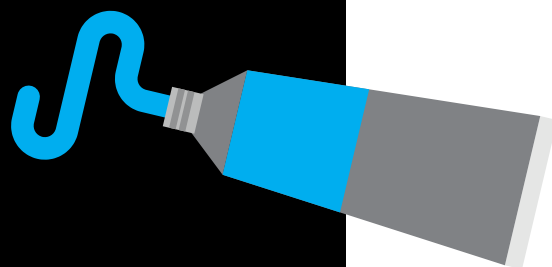

Quadri

Pictures at an Exhibition
multimedia project
webpiano.it

Webpiano multimedia

Quadri project

Pictures at an exhibition / Quadri di un'esposizione / Tableaux d'une exposition / Cuadros de una exposición

Concept *Maurizio Baglini, Giuseppe Andrea L'Abbate*
Music *Kartinki s vystavki - Modest P. Mussorgsky*
Piano *Maurizio Baglini*
Visual art *Giuseppe Andrea L'Abbate*

Index

Quadri project	3
Frame by frame	5
Geometrie del dialogo	7
Promenade de vie	9
Las obras y los dias.....	11
Performances.....	13
Links	15
Contacts.....	15
Credits	15
Technical notes	17

Frame by frame

This suite is about an exhibition: it recreates the emotions inspired by the canvas, the strolling between one piece and the other, it translates in music the themes of the painted images. Mussorgsky composed Pictures in 1874, after visiting the exhibition dedicated to his late friend Victor Hartmann. The suite, which contained many experimental features, was published posthumously in a revised version by Rimskij-Korsakov. The intriguing theme of this work attracted many artists. Maurice Ravel's version for orchestra is probably one of the most popular arrangements. But Kandinsky's play too is very well-known: he drew set designs and created moving panels, designed especially for this work. And there is also a rock rearrangement: you may have listened to Emerson Lake and Palmer's song.

It is not by chance that this very music, linking different spaces and different languages, has given birth to the webpiano project. Given that, it seemed obvious to let this piece explore the digital context. The online version, in time, transformed itself and took the form of a show to be performed on stage. The latest adaptation dates back to 2016, when Maurizio Baglini recorded, for DECCA, the whole suite of Mussorgsky on the piano.

All aboard, ladies and gentlemen! We are not in the 19th century, and a subway ticket is all it takes to embark on our imaginary journey from Paris to Kiev. A journey through life, time, space and different forms of expression. From the childish fears of Gnomus to the ticking count-down in Baba-Yaga, life flows between romances, future seasons, glances to the past, music, colors and binary sequences. Trains and train stations are inhabited by faceless mannequins without personality, gardens are invaded by concrete, recreational areas are rebuilt in videogames; Bydlo, the heavy peasant cart, used for deportation at first, turns into a tragic hulk, a shipwreck of despair and hope; technology conquers the market at Limoges, and on the threshold of the Internet era, everything becomes potential clamour in the general indifference. Here, in Kiev, our journey ends, in front of the Great Gate, a dream never built, a majestic design, glorious enough to be an afterlife threshold, the last metamorphosis, the last illusion of a dragonfly.

Geometrie del dialogo

Questa opera racconta la visita a un'esposizione di quadri, ricreando emozioni, spostamenti e temi figurativi tradotti in musica. Mussorgsky compose i "quadri" dopo aver visitato, nel 1874, la mostra dedicata al defunto amico Victor Hartmann. L'opera che presentava caratteri fortemente sperimentali fu pubblicata postuma in una versione corretta da Rimskij-Korsakov. Il soggetto, comunque intrigante suscitò, in seguito, l'interesse di molti artisti. Ravel ne fece una celebre versione per orchestra. Kandinsky ne fece uno spettacolo teatrale disegnando scenografie e pannelli mobili. Emerson, Lake and Palmer ne fecero addirittura una versione rock.

Forse non è un caso che questa musica che mette in relazione spazi e linguaggi differenti abbia dato origine al progetto webpiano. Sembrava naturale voler provare nuove esplorazioni in contesto digitale. Nacque così una versione per il web che nel tempo si è trasformata assumendo una forma adatta al palcoscenico. L'ultima elaborazione risale al 2016, in occasione dell'incisione dell'opera integrale per pianoforte di Mussorgsky, interpretata da Maurizio Baglini per DECCA.

Signori in carrozza!! Non siamo nell'ottocento e basterà un biglietto della metropolitana per il nostro illusorio viaggio da Parigi a Kiev. Un viaggio di vita, nel tempo, nello spazio e nelle forme di espressione. Dalle paure dell'infanzia di "gnomus", al count-down di "baba-yaga", la vita scorre fra amori, stagioni del domani, sguardi al passato, musiche, colori e sequenze binarie. Le stazioni e i treni sono frequentati da manichini senza volto e senza personalità, i giardini sono conquistati dal cemento mentre lo spazio ludico si ricrea nei videogame, "Bydlo", il pesante carro contadino, dapprima si offre alla deportazione quindi muta in tragico relitto del mare, naufragio di disperazione e speranza, la tecnologia conquista il mercato di Limoges e, alla soglia dell'internet delle cose, tutto diventa potenzialmente clamore nell'indifferenza generale. Termina qui il nostro viaggio, a Kiev, al cospetto della "grande porta", edificio mai realizzato, maestà delle origini, soglia del trapasso, ultima metamorfosi, ultima illusione di libellula.

Promenade de vie

Cette œuvre parle d'une visite à une exposition de peintures, qui recrée des émotions, des déplacements et des thèmes figuratifs traduits en musique. Mussorgsky a composé les Tableaux en 1874, après avoir visité l'exposition dédiée à son ami défunt Victor Hartmann. L'œuvre, qui présentait des traits fortement expérimentaux, a été publiée posthume dans une version reprise par Rumskyj-Korsakov.

Le sujet, bien intrigant, a suscité l'intérêt de plusieurs artistes. Ravel en a arrangé une version pour orchestre, probablement la plus connue; Kandinsky a imaginé une scénographie réalisée avec des décors et des panneaux mobiles lorsque Emerson, Lake et Palmer ont réalisé rien de moins qu'une version rock.

Ce n'est peut-être pas un hasard si cette musique, qui relie des espaces et des langages différents, ait donné lieu au projet webpiano. Cela semblait naturel d'explorer l'environnement numérique; ainsi était née une version pour le web qui, au fil du temps, a pris une forme de plus en plus apte à la scène. La dernière adaptation date de 2016, à l'occasion de l'enregistrement de l'intégralité de l'œuvre pour piano de Mussorgsky, réalisé par Maurizio Baglini, paru chez DECCA.

Messieurs les voyageurs en voiture, s'il vous plaît! On n'est pas dans les années 1800 et il ne nous suffit que d'un ticket de métro pour notre voyage imaginaire de Paris à Kiev. Un chemin de vie, un voyage dans le temps, dans l'espace et dans les formes d'expression. Des peurs de l'enfance de Gnomus, au compte à rebours de Baba Yaga, la vie s'écoule entre les amours, les saisons du lendemain, les regards dans le passé, les musiques, les couleurs et les suites binaires. Les stations et les trains pullulent des mannequins sans visage ni personnalité, les jardins ont été remplacés par le béton, lorsque l'espace ludique a été reconstitué dans les jeux vidéos. Bydlo, le lourd chariot de ferme au début s'offre à la deportation pour ensuite metamorphoser en tragique épave de bateau, naufrage de désespoir et d'espérance. La technologie conquiert le marché de Limoges, et au seuil de l'Internet de choses, tout devient un vacarme potentiel dans l'indifférence générale. Ainsi s'achève notre voyage, à Kiev, en présence de la "grande porte", bâtiment jamais réalisé, majesté des origines, seuil du trépas, dernière metamorphose, dernière illusion de libellule.

Las obras y los dias

Esta obra cuenta la visita a una exposición de cuadros, recreando emociones, desplazamientos y temas figurativos traducidos en música. Mussorgsky compuso los “cuadros” después visitar, en 1874, una exposición de cuadros dedicada a su amigo difunto Victor Hartmann. La obra que presentaba características fuertemente experimentales ha sido publicada póstuma a través de una versión corregida por Rimskij-Korsakov. El sujeto, no obstante intrigante, provocó más tarde el interés de muchos artistas: Ravel hizo una famosa versión para orquesta; Kandinsky hizo un espectáculo teatral dibujando escenografías y paneles autopropulsados; Emerson, Lake y Palmer hicieron también una versión rock.

Probablemente no es una casualidad que esta música, que pone en relación espacios y lenguajes diferentes, ha dado origen al proyecto de webpiano. Parecía natural inventar nuevas exploraciones en un entorno digital. Así ha nacido una versión por Internet que en el tiempo se ha convertido en una forma apropiada al escenario. La última elaboración se remonta a 2016, con ocasión de la incisión de la obra completa para piano de Mussorsky, interpretada por Maurizio Baglini por DECCA.

¡Preparado, allá vamos, en carroza! No somos en el 1800 y será suficiente un pase de subterráneo para nuestro ilusorio viaje desde París a Kiev. Un viaje de vida, en el tiempo, en el espacio y en las formas de expresión. Desde los miedos de la infancia de “gnomus”, hasta al conteo de “baba-yaga”, la vida pasa entre amores, estaciones de mañana, vistazos al pasado, música, colores y secuencias binarias. Las estaciones y los trenes son frecuentados de maniqués sin cara y sin personalidad, los jardines son de cemento mientras el espacio lúdico es reconstruido en los videojuego, “Bydlo”, el pesado carro campesino, en un primer momento se ofrece a la deportación, y después se convierte en una trágica reliquia del mar, naufragio de desesperación y esperanza; la tecnología se hace con el mercado de Limoges y al umbral de Internet de las cosas, todo se convierte potencialmente en clamor, en la indiferencia general. Termina aquí nuestro viaje, a Kiev, ante “la gran puerta”, edificio nunca realizado, majestad del origen, umbral de la muerte, última metamorfosis, última ilusión de libélula.

Performances

- Conservatorio A.Boito, Parma 2017
- Lake Como Festival, Cantù, 2015
- Teatro Verdi, Pordenone 2014
- Fazioli, Milano 2011
- Palazzo Reale, Pisa 2011
- Amiata Piano Festival 2008 *
- Sala Absidale, Bologna 2008 - Italian debut

* (no projection but scene elements and postcards from the project)

Links

www.webpiano.it
Quadri on vimeo
Quadri trailer 2013 on youtube
Photo albums
Webpiano video playlists

Contacts

Maurizio Baglini

Pianist and art director

www.mauriziobaglini.com
mauriziobaglini@gmail.com

Giuseppe Andrea L'Abbate

Visual art and multimedia

www.pallus.it
labbate@ftgm.it

Credits

Valentina Braccini (English)

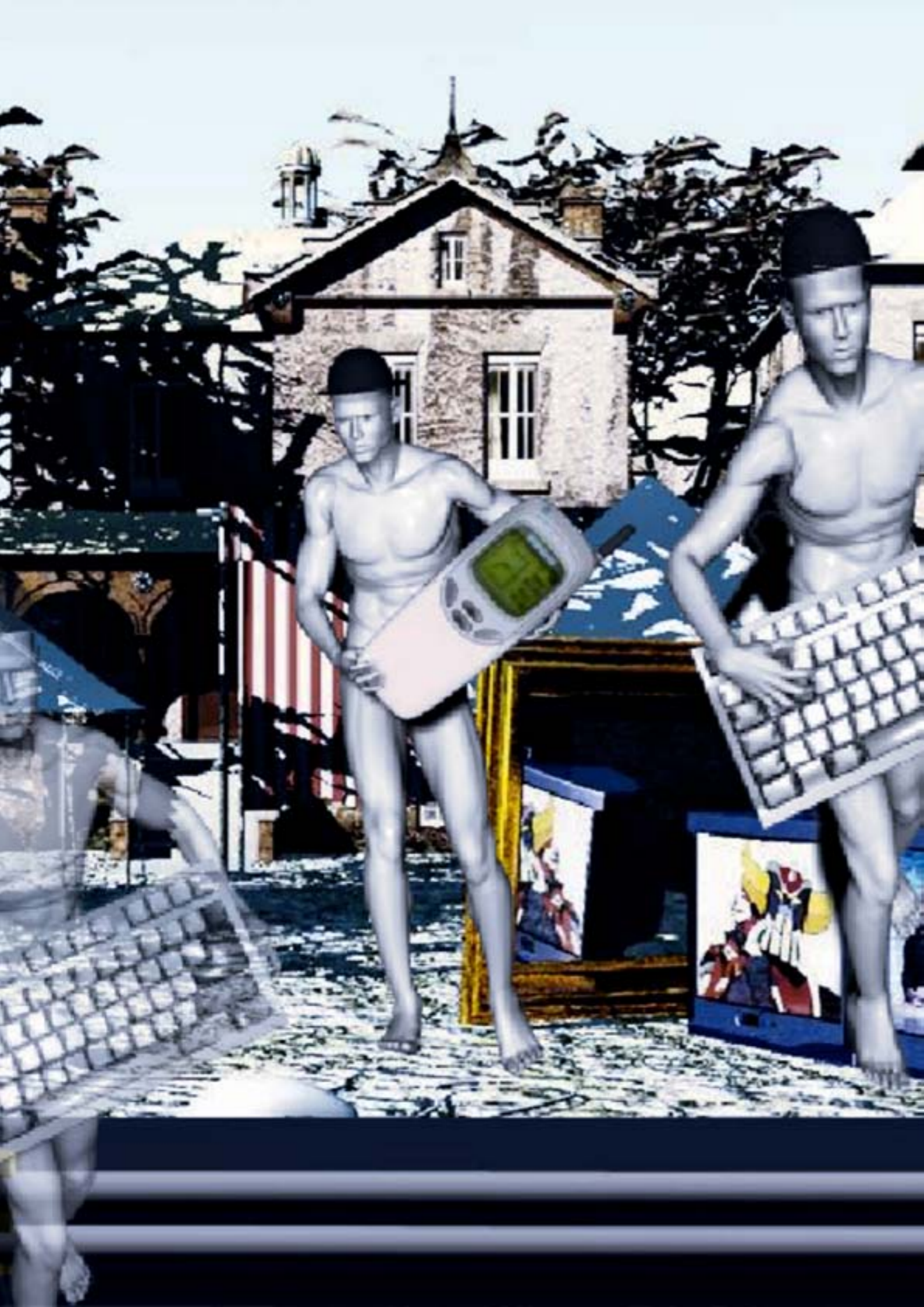
valentinabraccini@hotmail.com

Ilaria Mariotti (Español)

ilaria.mariotti@libero.it

Michela Sgammini (Français)

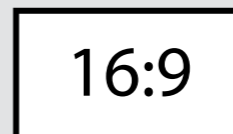
michela.sgammini@gmail.com

Technical notes

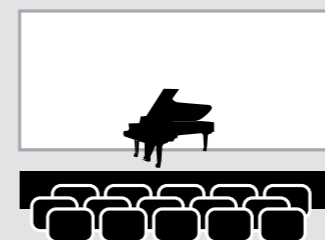
32 minutes

16:9, screen height ≥ 2 m
(adaptable to 4:3)

PC connection by VGA
or HDMI

Stage arrangements:

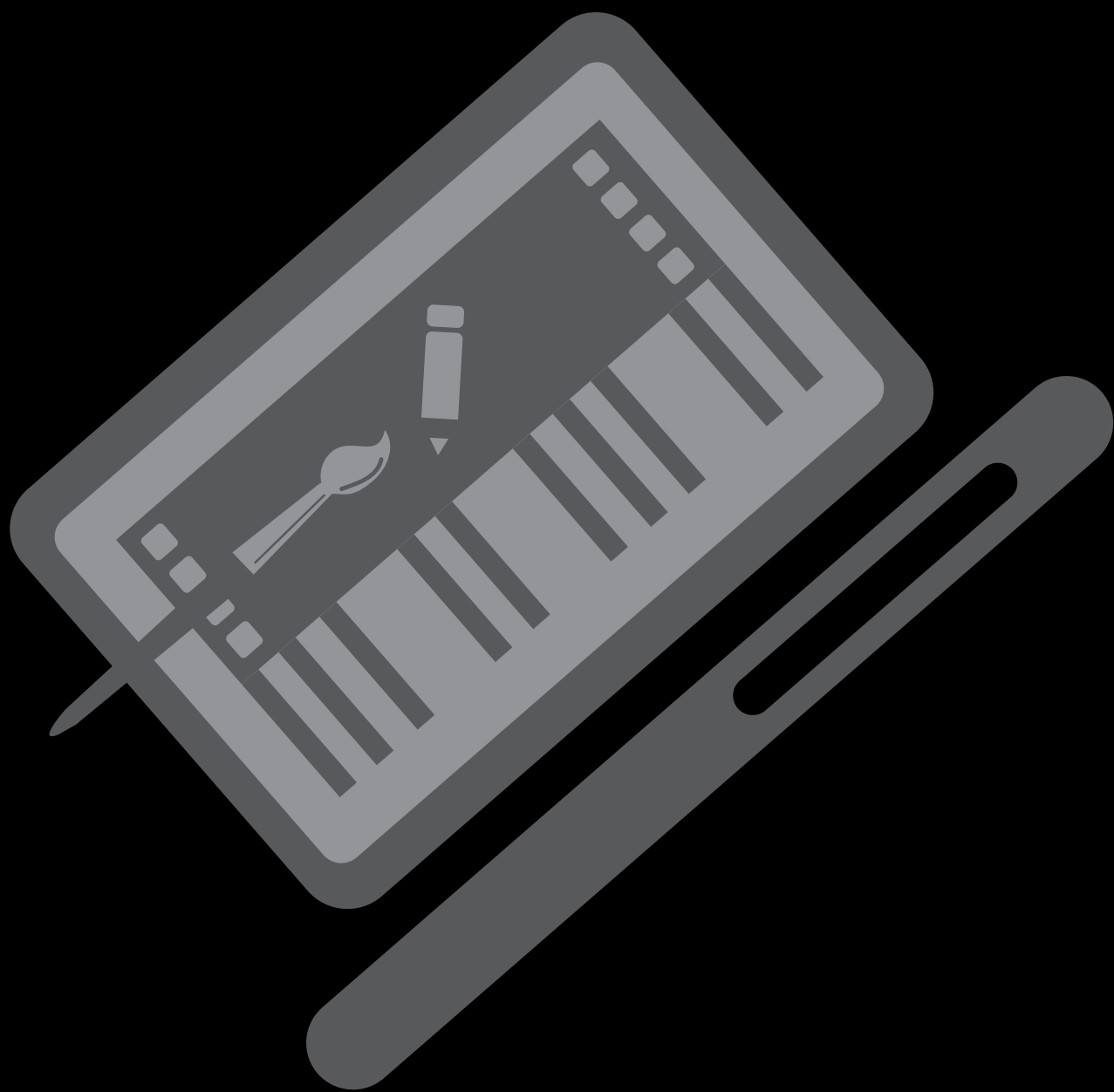
- XXL screen

- Top - centered screen

- Right screen

www.webpiano.it