

Corso di storia della musica
Lezione di lunedì 16 dicembre 2013 (classi quinte)

Le avanguardie del primo Novecento

Brani e testi

Il primo Novecento a Parigi

Claude Debussy (1862-1918)

Pelléas et Mélisande

Drame lyrique

In cinque atti e dodici quadri

Dal dramma omonimo di Maurice Maeterlinck

Prima rappresentazione: Parigi, Opéra-Comique, 30 aprile 1902

Atto V – Finale

<p>AR KEL Attention...Attention... Il faut parler à voix basse, maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter... L'âme humaine est très silencieuse... L'âme humaine aime à s'en aller seule... Elle souffre si timidement. Mais la tristesse, Golaud... Mais la tristesse de toute ce que l'on voit... <i>(En ce moment toutes les servantes tombent subitement à genoux au fond de la chambre.)</i> <i>(se retournant)</i> Qu'y-a-t'il? LE MÉDECIN (s'approchant du lit et tâtant le corps) Elles ont raison... AR KEL Je n'ai rien vu. Etes-vous sûr? LE MÉDECIN Oui, oui. AR KEL Je n'ai rien entendu... Si vite, si vite... Elle s'en va sans rien dire... <i>(Golaud sanglotant.)</i> <i>(dans une sonorité douce et voilée la fin et toujours très calme)</i> AR KEL Ne restez pas ici, Golaud... Il lui faut le silence, maintenant... Venez, venez... C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute... c'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux... C'était un pauvre petit être mystérieux comme tout le monde... Elle est là comme si elle était la grande sœur de son enfant... Venez... Il ne faut pas que l'enfant reste ici dans cette chambre... Il faut qu'il vive, maintenant, à sa place. C'est au tour de la pauvre petite.</p> <p>FIN</p>	<p>AR KEL Badate... Badate... Bisogna parlare a bassa voce, adesso. Non bisogna più inquietarla... L'anima umana è molto silenziosa... L'anima umana ama andarsene sola... Soffre sì timidamente. Ma la tristezza, Golaud... Ma la tristezza di tutto quel che vediamo... Oh! oh! (In questo momento in fondo alla stanza tutte le serve all'improvviso cadono in ginocchio.) Che c'è? IL MEDICO (avvicinandosi al letto e tastando il corpo) Hanno ragione... AR KEL Non ho visto nulla. Siete certo?... IL MEDICO Sì, sì. AR KEL Non ho sentito nulla... Sì presto, sì presto... Se ne va senza dir nulla... GOLAUD (singhiozzando) Oh! oh! AR KEL Non restate qui, Golaud... Ora ha bisogno del silenzio... Venite, venite... È terribile, ma non è vostra colpa... Era un piccolo essere misterioso come tutto il mondo... Ella è là come fosse la sorella maggiore di sua figlia... Venite... Non bisogna che la bimba resti qui in questa stanza... Ora deve vivere al posto di lei. Tocca alla povera piccina.</p> <p>Fine</p>
--	---

Maurice Ravel (1875-1937)

Concerto per pianoforte in sol

Data di composizione, 1931

Igor Stravinskij (1882-1971)

Le sacre du printemps

Data di composizione, 1913

1. *L'adoration de la terre*

Il primo Novecento a Vienna

Arnold Schönberg (1874-1951)

Verklärte Nacht, op. 4

Da un poema di Richard Dehmel

Data di composizione, 1899, Versione per orchestra d'archi (1917; rev. 1943)

Sehr langsam, Breiter (da battuta 100), Schwer betont (da battuta 201), Sehr breit und langsam (da battuta 229), Sehr ruhig (da battuta 370)

Pierrot Lunaire, op. 21

Testo di Albert Giraud, nella traduzione di Otto Erich Hartleben

Data di composizione, 1912

<p>I TEIL Mondestrunken Den Wein, den man mit Augen trinkt, Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder, Und eine Springflut überschwemmt Den stillen Horizont. Gelüste, schauerlich und süß, Durchschwimmen ohne Zahl die Fluten! Den Wein, den man mit Augen trinkt, Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, Berauscht sich an dem heiligen Tranke, Gen Himmel wendet er verzückt Das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er Den Wein, den man mit Augen trinkt.</p>	<p>PARTE I Ebbro di luna Il vino che si beve con gli occhi Lo versa di notte a flutti la luna, E, come la marea che sale, esso inonda L'orizzonte tranquillo. Desideri tormentosi e dolci Fluttuano innumerevoli sulle onde! Il vino che si beve con gli occhi Lo versa di notte a flutti la luna. Il poeta, che la contemplazione ispira, S'inebria della sacra bevanda, Verso il cielo innalza rapito Il volto e barcollante sorseggia Il vino che si beve con gli occhi.</p>
--	---

Suite per pianoforte, op. 25

Data di composizione, 1923

Alban Berg (1885-1935)

Sieben frühe Lieder

Data di composizione, 1905-08, revisione e strumentazione 1928

n. 2 - Schilffied - 1908 - (Nikolaus Lenau, 1802-1850) - Canto del canneto

<p>Auf geheimem Waldespfade Schleicht'ich gern im Abendschein An das öde Schilfgestade, Mädchen, und gedenke dein! Wenn sich dann der Busch verdüstert, Rauscht das Rohr geheimnisvoll; Und es klaget, und es flüstert, Dass ich weinen, weinen soll. Und ich mein', ich höre wehen Leise deiner Stimme Klang Und im Weiher untergehen Deinen lieblichen Gesang.</p>	<p>Per un segreto sentiero del bosco mi piace non visto inoltrarmi nella luce della sera verso la riva deserta del canneto, ragazza, e a te pensare! Ma quando poi le siepi imbrunano, le canne frusciano misteriosamente, lamenti s'odono e sussurri, che a piangere, a piangere mi portano. E mi sembra di udire leggero alitare il suono della tua voce e nello stagno discendere il tuo canto amoroso.</p>
--	--

Cinque lieder con orchestra su testi di cartoline postali di Peter Altenberg op.4

Data di composizione, 1912

Seele, wie bist du schöner, tiefer, nach Schneestürmen. Auch du hast sie, gleich der Natur. Und über beiden liegt noch ein trüber Hauch, eh' das Gewölk sich verzog!	Âme, tu es plus belle, plus profonde, après les tempêtes de neige. Et tu en as, semblable à la nature et sur toutes deux, repose encore un souffle trouble tant que les nuages ne se sont pas dissipés !
---	--

Wozzeck op. 7

Opera in 3 atti su libretto di Georg Büchner

Data di composizione, 1917-22

Prima rappresentazione: Berlino, Staatsoper, 14 dicembre 1925

<p>VIERTE SZENE <i>Waldweg am Teich. Mondnacht wie vorher. Wozzeck kommt schnell herangewankt. Bleibt suchend stehen.</i></p> <p>WOZZECK Das Messer? Wo ist das Messer? Ich hab's dagelassen ... Näher, noch näher. Mir graut's! Da regt sich was. Still! Alles still und tot ... Mörder! Mörder! Ha! Da ruft's. Nein, ich selbst. <i>wankt suchend ein paar Schritte weiter und stösst auf die Leiche</i> Marie! Marie! Was hast Du für eine rote Schnur um den Hals? Hast Dir das rote Halsband verdient, wie die Ohringlein, mit Deiner Sünde! Was hängen Dir die schwarzen Haare so wild? Mörder! Mörder! Sie werden nach mir suchen ... Das Messer verrät mich! <i>sucht fieberhaft</i> Da, da ist's <i>am Teich</i> So! Da hinunter <i>wirft das Messer hinein</i> Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein. <i>Der Mond bricht blutrot hinter den Wolken hervor.</i> <i>Wozzeck blickt auf</i> Aber der Mond verrät mich ... der Mond ist blutig. Will denn die ganze Welt es ausplaudern?! - Das Messer, es liegt zu weit vorn, sie finden's beim Baden oder wenn sie nach Muscheln tauchen. <i>geht in den Teich hinein</i> Ich find's nicht ... Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Da ein Fleck. . . und noch einer. Weh! Weh! ich wasche mich mit Blut! Das Wasser ist Blut ... Blut ... <i>Er ertrinkt.</i></p> <p><i>Der Doktor tritt auf, der Hauptmann folgt ihm.</i> HAUPTMANN Halt! DOKTOR <i>bleibt stehen</i> Hören Sie? Dort! HAUPTMANN Jesus! Das war ein Ton. <i>bleibt ebenfalls stehen</i> DOKTOR <i>auf den Teich zeigend</i> Ja, dort!.</p>	<p>Atto III – Scena IV INVENZIONE SOPRA UN ACCORDO DI SEI NOTE Sentiero nei bosco presso io stagno. Notte di luna come piena (Wozzeck s'avanza rapidamente barcollando. Si arresta cercando.) WOZZECK Il coltello? Dov'è il coltello? L'ho lasciato qui . . . Più vicino, ancora più vicino. Ho terrore! Là si muove qualcosa. Silenzio! Tutto è silenzio e morte . . . Assassino! Assassino!! Ah! Ecco gridano. No, sono io stesso. (Barcollando s'inoltra di alcuni passi e urta nella salma.) Maria! Maria! Cos'è quel laccio rosso che hai intorno al collo? Ti sei guadagnata la collana rossa, come gli orecchini col tuo peccato! Come son scarruffati selvaggiamente i tuoi capelli neri?! Assassino! Assassino!! Andranno in cerca di me . . . Il coltello mi tradisce! (cerca febbrilmente.) Eccolo, è qua! (presso io stagno) Così ! Qua dentro! (Getta dentro il coltello.) Sprofonda nell'acqua scura come una pietra. (La luna spunta a un tratto color rosso sangue fuor dalle nuvole. Wozzeck guarda in su.) Ma la luna mi tradisce . . . la luna è insanguinata. Vuol spifferarlo a tutto il mondo, dunque?! — Il coltello, è troppo avanti, lo troveranno tacendo il bagno o tuffandosi a cercare conchiglie. (Entra nello stagno.) Non lo trovo . . . Ma devo lavarmi. Sono insanguinato. Qua una macchia . . . e un'altra ancora. Ohimè! Ohimè! Mi lavo col sangue! L'acqua è sangue . . . sangue . . . (Annega.) (Il Dottore s'avanza, il Capitano lo segue.) CAPITANO Fermo! DOTTORE (S'arresta.) Sente? Là! CAPITANO Gesù! Era un suono, questo. (S'arresta anche lui.) DOTTORE (indicando lo stagno) Sì, là! CAPITANO</p>
---	--

<p>HAUPTMANN Es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange Niemand ertrunken. Kommen Sie, Doktor! Es ist nicht gut zu hören. <i>will den Doktor mit sich ziehen</i> DOKTOR <i>bleibt aber stehen und lauscht</i> Das stöhnt als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand! HAUPTMANN Unheimlich! Der Mond rot und die Nebel grau. Hören Sie? jetzt wieder das Ächzen. DOKTOR Stiller.... jetzt ganz still. HAUPTMANN Kommen Sie! Kommen Sie schnell. <i>zieht den Doktor mit sich</i></p> <p>Verwandlung - Orchester-Epilog: Invention über eine Tonart</p>	<p>È l'acqua dello stagno. L'acqua chiama. Da tempo nessuno è più annegato. Venga, dottore! Non è bene stare a sentire!</p> <p>DOTTORE Sono lamenti . . . come se morisse un uomo. C'è qualcuno che annega!</p> <p>CAPITANO Lugubre! La luna rossa e le nebbie grigie. Sente? . . . Ecco ancora i gemiti.</p> <p>DOTTORE Più lievi . . . ora tutto è silenzio.</p> <p>CAPITANO Venga! Venga presto! (Tira il Dottore via con sé.) Cambiamento di scena</p> <p>Epilogo orchestrale: Invenzione sopra una tonalità (re minore)</p>
--	--

Anton Webern (1883-1945)
Concerto per nove strumenti op. 24

Data di composizione, 1934
I Etwas lebhaft, II Sehr langsam, III Sehr rasch

La musica in Italia nel primo Novecento

Ottorino Respighi (1879-1936)

I Pini di Roma

Data di composizione, 1923
1. I pini di Villa Borghese, 2. Pini presso una catacomba, 3. I pini del granicolo, 4. I pini di Via Appia

Ildebrando Pizzetti (1880-1968)

Fedra

Tragedia musicale in tre atti
Data di composizione, 1909
1. Preludio

Sinfonia del fuoco

Musica per il film "Cabiria", di Giovanni Pastrone
Data di composizione, 1914

La musica negli Stati Uniti: tra jazz e sperimentalismo

Charles Ives (1851-1931)

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

Edgar Varèse (1883-1965)

<p>Hyperprism Data di composizione, 1923</p>	<p>Intégrales Data di composizione, 1924</p>	<p>Ionisation Data di composizione, 1931</p>
---	---	---

Il primo Novecento nell'Europa orientale

Leóš Janáček (1854-1928)

<p>Messa Glagolitica Data di composizione, 1927</p> <p>Introduzione, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Postludium, Intrada</p>	<p>Sinfonietta Data di composizione, 1926</p> <p>Allegretto – Allegro – Maestoso, Andante – Allegretto, Moderato, Allegretto, Andante con moto</p>
---	---

Béla Bartók (1881-1945)

Il mandarino meraviglioso, balletto op.19

Data di composizione, 1919

"Tre teppisti costringono una bella ragazza ad attirare uomini nella loro tana, per poi derubarli. Il primo è un povero giovane, il secondo non sta meglio del primo, ma il terzo è un ricco cinese. È una buona preda, per cui la ragazza lo intrattiene e balla per lui, ma quando il desiderio del Mandarino cresce ed egli si infiamma di passione, la ragazza gli sfugge con orrore. A questo punto i teppisti lo aggrediscono, lo derubano, tentano di soffocarlo con una trapunta, lo feriscono con una spada, ma è tutto inutile, in quanto non riescono ad uccidere il Mandarino, che continua a guardare la ragazza con occhi pieni di amore e di desiderio. Alla fine, l'istinto femminile interviene e la fanciulla soddisfa i desideri dell'uomo. Solo allora il Mandarino si accascia e muore".

<p>Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 Sz.83 Data di composizione, 1926</p> <p>1 Andante moderato. Allegro. Allegro moderato 2 Andante 3 Allegro molto</p>	<p>Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 Sz.95 Data di composizione, 1930</p> <p>1 Allegro 2 Adagio 3 Allegro molto</p>	<p>Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 Sz.119 Data di composizione, 1945</p> <p>1 Allegretto 2 Adagio religioso 3 Allegro vivace</p>
--	---	--

Musica per archi, percussioni e celesta Sz.106

Data di composizione, 1936

1 Andante tranquillo

2 Allegro

3 Adagio

4 Allegro molto

<p>Quartetto per archi n. 3 Data di composizione, 1927</p> <p>1 Prima parte: Moderato – attacca: 2 Secondo parte: Allegro – attacca: 3 Ricapitolazione della prima parte: Moderato – Coda: Allegro molto 4 Allegro molto</p>	<p>Quartetto per archi n. 5 Data di composizione, 1934</p> <p>1 Allegro 2 Adagio molto 3 Scherzo 4 Andante 5 Finale: Allegro vivace</p>
---	--

Concerto per orchestra Sz.116

Data di composizione, 1943

1 Introduzione: Allegro non troppo. Allegro vivace

2 Gioco delle coppie: Allegretto scherzando

3 Elegia: Andante non troppo

4 Intermezzo ininterrotto: Allegretto

5 Finale: Pesante. Presto