

Johanna Knauf

cantante solista – direttore di coro e di orchestra

Johanna Knauf è nata a Elsa-Coburg in Germania; ha compiuto gli studi presso la Hochschule für Musik di Monaco di Baviera dove ha studiato canto, pianoforte, direzione di coro e direzione d'orchestra. Si è perfezionata in canto e direzione di coro al Conservatorio di Bolzano, alla Hochschule für Musik di Vienna, alla Sommerakademie di Salisburgo e alla Scuola di Musica di Fiesole. A Firenze si è perfezionata in direzione d'orchestra con il Maestro Piero Bellugi.

Dal 1989 parallelamente all'attività concertistica e di direzione di coro e orchestra, Johanna Knauf ha affinato un nuovo indirizzo **pedagogico** della musica, assolutamente sperimentale, basato su metodologie legate agli aspetti energetici e terapeutici della voce, intesa nell'ambito del più complesso fenomeno evolutivo psico-fisico e spirituale dell'individuo.

La nuova disciplina, così messa a punto, iniziata con una ricerca personale di tipo interiore e misurata e confrontata via via con le esperienze esterne, per la maggior parte maturate durante seminari interdisciplinari (Psicologia, Filosofia, Discipline Spirituali) ed attività didattico-musicali, ha portato ad una nuova dimensione del risultato musicale: il conseguimento del benessere psico-fisico dell'individuo nel gruppo (solisti, coro, strumentisti, orchestra).

Di pari passo, mediante tale benessere, la realizzazione dell'attività musicale e concertistica raggiunge livelli espressivi di estrema bellezza, indipendentemente dal contesto amatoriale o professionale.

Johanna Knauf svolge attività concertistica come **soprano solista** eseguendo in particolare il repertorio contemporaneo:

- 1982** durante il periodo di studio a Vienna, per la classe di composizione di Roman Haubenstock-Ramati, opere degli allievi.
- 1984** per l'Associazione Musicale Lucchese, musiche di Maurice Ravel, *Chansons Madécasses*. A Firenze, un recital dedicato al compositore tedesco Hanns Eisler.
- 1988** agli 'Incontri con i giovani compositori' di Ferrara composizioni di Sonia Bo. Nel giugno/luglio alla 41a Estate Fiesolana *Drei Volkstexte op.17* di Anton von Webern e *Des Todes Tod op.23* di Paul Hindemith.
Come membro del gruppo 'Bruno Maderna' tournée in Brasile con musiche di Luciano Berio, Luca Lombardi e Romano Pezzati.
Al Festival Musica '900 di Trento *Folk Songs* di Claudio Ambrosini, Zygmund Krauze, Walter Zimmermann e Nicolaj Petrov, concerto poi ripreso al Festival di Musica Contemporanea di Bolzano e nel 1989 al Festival Internationale Des Musique D'aujourd'hui de Strasbourg, inciso su CD per la Ricordi. All'Associazione Musicale Lucchese (Teatro del Giglio) pezzi di Luciano Berio, *O King*, Luca Lombardi, *Tui-Gesänge* e Luigi Nono *La fabbrica illuminata*, concerto poi ripreso nel 1989 e 1990 in tournée in varie città della Sardegna, alla Stagione Concertistica di Rieti e all'Inverno Musicale del Comune di Alzano Lombardo
- 1989** al Festival 'Musik unserer Zeit' di Wiesbaden musiche di Luigi Nono e Franco Donatoni. All'Associazione Musicale Lucchese, prime esecuzioni di Luca Lombardi, Gianni Luporini (incisione di un CD, Edipan), Hubert Stuppner e Roman Vlad.
- 1991** alla Stagione Concertistica di Riva del Garda opere di Bruno Bettinelli, Giacomo Meyerbeer, R.Dionisi, Francesco Valdambri, Guido Turchi.
- 1992** al Teatro Comunale di Ferrara *Pierrot Lunaire* di Arnold Schönberg, eseguito in seguito in molti teatri fino al 2000, con il quale ottiene un grande successo di critica e di pubblico, inciso su CD con i Cameristi dell'Accademia Musicale di Firenze.
- 1994** a Mirandola, nell'ambito del Convegno di studi su Pico della Mirandola, ruolo di Soprano

- nell'opera *Picus* di Corrado Pasquotti, opera poi riproposta a Vittorio Veneto e come trasmissione radiofonica per Radio Tre della Rai.
- 1995** al CEL-Teatro di Livorno con E.CO Ensemble *Sieben frühe Lieder* di Alban Berg e *Air* di Luciano Berio, repertorio ripreso nel 1997 al Festival Musica '900 di Trento. All'Accademia tedesca di Villa Massimo a Roma, con il gruppo 'Bruno Maderna', pezzi per soprano e orchestra di Giacinto Scelsi e Ivan Vandor.
- 1999** per l'Associazione Musicale Lucchese, *Cantata per la festa dei bambini morti di Mafia*, testo di Luciano Violante, musiche, fra gli altri, di Ennio Morricone, Goffredo Petrassi, Fabio Cifariello Ciardi e Franco Mannino.
- 2001** alla villa Bottini di Lucca *Chansons Madécasses* di Maurice Ravel con il gruppo 'Bruno Maderna'.
- 2002** per l'Associazione Musicale Lucchese nella rassegna 'Solisti di musica contemporanea', alla villa Bottini di Lucca, musiche di Gilberto Bosco *Beshìr Mizmòr*; di Giannantonio Mutto *Yiddish Folk Songs*; di Abu-Bakr'Abd al-Rahim e Alfonso Moretta *La Chiamata*; di Teresa Procaccini *Chanson*; di Faris Abd-al-Malik La Cola, *Verso L'Uno*; di Ron Weidberg *Three Passover Songs*.
- 2003** a Verona nel Museo di Arte Contemporanea esegue *Pierrot Lunaire* di Arnold Schönberg con il Festival Musica '900 di Trento diretto da Diego Dini Ciacci.
- 2008** a Firenze in Palazzo Davanzati per la rassegna "Il genio Fiorentino" *Cavalcanti* dramma cantato di Ezra Pound.

Negli anni '90 Johanna Knauf integra la sua attività di cantante solista con quella di **direttore di coro e orchestra** dopo aver fondato, nel 1989, la formazione corale '**Desiderio da Settignano**' con la quale svolge tuttora regolare attività concertistica. Qui di seguito alcuni dei concerti più significativi diretti a Firenze:

- 1992/1993** per i *Concerti di Natale*, promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, alla Basilica di San Lorenzo, *Weihnachtshistorie* per soli, coro e strumenti di Heinrich Schütz
- 1994** per *l'Estate Fiorentina* nel Cortile dell'Ammanati di Palazzo Pitti *Euridice* (1600) opera di Jacopo Peri, in forma scenica.
- 1994** al Teatro Tredici, *La Catena di Adone* (1626) di Domenico Mazzocchi
- 1995** alla Basilica di San Miniato al Monte, *Messa in re* per soli, coro e organo (1887) di Antonin Dvorak.
- 1996** alla Chiesa dei Salesiani, con l'Orchestra da Camera Fiorentina, *Oratorio de Noël* per Soli, coro e orchestra (1869) di Camille Saint-Saëns
- 1997** alla Chiesa di Orsanmichele, con la Florence Symphonietta, *Krönungsmesse* per soli, coro e orchestra (KV 317) di Wolfgang Amadeus Mozart.
- 1999** alla Chiesa di Orsanmichele, con la Florence Symphonietta, *Messa solenne breve in si b.* per coro e orchestra (1821) di Luigi Cherubini, **prima esecuzione moderna**. Manoscritto reperito alla *Staatsbibliothek* di Berlino ed edito da Johanna Knauf.
- 2000** al Teatro Verdi, con la Florence Symphonietta, sotto la direzione di Piero Bellugi, preparazione della parte corale eseguita dal Coro 'Desiderio da Settignano' della *Nona Sinfonia* per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven.
- 2001** in Piazza Santa Croce l'ultimo movimento della *Nona Sinfonia* di Ludwig van Beethoven per soli, coro e pianoforte per la "Giornata della pace".
- 2002** alla Chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio, con la Jugendorchester di Wuppertal (Germania), la *Messa da Requiem* di Giuseppe Verdi per Soli, coro e orchestra, con il quale ottiene un grande successo di critica e di pubblico.
Al Duomo di Todi la *Messa da Requiem* di Giuseppe Verdi per Soli, coro e pianoforte.

Dal 2002 Johanna Knauf ha riunito strumentisti professionisti e non professionisti in un'orchestra di circa 35 elementi con sede sempre a Settignano. A partire da tale momento nasce l' **Associazione Coro e Orchestra Desiderio da Settignano**.

- 2002** Tre concerti di natale con musica di Bach, Mendelssohn-Bartholdy e Saint Saëns per Soli, coro, organo, arpa e archi a San Casciano ed a Firenze. I concerti erano la prima presentazione dell'orchestra Desiderio da Settignano.
- 2003** a Firenze nella Chiesa di Ognissanti con la Junge Fürther Streichhölzer (Germania) la *Messa Solenne Breve* in Si bemolle di Luigi Cherubini.
A Firenze nella Chiesa di S.Ambrogio l'*Oratorio de Noël* per Soli, coro e orchestra (1869) di Camille Saint-Saëns
Sempre a Firenze al Parterre *L'Elogio della Follia...variazioni sul tema*, musiche di Antonio Salieri, *Overture delle opere*, *Serenate* per fiati, *26 Variazioni sulla Follia di Spagna* con estratti del testo *Elogio della Follia* di Erasmus von Rotterdam.
Riprese del medesimo repertorio (G.Verdi, *Requiem*, e C.Saint-Saëns, *Oratorio de Noël*) nel Duomo di Sovana, poi nella III Rassegna Nazionale Cori a Sarzana e per la Rassegna Regionale Tuttincoro a Firenze nel Cenacolo di S.Croce.
- 2004** a Firenze e in Toscana ripresa della *Krönungsmesse* per Soli, coro e orchestra KV 317 di Wolfgang Amadeus Mozart in varie occasioni.
Al Teatro La Pergola, Firenze, selezione di musiche operistiche eseguite con la Filarmonica Rossini
- 2005** nella chiesa di S. Maria in Dominica in Roma, *Oratorium nach Bildern der Bibel* di Fanny Hensel Mendelssohn Bartholdy e *Sinfonia n°3* di Luise Farrenc;
In Piazza della Signoria, brani composti da Claudio Teobaldelli e Giovanni Pecchioli nell'ambito della manifestazione "La verità tutta" in occasione del 12° anniversario della strage di Via dei Georgofili;
Nel sito archeologico di S. Cornelio, Arezzo, *Dido and Aeneas* di H. Purcell;
- 2006** Nel Duomo di S. Miniato, Pisa, *Messa dell'Incoronazione* di W.A.Mozart;
Nella Pieve di S. Giovanni Battista, S. Giovanni Valdarno, *Messa da Requiem* di G.Verdi;
Nel Teatro Comunale di Barberino del Mugello, *Sinfonia Incompiuta* di F.Schubert e *Messa dell'Incoronazione* di W.A. Mozart;
Nel Cortile del Museo del Bargello, Firenze, programma interamente dedicato a Mozart nell'ambito della rassegna "Machiavellica'06 incontra Mozart";
Nella Chiesa di S. Ambrogio e Chiesa di S. Antonino, Firenze, *Weihnachtsoratorium* di J.S. Bach parti 1-3 (ripreso nel 2007 nel Duomo di Siena)
- 2007** Nella Basilica di S. Croce, *Messa solenne breve* di L. Cherubini e *Requiem* di G. Fauré;
Nella Cattedrale di St. Albans, Londra, *Requiem* di G. Fauré e *Te Deum* di H. Berlioz in collaborazione con musicisti inglesi;
Alla Philharmonie di Berlino (sede della prestigiosa orchestra Berliner Philharmoniker), *Requiem* di G. Verdi in partecipazione con altri cori tedeschi;
Nella Chiesa S.M. Maddalena dei Pazzi e nella Chiesa di S.Antonino, Firenze, *Sinfonia n.6* di L.v.Beethoven (*Pastorale*) e *Messa solenne breve* di L. Cherubini
- 2008** Nella Basilica di S. Croce e nel Duomo di Fiesole, *Stabat Mater* di A. Dvorak, insieme a musicisti e coristi inglesi, tedeschi e svizzeri
- 2009** Nel Teatro della Pergola, Firenze, dirige *Peer Gynt* di E.Grieg, spettacolo messo su insieme all'Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini.
In Piazza della Signoria, Firenze, dirige *Rigoletto* di G.Verdi.
- 2010** In Piazza della Signoria, Firenze, durante la serata dedicata alla memoria della strage di mafiosa di Via dei Georgofili, esecuzione della *Messa da Requiem* di Giuseppe Verdi con la partecipazione della "Polifonica Santa Cecilia" di Sassari e di musicisti provenienti dalla Dacorun Symphony Orchestra e dal Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.
- 2011** In Piazza della Signoria, Firenze, dirige *La Traviata* di G.Verdi con l'Orchestra Desiderio da Settignano e la Schola Cantorum Labronica di Livorno.

2012 Nella Chiesa della Santissima Annunziata, l'Ouverture del *Coriolano* di Beethoven, la *Sinfonia Incompiuta* di Schubert et la *Messa solenne breve in si b maggiore* di Cherubini.

Dal 1991 al 1998 Johanna Knauf ha contribuito in modo essenziale alla formazione e crescita dell'Insieme Vocale **L'Homme Armé**, eseguendo, in veste di **direttore stabile**, numerosi concerti con un repertorio spesso risultato di sue approfondite ricerche musicologiche:

1991 al Teatro Niccolini di Firenze, *Dido and Aeneas* di Henry Purcell, con i Solisti del Musicus Concentus, scene di Rodolfo Tommasi, che ha richiamato l'attenzione dei maggiori critici musicali della città.

1992 e **1993** alla Stagione Concertistica dell'Oratorio del Gonfalone di Roma, alla Sala Vanni di Firenze e al Festival Cusiano di Musica Antica (Lago d'Orta) *Cantate n. 4, 106, 131* di Johann Sebastian Bach.

1994 alla Sala Vanni di Firenze, *Anthems*, di Henry Purcell.

1996 nell'ambito del progetto della Regione Toscana "Musica lungo la Via Francigena" ideazione e direzione dello spettacolo "Il diavolo e l'acqua santa" con musiche medievali, eseguito a Livorno.

1997 realizzazione e direzione di un programma per gruppo vocale femminile e arpa *The Ceremony of Carols* di Benjamin Britten e una raccolta di *carols medievali* eseguiti al Festival della Val d'Orcia, alla Chiesa di Michelucci e alla Chiesa di San Felice a Firenze con repliche in tutta la Toscana. Alla Fortezza da Basso di Firenze direzione dello spettacolo medico *Intermedi per la Pellegrina* (1591). Al Teatro del Giglio di Lucca preparazione del coro femminile per la *Cantata* di Igor Stravinskij, per soli, coro femminile e strumenti.

1997 e **1998** realizzazione e direzione di un programma per gruppo vocale femminile e orchestra di musiche settecentesche composte a Venezia per le orfane degli "Incurabili" con brani sacri di Niccolò Jommelli, Baltassarre Galluppi e Johann Adolf Hasse, eseguito alle Stagioni Concertistiche dell'Oratorio del Gonfalone di Roma, di Prato e di Pistoia e al festival Settembre Musica degli Amici della Musica di Firenze.

1998 collaborazione con l'ORT- Orchestra della Toscana per le parti vocali dell'opera *Lo scoiattolo in gamba* di Nino Rota ai concerti per le Scuole.

2003 svolge ancora attività di preparazione dell'ensemble vocale L'Homme Armé per l'inaugurazione della stagione concertistica dell' Orchestra Regionale Toscana diretta da Alan Curtis, con musiche di Georg Friedrich Händel e Henry Purcell, attività per la quale si distingue particolarmente e riceve un grande consenso della critica.

Oltre all'impegno stabile con le formazioni **Desiderio da Settignano** e **L'Homme Armé** Johanna Knauf ha collaborato con le seguenti orchestre:

1996 per la Stagione Estiva dell'AGIMUS al Cortile dell'Ammannati di Palazzo Pitti dirige l'Ensemble "Art et Jeunesse" nell'opera drammatica *King Arthur* di Henry Purcell

1998 nei concerti alla Chiesa di Orsanmichele con la Florence Symphonietta dirige il *Coriolano* di Ludwig van Beethoven, la *Sinfonia n.34 in do maggiore*, la *Sinfonia in re maggiore (Haffner)* e le *Sonate da Chiesa* di Wolfgang Amadeus Mozart e il *Siegfried-Idyll* di Richard Wagner.

1999 con l'orchestra femminile Camerata Strumentale Italiana, formatasi in quell'anno, dirige l'ouverture del *Signor Bruschino* di Gioacchino Rossini e arie d'opera italiana.

2001 dirige l'Orchestra giovanile d'archi Anonimo Fiorentino, con la quale esegue concerti piccoli di formazione.

2002 alla Chiesa di Settignano con Anonimo Fiorentino *Stabat Mater* di G.B.Pergolesi per Soli, archi e cembalo.

Nel Teatro Rinuccini con Anonimo Fiorentino *La Contadina astuta* di G.B.Pergolesi,

intermezzo per Soli e orchestra, in forma scenica.

- 2003** al Teatro Comunale dell'Antella (Fi) con l'Ensemble Musicale L'Estro Armonico e con l'ensemble vocale Opera Polifonica dell'Accademia Musicale di Firenze esegue il masque *La Tempesta* di W. Shakespeare, musiche di Henry Purcell.
A Cascia (Fi) nella Pieve di S.Pietro con L'Estro Armonico e il Coro della Cassa di Risparmio di Firenze esegue musiche di Antonio Vivaldi.
- 2008** nel cortile del Museo Nazionale del Bargello dirige *Donna ti Canto* con musiche di Bach e Anna Amalia duchessa di Weimar su testi di Goethe, Lorenzo il Magnifico, Lucrezia Tornabuoni e Dante, ed *Erwin und Elvire* musica di Anna Amalia e libretto di J.Wolfgang von Goethe eseguiti con il "Woman Ensemble Anna Amalia"

Discografia

- 1988** *Folk Songs*, di C. Ambrosini, Z. Krauz, W. Zimmermann, N. Petrov; CD live registrato al Festival Internazionale di Musica Contemporanea di Strasburgo , Ricordi.
- 1989** *Musik unserer Zeit*, di Luigi Nono e F. Donatoni, Wiesbaden, Edipan.
- 1992** *Le Pierrot Lunaire*, di Arnold, Schönberg; Orchestra dei Cameristi dell'Accademia Musicale di Firenze - comitato d'onore: Zubin Metha, AMF.
- 2005** *Messa da Requiem*, di G.Verdi; Coro e Orchestra Desiderio da Settignano, Coburger Bachchor, Dacorum Symphony Orchestra; CD live registrato nella Basilica S.Croce, Firenze, CDS.