coloratura belcantistica nel continuo variare e ornamentare la linea originaria del canto. La *Polacca brillante* si compone di tre importanti episodi solistici che inframmezzano, talora in modo sorprendente gli interventi orchestrali. La vena melodica piacevole e le sorprese divertite (cambi improvvisi di tonalità, sospensioni impreviste) distribuite sapientemente rendono sempre interessante e vario l'eloquio musicale.

I tre concerti sono conservati in copia autografa presso la biblioteca del conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli ma, mentre il primo e il secondo sono tramandati in un manoscritto completo, strumentati in tutte le parti, il quarto concerto presenta una redazione più disordinata, talora abbozzata e scarna se non addirittura incompleta e carente di informazioni essenziali relative all'organico orchestrale impiegato. Dei concerti è stata curata recentemente un'edizione critica sulla quale si basa l'esecuzione qui presentata.

Mariateresa Dellaborra

Patrick Gallois

Patrick Gallois belongs to the generation of French musicians leading highly successful international careers as both soloist and conductor. From the age of seventeen he studied the flute with Jean-Pierre Rampal at the Paris Conservatoire and at the age of 21 was appointed principal flute in the Orchestre National de France, under Lorin Maazel, playing under many famous conductors, including Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Karl Böhm, Eugen Jochum, and Sergiu Celibidache. He held this post until 1984, when he decided to focus on his solo career, which has subsequently taken him throughout the world. He regularly performs and records with leading conductors and collaborates in chamber music with musicians such as Yuri Bashmet, Natalia Gutman, Peter Schreier, Jorg Demus, the Lindsay Quartet and formerly with Jean-Pierre Rampal and Lily Laskine. He has been invited to appear as a soloist with major orchestras in Europe and in Asia, and in leading international festivals, with tours to Germany, Japan and Israel, and at annual master-classes at the Accademia Chigiana in Siena. For twelve years after establishing his own orchestra in Paris, the Académie de Paris, Patrick Gallois developed a conducting career which has taken him to Japan, Scandinavia, Italy, Portugal, the United States and Bulgaria, in addition to appearances as a conductor in France. In 2003 he was appointed Music Director of the Sinfonia Finlandia Jyväskylä and tours regularly with the orchestra. Both as a conductor and as a flautist he has a wide repertoire, with a strong taste for contemporary music, and many new works have been dedicated to him. His recordings include an award-winning series for DG. For Naxos he has recorded the complete *Flute Concertos* of C.P.E. Bach (8.557515–16), Haydn's *Symphonies Nos. 1–5* (8.557571) and *9–12* (8.557771), and Gounod's *Symphonies* (8.557463), among other works. His Naxos recording of Kraus's *Aeneas i Cartago* (8.570585) was awarded a Choc by *Musica* in April 2010. His recording of the *Violin Concertos* of Saint-Saëns with Fanny Clamagirand (Naxos 8.572037) was awarded a Choc (*Musica*) in February 2011 and a Diapason d'Or in March 2011. A further Choc (*Musica*) was awarded for his recording of the Mendelssohn *Violin Concertos* with Tianwa Yang and Sinfonia Finlandia (8.572662).

Photo: Pekka Rötönen

Sinfonia Finlandia Jyväskylä

Sinfonia Finlandia Jyväskylä was founded in 1955 and has seen various stages, among them phases as a private organization and as a communal unit. The orchestra has operated in its present form since 1965. After nine years with Patrick Gallois as Music Director, the artistic committee has been responsible for programme planning until the appointment of a new Music Director in autumn 2013. The orchestra consists of 38 musicians and has made a number of tours abroad, including appearances in Japan, France, Spain, Poland, and Norway. Sinfonia Finlandia Jyväskylä has recorded extensively for a number of major companies, including Naxos. These include a series of early symphonies by Joseph Haydn (8.557571, 8.557771), Franz and Karl Doppler's flute music (8.570378) as well as Louis Spohr's *Violin Concertos*, performed by Simone Lamsma (8.570528). The orchestra has also made a platinum-selling recording with the opera star Karita Mattila. Recent releases include, among others, music by George Gershwin (8.570939), the Saint-Saëns *Violin Concertos* (8.572037) eighteenth-century American overtures (8.559654) and overtures by Cimarosa (8.572734). In addition to its international activity, the orchestra gives regular concerts in Finland and since 1993 has been active in education and audience development aimed at schools in Central Finland.

Saverio Mercadante was one of Italy's ground-breaking composers in the development of opera, admired by contemporaries such as Rossini, Donizetti, Bellini and Verdi. But during the years 1814 to 1820, inspired by fellow conservatoire students and their virtuoso teachers, he embarked on a series of works for the flute. They include seven concertos, happy exceptions to the rule in opera-obsessed Italy of the day. The solo writing is vividly characterised, full of technical demands perfectly adapted to the instrument's then more limited capabilities and permeated with a rich *bel canto* lyricism.

Saverio
MERCADANTE
(1795-1870)

Playing Time
57:34

Flute Concerto No. 2 in E minor, Op. 57

20:57

1	Allegro maestoso	10:52
2	Largo	3:47
3	Rondò russo (allegro giusto)	6:18

Flute Concerto No. 4 in G major

15:48

4	(Allegro maestoso)	8:01
5	Largo espressivo	3:31
6	Polacca brillante	4:16

Flute Concerto No. 1 in E major, Op. 49

20:49

7	(Allegro maestoso)	10:20
8	Largo (Cadenza by Patrick Gallois)	5:01
9	Polacca brillante	5:28

Patrick Gallois, Flute and Conductor
Sinfonia Finlandia Jyväskylä

Recorded at Suolahti Hall, Jyväskylä, Finland, 18th-22nd December 2011

Producer, Engineer and Editor: Sean Lewis • Booklet notes: Mariateresa Dellaborra • Cover: Paolo Zeccara

Publisher: Edizioni Suvini Zerboni, Milan (Editions by Mariateresa Dellaborra)