

COMPOSITRICI DAL MEDIOEVO ALLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

Una scelta limitata e parziale

Artiste spesso ignorate, escluse dai testi di studio e dai circuiti d'ascolto

HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)

Figura tra le più interessanti dell'intero medioevo, fu badessa benedettina, poetessa e compositrice dalla cultura enciclopedica e dalla personalità originale e anticonformista. In *Symphonia harmonie celestium revelationum* sono comprese circa ottanta sue melodie. Ildegarda è pure autrice di una "Sacra rappresentazione", l'*Ordo Virtutum* (1152) che comprende oltre ottanta melodie su testi in latino, in versi e in prosa, tutti di sua invenzione. Da ricordare inoltre due suoi trattati, uno medico e uno botanico.

O VIS AETERNITATIS http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ef70x-TU0NY

O vis aeternitatis que omnia ordinasti in corde tuo. / Per Verbum tuum omnia creata sunt sicut voluisti / et ipsum Verbum tuum induit carnem / in formatione illa que educta est de Adam.

Et sic indumenta ipsius a maximo dolore abstersa sunt.

INNI, SEQUENZE, RESPONSORI, VISIONI ... https://www.youtube.com/watch?v=Q8gK0_PglgY

O VIRIDISSIMA VIRGA <https://www.youtube.com/watch?v=0YTOiJ-zjP0>

O FRONDENS VIRGA <https://www.youtube.com/watch?v=QGXXrUvNzec>

BEATRICE CONTESSA DI DIA (1140-1175)

Tra le diciassette *trobairitz* ("trovatrici") di cui abbiamo notizia, Beatriz contessa de Dia è l'unica della quale si sono conservati dati biografici attendibili. Nella canzone *A chantar*, andando oltre le più convenzionali formule dell'"amor cortese", canta la delusione d'amore sofferta a causa dell'amato Rimbaud d'Orange.

A CHANTAR https://www.youtube.com/watch?v=jiv3_nW-2M8

Devo cantare ciò che non vorrei, tanto mi dolgo di colui del quale sono amica, ché io l'amo più d'ogni altra cosa al mondo: ma né pietà né cortesia valgono presso di lui, né la mia bellezza, né il merito, né il senno, sono ingannata e tradita come dovrei esserlo se non fossi avvenente. Mi conforta il solo pensiero che mai commisi torto, o amico, verso di voi. Vi amo anzi più di quanto Séquis amasse Valensa e sono felice di vincervi in amore poiché siete voi il più valente; con me mostrate orgoglio nei modi e nelle parole e siete nondimeno amabile con tutte le altre.

ESTAT AI EN GREU COSSIRIER <https://www.youtube.com/watch?v=poq0otTzmCM>

MADDALENA CASULANA (1544-1590)

Nata nei pressi di Siena, visse e lavorò a Venezia e di lei conosciamo 66 madrigali a 4 e 5 voci. È ricordata anche per essere stata, nella storia della musica occidentale, la prima compositrice che riuscì a pubblicare un proprio lavoro, il *Primo libro di madrigali*. Infatti, se era ritenuto ammissibile che una donna praticasse uno strumento o componesse delle opere musicali, non era altrettanto gradita la sua "dimensione pubblica", ancor meno se questo significava intraprendere una carriera artistica o, peggio, una retribuzione ...

MORIR NON PUÒ IL MIO CUORE

<https://www.youtube.com/watch?v=1pboMjUx9UU><https://www.youtube.com/watch?v=H2lrraO2YVs>

Morir non può il mio cuore: ucciderlo vorrei, poi che vi piace. Ma trar no si può fuore del petto vostr' ove gran tempo giace. Et uccidendol' io, come desio, so che morreste voi, morrend' anch'io.

TRE MADRIGALI <https://www.youtube.com/watch?v=s62w5VuSSvo>

CLAUDIA SESSA (1570-1615)

Fu assai nota come abilissima cantante, strumentista e musicista, nonché monaca virtuosa. Di lei si conoscono due composizioni sacre: *Vattene pur, lasciva orecchia humana* e *Occhi io vissi di voi* incluse nell'antologia del 1613 "Canoro pianto di Maria Vergine", entrambe rappresentative della tradizione monodica dell'Italia settentrionale.

VATTENE PUR <https://www.youtube.com/watch?v=qP2DFIijbk>

Vattene pur lasciva orecchia humana, tutta ricca e pomposa, di pendenti e di rosa. Ma tutta sorda a Dio e tutta vana

OCCHI IO VISSI DI VOI <https://www.youtube.com/watch?v=-glLzJOtq-s>

Occhi io vissi di voi mentre voi fosti voi ma spenti poi vivo di vostra morte. Infelice alimento che mi nutre al tormento e mi manca al gioire per far vivace morte al mio martire

VITTORIA ALEOTTI (1575-1620)

Compositrice, clavicembalista, figlia dell'architetto ferrarese G. B. Aleotti, iniziò da bambina lo studio della musica e per poter proseguire gli studi musicali entrò in convento all'età di 14 anni. Frequente era, infatti, il caso di donne che, per poter coltivare la musica, dovevano intraprendere la vita monastica. Il poeta G.B. Guarini mise a disposizione della musicista alcuni testi di madrigali che furono poi stampati a Venezia nel 1593 dall'editore Vincenti con il titolo *Ghirlanda de madrigali a quattro voci*.

IO V'AMO VITA MIA http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9lGnaA8b078

Io v'amo, vita mia, valli sovente dire ed ardo, ah lasso, / chiuse la voc' entro le labbia Amore e mi cangiar d'huom vivo in muto sasso. / Amor, ma se tu vuoi che i miei martiri io pur taccia e sospiri, / tu dilli a lei che mi consuma e sface e le riscalda il sen con la sua face.

HOR CHE LA VAGA AURORA <https://www.youtube.com/watch?v=7pmZq58FW9c>

Hor che la vaga aurora, sovra un caro di foco appar in ogni loco, co'l figlio di Latona, che'l suo dorato crine a l'Alpi e a le campagne à noi vicine mostra con dolci accenti questi la ben temprata lira suona onde gli spirti pellegrini intenti odono l'armonia che l'alme nostre al ciel erg'et invia.

FRANCESCA CACCINI (1587-1640)

Figlia di Giulio Caccini, svolse attività di liutista e clavicembalista. Come compositrice fu la prima donna a scrivere un'opera teatrale, *La Liberazione di Ruggiero dall'isola di Alcina* (1625). La sua attività è bene rappresentata in lavori come *Il Primo Libro delle Musiche a una e due voci* (1618). In questo, come nel caso di Barbara Strozzi, la carriera musicale fu patrocinata da padri o mariti consenzienti.

CIACCONA <https://www.youtube.com/watch?v=DmHhvpbxoNM>

O CHIOME BELLE http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ozNxxc8i8UU

O chiome belle ch'all'aura sciolte / sembrate stelle nel ciel raccolte / del vostro viso mio Paradiso, / voi, che legando i cor stringete / pietate amando se bella sete / pietate ancora bellezza onora

ROMANESCA <https://www.youtube.com/watch?v=bIYvV4CIAow>

FRESCHÉ AURETTE http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EaMn6YUpxFg

Fresche aurette vezzosette / dolci fiati or qui spirate / augelletti amorosetti / nuovi canti oggi formate. Ecco l'aura, che restaura / ogni spirto e 'l mondo abbella / seco il giorno / or fa ritorno / e più bel si rinnovella

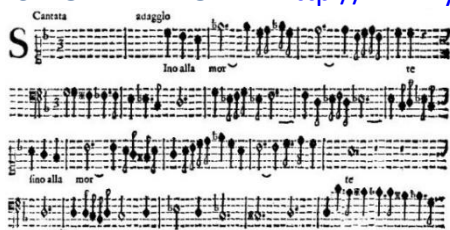
LASCIATEMI QUI SOLO <https://www.youtube.com/watch?v=xFdrK8iJwqI>

BARBARA STROZZI (1619-1677)

Veneziana, compositrice di talento e cantante, figlia adottiva del librettista Giulio Strozzi, fu allieva del Cesti e di Cavalli. Tra le sue opere, *Il primo libro di madrigali*, per 2-5 voci e b.c. (1644), *Cantate, ariette e duetti*, per 2 voci e b.c., *Cantate e ariette* per 1-3 voci e b. c., *Sacri musicali affetti, Diporti di Euterpe a voce sola*, ecc. Grazie all'influenza del padre adottivo vide la pubblicazione di numerose sue opere.

SINO ALLA MORTE http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6BNyl_KQh34

Sino alla morte mi protesto d'adorarvi. Voglio amarvi a dispetto del tempo e della sorte sino alla morte. L'inanellato crine che biondeggia superbo in masse d'oro per le man dell'età divenga argento. L'amorose rovine della vostra beltà ch'io tanto adoro calpesti il tempo a consumarle intento, resti ogni lume spento delle pupille e d'ostri e di cinabri veggansi impoverir le quance e i labri

UDITE AMANTI <https://www.youtube.com/watch?v=eUXX6qpQHK0>

Udite amanti la cagione, oh Dio, ch'a. lagrimar mi porta: nell'adorato e bello idolo mio, che sì fido credei, la fede è morta. Vaghezza ho sol di piangere, mi pasco sol di lagrime, il duolo è mia delizia e son miei gioie i gemiti. Ogni martire aggradami, ogni dolor diletta mi, i singulti mi sanano, i sospir mi consolano

CHE SI PUÒ FARE https://www.youtube.com/watch?v=1F458aC_FUM

COSÌ NON LA VOGLIO <https://www.youtube.com/watch?v=miyunGw8A8M>

ISABELLA LEONARDA (1620-1704)

Nata a Novara, all'età di sedici anni si iscrisse al Collegio di Sant'Orsola e nel 1686 divenne madre superiora, e poi nel 1696 madre vicaria. Per un breve periodo fu anche maestra di cappella al Duomo della sua città. Autrice di circa 200 lavori sacri, 122 mottetti, 18 "concerti sacri", 12 Sonate a 1, 2, 3, e 4 strumenti, 17 messe e 11 salmi concertati. Si presume che numerosi testi fossero stati scritti da lei.

SONATA XII http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ISKkgINwQEU

CARA REGINA <https://www.youtube.com/watch?v=ZhPcSEqC6u8>

VESPRO DELLA BEATA VERGINE https://www.youtube.com/watch?v=Cx_vGuJVkBj

ELISABETH-CLAUDE JACQUET DE LA GUERRE (1666-1729)

Rinomata compositrice e clavicembalista francese, lavorò alla corte di Versailles all'epoca del Re Sole. È del 1687 la sua prima pubblicazione, il libro di *Pièces de clavecin*, contenente 4 suites per clavicembalo. Nel 1707 apparve una seconda raccolta di *Pièces de clavecin* raggruppati in due suites. Inoltre, *Cantate francesi su soggetti tratti dalla Scrittura* non destinate alla liturgia, la tragédie-lyrique *Cefalo e Procri*, sonate a tre per violino e b.c., cantate sacre e cantate profane. Ebbe grande notorietà in tutta Europa anche come virtuosa del clavicembalo.

TRIO SONATA IN SOL MINORE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LmMIR48fm-c

SONATA IN RE MAGGIORE PER VIOLINO E B.C https://www.youtube.com/watch?v=ZTwsJN3z_il

SUITE IN RE MINORE PER CLAVICEMBALO <https://www.youtube.com/watch?v=TpEg0vYmlzo>

CÉPHALE ET PROCRIS <https://www.youtube.com/watch?v=xsEepShZEPo>

IL SONNO DI ULISSE https://www.youtube.com/watch?v=X2YFrXOOI_g

SOPHIA GIUSTINA CORRI (DUSSEK) (1775-1831)

Compositrice inglese nacque da genitori italiani dal cognome "Corri" e in seguito sposò il compositore Jan Ladislav Dussek dal quale riprese un nuovo cognome. Fu anche pianista, arpista e cantante partecipando in questi ruoli ai concerti londinesi dell'impresario Salomon accanto a Haydn. Ha composto sonate, rondò, variazioni e molti lavori per arpa. Pubblicò alcune composizioni sotto il nome del marito per non incorrere nel rifiuto degli editori.

21 SONATE PER ARPA <https://www.youtube.com/watch?v=qkgyk2WYX0c>

RONDÒ PER ARPA <https://www.youtube.com/watch?v=Grs3f4KC52w>

MARIA WOŁOWSKA (SZYMANOWSKA) (1789-1831)

Compositrice e pianista polacca. Diede molti concerti di successo in Europa e fu apprezzata da compositori come Cherubini, Rossini, Hummel Field ecc. Le sue musiche presentano lo stile brillante caratteristico del periodo preromantico. Dopo anni di tournée come concertista, nel 1828 si trasferì in Russia, a Mosca e quindi a San Pietroburgo, dove divenne pianista di corte dell'imperatrice. Ha scritto numerosi pezzi per pianoforte, brani per voce e pianoforte e cameristici.

NOTTURNO IN SI BEMOLLE <https://www.youtube.com/watch?v=i9t0nCfu9SI>

POLACCA IN FA MINORE <https://www.youtube.com/watch?v=qMThZxmZRqY>

TRE VALZER <https://www.youtube.com/watch?v=MLbhU6TH9mo>

SERENATA PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE <https://www.youtube.com/watch?v=nHC5d50d8iE>

JEANNE-LOUISE DUMONT (FARRENC) (1804-1875)

Fu allieva di prestigiosi pianisti quali Moscheles e Hummel e pare avesse frequentato il Conservatorio di Parigi come allieva di Reicha, nonostante che la classe di composizione fosse riservata solamente agli uomini. Fondò col marito, Aristide Farrenc, un'importante casa editrice musicale. Si distinse in particolare come insegnante di pianoforte al Conservatorio. Si sa che, tuttavia, veniva pagata molto meno che i propri colleghi maschi. Compose importanti lavori da camera con pianoforte (un Nonetto, 2 Quintetti, un Sestetto, alcuni Trii) e pezzi per orchestra, tra i quali tre sinfonie, e brani per voce solista e per coro.

QUINTETTO CON PIANOFORTE <https://www.youtube.com/watch?v=X4x5CPJIUo8>

TRIO (FLAUTO, VIOLONCELLO, PIANOFORTE) <https://www.youtube.com/watch?v=3L6T0imAOoU>

SINFONIA N. 3 IN SOL MINORE. <https://www.youtube.com/watch?v=yv3LXXImwNs>

MELODIA IN LA BEM. <https://www.youtube.com/watch?v=W0nxyjt8aUk>

NONETTO IN MI BEM. <https://www.youtube.com/watch?v=v4p1q0mNjoo>

FANNY MENDELSSOHN (HENSEL) (1805-1847)

Fanny Cäcilie Mendelssohn-Bartholdy, sorella di Felix, mostrò precocemente grandi capacità come compositrice e pianista. Il padre, succube del pensiero comune, così le scrisse: "La musica forse diventerà la professione di Felix, mentre per te può e deve essere solo un ornamento" (!). Autrice di molti *Lieder*, di musica strumentale, cantate, oratori e scene drammatiche, i suoi lavori rimasero per gran parte manoscritti in quanto sia il padre che il fratello furono contrari a una sua carriera pubblica come compositrice.

NOTTURNO PER PIANOFORTE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ti1eZ2B63Ro

TRIO IN RE MINORE PER VIOLINO, VIOLONCELLO E PIANOFORTE

https://www.youtube.com/watch?v=jqdBtZ_1AAI

SONATA IN SOL MINORE https://www.youtube.com/watch?v=Xe15Lg_rIU0

SALTERELLO ROMANO <https://www.youtube.com/watch?v=WNJOwa7piAw>

MELODIA N. 2 https://www.youtube.com/watch?v=G6j8ZxtCK_M

CLARA WIECK (SCHUMANN) (1819-1896)

Grande pianista e compositrice è ancora oggi parzialmente in ombra a motivo della grande notorietà del marito Robert Schumann. Iniziò gli studi pianistici in tenera età con il padre, il quale peraltro cercò in ogni modo di ostacolare il matrimonio in quanto riteneva che il ruolo di moglie e madre avrebbe compromesso la sua attività di pianista. Come tale tenne concerti in numerose città europee. Ha composto numerosi brani tra i quali le *Quattro Polacche* op. 1, pubblicate all'età di undici anni, i *Capricci in forma di valzer*, i *Valzer romantici*, altri "pezzi caratteristici", *Serate musicali*, un importante *Concerto* per pianoforte e orchestra, ecc.

CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA <https://www.youtube.com/watch?v=pRU-m-ikDcw>

SCHERZO IN DO MINORE <https://www.youtube.com/watch?v=Y1z67TKQB28&list=PLoAOeKQm-lh1n6Sey7jHkOio6h3QtN1EE&index=16>

BALLATA <https://www.youtube.com/watch?v=1dSC3By6-mg>

TUTTE LE OPERE PIANISTICHE <https://www.youtube.com/watch?v=xhDFHqOLgeQ>

TRIO (VIOLINO VIOLONCELLO PIANOFORTE) <https://www.youtube.com/watch?v=hz87GVnDY7s>

MARIE TRAUTMANN (JAËLL) (1846-1925)

Francese, allieva di Liszt e autrice di un metodo di studio del pianoforte basato sulle conoscenze della fisiologia (*Il tatto. Insegnamento del pianoforte basato sulla fisiologia*, 1899). Compose un alto numero di pezzi per pianoforte, musica da camera e orchestrale e anche brani per voce e accompagnamento pianistico. Un suo altro testo riguardante la tecnica esecutiva è *L'intelligenza e il ritmo nei movimenti artistici*. Come virtuosa pianista effettuò circa 150 concerti in Europa.

IMPROMPTU <https://www.youtube.com/watch?v=AWoUj5XS6Bk&list=PLoAOeKQm-lh1n6Sey7jHkOio6h3QtN1EE&index=8>

CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA N. 2
<https://www.youtube.com/watch?v=LsccAoKVnhE>

SONATA IN LA MINORE PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE
<https://www.youtube.com/watch?v=7g7f4m7iD88>

SEI PICCOLI PEZZI PER PIANOFORTE <https://www.youtube.com/watch?v=zLRD9H-s68c>

CÉCILE CHAMINADE (1857-1944)

Iniziò a comporre, “bambina prodigio”, già all’età di otto anni e fu anche pianista di successo. Di lei sono conservate alcune composizioni registrate su disco all’epoca per la Gramophone and Typewriter Company. Inoltre, possediamo i cilindri fonotattici di alcune sue musiche. Tra le sue composizioni, un *Konzertstück* per pianoforte orchestra, il balletto *Callirhoé*, sonate, studi, mazurche, capricci, brani per due pianoforti, in totale circa 200 pezzi per pianoforte e anche brani orchestrali e da camera. Il pezzo forse oggi più popolare è *Concertino* per flauto e pianoforte.

TOCCATA <https://www.youtube.com/watch?v=G4hfYZySUyg>

TEMA E VARIAZIONI PER PIANOFORTE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J12Tt9mJkMg

CONCERTINO PER FLAUTO E ORCHESTRA <https://www.youtube.com/watch?v=JQDTVdmbEpA>

STUDIO PATETICO <https://www.youtube.com/watch?v=2O6qj2bFRcg>

GERMAINE TAILLEFERRE (1892-1983)

con Mihlaid, Poulenc, Honneger e Durey appartenne al “Gruppo dei Sei” che si opponeva alle raffinate atmosfere “debussiane” e proponeva uno stile musicale moderno, antiromantico e caratterizzato da spigolosità ritmiche e allusioni alla musica jazz. Le sue composizioni comprendono un vastissimo numero di opere: opere liriche e balletti, musica orchestrale e cameristica, concerti, musica vocale, musiche da film, documentari e opere per la TV, opere radiofoniche ecc.

PICCOLA SUITE PER ORCHESTRA https://www.youtube.com/watch?v=Z_w827ZX1k4

ARABESCO PER CLARINETTO E PIANOFORTE <https://www.youtube.com/watch?v=kdsEuPgznA4>

DUE VALZER <https://www.youtube.com/watch?v=4libXuWvEr4>

FANDANGO <https://www.youtube.com/watch?v=-nUsMXWTn3g>

INTERMEZZO PER DUE PIANOFORTI <https://www.youtube.com/watch?v=I2bl9W5l83U>

NADIA BOULANGER (1887-1979)

Compositrice, ma soprattutto straordinaria didatta che ebbe alla sua scuola migliaia di allievi e, tra questi, pure molti provenienti dall’America (Copland, Glass, Carter, Piston, Bernstein, Carter, Chowing, Gershwin, ecc.), e anche Piazzolla, Widor, Fauré e Ibert. Esercitò la carriera di docente di composizione per circa settanta anni. Compose molti brani vocali, brani cameristici e orchestrali. Accanto a lei va ricordata, come pregevole compositrice, anche la sorella Lili che morì prematuramente all’età di 24 anni.

INNO AL SOLE <https://www.youtube.com/watch?v=Vw2jX63NLss>

TRE PEZZI PER CELLO E PIANOFORTE <https://www.youtube.com/watch?v=ghWB5sC2nNE>

SERA D’INVERNO <https://www.youtube.com/watch?v=Z-5lsDu0Z4s>

LILI BOULANGER (1893-1918)

CLAIRIERES DANS LE CIEL <https://www.youtube.com/watch?v=jguzDNqTX7s>

NOTTURNO PER VIOLINO E PIANOFORTE https://www.youtube.com/watch?v=owkoBM7_QAO

ANTICA PREGHIERA BUDDISTA <https://www.youtube.com/watch?v=vvvlInm5vxc>

LUCIJA GARUTA (1902-1977)

Compositrice di origine lettone, dapprima lavorò presso la Radio di Riga, sua città natale. Studiò pianoforte con Cortot e composizione con Dukas. La sua cantata *Dievs, Tava zeme deg!* (*Dio, la tua terra brucia!*) per tenore, baritono, coro, organo e pianoforte è ritenuta una delle più importanti e significative della musica lettone. Il testo fu scritto da Andrejs Eglītis ma la Cantata fu proibita dal regime sovietico proclamava la necessità di emancipazione dal dominio sovietico. per essere poi ripresa nel 1990 al “Festival Musicale Lettone” con l’intervento di diecimila cantori.

DIEVS, TAVA ZEME DEG -CANTATA <https://www.youtube.com/watch?v=rttecfu1NBQ>

CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA <https://www.youtube.com/watch?v=6q8tPcJINBo>

PREGHIERA PER VIOLINO E ORGANO <https://www.youtube.com/watch?v=t05pUX9eAkM>

Con il Novecento, soprattutto a partire da circa la metà del secolo, la presenza femminile nell'ambito della composizione e della pratica musicale si allarga enormemente fino ad abbracciare progressivamente l'intero pianeta