

Storia e guida all'ascolto della musica
Lezione di martedì 24 febbraio 2015

Vienna e Berlino, cultura ufficiale e controcultura

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonia n. 1 in re maggiore, «Titano» – Data di composizione, 1885-1896
3. Feierlich und gemessen (solenne e misurato)

Sinfonia n. 5 in do diesis minore – Data di composizione, 1902
4. Adagietto

Sinfonia n. 8 in mi bemolle maggiore, “Dei Mille” – Data di composizione, 1906
1. Veni creator Spiritus, 2. Imple superna gratia

Kindertotenlieder – Data di composizione, 1901-1904

II. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen - Friedrich Rückert (1788-1866)

<p>Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen</p> <p>Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke. O Augen! Gleichsam, um voll in einem Blicke Zu drängen eure ganze Macht zusammen. Doch ahnt' ich nicht, weil Nebel mich umschwammen, Gewoben vom verblendenden Geschicke, Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke, Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen. Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen: Wir möchten nah dir bleiben gerne! Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen. Sieh' uns nur an, denn bald sind wir dir ferne! Was dir nur Augen sind in diesen Tagen: In künft'gen Nächten sind es dir nur Sterne.</p>	<p>Ora vedo bene perché fiamme così cupe</p> <p>Ora vedo bene perché fiamme così cupe balenavate a me in certi momenti. O occhi! Come in un solo sguardo a concentrare tutta la vostra forza. Ma non capivo, sommerso dalle nebbie, avvolto da un accecante destino, che il raggio si preparava al ritorno, là dove trae origine ogni luce. Volevate dirmi col vostro splendore: vorremmo restarti vicino, ma il destino ce lo nega, guardaci ora, ché presto saremo lontani da te! Ciò che adesso sono per te soltanto occhi, nelle notti future sono soltanto stelle!</p>
---	--

Richard Strauss (1864-1949)

Vier letzte Lieder, WoO. 150 - Data di composizione, 1948
Beim Schlafengehen - Testo di Hermann Hesse (1877-1962)

<p>Beim Schlafengehen</p> <p>Nun der Tag mich müd gemacht, soll mein sehnliches Verlangen freundlich die gestirnte Nacht wie ein müdes Kind empfangen.</p> <p>Hände, laßt von allem Tun, Stirn, vergiß du alles Denken, alle meine Sinne nun wollen sich in Schlummer senken.</p> <p>Und die Seele unbewacht will in freien Flügen schweben, um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben.</p>	<p>Addormentandosi</p> <p>Ora che il giorno mi ha estenuato, il mio ardente desiderio accoglierà in amicizia la notte stellata come un bambino stanco.</p> <p>Mani, lasciate ogni cura, fronte, dimentica ogni pensiero; tutti i miei sensi vogliono ora sprofondare nel sonno.</p> <p>Così l'anima, incustodita, volerà con libere ali, per vivere profondamente e per migliaia di volte nel cerchio magico della notte.</p>
---	---

Don Juan, op. 20 - Data di composizione, 1888

Also sprach Zarathustra, op. 20 - Data di composizione, 1896

Concerto per corno e orchestra n. 2 in mi bemolle maggiore - Data di composizione, 1942

Metamorfosi - Data di composizione, 1945

Der Rosenkavalier

Commedia musicale in tre atti - Libretto di Hugo von Hofmannsthal

Prima rappresentazione, Dresda, Königliches Opernhaus, 26 gennaio 1911

ERSTER AUFZUG

Das Schlafzimmer der Feldmarschallin. Links im Alkoven das große zeltförmige Himmelbett. Neben dem Bett ein dreiteiliger chinesischer Wandschirm, hinter dem Kleider liegen. Ferner ein kleines Tischchen und ein paar Sitzmöbel. Auf einem kleinen Sofa links liegt ein Degen in der Scheide. Rechts große Flügeltüren in das Vorzimmer. In der Mitte, kaum sichtbar, kleine Türen in die Wand eingelassen. Sonst keine Türen. Zwischen dem Alkoven und der kleinen Türe steht ein Frisiertisch und ein paar Armsessel an der Wand. Die Vorhänge des Bettes sind zurückgeschlagen. Durch das halbgeöffnete Fenster strömt die helle Morgensonne herein. Man hört im Garten die Vöglein singen. Octavian kniet auf einem Schemel vor dem Bett und hält die Feldmarschallin, die im Bett liegt, halb umschlungen. Man sieht ihr Gesicht nicht, sondern nur ihre sehr schöne Hand und den Arm, von dem das Spitzenhemd abfällt.

Octavian

(schwärmerisch)

Wie du warst! Wie du bist!

Das weiß niemand, das ahnt keiner!

Marschallin

(richtet sich in den Kissen auf)

Beklagt Er sich über das, Quinquin?

Möcht' Er, daß viele das wüßten?

Octavian

(feurig)

Engel! Nein! Selig bin ich,

daß ich der Einzige bin, der weiß, wie du bist!

Keiner ahnt es! Niemand weiß es!

Du, du, du! – was heißt das «Du»? Was «Du
[und ich]»?

Hat denn das einen Sinn?

Das sind Worte, bloße Worte, nicht? Du sag!

Aber dennoch: Es ist etwas in ihnen;

ein Schwindeln, ein Ziehen, ein Sehnen und
[Drängen,

ein Schmachten und Brennen:

Wie jetzt meine Hand zu deiner Hand
[kommt,

das Zudirwollen, das Dichumklammern,

das bin ich, das will zu dir;

aber das Ich vergeht in dem Du...

Ich bin dein Bub – aber wenn mir dann

[Hören und Sehen vergeht –

wo ist dann dein Bub?

Marschallin

(leise)

Du bist mein Bub, du bist mein Schatz!

(sehr innig)

Ich hab' dich lieb!

(Umarmung.)

PRIMO ATTO

La camera da letto della Marescialla. A sinistra, in un'alcova, il grande letto a baldacchino. Accanto al letto un paravento cinese a tre ante, dietro al quale si trovano alcuni abiti. Più in là un tavolino e un paio di sedie. Su un piccolo sofà a sinistra c'è una spada nel fodero. A destra grandi porte a battenti che danno nell'anticamera. Al centro, visibile appena, una porticina incassata nel muro. Non ci sono altre porte. Tra l'alcova e la porticina a muro, stanno una specchiera da toilette e due poltroncine a braccioli alla parete. Le cortine del letto sono sollevate. Per la finestra semiaperta irrompe la luce chiara del sole mattutino. In giardino cantano gli uccelli. Octavian è in ginocchio su un poggiatesta davanti al letto e tiene mezzo avvinta la Marescialla, che è sdraiata sul letto. Di lei non vediamo il volto, ma soltanto la bellissima mano e il braccio, dal quale scendono le trine della camicia.

Octavian

(con esaltazione)

Come sei stata! E come sei!

Nessuno lo sa, né lo immagina alcuno!

La Marescialla

(si solleva sui cuscini)

In questo c'è un rammarico, Quinquin?

Vorrebbe che lo sapessero in molti?

Octavian

(con fuoco)

Angelo mio! No! Sono felice,

a sapere io soltanto come sei!

Non lo immagina alcuno! E nessuno lo sa!

Tu, tu, tu! – Che dice «tu»? E «tu ed io»?

C'è un qualche senso?

Sono parole, vuote parole, o no? Dimmelo tu!

Eppure: nelle parole c'è qualcosa;

uno stupore, una brama, un'ansia e un
[impeto,

uno spasimo e un fuoco:

come ora la mia mano cerca la tua,

il desiderarti e stringerti,

questo son io che desidera te;

ma l'io si dissolve nel Tu...

Sono il tuo bimbo – ma se la vista a me si

[dissolve e l'udito –
dove sta più il tuo bimbo?

La Marescialla

(sottovoce)

Tu sei il mio bimbo, il mio tesoro!

(con intimità)

Ti amo tanto!

(Si abbracciano.)

Octavian*(fährt auf)*

Warum ist Tag? Ich will nicht den Tag!
Für was ist der Tag! Da haben dich alle!
Finster soll sein!

(Er stürzt an's Fenster, schließt es und zieht die Vorhänge zu. Man hört von fern ein leises Klingeln. Die Marschallin lacht leise.)

Lachst du mich aus?

Marschallin*(zärtlich)*

Lach ich dich aus?

Octavian

Engel!

Marschallin

Schatz du, mein junger Schatz.

(Wieder ein feines Klingeln.)

Horch!

Octavian

Ich will nicht.

Marschallin

Still, paß auf!

Octavian

Ich will nichts hören! Was wird's denn sein?

(Das Klingeln näher.)

Sind's leicht Laufer mit Briefen und

[Komplimenten?

Vom Saurau, vom Hartig, vom Portugieser

[Envoyé?

Hier kommt mir keiner herein! Hier bin ich

[der Herr!

(Die kleine Tür in der Mitte geht auf und ein kleiner Neger in Gelb, behängt mit silbernen Schellen, ein Präsentierbrett mit der Chocolate tragend, trippelt über die Schwelle. Die Tür hinter dem Neger wird von unsichtbaren Händen geschlossen.)

Marschallin

Schnell, da versteck Er sich! das Frühstück

[ists.

(Octavian gleitet hinter den Schirm.)

Schmeiß Er doch Seinen Degen hinters Bett!

(Octavian fährt nach dem Degen und versteckt ihn. Die Marschallin legt sich zurück, nachdem sie die Vorhänge zugezogen hat. Der kleine Neger stellt das Servierbrett auf das kleine Tischchen, schiebt dieses nach vorne, rückt das Sofa hinzu, verneigt sich dann tief gegen das Bett, die kleinen Arme über die Brust gekreuzt. Dann tanzt er zierlich nach rückwärts, immer das Gesicht dem Bette zugewandt. An der Tür verneigt er sich nochmals und verschwindet. Die Marschallin tritt zwischen den Bettvorhängen hervor. Sie hat einen leichten mit Pelz verbrämten Mantel umgeschlagen. Octavian kommt zwischen der Mauer und dem Wandschirm heraus.)

Octavian*(salta su)*

Perché è giorno? Il giorno io non lo voglio!
Che scopo ha il giorno? Allora sei di tutti!
Venga il buio!

(Corre alla finestra, la chiude e tira le cortine. S'ode distante un leggero scampanello. La Marescialla ride sottovoce.)

Mi prendi in giro?

La Marescialla*(con tenerezza)*

Ti prendo in giro?

Octavian

Mio angelo!

La Marescialla

Tesoro, mio giovane tesoro.

(Di nuovo lo scampanello sottile.)

Ascolta!

Octavian

No, non voglio.

La Marescialla

Buono, attento!

Octavian

Non voglio udire nulla! Che sarà poi?

(Il suono è più vicino.)

Non saranno corrieri con lettere ed omaggi?

Da Saurau, da Hartig, dall'envoyé del

[Portogallo?

Non entra nessuno qui dentro! Qui sono io

[il capo!

(La porticina al centro si apre e oltre la soglia passa saltellando un piccolo negro, vestito di giallo e carico di campanelli d'argento, recante il vassoio con la cioccolata. Alle spalle del negro la porta è chiusa da mani invisibili.)

La Marescialla

Lesto, si nasconda! È la colazione.

(Octavian scivola dietro il paravento.)

E butti quella spada dietro al letto!

(Octavian con un salto afferra la spada e la nasconde. La Marescialla si sdraia di nuovo, dopo aver chiuso le cortine del letto. Il piccolo negro posa il vassoio sul tavolinetto che spinge in avanti, e gli avvicina il sofà, poi si inchina profondamente rivolto al letto, con le piccole braccia incrociate sul petto. Quindi con una danza graziosa indietreggia, il viso sempre girato verso il letto. Alla porta si inchina ancora e scompare. La Marescialla ricompare tra le cortine del letto. S'è gettata sulle spalle una leggera cappa guarnita di pelliccia. Octavian viene fuori tra il muro e il paravento.)

Ariadne auf Naxos - *Opera in un prologo e un atto* - Libretto di Hugo von Hofmannsthal
Prima rappresentazione, Vienna, Operntheater, 4 ottobre 1916

Overtüre

<p>Harlekin (in der Kulisse, singt) Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen, Alle Lust und alle Qual, Alles kann ein Herz ertragen Einmal um das andere Mal. Aber weder Lust noch Schmerzen, Abgestorben auch der Pein, Das ist tödlich deinem Herzen, Und so darfst du mir nicht sein! Mußt dich aus dem Dunkel heben, Wär' es auch um neue Qual, Leben mußt du, liebes Leben, Leben noch dies eine Mal!</p> <p>Echo (wiederholt seelenlos wie ein Vogel die Melodie von Harlekins Lied) Ariadne (unbewegt, träumt vor sich hin)</p> <p>Zerbinetta (halblaut, parlando) Sie hebt auch nicht einmal den Kopf.</p> <p>Harlekin (ebenso) Es ist alles vergebens. Ich fühlte es während des Singens. Echo (wiederholt nochmals die Melodie)</p> <p>Zerbinetta Du bist ja ganz aus der Fassung.</p> <p>Harlekin Nie hat ein menschliches Wesen mich so gerührt.</p> <p>Zerbinetta So geht es dir mit jeder Frau.</p> <p>Harlekin Und dir vielleicht nicht mit jedem Mann?</p> <p>Ariadne (vor sich) Es gibt ein Reich, wo alles rein ist: Es hat auch einen Namen: Totenreich. (Hebt sich im Sprechen vom Boden) Hier ist nichts rein! Hier kam alles zu allem! (Sie zieht ihr Gewand eng um sich) Bald aber nahet ein Bote, Hermes heißen sie ihn. Mit seinem Stab Regiert er die Seelen: Wie leichte Vögel, Wie welke Blätter Treibt er sie hin. Du schöner, stiller Gott! sieh! Ariadne wartet! Ach, von allen wilden Schmerzen Muß das Herz gereinigt sein,</p>	<p>ARLECCHINO (tra le quinte) Odio, amor, speranza, téma, ogni gioia, ogni dolor sa portar con calma estrema questo nostro umano cuor: ma fuggir la gioia e il pianto, e sottrarsi al bene e al mal, è pel tuo cuore affranto davvero un tòssico mortal! Tu da l'ombra sorgere devi, fosse in braccio al rio dolor; bevi, deh, la vita bevi, ama questa volta ancor!</p> <p>(Eco ripete senz anima, come un augello, la melodia della canzone di Arlecchino. Arianna, immota, continua a sognare)</p> <p>ZERBINETTA (a mezza voce) Neppur il capo leva or più!...</p> <p>ARLECCHINO (del pari) Credi, è tempo sprecato; già il compresi mentre cantavo.</p> <p>ZERBINETTA Più non connètti, mi sembra! ARLECCHINO Mai un essere umano m'ha più commosso!</p> <p>ZERBINETTA Con ogni donna ciò t'avviene! ARLECCHINO E a te non càpita con ogni uomo?</p> <p>ARIANNA (tra sè) Un regno v'ha, divino e puro ed ha un suo nome austero e sacro: l'Erebo! (sollevandosi da terra) Qui nulla è puro; sol tristizia qui regna! (avvolgendosi strettamente con la propria vestaglia) Presto dèe giungere un messo: è Mercurio, costui! Col suo vincastro ei l'anime guida, quai lievi augelli, quai morte foglie ei li sospinge. O bello, muto Iddio! guarda, Arianna attende! Ahi, dal suo dolor selvaggio pura l'anima esser dèe!</p>
--	--

<p>Dann wird dein Gesicht mir nicken, Wird dein Schritt vor meiner Höhle, Dunkel wird auf meinen Augen, Deine Hand auf meinem Herzen sein. In den schönen Feierkleidern, Die mir meine Mutter gab, Diese Glieder werden bleiben, Schön geschmückt und ganz allein, Stille Höhle wird mein Grab. Aber lautlos meine Seele Folget ihrem neuen Herrn, Wie ein leichtes Blatt im Winde Folgt hinunter, folgt so gern. Du wirst mich befreien, Mir selber mich geben, Dies lastende Leben, Du nimmst es von mir. An dich werd' ich mich ganz verlieren, Bei dir wird Ariadne sein.</p>	<p>Mi farai tu allora un cenno, quando udrò nell'antro i passi gli occhi miei s'oscureranno, poserai sul cuore mio la mano. Nelle vesti sontuose che mi diè la madre mia, queste membra giaceranno qui nell'antro, fatto avello! Ma, silente, l'alma mia segue il nuovo suo Signor, come lieve foglia al vento s'inabissa con voluttà. Già s'oscuran le mie luci, luce nel mio cor non v'è; queste membra in or fulgore giaceran... ma sole, ahimè! Liberarmi tu dovrai, ridarmi a me stessa, del vivere il pondo dèi toglier da me! In te vo' sommergermi tutta, con te starsi Arianna vuole!</p>
---	---