

Luciano Berio, intervistato a RAI3 ("Scatola sonora", 25 marzo 1993), rispondeva a Sandro Cappelletto, che gli chiedeva se, dieci anni dopo la sua scomparsa, Cathy Berberian avesse eredi: "...in Italia c'è una cantante totalmente diversa da Cathy, eppure di grande genio e intelligenza: è Luisa Castellani". Il settimanale "Specchio" de "La Stampa" di Torino l'ha posta tra le prime 7 cantanti del mondo negli anni 90 e ha avuto recensioni sulla sua attività in 18 lingue diverse.

- Formazione

Nata a Milano, inizia a 4 anni lo studio della danza classica. Si diploma in canto nel 1982 e studia lingue e letterature francese e tedesca all'università di Torino. Ha studiato tecnica e repertorio tradizionale con Gina Cigna e affinato gli strumenti tecnici e interpretativi indispensabili per affrontare il repertorio contemporaneo con Dorothy Dorow. Ha poi approfondito il repertorio liederistico con Elisabeth Schwarzkopf e Anton Dermota e quello barocco con Paul Esswood. Ha ricevuto, nel 1991 il premio Gino Tani per la lirica.

- Compositori, direttori e repertorio

Molti compositori hanno scritto per la sua voce e in particolare Luciano Berio l'ha scelta per interpretare la nuova edizione del suo "Calmo", che Luisa Castellani ha portato nei principali teatri e festivals del mondo insieme a "Sequenza III" e "Folksongs" e per lei ha creato il ruolo di Ada nell'opera "Outis", andata in scena alla Scala nel 1996.

Ha eseguito e registrato con successo numerose opere, tra cui molte "prime assolute" di Ambrosini, Aperghis, Arcà, Baratello, Benjamin, Berio, Bortolotti, Bosco, Bussotti, Cage, Cardì, Castagnoli, Castiglioni, De Pablo, Di Bari, Donatoni, Ferneyhough, Francesconi, Gentilucci, Gervasoni, Gorli, Jeney, Holliger, Huber, Kurtag, Ligeti, Lombardi, Manzoni, Nieder, Pagliarani, Panni, Pennisi, Sbordonì, Scelsi, Sciarrino, Solbiati approfondendole con gli stessi autori. Giorgio Gaslini ha scritto per la sua voce e le ha dedicato il "Liederbook", ispirato al linguaggio del jazz.

Ha inoltre interpretato le opere dei più importanti compositori del 900 storico, da Debussy e Ravel a Bartok e Schoenberg, da Dallapiccola e Hindemith a Strawinsky e Webern, sotto la direzione di maestri come Berio, Bernasconi, Boulez, Eotvos, Ferro, Gelmetti, Robertson, Rodan, Rophé, Sinopoli, Tamayo, Tate, Thielemann, Zedda.

- Partners

Collabora con l' "Ensemble Intercontemporain" di Parigi, col quale ha presentato, tra l'altro, la "prima" francese del "Lohengrin" di Sciarrino ed eseguito il "Marteau sans maitre" di Boulez, con l' "Ensemble Modern" di Francoforte e l' "Ensemble Recherche" di Friburgo, con l' "ASKO Ensemble" di Amsterdam, con il "Klangforum" di Vienna, con "Contrechamps" di Ginevra, con " '900 e oltre" e il "Divertimento Ensemble" di Milano, il quartetto di Torino, il quintetto Bibiena, il "Quartetto Arditti" e con solisti come Antonio Ballista, Bruno Canino, Roberto Cominati, Massimiliano Damerini, Andras Keller, Zoltan Kocsis, Andrea Lucchesini e Jeffrey Swann.

- Concerti

Ha cantato come solista con la "London Sinfonietta" e la "BBC", con le orchestre della Scala di Milano, del Regio di Torino, della Fenice di Venezia, di Radio France, dello Stato di Israele, dell'Accademia Nazionale di S.Cecilia e della RAI e, tra le altre, con l'OSER e l'ORT.

E' stata ospite del "Barbican Theatre", della "Queen Elisabeth Hall", della Purcell Room" e della "Royal Festival Hall" di Londra, dell' "Opéra Bastille" di Parigi e del "Teatro alla Scala", della "Tokyo Opera City" della "Philharmonie" di Berlino, Colonia e Rotterdam, della "Staatsoper Unter den Linden", del "Concertgebouw" di Amsterdam e dei principali teatri e sale da concerto italiane, tra cui la sala "Verdi" di Milano, l'Auditorium RAI e il "Teatro Regio" di Torino, il "Parco della Musica" di Roma, il Teatro "Rossini" di Pesaro, Il "Teatro Regio" di Parma, il teatro "Piccinni" di Bari, il Teatro "Verdi" di Trieste, il teatro "Carlo Felice" di Genova

Ha effettuato tournée a New York, Boston, Pittsburgh, Budapest, Praga, Helsinki e a Mosca, a Bogotà, a S.Paolo, a Tokio, Osaka, Kyoto, Yokohama e Pechino, Tashkent, Samarcanda, Tel Aviv, Gerusalemme, Atene, Tbilisi, Ankara e Istanbul

Ha inaugurato "Wien Modern" nel 1990 ed è stata invitata dalle "Biennali" di Helsinki, Berlino, Venezia, da "Settembre Musica" di Torino e, tra gli altri, dall' "Holland Festival", dal "Festival d'Automne" e "Agorà" di Parigi e dall' "Ars Musica Festival" di Bruxelles, dal "Festival Cervantino" in Messico, dal "Warsaw Autumn" e dal "Festival Archipel" di Ginevra e nel 2009 ha partecipato al Festival di "Campos do Jordão" in Brasile.

E stata invitata nel 2001 da M.Pollini alla Carnegie Hall di New York e al "Mozarteum" per il Festival di Salisburgo, dove ha cantato con le prime parti dei Berliner Philharmoniker e, nel 2006, al "KKL" da Pierre Boulez, sotto la cui direzione ha cantato con l'Orchestra del "Festival di Lucerna".

- Opera

Debutta nel 1986 con l'inaugurazione del Maggio Musicale Fiorentino ne "La vera Storia" di Luciano Berio. Ha poi interpretato opere di importanti compositori del '900, da Britten a Donatoni, Pennisi e De Pablo sui palcoscenici del "Teatro alla Scala" di Milano, "La Fenice" di Venezia, il "Teatro Real" di Madrid, il "Théâtre du Châtelet" di Parigi. Nella stagione 2007-2008 ha cantato in "The turn of the screw" di B. Britten, diretto da Jonathan Webb nei "Teatri di tradizione" lombardi.

- Attività come performer

La duttilità vocale, unita al gusto dell'approfondimento musicale, alla curiosità intellettuale e all'istinto di performer, alla convinzione della necessità di ampliare il rituale del concerto tradizionale, l'ha portata e realizzare e proporre anche concerti-spettacolo, a voce sola o con altri solisti su percorsi di ricerca inusuali e stimolanti per il pubblico, come "Atopos" con A.Ballista.

Nel 2006 Matteo D'Amico ha affidato a lei la creazione del suo "The entertainment of the Senses", cabaret musicale eseguito a S.Cecilia e a Bologna per Musica Insieme e scelto per il Premio Italia della RAI. E' stata invitata nel 2006, come relatrice e performer, al Congresso scientifico su "Il senso del tempo" dal C.S.I.Piemonte di Torino.

- Attività didattica e giurie

Come relatrice e didatta, è stata invitata a tenere masterclasses e conferenze in molti paesi, tra cui Bolivia (Università di Bogotà), Brasile (Università di São Paulo), Cina (Conservatorio di Pechino), Svizzera (Conservatori di Biel, Berna e Ginevra), Ungheria (Bartók Festival), U.S.A. (Universita' di Cambridge, a Boston) e nel 2008 in Estonia (Università di Tallin).

Responsabile della Classe di Vocalità Contemporanea dei Corsi di formazione della CEE dell' Emilia Romagna, ha partecipato nel 2003 ai lavori dell'AEC (Associazione Europea dei Conservatori) per la definizione degli standard internazionali dell'insegnamento (Convenzione di Bologna) in vista della promozione degli scambi tra le principali tradizioni didattiche mondiali.

E' stata invitata come esperto esterno agli esami nei conservatori di Berna, Ginevra, Losanna e, come giurata, al concorso "2 agosto" di Bologna con E.Morricone, al premio "Nicati" di Berna e, nel 2003 e nel 2009, al Concorso della Gioventù Musicale Svizzera. Nel 2010 è in giuria per il Premio Nazionale delle Arti dei Conservatori Italiani.

Nel 2010, con l'approvazione della lista di esperti della AEC da parte della tedesca Quality Assurance Agency ZEVA, è stata membro della commissione internazionale per l'accREDITamento, per i corsi di canto, dell'Università di Musica di Karlsruhe e, nel 2011, con l'approvazione della lista di esperti della AEC da parte della tedesca Quality Assurance Agency EVALAG, è stata membro della commissione internazionale per l'accREDITamento, per i corsi di canto, dell'Università di Musica di Stoccarda

Dal 2001 è titolare della cattedra di perfezionamento di canto nella Scuola Universitaria di Musica, CSI di Lugano e dal 2005 tiene regolarmente corsi sulla tecnica e il repertorio contemporaneo presso i conservatori di Ginevra, Losanna e Neuchâtel.

Tra gli allievi che hanno studiato con Luisa Castellani, molti sono ora insegnanti, cantanti d'opera o concertisti. In particolare, Barbara Zanichelli è una cantante affermata nel repertorio barocco e contemporaneo ed è ora anche insegnante e professoressa assistente al CSI.

- Incisioni

Molte sue esecuzioni sono conservate nell'Archivio Nazionale Italiano della Musica e negli archivi video e audio della RAI e delle radio e televisioni di molti paesi.

Ha inciso più di 40 tra LP e CD per Deutsche Grammophon, Fonit Cetra, Harmonia Mundi, Hungaroton, RCA, Ricordi, Stradivarius, Teldec. Si segnalano tra gli altri, l'integrale dei Lieder di Mozart, il monografico dedicato alle Cantate di Telemann, la "Sinfonia n.3" di Gorecki, il "Pierrot Lunaire" di Schoenberg, con la Staatskapelle di Dresda sotto la direzione di Sinopoli, per la Teldec e la "Sequenza III" di Berio, nell'edizione di tutte le Sequenze incise sotto la supervisione dell'autore, per la Deutsche Grammophon,

Luciano Berio, in an interview at RAI3 ("Scatola sonora", march 25th 1993), told Sandro Cappelletto who was asking him if, ten years after her death, Cathy Berberian had any successor: "...in Italy there is a singer who is totally different from Cathy, but of great genius and intelligence: Luisa Castellani". The magazine "Specchio" of "La Stampa" (Turin) put her among the 7 best singers in the world in the 90's, and she has had press reviews in 18 different languages.

- Studies

Born in Milan, she began ballet dancing at the age of 4. She graduated with a degree in voice in 1982 and studied french and german literatures and languages at the University of Turin. She studied vocal technique and traditional repertory with Gina Cigna and developed the indispensable technical and interpretative instruments in order to face the contemporary repertory with Dorothy Dorow. She then broadened her Lieder repertory with Elisabeth Schwarzkopf and Anton Dermota and the baroque repertory with Paul Esswood. In 1991, she was awarded the Gino Tani opera prize.

- Composers, directors and repertory

Many composers have written for her voice and, in particular, Luciano Berio chose her to interpret the new edition of his "Calmo". Luisa Castellani performed in the main theatres and festivals of the world with the "Sequenza III" and "Folksongs". Berio also created the rôle of Ada for her in the Opera "Outis", performed at La Scala in 1996.

Luisa Castellani has successfully performed and recorded numerous works, many of which were "premières", by Ambrosini, Aperghis, Arcà, Baratello, Benjamin, Berio, Bortolotti, Bosco, Bussotti, Cage, Cardi, Castagnoli, Castiglioni, De Pablo, Di Bari, Donatoni, Ferneyhough, Francesconi, Gentilucci, Gervasoni, Gorli, Jeney, Holliger, Huber, Kurtag, Ligeti, Lombardi, Manzoni, Nieder, Pagliarani, Panni, Pennisi, Sbordoni, Scelsi, Sciarrino, Solbiati. She had the opportunity to work on the music with the composers themselves. Giorgio Gaslini has written for her voice and dedicated his "Liederbook", inspired by jazz, to her.

She has also performed works by the most important composers of the twentieth century, from Debussy and Ravel to Bartok and Schoenberg, from Dallapiccola and Hindemith to Strawinsky and Webern, under the direction of such conductors as Berio, Bernasconi, Boulez, Eotvos, Ferro, Gelmetti, Robertson, Sinopoli, Tamayo, Tate, Thielemann, Zedda.

- Partners

She collaborates with the "Ensemble Intercontemporain" of Paris, with which she performed, among others, the French "première" of the "Lohengrin" by Sciarrino. She performed, among others, Boulez's "Marteau sans maître" with the "Ensemble Modern" of Frankfurt and the "Ensemble Recherche" of Friburg. She has also collaborated with the "ASKO Ensemble" of Amsterdam, the "Klangforum" of Vienna, "Contrechamps" of Geneva, the "900 e oltre" and the "Divertimento Ensemble" of Milan, the "Quartetto di Torino", the "Quintetto Bibiena", the "Arditti Quartet", on various works and has performed with other soloists such as Antonio Ballista, Bruno Canino, Roberto Cominati, Massimiliano Damerini, Andras Keller, Zoltan Kocsis, Andrea Lucchesini e Jeffrey Swann.

- Concerts

Luisa Castellani has sung as a soloist with the "London Sinfonietta" and the "BBC orchestra", with the orchestras of La Scala of Milan, of the Teatro Regio of Turin, the Fenice of Venice, Radio France, of the State of Israel, of the National Academy of S.Cecilia and of RAI, the OSER, the ORT.

She has been a guest performer at the "Barbican Theatre", "Queen Elisabeth Hall", the "Purcell Room" and the "Royal Festival Hall" of London, at the "Opéra Bastille" of Paris, the "Teatro alla Scala",

the “Tokyo Opera City”, the “Philharmonie” of Berlin, Cologne and Rotterdam, the “Staatsoper Unter den Linden”, the “Concertgebouw” of Amsterdam and in the main Italian theaters and concert halls, among which the “Sala Verdi” in Milan, the Auditorium RAI and the “Teatro Regio” of Turin, the “Parco della Musica” of Rome, the Theatre “Rossini” di Pesaro, the “Teatro Regio” of Parma, the theatre “Piccinni” of Bari, the theatre “Verdi” of Trieste, the theatre “Carlo Felice” of Genova.

She has toured the world and sung in New York, Boston, Pittsburgh, Budapest, Prague, Helsinki. Also in Moscow, in Bogota, in São Paulo, in Tokio, Osaka, Kyoto, Yokohama and Beijing, in Uzbekistan, Athens, Tbilisi, Ankara and Istanbul.

She inaugurated the “Wien Modern” in 1990 and was invited to perform in the “Biennali” of Helsinki, Berlin, Venice, by “Settembre Musica” of Turin and, among others, the “Holland Festival”, the “Festival d' Automne” and “Agora” of Paris and by “Ars Festival Music” of Brussels, by the “Festival Cervantino” in Mexico, by the “Warsaw Autumn” and the “Festival Archipel” of Geneva. In 2009 she participated in the Festival of “Campos do Jordão” in Brasil.

In 2001, she was invited by M. Pollini to “Carnegie Hall” of New York and at the “Mozarteum” for the Salzburg Festival, where she sang with soloists of the Berliner Philharmoniker. In 2006, she was invited to sing at the “KKL” by Pierre Boulez, under whose direction she performed with the Orchestra of the “Lucerna Festival”.

- Opera

In 1986, Luisa Castellani made her opera debut and inaugurated the “Maggio Musicale Fiorentino” in “La vera storia” by Luciano Berio. She has since then performed operas by main composers of the XXth century, from Britten to Donatoni, Pennisi and de Pablo, in theatres like “La Scala” of Milan, “La Fenice” of Venice, the “Teatro Real” of Madrid, the “Théâtre du Châtelet” of Paris. In the 2007-2008 season she sang in “The turn of the screw” by B. Britten, directed by Jonathan Webb in the “Teatri di tradizione” in Lombardy.

- Activity as performer

Her vocal flexibility, intellectual curiosity, distinctive skill as a performer and her interest in a deeper experience of music led her to go beyond the traditional concert to propose new and unusual solo vocal performances as well as stimulating modern collaborations, such as “Atopos” with A. Ballista.

In 2006 Matteo D' Amico entrusted to her the premiere of his “The entertainment of the Senses”, “musical cabaret”, performed at S. Cecilia and in Bologna for “Musica Insieme” and chosen for the Prix Italia by RAI. She was invited in 2006, as a lecturer/performer, to the scientific meeting on “The sense of time” by the C.S.I. Piemonte of Turin.

- Activity as a teacher, as an expert and a Jury member

As a lecturer and teacher, Luisa Castellani has been invited to hold master classes and conferences in many countries, like Bolivia (University of Bogota), Brasil (University of São Paulo), China (Conservatory of Beijing), Switzerland (Conservatories of Biel, Bern and Geneva), Hungary (Bartók Festival), U.S.A. (Cambridge University, in Boston) and in 2008, Estonia (University of Tallin).

She was in charge of the Class of Contemporary Vocal Performance of the “Corsi di Formazione” of the CEE of Emilia Romagna and participated in 2003, in the activities of the AEC (European Association of the Conservatives), in order to define international standards in teaching (Convention of Bologna), looking for the promotion of exchanges between the main world-wide didactic traditions.

In 2010 with the approval of AEC's list of experts by the German Quality Assurance Agency ZEvA, she was a member, for the singing courses, of the University of Karlsruhe AEC International Accreditation Committee and, in 2011 with the approval of AEC's list of experts by the German Quality Assurance Agency EVALAG, she was a member, for the singing courses, of the University of Stuttgart AEC International Accreditation Committee.

She has been invited as a guest-expert to the examinations in the conservatories of Bern, Geneva, Lausanne and, as a member of Jury, to the “2 Agosto” competition of Bologna with E. Morricone, to the

“Nicati” prize of Bern and, in 2003 and 2009, to the Competition of the Musical Youth Switzerland. In 2010 she is a member of Jury in the “Premio nazionale delle arti” dei conservatori italiani.

Since 2001 she has been the chairperson of the Master of Arts in Music Performance and of the Master in Advanced Studies in singing at the University School of Music CSI in Lugano and, since 2005, has regularly held courses about vocal technique and contemporary repertory in the conservatories of Geneva, Lausanne and Neuchâtel. Among the students who have studied with Luisa Castellani, many are now teachers, opera or concert singers. In particular, Barbara Zanichelli is a skilful singer in baroque and contemporary music and is now also a teacher and assistant-professor at the CSI

- Recordings

Many of Luisa Castellani’s performances are archived in the “Archivio Nazionale Italiano della Musica” and in the video and audio archives of RAI.

She has recorded more than 40 LPs and CDs for Deutsche Grammophon, Fonit Cetra, Harmonia Mundi, Hungaroton, RCA, Memories, Stradivarius, Teldec. Among others, she has recorded the “integrale” of Mozart Lieder, the monographic CD dedicated to Cantatas by Telemann, Gorecki’s “Symphony n.3” , “Pierrot Lunaire” by Schoenberg with the Staatskapelle of Dresda under the direction of Sinopoli, for Teldec and the “Sequenza III” by Berio, in the edition of all the Sequenzas recorded under the supervision of the composer, for Deutsche Grammophon.