

RELAZIONE ARTISTICA

ANNUALITA' 2022

1. Mission

“Diffondere la musica sul territorio provinciale, regionale e extraregionale, con particolare riguardo alla diversificazione dei linguaggi, per sostenere e sviluppare attività di produzione ed individuare giovani artisti italiani, con una particolare attenzione ad iniziative rivolte al territorio calabrese e alle fasce di popolazione svantaggiate”.

L’Orchestra Sinfonica Brutia fondata il 27 gennaio 2022 e istituzionalizzata il 29 luglio 2022 con il DG-S 828, nasce a Cosenza per espressa volontà dell’Amministrazione Comunale di Cosenza e del Conservatorio Statale di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza (soci fondatori) per sviluppare, attraverso la musica, attraverso i processi di imprenditoria musicale, un’orchestra stabile; tutto ciò attraverso una strategia, a breve, medio e lungo termine, basata su una piena e continua diffusione delle varie espressioni musicali, avulse dal repertorio orchestrale, nei piccoli borghi della provincia di Cosenza e della regione Calabria.

Quella del 2022 è stata una produzione ricca di contenuti, di professionalità di repertori, di pubblico e di critica e, nei suoi processi interni, di parità di genere creando sia dal punto di vista degli artisti ospitati, sia all’interno della struttura orchestrale, di parità di condizioni e di opportunità, raggiungendo una piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani oltre che la parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

La costituzione di un’orchestra è stata strutturata fin da subito su un preciso bacino territoriale e strutturata su un piano di fattibilità coerente con una nascente compagine orchestrale.

2. Linee progettuali

Le principali caratteristiche del soggetto orchestrale Orchestra Sinfonica Brutia pur nelle diverse peculiarità fondative e che condividono i parametri delle linee e indicazioni ministeriali, possono essere riassunte principalmente in:

1. Produzione diretta
2. Occupazione/ricerca di personale altamente qualificato
3. Stabilità lavorativa nel tempo
4. Capillarità dell’offerta musicale sul territorio
5. Capacità attrattiva nei confronti del pubblico
6. Dinamismo e flessibilità della gestione
7. Eterogeneo repertorio musicale.

Fondamentale la presenza istituzionale dell’Ente Comune di Cosenza, intesa come valore aggiunto e di garanzia per la struttura associativa che si caratterizza per la presenza di soli enti pubblici - Amministrazione comunale di Cosenza e Conservatorio di Musica Statale “Stanislo Giacomantonio” di Cosenza - che nell’aspetto di programmazione artistica ed esecutiva, sono

garanti della qualità del prodotto, con un investimento anche di risorse professionali che, in interscambio, condividono spazi di lavoro e opportunità di crescita professionale nella organizzazione e realizzazione di prove e concerti.

3. I punti di forza

- favorire l'incontro fra le persone e valorizzare le creatività e le eccellenze musicali regionali, offrendo loro opportunità e nuovi palcoscenici per esibire la propria arte e confrontarsi con musicisti internazionali, quindi creare le condizioni di interscambi culturali e facilitare futuribili rapporti di collaborazione artistica;
- coinvolgere le accademie/scuole di musica, luoghi deputati alla crescita creativa, culturale e sociale, nei quali sostenere ed infondere e consolidare una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità in relazione al proprio territorio, offrendone nuove idee e artisticità;
- educare all'ascolto della musica, anche quella che apparentemente può essere lontana dal proprio gusto personale, al fine di riconoscerne valore, origini, inaspettate affinità;
- instillare maggiore coscienza delle proprie origini culturali nel campo musicale, senza limiti anagrafici, dai più giovani ai più anziani;
- dare coscienza al più vasto pubblico di quanto sia importante gettare ponti culturali col mondo, attraverso i quali si possono creare nuovi linguaggi artistici, aperti alle contaminazioni;
- sollecitare la percezione della ricchezza culturale della provincia di Cosenza e calabrese in generale, soprattutto in chiave turistica, implementando ed ampliando l'offerta delle esperienze nell'ambito musicale e mirando a farla diventare "Palcoscenico del Mediterraneo" di ulteriori nuovi laboratori e progetti;
- permettere una nuova conoscenza dell'evoluzione e della maturazione della musica in Calabria in rapporto alla contemporaneità, sottolineandone anche la trasformazione che desume dalle proprie origini e si interfaccia e fonde con il panorama più ampio, come quello internazionale.

4. Azioni intraprese

Intercettare tutte le **potenzialità** dell'Orchestra.

Coinvolgere tutte le forze musicali ed artistiche che sono all'interno del territorio attraverso regolari audizioni per ogni sezione di strumento; individuare eccellenze strumentali e musicali da attenzionare.

Creare opportunità per gli studenti talentuosi, musicisti cosentini e calabresi per iniziare a costruire strutture in grado di trattenere e limitare le emigrazioni di professionalità musicali sempre più evidenti.

Intercettare in sinergia studenti e docenti che insieme collaborano a nuove produzioni musicali da un punto di vista esecutivo ma anche creativo;

Fare musica come occasione di sviluppo del territorio

Fare Musica deve diventare occasione unica di sviluppo sociale culturale ed economico del territorio. La musica può diventare volano di una economia interna sviluppando le micro-imprese, le piccole e medie attività nell'ambito del marketing turistico, attenzionando e potenziando la filiera del turismo culturale.

Produrre economie

Creare occasioni di sviluppo per il territorio attraverso la musica ed il relativo indotto economico. L'Orchestra sta diventando un collante intorno al quale intercettare e sviluppare nuove azioni per il territorio: relazionarsi in modo attivo con il mondo della produzione, con il panorama urbano, e, attraverso un lavoro di rete, diventare polarizzatore di una distribuzione nazionale, distinguendosi per produzioni originali.

5. Strategie di produzione

L'Orchestra Sinfonica Brutia ha avuto uno sviluppo dell'organico ragionato e costruito su un crescendo, dai 20/22 elementi (Orchestra d'archi nelle produzioni di Agosto e Settembre 2022) al Sinfonico Classico, per culminare nel Sinfonico pieno del Concerto di Capodanno, con 68 elementi. La produzione 2022 è stata caratterizzata da un forte sviluppo della territorialità intesa come processo di programmazione utile alla rivalutazione delle aree della provincia di Cosenza.

La scelta artistica si determina in primo luogo per la formazione e crescita dell'organico strumentale attraverso un **repertorio eterogeneo** tenendo conto del **repertorio classico** ma anche delle diversità stilistiche e musicali, con uno sguardo alla **ricerca demo antropologica** del territorio calabrese, da sempre, patrimonio di un repertorio molto interessante e da rivalutare.

In questa direzione fa forma di interazione si è sviluppata attraverso **interazione** fra musica "colta" e tradizioni popolari attraverso il concerto **Tango Pasional en una Noche** dedicato alla produzione tanguera di musicisti italiani e calabresi in argentina.

Successivamente **Notturmi Nordici** con una attenzione particolare al programma prendendo in esame compositori di fine '800 Reineke, Sibelius, Tchaikovsky.

Il Concerto Sacro con la **Stabat Mater** di Pergolesi.

Da fine settembre l'organico orchestrale gradualmente si è allargato ad un repertorio sinfonico nella sezione i **Grandi Classici**: con il Concerto di Mozart per clarinetto ed orchestra e le danze Rumene di Bartok; il Concerto per Violoncello ed Orchestra e la Seconda Sinfonia di Schumann; un **Galà Lirico** con arie del repertorio belcantistico italiano, Concerto per pianoforte ed orchestra K.V.488 di Mozart e le Grotte di Fingal di F. Mendelshonn; l'inedito Concerto di Carl Czerny per pianoforte a 4 mani e le 6 Danze di Granados nelle trascrizioni inedite di Giancarlo Rizzi.

Nel periodo di Dicembre sono stati pensati in relazione al periodo Natalizio ma con un percorso innovativo e coinvolgenti: I **Doni di San Nicola**, percorso musicale attraverso i canti tipici della tradizione europea con coro ed orchestra dedicata.

L'annualità si è conclusa con il classico **Concerto di Natale** concerto-spettacolo che ha messo in evidenza la trasversalità del linguaggio musicale attraverso la contaminazione della parola, della musica.

I numeri del 2022:

10 produzioni

32 concerti

5 direttori ospiti

10 artisti solisti

3 regioni (Calabria, Basilicata e Campania).

- *Sinfonico classico*
- *Orchestra d'archi*
- *Orchestra con solisti*
- *Progettualità con nuovi repertori con taglio etnomusicologico e audiotattili (Tango)*
- *Laboratorio di formazione orchestrale sulla Musica Elettronica e nuove tecnologie*

Tipologia dei progetti

- Repertorio sinfonico classico '700-'900

(in collaborazione con *Marche Musica/Orchestra 131, Teatro Lirico di Livorno, Coro Aura Artis, Associazione M. Quintieri, Festival delle Serre*)

- Concerti per le scuole
- Due registrazioni per produzioni discografiche e televisive
- Concerti con repertori inediti e composizioni originali
- Masterclass e laboratori

DISSEMINAZIONE

Area urbana

Attività svolte in coordinamento con Enti, Associazioni, Accademie e Fondazioni coinvolgendo Teatri, Auditorium, Chiese e Musei.

L'Associazione ha iniziato ad essere "motore" performante per **entrare in contatto con la Città**, favorendo la **promozione del territorio** attraverso la musica.

Area provinciale e regionale

Sono stati individuati **centri geografici** strategici per posizionamento nella provincia di Cosenza (sedi di teatri ed auditorium) nei quali far circuitare iniziative e produzioni dell'Orchestra: Morano, Corigliano-Rossano, Paola, Acri, Acquappesa, Cerisano, Amantea e, sul territorio extraprovinciale, Crotone, Montaurò (CZ) e Roccella Jonica (RC).

STRATEGIA delle strutture

- Sono stati individuati e fruiti i **Luoghi della Musica** per meglio caratterizzare i repertori in partnership con gli enti territoriali;
- **Attuare un piano** di ricognizione delle strutture presenti nell'area urbana (es *Teatro Rendano, Auditorium - Casa della musica, Chiesa di San Domenico, Cattedrale di Cosenza*) individuando altresì una **rete di strutture** capace di valorizzare le specificità dei vari territori della provincia di Cosenza (Teatro di

Morano, Teatro Paoella, Chiesa di San Domenico (Corigliano – Rossano), Teatro di Roccella Jonica, Teatro Tonnara di Amantea.

- **I Luoghi della Musica** per meglio caratterizzare i repertori in partnership con gli enti territoriali;

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

- Realizzato **un sito istituzionale www.orchestrasinfonicabrutia.com** coerente e performante con l'Istituzione orchestrale; pagine su Facebook, Instagram, Canale Youtube dedicati alla promozione di eventi.

f.to Francesco Perri
Direttore Artistico