

Naviglio Piccolo

Giovedì 4 ottobre 2018 - ore 21.00

Vansisiem Duo **Paola Camponovo**

soprano

Alfredo Blessano

pianoforte

Maurice Ravel

(1875 – 1937)

5 Chansons grecques

Claude Debussy

(1862 – 1918)

Ariettes oubliées

Gioacchino Rossini

(1792 – 1868)

La gita in gondola

Albert Roussel

(1869 - 1937)

Light

Ottorino Respighi

(1879 – 1936)

Notte

Gabriel Fauré

(1781 – 1829)

Clair de lune

Antonio Smareglia

(1854 – 1929)

Una mesta sospirando

Nell'onde chiare

Ruba ai fior

Deh, spegni o Dio

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 (M1 Gorla - Turro)

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

1

Naviglia Piccolo

I testi

Maurice Ravel	
<p>Chanson de la mariée Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne, Ouvre au matin tes ailes. Trois grains de beauté, mon coeur en est brûlé! Vois le ruban d'or que je t'apporte, Pour le nouer autour de tes cheveux. Si tu veux, ma belle, viens nous marier! Dans nos deux familles, tous sont alliés!</p>	<p>Canzone della sposa Svegliati, svegliati, uccelletto mio, spalanca le tue ali al mattino. Tre piccoli nei, mi bruciano il cuore! Vedi questo nastro dorato che ti porto, serve per annodarti i capelli. Se, vuoi, amor mio, sposiamoci! Nelle nostre famiglie, sono sposati tutti!</p>
<p>Là-bas, vers l'église Là-bas, vers l'église, Vers l'église Ayio Sidéro, L'église, ô Vierge sainte, L'église Ayio Costandino, Se sont réunis, Rassemblés en nombre infini, Du monde, ô Vierge sainte, Du monde tous les plus braves!</p>	<p>Laggiù, presso la chiesa Laggiù, presso la chiesa, la chiesa di Ayo Sidéro, E la chiesa, o Santa Vergine, La chiesa Ayo Costandino, Si sono riuniti, riuniti in numero infinito, Del mondo, o Vergine Santa, del mondo i più valorosi!</p>
<p>Quel Galant m'est comparable Quel galant m'est comparable, D'entre ceux qu'on voit passer? Dis, dame Vassiliki? Vois, pendus à ma ceinture, pistolets et sabre aigu... Et c'est toi que j'aime!</p>	<p>Quale spasimante può starmi a pari Quale spasimante può starmi a pari, fra quelli che passano per la via? Sai dirmelo, signora Vassiliki? Vedi, dalla mia cintura pendono pistole e affilati coltelli... E a te sola va il mio amore!</p>
<p>Chanson des cueilleuses de lentisques Ô joie de mon âme, Joie de mon coeur, Trésor qui m'est si cher ; Joie de l'âme et du coeur, Toi que j'aime ardemment, Tu es plus beau qu'un ange. Ô lorsque tu parais, Ange si doux Devant nos yeux, Comme un bel ange blond, Sous le clair soleil, Hélas ! tous nos pauvres coeurs soupirent !</p>	<p>Canzone delle raccogliatrici di lentischio Delizia dell'anima mia, allegria del mio cuore, tesoro a me tanto caro; del cuore e dell'anima gioia, tu che ardentemente io amo, sei, più di un angelo, bello. Quando tu ti presenti, con dolce angelico aspetto, davanti allo sguardo, con la tua chioma bionda, sotto il sole che splende, Ah, quanto ci fai sospirare!</p>

Naviglio Piccolo

<p>Tout gai! Tout gai! gai, Ha, tout gai! Belle jambe, tireli, qui danse; Belle jambe, la vaisselle danse, Tra la la la la...</p>	<p>Tutto è allegro! Tutto è allegro! Allegro, ah, tutto allegro! Belle gambe, tra-la-li, che danzano; Belle gambe, ballano perfino le stoviglie, Tra la la la la ...</p>
Claude Debussy	
<p>C'est l'extase C'est l'extase langoureuse, C'est la fatigue amoureuse, C'est tous les frissons des bois Parmi l'étreinte des brises, C'est, vers les ramures grises, Le choeur des petites voix.</p> <p>ô le frêle et frais murmure! Cela gazouille et susurre, Cela ressemble au cri doux Que l'herbe agitée expire... Tu dirais, sous l'eau qui vire, Le roulis sourd des cailloux.</p> <p>Cette âme qui se lamente En cette plainte dormante, C'est la nôtre, n'est-ce-pas? La mienne, dis, et la tienne, Dont s'exhale l'humble antienne Par ce tiède soir, tout bas?</p>	<p>È l'estasi È l'estasi languida, la sfinitezza amorosa, tutti i fruscii dei boschi nell'abbraccio delle brezze, è, verso le ramature grigie, il coro delle piccole voci.</p> <p>O quale fragile e fresco mormorio! cinguettii e sussurri assomigliano al grido soave che l'erba agitata spira... Diresti, sotto l'acqua che vira, il sordo rollar dei sassi.</p> <p>Quest'anima che geme in questo lamento silente, è la nostra, non è vero? La mia, dì, e la tua, la cui umile canzone s'effonde sommessa in questa tiepida sera?</p>
<p>Il pleure dans mon coeur Il pleure dans mon coeur Comme il pleut dans la ville, Quelle est cette languueur Qui pénètre mon coeur?</p> <p>O bruit doux de la pluie Par terre et sur les toits! Pour un coeur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie!</p> <p>Il pleure sans raison Dans ce coeur qui s'écoeure. Quoi! nulle trahison? Ce deuil est sans raison.</p> <p>C'est bien la pire peine De ne savoir pourquoi, Sans amour et sans haine, Mon coeur a tant de peine.</p>	<p>Piange il mio cuore Piange il mio cuore come piove sulla città, Che è mai questo languore Che mi pervade il cuore?</p> <p>O dolce rumore della pioggia per terra e sui tetti! Per un cuore che si annoia, oh, il canto della pioggia!</p> <p>Piange senza ragione in questo cuore nauseato. Che! Nessun tradimento? Questo lutto è senza ragione.</p> <p>È davvero la peggior pena il non saper perché, senz'odio e senz'amore, il mio cuore prova tanta pena.</p>

Naviglia Piccola

<p>L'ombre des arbres</p> <p>L'ombre des arbres dans la rivière embrumée Meurt comme de la fumée, Tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, Se plaignent les tourterelles.</p> <p>Combien, ô voyageur, ce paysage blême</p> <p>Te mira blême toi-même, Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées Tes espérances noyées!</p>	<p>L'ombra degli alberi</p> <p>L'ombra degli alberi nel fiume brumoso</p> <p>come fumo d'legua, E intanto nell'aria, tra i rami veri, gemono le tortore.</p> <p>Quanto, o viandante, questo livido paesaggio livido ti ha specchiato, e come tristi piangevano nell'alto fogliame le tue speranze perdute!</p>
<p>Chevaux de bois</p> <p>Tournez, tournez, bons chevaux de bois, Tournez cent tours, tournez mille tours, Tournez souvent et tournez toujours, Tournez, tournez au son des hautbois.</p> <p>L'enfant tout rouge et la mère blanche, Le gars en noir et la fille en rose, L'une à la chose et l'autre à la pose, Chacun se paie un sou de dimanche.</p> <p>Tournez, tournez, chevaux de leur coeur, Tandis qu'autour de tous vos tournois Clignote l'oeil du filou sournois, Tournez au son du piston vainqueur!</p> <p>C'est étonnant comme ça vous soûle D'aller ainsi dans ce cirque bête! Bien dans le ventre et mal dans la tête, Du mal en masse et du bien en foule.</p> <p>Tournez, dadas, sans qu'il soit besoin D'user jamais de nuls éperons, Pour commander à vos galops ronds, Tournez, tournez, sans espoir de foin.</p> <p>Et dépêchez, chevaux de leur âme: Déjà, voici que sonne à la soupe La nuit qui tombe et chasse la troupe De gais buveurs que leur soif affame!</p> <p>Tournez, tournez! Le ciel en velours D'astres en or se vêt lentement. L'église tinte un glas tristement. Tournez au son joyeux des tambours!</p>	<p>Cavalli di legno</p> <p>Girate, girate, bravi cavalli di legno, girate cento volte, mille volte girate, girate sovente e girate senza fine, girate, girate al suono degli oboi.</p> <p>Rosso il bambino e la madre bianca, il giovane in nero e la fanciulla in rosa, l'una tutta smaniosa e l'altro tutta posa, Ognuno si offre un soldo di domenica.</p> <p>Girate, girate, cavalli del loro cuore, mentre intorno ai vostri tornei balena l'occhio del furfante sornione, girate al suono della cornetta vittoriosa!</p> <p>È sorprendente come vi inebria l'andare così in questa stupida giostra! Bene nel ventre e male nella testa, male in quantità e bene in massa.</p> <p>Girate, cavalli, senza bisogno di servirvi mai degli speroni per comandar le vostre galoppate in cerchio girate, girate, senza sperare un po' di fieno.</p> <p>E fate presto cavalli della loro anima: Ecco che già la notte cadente suona l'ora della cena e caccia via la frotta di allegri bevitori che la sete affama!</p> <p>Girate, girate! il ciclo di velluto d'astri d'oro si veste lentamente. La chiesa suona un mesto rintocco. Girate al suono festoso dei tamburi!</p>

Naviglio Piccolo

<p style="text-align: center;">Aquarelles I - Green</p> <p>Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée Que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée, Rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête</p> <p>Toute sonore encore de vos derniers baisers; Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,</p> <p>Et que je dorme un peu puisque vous reposez.</p>	<p style="text-align: center;">Acquerelli I - Verde</p> <p>Ecco frutti, fiori, foglie e rami, ed ecco il mio cuore che batte solo per voi. Non straziatelo con le vostre bianche mani, e ai vostri vaghi occhi l'umile dono sia grato. Vengo a voi ancor tutto coperto di rugiada che il vento del mattino già mi gela la fronte. Permettete che la mia spossatezza riposi ai vostri piedi e sogni quei cari istanti che la placheranno. Sul vostro giovane seno lasciatemi abbandonare il capo tutto sonoro ancora dei vostri ultimi baci; lasciate che si acquieti della buona tempesta, e che io dorma un poco dacché voi riposate.</p>
<p style="text-align: center;">Aquarelles II - Spleen</p> <p>Les rosés étaient toutes rouges, Et les lierres étaient tout noirs. Chère, pour peu que tu te bouges, Renaissent tous mes désespoirs.</p> <p>Le ciel était trop bleu, trop tendre, La mer trop verte et l'air trop doux. Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre! - Quelque fuite atroce de vous.</p> <p>Du houx à la feuille vernie Et du luisant buis je suis las, Et de la campagne infinie Et de tout, fors de vous, hélas!</p>	<p style="text-align: center;">Acquerelli II - Spleen</p> <p>Le rose erano tutte rosse, e l'edera tutta nera. Cara, non appena ti muovi, rinascono tutte le mie angosce.</p> <p>Il cielo era troppo azzurro, troppo tenero, Il mare troppo verde e l'aria troppo mite. Temo sempre, - che vuol dire aspettarselo! - una tua fuga atroce.</p> <p>Dell'agrifoglio dalla foglia splendente sono stanco, e del lucido bosso. e della campagna sconfinata e di tutto, ma non di voi, ahimè!</p>

Naviglio Piccolo

Gioacchino Rossini

La gita in gondola

Voli l'agile barchetta
voga, voga marinar
or ch'Elvira mia diletta
a me in braccio sfida il mar.

Brilla in calma la laguna
una vela non appar
palli detta e in ciel la luna
tutto in vita a sospirar.

Voga, voga marinar...

Se ad un bacio amor t'invita
non temer mio bel tesor
tu saprai che sia la vita
sol nel bacio del amor.

Ma già un zeffiro sereno
dolce ondeggia il mar...
vieni Elvira a questo sen'
vieni e apprendi a palpitar!

Voga, voga marinar...

Albert Roussel

Light

Des larmes ont coulé
D'un coeur secret et tendre
Qui se crut exilé.
Que n'ai-je su comprendre,
Quand je m'en suis allé,
Ce coeur secret et tendre.
Une bouche a parlé,
Triste douceur d'entendre
Aujourd'hui révélé
Ce coeur secret et tendre.
Des larmes ont coulé,
Que n'ai-je su comprendre.
Mais pouvais-je m'attendre
A ce ciel étoilé.

Light

Delle lacrime sono scese
Da un cuore segreto e tenero
Che si considerava esiliato.
Cosa non ho capito,
Quando me ne sono andato,
Questo cuore segreto e tenero.
Una bocca ha parlato,
Triste dolcezza da ascoltare
Oggi rivelato
Questo cuore segreto e tenero.
Delle lacrime sono scese,
Che non ho capito
Ma potrei aspettarmi
In questo cielo stellato

Naviglia Piccola

Ottorino Respighi

Notte

Sul giardino fantastico
Profumato di rosa
La carezza de l'ombra
Posa.

Pure ha un pensiero e un palpito
La quiete suprema,
L'aria come per brivido
Trema.

La luttuosa tenebra
Una storia di morte
Racconta alle cardenie
Smorte?

Forse perché una pioggia
Di soavi rugiade
[Entro socchiusi] petali
Cade,

Su l'ascese miserie
E su l'ebbrezze perdute,
Sui muti sogni e l'ansie
Mute.

Su le fugaci gioie
Che il disinganno infrange
La notte le sue lacrime
Piange...

Gabriel Fauré

Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques,
Jouant du luth et dansant, et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques!

Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune.
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur,
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver, les oiseaux les arbres,
Et sangloter d'extase les jets d'eau,

Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.

Chiaro di luna

La vostra anima è un paesaggio scelto
Quali sono le maschere affascinanti e
bergamasques,
Che suonano il liuto e ballano, e quasi
Tristi sotto i loro fantastici travestimenti!

Tutte cantano in modalità minore
L'amore vittorioso e la vita opportuna.
Non sembrano credere alla loro felicità,
E la loro canzone si mescola al chiaro di luna,
Nella calmo chiaro di luna triste e bello,
Chi sogna, uccelli gli alberi,
E estaticamente singhiozzano i getti d'acqua,
Getti d'acqua grandi e sottili tra i marmi.

Naviglia Piccola

Antonio Smareglia

Nell'onde chiare

Nell'onde chiare del mio ruscel
fissar lo sguardo talor mi avvien;
non mi rispecchio né cerco il ciel,
guardo ed un'ansia mi gonfia il sen.

Ah! Se non fosse l'eco infedel
che il mio segreto potria tradir,
il dolce nome d'un giovincel
avria sul labbro il mio sospir.

Poi se dell'ombre discende il vel
guardo una stella né so il perché
e allor che freme il venticel
mi par che un nome sussurri a me.

Ah! Se non fosse l'eco infedel
che il mio segreto potria tradir,
chi vedo e ascolto in terra e in ciel
avria sul labbro il mio sospir!

Ruba ai fior

Ruba ai fior, o sospir dolce d'aprile,
la lagrima che l'alba ha pianto in ciel!
Ruba ai cedri il profumo più gentile
e dalli al mio fedel!

E dolcemente, siccome fossi io stessa,
di' che la sua promessa
ei non ottenne ancor,
e se mi manca morirò d'amor!

Vola e ritorna a me prima di sera
e dimmi qual risposta egli ti diè!
O dillo almen alla mia capinera
perché il ripeta a me.

Una mesta sospirando

Una mesta sospirando
dal veron cantava così:
«Non so come, non so quando
invaghii non so di chi».
Passò un dì per quella volta
un soletto cavalier,
per vaghezza attende e ascolta
pien d'un timido piacer.
E a colei con ciglio umile
drizzò il guardo e palpito;
gli apparì tanto gentile
che tremando interrogò:
«Son io quel, io t'amo tanto»,
e vèr lei le palme unì:

Naviglio Piccolo

	<p>dessa il guarda e rompe il canto, era bel e disse sì.</p>
	<p>Deh! Spegni o Dio Deh! Spegni o Dio nel giovin seno il mio fatal, profano ardor. Signor, un raggio a me ritorni almeno del tuo bel cielo, un raggio ancor!</p> <p>Il pianto mio a Te s'elevi siccome il dì dei casti amor e l'alma mia, Signor, ricevi disgombra e pura d'uman dolor.</p> <p>Orando stava un giorno del sacro altare al piè allor ch'ei m'apparì: non osava parlar d'amore, ma mi guardava fissa così, che di quel guardo ancora, sento l'incendio in me.</p> <p>Deh! Spegni o Dio nel giovin seno il mio fatal, profano ardor.</p>

Naviglio Piccolo

Maurice Ravel

Joseph Maurice Ravel (Ciboure, 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre 1937) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra francese. Il suo brano più celebre per orchestra è certamente Boléro. Molto nota è anche l'orchestrazione, realizzata nel 1922, dei Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Egli stesso descrisse il suo Boléro come «una composizione per orchestra senza musica». Le orchestrazioni di Ravel sono da apprezzare in modo particolare per l'utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa strumentazione.

Maurice Ravel nacque nei pressi di Ciboure il 7 marzo del 1875, nella regione basca francese, ai confini con la Spagna. Suo padre, Joseph Ravel (1832-1908), era un apprezzato ingegnere civile, di ascendenza svizzera e savoiarda Ravex. Sua madre, Marie Delouart-Ravel (1840-1917), era di origine basca, discendente di una vecchia famiglia spagnola Deluarte o Eluarte. Ebbe un fratello, Édouard Ravel (1878-1960), con cui mantenne durante tutta la vita una forte relazione affettiva.

All'età di sette anni, Ravel iniziò a studiare il pianoforte al Conservatorio di Parigi. Durante i suoi studi a Parigi, incontrò e frequentò numerosi compositori giovani, e innovativi, che usavano chiamarsi Les Apaches per la loro vita sregolata. Studiò musica con Gabriel Fauré per quattordici anni. In questo periodo, provò diverse volte a vincere il prestigioso Prix de Rome, inutilmente. Dopo uno scandalo che riguardava anche la sua esclusione dalla competizione, Ravel abbandonò il conservatorio. Lo scandalo portò anche alle dimissioni del direttore del conservatorio. Ravel fu influenzato da stili musicali legati a diverse parti del mondo: il jazz, la musica asiatica e le canzoni popolari tradizionali di tutta Europa. Non era religioso: non gli piacevano i temi di carattere spiccatamente religioso degli altri compositori, come Richard Wagner, e preferiva studiare la mitologia classica per ispirarsi.

Durante la Prima guerra mondiale non poté essere arruolato per la sua età e la salute debole: diventò un autista di ambulanza. A partire dal 1927 soffrì di una demenza progressiva, che gli tolse gradualmente la capacità di parlare, scrivere e suonare. Le ipotesi sulla sua patologia, che vanno dall'Alzheimer all'afasia di Wernicke, sono da decenni oggetto di studi accademici specifici. Tra i suoi pochi allievi si ricordano Maurice Delage e Ralph Vaughan Williams. Nel 1932 Ravel fu coinvolto in un incidente d'auto piuttosto grave a seguito del quale la sua produzione artistica diminuì sensibilmente. Colpito da ictus all'emisfero sinistro del cervello, non fu più in grado di leggere la musica, ma poté continuare a dirigere l'orchestra. Le sue condizioni peggiorarono inesorabilmente fino al 1937 quando, il 17 dicembre, fu operato alla testa dal

Naviglio Piccolo

chirurgo Clovis Vincent. L'intervento confermò l'atrofia cerebrale ed escluse la presenza di un tumore. Morì undici giorni più tardi.

I ricercatori Luigi Amaducci, Enrico Grassi e Francois Boller nello studio "Maurice Ravel and right-hemisphere musical creativity: influence of disease on his last musical works?" pubblicato su *European Journal of Neurology* (v. 9, pagine 75 - 82 del 2002) sostengono la tesi che sia possibile riscontrare gli effetti della neuropatia del compositore nelle sue opere, incluso il celeberrimo "Bolero". In particolare Francois Boller ritiene che la complessità ritmica del capolavoro di Ravel attesti la funzionalità dell'emisfero destro, mentre la presenza di soli due temi, a differenza della sua precedente produzione, sia emblematica della compromissione dell'emisfero sinistro. Il ricercatore conclude che Ravel soffrì di due distinte patologie: un'afasia progressiva primaria e una degenerazione corticobasale. Di fatto non perse la capacità di comporre ed elaborare musica, ma quella di esprimerla. ("Le Scienze" 23.01.2002).

Politicamente era socialista, amico di Leon Blum, Presidente del Consiglio francese tra il 1936 e il 1938, e assiduo lettore del quotidiano "Le Populaire".

Ravel fu influenzato non solo da Debussy, ma anche dalla musica russa e spagnola, e dal jazz degli Stati Uniti, come si desume dal movimento intitolato Blues della sua sonata per violino e pianoforte e dal clima del Concerto per pianoforte per la mano sinistra, dedicato al pianista Paul Wittgenstein mutilato in guerra.

Maurice Ravel è considerato impressionista al pari di Debussy ma, anche imitando lo stile di altri, il carattere tipico delle composizioni di Ravel rimane evidente. Nell'anno 1928 Ravel affermò che "la maggiore paura dei compositori americani è quella di trovare in se stessi strani impulsi al distacco dalle regole accademiche: a questo punto i musicisti, da buoni borghesi, compongono la loro musica secondo le regole classiche dettate dalla tradizione europea". Quando il compositore statunitense George Gershwin incontrò Ravel, gli parlò del desiderio di studiare, se possibile, con il compositore francese. Quest'ultimo rispose: "Perché dovresti essere un Ravel di secondo livello quando puoi essere un Gershwin di primo livello?".

Alcuni appunti e frammenti confermano l'influenza che la musica basca ebbe sul compositore. Ravel commentò che André Gedalge, il suo professore di contrappunto, fu fondamentale per lo sviluppo delle sue qualità compositive. Ravel studiò con grande perizia e meticolosità le possibilità espressive dei singoli strumenti, per poterne determinare gli effetti: fu questa la caratteristica che permise il successo delle sue trascrizioni per orchestra, sia delle sue composizioni per pianoforte sia di quelle degli altri compositori.

Naviglio Piccolo

Claude Debussy

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 – Parigi, 25 marzo 1918) è stato un compositore e pianista francese. È considerato e celebrato in patria e nel mondo come uno dei più importanti compositori francesi, nonché uno dei massimi protagonisti del simbolismo musicale.

Secondo l'opinione di numerosi musicologi, fra cui Massimo Mila, Debussy viene considerato come uno dei massimi esponenti del cosiddetto "impressionismo musicale", anche se lo stesso compositore ne negò l'appartenenza, nonostante le chiare influenze simboliste di Verlaine e Mallarmé. Rudolph Réti ha dichiarato che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità melodica" a base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica".

Figlio di genitori ricchi in seguito divenuti poveri (vendevano bicchieri), entrò al Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (1872-84), studiando il pianoforte con Antoine Marmontel e composizione con Ernest Guiraud. In seguito alla vittoria del prestigioso e ambito Prix de Rome nel 1884 per l'imponente scena lirica *L'enfant prodige*, soggiornò a Roma tra il 1885 e il 1887. Probabilmente il suo stile di compositore venne ad affermarsi durante le sue visite a Bayreuth (1890 e 1891) e grazie all'ascolto delle musiche di Gamelan di Giava.

L'influenza di Wagner è evidente nella cantata *La damoiselle élue* (1888) e nei *Cinq poèmes de Baudelaire* (1889) mentre altri suoi brani dello stesso periodo, in particolar modo l'impostazione delle arie scritte sulla base di poemi dell'amico Verlaine (*Ariettes oubliées*, *Trois mélodies*, *Fêtes galantes*), sono in uno stile più capriccioso, come se facessero parte del quartetto per archi in *Sol minore* (op. 10) nello stile di César Franck (1893); in tale opera non solo è presente l'utilizzo del modo frigio ma anche quello di altri modi ancor meno consueti, in particolare il modo tonale intero, per creare un'armonia oscillante che aveva scoperto attraverso le opere dei contemporanei: Mallarmé nel *Prélude à l'après-midi d'un faune*, opera per orchestra eseguita per la prima volta nel 1894 e utilizzata poi nel 1912 per la produzione del balletto omonimo di Nižinskij, e Maeterlinck nell'opera *Pelléas et Mélisande*, scritta in larga misura intorno al 1893-1895 sebbene non completata fino al 1902. Queste opere portarono una fluidità nel ritmo e un colore nuovo per la musica occidentale.

Debussy trascorse una vita molto movimentata, soprattutto sentimentalmente. All'età di 18 anni iniziò una relazione clandestina con Blanche Vasnier, moglie di un ricco avvocato parigino. La relazione durò otto anni e venne piano piano scemando in seguito alla vittoria di Debussy del Prix de Rome avvenuta il 28 giugno 1884 con *L'Enfant prodigue*, un concorso musicale che prevedeva la

Naviglio Piccolo

permanenza obbligatoria nella capitale italiana, dove soggiornò presso Villa Medici dal 1885 al 1887.

Tornato a Parigi nel 1889, iniziò una tempestosa relazione di nove anni con Gabrielle Dupont detta Gaby, figlia di un sarto di Lisieux, con cui coabitò in Rue Gustave Doré, nel XVII arrondissement; contemporaneamente si legò per breve periodo alla cantante Thérèse Roger.

La storia con la Dupont finì quando Debussy si legò alla di lei amica Rosalie Texier detta Lily, una modella, che il compositore sposò nel 1899; Gaby prese la separazione malissimo e tentò il suicidio. Nonostante Lily fosse una persona innamorata, pratica, diretta e benvoluta da amici e colleghi del marito, Debussy col tempo sviluppò una crescente irritazione nei confronti di sua moglie per via delle sue limitazioni intellettuali e della sua mancanza di sensibilità e cultura musicale. Nel 1904 Debussy conobbe Emma Bardac grazie a suo figlio Raoul, che era allievo del musicista: Emma era moglie del banchiere Sigismond Bardac e, al contrario di Lily, la Bardac era una donna raffinata, brillante nella conversazione e anche stimata cantante. Ben presto Debussy si avvicinò ad Emma, per cui scrisse il pezzo per pianoforte *L'isle joyeuse*, e abbandonò la Texier, la quale disperata tentò, come la Dupont, di suicidarsi sparandosi in petto in Place de la Concorde; sopravvisse, ma il proiettile le rimase incastrato in una vertebra per il resto della vita.

Lo scandalo provocato da tale azione costrinse Debussy e la Bardac (già incinta di lui) a scappare segretamente in Inghilterra sull'isola di Jersey nell'aprile del 1905. La coppia si sistemò nel Grand Hotel di Eastbourne, dove Debussy completò la suite sinfonica *La Mer* e divorziò da Lily il 2 agosto. Debussy ed Emma tornarono a Parigi in autunno, giusto in tempo per la nascita della loro bambina Claude-Emma (l'unica figlia avuta dal compositore) il 30 ottobre. Chiamata affettuosamente *Chou-chou*, che in giapponese vuol dire "farfalla", Claude-Emma era la dedataria del famoso *Children's Corner*, una raccolta di sei pezzi per pianoforte composta nel 1908, anno in cui i suoi genitori finalmente si sposarono; la bambina sopravvisse alla morte del padre per nemmeno un anno, perendo a soli quattordici anni in un'epidemia di difterite nel 1919.

Claude Debussy morì a Parigi il 25 marzo del 1918 per un cancro durante la prima guerra mondiale, mentre l'esercito tedesco bombardava la città con il cannone a lunga gittata *Parisgeschütz*. Era solo 8 mesi prima che la vittoria venisse dichiarata, in Francia. In quel momento la situazione militare francese era considerata da molti critica, e questa circostanza non permise che gli fosse dato l'onore dei funerali di Stato, o di cerimoniose orazioni al momento della sepoltura, o celebrazioni delle sue opere.

Nel disperato clima bellico che si respirava al tempo in Francia, la sua processione funebre si tenne in maniera veloce e sobria per le vie deserte della città fino al cimitero del Père-Lachaise; solo dopo la fine della guerra, 8

Naviglio Piccolo

mesi dopo, fu possibile celebrarne la morte e poco dopo il suo corpo venne traslato nel cimitero di Passy, dietro il Trocadéro, dove attualmente riposa tumulato insieme con la moglie Emma e alla figlia Chou-chou.

La Francia ha, fin dal principio, riconosciuto e celebrato il genio musicale di Debussy, onorandolo come uno dei suoi più stimati figli. Dal 1980 fino all'introduzione dell'euro nel 2002, il suo volto ha campeggiato sulla banconota da 20 franchi.

La morte di Debussy, come anche l'intera Prima guerra mondiale, coincisero con il triste termine della Belle Époque, che testimoniava lo sbocciare a Parigi di sofisticazioni e modernità mai testimoniate prima in Europa. Debussy venne sepolto nel Cimitero di Passy vicino Parigi in modo tale che non fosse disturbato dalle bombe e oggi si può ancora andare a vedere dove è stato sepolto.

Gioacchino Rossini

Gioachino Rossini, o Gioacchino, al battesimo Giovacchino Antonio Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868), è stato un compositore italiano.

La sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato principalmente per opere famose e celebrate quali Il barbiere di Siviglia, L'italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Semiramide e Guglielmo Tell. Rossini compose la prima opera all'età di quattordici anni e scrisse trentanove opere di rilievo in diciannove anni, prima del suo improvviso abbandono del teatro nel 1829; seguirono decenni in cui Rossini abbandonò l'attività compositiva a livello professionale e fu afflitto da depressione. Morì nella campagna parigina di Passy, dove si era ritirato a vita privata.

Il "più importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo" ed uno dei massimi operisti della storia della musica, Rossini fu definito da Giuseppe Mazzini «un titano. Titano di potenza e d'audacia [...] il Napoleone d'un'epoca musicale». Tipico del suo stile era il crescendo orchestrale su una frase ripetuta, immortalato nella locuzione crescendo rossiniano.

Nato a Pesaro (a quel tempo nello Stato Pontificio) il 29 febbraio 1792, il Cigno di Pesaro, come fu definito, impresso al melodramma uno stile destinato a far epoca e del quale chiunque, dopo di lui, avrebbe dovuto tener conto; musicò decine di opere liriche senza limite di genere, dalle farse alle commedie, dalle tragedie alle opere serie e semiserie.

La sua famiglia era di semplici origini: il padre Giuseppe – detto Vivazza (1764-1839) – fervente sostenitore della Rivoluzione francese, era originario di Lugo (Ravenna) e suonava la tromba per professione nella banda cittadina e nelle orchestre locali che appoggiavano le truppe francesi d'occupazione; la

Naviglio Piccolo

madre, Anna Guidarini (1771-1827), era nata ad Urbino ed era una cantante di discreta bravura. In ragione delle idee politiche del padre, la famiglia Rossini fu costretta a frequenti trasferimenti da una città all'altra tra Emilia e Romagna. Così il giovane Rossini trascorre gli anni della giovinezza o presso la nonna o in viaggio fra Ravenna, Ferrara e Bologna dove il padre era riparato nel tentativo di sfuggire alla cattura dopo la restaurazione del governo pontificio. Dal 1802 la famiglia vive per qualche anno a Lugo; qui Gioachino apprende i primi rudimenti di teoria musicale nella scuola dei fratelli Malerbi. Gli abitanti di Lugo considerano Rossini loro cittadino adottivo e l'hanno soprannominato Cignale di Lugo.

Nel 1804 compone le Sei sonate a quattro.

Successivamente la famiglia si trasferisce a Bologna, dove Rossini inizia lo studio del canto (fu contralto e cantore all'Accademia filarmonica), del pianoforte e della spinetta presso il maestro Giuseppe Prinetti.

Nel 1806, a quattordici anni, si iscrive al Liceo musicale bolognese, studia intensamente composizione appassionandosi alle pagine di Haydn e di Mozart (è in questo periodo che si guadagna l'appellativo di tedesco), mostrando grande ammirazione per le opere di Cimarosa e scrive la sua prima opera (Demetrio e Polibio, che sarà rappresentata però soltanto nel 1812).

Conosce Isabella Colbran, cantante lirica, maggiore di lui di otto anni, che sposerà a Castenaso il 16 marzo 1822 e da cui si separerà intorno al 1830.

Gioachino Rossini è stato ed è molto amato anche all'estero; sulla sua figura sono stati scritti molti libri e biografie. Celeberrima, anche se - a detta di molti critici - piuttosto inattendibile, è la Vita di Rossini scritta da Stendhal, quando il compositore aveva trentadue anni.

A neanche vent'anni tre sue opere sono già state rappresentate; un anno dopo saranno dieci. L'esordio ufficiale sulle scene era avvenuto nel 1810 al Teatro San Moisè di Venezia con La cambiale di matrimonio.

Nei vent'anni successivi, Rossini compose una quarantina di opere, arrivando anche a presentarne al pubblico 4 o 5 in uno stesso anno; in occasione delle prime rappresentazioni dei suoi lavori, il pubblico italiano gli riserverà accoglienze controverse. Si passò infatti da straordinari successi (La pietra del paragone, La gazza ladra, L'italiana in Algeri, Semiramide) ad accoglienze fredde e perfino a clamorosi insuccessi, tra i quali è divenuto storico quello del Barbiere di Siviglia, in occasione della cui "prima" al Teatro Argentina di Roma, nel 1816, vi furono tafferugli, causati con ogni probabilità dai detrattori di Rossini; l'opera ebbe infatti un grande successo pochi giorni più tardi. Sempre del 1816 è l'opera Otello (da cui sarà ricavata poi parte della musica del Duetto buffo di due gatti, brano per due soprani erroneamente attribuito a Rossini). Dal 1815 al 1822 è il direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli.

Naviglio Piccolo

Semiramide (1823) è stata l'ultima opera di Rossini composta per l'Italia. Dopo la sua rappresentazione il compositore si trasferì a Parigi, dove le sue opere furono accolte quasi sempre in modo trionfale. Il 30 luglio 1824 Rossini diventò directeur de la musique et de la scène al Théâtre-Italien, con l'obbligo di comporre anche per l'Opéra. La prima opera composta nella capitale francese fu Il viaggio a Reims, eseguita in onore del re Carlo X il 19 giugno 1825, al Théâtre Italien, la quale – in quanto lavoro celebrativo – venne tolta dal repertorio, su richiesta dello stesso Rossini, dopo tre sole rappresentazioni. Una parte consistente della musica fu però riutilizzata ne Le Comte Ory (20 agosto 1828), melodramma giocoso composto per l'Opéra. Nello stesso teatro Rossini concluderà di lì a poco la sua carriera di operista con il Guglielmo Tell, capolavoro a cavallo tra classicismo e romanticismo andato in scena il 3 agosto 1829.

Abbandonato il teatro d'opera, Rossini entrò in una fase di crisi personale e creativa. Al 1832 risalgono sei pezzi di uno Stabat Mater che egli completerà solo nel 1841. Il successo di quest'opera regge il confronto con quelli ottenuti nel campo dell'opera lirica; ma la ridotta produzione nel periodo che va dal 1832 alla sua morte, avvenuta nel 1868, divide la sua biografia in due parti, quasi due vite distinte: la vita del trionfo veloce e immediato, e la lunga vita appartata e oziosa, nella quale i biografi hanno immortalato il compositore. Negli ultimi anni egli compose infatti solo pochissimi lavori, tra cui la memorabile Petite messe solennelle.

Molti storici della musica si sono interrogati sulle cause del suo precoce ritiro dalle scene teatrali. Secondo alcuni, il motivo risiede nella Rivoluzione di luglio del 1830, che fa tentennare gli accordi già presi con i teatri parigini (il Tell doveva essere prima di cinque opere da comporre in dieci anni) e lo fa desistere dal comporre per il teatro. Secondo altri all'origine di questa inaspettata scelta vi è l'incompatibilità tra Rossini e l'estetica romantica: infatti all'esaltazione della forza trascinate del sentimento e l'identificazione coi personaggi egli contrapponeva un settecentesco distacco razionale. Sono stati comunque rilevati i numerosi elementi romantici presenti all'interno del suo Guglielmo Tell, come il soggetto storico-patriottico (la lotta per l'indipendenza degli svizzeri dagli austriaci nel XIV secolo), l'utilizzo di elementi folcloristici (come l'inserimento nell'organico orchestrale dei richiami svizzeri per le vacche, o ranz des vaches), e la grande importanza affidata al coro. Quasi che Rossini, prima di uscire di scena, si fosse premurato di dimostrare che, se solo avesse voluto, avrebbe potuto dominare anche il trionfante nuovo stile romantico.

Rossini, uomo dalle mille sfaccettature, è stato descritto dai numerosi biografi in molte maniere: ipocondriaco, umorale e collerico oppure preda di profonde crisi depressive, ma pure gioviale bon vivant, amante della buona tavola e delle belle donne; alcuni hanno ipotizzato che dietro alle sue stranezze

Naviglio Piccolo

psicologiche si nascondesse una nevrosi di tipo ossessivo-compulsivo o un disturbo dell'umore. Spesso è stato ritenuto afflitto da pigrizia, ma la sua produzione musicale, alla fine, si rivelerà incomparabile (sebbene arricchita da numerosi centoni, brani musicati precedentemente e riutilizzati per nuove opere che il compositore prestava a sé stesso in una sorta di auto-plagio).

Il 15 marzo 1847 Rossini ottenne dalla Repubblica di San Marino il titolo di nobile e venne altresì proposto, il 10 dicembre 1857, per l'iscrizione al patriziato della città di Lugo.

Rossini smise di comporre per il teatro lirico all'età di trentasette anni, dopo il Guglielmo Tell, ritirandosi dalla mondanità a vita privata. Nonostante ciò continuò fino all'ultimo a comporre musica, per sé, per Olympe Pélissier (sposata in seconde nozze nel 1846, dopo la morte della Colbran, avvenuta l'anno prima) e per gli amici.

Tra le ultime opere composte si ricordano la versione definitiva dello Stabat Mater (1841, con prima esecuzione a Parigi, 7 gennaio 1842) e innumerevoli brani di musica da camera, sonate e composizioni per pianoforte solo o con voce solista, come le Soirées musicales, pubblicate nel 1835. Nella produzione dell'ultimo Rossini ci sarà inoltre spazio anche per quelli che egli stesso definì autoironicamente i suoi «Péchés de vieillesse», "semplici senili debolezze".

Nel 1859 lo Stato Pontificio cominciò a venire annesso dall'esercito sabaudo a partire dal territorio delle Legazioni. Rossini, che già nel corso della precedente rivoluzione nazionale (1848-1849) aveva ritenuto più prudente lasciare Bologna per Firenze, si stabilì definitivamente a Parigi. Nella capitale francese realizzò l'ultima sua composizione di rilievo, la Petite messe solennelle (1863) per dodici cantori (tra uomini, donne e castrati), due pianoforti e armonium, che Rossini si risolse ad orchestrare poco prima di morire, nel timore che altrimenti poi lo avrebbe fatto qualcun altro. Di questa versione, tuttavia, finché visse, non consentì mai l'esecuzione neppure in privato, mentre la versione originale fu rappresentata nel 1864 presso la villa di una nobildonna parigina, alla presenza di un limitatissimo numero di amici e conoscenti, tra cui i più grandi musicisti operanti all'epoca nella capitale francese.

Rossini morì dopo aver lungamente combattuto contro un cancro al retto, inutilmente arginato da due operazioni (che causarono, tra l'altro, una devastante infezione), nella sua villa di Passy, presso Parigi, il 13 novembre 1868, poco prima del suo settantasettesimo compleanno. Le sue spoglie furono tumulate nel cimitero parigino del Père Lachaise, per essere poi traslate in Italia nel 1887, nove anni dopo la morte della Pélissier, su iniziativa del governo italiano, e riposano definitivamente nella Basilica di Santa Croce, a Firenze. Il suo monumento funebre, realizzato da Giuseppe Cassioli, fu inaugurato nel 1900.

Naviglio Piccolo

A parte alcuni legati a titolo individuale in favore della moglie e di alcuni parenti, Rossini nominò erede universale delle sue ingenti fortune il Comune di Pesaro. L'eredità fu utilizzata per l'istituzione di un Liceo Musicale cittadino. Quando, nel 1940, il liceo fu statalizzato, diventando il Conservatorio Statale di Musica Gioachino Rossini, l'Ente Morale a cui erano state conferite proprietà e gestione dell'asse ereditario rossiniano fu trasformato nella Fondazione Rossini. Finalità della Fondazione, che è tuttora in piena attività, sono: il sostegno dell'attività del Conservatorio, lo studio e la diffusione nel mondo della figura, della memoria e delle opere del pesarese. La Fondazione ha collaborato, fin dagli inizi, con il Rossini Opera Festival e ha concorso in misura significativa a predisporre gli strumenti culturali (le "edizioni critiche" delle opere rossiniane) che sono stati alla base della Rossini-renaissance dell'ultimo trentennio del Novecento.

Una prima fase della Rossini-renaissance prese l'avvio dagli anni quaranta-cinquanta ad opera di Vittorio Gui, che ripropose esecuzioni di opere del pesarese poco eseguite o dimenticate sulla base del proprio studio diretto sulle partiture autografe. A ciò va aggiunta, sulle medesime basi di conoscenza degli autografi, la sua interpretazione del *Barbiere di Siviglia* nelle tonalità originali e con la strumentazione originale (sistro, chitarra, ottavini) a Firenze nel 1942 e poi in varie sedi sino al Glyndebourne Festival Opera e alla registrazione con la EMI nel 1962. A partire dagli anni settanta, poi, è andata prendendo campo, nel quadro di un'ulteriore rivalutazione delle opere del compositore pesarese (e in particolare dei suoi melodrammi seri), una generale riscoperta della produzione operistica rossiniana, basata sulle edizioni critiche delle partiture per mano di Alberto Zedda, Philip Gossett e tanti altri. Tale riscoperta è stata vivificata dalle interpretazioni di Claudio Abbado del *Barbiere di Siviglia* (Salisburgo 1968), della *Cenerentola*, dell'*Italiana in Algeri* e del *Viaggio a Reims*. Quando si parla di Rossini-renaissance si allude oggi generalmente a questa seconda fase.

I suoi capolavori, alcuni dei quali già riportati in auge un paio di decenni prima nell'interpretazione di Maria Callas (*Turco in Italia*, *Armida*), sia pure sulla base di edizioni non filologiche delle partiture, sono rientrati ormai in repertorio e vengono rappresentati dai maggiori teatri lirici del mondo.

A Pesaro viene organizzato annualmente il Rossini Opera Festival: appassionati da tutto il mondo giungono appositamente per ascoltare opere del maestro che sono eseguite utilizzando le edizioni critiche delle partiture.

Rossini era un amante della buona cucina. Sin da bambino – secondo i suoi biografati – avrebbe fatto il chierichetto essenzialmente per poter bere qualche ultima goccia del vino contenuto nelle ampolline della Messa. Ma, lo si capisce facilmente, questa asserzione – pure riportata in passato – ha il sapore della leggenda che, nel tempo, si è costruita attorno ad un personaggio sicuramente dalle molte sfaccettature e ricco di ironica originalità.

Naviglio Piccolo

Alcune delle frasi che gli vengono attribuite e che, per questo aspetto, meglio lo definiscono sono l'appetito è per lo stomaco quello che l'amore è per il cuore. Non conosco – era solito aggiungere – un lavoro migliore del mangiare; Per mangiare un tacchino dobbiamo essere almeno in due: io e il tacchino; Mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita.

Il compositore era spesso alla ricerca di prodotti di ottima qualità che faceva giungere da diversi luoghi: da Gorgonzola l'omonimo formaggio, da Milano il panettone, ecc.

Era anche grande amico di Antonin Carême, uno dei più famosi chef dell'epoca, il quale gli dedicò parecchie delle sue ricette; al che Rossini contraccambiò dedicando proprie composizioni musicali al grande cuoco. Della passione culinaria di Rossini restano varie ricette, nelle quali compare sempre il tartufo d'Alba, o forse, meglio, di Acqualagna, viste le origini del Maestro, e, tra queste, i Maccheroni alla Rossini, ripassati in padella col tartufo, e i tournedos alla Rossini, cuori di filetto di manzo cucinati al sangue, poi coperti con foie gras e guarniti col tartufo.

Lo stile di Rossini è caratterizzato innanzitutto dall'estrema brillantezza ritmica. Molte delle sue pagine più note sono caratterizzate da una sorta di frenesia che segna uno stacco netto rispetto allo stile degli operisti del Settecento, dai quali pure egli ricavò stilemi e convenzioni formali. La meccanicità di alcuni procedimenti, tra cui il famoso «crescendo rossiniano», donano alla sua musica un tratto surreale, quando non addirittura folle, che si combina perfettamente con il teatro comico, ma offre esiti altrettanto interessanti, e originali, a contatto con soggetti tragici. La sua musica è eminentemente belcantistica.

Oltre a tale frenesia ritmica, bisogna poi ricordare la fresca invenzione melodica, la cura per l'orchestrazione e l'attenzione per i particolari armonici (cosa che indusse i suoi compagni di liceo a chiamarlo "Tedeschino"), unite ad una straordinaria politezza di segno e ad una strumentazione chiara e luminosa nelle opere buffe, malinconica e inquietante nelle opere serie.

La perfetta padronanza del linguaggio sinfonico e contrappuntistico (appreso in gioventù alla scuola di Stanislao Mattei e sulle partiture di Mozart e Haydn) consente al Rossini operista di giocare le sue carte migliori non solo e forse non tanto nelle arie, quanto nelle celebri sinfonie e nei concertati.

Le opere di Rossini sono solitamente divise in 2 atti: il primo è più lungo, ampio e complesso, e comprende un finale che occupa quasi un terzo dell'atto stesso: nel finale primo quindi si raggiunge il punto di massima complicazione dell'intreccio e di massima elaborazione formale. Il secondo atto invece è più breve e ha carattere liberatorio. Il tutto poi è tenuto insieme da un'architettura musicale possente, ricavata da una concezione classica del teatro d'opera.

Fu poi il primo a scrivere per esteso le fioriture dei cantanti.

Naviglio Piccolo

Il passaggio dall'Italia a Parigi segna tuttavia uno stacco sensibile nel linguaggio musicale e teatrale di Rossini. Le ultime due opere, *Le Comte Ory* e *Guillaume Tell*, in lingua francese, presentano una libertà formale e una ricchezza timbrica del tutto nuove, e si aprono per molti versi alla sensibilità più autentica del romanticismo; la seconda sviluppa tematiche di stampo nazionalistico, inconsuete per un uomo così legato, per indole pacifica e tranquilla, all'ordine imposto dalla Restaurazione.

Antonio Smareglia

Antonio Smareglia (Pola, 5 maggio 1854 – Grado, 15 aprile 1929) è stato un compositore italiano, autore di alcune opere di notevole successo tra Ottocento e Novecento. A partire da un iniziale tendenza wagneriana, mitigata dal riferimento delle ultime opere di Verdi, si mosse verso un dramma più astratto, simbolico, nel tritico benchiano.

Antonio Francesco Smareglia nacque a Pola il 5 maggio 1854 da Francesco, istro-italiano di Pola] e di Giulia Stiglich, istro-croata di Laurana. Dopo i primi anni dell'infanzia passati nella natia Istria ed a Pola, Smareglia si trasferì per motivi di studio prima a Gorizia, poi a Vienna e infine a Graz.

Nel 1871 si iscrisse presso il Conservatorio di Milano avendo come insegnante il celebre direttore d'orchestra Franco Faccio.

Nella seconda metà degli anni settanta dell'Ottocento entrò in rapporti con Arrigo Boito e con gli ambienti della scapigliatura milanese.

Il suo debutto avvenne al Teatro dal Verme di Milano nel 1879 con l'opera *Preziosa*, cui fece seguito *Bianca da Cervia* (1882). Queste sue prime creazioni ricevettero una discreta accoglienza sia da parte della critica che del pubblico italiano del tempo, pur senza riuscire ad inserirsi nel grande repertorio lirico. Il *Re Nala*, invece, presentato per la prima volta alla Teatro La Fenice di Venezia nel 1887, crollò e venne sonoramente fischiato dagli spettatori presenti. Il fiasco fu certamente preparato da Giulio Ricordi, con cui Smareglia aveva avuto grandi contrasti, sia di natura musicale che sentimentale. Smareglia poi distrusse la partitura, adattando i brani di notevole valore nei *Pittori fiamminghi* e nelle altre opere.

Il suo primo, grande successo, Smareglia lo otterrà nel 1889 a Vienna, con *Il vassallo di Szigeth*, su libretto di Luigi Illica e Francesco Pozza, tradotto in tedesco da Max Kalbeck. L'opera venne acclamata in molti teatri europei ed anche al Teatro Metropolitan di New York, dove venne rappresentata, in tedesco, nel 1890. Anche la sua opera successiva, *Cornill Schut* (conosciuta anche come *Cornelius Schut*), fu un grandioso successo prima a Praga (1893), poi a Dresda, Monaco e Vienna.

Naviglio Piccolo

Nel 1895 il compositore si impose a Trieste, con Nozze istriane, la sua opera sicuramente più popolare e significativa, anche se certamente non la migliore. Nozze Istriane venne acclamata anche a Vienna e in molti importanti teatri dell'Europa del tempo (Praga, Berlino, ecc.) ma stentò ad affermarsi nel Regno d'Italia dove viene presentata per la prima volta al pubblico del Teatro La Fenice di Venezia solo nel 1905. Ciò non deve stupire, in quanto Smareglia era un convinto seguace di Wagner e nella sua musica si mostra nettamente un post-wagneriano.

Smareglia in seguito compose l'opera La falena, la quale fu rappresentata al Teatro Rossini di Venezia il 4 settembre 1897 sotto la direzione di Gialdino Gialdini e con il libretto del famoso scrittore triestino irredentista Silvio Benco. La musica piacque, sprigionando grandiosità, misticismo e bellezza armonica. La falena fu la prima di una trilogia di opere che troverà il suo compimento con Oceàna diretta da Arturo Toscanini alla Scala di Milano nel 1903 e con Abisso del 1914, con la direzione di Tullio Serafin. Tuttavia l'idea di Benco, accolta con entusiasmo da Smareglia, di "redimere" la musica italiana nel nome di Wagner si rivelerà errata, e questo portò piano piano Smareglia in una strada senza sbocco, in un vero e proprio isolamento culturale.

Nel 1900 Smareglia, a causa di una mal riuscita operazione di cataratta perse completamente la vista. Le sue due ultime opere vennero così composte sotto dettatura alla moglie, al figlio Mario e ai suoi studenti.

Alla morte di Arrigo Boito, Toscanini propose a Smareglia di terminare l'opera Nerone lasciata incompiuta dal grande scrittore e operista padovano. Accettato l'incarico, il compositore, dopo aver ultimato il I atto, ne fu inspiegabilmente privato e cacciato via, senza spiegazioni, dallo stesso Toscanini. Una plausibile spiegazione potrebbe essere quella di aver esposto dei dubbi sull'effettiva validità dell'opera al collerico e dittatoriale direttore, che farà poi completare il lavoro da Vincenzo Tommasini. Poco prima di morire, Antonio Smareglia effettuò un radicale rifacimento della sua opera Cornill Schut, e la ripropose al pubblico triestino nel 1928 con il titolo di Pittori fiamminghi. Fu il suo ultimo successo, il 15 aprile 1929 morì a Grado per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute: era affetto da un tumore alla gola.

Smareglia non ebbe in seguito una gran fortuna con le sue opere: a parte l'isolamento culturale, di cui si è detto, e la scomparsa del bacino di utenza dell'Impero austro-ungarico, che lo rese in pratica "straniero in patria" data l'evidente connotazione mitteleuropea della sua musica, enormemente contribuì al suo isolamento la calunnia del "portare scalogna" lanciata con diabolica astuzia a Milano, dopo l'esecuzione di Oceàna. La cattiveria contro di lui è stata portata avanti dal giornalista triestino Stefani, che voleva così punirlo per la sua non-adesione alla causa irredentista durante la prima guerra mondiale. Stefani si scusò moltissimo, ma purtroppo la calunnia attecchì enormemente a Trieste e in Venezia Giulia ed è ancora oggi molto sentita.

Naviglio Piccolo

Ma il vero problema di Smareglia, come di molti compositori che furono suoi allievi e che diedero poi vita alla "Scuola musicale triestina", fu quello di una musica chiaramente centro-europea, considerata dagli italiani troppo austriaca o slava, e dai popoli mitteleuropei troppo italianeggiante; di una musica cioè di confine, non inquadrabile né da una parte né dall'altra in modo preciso, e che costituisce nell'Europa musicale un vero e proprio caso sui generis generato dalla mescolanza di varie stirpi tipiche dell'Istria e di Trieste, come provato pure dal matrimonio misto dei genitori del compositore.

Su tutti questi problemi e sull'opera del compositore la musicologia si è generalmente astenuta o limitata a pochi saggi in genere di argomento limitato. La lacuna è stata colmata nel 2004 dalla completa biografia smaregliaiana contenente l'analisi completa di tutta la sua produzione musicale e della sua tormentata vita, "Le opere di Antonio Smareglia", scritta dal musicologo triestino Paolo Petronio.

Smareglia viene considerato uno degli operisti italiani più interessanti della fine dell'Ottocento: le prime opere, rappresentate in Italia, si presentano sotto l'influsso del melodramma verdiano e italiano. Con *Il vassallo di Szigeth* (1889) egli mostrò di ispirarsi alle tendenze tardoromantiche diffuse nell'area centro-europea, in particolare a B. Smetana e ad A. Dvořák. Successivamente al ritorno a Trieste, nel 1895, il suo linguaggio musicale venne influenzato da elementi wagneriani e tedeschi: la base musicale rimase mitteleuropea, ma i pezzi chiusi vennero sostituiti da una struttura continua e da procedimenti sinfonici, comunque sempre sottomessi alla vocalità: tali elementi si ritrovano in *Nozze Istriane* (1895), la sua opera più nota, in cui si notano anche influenze del verismo italiano e di *Cavalleria rusticana* di P. Mascagni, e il trittico *La falena, Oceàna e Abisso* (1897, 1903, 1914). In tali opere espresse un robusto temperamento sia drammatico sia lirico e grandi doti di orchestratore, meriti per i quali ottenne apprezzamento da contemporanei come J. Brahms, E. Hanslick, G. Puccini, F. Lehár e R. Strauss.

Albert Roussel

Albert Roussel (Tourcoing, 5 aprile 1869 – Royan, 23 agosto 1937) è stato un compositore francese.

Dopo essere stato ufficiale di marina sino all'età di 25 anni si congedò per dedicarsi completamente alla musica e ebbe tra i suoi insegnanti Vincent d'Indy. Insegnò contrappunto alla Schola cantorum di Parigi tra il 1902 e il 1913 ed ebbe tra i suoi allievi Erik Satie e Bohuslav Martinů. Viaggiò in oriente, andò volontario in guerra ed infine si stabilì in Normandia continuando a frequentare gli ambienti musicali parigini.

Naviglio Piccolo

Nel 1937 avvenne la prima esecuzione assoluta nella Salle Pleyel di Parigi del Concertino per violoncello e orchestra op. 57 di sua composizione con Pierre Fournier.

Fu uno dei più significativi musicisti francesi del primo '900 e, sebbene non abbia mai appartenuto ad alcuna corrente musicale, fu molto più vicino alla rinascita sinfonica francese per mezzo dell'Impressionismo, del Simbolismo e degli stili nascenti di Gabriel Fauré e Claude Debussy che all'accademismo che trovava i migliori esponenti in Jules Massenet e Camille Saint-Saëns. Nella sua scrittura molto raffinata utilizzò spesso elementi della musica orientale che amalgamò con un solido classicismo.

Principali opere[modifica | modifica wikttesto]

Il suo catalogo non molto corposo comprende, 4 opere, 4 balletti, 4 sinfonie, 2 musiche di scena, un concertino e molte liriche da camera di poeti francesi, greci e cinesi nonché di James Joyce.

Ottorino Respighi

Ottorino Respighi, Accademico d'Italia (Bologna, 9 luglio 1879 – Roma, 18 aprile 1936), è stato un compositore, musicologo e direttore d'orchestra italiano, noto soprattutto per una serie di poemi sinfonici dedicati a Roma: la Trilogia romana. È appartenuto al gruppo di musicisti reali artefici del rinnovamento della musica italiana di quegli anni, successivamente denominati la "generazione dell'Ottanta", insieme ad Alfredo Casella, Franco Alfano, Gian Francesco Malipiero e Ildebrando Pizzetti.

Ottorino Respighi era il terzo ed ultimo figlio di Giuseppe, figlio a sua volta di un organista del duomo di Borgo San Donnino, e di Ersilia Putti, discendente da una famiglia di scultori di prestigio.

Iniziò gli studi musicali di pianoforte e violino sotto la guida del padre Giuseppe, per poi frequentare la classe di composizione di Giuseppe Martucci presso il Conservatorio di Bologna, suonare nell'orchestra del Comunale e recarsi in Russia in qualità di prima viola dell'orchestra del Teatro Imperiale a San Pietroburgo per la stagione d'opera italiana; fu in quel contesto che ebbe modo di studiare, per cinque mesi, con Nikolaj Rimskij-Korsakov, con il quale poté apprendere a fondo l'arte della sinfonia orchestrale e del poema sinfonico. Nel 1908 fu chiamato a Berlino dal famoso soprano ungherese di fama internazionale Etelka Gerster come pianista accompagnatore della sua scuola di canto, incarico che gli permise di conoscere Arthur Nikisch, Ferruccio Busoni, nonché di studiare composizione con Max Bruch. Fino al 1908 la sua attività principale fu quella di violista (fece parte anche del "Quintetto Mugellini" insieme ai violinisti Mario Corti e Romualdo Fantuzzi, al violoncellista Antonio

Naviglio Piccolo

Certani e al pianista Bruno Mugellini), in seguito si dedicò interamente alla composizione.

Respighi si trasferì a Roma nel 1913, dove visse per il resto della sua vita; fu docente di composizione all' Accademia di Santa Cecilia, di cui fu anche direttore dal 1923 al 1926. Il 23 marzo 1932, Respighi fu eletto Membro dell'Accademia d'Italia fondata da Benito Mussolini.

Fu membro della Massoneria.

Nel 1919 Respighi sposò Elsa Olivieri Sangiacomo, compositrice, cantante e pianista che era stata sua allieva al conservatorio, e che completò l'ultima opera lirica, Lucrezia, lasciata incompiuta dal maestro che morì infatti per un'endocardite nel 1936, all'età di cinquantasei anni ed otto mesi, nella sua villa romana "I Pini" in via della Camilluccia (acquistata dai Principi Colonna e risistemata con i consigli dell'architetto Marcello Piacentini, che disegnò fra l'altro il caminetto nello studio).

Ottorino Respighi è sepolto al campo "Carducci" del Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna. Il 19 giugno dopo la morte del maestro sinfonista, il tratto di via de' Castagnoli a fianco del Teatro Comunale dove egli visse da ragazzo con la sua famiglia venne intitolato "largo Respighi".

« Fra i compositori italiani del Novecento storico, Ottorino Respighi (1879-1936) è sicuramente quello che ha avuto e ha meno bisogno di spinte esterne, festival promozionali, convegni e occasioni monografiche per trovare quella diffusione, la fortuna e la fama internazionale che all'autore dei tre poemi sinfonici romani arrise praticamente da subito, sulla scorta di bacchette quali Toscanini, De Sabata e Karajan ieri l'altro o ieri, Maazel, Muti, o Sinopoli oggi. »

Ottorino Respighi fu anche musicologo, particolarmente devoto alla musica italiana del periodo tra il XVI ed il XVIII secolo; pubblicò e revisionò musiche di Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello, e si interessò in modo particolare al canto gregoriano; tali interessi erano destinati a lasciare una traccia molto profonda sulla sua attività compositiva, al punto che molte delle sue opere hanno un'impostazione decisamente modale ("Concerto in modo misolidio", "Quartetto dorico", "Metamorphoseon XII Modi", solo per citare gli esempi più eclatanti, in cui il titolo stesso delle composizioni si riferisce ai modi gregoriani).

Maestro dell'orchestrazione, Respighi ha trascritto numerose delle melodie antiche su cui studiò e lavorò in versione orchestrale: vanno citati in merito i tre cicli intitolati Antiche arie e danze per liuto, orchestrazione di brani risalenti al XVI e XVII secolo, e Gli uccelli, trascrizione ed elaborazione di brani di Bernardo Pasquini, Jacques Gallot, Jean Philippe Rameau e altri. Egualmente degne di nota sono inoltre le trascrizioni orchestrali della Passacaglia per organo di Bach, degli Études-Tableaux di Rachmaninov, e dei pezzi pianistici

Naviglio Piccolo

di Rossini per il balletto *La boutique fantasque*, che testimoniano la sua straordinaria versatilità e restano tra i migliori esempi del genere.

Tra le sue opere orchestrali più famose vi è la cosiddetta Trilogia romana, composta dai poemi sinfonici *Le fontane di Roma* (1916), *I pini di Roma* (1924) e *Feste romane* (1928), lavori questi in cui si notano chiaramente le peculiarità del linguaggio maturo del compositore: su un impianto di fondo spesso modale, vengono fatte gravitare armonie cromatiche tipiche del primo Novecento, nelle quali si possono riconoscere influenze specifiche di Debussy, Richard Strauss e Stravinskij.

Compose inoltre numerosi lavori per il teatro, tra cui otto opere (da ricordare soprattutto *Belfagor*, *La campana sommersa*, *Maria Egiziaca*, *La fiamma*) e numerosi balletti; scrisse anche numerosi cicli di liriche per voce e pianoforte, spesso da lui interpretati in concerti assieme alla moglie Elsa, e molta musica da camera.

Gabriel Fauré

Gabriel Urbain Fauré (Pamiers, 12 maggio 1845 – Parigi, 4 novembre 1924) è stato un compositore e organista francese. Con Debussy, Ravel e Saint-Saëns, è uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo.

Gabriel Fauré è figlio di Toussaint-Honoré Fauré e di Marie-Antoinette-Hélène Lalène-Laprade. Nei primi anni della sua infanzia è affidato alle cure di una balia. All'età di nove anni lascia la casa paterna di Pamiers e va a Parigi per studiare alla Scuola Niedermeyer, dove si formano gli organisti di chiesa e i maestri del coro. Vi studia undici anni con diversi musicisti di primo piano, fra cui Camille Saint-Saëns che gli illustra la musica dei compositori contemporanei (Robert Schumann, Franz Liszt).

Nel 1870, Fauré si arruola nell'esercito e partecipa ai combattimenti per togliere l'assedio di Parigi durante la Guerra franco-prussiana. Durante la Comune di Parigi, si rifugia prima a Rambouillet e poi in Svizzera, dove insegna alla Scuola Niedermeyer che era stata trasferita lì. Torna a Parigi nell'ottobre 1871 e diventa organista titolare della chiesa di Saint-Sulpice pur continuando a frequentare regolarmente il circolo di Saint-Saëns e di Pauline Garcia-Viardot. Vi incontra i principali musicisti parigini del tempo e fonda con loro la Société Nationale de Musique.

Nel 1874, Fauré smette di lavorare a Saint-Sulpice e sostituisce alla Église de la Madeleine Saint-Saëns, spesso assente. Quando quest'ultimo va in pensione nel 1877, Fauré diventa maestro del coro. Nello stesso periodo si fida con Marianne Viardot, la figlia di Pauline, ma il fidanzamento è presto rotto da Marianne. Deluso, parte per Weimar, dove incontra Liszt, poi va a

Naviglio Piccolo

Colonia per assistere alle rappresentazioni de L'anello del Nibelungo di Richard Wagner. Fauré ammirava Wagner, ma fu anche uno dei pochi compositori della sua generazione a non risentire del suo influsso.

Nel 1883, Fauré sposa Marie Fremiet, dalla quale ha due figli. Per mantenere la famiglia, Fauré prosegue nel suo lavoro di organista della Chiesa della Madeleine e dà lezioni private di pianoforte e d'armonia. Riesce ad avere il tempo per comporre solo in estate e con le sue composizioni non guadagna molto. In questo periodo Gabriel Fauré scrive diverse opere importanti, numerosi pezzi per pianoforte e canzoni, ma le distrugge quasi tutte dopo averle fatte eseguire, di esse conserverà solo qualche movimento per riutilizzarne i motivi.

Durante la giovinezza, Fauré era un ragazzo allegro, ma la rottura del suo fidanzamento e la sua sensazione di uno scarso riconoscimento dei suoi meriti musicali lo avevano portato alla depressione, che egli, alla moda dell'epoca, chiamava « spleen ». Tuttavia, nel 1890, la fortuna gli arride. Fa un viaggio a Venezia, dove incontra degli amici e scrive diverse opere. Nel 1892, diventa ispettore dei conservatori musicali in provincia, non è costretto più a dare lezioni private a studenti dilettanti. Nel 1896 è nominato organista capo della chiesa della Madeleine e succede a Jules Massenet come professore di composizione al Conservatorio di Parigi. Insegna allora a grandi compositori come Maurice Ravel, Georges Enesco, Lili e Nadia Boulanger.

Dal 1903 al 1921, Fauré fa anche il critico musicale per Le Figaro. Nel 1905 succede a Théodore Dubois come direttore del Conservatorio di Parigi. Vi porta numerose innovazioni. La sua situazione finanziaria diviene più rosea, cresce la sua reputazione di compositore e la sua depressione è solo un lontano ricordo.

Fauré è eletto all'Institut de France nel 1909. Rompe allora con la vecchia Société Nationale de Musique. Ma il suo udito diminuisce e percepisce male le alte e le basse frequenze.

La sua responsabilità al Conservatorio, unita alla diminuzione del suo udito, fanno sì che la produzione di Fauré si riduca molto. Durante la Prima guerra mondiale, resta in Francia. Nel 1920, a 75 anni, va in pensione dal Conservatorio. Lo stesso anno riceve la Gran Croce della Legion d'onore, un'onorificenza ancora rara per un musicista. La sua salute è fragile, in parte a causa di un eccessivo consumo di tabacco. Malgrado ciò, continua a seguire i giovani compositori, in particolare i membri del gruppo dei Sei.

Gabriel Fauré morì di polmonite a Parigi nel 1924. Ricevette l'onore dei funerali di Stato alla Église de la Madeleine. Le sue spoglie riposano nel Cimitero di Passy a Parigi.

Il suo ruolo di direttore del Conservatorio Superiore di Parigi rivela quanto fosse considerato tra i musicisti del suo tempo, in particolare per il ruolo

Naviglio Piccolo

didattico e di educatore. Tra i suoi studenti troviamo Maurice Ravel, George Enescu, Lili e Nadia Boulanger, Alfredo Casella.

Fu uno dei musicisti studiati a lungo dal filosofo Vladimir Jankélévitch (1903-1985).

Le opere di Fauré, di fattura classica, si distinguono tanto per la finezza della loro melodia, quanto per l'equilibrio della loro composizione. Il linguaggio armonico di Gabriel Fauré è ancora oggi studiato nei conservatori. È uno stile di scrittura a parti intere, che presenta numerose idee originali. Se Gabriel Fauré è riconosciuto per il suo genio armonico, è anche considerato come il maestro della melodia francese.

A Gabriel Fauré interessava più l'idea musicale che l'orchestrazione. Così, se ci ha lasciato quasi un centinaio di melodie e un repertorio conseguente nel campo della musica da camera e da salotto, non ci ha lasciato che una decina di pezzi per orchestra, destinati specialmente al teatro. Se questi hanno avuto grande successo, la loro orchestrazione resta piuttosto classica e, in linea di massima, le formazioni adottate da Gabriel Fauré non portano grandi innovazioni di timbri (per esempio, non utilizza praticamente mai strumenti a fiato nella musica da camera).

Il messaggio di Fauré è tutto intimistico, scaturisce dall'intimore e tende verso la purezza dell'idea musicale. Ciò lo porta a non ricercare i grandi effetti, a volte molto apprezzati, della sua epoca, come le audaci orchestrazioni d'un Wagner, d'un Debussy o ancora d'uno Stravinsky (vedi Citazione più in basso). Se la musica di Fauré non esclude accenti romantici e violenze passeggere (specialmente nella sua Fantaisie), questo aspetto "interiore" della sua musica si è accentuato con l'età, specialmente nelle sue opere più tarde, che ci danno testimonianza d'un "ascetismo" musicale che ha disorientato ai suoi tempi e anche oggi i suoi fautori come i suoi detrattori.

Coperta da questo classicismo d'apparenza, l'originalità del messaggio di Fauré ha potuto a volte essere malintesa.

Le opere di Fauré vanno dal puro classicismo – quando all'inizio della sua carriera, imita lo stile di Haydn e di Mendelssohn – al romanticismo, per approdare a un'estetica del XX secolo. Sono basate su una profonda assimilazione delle strutture armoniche che aveva appreso, alla Scuola Niedermeyer, dal suo professore Gustave Lefèvre, che aveva scritto nel 1889 un *Traité d'harmonie*. Quest'opera presenta una teoria dell'armonia sensibilmente differente dalla teoria classica di Jean-Philippe Rameau: gli accordi di settima e di nona non vi sono più considerati come dissonanti e la quinta può essere alterata senza cambiare il modo. Così, prima ancora di scoprire la musica romantica del suo tempo, il giovane Gabriel Fauré ha seguito anzitutto un insegnamento nell'ambito della scuola Niedermeyer che lasciava ampio spazio alla musica religiosa e ai modi di chiesa. Quest'influenza essenziale contribuisce all'originalità della scrittura di Fauré

Naviglio Piccolo

rispetto ai compositori del suo tempo e si ritrova lungo tutto il corso della sua opera compositiva, tanto per l'uso di concatenazioni armoniche modali, che per la scrittura di linee melodiche dall'ambito ridotto e senza grandi pause, che denotano l'influenza del canto gregoriano, specialmente nelle sue melodie o ancora nel suo secondo quintetto per archi e pianoforte.

In opposizione al suo stile armonico e melodico molto innovatore per il suo tempo, i sottili motivi ritmici sono ripetitivi, con modulazioni simili a quelle che si possono trovare nella musica di Brahms. Così, Fauré sottende spesso la sua linea melodica con un flusso continuo che divide le sue opere in grandi curve dinamiche. Ciò si può avvertire soprattutto nelle sue melodie o ancora nelle sue opere per piano (Notturmi e Barcarole).

Queste ultime infatti fanno uso di arpeggi e di una melodia frammischiate a due mani, con delle sostituzioni di dita, naturali per l'organista, ma la cui interpretazione è a volte difficile per il pianista. La sua opera pianistica in generale si richiama a certi pezzi di Schumann o di Chopin, compositori che Camille Saint-Saëns aveva fatto scoprire al giovane Gabriel Fauré.

Infine, Gabriel Fauré non ignorava la musica di Richard Wagner la cui influenza era considerevole alla fine del XIX secolo negli ambienti culturali europei. Essendosi recato al festival di Bayreuth, aveva composto con André Messager un pezzo per piano a quattro mani intitolato Souvenirs de Bayreuth mescolando i principali temi della Tetralogia. L'influenza di Wagner sulla musica di Fauré è tanto più discreta quanto il loro temperamento è differente, ma resta sensibile in certi componimenti, come il Prélude de Pelléas et Mélisande o l'introduzione di Tendresse della suite Dolly.

L'evoluzione dello stile di Gabriel Fauré viene spesso descritta, distinguendo le sue composizioni in tre periodi (o maniere)

Il primo periodo giunge fino al 1890 e comprende alcune delle opere più conosciute di Fauré come la melodia Dopo un sogno o l'elegia per violoncello e piano. La Siciliana tratta dalla suite Pelléas et Mélisande si rifà a questa prima maniera. Questo periodo è caratterizzato dall'influenza della musica tedesca e italiana e da un certo classicismo.

Si fa iniziare il secondo periodo di Fauré con le Melodie di Venezia (1891) all'inizio del XX secolo. Questo periodo è caratterizzato da una grande finezza armonica, da un senso della sensualità e da numerose audacie armoniche (in Shylock per esempio).

Il terzo periodo comprende i cicli di melodie degli ultimi anni di vita di Fauré (La Canzone d'Eva (1910), Miraggi (1919) o ancora L'Orizzonte Chimerico (1921)). Vi si colloca anche il secondo quintetto in do minore (1921) o ancora il quartetto d'archi in mi minore (1924). Questo periodo coincide con i problemi di salute che affliggono Gabriel Fauré, che soffre di una grave ipoacusia che gli altera la percezione dei bassi e degli acuti. Si è spesso spiegata con questa infermità l'evoluzione della musica di Fauré, caratteristica di questa terza

Naviglio Piccolo

maniera, verso una maggiore essenzialità, una maggiore staticità, fino a diventare quasi smaterializzata.

Questa "terza maniera" è indubbiamente la più esposta a interpretazioni controverse e la meno conosciuta. Alcuni la considerano come un periodo di aridità e di declino, mentre altri vi scorgono l'esito geniale di una ricerca musicale completamente sganciata dalle tendenze musicali della sua epoca.

Anche se questa suddivisione in tre periodi è comoda per descrivere l'evoluzione stilistica di Fauré, essa non può essere rigida, infatti spesso i periodi si intersecano nel tempo. Così la Sérénade per violoncello e piano, pur ricadendo nel terzo periodo per data di composizione (1908), per lo stile si rifà alla prima maniera.

Compositore prolifico, da menzionare tra le sue opere senz'altro sono il suo Requiem, l'opera Pénélope, la suite per orchestra Masques et bergamasques (basata su musica per un dramma teatrale, o divertissement comique), e la musica per Pelléas et Mélisande. Scrisse anche musica da camera; i suoi due quartetti con pianoforte sono molto conosciuti. Altre opere di musica da camera comprendono due quintetti, due sonate per violoncello e pianoforte, due sonate per violino e pianoforte e un certo numero di opere per pianoforte solo. È noto anche per alcune sue mélodies, quali Clair de lune, Après un rêve, Les roses d'Ispahan, En prière e alcuni cicli di mélodies, tra cui La Bonne Chanson su poesie di Verlaine.

Il Requiem, Op. 48, non fu composto in memoria di una persona in particolare, ma come dicono le parole di Fauré, 'solo per il piacere di farlo'. Fu eseguito per la prima volta nel 1888 in occasione dei funerali di un architetto francese. Molti lo descrivono come una ninna nanna della morte. Persino oggi, in molte zone d'Italia, il canto dell'In paradisum, segue la messa funebre e precede il pio ufficio della sepoltura. Il contrappunto vocale nel Requiem di Fauré è ben costruito e ricco di cromatismi, l'uso dell'organo deriva da Franck. I colori sono molto delicati e i forti emergono all'improvviso. Molti lo accostano all'Ein deutsches Requiem di Johannes Brahms. Il Requiem di Fauré è anche riconosciuto come fonte di ispirazione per un'opera simile di Maurice Duruflé.

Naviglio Piccolo

Il **Duo CamponovoBlessano - Vansìem Lied Duo** è formato da Paola Camponovo (soprano) e Alfredo Blessano (pianoforte), ed è specializzato nell'esecuzione del repertorio vocale cameristico italiano, francese e tedesco tra Ottocento e Novecento. Particolarmente importante è l'attività del Duo nella divulgazione dell'opera dei compositori italiani della cosiddetta 'generazione dell'Ottanta'.

Il Duo è stato vincitore nell'ottobre 2016 del Primo Premio alla seconda edizione del prestigioso Concorso «Elsa Respighi» per liriche da camera dell'Otto-Novecento italiano, principale competizione italiana di musica vocale da camera. Ha inoltre ottenuto, a partire dalla sua nascita nel marzo 2015, altri importanti riconoscimenti: ha vinto il Primo Premio nella categoria «Musica vocale da camera» e l'intera borsa di studio della sezione di musica vocale al 19° Concorso internazionale «P. Argento» di Gioia del Colle (giugno 2016); ha ricevuto il Primo Premio al «Paris Grand Prize Virtuoso 2015» (ottobre 2015), a seguito del quale si è esibito all'Opéra Bastille di Parigi (dicembre 2015); si è aggiudicato il Premio Speciale «Liederjadi», per la miglior esecuzione liederistica, al 4° Concorso internazionale «Coop Music Award» (ottobre 2015). È stato vincitore con il punteggio più alto al 1° Concorso di musica da camera «L. Tadini» di Lovere (luglio 2015). Ha vinto inoltre il Primo Premio al 17° concorso nazionale di esecuzione musicale «Riviera Etrusca» di Piombino (aprile 2016), al 9° Concorso nazionale di esecuzione musicale «Città di Piove di Sacco» (maggio 2016), all'8° Concorso nazionale di esecuzione musicale «Città di Piove di Sacco» (aprile 2015); è stato finalista e secondo classificato al 10° Premio «E. Cremonesi» per giovani musicisti di Milano (giugno 2015).

Il Duo, nonostante la recente formazione, svolge intensa attività concertistica: si è esibito, tra gli altri, presso la Palazzina Liberty di Milano, il Teatro dei Filodrammatici di Milano, il Teatro «Rossini» di Gioia del Colle, l'Opéra Bastille di Parigi, l'Auditorium «G. Gaber» di Milano, l'Accademia «Tadini» di Lovere, la Sala Maffeiana del Teatro filarmonico di Verona, il Teatro San Giorgio di Udine. Il Duo ha collaborato con l'ERT FVG - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia per il Festival Vicino/Lontano - Premio «T. Terzani», con Mirko Guadagnini per il Festival Liederjadi di Milano, con le Serate Musicali di Milano. È inoltre stato selezionato dalla rivista «Amadeus» per il progetto online #buongiornoamadeus.

Naviglio Piccolo

Paola Camponovo è nata a Milano nel 1988. Ha studiato canto lirico prima con Lina Vasta, presso la Casa di riposo per musicisti - Fondazione «G. Verdi» e ha proseguito gli studi con Annamaria Pizzoli presso il Conservatorio «G. Verdi» di Milano, dove nel 2011 si è diplomata. Ha poi perfezionato la vocalità tedesca e italiana otto-novecentesca con Valentina Valente. All'Università degli Studi di Milano ha conseguito le lauree magistrali in Storia e Critica dell'Arte (2012) e in Musicologia (2014) e il dottorato di ricerca in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale (2018). Nel gennaio 2013 è stata vincitrice al 64° concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici d'Europa. Ha così preso parte a varie produzioni di AsLiCo e Teatro sociale di Como. Dal gennaio 2014 al maggio 2014 è stata soprano e protagonista nello spettacolo «Verdi 2.0o», scritto e diretto da Alessandra Premoli, debuttato al Teatro Sociale di Como nel gennaio 2014 e portato in tournée in varie città italiane. Si è esibita come solista presso il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ariosto di Reggio Emilia, il Teatro Nuovo di Milano, il Teatro San Babila di Milano, l'Accademia Filarmonica Romana, e ha tenuto recital presso altri teatri, fondazioni, musei italiani. Ha inoltre seguito corsi di alto perfezionamento in canto lirico con Marco Berti, Domenico Colaianni, Andrea Concetti e Tiziana Fabbricini; ha frequentato masterclasses e seminari di arte scenica, recitazione e percezione corporea con Stefano De Luca, Isa Traversi, Stefano Vizioli. Nel 2016 è stata soprano solista nella prima esecuzione milanese del nuovissimo Requiem per soli, coro e orchestra di Michele Biki Panitti, con cui si è aperta la stagione 2016-2017 del Festival «Liederjadi» di Milano. Svolge intensa attività concertistica in diverse formazioni cameristiche oltre al Vansìsiem Lied Duo (ha collaborato, tra gli altri, con il chitarrista Roberto Porroni, la violinista Francesca Bonaita, l'Ensemble Duomo di Milano)

Naviglio Piccolo

Alfredo Blessano è nato a Udine nel 1989. All'età di 14 anni si è avviato allo studio del pianoforte da privatista, sotto la guida di Nino Gardi. Dal 2009 ha studiato al Conservatorio «G. Verdi» di Milano con Vincenzo Balzani: dopo essersi diplomato con il massimo dei voti e lode nel 2011, ha conseguito il biennio specializzazione in pianoforte, sempre con lode, nel 2015. Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo presso l'Università degli studi di Milano. Come solista in questi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali (Cortemilia, Tortona, Varallo, Piombino, Gussago, Madesimo, Lamporecchio, Asti, Piove di Sacco, Milano - «Clavicembalo verde»). Ha inoltre partecipato a varie masterclasses (con Giorgio Lovato, Maria Teresa Carunchio, Giovanna Valente, Leonel Morales, Steven Spooner, Roberto Plano, Rolf Plagge, Roberto Prosseda, Aleksandar Madzar, Giovanni Bellucci, Maurizio Baglini, Daniel Rivera) e si è esibito in diverse occasioni, fra cui il Concerto per pianoforte orchestra n.4 di Beethoven presso l'auditorium dell'Università degli Studi di Milano nel 2011 e presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano nel 2013, il concerto d'inaugurazione del Festival Liszt-Mahler (con la Sonata in Si min. di Franz Liszt), presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano nel 2011, l'esibizione nell'ambito della stagione concertistica «L'estate d'inverno» (2013) di Portogruaro. Nel marzo 2015 ha suonato nell'organico strumentale di «The Little Sweep» di B. Britten, produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala, diretta da Bruno Casoni. Collabora stabilmente in qualità di pianista con il Festival Liederadi di Milano.

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 (M1 Gorla - Turro)

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it