

Musik ohne Etikette

Une musique sans étiquette
Musica senza etichette

LARA BERGLIAFFA

Marco Santilli komponiert und improvisiert, dabei kreiert er einen Stil, der sich jeder Klassifizierung entzieht.

Marco Santilli compose et improvise, créant un style qui échappe à toute classification.

Marco Santilli compone e improvvisa creando uno stile che sfugge alle classificazioni.

Photo: Susanne Blatter

§ Nicht jeder, der an einer Musikhochschule ein Diplom als Berufsmusiker erworben hat, beschäftigt sich mit klassischer Musik. Das weiss der Klarinetttist Marco Santilli bestens: Er widmet sich der Improvisation und Komposition, wobei er unterschiedliche Einflüsse vermischt und damit einen Stil schafft, der sich jeder Einordnung entzieht.

Marco Santilli wird 1968 geboren, wächst in Giornico (TI) auf und fühlt sich schon immer von der Musik angezogen. Als Kind lässt er sich beim Singen von Volksliedern durch seinen Grossvater aufnehmen (diese Aufnahmen bewahrt er noch heute sorgsam auf). In der Schule spielt er mit Begeisterung Blockflöte. Er wird Schüler der von seinem Onkel geleiteten Filarmonica aus Bodio, und wählt als Instrument die Klarinette. Als Jugendlicher hört er Swing-Aufnahmen von Benny Goodman sowie Jack Brymers Interpretation von Mozarts Klarinettenkonzert, und so entschliesst er sich für eine Berufsausbildung mit diesem Instrument.

§ Etre diplômé d'un conservatoire et musicien professionnel n'a pas toujours pour corollaire une implication active dans la musique classique. Le clarinetttiste Marco Santilli le sait mieux que quiconque, lui qui se consacre à l'improvisation et à la composition, mêlant diverses influences pour créer un style qui n'entre dans aucune case.

Né en 1968, Marco Santilli grandit à Giornico (TI). Depuis toujours, il est attiré par la musique. Dès son enfance, son grand-père l'enregistre lorsqu'il chante des refrains folkloriques (aujourd'hui encore il conserve jalousement ces supports sonores), tandis qu'en classe, il aime jouer de la flûte à bec. Elève de l'école de musique de la Filarmonica Bodiese, dirigée par son oncle, il choisit la clarinette. Adolescent, il découvre le swing de Benny Goodman et le Concerto pour clarinette de Mozart de Jack Brymer et décide alors de s'engager dans une filière d'études professionnelles avec cet instrument.

§ Non sempre aver conseguito dei diplomi in conservatorio ed essere un musicista professionista significa occuparsi di musica classica. Lo sa bene il clarinetttista Marco Santilli, che si dedica a improvvisazione e composizione miscelando varie influenze per creare uno stile che sfugge alle classificazioni.

Marco Santilli, nato nel 1968 e cresciuto a Giornico (TI), è sempre stato attratto dalla musica. Da bambino si fa registrare da suo nonno mentre canta canzoni popolari (e conserva ancora oggi queste incisioni gelosamente) e a scuola suona con piacere il flauto dolce. Diviene allievo della Filarmonica Bodiese, diretta da suo zio, e sceglie il clarinetto. Da adolescente nei suoi ascolti incontra lo swing di Benny Goodman e il Concerto per clarinetto di Mozart interpretato da Jack Brymer e decide di dedicarsi allo strumento professionalmente.

Marco Santilli leitet das Swiss Clarinet Orchestra seit 2019.

Marco Santilli est à la tête du Swiss Clarinet Orchestra depuis 2019.

Dal 2019 Marco Santilli è il direttore della Swiss Clarinet Orchestra.

Klassisches Studium...

Marco Santilli wird am Zürcher Konservatorium zugelassen und verreist für seine Studien dorthin. «Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, Berufsmusiker zu sein. Ich kam aus der Blasmusikwelt und hatte im Sinn, immer nur einen Schritt nach dem anderen zu machen.» Während er sein klassisches Studium durchzieht, hört er weiterhin alles: Klassik, Jazz, Rock, Weltmusik; er spielt und singt in diversen Jazz-Gruppen mit. Von Zürich führt ihn sein Studium nach Lausanne, wo er sich nach und nach immer mehr der Improvisation widmet und einer Art «instinktiver» Komposition: Er reagiert auf diese Weise auf die akademischen Studien, die zwar fundamental sind, jedoch der Kreativität wenig Raum lassen.

... aber eine Karriere ohne klare Definition

Im Jahr 2005 nimmt er im Duo mit dem Saxofonisten Giordano Muto die CD «Belli in zona» auf. In dieser klischeefreien Hommage ans Tessin vereinen sich Klassik, Jazz, Folklore und Free. Es folgen diverse Projekte, die sich keinem Genre zuordnen lassen; zuletzt «Sujazzstiva», inspiriert von Märchen und Legenden aus der italienischen Schweiz, in dem ein Nonett – zusammengesetzt aus einem klassischen Bläserquintett sowie einem Jazzquartett – die Werke von Marco Santilli aufführt. Es wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

«Clarinetto d'improvviso» heisst das Projekt, bei deren Konzerten er als Solist auftritt und seine eigenen Kompositionen und Improvisationen aufführt. In «Clarinet electro» setzt er sich zusammen mit Simone Menozzi mit der elektronischen Musik auseinander. Kürzlich hat er damit begonnen, Stummfilme zu begleiten.

Des études classiques...

Admis au conservatoire de Zurich, Marco Santilli s'y rend pour se lancer dans ses études. «Je n'avais aucune idée de ce que signifiait être musicien professionnel. Je viens du monde des fanfares et je ne pensais franchir qu'une étape à la fois.» Tout en poursuivant son cursus classique, il continue d'écouter de tout: classique, jazz, rock ou musiques du monde. En parallèle, il joue et chante dans divers groupes de jazz. Après Zurich, ses études le mènent à Lausanne, où il se consacre peu à peu à l'improvisation et à une forme de composition «instinctive», réagissant ainsi à la filière académique qui, bien que fondamentale, n'offre aucune latitude créative.

...mais une carrière indéfinie

En 2005, il enregistre le CD «Belli in zona», en duo avec le saxophoniste Giordano Muto, un hommage au Tessin sans clichés où se côtoient classique, jazz, folklore et free. S'ensuivent divers projets sans véritable identité de genre, le dernier en date, «Sujazzstiva», s'inspirant des contes et légendes de la Suisse italienne, dans lequel un nonet composé d'un quintette à vent classique et d'un quatuor de jazz interprète les œuvres de Marco Santilli. Il sortira cette année.

«Clarinetto d'improvviso», tel est le nom du projet dans le cadre duquel il interprète en concert – en solo – ses propres compositions et improvisations, puis, avec «Clarinet electro», il se frotte à la musique électronique avec Simone Menozzi. Depuis peu, il accompagne également des films muets.

Studi classici...

Amnesso al Conservatorio di Zurigo, Marco Santilli parte per svolgere i suoi studi. «Non avevo nessuna idea di cosa significasse essere un musicista professionista. Venivo dalla banda e pensavo solo a fare un passo alla volta.» Mentre porta avanti questo percorso classico continua ad ascoltare di tutto: classica, jazz, rock, worldmusic; suona e canta in vari gruppi jazz. Dopo Zurigo i suoi studi lo portano a Losanna, e man mano si dedica sempre di più all'improvvisazione e a una composizione «istintiva»: una reazione agli studi accademici che, benché fondamentali, non lasciano spazio alla creatività.

...ma carriera senza definizioni

Nel 2005 registra il CD «Belli in zona», in duo con il sassofonista Giordano Muto. In questo omaggio al Ticino senza cliché si mescolano classica, jazz, folklore e free. Sono seguiti diversi progetti che non si lasciano etichettare dai generi; l'ultimo in ordine di tempo è «Sujazzstiva», ispirato a fiabe e leggende della Svizzera italiana, nel quale a eseguire brani di Marco Santilli c'è un nonetto formato da un quintetto di fiati classico e da un quartetto jazz. Verrà pubblicato quest'anno.

Con il progetto «Clarinetto d'improvviso» dà concerti in solitaria con proprie composizioni e improvvisazioni, mentre in «Clarinet electro» si confronta con la musica elettronica insieme a Simone Menozzi. Ultimamente ha anche iniziato ad accompagnare film muti.

Das Swiss Clarinet Orchestra

Seit 2019 leitet Marco Santilli das Swiss Clarinet Orchestra, eine Formation der Swiss Clarinet Society, die sich aus Berufsklarinettenistinnen und -klarinettenisten sowie aus Amateurmusikern jeden Alters und aus allen Schweizer Sprachregionen zusammensetzt. Im Orchester kommen alle Klarinettentypen vor. «Für diese Formation erdenke und schreibe ich eigens Übungen und Arrangements. Wenn es die Pandemie zulässt, werden wir in Basel zum zwanzigsten Geburtstag der Swiss Clarinet Society auftreten, den wir vom 30. September bis 2. Oktober 2022 feiern werden. Ich biete auch Seminare für Klarinettenchöre an und leite Registerproben für jene Musikvereine, die das wünschen.»

Vielseitiger Musiker

Marco Santilli ist Mitglied der Reihe «Geschichten erzählen mit Musik» des Opernhauses Zürich und arrangiert die wichtigsten Opernarien für Kammerensembles, in denen er selbst mitspielt. Er ist Botschafter der Firma Selmer und Mitglied der Werk- und Verteilungskommission der SUISA, die Änderungen der Tarife für Urheberrechte diskutiert und festlegt.

Als das Coronavirus die Welt in Beschlag nahm, kamen auch Marco Santillis Aktivitäten zum Erliegen. In dieser Zeit hat er «Quattro e quattr'otto» zusammengestellt und veröffentlicht; eine Sammlung von Stücken für Klarinette oder Bassklarinette solo, die er in den letzten zehn Jahren komponiert und mit verschiedenen Formationen aufgenommen hat.

Aus seiner Feder stammt auch «Songbook Volume 1»: Eine Sammlung von 22 Jazzstücken mit Melodien und Bezifferungen für die Akkorde – in der Art des bei Jazzern bestbekanntesten «Real Book» – die der Improvisation viel Raum lässt.

Weiterführende Informationen:

www.marcosantilli.com

Le Swiss Clarinet Orchestra

Depuis 2019, Marco Santilli dirige le Swiss Clarinet Orchestra, formation de la Swiss Clarinet Society composée de clarinettes amateurs et professionnels de tous âges et de toutes les régions linguistiques. Tous les types de clarinettes y sont représentés. «Je conçois et écris des exercices et des arrangements spécifiquement pour cet ensemble. Si la pandémie le permet, nous jouerons à Bâle à l'occasion du 20e anniversaire de la Swiss Clarinet Society, que nous célébrerons du 30 septembre au 2 octobre 2022. Je dirige également des séminaires d'orchestres de clarinettes et des répétitions partielles pour les fanfares qui le souhaitent.»

Musicien polyvalent

Marco Santilli participe au cycle «Geschichten erzählen mit Musik» («Histoires contées en musique») de l'Opéra de Zurich; il arrange les airs d'opéra les plus représentatifs pour des ensembles de chambre, au sein desquels il joue ensuite. Ambassadeur de Selmer, il est membre de la Commission de Répartition et des Œuvres de SUISA, qui discute et vote les modifications des tarifs pour les droits d'auteur.

Les activités de Marco Santilli se sont évidemment elles aussi arrêtées lorsque le coronavirus a frappé le monde. Cette période lui a toutefois laissé le temps de compiler et de publier «Quattro e quattr'otto», un recueil de pièces pour clarinette ou clarinette basse solo, composées au cours des dix dernières années et enregistrées avec différentes formations. Il est également l'auteur de «Songbook Volume 1», ouvrage réunissant 22 pièces de jazz – mélodies et chiffres d'accords –, dans la droite ligne du «Real Book» bien connu des musiciens de jazz, et qui laisse une grande part à l'improvisation.

Pour en savoir davantage:

www.marcosantilli.com

La Swiss Clarinet Orchestra

Dal 2019 Marco Santilli è il direttore della Swiss Clarinet Orchestra, la formazione della Swiss Clarinet Society composta da clarinetisti dilettanti e professionisti di ogni età e provenienti da tutte le regioni linguistiche. Nell'orchestra sono rappresentati tutti i tipi di clarinetto. «Per questa formazione ideo e scrivo appositamente esercizi e arrangiamenti. Se la pandemia lo permetterà, suoneremo a Basilea in occasione del 20° anniversario della Swiss Clarinet Society, che celebreremo dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Tengo anche seminari di orchestra di clarinetti e dirigo prove di sezione per le bande che lo desiderano.»

Musicista a tutto tondo

Marco è coinvolto nel ciclo «Geschichten erzählen mit Musik» («Raccontare storie con la musica») dell'Opéra di Zurigo; arrangia le arie d'opera più rappresentative per delle formazioni da camera, nelle quali poi suona. È ambasciatore della Selmer e fa parte della Commissione Ripartizione e opere della SUISA, che discute e vota sui cambiamenti delle tariffe per i diritti d'autore.

Ovviamente anche l'attività di esecutore di Marco Santilli ha subito un arresto quando il coronavirus ha colpito il mondo. Ha però così avuto il tempo di compilare e pubblicare «Quattro e quattr'otto», una raccolta di brani per clarinetto o clarinetto basso solo, composti negli ultimi dieci anni e registrati con formazioni differenti. Della sua penna si può trovare anche «Songbook Volume 1», una raccolta di 22 brani jazz riportati con melodie e sigle per gli accordi – alla maniera del «Real Book» ben noto ai jazzisti – così da lasciare spazio all'improvvisazione.

Per maggiori informazioni:

www.marcosantilli.com

Während des Festivals «Stubete am See» im August 2018 in der Zürcher Tonhalle Maag.

A la Tonhalle Maag de Zurich en août 2018, lors du festival Stubete am See.

Alla Tonhalle Maag di Zurigo nell'agosto 2018, in occasione del festival Stubete am See.

Photo: Stubete am See 2018