

ENTREVUE / INTERVIEW

ARTI & MESTIERI

WITH: AMY IDA, FURIO CHIRICO & GIGI VENEGONI

ALBUM REVIEW

HERE !

SITE INTERNET / WEBSITE

ACHETER / BUY

Share

Richard Hawey - March 2018

Denis Boisvert - Traduction

TRANSLATED INTERVIEW BELOW ENGLISH TEXT
ENTREVUE TRADUITE SOUS LE TEXT ANGLAIS

First of all I would like to thank Arti & Mestieri for agreeing to participate in this interview. Also I would like to acknowledge the generous contribution of Amy Ida of Sfera Entertainment.

Arti & Mestieri – Thank you for asking.

Amy Ida/SFERA entertainment: Thanks indeed. For this wonderful interview opportunity, the two principal historical members of Arti & Mestieri, Furio Chirico as the artistic director and Gigi Venegoni as the musical producer of the band, would like to answer the questions.

Profilprog (PP) – It's now 44 years since the band was created in 1974 and you're still active. What do you think is the reason for your longevity?

Furio Chirico (FC) – Although we went through many changes all those long years especially for the band's composition, Arti & Mestieri have never forgotten being a band of prog and jazz rock, and never became commercialized or subverted. Maybe the band did not release many albums, but when the band did, it was always really nice ones, with a selection of very inspired songs. I mean we are very satisfied both at the emotional and artistic level. This is the reason for our longevity and strength.

Gigi Venegoni (GV) – Every musician in Arti & Mestieri has made also his own musical career for 44 years, and, from time to time, everyone returned to the band to record and perform live. This “open environment” has guaranteed a

fresh approach from all the musicians involved. You can find a huge individual discography for all members of Arti & Mestieri. For example, I have recorded 9 CDs with my band "Venegoni & Co." and performed in more than 250 concerts.

PP – The years 2000 have made you travel a lot; you have participated in several renowned progressive festivals. Back in 2015 you released "Universi Paralleli" which received a very positive welcome. Can you talk about this album briefly? Is the positive reception by the crowd at the shows in the festivals the reason that prompted you to put out "Universi Paralleli"?

FC – Playing the live is extremely important for Arti & Mestieri and is the best way to express and appreciate the band (this is natural for any good jazz rock band). "Universi Paralleli" is an album born under a lucky star, not only for celebrating our long music activities but also the return of one of the founders and original members of the band: the guitarist and composer, Gigi (Luigi) Venegoni, and the arrival of new composer and pianist as well as accordionist, Piero Mortara. When the production manager Amy Ida suggested this album project and restarting again by releasing the album and playing live in Japan we were all enthusiastic about opening a new chapter of the band, and additionally, I would say that the music critics spoke very highly of this new album [Universi Paralleli].

GV – The interest in the band, especially in Japan, has been high for the last forty years so we all wanted to compose and record a new album that could be up to expectations! Every fan of Arti & Mestieri evaluate "Tilt" as our best album, so we wanted to give a fine collection of music to compete with our renowned first recording. I think that all the hard work put into the making of "Universi Paralleli" has helped to raise interest in the band.

PP – So it is correct to say that you have developed a special link with Japan? How is Japan special for you?

GV – I suppose Japan is something special for every musician who has the luck to perform in this magic country. The respect, the care for musicians, the religious silence during performances and the enthusiastic appreciation from Japanese audience is a blessing for any musician involved. Arti & Mestieri has a loyal niche of hard fans that allow us to go and play in Tokyo, as long as we have fresh new projects to present.

FC – Arti & Mestieri were invited three times so far to perform in Japan, the first time in 2005, then in 2011, and the most recently in 2015. And the band is enthusiastic about this country. The audience has a great respect for the Artists with a great sensibility and originality which facilitate communication with that audience, and their appreciation honour us very much.

PP – Now let's talk about the Deluxe Box "Live in Japan, the Best of Italian Rock" recorded on July 5, 2015 in Tokyo and released at the end of 2017. This box set released on the King Records label contains two CDs (BLU-SPEC) and one DVD. This historical document gives us three hours of music. Can you briefly describe how this evening happened and how you felt?

FC – I must say, it rarely happened in my entire concert life that although an only one-night concert that went along for so many long hours, all turned out smooth as bathing in oil: no technical problem, musicians in great shape, an audience who listened carefully and kept their eyes on our performance. It was simply wonderful, we could never celebrate our 40th anniversary of music better. So, when we re-listened to our live original material in our mixing room, we immediately understood that the live performance came out as extraordinary and gave us an exceptional result, thanks to all concert technical staff who supported us.

GV – Having finished to record and mix "Universi Paralleli" in April 2015, we were ready to perform new and classic material from the last 40 years, so we were looking for gigs and promotion. The management and the promoter of "Teatro Città" in Kawasaki asked us to celebrate "40 years of Arti & Mestieri Story" with a true special event. So we reunited four of the original elements from 1974 lineup, Chirico, Crovella, Venegoni and Vitale, to perform an almost complete rendition of our two classic LPs "Tilt" and "Giro Di Valzer". Also, King Records asked for a complete performance of "Universi Paralleli", that was released in Japan three weeks before the concert. So, we prepared a massive three and a half hours performance to fulfill the management and audience expectations. It was a huge success! We could not believe that almost eight hundred people would have paid such an expensive ticket to attend our concert.

PP – The band line-up is impressive, but what surprises me most is to find on stage four of the original members of Arti e Mestieri. Was it easy to get back together for this occasion?

GV – Not quite easy, but a joy however! Everyone of us has moved in different directions. Chirico is always the driving force behind the drums, Crovella is busy with prog creations and recordings, I keep on working with my acoustic fusion band "Venegoni & Co." and Vitale is definitely a respected jazz musician. We had to rehearse a lot

to refresh our earliest compositions, but obviously everyone of us took a new and original approach to our "classics". Again, I must say that coming back to music you have not played for years was a compelling and brilliant challenge for all of us.

FC – Yeah, it was not easy at all, I mean not musically but for organizational reasons. Playing four original members back together was a great pleasure for all of us. You can witness it by watching the track called "Tilt" (1974), re-performed live by Chirico, Venegoni, Vitale and Crovella, on the bonus video on DVD.

PP – The list of tracks is also very impressive: on both CDs you play the albums "Tilt", "Giro di Valzer Per Domani" in full, plus two tracks of "Murales", not to mention the reprise of King Crimson's "Starless". Plus the whole of "Universi Paralleli" on DVD. How did you prepare the set list?

GV – It was, for artistic reasons, an imposed song list. The Management asked for "Tilt" and "Giro". Record Company asked for "Universi Paralleli". We also wanted to show that there has been a lot of good music between 1974 and 2015. So, we chose some songs from "Murales" and, obviously, we decided to make a heartfelt homage to our beloved King Crimson and to Mr. Mel Collins, who was so kind to join the band for this exceptional concert.

FC – To be correct, the request of this list of tracks has arrived from Amy Ida, a fine idea of the production manager and in the case of this live production she is also the artistic director of a series of event concerts held at the live theater "ClubCitta" in Japan. Her idea was to create the setlist with the repertoire presenting our three historical masterpieces in realizing the same original arrangements of early seventies, as well as an exact live realization of the last studio recording album "Universi Paralleli", with a view to recording. Interpreting "Starless" (the historic song in the King Crimson that come closest to the personality of our band) was a homage to the great saxophonist of Crimson: Mel Collins. We thank Mel very much for his artistic participation to the CD "Universi Paralleli" and the boxset "Live In Japan – THE BEST OF ITALIAN ROCK".

PP – If we go back in time, back at the beginning of the 70's, according to my research Italy had little or no rock tradition, young people were more attracted to classical music. What motivated the creation of Arti e Mestieri at that time?

FC – I guess it would be rather complicated for anyone who live so far from Italy to understand what exactly young Italians (including us) we're listening to at that time in Italy. As you know, Italy is always recognizing in the world as a country of good songs, Opera and Napoli-style popular music. But the real Italian music scene was always being careful and keen about music arriving from USA, Canada, United Kingdom, as well as listening to jazz, rock, folk. Actually there were and still are many Italian artists starting from the twenties that had a good try at this musical style, and put it to the test which lead to the progressive rock in seventies, were and still are now a great bands.

GV – It was strange enough: Italy was the first country in the world to send to the top of the charts groups like Genesis, Van Der Graaf, Gentle Giant etc.! All this new prog material plus the immense inspiration coming from Davis/Fusion/Jazz Rock, were the main reasons to push us to form the band and to submit original songs to some recording companies. Chirico was leaving a renowned prog band The Trip and was looking for a new partnership. He came to listen to our previous group, Il Sogno Di Archimede, performing in a jazz canteen and decided to form the band. We called ourself "Arti", then our recording producer, Mr. Gianni Sassi, decided to add "& Mestieri", to quote the Paris Metro station "Arts & Métiers".

FC – I would add that after the big success of The Trip, I felt a strong need to open to a new musical direction, then I had encountered with Il Sogno Di Archimede. I immediately found that the new group had the stuff that I had been searching for, a great prog sound but also jazz rock, complete originality, which we together perfected and became the musical form of Arti & Mestieri. In the seventies in Italy, there was an avant-garde record label called Cramps Records, managed by Gianni Sassi a creative force for the graphic arts and great intellectuals. Through his label Cramps, Gianni published the contemporary classical music and experimental music of some artists like John Cage, and for prog | jazz rock, Area of Demetrio Stratos, and Arti & Mestieri. The circumstances of the true origin of the name "Arti & Mestieri" was as follows: our manager back then suggested to Gianni to listen to some of our demo materials, I and Gianni were acquaintances and Gianni became very interested in our sound. At the time we used to call ourselves "Arti", after the suggestion of Lello Palma, our original sound engineer and the graphic artist, who saw similarities in our band formation and the Vitruvian Man of Leonardo Da Vinci, but Gianni who was very attuned to social problems and the European culture, decided to name the band "Arti & Mestieri", taking the ideas from the European medieval corporations "Arti & Mestieri", (means 'Arts & Artisans' in English) to which Paris has dedicated also a metro station.

PP – Were you influenced by the music of countries like England that offered something different and unique? If so, what were your favorite bands or artists at that time, no matter the country?

FC – Everything is born from rock ‘n’ roll and the Beatles who distorted the initial ideas and then evolved it. There is clearly another artist who completed the rock experimentation: Frank Zappa. Naturally, during all those times, there were many ways and new spaces to explore, and each of us contributed.

GV – As I wrote before, we were in love with some prog English bands. Mainly we liked King Crimson, Yes and Gentle Giant. But for me and others in the band American fusion groups like Mahavishnu, Weather Report, Return to Forever, were also an obvious inspiration. Then there were our mediterranean roots, some knowledge about classical music and Italian Opera and the driving forces expressed by southern Italy folk music like “Tarantella”, “Pizzica” and “Valzer”.

PP – Your music is very influenced by Jazz; do you have any Jazz idols that have brought you towards this musical style?

FC – The jazz has an “Italian” peculiarity, some of the first American ‘white’ jazzmen were Napolitan (from Naples). I say this because jazz is a kind of music that where individualities and improvisations are fundamental, all characteristics that Italians have by nature. Unfortunately, very often they do have a difficulty to share it with other musicians, and often a lack of experience and opportunity (Italy being a small country). Every great jazz composers have influenced the music world. Definitely when Miles Davis at the end of sixties invented the jazz–rock it inspired us a lot.

GV – I have passed 45 years to listen to every important jazz musician. Personally, as a guitarist, I have adored Wes Montgomery, McLaughlin, Metheny, Ralph Towner, but I was also strongly touched by geniuses like Davis, Zawinul, Shorter, Hancock, Zappa. To be honest, one of my main inspiration came from Saskatchewan born Joni Mitchell, one of my favorite singers and composers of all times. I was astonished when “Mingus” came out in 1979, bringing back together Joni with some of the best jazz musician available including Mingus wonderful music, too.

PP – In 1974 "Tilt" is published, followed the following year by "Giro Di Valzer Per Domani". Today these albums are considered classics. However, I would like to know how was the reception at the time of release of these albums? What were your feelings during this period?

FC – The years, from 1962 to 1977, have been years with full of novelties that I dare compare it to the period of the Italian Renaissance, especially in Italy people’s “will” to make change was so strong, that the commercial aspect was relegated behind. The most important thing was to present the art and especially the music in any way and in places where there were large number of people, their energy helped composition and many bands in that period were very inspired, Our two albums [Tilt] and [Giro Di Valzer Per Domani] were a product of this.

GV – Our first concert, in June 1974, was at “Parco Lambro Festival” in front of an audience of 47,000. We were scared to death but, strangely enough, people liked us a lot. Then we were on tour as openers for PFM, the most popular prog band in Italy. Again, people liked our performances, even if we were a new band. So, we became quite popular in the two years between ’74 and ’76. Tilt and “Giro di Valzer” gained a lot of interest in Italy, France and Japan.

PP– After the album "Children's Blue" in 1985, there was a silence until 2000 where "Murales" came out. There was the live album "Arti & Mestieri Live" in 1990 but, besides that, what happened during this break?

FC: Throughout those changes and various points in the band’s history, I have always tried to keep the band together and make sure Arti & Mestieri never stopped playing. The eighties was a more jazz period for Arti & Mestieri and the nineties there was a first release in a more “prog” formation, thanks to the new wave of progressive happening, and so we re–started to find more concerts and, strangely and gradually we began to play at different Festivals around the world, which brought us up until today.

GV : I was working very hard as composer, producer, arranger for film scores, advertising and tv and radio broadcastings. I was segregated in my own recording studio for 12 hours a day. There was not much time left for artistic developments. I suppose the same was also true for other members of Arti & Mestieri.

PP – What do you consider to be essential to your style of music?

FC – The peculiarity of Arti & Mestieri has always been having composers who can get the band involved musically but leaving lots of interpretative spaces for participating musicians. Another hallmark of the band is to have a great energy of rhythm, that the live performance enhance it more prominently, a very harmonic structure and melodies that often reflect the Mediterranean and Balkan cultures, normally with musicians who arrive from different musical

style and formation.

GV – What I insist to call “Mediterranean Flavour”. A strange brew of catchy melodies, strong rhythmic drive, unusual beats (3/4, 5/4, 7/4), peculiar sound (guitar, violin and soprano sax in unison) and sophisticated layers of chords and harmony.

PP– Italy has one of the most beautiful and original progressive rock scenes in the world. Why do you think Italy produces so many high-class artists?

GV – We Italians have our own style. Not better or worse, but an original one. I give you an example: we were asked to compose songs in English. Japanese record companies refused to accept English versions of our songs because they loved the Italian texts, even if they could not understand the meaning. We always try to remain faithful to our Italian roots because we think that this is one of our main strengths.

FC – There is no doubt that it was the heritage of jazz and rock by Americans and Englishmen, but the main difference of the sound of prog and jazz rock from those typical Anglo-Saxon bands is that Italian bands are very attentive to the good balance between the complex rhythms, seeking harmonies, above all, evocative melodies which is also special character of the Mediterranean sound itself, that makes it different from others and are essential to Arti & Mestieri in my opinion. These originalities attract also many specialized world press interest. For another Italian example we can mention Area and Demetrio Stratos.

PP – With all the experience you have, do you think it's easier to make progressive music today than 44 years ago, considering the time in the studio, the shows and, of course, the promotion.

FC – The end of the nineties were important for our “non typical prog or jazz rock” formation. I think that Dream Theater have drawn the new generations of musicians and listeners to a new stylistic phase of the genre. Repeating the cultural, musical, emotional movements of seventies is impossible and anachronistic, however these genres of music needed new protagonists, new ideas, but above all the recognition that prog and jazz rock always deserved.

GV – Experience helps us to compose and play better than ever, but the music scene has not improved in the last twenty years, especially in Italy. So we have some difficulties in finding new gigs and selling our music. So I would answer: “Yes and no”! But we keep on trying as hard as we can, just because we love to do it!

PP – Are there any moments (memories) that will always remain in your mind? If so, which ones?

FC – Every moment that I can feel passing on and receiving emotions through the music and sharing it with the audience!

GV – First Arti & Mestieri concert in 1974 in front of an audience of 47,000. Opening for Gentle Giant in 1975. Opening for Jethro Tull in 1999. All gigs in Japan.

PP – Now all you have to do is come to Quebec, which would be one of my dearest wishes.

GV – I have travelled to Quebec and visited for three weeks in 1989. I had the chance to visit your wonderful country and city, so nothing could make me more happy than to come back to play for some of the nicest people I met in my all life. I even dedicated one of my favourite compositions, “Bonaventura Moon” to a breathtaking panorama caught from my hotel room in Percé, Gaspé Bay.

FC – Personally, in this era, I look upon some countries in Northern Europe, Japan, Canada and Quebec particularly, which are second to none in the well-balanced living, and where exist also a great and full culture of music. We sincerely hope to perform live in your wonderful Quebec, as I already mentioned, Arti & Mestieri is a true live band, performing live is our strong point and I am sure that your beautiful Quebec audience would enjoy our live performance!

In this moment, we are looking for booking agencies for concerts, if you know any good one for Quebec or the rest of Canada that may be interested in making this happen or help in any way Arti & Mestieri, we would be so grateful.

PP– Thank you very much to all of you! And a big thank you to Amy Ida.

FC: Thanks again for this beautiful opportunity!!

GV : Deep thanks from Gigi Venegoni

FRANÇAIS

Avant de débiter, Profilprog (PP) remercie à Arti & Mestieri de nous accorder cette entrevue. Et merci aussi pour la généreuse contribution d'Amy Ida de SFERA Entertainment.

Arti & Mestieri – Merci pour cette belle opportunité.

Amy Ida: Merci bien. Les deux principaux membres historiques d'Arti & Mestieri, Furio Chirico, directeur artistique et Gigi Venegoni, producteur musical pour le groupe veulent bien répondre à vos questions

PP – Voilà déjà 44 ans passés depuis la création du groupe en 1974 et vous êtes toujours actifs. Quelle est le secret de votre longévité ?

Furio Chirico (FC) – Bien que nous ayons traversé plusieurs changements au cours de toutes ces longues années surtout en termes de personnel, Arti & Mestieri n'a jamais oublié que nous sommes un groupe de rock progressif et de jazz rock, et nous n'avons jamais plié à la commercialisation. On n'a peut-être pas sorti beaucoup d'albums mais quand on l'a fait, on en a sorti des vraiment bons toujours avec une sélection de chansons inspirées. Je veux dire que nous sommes toujours satisfait du produit au niveau émotif et artistique. C'est ça la raison de notre longévité et de notre force.

Gigi Venegoni (GV) – Chaque musicien d'Arti & Mestieri a aussi eu sa propre carrière en musique et de temps en temps revenait au groupe pour enregistrer ou performer en spectacle. Cet environnement ouvert a garanti une approche rafraîchissante de la part de tous les musiciens impliqués. Chaque membre a aussi une discographie étendue. J'ai par exemple, fait 9 CDs avec mon groupe Venegoni et Co. et donné plus de 250 concerts.

PP – Les années 2000 vous ont vu voyager beaucoup. Vous avez participé à de nombreux festivals reconnus. En 2015 vous avez sorti 'Universi Paralleli' qui a reçu un accueil très favorable. Pouvez-vous nous parler de cet album un peu ? Est-ce que la réaction enthousiaste des foules lors de vos prestations y est pour quelque chose ?

FC – Jouer en spectacle est extrêmement important pour Arti & Mestieri et c'est le meilleur moyen pour apprécier notre musique et c'est vrai en général pour tous les bons groupes de jazz rock. 'Universi Paralleli' est un album né sous une bonne étoile, pas seulement pour souligner notre longue activité mais aussi pour saluer le retour d'un des membres fondateurs : le guitariste et compositeur Gigi (Luigi) Venegoni et l'arrivée de Piero Mortara, compositeur, pianiste et aussi accordéoniste. Quand notre gérant Amy Ida a suggéré ce nouveau départ avec un projet d'album et un spectacle au Japon, nous étions tous très enthousiasmés par ce nouveau chapitre. En plus les critiques ont été très favorables envers ce nouvel album.

GV – L'intérêt pour le groupe, spécialement au Japon, est demeuré élevé pour les 40 dernières années. Nous voulions tous composer et enregistrer un nouvel album qui répondrait aux attentes! Tous les fans d'Arti & Mestieri reconnaissent 'TILT' comme étant notre meilleur album donc nous voulions une belle collection de pièces pour atteindre le même niveau de qualité. Je crois que tout le dur travail fait pour "Universi Paralleli" a aidé à faire augmenter l'intérêt pour le groupe.

PP – On peut donc dire que vous avez développé un lien privilégié avec le Japon. En quoi le Japon est-il spécial pour vous ?

GV – Je suppose que le Japon a quelque chose de spécial pour chaque musicien qui a eu la chance de performer dans ce pays magique. Le respect et l'attention pour les musiciens, le silence religieux durant les performances et une appréciation enthousiaste des audiences japonaises est une bénédiction pour tout musicien. Arti & Mestieri y a un public fidèle ce qui nous permet d'aller et de jouer à Tokyo en autant qu'on continue à apporter du matériel renouvelé.

FC – Arti & Mestieri ont été invités trois fois à performer au Japon. La première en 2005, ensuite en 2011 et la plus récente en 2015. Et le groupe est très enthousiaste par rapport à ce pays ses audiences sensibles et respectueuses ce qui facilite la communication avec l'artiste. Cette appréciation nous fait grand honneur.

PP – Parlons maintenant du coffret de luxe "Live in Japan, the Best of Italian Rock" enregistré le 5 juillet 2015 à Tokyo et mis en circulation à la fin 2017. Ce coffret produit par King Records contient deux CDs et un DVD. Ce document historique nous donne trois heures de musique. Pouvez-vous décrire brièvement comment ce concert s'est déroulé et comment vous vous êtes sentis?

FC – Je dois admettre que durant toute ma carrière il est rarement arrivé qu'un concert d'une soirée dure si longtemps et ne présente aucun accroc et baigne dans l'huile : aucun problème technique, musiciens en grande forme, une audience attentive. Ce fut tout simplement merveilleux et on ne pouvait célébrer notre 40e anniversaire de meilleure façon. En réécoutant l'enregistrement en studio nous avons vite compris que cette performance en direct avait été extraordinaire et a donné un résultat exceptionnel en partie grâce à tout le support technique reçu.

GV – Après avoir fini d'enregistrer et mixer 'Universi Paralleli' en avril 2015 nous étions prêts à performer avec du matériel neuf et classique de notre catalogue des 40 dernières années. Nous cherchions un endroit pour nous produire et l'administration du 'Teatro Città' à Kawasaki nous a demandé de célébrer les 40 ans de l'histoire d'Arti & Mestieri avec un événement spécial. Nous avons donc réuni quatre des musiciens de la formation de 1974 : Chirico, Crovella, Venegoni et Vitale pour donner un concert couvrant complètement nos 2 premiers albums Tilt et Giro Di Valzer. De plus King Records nous a demandé une performance live complète d'Universi Paralleli' qui sortait au Japon trois semaines avant le concert. Donc on a préparé une performance massive de 3h30 pour remplir cet engagement et répondre aux attentes de public japonais. Ce fut un immense succès, on ne pouvait pas croire que près de 800 personnes avait payé fort prix pour assister à notre concert.

PP – Le groupe de musiciens rassemblés est impressionnant mais ce qui m'a surpris le plus fut de retrouver ensemble quatre des membres originaux d'Arti & Mestieri. Est-ce que ça été facile de revenir ensemble pour cette occasion ?

GV – Pas vraiment facile mais quand même un grand plaisir ! Chacun de nous était parti dans les directions différentes. Chirico est toujours une force conductrice derrière la batterie, Crovella est occupé avec des créations prog et des enregistrements. Je continue de travailler avec mon groupe de fusion acoustique Venegoni et Co. et Vitale est définitivement un musicien de jazz respecté. Nous avons dû pratiquer beaucoup pour rafraîchir nos compositions mais évidemment chacun a apporté un regard neuf et original à nos classiques. Je me répète mais revenir à une musique que nous n'avions pas jouée depuis des années fut demandant mais aussi un beau défi.

FC – Oui, pas facile du tout surtout pour des raisons d'organisation. Pouvoir jouer ensemble fut tout un plaisir et vous pouvez en avoir un aperçu en regardant la performance de la pièce Tilt sur le DVD bonus.

PP – La liste des morceaux est aussi très impressionnante. Sur les deux CD vous jouez l'intégrale de Tilt et Giro en plus de faire deux extraits de Murales sans oublier la reprise de Starless de King Crimson. Et on a en plus tout Universi Paralleli sur le DVD. Comment avez-vous choisi cette liste ?

GV – Un peu un choix imposé; les organisateurs voulaient Tilt et Giro, la compagnie enregistrement demandait Universi Paralleli. Nous avons aussi voulu montrer il y avait de la très bonne musique entre 1974 et 2015 et ont a choisi des extraits de Murales et évidemment nous avons décidé de rendre un hommage bien senti à notre très cher King Crimson et Monsieur Mel Collins qui a été très gentil de se joindre à nous pour ce concert exceptionnel.

FC – La demande est venue d'Amy Ida. Son idée était de représenter trois albums avec les arrangements originaux des années 70 plus une représentation Live exacte de notre dernier album studio 'Universi Paralleli' avec l'idée de l'enregistrer. L'ajout de Starless, une pièce maîtresse dans l'œuvre de Crimson et celle qui se rapproche le plus la personnalité de notre groupe était un hommage rendu à Mel Collins le fameux saxophoniste et nous le remercions pour sa participation artistique au CD 'Universi Paralleli' et au coffret "Live In Japan – The Best of Italian Rock"

PP – Si on retourne jusqu'au début des années 70 l'Italie avait peu ou pas de tradition en musique rock et les jeunes était plus attirés par la musique classique. Qu'est-ce qui a motivé la création d'Arti & Mestieri site à cette période?

FC – Je crois que ce serait assez difficile de comprendre exactement les goûts de la jeunesse italienne à cette époque. Comme vous le savez l'Italie est toujours reconnu mondialement pour ses belles chansons, l'opéra et la musique populaire de style Napolitain. Mais la scène musicale italienne a toujours été attentive à la musique venant de l'Amérique et du Royaume-Uni et a toujours apprécié le jazz, le rock et le folk. Tout au long du 20ième siècle plusieurs artistes italiens ce sont essayées dans ces styles différents et cela a sans doute pavé la voie au rock progressif des années 70 et tous ces groupes qui ont atteint une grande reconnaissance.

GV – Etrangement l'Italie a été un des premiers pays à reconnaître les groupes comme Genesis, Van der Graaf Generator et Gentle Giant ! Tout ce nouveau matériel plus une grande inspiration venant du jazz rock-Fusion-à la Davis ont été la raison principale qu'ils nous a amené à former le groupe et à soumettre du matériel original. Chirico quittait un groupe reconnu 'The Trip' et cherchait de nouveaux partenaires. Il est venu écouter notre groupe d'alors Il Sogno Di Archimede en spectacle dans un cabaret jazz et il a décidé de former le groupe. On s'est d'abord appelé Arti et ensuite notre producteur à l'époque monsieur Gianni Sassi a décidé d'ajouter & Mestieri en référence à la station de métro parisienne Arts et Métiers.

FC – J'ajouterais qu'après le succès avec 'The Trip' je ressentais un profond besoin de partir dans une direction musicale différente et après ma rencontre avec Il Sogno Di Archimedes j'ai trouvé immédiatement que ce groupe avait ce que je recherchais soit un son progressif mais aussi jazz rock complètement original nous avons perfectionné ensemble et qui devint Arti & Mestieri. Concernant le nom j'ajouterais qu'Arti a été suggéré par notre ingénieur de son Lelo Palma qui voyait des similarités entre notre groupe et l'homme Vitruvien de Leonardo Da Vinci. Aussi Arts et Métiers fait référence aux premières corporations de l'Europe médiévale.

PP – Avez-vous été influencé par la musique de pays comme l'Angleterre qui offre quelque chose de différent et d'unique ? Si oui, quels étaient vos groupes ou artistes favoris indépendamment du pays d'origine ?

FC – Tout a commencé avec le rock 'n'roll et le traitement qu'en en fait les Beatles. Il y avait aussi clairement un autre artiste qui a poussé l'expérimentation du rock, soit Frank Zappa. Naturellement à cette époque il y avait plusieurs façons nouvelles de faire les choses et plusieurs nouveaux territoires.

GV – Comme je l'ai mentionné auparavant on adorait certains groupes progressif anglais principalement King Crimson, Yes et Gentle Giant. Mais pour moi et d'autres les groupes américains de type fusion comme Mahavishnu, Weather Report, Return to Forever, ont tous été une inspiration évidente. Ensuite il y a nos racines méditerranéennes et une connaissance de la musique classique, de l'opéra italien et de la musique populaire folklorique de l'Italie du sud comme la Tarantella, la Pizzica, et la Valzer.

PP – Votre musique est très influencée par le jazz. Avez-vous quelques idoles ?

FC – Le jazz a une particularité italienne, quelques-uns des premiers jazzistes 'Blancs' américains provenaient de Naples. Le jazz est une musique où les individualités de l'artiste et l'improvisation sont fondamentales et ce sont aussi des caractéristiques italiennes. Malheureusement c'est souvent difficile de partager avec d'autres musiciens, il y a souvent un manque d'expérience et d'opportunité, l'Italie étant un petit pays. Tous les grands compositeurs de jazz ont influencé le monde de la musique mais définitivement Miles Davis à inventer le jazz rock à la fin des années 60 et nous a inspiré énormément.

GV – J'ai passé 45 ans à écouter tous les musiciens jazz importants et personnellement, comme guitariste, j'ai adoré les Wes Montgomery, McLaughlin, Metheny, Ralph Towner, et aussi les génies comme Davis, Zawinul, Shorter, Hancock et Zappa. Pour être honnête une de mes inspirations principales est venue d'une artiste née en Saskatchewan, Joni Mitchell, une de mes chanteuses-compositrices favorites, j'ai été ébahie quand Mingus est sorti en 1979 mettant ensemble Joni avec les meilleurs musiciens jazz et naturellement incluant la musique merveilleuse de Mingus.

PP – En 1974 Tilt est sorti, puis l'année Giro Di Valzer Per Domani. Aujourd'hui ces albums sont considérés comme des classiques. J'aimerais cependant savoir quelle a été la réception donnée à ces albums à cette époque et comment vous l'avez vécu ?

FC – Entre 1962 et 1977 nous avons connu des années pleines de nouveautés que j'oserais comparer à la période de la Renaissance italienne. La volonté du peuple à faire des changements était si forte que l'aspect commercial a été relégué en arrière. La chose la plus importante était de présenter l'art et la musique de multiple façon et dans les endroits où le plus de gens pourrait en profiter. Cette énergie à faciliter la composition et a inspiré plusieurs groupes musicaux et nos deux albums ont été le produit de cet effet.

GV – À notre premier concert en juin 1974 au Parc Lambro Festival il y avait 47,000 personnes et nous étions complètement effrayés mais étrangement les gens nous ont adoré. Ensuite on a fait en tournée la première partie de PFM le groupe prog le plus populaire en Italie, à nouveau les gens ont aimé nos performances même si nous étions un nouveau groupe. On est donc devenu rapidement très populaire entre 74 et 76. Tilt et Giro ont vite gagné en intérêt en Italie en France et au Japon.

PP – Après l'album Children's Blue en 1985 il y a eu une pause silencieuse jusqu'en 2000 le de la parution de Murales, il y avait bien eu l'album Live en 90 mais à part ça qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette période ?

FC – Durant tout ce changement et à plusieurs moments de l'histoire du groupe j'ai toujours essayé de garder le groupe ensemble et de faire sûr qu'Arti & Mestieri n'arrête jamais de jouer. Les années 80 furent plus une période jazz et les années 90 on a fait un virage plus progressif suivant la vague du moment et donc on a recommencé à se produire en spectacle et graduellement ceci nous a amené à jouer dans les festivals connus autour du monde.

GV – Je travaillais très fort comme compositeur, producteur et à faire des pour des arrangements musicaux pour le

cinéma, la télévision, la radio et en publicité. J'étais souvent enfermé dans mon studio 12 heures par jour et il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Je suppose que la même chose était vrai pour les autres membres d'Arti & Mestieri.

PP – Qu'est-ce que vous considérez l'essentiel de votre style de musique ?

FC – La particularité d'Arti & Mestieri a toujours été d'avoir des compositeurs qui guidaient les musiciens du groupe tout en leur laissant beaucoup d'espace pour l'interprétation. Une autre des forces du groupe a toujours été une grande énergie rythmique qui se voit bien en spectacle ainsi qu'une structure très harmonique et des mélodies qui souvent reflètent la culture méditerranéenne et celle des Balkans habituellement avec des musiciens qui proviennent de style et de formation différentes.

GV – Ce que j'insiste pour appeler la « saveur méditerranéenne » est en fait un étrange mélange de chansons accrocheuses, d'un fort sens du rythme, de signatures inhabituelles (3/4, 5/4, 7/4) et d'un son particulier (guitare, violon et saxophone soprano à l'unisson) avec en plus des couches sophistiquées d'accords et d'harmonies.

PP – L'Italie est une des plus belles et originales scènes de rock progressif au monde. Comment arrive-t-elle à produire autant d'artistes de haut niveau?

GV – Nous, les Italiens, avons notre style propre. Ni meilleur, ni pire mais toujours original. Je vous donne un exemple : les maisons d'enregistrements japonaises ont refusé les versions anglaises de nos chansons parce qu'elles préféraient les textes italiens même s'il ne comprenait pas ce qu'ils voulaient dire. Nous avons toujours tenté de rester fidèle à nos racines italiennes parce que nous croyons que ceci est une de nos forces principales.

FC – Il n'y a pas de doute que nous avons reçu un héritage jazz et rock venant d'Angleterre et de l'Amérique, mais la différence principale entre les groupes typiquement anglo-saxons et les groupes italiens vient du fait que les groupes italiens sont très attentifs à garder une bonne balance entre les rythmes plus complexes, la recherche d'harmonies et par-dessus tout, les mélodies évocatrices qui sont une caractéristique du son méditerranéen. Ces originalités nous rendent attirant à travers le monde. À titre d'exemple prenons le groupe italien Area and Demetrio Stratos.

PP – Avec toute votre expérience croyez-vous qu'il est plus facile de faire de la musique progressive aujourd'hui qu'il y a 44 ans, considérant le temps en studio, les spectacles et aussi la promotion?

FC – La fin des années 90 a été importante pour notre formation 'atypique'. Je crois que Dream Theater a rejoint une nouvelle génération de musiciens et d'auditeurs. Répéter les mouvements culturels, musicaux et émotionnels des années 70 est impossible et même anachronique. Toutefois ce genre de musique avait besoin de nouveaux protagonistes et de nouvelles idées et surtout de voir le rock progressif et le jazz rock enfin recevoir la reconnaissance qu'il mérite.

GV – L'expérience nous aide à composer et à jouer mieux qu'avant mais la scène musicale n'a pas tant changé dans les derniers 20 ans particulièrement en Italie. On a donc un peu de difficulté à trouver des endroits pour se produire en spectacle ou à vendre notre musique. Je répondrais donc : oui et non, mais on continue d'essayer très fort parce qu'on adore faire ce qu'on fait !

PP – Y a-t-il des moments ou souvenirs qui vous resteront toujours en tête? Si oui, lesquels?

FC – Chaque moment où j'ai ressenti le passage des émotions via la musique et le partage avec l'audience !

GV – Notre premier concert en 74 devant l'audience de 47 000. Aussi faire la première partie de Gentle Giant en 75 puis celle de Jethro Tull en 99 et tous les concerts au Japon.

PP – Maintenant tout ce qui vous reste à faire c'est de venir au Québec, ce que je souhaite ardemment.

GV – J'ai visité le Québec pendant trois semaines en 89 et j'ai eu la chance de voir votre belle ville et beau pays. Rien ne me rendrait plus heureux que d'y retourner pour jouer pour les gens les plus fins que j'ai rencontré dans ma vie. J'y ai même dédié une de mes compositions favorites 'Bonaventura Moon' inspirée par le panorama époustouflant vu de mon hôtel à Percé en Gaspésie.

FC – Personnellement en cette époque j'admire certains pays d'Europe du Nord, le Japon, le Canada et le Québec en particulier, qui sont des leaders pour la qualité de vie et où existe aussi une belle culture musicale. J'espère sincèrement pouvoir donner un spectacle au Québec, Comme mentionné plutôt nous sommes un groupe axé sur la

performance en spectacle, c'est notre point fort, et je suis sûr que votre superbe audience québécoise aimerait nos performances. Nous recherchons actuellement des opportunités de concert si vous aviez des contacts pour nous ce serait très apprécié.

PP – Merci énormément à vous deux! Et un gros merci à Amy Ida.

FC – Merci encore pour cette belle opportunité !

GV : Sincères remerciements de la part de Gigi Venegoni !

To view this content, click [reload](#).

TERMS AND CONDITIONS

FOLLOW
US

CONTACT US

CRÉÉ ET MAINTENU PAR PROFIL – 2017