

Like a number of his contemporaries, Bonoporti falls neatly under the heading of what might be called "musical dilettantism", dedicating himself to his art merely for his own pleasure. He practised and developed his art outside and above the conventions and fashions of the time, conceiving of a personal and original artistic evolution only in terms of abandoning the baroque current of European instrumental music. His mature works are systematically directed towards a search for oddness, originality and surprise.

Evolving, from the structural point of view, under the influence of the Vivaldian model, the Opus 11 concertos are nonetheless inspired by more than one compositional model : polyphonic works without soloist (Nos. 7 and 10) alternate with others which may clearly be defined as solo concertos.

In the slow movements, the soloist either disappears in order to return in the compact ranks of a contrapuntal exposition (No. 9), or he traces a pure melodic line accompanied either by the strings (No. 8) or in dialogue with the cello (No. 6). This style of composition thus allows for the appearance of two lines of force particularly original for the period, first and foremost a complete and virtuoso use of the instrument, coupled with a profound understanding of the harmonic language.

In conclusion, one can do no better than quote the following words of G. Barbican :

"But, beyond a purely formal analysis, Bonoporti's contribution is most precisely to be distinguished in the domain of the instrumental concerto, through the search for unifying expressive effects, evocative of pathos and freedom, by means of which — free from all contingency — he revives his dilettante dreams."

Adapted from Giorgio Barbolini

F.A. BONPORTI

1672-1749

CONCERTI

I VIRTUOSI ITALIANI

FRANCESCO ANTONIO
BONPORTI
(1672-1749)

CINQUE CONCERTI A QUATTRO OP.XI

I VIRTUOSI ITALIANI

Stefano Pagliani (violino primo) - Carlo Menozzi (violino secondo)
Marco Zurlo (violino di rinforzo) - Danilo Rossi (viola)
Marco Perini (violoncello) - Claudio Gasparoni (contrabasso)
Giorgio Barbolini (clavicembalo)

1 CONCERTO IN RE MAGG. OP.XI No.8

1	Allegro	(4'09)
2	Largo	(3'33)
3	Allegro vivace	(3'23)

4 CONCERTO IN FA MAGG. OP.XI No.6

4	Comodo	(4'03)
5	Andante assai	(3'13)
6	Allegro	(3'35)

7 CONCERTO IN MI MAGG. OP.XI No.9

7	Allegro	(4'09)
8	Larghetto	(2'00)
9	Allegro	(3'48)

10 CONCERTO IN FA MAGG. OP.XI No.7

10	Presto	(2'43)
11	Larghetto	(1'42)
12	Spiritoso	(2'06)

13 CONCERTO IN LA MAGG. OP.XI No.10

13	Allegro assai	(3'19)
14	Larghetto	(2'19)
15	Con spirito	(2'55)

BONPORTI : CINQ CONCERTOS

Francesco Antonio BONPORTI est né à Trente en 1672, il meurt à Padoue le 19 décembre 1749.

Parmi ses principaux maîtres, on notera plus particulièrement l'influence déterminante de O. Pitoni pour la composition, et d'Arcangelo Corelli pour le violon. Parallèlement à la musique, il étudie ce qu'il est alors convenu d'appeler « les Humanités » à Trente, et la physique ainsi que la métaphysique à Innsbruck. En 1691, il se fixe à Rome pour suivre les cours de Théologie au « Collegium Germanicum ». Il accède alors au diaconat, puis est ordonné prêtre. Il s'installe à nouveau à Trente de 1695 à 1740, et finit ses jours à Padoue.

Compositeur original, et quelque peu en marge de son temps, Bonporti ne fut redécouvert que très récemment, surtout lorsque lui furent attribuées avec certitude quatre inventions pour violon publiées à l'origine dans l'œuvre intégrale de J.-S. Bach. Dès lors, d'éminents musicologues commencèrent à s'intéresser à sa personnalité et à son œuvre.

Bonporti, comme bon nombre de ses contemporains, s'inscrit assez nettement dans ce que l'on pourrait appeler « un dilettantisme musical », ne se vouant à son art que pour son propre plaisir.

Il ne vit, ni œuvre aux dépens de quoi que ce soit. Il exerce et développe son art propre en dehors et au-dessus des conventions et modes du moment. Il ne conçoit d'évolution artistique personnelle et originale qu'en se départissant du courant baroque instrumental européen. Ses œuvres de maturité s'orientent systématiquement dans la recherche de la bizarrerie, de l'originalité et la surprise.

Evoluant, d'un point de vue structurel, dans la mouvance du modèle vivaldien, ses concertos de l'Opus XI ne sont pourtant pas inspirés d'un modèle unique de composition. On y découvrira l'alternance d'œuvres polyphoniques sans intervention de soliste concertant (N° 7 et 10), et d'autres qui peuvent être absolument définis comme des concertos avec solistes.

Dans les adagios, tantôt le soliste disparaît pour retourner dans les rangs compacts de l'exposition contrapunctique (N° 9), tantôt il conduit une ligne mélodique très pure accompagné par les cordes (N° 8) ou dialoguant avec le violoncelle (N° 6). Ce mode de composition laisse donc apparaître deux lignes de force particulièrement originales pour l'époque : tout d'abord l'utilisation totale et virtuose de l'instrument, et ensuite la connaissance profonde du langage harmonique.

La conclusion, c'est bien évidemment G. Barblan qui nous la propose en ces quelques lignes : « Mais au-delà d'une analyse purement formelle, l'apport de Bonporti se caractérise, plus précisément dans le domaine du concerto instrumental, par la recherche d'effets réunissant expression, pathétique et liberté suggestive, par lesquels — libre de toute contingence — il ravive ses rêves de dilettante. »

D'après Giorgio Barbolini

*
* *

Francesco Antonio Bonporti (Trento, VI-1672 — Padova, 19-XII-1749), studio' la composizione con O. Pitoni e, probabilmente, il violino con A. Corelli. In contemporanea compi' studi umanistici a Trento, studio' fisica e metafisica a Innsbruck e, nel 1691, si reco' a Roma per seguire i corsi di teologia al Collegium Germanicum. Divenuto diacono e consacrato sacerdote, si ristabilì a Trento dal 1695 al 1740 ; trasferitosi poi a Padova, vi trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Musicista molto singolare, Bonporti e' stato riscoperto soltanto da qualche decennio, soprattutto da quando gli sono state attribuite con certezza quattro invenzioni per violino pubblicate in un primo tempo nell' opera integrale di J.S. Bach. Da allora eminenti musicologi si occuparono della sua figura e della sua produzione musicale.

Bonporti, come molti suoi contemporanei, si inserisce in quella cerchia di « dilettanti di musica » che si dedicarono a questa arte soltanto per il proprio piacere. Non visse e non opero' alle dipendenze di alcuno, esercitando e sviluppando la propria arte al di fuori ed al di sopra dei dettami artistici e delle « mode » del momento. Ne consegue una evoluzione artistica molto personale ed originale che muovendo dal barocco strumentale europeo si orienta con decisione, specialmente nelle opere della maturita', alla ricerca della bizzarria, dell' originalita' e della sorpresa.

Muovendosi, dal punto di vista strutturale, nell' ambito del modelo vivaldiano, i concerti dell' opera XI di Bonporti non sono pero' ispirati ad un unico modello compositivo. Si alternano concerti che, intesi nella originale accezione del termine, sono costruiti polifonicamente senza episodi solistici di rilievo (N. 7 e 10), ad altri che possono essere definiti senza riserve come concerti solistici. Negli « Adagio » talvolta il solista scompare, per ritornare nei ranghi compatti dell' esposizione contrappuntistica (N. 9) : talaltra conduce una linea melodica purissima accompagnata dagli archi (N. 8) con qualche dialogo con il violoncello (N. 6). Vanno sicuramente messi in evidenza due aspetti importanti di queste composizioni : l'utilizzo spregiudicato e virtuosistico dello strumento e la conoscenza pro-

fonda del linguaggio armonico, il cui percorso modulante conduce a lidi del tutto insospettati per l'epoca in oggetto.

« Ma piu' che attraverso i metri formali, il contributo recato da Bonporti, specie nel concerto strumentale, va individuato nella ricerca di quegli stimoli a un raggiungimento espressivo patetico e liberamente soggettivo con cui egli — libero da vincoli di scuole o desideri di committenti — ravnivo' i suoi "sfoghi" di dilettante. » (G. Barblan)

Giorgio Barbolini

*
* *

Francesco Antonio Bonporti was born in Trente in 1672 and died in Padua on 19 December 1749. Among his principle teachers may be noted the determining influence of O. Pitoni for composition and Arcangelo Corelli for violin. Along with music, and while still in Trente, he studied what was then described as "the humanities", as well as physics, combined with metaphysics, in Innsbruck. In 1691, he settled in Rome, in order to follow a course in theology at the Collegium Germanicum. He then became a deacon, and later was ordained priest. He returned to Trente in 1695, living there until 1740, when he retired to end his days in Padua.

An original composer, somewhat on the fringes of his time, Bonporti was rediscovered only recently, notably as a result of the discovery that four inventions for violin — originally published as part of the complete works of J.S. Bach — were definitively attributable to him. Since then, eminent musicologists have begun to take an interest in the personality of the composer and in his works.