

Amilcare Ponchielli 1834-1886

Complete Organ Music

1. Pastorale No.1 in F – Andante*	2'54	11. Pastorale No.11 in G – Moderato assai*	3'49	17. Sinfonia “metà per organo e metà per pianoforte” (half for organ, half for pianoforte)	5'41	28. Versetto	1'03
2. Pastorale No.2 in G – Allegretto*	3'45	12. Pastorale No.12 in D – Allegretto*	3'40	18. L'annunzio ai pastori	4'28	29. Andante-Allegretto non tanto	3'38
3. Pastorale No.3 in C – Allegretto*	3'14	13. Pastorale No.13 in F – Allegro*	4'05	Pastorale caratteristica per sinfonia/ Characteristic pastoral for symphony		30. Andante grave	2'41
4. Pastorale No.4 in A minor – Allegro*	3'38	14. Pastorale No.14 in C – Andante variato*	2'42	19. Ripieno	2'54	31. Allegro-Allegretto	3'36
5. Pastorale No.5 in G – Andante*	2'39	15. Pastorale in D-G (without number) –Andantino*	3'29	20. Assai Moderato	3'34	32. Andante mosso	1'47
6. Pastorale No.6 in A – Allegro moderato*	1'56	16. Marcia funebre. Elegia in memoria del padre*	5'46	21. Moderato	2'21	33. Allegro	1'22
7. Pastorale No.7 in F – Allegretto*	3'01			22. Per Ripieno o per Elevazione	2'35	34. Facile marcia	2'02
8. Pastorale No.8 in C – Moderato*	2'16			23. Larghetto-Allegretto	4'12	35. Preludio dalla Cantata a Donizetti*	2'21
9. Pastorale No.9 in C – Andante mosso*	2'43			24. Adagio	2'42	36. Variazioni per cembalo*	8'14
10. Pastorale No.10 in D – Andante*	2'14			25. Allegretto campestre	2'52	37. Danza delle ore (da “La Gioconda”)	8'49
				26. Fuga	2'26	Adattamento per organo di/ Adapted for organ by Marco Ruggeri	
				27. Andante-Allegretto	4'38		

* World premiere recording

Marco Ruggeri organs

Tracks 1-16: Ca 'de' Stefani, church of S. Bartolomeo, Vescovato, Italy. Built by “Angelo Bossi and Nipoti” of Bergamo, inaugurated by Amilcare Ponchielli, restored by Daniele Giani of Corte de 'Frati

Tracks 17-37: Parish Church of S. Dalmazio, Paderno Ponchielli. Built by Pacifico Inzoli di Crema in 1873, inaugurated by Amilcare Ponchielli and Vincenzo Petrali, restored by Inzoli-Bonizzi of Ombriano

Amilcare Ponchielli was born in Paderno (now Paderno Ponchielli) near Cremona in 1834 and died in Milan in 1886. His fame is largely due to his operas, to the extent that within the overall framework of 19th century Italian opera he is generally considered second only to Giuseppe Verdi. His outstanding works in this genre were *I Lituani*, which met with great acclaim when it was first performed in 1874, and the famous *Gioconda* of 1876.

Before making a name for himself throughout Italy, Ponchielli had spent two busy decades working in the cities of Cremona and Piacenza. As a child he had received music lessons from his father Giovanni, an organist who played at various churches in the area. Thanks to support from the wealthy Jacini family, he was able to study at the Conservatoire in Milan, where he was awarded a diploma in Composition in 1854. Between finishing his studies and the fame that came in the wake of *I Lituani*, he wrote a number of operas, including *I promessi sposi* of 1856/1872, based on the famous novel by Alessandro Manzoni. They were not particularly successful, however, so to earn a living he worked as an organist at the church of S. Imerio in Cremona (1855-1860) and then as municipal bandleader in Piacenza (1861-64) and in Cremona (1864-74). Thanks to these jobs he was also able to devote time to composing, in time acquiring recognition as one of the foremost composers of band music in the country.

He returned to Cremona in the autumn of 1854, following his diploma in Milan, and was appointed organist in the church of S. Imerio, in the city centre, a stone's throw from the cathedral and the Teatro Concordia (now known as the Teatro Ponchielli), where he also worked accompanying singers at the keyboard. At S. Imerio he played a new organ that had been built in 1854-55 by the famous Bergamo organ builders Angelo Bossi & Nipoti. It was a smallish instrument with a single manual and split stops that meant the organist had to choose between the bass and the high notes of the keyboard. However, it allowed for a rich palette of colours and effects, providing Ponchielli with an opportunity for gaining experience in organ playing and

composition. Indeed, during the 5 years he spent at S. Imerio he wrote a number of pieces for the organ and was also hired to test new organs in the Cremona area. The first of these was at Ca' de' Stefani (Vescovato), 10 km from Cremona, on 29 June 1856. This was a remarkable instrument on various accounts, first and foremost because it was probably here that Ponchielli made his public debut as a concert organist. As with the instrument at S. Imerio, the organ was built by the Bossi firm and certainly resembled its predecessor at S. Imerio. While this latter instrument no longer exists, however, the organ at Ca' de' Stefani has not only survived, but has also been recently restored, which is why it was chosen for this recording. Ponchielli tested a number of other organs, in particular in Cremona (S. Ilario, 1858), Casanova del Morbasco (1859), Piacenza Cathedral (1864), Pugnolo (1868), Paderno, his home town (1873), Milan (St. Mark's, 1876) and in Cremona Cathedral (1879).

Ponchielli's first composition for the organ was probably the *Sinfonia metà per organo e metà per pianoforte* (Symphony half for the organ and half for the piano), the strange title of which means that it could be played both on the organ and on the piano, as was typical for the Italian organ repertoire of the time. A note added to the title declares that it was «improvised on 9 October 1854» at Annicco (Cremona) «in the home of my friend Costantino Biolchi at 9 in the evening». A few months later, in March 1855, Ponchielli took up the post as organist at S. Imerio, composing a number of pieces intended for the liturgy in keeping with period tastes in Italy (tracks 17-37): two *Fugues*, a *Versetto*, the *Pastorale*, the *Ripieno*, a *March* and various non-specific items that could be played during the Offertory or after Communion.

Dedicated to the composer's father Giovanni, the collection *Il Santo Natale. Pastorali per organo d'Amilcare Ponchielli scritte per suo padre Giovanni* (tracks 1-16) comprises 16 hand-written pastorals (plus one that is unnumbered) probably also dating back to the S. Imerio years. Despite the uniformity of the musical genre, there is nothing repetitive about the style of the individual pieces, each one of which has distinctive features as regards tempi, form and thematic material.

Numbers 15 and 16 also feature in the Caifa manuscript (tracks 18 and 20) and the pastoral *L'annunzio ai pastori. Pastorale caratteristica per Sinfonia* (track 18) is also remarkable for the way Ponchielli deliberately avoids the usual pastoral melodies, instead choosing to describe the darkness of Christmas night and the sudden light that accompanied the angel's appearance before the shepherds.

Ponchielli's organ works have only become the focus of attention in relatively recent years. Indeed, the *Thematic Catalogue* edited by Licia Sirch in 1989 comprises only the works from the Caifa manuscript (tracks 18-21). Further compositions came to light between 1995 and 1996. They are part of the Mozzi manuscripts, which now belong to the Museo Ponchielliano in Paderno (tracks 17 and 34), the Sonzogno manuscripts that belong to the Teatro Ponchielli in Cremona (tracks 22-18), the Gov. 292 collection kept in the Biblioteca Statale in Cremona (tracks 29-31) and the private collection belonging to Sergio Noci (tracks 32 and 33), who in 2010 also purchased the handwritten score of the *Pastorali* (tracks 1-16) put up for sale by the Libreria Antiquaria Gallini in Milan.

Another manuscript score that has recently surfaced contains the *Variazioni per cembalo* (track 36), a particularly beautiful virtuosic piece that was written by Ponchielli at the age of ten, according to a hand-written note on the frontispiece. In actual fact the complexity of the composition rather suggests that this claim should be taken with a pinch of salt: perhaps the main melody and part of what follows are what effectively dates back to his childhood.

The Prelude to the *Cantata a Donizetti* (track 35) and the famous *Danza delle ore* (from the opera *Gioconda*, Act III; track 37) are obviously orchestral pieces arranged here for the organ on the basis of the piano score. As for the deeply moving *Elegia* in memory of his father (track 16), it was written for the piano, but it also lends itself very well to transcription for the organ.

© Marco Ruggeri

Translation by Kate Singleton

Further reading

Giuseppe De Napoli, *Amilcare Ponchielli: la vita, le opere, l'epistolario, le onoranze*, Cremona 1936

Amilcare Ponchielli 1834-1886. Saggi e ricerche nel 150° anniversario della nascita, Casalmorano 1984

Amilcare Ponchielli, edited by Giampiero Tintori, Milan 1985

Licia Sirch, *Catalogo tematico delle musiche di Amilcare Ponchielli*, Cremona 1989

Amilcare Ponchielli, *Pezzi per organo*, edited by Marco Ruggeri, Cremona 1999 (a revised, up-dated edition is currently in preparation)

Amilcare Ponchielli nacque a Paderno (ora Paderno Ponchielli, provincia di Cremona) nel 1834 e morì a Milano nel 1886. È noto soprattutto come operista, normalmente considerato il più importante (dopo Giuseppe Verdi) nella seconda metà dell'Ottocento italiano. Il melodramma che gli diede la celebrità fu la *Gioconda*, risalente al 1876, ma già nel 1874 con *I Lituani* aveva riscosso un ottimo successo.

Prima di queste affermazioni nazionali, Ponchielli trascorse un ventennio di grande intensità lavorativa, nelle città di Cremona e Piacenza. Da bambino aveva appreso i primi insegnamenti musicali dal padre Giovanni, organista in varie chiese del territorio cremonese. Grazie all'appoggio della ricca famiglia Jacini, ebbe la possibilità di studiare al Conservatorio di Milano, dove ottenne il diploma in Composizione nel 1854. Da qui al successo dei *Lituani* Ponchielli scrisse alcuni melodrammi (tra cui *I promessi sposi* del 1856/1872, tratto dal celebre romanzo di Alessandro Manzoni) ma senza grandi profitti. Dovette quindi guadagnarsi da vivere prima come organista presso la chiesa di S. Imerio in Cremona (1855-1860), poi come direttore delle bande civiche di Piacenza (1861-64) e Cremona (1864-74). Grazie a questi incarichi egli si dedicò anche alla composizione, tanto che viene considerato in assoluto come uno dei maggiori compositori di musica per banda.

Tornato a Cremona nell'autunno del 1854 dopo il diploma milanese, Ponchielli venne nominato organista nella chiesa di S. Imerio, in centro città, a pochi passi dalla cattedrale e dal Teatro "Concordia" (ora Teatro "Ponchielli"), dove svolse mansioni di maestro collaboratore. A S. Imerio suonava un organo nuovo, edificato nel 1854-55 dalla rinomata ditta bergamasca "Angelo Bossi & Nipoti". Si trattava di un piccolo strumento ad una sola tastiera e registri spezzati (cioè che suonavano nella parte bassa o acuta della tastiera), ma ricco di colori e di effetti, che permise a Ponchielli di far pratica con l'esecuzione e la composizione organistica. Nei 5 anni trascorsi a S. Imerio, infatti, Ponchielli scrisse diversi brani per organo e fu anche chiamato a collaudare organi nuovi del territorio cremonese. Il primo di questi fu a Ca' de' Stefani (Vescovato), a 10 km da Cremona, il 29 giugno 1856. Lo strumento è degno di nota per vari motivi: innanzitutto perché è qui che probabilmente Ponchielli

debuttò pubblicamente come organista concertista; inoltre, perché esso fu costruito sempre dai Bossi, e dunque molto simile a quello di S. Imerio ma, mentre quest'ultimo non è più esistente, quello di Ca' de' Stefani è stato recentemente restaurato e quindi utilizzato per la presente registrazione. Ponchielli tenne in seguito altri collaudi d'organo, in particolare a Cremona (S. Ilario, 1858), Casanova del Morbasco (1859), duomo di Piacenza (1864), Pugnolo (1868), Paderno (paese natale del compositore, 1873), Milano (S. Marco, 1876) e nella cattedrale di Cremona (1879).

La prima composizione organistica di Ponchielli è probabilmente la *Sinfonia metà per organo e metà per pianoforte*, la cui curiosa indicazione originale si riferisce al fatto che poteva essere eseguita sia all'organo che al pianoforte, come d'uso nel repertorio organistico italiano di quel tempo: il titolo annota che essa fu «improvvisata il 9 ottobre 1854» ad Annico (Cr) «in casa dell'amico Costantino Biolchi alle ore 9 di sera». Qualche mese dopo, nel marzo 1855, Ponchielli iniziò il suo servizio come organista a S. Imerio e, in relazione ad esso, compose vari pezzi aventi destinazione liturgica secondo il gusto italiano dell'epoca (CD 2): due fughe, un versetto, la Pastorale, il Ripieno, una Marcia e vari brani liberi, eseguibili ad esempio all'Offertorio o al Postcommunio.

Non siamo a conoscenza della data, ma è probabile che risalga allo stesso periodo di S. Imerio la singolare raccolta manoscritta di 16 Pastorali (più una non numerata), dedicate al padre Giovanni: *Il Santo Natale. Pastorali per organo d'Amilcare Ponchielli scritte per suo padre Giovanni* (CD1). L'uniformità del genere musicale non corrisponde però ad una ripetitività dello stile: ogni brano, infatti, risulta diversamente caratterizzato e impostato, nei tempi, nella forma e nelle idee tematiche. Le pastorali nn. 15 e 16 sono riportate anche nel manoscritto Caifa (CD2, nn. 2 e 4). Un cenno merita la pastorale intitolata *L'annunzio ai pastori. Pastorale caratteristica per Sinfonia* (CD2, n. 2): Ponchielli non riporta le consuete melodie pastorali ma vuole descrivere il buio della notte natalizia, improvvisamente illuminato dall'annuncio degli angeli ai pastori.

La produzione organistica di Ponchielli è nota da pochi anni. Il *Catalogo tematico*

di Licia Sirch (1989) comprende infatti solo i pezzi del manoscritto Caifa (CD2, nn. 2-5). Negli anni 1995-96 vennero alla luce i manoscritti Mozzi (ora al Museo Ponchielliano di Paderno; CD2, nn. 1 e 18), Sonzogno (al Teatro Ponchielli di Cremona; CD2, nn. 6-12), Gov. 292 della Biblioteca Statale di Cremona (CD2, nn. 13-15) e Noci (collezione privata; CD2, nn. 16 e 17); nel 2010, presso la Libreria Antiquaria "Gallini" di Milano, fu messo in vendita il manoscritto delle Pastoralis (CD1), ora in possesso di Sergio Noci.

Altro manoscritto recentemente venuto alla luce è quello che contiene le *Variazioni per cembalo* (CD2, n. 20), brano di notevole bellezza e virtuosismo che, stando ad un'annotazione autografa presente nel frontespizio, venne scritto da Ponchielli all'età di 10 anni. La complessità del pezzo suscita qualche dubbio sulla completa verità di tale affermazione: è probabile che il solo tema e magari qualche pagina successiva risalgano ad un periodo così giovanile.

Il Preludio della *Cantata a Donizetti* (CD2, n. 19) e la celebre *Danza delle ore* (dall'opera *Gioconda*, atto III; CD2, n. 21) sono ovviamente brani orchestrali qui adattati all'organo sulla base della partitura pianistica; la struggente *Elegia* in memoria del padre (CD1, n. 16) è invece un brano per pianoforte che però si presta molto bene per una trascrizione organistica.

© Marco Ruggeri

Organ specifications

Tracks 1-16

Ca' de' Stefani (c. Vescovato, Cremona province), church of S. Bartolomeo.

Organ built by the firm Angelo Bossi e Nipoti of Bergamo, inaugurated by Amilcare Ponchielli on 29 June 1856, restored by Daniele Giani of Corte de' Frati (Cremona) in 2007.

It is positioned in the choir loft *in cornu epistolae*. Keyboard with 58 keys (C1-A5), with bass-soprano division between C3 and C#3; sloping pedalboard with 20 pedals (C1-E2; pedals for Campanelli, Terzamano and Rollante); large side pedals for Banda turca, Combinazione libera alla lombarda and Tiratutti.

Stolist:

Campanelli s.	Principale 8° I b.
Fagotto 8° b.	Principale 8° I s.
Tromba 8° s.	Principale 8° II b.
Clarone 4° b.	Principale 8° II s.
Corno Inglese 16' s.	Ottava 4° b.
Violoncello 4° b.	Ottava 4° s.
Flutta 8° s.	Duodecima di ripieno
Viola 4° b.	Quintadecima
Corni da caccia 16' s.	Decimanona
Flauto in ottava 4° b.	Vigesimaseconda
Flauto in ottava 4° s.	Vigesimasesta and nona
Ottavino militare 2' s.	Trigesimaterza and sesta
Cornetta 3 file s.	Sesquialtera
Voce Umana 8° s.	Timballi a tutti li toni (ped.)
Terza Mano	Contrabassi and Ottave (ped.)
	Distacco delle turcherie

Tracks 17-37

Paderno Ponchielli (Cremona province), parish church of S. Dalmazio.

Organ built by Pacifico Inzoli of Crema in 1873, restored by the firm Inzoli-Bonizzi of Ombriano (Cremona) in 2018-19.

It is positioned in the choir loft above the main entrance in a wooden case dating back to the early 17th century. Keyboard with 58 keys (C1-A5) with basso-soprano division between B2 and C3; sloping pedalboard with 20 pedals (C1-E2; pedals for Campanelli, Terzamano and Timballone); large side pedals for Banda Turca, Combinazione libera alla lombarda and Tiratutti.

Stoplist:

Campanelli s.	Terzamano
Corni di tuba dolce 16' s.	Voce Umana 8' s.
Flauto traversiere 8' s.	Principale 16' b.
Viola 4' b.	Principale 16' s.
Tromba 8' s.	Principale 8' b.
Fagotto 8' b.	Principale 8' s.
Clarinetto 16' s.	Ottava 4' b.
Clarone 4' b.	Ottava 4' s.
Violoncello 16' s.	Duodecima s.
Violino dolce 8' s.	Duodecima b.
Dulciana 4' b.	Quintadecima
Flauto in selva 8' s.	Decimanona
Ottavino 2' s.	Tre di ripieno
Cornetta a 3 file s.	Quattro di ripieno
Bombarde 12' al ped.	Contrabassi and rinforzi (ped.)
Timpani in tutti i toni (ped.)	Tremolo

Marco Ruggeri was born in Cremona in 1969. He studied at the Conservatoires of Piacenza and Brescia, graduating with diplomas in organ, harpsichord and choral conducting, before completing his studies with Andrea Marcon at the Schola Cantorum in Basle.

A former prize winner at the international organ competition in Bruges (1996), Ruggeri also won first prize at the Sant’Elpidio a Mare organ competition (1998) and the National Harpsichord Competition of Bologna (1997). He also obtained a degree in musicology from the University of Pavia. His scholarly publications include editions of Ponchielli’s organ music, the *Catalogo del fondo musicale* by Padre Davide da Bergamo, and a *Manual of practical harmony and basso continuo* published by Ricordi.

Ruggeri’s recordings comprise organ music by Padre Davide da Bergamo, Ponchielli – described by the Italian music magazine “Musica” as ‘exceptional music’ – Scarlatti, Mozart, Morandi, Fumagali, Petrali and Bossi. He currently teaches “Organ and Liturgical Music” at the Novara Conservatoire, and in his home city of Cremona is assistant organist at the cathedral and titular organist of the 1877 Lingiardi organ of San Pietro al Po. He is a consultant for the restoration of organs.

Ringraziamenti

Thanks to:

*Mons. Attilio Arcagni, don Claudio Rasoli, Daniele Giani,
Claudio Bonizzi & Sergio Noci*