

Dentro la musica

di Giuliano Zampieri

EVOLUZIONE DELLA SINFONIA *Parte 1^a*

Lezione n. 11

La sinfonia romantica

Wagner – Bruckner - Brahms

UTE San Donato Milanese A.A. 2024 - 2025

Richard Wagner (1813 – 1883)

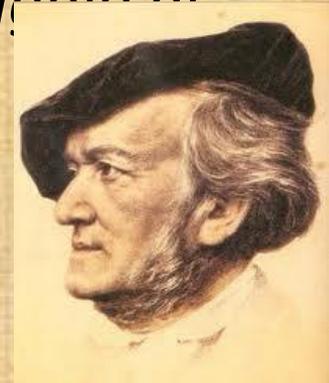
- Richard Wagner è noto soprattutto per la sua produzione operistica piuttosto che per la musica sinfonica.
- Wagner scrisse una sinfonia giovanile nel 1832, (in Do maggiore), che risente dell'influenza di Beethoven ma, dopo questa esperienza, abbandonò quasi del tutto la forma sinfonica in favore del teatro musicale.
- La sua musica strumentale e l'utilizzo dei Leitmotiv ha comunque influenzato profondamente il linguaggio orchestrale dei compositori sinfonici successivi. (Ad esempio: Anton Bruckner e Gustav Mahler).
- Wagner ha ampliato il ruolo dell'orchestra operistica, rendendola protagonista al pari delle voci. Le sue partiture orchestrali sono di una complessità e di una ricchezza timbrica paragonabili a quelle delle sinfonie romantiche.

Brani sinfonici nelle opere di Wagner

- Tannhäuser: *Overture – Preludio atto terzo – Entrata alla Wartburg – Coro dei Pellegrini – Bacchanale* (all'inizio del 1° atto per la rappresentazione a Parigi nel 1861)
- Lohengrin: *Preludio atto primo – Preludio atto terzo – Marcia nunziale*
- Tristan und Isolde (Tristano e Isotta): *Preludio – Liebestod (Morte di Isotta) – Preludio atto terzo*
- Parsifal: *Preludio atto primo – Incantesimo del venerdì santo*
- Meistersinger von Nürnberg (Maestri cantori di Norimberga): *Preludio dell'opera – Preludio terzo atto – Danza degli apprendisti e processione dei Maestri cantori*
- Parsifal: *Preludio primo atto – Incantesimo del venerdì santo*

Brani sinfonici nelle opere di Wagner

- Der fliegende Holländer (l'olandese volante o Vascello fantasma): *L'ouverture*
- Der Ring des Nibelungen (L'anello del Nibelungo)
 - Das Rheingold (L'oro del Reno): *L'entrata degli dei nel Walhal*
 - Die Walküre (Le valkirie): *La cavalcata delle Walkirie – Addio di Wotan e incantesimo di fuoco –*
 - Siegfried: *Mormorio della foresta – Interludio del terzo atto*
 - Götterdämmerung (Crepuscolo degli dei) : *Il viaggio di Sigfrido sul Reno - Marcia funebre di Sigfrido*

Preludi e Ouverture

- Molti suoi drammi musicali iniziano con preludi o ouverture di forte impatto sinfonico, come il "Preludio atto I°" (*dal suono morbido e delicato*) e il "Liebestod" (dalla misteriosa atmosfera) del *Tristano e Isotta* o l'ouverture del primo atto de *I maestri cantori di Norimberga*, che sono spesso eseguiti come brani sinfonici autonomi.
- Da segnalare inoltre:
 - L'Ouverture da *l'Olandese volante* (che esprime con inaudito realismo lo sciabordio delle onde del mare e il desiderio di morte del marinaio poiché gli è negato l'amore terreno);
 - L'Overture del *Tannhäuser* (vedere legato degli strumenti a fiato dell'inizio);
 - Il Preludio del *Lohengrin* (dove si manifesta lo spirito del Graal che scende dolcemente sulla terra c'è da notare la straordinaria brillantezza degli ottoni).

Joseph Anton BRUCKNER (1824-1896)

- Quasi autodidatta, iniziò con composizioni vocali di musica sacra e dal 1862-63 composizioni per sola orchestra.
- Attento alle tradizioni popolari austriache, con uno sguardo a Schubert e a Mendelssohn, interesse per la forma-sonata classica (di solito con tre tempi), con vasta esperienza di organista forgia il suo stile.
- Composizioni di vaste dimensioni e durate tra cui 9 Sinfonie “ufficiali” (dal 1865 al 1896) più la n. 0 detta “Nullte” (da der Null) – da gettar via, uno zero - per le troppe influenze di Mendelssohn e di altri.

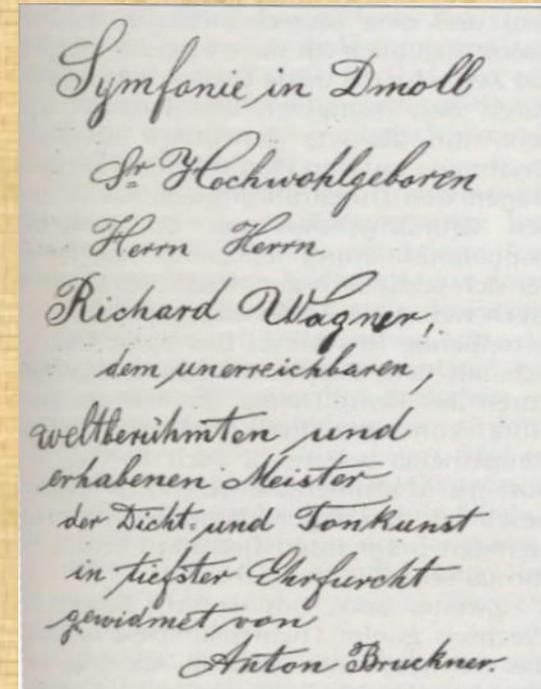

Bruckner e Wagner

- Pur essendo due personalità opposte, Bruckner aveva una vera e propria adorazione per Wagner.
- Wagner con temperamento sanguigno, dirompente e esuberante; Bruckner con temperamento mite, modesto e religioso.
- Bruckner, wagneriano fino al midollo, cercò invano di trasferire nelle sue composizioni i principi armonici e melodici del suo idolo.
- Piuttosto scoraggiato, scrisse una lettera a Wagner per chiedergli se poteva dedicarli una sinfonia ma come risposta gli fu detto che non aveva tempo da dedicare ad esaminare quello che aveva ricevuto.

Bruckner e la Sinfonia n. 3 in Re min.

- Bruckner insistette fino a farsi ricevere nella villa di Wagner a Bayreuth consegnandoli tre sinfonie chiedendo di scegliere quella che avrebbe gradito gli fosse dedicata.
- Dopo un pomeriggio trascorso a parlare di musica e a bere birra e Schnaps (grappa) Bruckner, che era astemio, si ubriacò e si addormentò profondamente sui gradini appena fuori della porta della villa.
- Il mattino seguente Wagner uscì dalla porta e congedandosi frettolosamente gli disse disse: «*La terza, quella che inizia con la tromba*».
- Fu così che sul frontespizio della Terza sinfonia comparve il nome di Wagner a grandi caratteri (come fosse il nome del compositore) mentre quello di Bruckner a caratteri più piccoli .

Sinfonie in Dmoll
Irr Hochwohlgebornen
Herrn Herrn
Richard Wagner,
dem unerreichen,
weltberühmten und
erhabenen Meister
der Dicht. und Tonkunst
in tiefster Ehrfurcht
gewidmet von
Anton Bruckner.

La musica di Bruckner e le Sinfonie

- Ammirò moltissimo Wagner da cui attinse temi per la sua sinfonia n. 3 (Wagner-Symphonie) e dedicandone una sorta di omaggio nell'Adagio della sinfonia n. 7.
- Però la sua creatività musicale si discosta molto dalla musica di Wagner e ciò spiega il successo delle sue composizioni da quando la musica di Wagner non ebbe più una ammirazione sconfinata.
- Lo stile di Bruckner influenzò il grande sinfonista post-romantico G. Mahler.

Eccetto le Sinfonie n. 6 e n. 7, le altre furono, anche più volte, revisionate

Johannes Brahms (1833 – 1897)

- Apprende dal padre (*suonatore di flauto, corno, violino, contrabbasso*) i rudimenti della musica.
- Attratto da tutti gli strumenti musicali, studia in particolare pianoforte ma anche corno e violoncello. Studia composizione.
- A 10 anni dà il suo primo concerto pubblico.
- Per contribuire al sostegno della famiglia, come suo padre, suona in osterie con orchestre locali e dà lezioni di pianoforte

Vi piace Brahms ?

- Il giovane Johannes piaceva a R. Schumann che lo aveva elogiato nel 1853 nella sua rivista, fondata a Lipsia, "*Neue Zeitschrift für Musik*" col famoso articolo "*Vie Nuove*" indicandolo come musicista del futuro, come «qualcuno che ci apporterebbe la perfezione magistrale».
- A quell'epoca Brahms aveva scritto solo pezzi pianistici, raccolte di Lieder e pezzi cameristici ma Schumann vide in Brahms un promettente musicista della nuova generazione in contrapposizione alla corrente progressista segnata da F. Liszt e da R. Wagner.

Brahms e Schumann – La vita musicale

- Strinse una solida amicizia con Schumann e sua moglie Clara Wieck che, dopo la morte di Robert nel 1856, diventò più intima (fino al 1858), ma il legame durò fino alla morte di lei nel 1896.
- Per Brahms, Schumann è stato il suo vero unico maestro.
- Continuò a scrivere notevoli composizioni, oltre che Lieder e musica per pianoforte, anche musiche corali con orchestra e per organo, musica da camera, e le famose Serenate op. 11 e op. 16 (1857-59).
- Non compose mai musica operistica ma ebbe grande attenzione per la musica vocale.
- Continuò l'attività di concertista fino agli anni '70 (spesso col famoso violinista Joachim) e quella di direttore d'orchestra.
- Brahms fece quindi vita raminga cercando però località che permettessero di stare a contatto della natura per trarne ispirazione per la sua musica.

La musica di Brahms

- Al suo tempo Brahms ebbe fama ed immagine di «conservatore» o meglio di «accademico» cioè «classico», rispetto al rivoluzionario Wagner.
- Chi disprezzava Wagner esaltava Brahms e viceversa.
- Molti, per non peccare di partigianeria, detestavano entrambi.
- Pochi erano coloro che riuscivano a capire ed apprezzare indistintamente i valori dei due compositori.
- I più grandi musicisti dell'epoca (tra cui G. Mahler, e R. Strauss) erano cresciuti sotto l'influenza di entrambi.

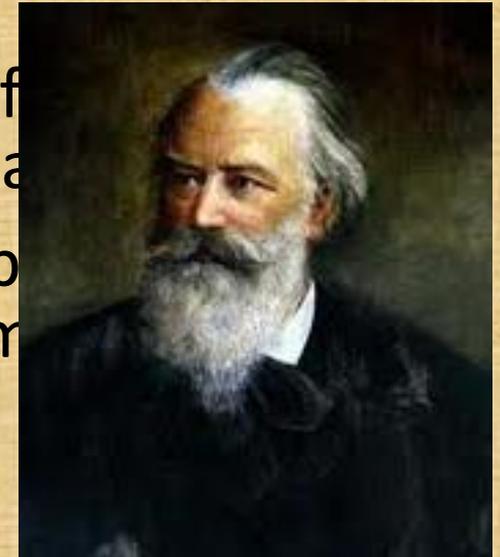
Brahms e le Sinfonie

- Fu in casa Schumann che si convinse che il genere sinfonico (o meglio corale-sinfonico) è il vertice a cui un compositore deve aspirare per dimostrare la sua bravura.
- Studiò a fondo il contrappunto e la tecnica degli strumenti musicali.
- Nel 1854 prese forma il progetto per una sinfonia* che alla fine (1854-58) diventò però il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra op. 15.
- Passarono ancora diversi anni prima di sentirsi pronto a comporre una sinfonia. Difatti Brahms affrontò la grande forma sinfonica dopo molti ripensamenti e composizioni preparatorie.

**Lo Scherzo fu utilizzato nel "Requiem tedesco"*

Le quattro sinfonie di Brahms

- La sinfonia n. 1 op. 68 (1862-76) con accenti drammatico-eroici.
- La sinfonia n. 2 op. 73 (1877) ha tono più lirico.
- La sinfonia n. 3 op. 90 (1883) insieme di movimenti assai complessi.
- La sinfonia n. 4 op. 98 (1885) culmine del sinfonismo brahmsiano.
- Nelle sinfonie ci sono evidenti riferimenti a Beethoven (specialmente nella 4ª sinfonia).
- Rinuncia allo “scherzo” (impulso di Beethoven) sostituito da un movimento ‘Andante’ in stile schubertiano.

Sinfonia n. 1 in Do min. op. 68

- Composta tra il 1862 e il 1876; eseguita la prima volta a Karlsruhe il 4 novembre 1876 diretta da Otto Dessoff .
- Il critico Hanslick la indicò come la continuatrice del sinfonismo beethoveniano; il direttore d'orchestra Bülow la definì la “Decima”
 - Monumentalità del primo e quarto movimento (con funzione trionfale come nella Quinta e Nona;
 - Pluritematismo del primo movimento che può ricordare la Terza;
 - L'idea principale del finale ricalca l' “Inno alla gioia” della Nona;
 - La concezione sinfonica complessiva non è riconducibile a Beethoven per le diverse concezioni dei temi e la disposizione dei movimenti (Adagio - Scherzo)
- L'organico orchestrale manca dei colori e delle tecniche care a Berlioz e Liszt.

Sinfonia n. 1 in Do min. op. 68

- I movimenti sono:
 - Un poco sostenuto, Allegro, Un poco sostenuto
 - Andante sostenuto
 - Un poco allegretto e grazioso
 - Adagio, Più andante, Allegro non troppo ma con brio, Più allegro
- L'organico è composto da:
 - 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto / 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni / timpani / archi
- La durata è di 48 minuti circa

Sinfonia n. 1 in Do min. op. 68

- Il primo movimento inizia con una vera miniera di spunti melodici e ritmici per ciò che seguirà. L'allegro che ne deriva è una faticosa elaborazione di alcuni spunti organizzati a formare ampie strutture.
- Colpisce la grande semplicità d'impianto del secondo movimento formato da un episodio cantabile seguito da una patetica melodia dell'oboe e ripetuto a breve distanza.
- Il terzo movimento mantiene il riferimento allo Scherzo classico solo per la forma (ABA) e per l'accento di danza dell'episodio centrale.

Sinfonia n. 1 in Do min. op. 68

- Il quarto è un movimento complesso suddiviso in momenti differenti: *Adagio. Più Andante. Allegro non troppo ma con brio. Più Allegro.*
- La forma è una specie di rondò. Il tema che ritorna 3 volte viene elaborato con complesse tecniche di sviluppo e variazione.
- Adagio: lenta ripetizione di accordi con la cellula del tema principale alternata con pizzicati e nuovo motivo a ritmo puntato.
- Più andante: pagina ieratica bruckneriana; tema solenne dei corni ripreso dai flauti sullo sfondo tremulo degli archi.
- Allegro non troppo ma con brio: Celebre tema ai violoncelli che richiama l'Inno alla Gioia della Nona di Beethoven. Dono un cenno al tema del "Più andante" lunga melodia dei violini e quinti ritorno del tema dell' "Adagio".
- Più allegro: un certo oscuramento precede la grande Coda nella quale ritorna il motivo del "Più andante" e quindi un effervescente finale.

Sinfonia n. 3 in Fa mag. op. 90

- Composta nel 1883; eseguita la prima volta a Vienna il 2 dicembre 1883 diretta da Hans Richter con trionfale successo.
- Richter paragonò la sinfonia alla Terza di Beethoven, sia per lo stesso numero, sia per il contenuto «eroico» che si avverte nel primo movimento.
- Secondo lo stesso Brahms ha un solo difetto: essere divenuta subito «sfortunatamente troppo celebre».

Sinfonia n. 3 in Fa mag. op. 90

- I movimenti sono:
 - Allegro con brio
 - Andante
 - Poco allegretto
 - Allegro
- L'organico è composto da:

2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto / 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni / timpani / archi
- Durata: 36 minuti circa

Sinfonia n. 3 in Fa mag. op. 90

- Il primo movimento, in forma-sonata, inizia con tre accordi dei fiati che creano una tensione da cui scaturirà il primo tema.
- I tre accordi sono basati sulle note Fa - La (bemolle) – Fa che nella traduzione tedesca sono chiamate F – A – F e che Brahms associa al motto: *Froh Aber Frei (Felice ma libero)*.
- Questo motto sarà il Leitmotiv del Primo movimento e ritornerà nel quarto.
- Segue il tema dei violini primi e secondi in ottava col tema trascillante ed «appassionato» come indicato in partitura.

Sinfonia n. 3 in Fa mag. op. 90

- Nel secondo movimento trova espansione l'ispirazione pastorale concepito come una serie di elaborazioni e variazioni di una semplice idea esposta da clarinetti e fagotti.
- Terzo movimento (Vedi diapositiva successiva).
- Il quarto movimento può essere inteso come sintesi degli slanci appassionati prevalenti nel primo movimento e delle zone elegiache dei tempi centrali. Da considerare l'intenso processo di variazione ed elaborazione del tema iniziale.

Sinfonia n. 3 in Fa mag. op. 90

- Il terzo movimento non ha niente da vedere con uno “Scherzo” se non per la forma (ABA).
 - **Inizia (A) con un** semplice e bella melodia che ritorna esposta dai violoncelli, dai violini, dai legni, dal corno.
 - Tra la melodia principale un piccolo interludio con delicato accenno di danza formulato dai violini, poi da flauto, oboe e corno con clarinetto e fagotto.
 - Nel trio (B) si afferma l’armonia con accordi sincopati eseguiti dai fiati. Gli archi accompagnano sommessamente e poi intervengono con una propria melodia.
 - La ripresa (A) della prima parte si differenzia dalla prima per la strumentazione: tema principale al corno, al fagotto e agli archi.

Sinfonia n. 4 in Mi min. op. 98

- I movimenti sono:
 - Allegro non troppo
 - Andante moderato
 - Allegro giocoso
 - Allegro energico e passionato
- L'organico è composto da:
 - Ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto / 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni / timpani, triangolo / archi
- La durata è di 44 minuti circa

Sinfonia n. 4 in Mi min. op. 98

- Composta tra 1884 e 1885. eseguita la prima volta a Meningen il 25 ottobre 1885 diretta da Brahms
- 1° mov: Allegro non troppo (Forma-sonata)
 - L'Esposizione inizia con un elegantissimo tema suonato dai violini; si passa poi ad un intreccio contrappuntistico e quindi ad un accostamento di idee diverse di breve durata. Si ripresenta solo il tema iniziale (non ripete l'Esposizione);
 - Nello Sviluppo tutti i temi presentati vengono grandiosamente elaborati;
 - La Ripresa riproduce l'esposizione e quindi c'è una Coda.

Sinfonia n. 4 in Mi min. op. 98

- II° mov: Andante moderato
 - Basato sul ritorno incessante di un tema inizialmente presentato dai corni con interposte melodie diverse.
- III° mov: Allegro giocoso
 - Ha un andamento ritmico binario e conserva la forma-sonata, del rondò e della variazione dando luogo a bruschi cambiamenti di colore e di ritmi;
- IV° mov: Allegro energico e passionato
 - È il culmine della composizione che consiste in 36 variazioni concatenate su otto note in otto battute derivate dalla Cantata n. 150 di Bach, con riferimenti all'antica forma di passacaglia/ciaccona (tipica danza del XVIII secolo)

Altre composizioni di Brahms

- Alle sinfonie si devono aggiungere le importanti Overture:
 - Overture Accademica (Akademische Festouverture op. 80 (1880)
 - Overture tragica (Tragische Overture) op. 81 (1880)
- Da segnalare inoltre:
 - Ein deutsches Requiem (Un Requiem tedesco) per soli, coro e orchestra op. 45 (1866 – 1867)
 - Variazioni su un tema di Hydn op. 56 a (prima esecuzione 1873)

FINE LEZIONE 11