

*Il mondo
della Sinfonia*

a cura di
LORENZO COSTA

Indice

<i>Saluti</i> di GIUSEPPE ISOLERI	XI	CAPITOLO III	
<i>Prefazione</i> di MAURIZIO ROL	XIII	Wolfgang Amadeus Mozart di <i>Massimo Arduino</i>	28
<i>Presentazione</i> di CLAUDIO ORAZI	XV	– Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16	30
<i>Autori</i>	XVII	– Sinfonia n. 25 in sol maggiore K 183	31
INTRODUZIONE		– Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201	33
Il mondo della sinfonia di <i>Lorenzo Costa</i> ..	1	– Sinfonia n. 31 “Parigi” in re maggiore K 297	33
CAPITOLO I		– Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K 385	34
Le origini: nascita, evoluzione e struttura della forma sinfonica di <i>Lorenzo Costa</i> ..	9	– Sinfonia n. 36 in do maggiore “Sinfonia di Linz” K 425	36
CAPITOLO II		– Sinfonia n. 38 in re maggiore “di Praga” K 504	37
Dalla scuola di Mannheim alla sinfonia classica. Le Sinfonie di Franz Joseph Haydn di <i>Alberto Cantù</i>	15	– Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543	38
– Sinfonia n. 1 in re maggiore	17	– Sinfonia n. 40 in sol minore K 550	40
– Sinfonia n. 6 in re maggiore “Le matin” ..	18	– Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551	41
– Sinfonia n. 7 in do maggiore “Le midi” ..	19	CAPITOLO IV	
– Sinfonia n. 8 in sol maggiore “Le soir” ..	19	Beethoven: nel mondo della sinfonia di <i>Roberto Iovino</i>	44
– Sinfonia n. 22 in mi bemolle maggiore “Der Philosoph” (Il filosofo)	19	– Sinfonia n. 1 in do maggiore	47
– Sinfonia n. 44 in mi minore “Trauersinfonie”	20	– Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36	48
– Sinfonia n. 45 in fa diesis minore “Abschiedssymphonie” (Sinfonia degli addii) ..	21	– Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Eroica”	50
– Sinfonia n. 60 in do maggiore “Il distretto”	22	– Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60	51
– Sinfonia n. 83 in sol minore “La poule” ..	23	– Sinfonia n. 5 in do minore	52
– Sinfonia di Parigi n. 2	23	– Sinfonia n. 6 in fa maggiore “Pastorale” ..	53
– Sinfonia n. 88 in sol maggiore	24	– Sinfonia n. 7 in la maggiore	54
– Sinfonia n. 100 in sol maggiore “Miltärsymphonie” (Militare) – Sinfonia di Londra n. 12	25	– Sinfonia n. 8 in fa maggiore	55
– Sinfonia n. 101 in re maggiore “The Clock” (L’orologio) – Sinfonia di Londra n. 11	26	– Sinfonia n. 9 in re minore “Corale”	57
– Sinfonia n. 103 in mi bemolle maggiore “Con il rullo di timpani” – Sinfonia di Londra n. 8	26	CAPITOLO V	
		Franz Schubert di <i>Lorenzo Costa</i>	60
		– Sinfonia n. 1 in re maggiore	61
		– Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore	61
		– Sinfonia n. 3 in re maggiore	62
		– Sinfonia n. 4 in do minore “Die Tragische”	62
		– Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore	63

– Sinfonia n. 6 in do maggiore “Die Kleine” (La piccola).....	63	– Dante-Symphonie, da Dante Alighieri, S 109.....	108
– Sinfonia n. 7 in mi maggiore.....	63		
– Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta”.....	64	CAPITOLO XI	
– Sinfonia n. 9 in do maggiore “La grande”.....	64	Le sinfonie di Brahms di <i>Maria Guendalina Cattaneo della Volta</i>	112
CAPITOLO VI		– Sinfonia n. 1 in do minore op. 68.....	114
La sinfonia romantica di <i>Lorenzo Costa</i>	66	– Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73.....	115
CAPITOLO VII		– Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90.....	116
Le sinfonie di Hector Berlioz (studio in forma di appunti) di <i>Alberto Cantù</i>	70	– Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98.....	117
– Symphonie fantastique, episodi della vita di un artista in 5 parti per orchestra, op. 14.....	71	CAPITOLO XII	
– Aroldo in Italia, op. 16. Sinfonismo con personaggio: la viola.....	74	Anton Bruckner di <i>Lorenzo Costa</i> e <i>Maria Guendalina Cattaneo della Volta</i>	120
– Roméo et Juliette, op. 17.....	76	– Sinfonia n. 0 in re minore “Die Nullte”.....	122
– Roméo et Juliette: sinfonia teatro.....	79	– Sinfonia n. 1 in do minore.....	122
CAPITOLO VIII		– Sinfonia n. 2 in do minore.....	123
Felix Mendelssohn-Bartholdy di <i>Massimo Arduino</i>	81	– Sinfonia n. 3 in re minore “Wagner-Symphonie”.....	124
– Sinfonia per archi n. 2 in re maggiore, op. 26.....	82	– Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore “Romantica”.....	126
– Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11.....	82	– Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore.....	131
– Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore “Lobgesang” (Canto di lode) per soli, coro, orchestra e organo, op. 52 (MWV A18).....	82	– Sinfonia n. 6 in la maggiore.....	132
– Sinfonia n. 3 in la minore per orchestra “Scozzese”, op. 56 (MWV N 18).....	82	– Sinfonia n. 7 in mi maggiore.....	134
– Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana”, op. 90 (MWV N 16).....	82	– Sinfonia n. 8 in do minore.....	138
– Sinfonia n. 5 in re maggiore per orchestra “La Riforma”, op. 107 (MWV N 15)....	82	– Sinfonia n. 9 in re minore.....	141
– Ouverture “Le Ebridi” in Si minore, op. 26.....	82	CAPITOLO XIII	
CAPITOLO IX		Le sinfonie di Čajkovskij di <i>Maria Guendalina Cattaneo della Volta</i>	145
Robert Schumann di <i>Lorenzo Costa</i>	92	– Sinfonia n. 1 in sol minore, op. 13 “Sogni d’inverno”.....	147
– Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore “La Primavera” op. 38 (Frühlingssymphonie)	92	– Sinfonia n. 2 in do minore, op. 17 “Piccola Russia”.....	148
– Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61.....	93	– Sinfonia n. 3 in re maggiore, op. 29.....	148
– Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Renana” op. 97.....	95	– Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36.....	149
– Sinfonia n. 4 in re minore op. 120.....	96	– Sinfonia “Manfred” in quattro scene in si minore, op. 58 da Byron.....	151
CAPITOLO X		– Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64.....	152
Franz Liszt e il poema sinfonico di <i>Roberto Iovino</i>	97	– Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 “Patectica”.....	153
– Faust-Symphonie, da Goethe, S 108.....	104	CAPITOLO XIV	
		La sinfonia romantica nazionale di <i>Lorenzo Costa</i>	156
		CAPITOLO XV	
		I romantici nazionalisti russi di <i>Lorenzo Costa</i>	161
		NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV.....	161
		– Sinfonia n. 1 in mi bemolle minore poi in mi minore.....	161

– Sinfonia n. 2 “Antar”	162	– Sesta Sinfonia in re minore.....	198
– Sinfonia n. 3 in do maggiore.....	163	– Settima Sinfonia in do maggiore.....	199
ALEKSANDR BORODIN.....	164	CAPITOLO XX	
– Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore....	164	Gustav Mahler e la sinfonia di Roberto Io-	
– Sinfonia n. 2 in si minore “Bogatyrskaja” (Eroica)	165	<i>vino e Paola Siragna</i>	200
– Sinfonia n. 3 in la minore.....	166	– Sinfonia n. 5 in do diesis minore.....	206
MILIJ ALEKSEVIČ BALAKIREV.....	166	– Sinfonia n. 8 in mi bemolle maggiore “Sinfonia dei Mille”.....	209
– Sinfonia n. 1 in Do maggiore	166	CAPITOLO XXI	
– Sinfonia n. 2 in re minore.....	167	Esperimenti sinfonici in Italia di Lorenzo	
CAPITOLO XVI		<i>Costa</i>	214
Le sinfonie di Antonín Dvořák di Alberto		GIOVANNI SGAMBATI	214
<i>Cantù</i>	169	– Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 11	214
– Sinfonia n. 1 in do minore op. 3	171	– Sinfonia n. 2 in mi bemolle maggiore....	215
– Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore op. 4	172	GIUSEPPE MARTUCCI	217
– Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore		– Sinfonia n. 1 in re minore, op. 75	217
op. 10	172	– Sinfonia n. 2 in fa maggiore, op. 81	218
– Sinfonia n. 4 in re minore, op. 13	174	FRANCO ALFANO.....	220
– Sinfonia n. 5 in Fa Maggiore op. 76.....	174	– Prima Sinfonia in mi maggiore.....	220
– Sinfonia n. 6 in re maggiore, op. 60 (B. 112)	175	– Seconda Sinfonia in do maggiore	221
– Sinfonia n. 7 in re minore, op. 70 (B. 141)	176	ALFREDO CASELLA	222
– Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88	177	– Sinfonia n. 2 in do minore, op. 12.....	222
– Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo”, op. 95.....	178	GIAN FRANCESCO MALIPIERO	225
CAPITOLO XVII		– Sinfonia n. 3 “delle campane”	225
Bizet e Franck di Maria Guendalina Catta-		– Sinfonia n. 4 “in memoriam”	226
<i>neo della Volta</i>	180	– Sinfonia n. 5 “concertante, in eco”	226
GEORGES BIZET.....	180	– Sinfonia n. 6 “degli archi”	226
– Sinfonia in do maggiore.....	180	– Sinfonia n. 7 “delle canzoni”	227
CESAR FRANCK.....	182	– Sinfonia in un tempo.....	227
– Sinfonia in re minore.....	182	– Sinfonia dello zodiaco.....	227
CAPITOLO XVIII		– Sinfonia n. 8 “Symphonia Brevis”	227
La sinfonia tardo romantica di Lorenzo		– Sinfonia n. 9 “dell’ahimè”	228
<i>Costa</i>	186	– Sinfonia n. 10 “Atropo”	228
CAPITOLO XIX		– Sinfonia n. 11 “delle cornamuse”	228
Jean Sibelius di Lorenzo Costa	191	CAPITOLO XXII	
– Kullervo, sinfonia in cinque movimenti		Richard Strauss di Lorenzo Costa	229
per mezzo soprano, baritono coro ma-		– Sinfonia n. 1 in re minore.....	229
schile e orchestra ispirata alle leggende		– Sinfonia n. 2 in fa minore.....	229
del Kalevala op. 7.....	192	– Symphonia domestica, op. 53.....	230
– Prima Sinfonia in mi minore, op. 39.....	192	– Eine Alpensinfonie “Sinfonia delle Alpi” poema sinfonico, op. 64 (TRV 233)	232
– Seconda Sinfonia in re maggiore, op. 43.	193	CAPITOLO XXIII	
– Terza Sinfonia in do maggiore.....	194	Sergej Rachmaninov di Lorenzo Costa	235
– Quarta Sinfonia in la minore.....	194	– Sinfonia n. 1 in re minore op. 13	235
– Quinta Sinfonia in mi bemolle maggiore.	195	– Sinfonia n. 2 in mi minore, op. 27.....	236
		– Sinfonia n. 3 in la minore, op. 44.....	237

CAPITOLO XXIV

Edward Elgar di *Lorenzo Costa*..... 240
 – Sinfonia n. 1 in la bemolle maggiore,
 op. 55 241
 – Sinfonia n. 2 in mi bemolle maggiore,
 op. 63 242

CAPITOLO XXV

Il novecento e l'epoca contemporanea di
Lorenzo Costa..... 244

CAPITOLO XXVI

Aleksandr Skrjabin di *Lorenzo Costa* e
Luigi Bellingardi 254
 – Sinfonia n. 1 in mi maggiore op. 26 255
 – Sinfonia n. 2 in do minore op. 29 257
 – Sinfonia n. 3 in do minore “Le divin
 poème”, op. 43 257
 – Sinfonia n. 4 “Le poème de l’extase”,
 op. 54 261

CAPITOLO XXVII

**Spaziando per il Novecento: sinfonie di
 autori vari** di *Lorenzo Costa*..... 263

CARL NIELSEN 263
 – Sinfonia n. 1 in sol minore 264
 – Sinfonia n. 2 “De Fire Temperamerter”
 (I quattro temperamenti) 264
 – Sinfonia n. 3 “Espansiva” 264
 – Sinfonia n. 4 “L’inestituibile”, op. 29... 264
 – Sinfonia n. 5, op. 50 266
 – Sinfonia n. 6 266

PAUL HINDEMITH 267
 – Sinfonia “Mathis der Maler” 267
 – Sinfonia “Die Harmonie der Welt” 267
 – Pittsburgh Symphony 268

ANTON WEBERN 268
 – Sinfonia op. 21 268

ARTHUR HONEGGER 269
 – Sinfonia n. 3 (Symphonie Liturgique).... 269
 – A proposito della Liturgique 270
 – Sinfonia n. 5 in re minore (Di Tre Re)... 271

ALEXANDER ZEMLYNSKY 272
 – Lyrische Symphonie, op. 18 272

KAROL SZYMANOWSKI 273
 – Seconda Sinfonia in si bemolle maggiore,
 op. 19 273
 – Terza Sinfonia “Pieśń o nocy” (Canto
 della notte), op. 27 274

– Quarta Sinfonia per pianoforte e orche-
 stra (Sinfonia concertante), op. 60 275

OTTORINO RESPIGHI 276
 – Sinfonia drammatica per grande orche-
 stra 276

DARIUS MILHAUD 276
 – Sinfonia n. 6, op. 343 276

ZOLTÁN KODÁLY 277
 – Sinfonia in do maggiore 277

GEORGE ENESCU 278
 – Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore... 278
 – Sinfonia n. 2 in la maggiore 278
 – Sinfonia n. 3 in do maggiore 279

BENJAMIN BRITTEN 279
 – Simple Symphony, op. 4 279
 – Sinfonia da Requiem, op. 20 280

CAPITOLO XXVIII

Sergej Prokof'ev di *Lorenzo Costa* e *Luigi
 Bellingardi* 283

– Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25
 “Sinfonia classica” 283
 – Sinfonia n. 2 in re minore, op. 40 285
 – Sinfonia n. 3 in do minore, op. 44 287
 – Sinfonia n. 4 in do maggiore op. 47 288
 – Sinfonia n. 4 in do maggiore op. 112 289
 – Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore,
 op. 100 290
 – Sinfonia n. 6 in mi bemolle minore,
 op. 111 290
 – Sinfonia n. 7 in do diesis minore, op. 131 293

CAPITOLO XXIX

**La sinfonia americana: Charles Ives, Aaron
 Copland, Leonard Bernstein** di *Lo-
 renzo Costa*..... 294

CHARLES IVES 294
 – Sinfonia n. 2 295
 – Sinfonia n. 3: The Camp Meeting 296
 – Sinfonia n. 4 297

AARON COPLAND 298
 – Sinfonia per organo e orchestra 298
 – Sinfonia n. 3 299

LEONARD BERNSTEIN (*Le tre sinfonie di*)... 302
 – Sinfonia n. 1 Jeremiah 304
 – Sinfonia n. 2 per pianoforte e orchestra
 “The Age of anxiety” 304

– Sinfonia n. 3 “Kaddish” per soprano, narratore, coro di ragazzi, coro misto e orchestra	304	– Sinfonia n. 11 in sol minore “L’anno 1905”	330
CAPITOLO XXX		– Sinfonia n. 12 in re minore “L’anno 1917”, op. 112	332
Igor’ Stravinskij di <i>Lorenzo Costa</i>	305	– Sinfonia n. 13 in si bemolle minore “Babij Jar”, op. 113	333
– Sinfonia in mi bemolle maggiore op. 1 ..	305	– Sinfonia n. 14 in sol maggiore per soprano, basso, archi e percussioni, op. 135	335
– Sinfonie per strumenti a fiato	306	– Sinfonia n. 15 in la maggiore, op. 141 ..	341
– Sinfonia in do	307	CAPITOLO XXXII	
– Sinfonia in tre movimenti	307	Pezzi unici e nuovi cicli: Messiaen, Berio, Gubajdulina, Šnitke di <i>Lorenzo Costa</i> ..	343
– Sinfonia di salmi	309	OLIVIER MESSIAEN	343
CAPITOLO XXXI		– Turangalila-Symphonie	343
Dmitrij Šostakovič di <i>Lorenzo Costa</i> e <i>Luigi Bellingardi</i>	312	LUCIANO BERIO	346
– Sinfonia n. 1 in fa minore op. 10	314	– Sinfonia	346
– Sinfonia n. 2 in si maggiore “Ottobre” con coro	315	SOFIJA GUBAJDULINA	348
– Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Il primo Maggio” con coro	315	ALFRED ŠNITKE	349
– Sinfonia n. 4 in do minore, op. 43	316	– Sinfonia n. 1	350
– Sinfonia n. 5 in re minore, op. 47	320	– Sinfonia n. 2 “Sankt Florian”	352
– Sinfonia n. 6 in si minore, op. 54	322	<i>Bibliografia</i>	353
– Sinfonia n. 7 in do maggiore “Leningrado”, op. 60	323	<i>Indice dei nomi</i>	355
– Sinfonia n. 8 in do minore, op. 65	326		
– Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore, op. 70	328		
– Sinfonia n. 10 in mi minore, op. 93	329		

Saluti

“VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”. Questo motto latino mi ha convinto, nel corso del tempo, quanto fosse necessario passare dalle parole agli scritti per mettere in risalto il lavoro di tanti amici che ci avevano intrattenuti nel corso di cinque anni con la loro partecipazione al ciclo “Il mondo della Sinfonia”.

Ed ecco compiuto il miracolo grazie al lavoro di raccolta che Lorenzo Costa ha effettuato con tutte le conferenze tenute nel corso degli anni da Guendalina Cattaneo della Volta, Francesca Oranges, Paola Siragna, Massimo Arduino, Luigi Bellingardi, Alberto Cantù, Roberto Iovino, Edwin W. Rosasco e da lui stesso.

Era mio desiderio che, nei trenta anni di vita dell’Associazione, con innumerevoli concerti e conferenze, rimanesse almeno una significativa traccia del lavoro che in molti abbiamo fatto per far progredire il nostro sodalizio, creato da un gruppo di appassionati di musica lirica e via via trasformatosi in un raccoglitore di tutti i generi di musica, dall’operetta, al musical, alla lirica e, in gran parte alla musica da camera.

Tutto ciò ci ha fornito l’occasione per conoscere il valore di molti soci che si sono fatti apprezzare con i loro interventi e di insigni conferenzieri che ci hanno illustrato il loro sapere, oltre a poter dare una ribalta a tanti giovani artisti in gran parte diplomati e diplomandi del nostro Conservatorio. E questo è il mio ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per l’Associazione e, in particolare, al gruppo degli Amici sopra citati che si sono avvicendati sul palcoscenico dell’Auditorium “E. Montale” del Teatro Carlo Felice, ottenendo tanti successi da parte del folto pubblico sempre presente.

Due particolari ringraziamenti vanno ai Sovrintendenti della Fondazione Teatro Carlo Felice, al dott. Maurizio Roi, che ci ha accompagnato nel corso dei cinque anni della durata del “Mondo della Sinfonia”, e al dott. Claudio Orazi con il quale prosegue la collaborazione verso nuovi orizzonti; infine un ringraziamento al mio fraterno Amico Lorenzo Costa, che si è assunto l’onere di scrivere molte parti e anche quello di racco-

gliere e raggruppare in modo omogeneo tutto il materiale a disposizione, per fare in modo che un sogno diventasse realtà.

Il risultato è un volume completo e ragguardevole sul mondo della sinfonia dalle sue origini ai giorni nostri.

Grazie.

GIUSEPPE ISOLERI

*Presidente Associazione Amici del Teatro Carlo Felice
e del Conservatorio Niccolò Paganini*

Prefazione

La Sinfonia

Si fermano gli applausi, il maestro si raccoglie, alza il braccio e gli occhi e la musica ha inizio. Da quel momento noi sappiamo che ciò a cui stiamo assistendo non è teatro e neppure spettacolo, anche se può essere molto spettacolare: è molto di più e molto di meno. È un discorso, anzi un dialogo, una tesi una proposta, un conflitto, tra diverse prospettive, sentimenti, tensioni, spiegate o vissute dal compositore. È musica assoluta, musica scritta, a cui non si può aggiungere o togliere nulla, come invece avviene nell'opera, ma che per chi l'ascolta racconta storie, concetti, sentimenti che sono percepiti e vissuti diversamente da ognuno di noi. Gli strumenti, le sezioni dialogano, si inseguono si combattono, trovano pace, si ricongiungono alla ricerca del vero. Non c'è supremazia tra Opera Lirica e Musica Sinfonica, c'è solo differenza. La storia musicale italiana non è né più importante né di minor valore perché negli ultimi due secoli hanno prevalso il canto e la Lirica. Né possiamo scusare una certa distrazione sulla musica sinfonica perché siamo il paese che ha inventato l'Opera Lirica; abbiamo inventato la notazione musicale, il pianoforte e addirittura la forma più diffusa di cavea teatrale. La storia segue percorsi suoi e i caratteri nazionali adottano forme artistiche che meglio consentono loro di esprimersi, i meccanismi economici determinano la diffusione dei generi, la funzione degli intellettuali e artisti si esprime diversamente a seconda delle vicende politico-sociali di una nazione. L'Italia settecentesca era ricca di musica strumentale, poi il canto l'opera ha conquistato il centro, è divenuta il nostro romanzo popolare, e tratto la musica dai salotti per portarla nei teatri della borghesia e del popolo e nelle piazze. Tra la fine dell'800 e il Novecento la musica strumentale e sinfonica torna ad essere presente tra le composizioni dei nostri autori, è solo la pigrizia intellettuale di tanti operatori a non farcela ascoltare. Allo stesso modo è quest'epoca della interpretazione più che della produzione a marginalizzare la scrittura di musica nuova.

La scorsa estate l'Orchestra del Carlo Felice è stata ospite al Festival di Ravello e ha eseguito un brano di Giorgio Federico Ghedini, così come alte orchestre hanno suonato sinfonie di compositori italiani. Non è stato facile

vincere le resistenze interne al teatro all'esecuzione di un brano così poco conosciuto e apparentemente minore. Molte di più le polemiche contro il Festival di Ravello, per aver scelto di dedicarsi alla musica sinfonica Italiana impegnando le nostre orchestre. L'accusa? Poca qualità e notorietà dell'una e delle altre. È dovuto intervenire il Maestro Riccardo Muti per chiarire che l'Italia ha ottime composizioni sinfoniche e buone orchestre, anche se poche. È vero, abbiamo pochi festival dedicati alla musica scritta, alla musica Sinfonica, e poche sono le orchestre a questo dedicate. Fondamentalmente sono le ICO, vale a dire le Orchestre Regionali, di cui solo poche raggiungono standard internazionali, al cui circuito appartengono stabilmente solo l'Orchestra di Santa Cecilia, quella della RAI e la Filarmonica della Scala.

Il Lavoro prezioso che fanno le compagnie della Fondazioni Liriche è troppo poco, giustamente subordinato alla primazia produttiva e artistica dell'Opera.

Ma il discorso sulle manchevolezze della vita musicale italiana ci porterebbe lontano. Io mi limito a ringraziare l'Associazione per il ciclo di conferenze dedicate alla Sinfonia, un contributo a sentire meglio ciò che ascoltiamo, a coglierne l'importanza filosofica, a capire che la musica ha contribuito e contribuisce a comprendere il mondo e gli uomini nei loro conflitti e complessità e a renderci, forse, migliori. L'Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini, con il ciclo di incontri dedicato alle Sinfonie ha fatto un lavoro prezioso e meritevole per il Teatro e per la cultura Genovese. Un teatro d'opera è fatto di tutti coloro che a qualche titolo vi collaborano e vivono. Il contributo che può dare alla sua comunità nasce da quanti camminano con lui e si traduce nella capacità di essere il cuore della vita della vita culturale e sociale di una comunità, della vita e confronto di idee che aiuta a sviluppare.

Nei cinque anni durante i quali ho avuto l'onore di dirigere questo teatro ho potuto godere delle critiche dello stimolo e della collaborazione dell'Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini, che è stato prima di tutto un confronto culturale e artistico, poi un sostegno e aiuto, tutto ciò che in sostanza definisce un'amicizia e l'essere parte di una comunità artistica, quale è in realtà un teatro d'opera.

A loro il mio grazie personale e l'invito a continuare così.

P.S. Al Presidente Giuseppe Isolero, un ringraziamento speciale per l'affetto che mi ha portato e i consigli che mi ha dato.

Con riconoscenza ed a presto.

MAURIZIO ROI

Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova dal 2014 al 2019

Presentazione

Accolgo con viva soddisfazione la pubblicazione di questo volume, che ha il pregio di compendiare un quinquennio di conferenze sul “Mondo della Sinfonia”: iniziativa di rara lungimiranza, realizzata all’Auditorium “Montale” tra il 2010 e il 2015 grazie all’ormai radicata sinergia tra la Fondazione Teatro Carlo Felice, l’Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio “Niccolò Paganini” e, soprattutto, all’impegno del gruppo di eccellenti relatori riuscito, con autorevolezza e confidenzialità in egual misura, a suscitare ampio interesse su un argomento peculiare, specie per i suoi addentellati sociali.

La sinfonia, sulla falsariga di ciò che avveniva già da un secolo col teatro d’opera, è infatti il genere che dal Settecento a oggi, attraverso le più alte esperienze della musica “pura”, ha gloriosamente scandito la nascita e l’evoluzione del concerto pubblico, definendo un nuovo concetto di utenza e nuovi spazi destinati alla fruizione.

Riflettere su questi aspetti, decisivi nell’affermazione del pensiero occidentale ma anche nella nostra percezione quotidiana dell’esistenza, ci aiuterà a comprendere che la frequentazione di musica colta – meglio ancora se dal vivo – non è un mero passatempo né un esercizio fungibile, ma specialmente nei momenti cruciali della nostra Storia ha saputo creare coesione e identità: come non pensare alle due Germanie, riuscite appena trent’anni fa ad abbattere il Muro di Berlino sulle note dell’*Inno alla gioia*? Concordo dunque pienamente con l’invito di Lorenzo Costa, «non esitiamo a ritagliarci del tempo esclusivo per l’ascolto», e mi permetto di aggiungere: sarà sempre tempo restituito a noi stessi.

Con questo spirito, a nome della Fondazione Teatro Carlo Felice e mio personale, esprimo l’auspicio che altri cicli di tale valore possano presto seguire, magari a circostanziare la scoperta di pagine inedite nell’ambito del progetto di valorizzazione della Civiltà Musicale Genovese promosso da questo Teatro.

CLAUDIO ORAZI
Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova

Autori

MASSIMO ARDUINO

Si è laureato al DAMS di Imperia con una tesi su Benjamin Britten. Come divulgatore musicale ha tenuto, tra gli altri, un ciclo biennale di conferenze su La storia dell'Opera Lirica presso la sede della Giovane Orchestra Genovese ed i cicli di conferenze La musica nel Cinema e Da Broadway a Hollywood per l'Associazione Carlo Felice. Ha collaborato con l'Associazione Idea (Istituto per la ricerca e la prevenzione della Depressione e dell'Ansia) come consulente sugli effetti terapeutici delle arti insieme a Marco Sciaccaluga. Ha tenuto conferenze monografiche presso l'Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice, per il ciclo "Storia della musica sinfonica" su Mozart, Mendelssohn, Glinka, Balakirev, Scriabin e Prokof'ev. È uno dei relatori delle presentazioni delle Opere in stagione al teatro Carlo Felice per cui collabora anche alla scrittura dei programmi di sala. Ha fondato, nel 2010, la WEB TV del Teatro Carlo Felice, in cui continua a collaborare nella conduzione delle dirette delle opere liriche e dei concerti sinfonici. È vice presidente dell'Associazione Teatro Carlo Felice.

LUIGI BELLINGARDI

Nato a Milano, sin dalla primissima giovinezza ha coltivato in famiglia la passione per la musica, oltre a frequentare opere e concerti, tra i quali ricorda sempre con particolare commozione il programma diretto da Toscanini il 29 agosto 1939 a Lucerna con il 2° Concerto di Brahms eseguito da Horowitz. Laureato in giurisprudenza, ha compiuto da autodidatta studi musicali. Dal 1954 si occupa di critica discografica, nel 1956 è stato co-fondatore dell'Associazione Italiana Anton Bruckner, nel 1968 dell'Associazione Italiana Gustav Mahler. Dopo varia attività pubblicitica su periodici specializzati, è stato critico musicale dal 1965 al '69 de L'Italia di Milano, de La Fiera letteraria dal '66 al '68, de Lo Spettatore Musicale dal '66 al '71, condirettore di Auditorium ecc. Dal 1966 collabora a Opera di Londra, dal '68 alla Nuova Rivista Musicale Italiana della Eri-Rai ecc. Per una trentina d'anni ha firmato rubriche musicali e discografiche al 3 programma radiofonico oltre a partecipare a riprese TV in diretta. Ha collaborato altresì a Guida all'Opera (Mondadori), all'Enciclopedia della Musica (Rizzoli), al Repertorio di musica sinfonica (Ricordi-Giunti), all'Enciclopedia della Musica Classica (Curcio), all'Enciclopedia della Musica Lirica (Longanesi), a volumi su Wagner, Respighi, Puccini, Vivaldi ecc. Ha scritto Invito all'ascolto di Cajkovskij (Mursia), ha curato la pubblicazione di Tutte le cronache musicali di Fedele d'Amico (Bulzoni). Dal 1991 al '99 è stato docente a contratto di critica ed estetica musicale presso il Quadriennio di musicologia del Conservatorio S. Cecilia. Dal 1976 collabora all'edizione romana del «Corriere della Sera» per la critica musicale. Scrive su Piano time, fa parte del comitato di redazione de Il mondo della Musica dal 1982, oltre a collaborare a collaborare a Lyrica e a Symphonia.

ALBERTO CANTÙ

Musicologo e giornalista, insegna Storia della Musica al Conservatorio di Como ed è stato - critico musicale de "il Giornale", dal 1976. Collabora a riviste specializzate tra cui MUSICA (è

inoltre tra i fondatori del trimestrale “Civiltà Musicale”), ad istituzioni, università, teatri italiani e stranieri e la Rai. Studioso delle fasi storico-estetiche del violino e di drammaturgia musicale, è componente il comitato scientifico del Civico istituto di studi paganiniani” di Genova, dell’Istituto di studi pucciniani di Milano, del “Centro Studi Felice Romani” di Moneglia, del progetto “De Musica” dell’IRRSAE di Genova. Ha curato e scritto numerosi volumi tra cui Melodrammi con figure. Per Zecchini Editore “Da Farinelli a Camilleri”, sempre per lo stesso editore ha curata la collana Grandi Violinisti ed è storico collaboratore della rivista MUSICA.

MARIA GUENDALINA CATTANEO DELLA VOLTA

Guendalina Cattaneo Della Volta ha studiato pianoforte con il maestro Renato Trebbi ed ha seguito i corsi di direzione tenuti da Franco Ferrara. Ha fondato l’Associazione Anton Bruckner di cui è presidente, ed è stata Presidente dell’Associazione Amici del conservatorio Niccolò Paganini di Genova. È Presidente onoraria e membro del comitato artistico dell’Associazione Amici Carlo Felice e Conservatorio Paganini.

LORENZO COSTA

Si è laureato al Dams di Bologna con una tesi sulla Scuola nazionale russa da Glinka a Rimskij-Korsakov. Ha seguito i corsi di direzione d’orchestra tenuti da Gennadij Rodestvenskij all’Accademia Chigiana di Siena e quelli di analisi musicale a Mosca con Oleg Jančenko.

Dal 1997 ad oggi tiene le conferenze illustrative dei titoli d’opera del Teatro Carlo Felice di Genova, promosse dall’Associazione Amici Teatro Carlo Felice e Conservatorio Paganini in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice.

Ha anche ideato e curato i cicli Storia della Sinfonia e Professione Direttore. È stato critico musicale della Gazzetta del Lunedì e Corriere Mercantile. Ha collaborato con la rivista Musica, con i Quaderni dell’Istituto di studi paganiniani e con il Mondo della Musica di Roma. È socio fondatore dell’Associazione Amici di Paganini.

ROBERTO IOVINO

Laureato in matematica e diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro, dal 1982 al 2018 è stato docente di storia della musica al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, Istituto nel quale ha ricoperto la carica di direttore dal 2014 al 2018. È docente a contratto presso il Disfor dell’Università di Genova. Critico musicale, scrive per “La Repubblica”, per l’Ansa e, sin dalla sua fondazione, per “Il Giornale della musica”. Per circa vent’anni ha collaborato con la Rai (Rai 3 e Radio 3) per programmi radiofonici e televisivi. È attualmente Presidente dell’Associazione “Amici di Paganini” di Genova. Autore di numerose pubblicazioni e di testi teatrali, per i suoi studi musicologici ha ricevuto nel 1998 il “Premio internazionale Luigi Illica”.

PAOLA SIRAGNA

Nata a Genova nel 1982, violoncellista e laureata in Musicologia, svolge attività concertistica classica e pop collaborando con formazioni quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, la Sanremo Festival Orchestra. Insegna Storia della Musica presso il Liceo Coreutico “P.Gobetti” di Genova ed ha pubblicato i saggi Killer Queen. Prima e dopo Freddie (2005) e Il musical. Dal teatro al cinema e Rock, pop, folk ed altro: la popular music in “Musica e musicisti nella storia. Il Novecento” a cura di R. Iovino (2014) e il romanzo Allegro...ma non troppo! Diario tragicomico di una musicista recidiva (2015). Cura inoltre la rubrica “Libri in musica” sul sito www.youbookers.it.

Introduzione

IL MONDO DELLA SINFONIA

di *Lorenzo Costa*

Premessa

Chi scrive ha sempre avuto una predilezione per la sinfonia; pertanto non posso prescindere da un sentimento personale che mi lega a questa forma di musica e ai compositori che con essa si sono misurati: la riconoscenza, una solida profonda e perdurante riconoscenza. I loro lavori mi hanno accompagnato per tutto l'arco della vita permettendomi di scoprire non solo pagine di assoluta ed intrinseca bellezza musicale ed artistica, ma anche guidandomi preziosamente in un percorso di conoscenza di me stesso e del mondo, in maniera diversa a seconda dell'età anagrafica, della condizione psicologica, dello stato emotivo del momento. Grazie a loro ho appreso un poco come l'esperienza artistica, se vissuta profondamente, può diventare strumento stupefacente di analisi e di apertura di nuove prospettive e di nuove opzioni sul sapere ed il saper vivere. Grazie a loro ho approfondito la letteratura, le arti visive, il pensiero filosofico, la poesia. E oggi, in un mondo sempre più orientato all'exasperazione del consumo commerciale, un ritorno al sapere ed alla bellezza non può che essere salutare. "È attraverso la bellezza che si perviene alla libertà", scriveva Schiller ⁽¹⁾ nella sua *Lettera sull'educazione estetica*. Verissimo. La bellezza della musica ci educa ai sentimenti, che si imparano, non sono innati. La funzione dei miti, delle leggende e delle fiabe era proprio questa. Educare ai sentimenti. Ed il repertorio sinfonico assolve anch'esso a questa funzione sociale, irrinunciabile, salvifica, risarcitoria. Nelle sinfonie di Beethoven, Brahms, Čajkovskij, Bruckner, Mahler o Šostakovič, oltre la bellezza delle idee musicali e della loro trasformazioni, proporzioni, simmetrie, troviamo anche gli elementi per capire meglio l'amore, il dolore, l'inedia, la tristezza, la disperazione, la consolazione. Attraverso di loro capiamo un po' più di noi stessi e attraverso il loro punto di vista artistico, decentriamo il nostro,

⁽¹⁾ Friedrich Schiller (1759-1805) poeta, filosofo, storico e scrittore tedesco. È autore dei drammi *Don Carlos* e *I masnadieri* (musicati da Giuseppe Verdi), *Il campo di Wallenstein* che ha ispirato l'omonimo poema sinfonico di Bedrich Smetana, *La pulzella di Orléans* (musicata da Čajkovskij con lo stesso titolo e da Verdi con il titolo *Giovanna d'Arco*), *Wilhelm Tell* (musicato da Rossini), *Die Braut von Messina* (Robert Schumann ne trasse un'ouverture). Suo è anche l'«Inno alla Gioia» del 1786, musicato da Beethoven nella *Nona Sinfonia* in re minore. La *Lettera sull'educazione estetica*, trattato politico culturale, è del 1795.

CAPITOLO I

Le origini: nascita, evoluzione e struttura della forma sinfonica

di *Lorenzo Costa*

Il termine sinfonia richiama un concetto fondamentale legato all'etimologia della parola stessa: *sun fonè*, in greco suonare insieme. Dagli esordi della parola, risalente al 1500, essa denota un brano di musica suonato da più strumenti; esempi antichi di sinfonia li ritroviamo nelle *Sinfonie sacre* di Giovanni Gabrieli (1557-1612) dove la scrittura è per voci e strumenti ma la parte strumentale non è il semplice raddoppio di quella vocale, ma ha una sua dignità indipendente. Gabrieli studiò per alcuni anni a Monaco di Baviera, diventando un punto di riferimento in Germania, e la sua lezione fu recepita da un importante autore tedesco che fu tra i suoi allievi (oltre che di Claudio Monteverdi): Heinrich Schütz (1585-1672), autore di due cicli di *Symphoniae sacrae*. In Italia, a partire da Monteverdi (1567-1643), anche nelle neonate opere teatrali vengono inseriti degli inserti puramente strumentali chiamati sinfonie; in epoca barocca troviamo la prassi della sinfonia avanti l'opera, forma breve e concisa che perdura fino alla fine del XIX secolo (Bellini, Rossini e Verdi, chiamano le ouverture delle loro opere "sinfonie": la "sinfonia" del *Barbiere di Siviglia* o dei *Vespri siciliani*).

Essa è presente ad esempio in Vivaldi e A. Scarlatti, e in essa vi sono spesso due brevi sezioni, una in tempo veloce ed una in tempo lento. Procedimento analogo è assunto dagli operisti inglesi come Henry Purcell, si ascolti l'ouverture dell'opera *The Fairy queen*, esempio assai più articolato che in Vivaldi di sistemazione quadripartita del materiale tematico: Allegro-Lento-Allegro-Lento-Allegro, cui la sinfonia moderna dovrà parecchio. Un altro anello significativo nella storia della forma della sinfonia è il francescano bolognese padre Giovanni Battista Martini (1706-1784) noto soprattutto come teorico e didatta, grande studioso della polifonia, autore di una storia della musica dal tempo di Adamo ed Eva, di un importante studio: *L'esemplare, ossia saggio fondamentale pratico di contrappunto*. Martini è noto ad alcuni come docente del giovane Mozart. In realtà si incontrarono alcune volte e Martini gli diede alcuni suggerimenti più che lezioni vere e proprie.

Scriveva Mozart a Martini nel 1776: «Reverisco devotamente tutti i Sgri Filarmonici: mi raccomando via Sempre nelle grazie di lei e non ceſo d'affliggermi nel vedermi lontano dalla Persona del Mondo che maggiormente amo, venero e stimo, e

CAPITOLO V

Franz Schubert

di *Lorenzo Costa*

Addentrarsi nel mondo delle sinfonie di Franz Schubert (1800-1831) rappresenta una bellissima occasione di cura spirituale di se stessi. Grazia, equilibrio, gioia di vivere, senso del canto e della poesia, pervadono tutte le sue opere sinfoniche. Schubert, come diversamente ma altrettanto autenticamente fecero Schumann e Mendelssohn, fu inoltre un cantore dello spirito austro-tedesco, e la vena melodica che attraversa i suoi sommi cicli liederistici, investe anche le sinfonie. Così come la sorte fu amara per questo poeta della musica, morto a soli 31 anni dopo un'esistenza difficile e sempre caratterizzata da difficoltà economiche e dalle malattie, anche la sua opera sinfonica dovette attendere molto tempo dopo la morte dell'autore, per essere conosciuta ed apprezzata. Di Schubert abbiamo notizie e testimonianze che ci parlano di almeno 12 sinfonie intraprese, di cui solo sette risultano compiute ed orchestrate. Delle ulteriori cinque esistono abbozzi diversamente ampi. Uno di questi insieme di frammenti ed appunti è noto oggi a noi attraverso l'opera di ricostruzione che Luciano Berio fece su commissione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam: *Rendering* è il risultato del lavoro sugli schizzi di Schubert e della creazione di un tessuto connettivo originale, concepito da Berio come una serie di sospese transizioni dove la presenza della celesta, ai tempi di Schubert non ancora inventata, indicano chiaramente la distinzione tra l'originale ed il mancante. Una prassi di completamento assai nuova, che si distacca in maniera netta da analoghi e poco riusciti esperimenti condotti da altri sugli schizzi della *Decima* di Beethoven, della *Decima* di Mahler o della *Settima* di Čajkovskij. Ne è testimone il fatto che tali completamenti pur venendo registrati su disco, non sono mai entrati in repertorio, mentre *Rendering* di Schubert/Berio gode di notevole popolarità ed in Italia è addirittura la sigla delle trasmissioni di RadioTre. Tornando al corpus sinfonico amaramente constatiamo che delle sette sinfonie a noi giunte (compresa l'*Incompiuta* in Si minore, che terminata non è) nessuna ebbe mai esecuzioni pubbliche Schubert vivente, ma soltanto esecuzioni private. In alcuni manuali di storia della musica addirittura si scriveva che le prime tre sinfonie erano da considerarsi mere esercitazioni prive di interesse (analogamente fino a trent'anni fa si diceva delle prime quattro sinfonie di Dvořák, tanto che la *Sinfonia dal Nuovo Mondo* veniva indicata con il numero cinque anziché con il numero nove!!!).

• **Sinfonia n. 5 in re maggiore per orchestra “La Riforma”, op. 107 (MWV N 15)**

Andante (re maggiore). Allegro con fuoco (re minore) – Allegro vivace (si bemolle maggiore) – Andante (si bemolle maggiore)

Corale: Ein' feste Burg ist unser Gott – Andante con moto (sol maggiore). Allegro vivace. Allegro maestoso (re maggiore)

Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, serpente, 2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi

Composizione: 1830

Prima esecuzione privata: Berlino, residenza di Mendelssohn, 15 novembre 1832

Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1868

Dedica: per il 300° anniversario della Confessione di Augusta

La numerazione delle sinfonie di Mendelssohn fu oggetto di numerose revisioni, sia ad opera del compositore stesso, sia ad opera degli eredi, per cui il numero d'ordine, 5, e l'alto numero d'opera, 107, non devono trarre in inganno relativamente alla posizione occupata dal brano nel catalogo del compositore; essi sono legati infatti alle vicende editoriali della partitura, pubblicata postuma e ultima fra le Sinfonie, ma la Riforma è in realtà la seconda delle Sinfonie a piena orchestra di Mendelssohn. Alla base della composizione si poneva l'idea di celebrare il terzo centenario della Confessione protestante di Augusta, che cadeva nel giugno 1830. Nata sulla spinta di un grande entusiasmo, la Sinfonia doveva incontrare in realtà un alto numero di ostacoli alla sua diffusione, fin dalla nascita. La prima esecuzione sarebbe dovuta avvenire a Parigi, in coincidenza della ricorrenza, ma l'Orchestra del Conservatorio rifiutò la partitura per motivi che non sono mai risultati ben chiari; presumibilmente perché gli ambienti cattolici parigini avevano un ovvio interesse a ostacolare qualsiasi tentativo di celebrare la ricorrenza dello scisma luterano. Ad ogni modo l'esecuzione non poté avvenire fino al novembre del 1832. In seguito la Sinfonia rimase ineseguita fin dopo la morte dell'autore, e venne pubblicata solo nel 1868.

Mendelssohn giudicava molto severamente questa sua opera, tanto da definirla “Una composizione completamente fallita” e « quello tra i miei pezzi che brucerei più volentieri; non dovrà mai essere pubblicato ». Nella realtà la *Sinfonia n. 5* è un lavoro compiuto e maturo – pensando poi all'età del compositore – in cui il programma musicale, esposto nei canonici quattro movimenti, è ordinato secondo il principio ciclico per il quale il primo e l'ultimo movimento fanno uso del medesimo materiale tematico, mentre i momenti centrali sono episodi di musica “pura”.

Il movimento iniziale si apre con una distesa e solenne introduzione lenta in maggiore. Vi figurano citazioni di canti religiosi; l'innodia ascendente che apre la pagina è tratta dal *Magnificat “tertii toni”*, mentre l'introduzione si chiude con il celeberrimo “Amen di Dresda”, una figura cadenzale luterana ripresa poi anche da Wagner, quale tema del Graal nel Parsifal.

I richiami degli ottoni che interrompono la sacralità mistica e misteriosa dell'Introduzione, si trasformano poi nel primo tema dell'Allegro con fuoco in re minore. L'Amen di Dresda riappare più e più volte, a segnare un momento di pacificazione

• **Sinfonia n. 4 in re minore op. 120**

Ziemlich langsam. Lebhaft (re minore - re maggiore) – Romance - Ziemlich langsam (re minore - re maggiore - re minore) – Scherzo. Lebhaft (re minore). Trio (si bemolle maggiore - re minore). Etwas zurückhaltend (si bemolle maggiore) – Langsam (re minore). Lebhaft. Schneller. Presto (re maggiore)

Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi

Composizione: prima versione Lipsia 9 settembre 1841; seconda versione Düsseldorf: 19 dicembre 1851

Prima esecuzione: prima versione Lipsia, Gewandhaus Saal, 6 dicembre 1841; seconda versione Düsseldorf, Neues Theater, 30 dicembre 1852

Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1853

La *Quarta Sinfonia* in re minore è in realtà la seconda dopo l'incompiuta in Sol minore del 1830. Fu rivista nel 1851. Nell'introduzione del primo movimento un lento profilo melodico si snoda sopra un cupo pedale staccato dall'orchestra, evocando un senso di attesa; il tempo quindi si stringe e in poche battute si giunge al serrato profilo iniziale dell'Allegro, una sorta di Leitmotiv, di motore ritmico dell'intero primo movimento (lo ritroveremo anche nel quarto) che, seppure con alcune differenze, partecipa anche alla formazione del secondo tema.

La Romanza si apre con un accordo iniziale dei fiati che introduce il mesto incedere di oboe e violoncelli, sopra uno scarno accompagnamento orchestrale; a sorpresa torna quindi il tema introduttivo del primo movimento, riproposto integralmente in una diversa tonalità. Successivamente, la cupa aura iniziale si dissolve in un ampio e disteso episodio in modo maggiore, nel quale il violino solista intraprende un motivo concertante di grande dolcezza. Torna quindi il tema iniziale per la coda conclusiva.

Vigoroso e passionale è il tema dello Scherzo, che evolve stemperando gradualmente il proprio impeto, per poi tornare al piglio iniziale grazie ai ritornelli. Netamente contrastante è invece l'episodio centrale (Trio): un elegiaco tessuto armonico dell'orchestra di sapore quasi impressionistico (ante litteram), attraversato da una linea continua dei violini che riprende l'assolo del violino ascoltato nella Romanza. Le due sezioni, Scherzo e Trio, vengono quindi riproposte senza ritornello, mentre uno enigmatico episodio di collegamento porta al quarto movimento, riproponendo un clima di attesa.

L'introduzione del finale inizia con un vibrante tappeto armonico da cui emergono lontani ricordi del primo movimento, per poi giungere a un accordo sospensivo di dominante. Ecco dunque il primo tema, formato da ritmati stacchi accordali dell'orchestra, al quale si contrappone l'aggraziata e accattivante melodia del secondo tema. Dopo una breve successione di accordi tesi e vibranti, lo Sviluppo si dispiega nella sommissa reiterazione di un frammento ritmico del primo tema, che culmina in un solenne intervento dei corni. Il motivo della transizione, interrotto a singhiozzo da stacchi accordali, preannuncia quindi l'arrivo della Ripresa, che propone il solo secondo tema trasportato nella tonalità principale, mentre gli stacchi accordali di inizio Sviluppo preparano l'ascoltatore all'episodio conclusivo, completato originalmente dalla rapidissima stretta finale che si origina da un rapido fugato, che può ricordare quello della chiusura dell'ouverture *Leonore III* di Beethoven.

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

di *Lorenzo Costa*

- **Sinfonia n. 1 in re minore op. 13**

Grave - Allegro ma non troppo – Allegro animato – Larghetto – Allegro con fuoco

Organico: ottavino, 3 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, tamburo, tamburello, piatti, grancassa, tam-tam, archi

Composizione: gennaio-settembre 1895

Prima esecuzione: Mosca, Sala grande del Conservatorio, 27 marzo 1897

Edizione: Muzgiz, 1950

Dedica: A. Lodiženskaja

La *Sinfonia n. 1* fu l'esordio del ventiduenne Sergej Rachmaninov sulla scena pubblica; la prima esecuzione, avvenuta alla fine del 1897 con la direzione niente-meno che di Aleksandr Glazunov, fu però un fiasco colossale (alcuni testimoniano che Glazunov anche quella sera, non fosse sobrio). I fischi che sommersero la Sinfonia furono tali che Rachmaninov abbandonò la sala prima della fine del concerto e la critica, il giorno dopo, non fu più tenera del pubblico giudicando l'opera in modo pesantemente negativo.

Il compositore Cesar' Kjuj, esponente del grande mucchietto o gruppo dei cinque e critico musicale militante e severo, scriveva: "Se all'Inferno ci fosse un Conservatorio ed agli allievi fosse dato il compito di scrivere una sinfonia sul tema delle sette piaghe d'Egitto, essi assolverebbero magnificamente all'incarico, scrivendo qualcosa di simile alla sinfonia di Rachmaninov".

Un'accoglienza del genere indusse Rachmaninov a lasciare la composizione; la partitura venne lasciata in Russia quando l'autore emigrò nel 1917 e la prima esecuzione dopo la disastrosa prima, avvenne solo nel 1950 con la direzione di Aleksandr Gauk⁽¹⁾. Proprio nel 1917 Rachmaninov scriveva ad un amico: "Dopo quella Sinfonia non composi più nulla per quasi tre anni. Ero come uno che avesse subito un colpo e che per lungo tempo avesse perduto l'uso della testa e delle mani. Non vo-

(1) Aleksandr Vasil'evic Gauk (1893-1963) fu un importante direttore d'orchestra. Fu a capo dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Mosca dal 1953 al 1961.

• **Sinfonia n. 1 in sol minore**

Allegro orgoglioso – Andante – Allegro comodo – Allegro con fuoco

Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, archi

Composizione: 1889-1894

Prima esecuzione: Copenaghen, Palazzo dei concerti, 14 marzo 1894

Edizione: Wilhelm Hansen, Copenaghen, 1894

Dedica: Anne Marie Carl-Nielsen

• **Sinfonia n. 2 “De Fire Temperamenter” (I quattro temperamenti)**

Allegro collerico – Allegro comodo e flemmatico – Andante malinconico – Allegro sanguineo

Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 2 oboi (2 anche corno inglese), 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, archi

Composizione: 1901-1902

Prima esecuzione: Copenaghen, Odd Fellow Palæet, 1 dicembre 1902

Edizione: Wilhelm Hansen, Copenaghen 1903

Dedica: Ferruccio Busoni

• **Sinfonia n. 3 “Espansiva”**

Allegro espansivo (re minore) – Andante pastorale (do maggiore) – Allegretto un poco (do diesis minore) – Finale. Allegro (re maggiore)

Organico: soprano, baritono, 3 flauti (3 anche ottavino), 3 oboi (3 anche corno inglese), 3 clarinetti, 3 fagotti (3 anche controfagotto), 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, archi

Composizione: 1910-1911

Prima esecuzione: Copenaghen, Odd Fellow Palæet, 28 febbraio 1912

Edizione: C.F. Kahnt Nachfolger, Leipzig 1913

• **Sinfonia n. 4 “L’instinguibile”, op. 29**

Allegro – Poco allegretto – Poco adagio quasi andante – Allegro

Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 3 oboi, 3 clarinetti, 3 fagotti (3 anche controfagotto), 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, 2 timpani, archi

Composizione: 1914-14 gennaio 1916

Prima esecuzione: Copenaghen, Odd Fellow Palæet, 1 febbraio 1916

Edizione: Wilhelm Hansen, Lipsia, 1916

Composta tra il 1914 e il 1916, la *Sinfonia n. 4* è la prima composizione che diede a Nielsen una notorietà internazionale. E anche oggi la sua sinfonia più nota e, insieme a quelle limitrofe – la n. 3 “L’espansiva”, (1910-1911), e la n. 5 (1921-1922) – la più rappresentativa del suo linguaggio musicale. Ad essa Nielsen attribuisce il sottotitolo “Det Uudslukkelige” (L’instinguibile) che spiega così nella prefazione: «Con il titolo *L’instinguibile* il compositore ha cercato [...] di indicare in una sola parola ciò che solo la musica può esprimere compiutamente: l’elementare volontà di vivere. La musica è vita e, come la vita, è instinguibile».

**Pezzi unici e nuovi cicli:
Messiaen, Berio, Gubajdulina, Šnitke**

di *Lorenzo Costa*

Affrontiamo ora una breve trattazione di significativi esempi di sinfonia scritte tra gli anni '50 e '90 del secolo scorso, che si distinguono per originalità e innovatività.

Innanzitutto diremo qualcosa di tre opus unici e solitari di tre autori: la *Turungalila-Symphonie* di Olivier Messiaen (1949), *Sinfonia* di Luciano Berio (1968) e *Stimmen... Verstummen...* (Voci e silenzi), sinfonia in dodici movimenti di Sofija Gubajdulina (1985).

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)

• **Turungalila-Symphonie**

per pianoforte, onde Martenot e orchestra

Introduction. Modéré, un peu vif – Chant d'amour I. Modéré, lourd – Turungalila I. Presque lent, rêveur – Chant d'amour II. Bien modéré – Joie du sang des étoiles. Vif, passionné, avec joie – Jardin du sommeil d'amour. Très modéré, très tendre – Turungalila II. Un peu vif, bien modéré – Développement de l'amour. Bien modéré – Turungalila III. Bien modéré – Final. Modéré, presque vif, avec une grande joie

Organico: pianoforte e onde Martenot solisti, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti, 4 corni, tromba acuta, 3 trombe, cornetta, 3 tromboni, basso tuba, triangolo, woodblock, 3 temple block, piatto piccolo turco, piatto sospeso, piatti, piatto cinese, tam-tam, tamburo basco, maracas, tamburo provenzale, cassa chiara, grancassa, vibrafono, 8 campane tubolari, carillon (Glockenspiel a tastiera), celesta, archi

Composizione: 17 luglio 1946-29 novembre 1948

Prima esecuzione: Boston, Symphony Hall, 2 dicembre 1949

Direttore: Leonard Bernstein

Edizione: Durand & Cie, Parigi, 1953

Commissionata dal guru del Berkshire Centre of Music e del Festival di Tanglewood Sergej Kusevickij, la *Turungalila-Symphonie* venne eseguita in prima assoluta dalla Boston Symphony Orchestra diretta dall'allora giovane Leonard Bernstein. Questo magnifico ed audace lavoro si distingue prima di tutto per la varietà di idee e la superba maestria compositiva con cui è costruito, e contemporaneamente si discosta nettamente dal modello strutturale sinfonico tradizionale, ancora ben presente

Indice dei nomi

- Abbado Claudio, 145, 304
Adorno Theodor, 5, 6, 7, 145, 201, 339, 341
Albert Roussel, 249, 284, 289, 309
Alfano Franco, 5, 220-221, 251
Ansermet Ernest, 307, 309
Antonini Giovanni, 15
Arenskij Anton, 159, 186
- Bach Carl Philipp Emmanuel, 10, 13, 17, 21, 46, 48
Bach Johann Christian, 10, 13, 30
Bach Johann Sebastian, 10, 29, 44, 112, 117
Bax Arnold, 190, 252
Balakirev Milij, 3, 148, 150, 151, 157-158, 161, 162, 164-168, 222, 236, 248, 305
Beach Amy, 190
Beethoven Ludwig Van, 2, 3, 5, 12-14, 16, 20, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 44-67, 70, 75, 83, 85, 87, 95-96, 99, 110, 114, 115, 117, 119, 120, 125, 131, 141-143, 154, 170, 176, 183-184, 186-187, 200, 203, 211, 218, 240-241, 245, 286, 290, 295, 306-307, 344, 348, 352
Berg Alban, 5, 272-273, 281
Berio Luciano, 41, 60, 244-245, 306, 343, 346-348
Berlioz Hector, 48, 66, 70-79, 91, 98, 104, 169
Bernstein Leonard, 12, 24, 80, 160, 188, 191, 196, 245-247, 249, 250-253, 263, 294, 296, 302, 304, 343, 346-348
Berwald Franz, 159
Bizet Georges, 160, 180-182
Blitzstein Marc, 294
Borodin Aleksandr, 3, 145, 147, 157-158, 161, 164-167, 236, 245, 248, 305
Bortolotto Mario, 95, 159, 167
Boulinger Nadia, 248, 298-300
Boulez Pierre, 244, 245, 246, 269, 344, 346, 348
Brahms Johannes, 1, 3, 4, 5, 12, 44, 46, 65-68, 91, 95, 112-119, 121, 128, 133, 135, 138-139, 145, 169, 170, 173, 175-177, 183, 186-187, 188, 189, 200, 216, 230, 237, 240-241, 243, 263, 296, 346, 348
Britten Benjamin, 150, 191, 212, 246, 250, 279, 280, 281, 335
Bruch Max, 114
- Bruckner Anton, 1-5, 12, 44, 47, 65, 95, 118-144, 150, 191, 212, 246, 250, 279-281, 315, 319, 331, 350, 352
Bülöw Hans von, 85, 111-112,
Busoni Ferruccio, 224, 264
- Cage John, 246, 294
Čajkovskij Pëtr Il'ič, 1, 2, 40, 60, 145-159, 161, 186, 188, 234, 236-238, 248, 254, 257, 262, 292-294, 306-307, 352
Carli Ballola Giovanni, 32, 37, 52, 58
Casella Alfredo, 6, 166, 168, 189, 222-224, 251
Celibidache Sergiu, 4, 62, 188
Chavez Carlos, 253
Chopin Fryderyk 72, 97, 255, 258, 316
Collredo Hyeronimus, 14, 34
Copland Aaron, 191, 245-246, 249, 250, 294, 298-302
- Dallapiccola Luigi, 246-247, 251
Dargomyžskij Alexandr, 157
Debussy Claude, 91, 149, 181, 184, 243, 249, 254, 262, 273, 284, 306, 344
Denisov Edison, 146, 246
D'Indy Vincent, 183-185
Djagilev Sergej, 146, 248, 284
Duparc Henry, 160, 163
Dutilleux Henri, 251
Dvořák Antonín, 3, 5, 60, 145, 159, 169-179, 189, 248, 294, 296
- Elgar Edward, 189, 230, 240-243
Eliasberg Karl, 325
Esterházy Miklós, 18
Evtušenko Evgenij, 313, 333-334
- Franck César, 182-183, 185
Furtwängler Wilhelm, 189
- Gabrieli Andrea, 9-10
Gabrieli Giovanni, 9-10
Gade Niels, 5, 113, 158-160
Gauk Aleksandr, 65, 235, 315
Gavazzeni Gianandrea, 126, 134, 145, 255
Glazunov Aleksandr, 5, 159, 161, 164, 166, 186, 197, 235, 236, 237, 248, 258, 284, 294, 305, 306, 314

- Glière Rheinold, 159, 237, 238
Glinka Mikhail, 146, 156-157, 161, 168
Gluck Christoph, 16-17, 47, 48, 70, 100
Grečaninov Aleksandr, 237-238, 250
Grieg Edvard, 159, 170
Gubajdulina Sofija, 5, 348
Gusman Izrail' Borisovič, 351
- Haitink Bernard, 208
Hanslick Eduard, 4, 68, 112-116, 121, 124-125, 128, 133, 135, 139, 169, 187, 308
Hanson Howard, 252
Harris Roy, 252, 294, 300
Havergal Brian, 252
Hartmann Karl Amadeus, 252
Haydn Franz Joseph, 2, 3, 5, 10-27, 31-37, 40, 42, 47, 48, 54, 56, 61, 63, 87, 88, 131, 146, 187, 246, 248, 284, 286, 307, 326, 328, 342, 350-352
Henze Hans Werner, 245-246, 249, 252
Hindemith Paul, 189, 246, 250, 257, 268, 279
Honegger Arthur, 269, 270, 271, 286, 289, 309
Hovhaness Alan, 252
- Ippolitov-Ivanov Mikhail, 159, 237-238
Isotta Paolo, 189, 251
Ives Charles, 246, 294-297, 300, 351
- Janáček Leoš, 169-170, 189, 249, 250
Jančenko Oleg, 251
Jean Paul (Richter), 92, 188
Joachim Joseph, 114
Jommelli Niccolò, 10
Jurovskij Vladimir, 248, 351
- Kalinnikov Vasilij, 159
Kancheli Giya, 251
Karajan Herbert von, 253
Karamanov Aleksandr, 250
Khačaturian Aram, 250
Khrennikov Tikhon, 351
Kjuj Cesar' Antonovič, 145, 152, 157, 158, 161, 162, 166, 235
Kodály Zoltán, 277
Kondrašin Kirill, 167, 254, 312, 318, 335-336
Křenek Ernest Heinrich, 252
Kusevickij Sergej, 249, 287-289, 299, 301, 303, 309, 343
- Leibowitz René, 191, 244
Lichnowsky Carl, 14, 44, 48
Ligeti György, 3, 244-246, 249
Liszt Franz, 3-4, 66, 68, 72-74, 97-113, 118, 121, 123-124, 129, 130, 145, 151, 164-165, 169, 173-175, 183-184, 187-188, 202, 211, 214, 216, 229, 238, 245, 258, 299
Ljadov Anatol, 256
- Ljapunov Sergej, 159, 237, 238
Lutosławski Witold, 249, 252
- Mahler Gustav, 1-2, 4-5, 12, 47, 60, 65, 68, 117, 121, 123, 125, 133, 139, 143, 145, 168, 181, 186-190, 197-213, 222-224, 248-249, 251, 255, 263, 269, 273, 281, 294, 318-319, 331, 342, 345-348, 350, 352
Malipiero Gian Francesco, 189, 225-227, 251, 252
Marinuzzi Gino, 189, 249
Martini Francesco Maria, 9, 10, 42
Martinotti Sergio, 142
Martinů Bohuslav, 249, 250
Martucci Giuseppe, 5, 160, 189, 217-219
Matus Ksenia, 324
Mendelssohn Bartholdy Felix, 15, 60, 65-67, 80-82, 83-93, 97, 114, 118, 122, 133, 158, 160, 167, 171, 174, 182, 232, 246, 248
Meyerbeer Giacomo, 83
Messiaen Olivier, 244-249, 262, 343-345
Mila Massimo, 145-146
Miliukova Antonina, 149
Mjaskovskij Nikolaj, 250
Monteux Pierre, 287
Monteverdi Claudio, 3, 9, 225
Mottl Felix, 121
Mozart Leopold, 14, 32, 34-35, 38
Mozart Wolfgang Amadeus, 2-3, 5, 9, 10, 12-13, 14, 16, 20, 25, 28-43, 46-48, 51, 55-56, 61-63, 66-67, 83, 87, 115, 117-118, 131, 141, 143, 162, 174, 181-182, 187, 210, 245, 284-286
Mravinskij Evgenij, 64, 291, 320-321, 326-328
Musorgskij Modest, 3, 4, 99, 145-146, 148, 157, 158, 161, 164, 166, 248, 313, 330, 334, 336, 339, 341
- Nielsen Carl, 160, 246, 263-266
Nikisch Arthur, 121, 136-137, 177, 260
Nono Luigi, 244
Noseda Gianandrea, 6, 189
- Offenbach Jacques, 269, 323
- Pacini Giuseppe, 10, 216
Paderewski Ignacy Jan, 252
Paganini Niccolò, 216
Palestrina Giovanni Pierluigi, 48
Pejačević Dora, 190
Penderecki Krzysztof, 246, 249, 252
Pizzetti Ildebrando, 252
Popov Gavril, 286
Postnikova Victorija, 286
Pousseur Henri, 246, 348, 351
Prokof'ev Sergej, 23, 159, 189, 238, 243, 245, 247, 249-250, 283-293, 307, 309, 312, 314, 316, 319, 328-329, 350

- Puccini Giacomo, 238, 251
Purcell Henry, 9
- Raff Joachim, 108, 186
- Rameau Jean-Philippe, 29
Ravel Maurice, 184, 243, 246, 249, 251, 325
Reger Max, 188, 197, 273, 284
Reinecke Carl, 136
Rendine Sergio, 252-253
Repin Il'ja, 3, 341
Respighi Ottorino, 166, 197, 245, 251, 276
Richter Hans, 112, 122, 127-128, 136, 139, 174-176, 188, 240-241
Rimskij-Korsakov Nikolaj, 3, 145, 155, 157-159, 161-167, 222, 237, 245, 248, 257-258, 284, 305, 307, 331
Roslavac Nikolaj, 247
Rott Hans, 188
Roždestvenskij Gennadij, 22-23, 146, 167, 286, 327, 349-352
Rubbra Edmond, 252
Rubinštejn Anton, 158, 275
Rubinštejn Nikolaj Grigor'evič, 147-149, 151, 157-158
- Salieri Antonio, 28, 35, 47, 61, 248
Sammartini Giovanni Battista, 5, 10, 30
Samosud Samuil, 324
Sarti Giuseppe, 10
Sauguet Henri, 251
Scarlatti Alessandro, 9, 17, 231
Scherchen Hermann, 208
Schiller Friedrich, 1, 45, 57, 86
Schmidt Franz, 188
Scott Cyril Meir, 190
Schubert Franz, 5, 10, 13-14, 29, 52, 60-61, 63-67, 87, 92, 95, 97, 104, 112, 115, 117, 120, 121-123, 129, 130, 142, 160, 187-188, 200, 245, 307
Schuman William Howard, 252
Schumann Clara, 92, 95, 112-115, 187
Schumann Robert, 1, 44, 60, 64-68, 74, 83, 92, 93-95, 112-117, 162, 170-172, 186, 187, 238, 252, 284, 294
Schütz Heinrich, 9
Segerstam Leif, 2
Sgambati Giovanni, 5, 160, 189, 214-216
Sibelius Jean, 3, 5, 159-160, 188-199, 245, 263
Sinding Christian
Skrjabin Aleksandr, 150, 168, 186, 197, 254-262
Smetana Bedřich, 1, 3, 159, 169-170, 172, 174
Smith Ethel, 190
Šnitke Al'fred Garrievič, 343, 349-353
Solomon Johann Peter, 27, 81
- Šostakovič Dmitrij, 1, 2, 4, 5, 24, 65, 159, 187, 191, 212, 238-239, 245-247, 249-250, 286, 292, 312-342, 344, 350
Stalin Iosif, 248, 283, 291, 312-313, 317, 320-322, 325, 327, 329-330, 334
Stamitz Carl, 10
Stamitz Johann, 10, 11, 16-17, 29
Stasov Vladimir, 157, 161
Stenhammar Wilhelm, 160
Sternberg Maximilian, 159
Stokowski Leopold, 64, 191, 239, 263, 296, 334
Strauss Johann jr, 25, 201, 352
Strauss Richard, 4, 25, 117, 168, 188-189, 191, 197, 202, 208, 222-224, 229-234, 242-243, 246, 248, 274, 280, 284, 286, 346-348, 352
Svetlanov Evgenij, 65, 161, 167, 250, 262, 325
Sviridov Georgij, 150
Szymanowski Karol, 189, 249, 273-276
- Tagore Rabindranath, 189
- Taneev Sergej, 150, 159, 186, 236-237, 284
Terterian Avet, 251
Tippett Michael, 252
Tiščenko Boris, 250
Traetta Tommaso, 10
- Ustvol'skaja Galina, 250
- Varèse Edgar, 294
Vaughan Williams Ralph, 190-191, 246, 281
Verdi Giuseppe, 1, 187, 189, 216, 306, 336
Villa Lobos Heitor, 253
Vivaldi Antonio, 7, 9, 29, 248
Volkov Solomon, 313, 320, 322, 329, 336
Von Meck Nadežda, 149, 153, 158
- Wagner Richard, 3, 4, 40, 46, 48, 51, 55, 59, 67-69, 72, 80, 84, 85, 91, 99, 108-109, 121, 122, 124-126, 128, 129, 134, 136-137, 139, 143, 173, 184, 187-188, 200, 208, 211, 216, 230, 232, 248, 255, 257-258, 260, 299, 345
Walter Bruno, 188-189, 208, 281, 288
Walton William, 252
Weber Aloysia, 36
Weber Carl Maria von, 66, 72, 99
Weber Constanze, 36
Webern Anton, 141, 212, 245, 246, 268, 269, 348-349, 351
Weill Kurt, 212, 239, 246, 249, 252
Weinberg Mieczysław, 250
Wolf Hugo, 121, 125
Wolf Ferrari Ermanno, 252
- Ždanov Andrej, 328
Zemlinsky Alexander, 189, 272-273