

Storia e guida all'ascolto della musica

Lezione di martedì 4 giugno 2013

Prima parte

La musica negli Stati Uniti: tra jazz e sperimentalismo

Seconda parte

Sguardo sul secondo dopoguerra

Brani e testi

Charles Ives (1851-1931)

The Unanswered Question Data di composizione, 1906	Central Park in the Dark Data di composizione, 1906	Sinfonia n. 4 Data di composizione, 1910-16 Prélude – Maestoso Allegretto Fugue – Andante moderato Largo maestoso
--	---	---

Edgar Varèse (1883-1965)

Hyperprism Data di composizione, 1923	Intégrales Data di composizione, 1924	Ionisation Data di composizione, 1931
---	---	---

Leonard Bernstein (1918-1990)

West Side Story

Soggetto di Arthur Laurents, testi di Stephen Sondheim

Data di composizione, 1957

Tony <i>(spoken)</i> Maria . . . <i>(sings)</i> The most beautiful sound I ever heard: Maria, Maria, Maria, Maria . . . All the beautiful sounds of the world in a single word . . . Maria, Maria, Maria, Maria . . . Maria! I've just met a girl named Maria, And suddenly that name Will never be the same To me. Maria!	I've just kissed a girl named Maria, And suddenly I've found How wonderful a sound Can be! Maria! Say it loud and there's music playing, Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria! The most beautiful sound I ever heard. Maria.
--	---

Somewhere

A Girl

There's a place for us,
Somewhere a place for us.
Peace and quiet and open air
Wait for us
Somewhere.

There's a time for us,
Some day a time for us,
Time together with time spare,
Time to learn, time to care,
Some day!

Somewhere.
We'll find a new way of living,
We'll find a way of forgiving
Somewhere . . .

There's a place for us,
A time and place for us.
Hold my hand and we're halfway there.
Hold my hand and I'll take you there
Somehow,
Some day,
Somewhere!

Chichester Psalms

Data di composizione, 1965

Introduction

Psalm 108, vs. 2

Urah, hanevel, v'chinor!
A-irah shaḥar

Destatevi, arpa e cetra
Perché possa destar l'aurora.

First Movement

Psalm 100

Hariu l'Adonai kol haarets.
Iv'du et Adonai b'simḥa
Bo-u l'fanav bir'nanah.
D'u ki Adonai Hu Elohim.
Hu asanu v'lo anaḥnu.
Amo v'tson mar'ito.
Bo-u sh'arav b'todah,
Ḥatseirotav bit'hilah,
Hodu lo, bar'chu sh'mo.
Ki tov Adonai, l'olam ḥas'do,
V'ad dor vador emunato.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;
poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

John Cage (1912-1992)

Sonate e interludi per pianoforte preparato

Data di composizione, 1946-48

Luciano Berio (1925-2003)

Laborintus 2

Testo di Edoardo Sanguineti

Data di composizione, 1965

Sequenza III per voce sola

Testo di Markus Kutter

Data di composizione, 1966

Give me a few words for a woman
To sing a truth allowing us
To build without before night
A house worrying comes

Olivier Messiaen (1908-1992)

Trois petites liturgies de la Présence Divine

Testo proprio

Data di composizione, 1944

I. Antienne de la conversation intérieure

*Mon Jésus, mon silence,
Restez en moi.
Mon Jésus, mon royaume de silence,
Parlez en moi.
Mon Jésus, nuit d'arcenciel et de silence,
Priez en moi.
Soleil de sang, d'oiseaux,
Mon arcenciel d'amour,
Désert d'amour,
Chantez, lancez l'auréole d'amour,
Mon Amour, Mon Dieu.
Ce oui qui chante comme un écho de lumière,
Mélodie rouge et mauve en louange du Père,
D'un baiser votre main dépasse le tableau,
Paysage divin, renverse-toi dans l'eau.
Louange de la Gloire à mes ailes de terre,
Mon Dimanche, ma Paix,
mon Toujours de lumière,
Que le ciel parle en moi, rire, ange nouveau,
Ne me réveillez pas: c'est le temps de l'oiseau!
Ce oui qui chante . . .
Mon Jésus, mon silence . . .*

II. Séquence du Verbe, cantique divin

*Il est parti le BienAimé,
C'est pour nous!
Il est monté le BienAimé,
C'est pour nous!
Il a prié le BienAimé,
C'est pour nous!
Il a parlé, il a chanté,
Et le Verbe était en Dieu!
Louange du Père,
Substance du Père,
Empreinte et rejaillissement toujours,
Dans l'Amour, Verbe d'Amour!
Il est parti le BienAimé
Par lui le Père dit: C'est moi,
Parole de mon sein!
. . . Le Verbe est dans mon sein!
Le Verbe est la louange,
Modèle en bleu pour anges,
Trompette bleue qui prolonge le jour,
Par Amour, Chant d'Amour!*

Antiphon of the Inward Conversation

My Jesus, my silence,
Remain in me.
My Jesus, my kingdom of silence,
Speak within me.
My Jesus, night of rainbow and silence,
Pray in me.
Sun of song, of birds,
My rainbow of love,
Wilderness of love,
Sing, initiate the halo of love,
My Love, My God.
This affirmation that sings like an echo of love,
Red and purple melody in praise of the Father,
Your hand goes beyond the image of a kiss,
Divine landscape, come down upon the water.
Praise of Glory to my earthen wings,
My Sabbath, my Peace,
my Eternity of light,
May heaven speak within me, laugh, new angel,
Do not wake me: it is the time of the bird!
This affirmation that sings . . .
My Jesus, my silence . . .

Sequence of the Word, Divine Cantic

The Beloved has departed,
It is for us!
The Beloved has ascended,
It is for us!
The Beloved has prayed,
It is for us!
He has spoken, he has sung,
And the Word was in God!
Praise to the Father,
Substance of the Father,
Imprint and eternal reflection,
In Love, Word of Love!
. . . The Beloved has departed . . .
Through it, the Father said: It is I,
Word spoken from my bosom!
. . . The Word is in my bosom!
The Word is praise,
Model in blue for angels,
Blue trumpet that prolongs the day,
Through Love, Song of Love!

Il est parti le BienAimé
 Il était riche et bonheureux,
 Il a donné son ciel!
 . . . Pour compléter son ciel!
 Le Fils, c'est la Présence,
 L'Esprit, c'est la Présence!
 Les adoptés dans la grâce toujours,
 Pour l'Amour, Enfants d'Amour!
 Il est parti le BienAimé
 Il est vivant, il est présent,
 Et Lui se dit en Lui!
 . . . Et Lui se voit en Lui!
 Présent au sang de l'âme,
 Étoile aspirant l'âme,
 Présent partout, miroir ailé des jours,
 Par Amour, Le Dieu d'Amour!
 Il est parti le BienAimé

III. Psalmodie de l'ubiquité par amour

Tout entier en tous lieux,
 Tout entier en chaque lieu,
 Donnant l'être à chaque lieu,
 A tout ce qui occupe un lieu,
 Le successif vous est simultanée,
 Dans ces espaces et ces temps
 que vous avez créés,
 Satellites de votre Douceur.
 Posezvous comme un sceau sur mon coeur.
 Temps de l'homme et de la planète,
 Temps de la montagne et de l'insecte,
 Bouquet de rire pour le merle
 et l'alouette,
 Eventail de lune au fuchsia,
 A la balsamine, au bégonia;
 De la profondeur une ride surgit,
 La montagne saute comme une brebis
 Et devient un grand océan.
 Présent, vous êtes présent.
 Imprimez votre nom dans mon sang.
 Dans le mouvement d'Arcturus, présent.
 Dans l'arcenciel d'une aile après l'autre,
 (Écharpe aveugle autour de Saturne),
 Dans la race cachée de mes cellules, présent,
 Dans le sang qui répare ses rives,
 Dans vos Saints par la grâce, présent
 (Interprétations de votre Verbe,
 Pierres précieuses au mur de la Fraîcheur.)
 Posezvous comme un sceau sur mon coeur.
 Un coeur pur est votre repos,
 Lis en arcenciel du troupeau,
 Vous vous cachez sous votre Hostie,
 Frère silencieux dans la FleurEucharistie,
 Pour que je demeure en vous
 comme une aile dans le soleil,
 Vers la résurrection du dernier jour.
 Il est plus fort que la mort, votre Amour.
 Mettez votre caresse tout autour.
 Violetjaune, vision,

. . . The Beloved has departed . . .
 He was rich and blessedly happy,
 He gave his heaven!
 . . . To complete his heaven!
 The Son is the Presence,
 The Spirit is the Presence!
 The chosen in grace eternal,
 Through Love, Children of Love!
 . . . The Beloved has departed . . .
 He lives, he is present,
 And He is spoken in Himself!
 . . . And He is seen in Himself!
 Present in the blood of the soul,
 Star inspiring the soul,
 Present in all, winged mirror of days,
 Through Love, The God of Love!
 . . . The Beloved has departed . . .

Intoning of Ubiquity through Love

All complete in all places,
 All complete in each place,
 Giving existence to each place,
 To all who inhabit a place,
 You are successive and simultaneous,
 In the spaces and the times
 that you have created,
 Attendants of your Gentleness.
 Set yourself as a seal on my heart.
 Time of mankind and of the planet,
 Time of the mountain and of the insect,
 Bouquet of laughter for the blackbird
 and the lark,
 Fanshaped moon to the fuchsia,
 To the balsam, to the begonia;
 From the depths a ripple rises,
 The mountain leaps like a ewe
 And diverts a great ocean.
 Present, you are present.
 Imprint your name in my blood.
 In the movement of Arcturus, present.
 In the rainbow of one wing after the other,
 (Blind sling around Saturn),
 In the hidden race of my corpuscles, present,
 In the blood that repairs its shores,
 In your Saints by grace, present
 (Interpretations of your Word,
 Precious stones in the wall of Coolness.)
 Set yourself as a seal on my heart.
 A pure heart is your repose,
 Rainbow lily of the flock,
 You hide yourself beneath your Host,
 Silent brother in the Eucharist of flowers,
 So that I remain in you
 like a wing in the sunshine,
 Toward the resurrection of the final day.
 It is stronger than death, your Love.
 Extend your embrace about us all.
 Violetyellow: vision.

*Voile blanc, subtilité,
 Orangébleu, force et joie,
 Flèche azur, agilité,
 Donnezmoi le rouge et le vert de votre amour,
 Feuilleflammeor, clarté,
 Plus de langage, plus de mots,
 Plus de prophètes ni de science
 (C'est l'Amen de l'espérance,
 Silence mélodieux de l'Éternité.)
 Mais la robe lavée dans le sang de l'Agneau,
 Mais la pierre de neige avec un nom nouveau,
 Les éventails, la cloche et l'ordre des clartés,
 Et l'échelle en arcenciel de la Vérité,
 Mais la porte qui parle et le soleil qui s'ouvre,
 L'auréole tête de rechange qui délivre,
 Et l'encre d'or ineffaçable sur le livre;
 Mais le face à face et l'Amour.
 Vous qui parlez en nous,
 Vous qui vous taisez en nous,
 Et gardez le silence dans votre Amour,
 Vous êtes près, vous êtes loin,
 Vous êtes la lumière et les ténèbres,
 Vous êtes si compliqué et si simple,
 Vous êtes infiniment simple.
 L'arcenciel de l'Amour, c'est vous,
 L'unique oiseau de l'Éternité, c'est vous!
 Elles s'alignent lentement,
 les cloches de la profondeur. . . .
 Posezvous comme un sceau sur mon coeur.
 Tout entier en tous lieux. . . .
 Temps de l'homme et de la planète. . . .
 Dans le mouvement d'Arcturus, présent. . . .
 Violetjaune, vision. . . .
 Vous qui parlez en nous,
 Vous qui vous taisez en nous,
 Et gardez le silence dans votre Amour,
 Enfoncez votre image dans la durée
 de mes jours.*

Sail white: subtlety.
 Orangeblue: strength and joy.
 Arrow blue: agility.
 Give me the red and green of your love,
 Burnished gold leaf: clarity.
 More than language, more than words,
 more than prophets or science.
 (It is the Amen of hope,
 Melodious silence of Eternity.)
 But the robe washed in the blood of the Lamb,
 But the snowy stone with a new name,
 The fans, the bell and the kinds of light,
 And the rainbow ladder of the Truth,
 But the door that speaks and the sun that opens,
 The halo changed head that redeems,
 and the indelible golden ink on the book;
 But the facetoface and Love.
 You who speak in us,
 You who keep silent in us,
 And keep the silence in your Love,
 Your are near, you are distant,
 You are the light and the darkness,
 You are so complicated and so simple,
 You are infinitely simple.
 The rainbow of Love, it is you,
 The single bird of Eternity, it is you!
 They align themselves slowly,
 the bells of profundity. . . .
 Set yourself as a seal on my heart.
 All complete in all places. . . .
 Time of mankind and of the planet. . . .
 In the movement of Arcturus, present. . . .
 Violetyellow: vision. . . .
 You who speak in us,
 You who keep silent in us,
 And keep silence in your Love,
 Engrave your image throughout the length
 of my days.

John Adams (1947-)

Concerto per violino

II. Ciaccona

Data di composizione, 1993