

COMPOSITRICI

NATE TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO

È molto elevato il numero delle musiciste che, soprattutto a partire dal primo '900, e in modo progressivo, operano come compositrici, esecutrici, musicologhe o impegnate nell'organizzazione della vita musicale pubblica ecc. Insieme ai loro colleghi compositori partecipano allo sviluppo di nuove forme e stili musicali benché spesso esse siano praticamente ignorate ed escluse dai normali circuiti d'ascolto e di diffusione della cultura.

Le compositrici nate tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del nuovo secolo risentono da un lato della tradizione tardoromantica e dall'altro partecipano alla diffusione delle nuove tendenze nate nel primo '900, simbolista, neoclassica e dodecafonica e, in seguito, all'elaborazione di ulteriori, nuovi, stili musicali.

Nella **SONATA** per viola e pianoforte dell'inglese **REBECCA CLARKE** (1886-1979) l'armonia è complessa e ricca di riferimenti modali tipici dell'epoca. Composta nel 1921, si articola nei tempi *Impetuoso, Vivace e Adagio*. <https://www.youtube.com/watch?v=kyhWWyDHfM&t=29s>

Nata a Napoli, **EMILIA GUBITOSI** (1887-1972) fu la prima donna in Italia a conseguire, con il massimo dei voti e la lode, il diploma di Composizione. Al 1917 risale il **CONCERTO** per pianoforte e orchestra (*Maestoso, Allegro ma non troppo - Andante - Allegro, a tempo primo*).

<https://www.youtube.com/watch?v=i-YITfSLesM>

Richiami al "morbido" gusto francese dell'epoca (Fauré, Duparc) nella **SONATA** per violino e pianoforte di **MARGUERITE CANAL** (1890-1978). <https://www.youtube.com/watch?v=7OTX4xhv7Ro>

Delicatezza e fine sensibilità nella **SUITE ITALIANA** per quartetto di flauti della francese **YVONNE DESPORTES** (1907-1933). <https://www.youtube.com/watch?v=zQFYCGWUwNO>

La reazione al debussismo non tarda a diffondersi nella Francia degli anni '20. Si diffonde un gusto musicale tendente a solida concretezza, a uno stile asciutto che, riprendendo stilemi del passato "classico", si serve di procedimenti bitonali e di ritmi alternativi alle morbidezze "simboliste".

Al "Festival Internazionale di Musica" del 1939 la sola donna tra compositori di 18 nazioni fu l'austriaca **GRETE VON ZIERITZ** (1899-2001). Di spirito "neoclassico" è il suo **CONCERTINO** per clarinetto, corno, fagotto e quartetto d'archi del 1987: *Allegro risoluto con fuoco - Andante cantabile - Allegretto scherzando - Arioso con dolore - Presto furioso*.

<https://www.youtube.com/watch?v=ixMX-uwEtHI>

Di tono “neoclassico” è pure la **TOCCATA** per pianoforte della palermitana **BARBARA GIURANNA** (1899-1998). La caratteristica vivacità “toccatistica” della prima sezione si stempera nell’ultima parte. <https://www.youtube.com/watch?v=s6xQ3tIM0vw>

Suggestivi sono i “quadri” della Provenza composti nel 1954 dalla francese **PAULE MAURICE** (1910-1967) per saxofono contralto e strumenti a fiato:

TABLEAUX DE PROVENCE, IV mov. <https://www.youtube.com/watch?v=y4405S3mCWl>

TABLEAUX DE PROVENCE, V mov. <https://www.youtube.com/watch?v=zq0ZMUmj10M>

La carriera giovanile dell’inglese **RUTH GIPPS** (1921-1999) fu pesantemente ostacolata dalla discriminazione esercitata contro di lei in quanto compositrice. Suoi interessanti lavori sono **SEASCAPE** (1958) per strumenti a fiato <https://www.youtube.com/watch?v=H9eATByvD-E> e il **CONCERTO PER CORNO** (1968) https://www.youtube.com/watch?v=PBs59i_3WPE

Il **TRIO** per flauto, oboe e pianoforte (1968) dell’inglese **MADELEINE DRING** (1923-1977) si articola nei movimenti *Allegro con brio - Andante semplice - Allegro giocoso*:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q4wzM9kcqNg>

Un carattere simile si riscontra nella **DANZA GAYA** <https://youtu.be/Oi2Jo7Lap70?t=22>

Specialista nella composizione organistica è stata la francese **JEANNE DEMESSIEUX** (1921-1968). Un esempio virtuosistico è **OCTAVES** <https://www.youtube.com/watch?v=TNU2qJAKzLg>

Al 1947 risalgono i **DODICI PRELUDI-CORALI** su temi gregoriani (*Tu es Petrus*: marcia - *Rorate coeli*: corale ornato - *O filii et filiae*: variazioni). <https://www.youtube.com/watch?v=JfCYFAPUikw>

Forte carattere evocativo riveste la **MUSIQUE RITUELLE** del 1967 composta da **ELSA BARRAINE** (1910-1999) per organo, gongs e xylorimba ispirata a un libro sacro tibetano. Il primo brano è *L’évanouissement* (“Svenimento”). <https://www.youtube.com/watch?v=kvOt0iVYttQ>

Impiego della bitonalità e di stilemi jazz caratterizzano parte delle musiche della russa **SOPHIE ECKHARDT-GRAMATTÉ** (1899-1874) autrice di una **SINFONIA CONCERTANTE** (1967) per pianoforte e orchestra. <https://www.youtube.com/watch?v=APGGrpIVaLs>

Un aspetto particolare distingue compositrici e compositori dell’area orientale, rispetto al resto d’Europa, ossia la tendenza all’impiego libero della dissonanza.

Fortemente dissonante è la **PASSACAGLIA GROTTESCA** (*Allegro scherzando*) della cecoslovacca **VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ** (1915-1940). <https://www.youtube.com/watch?v=QbKMaxL5sz8>

SOMETHING HAS SPOKEN IN THE NIGHT dell’ungherese **ERZSEBET SZONYI** (1924-2019) per coro a cappella dell’anno 1924: <https://www.youtube.com/watch?v=rfKrQPU-vcE>

“Suoni d’argento” nel brano **SREBRNI ZVUCI** per quartetto d’archi e Glockenspiel, del 1972, della compositrice serba **LUDMILA FRAJT** (1919-1999).

<https://www.youtube.com/watch?v=IRImQ7-Y5qI>

Tipici della russa **SOFIJA GUBAJDULINA** (1931) sono l’impiego di combinazioni strumentali inusuali, la forte concezione simbolica e numerologica e un profondo senso religioso che la avvicina a Bach. **OFFERTORIUM** Concerto per violino e orchestra il cui titolo, e l’utilizzo di alcuni materiali, si rifanno all’*Offerta musicale* di Bach dedicata a Federico II di Prussia. (1981)

<https://www.youtube.com/watch?v=xvHeTWOfL1c>

SONATA per contrabbasso e pianoforte. <https://www.youtube.com/watch?v=0rNVmuiQum4>

LE SETTE PAROLE per contrabbasso, fisarmonica e archi.

<https://www.youtube.com/watch?v=PltmF20Hr1U>

La ricerca di una piacevole cantabilità melodica caratterizza alcune musiche della compositrice russa **ALEKSANDRA PAKHMUTOVA** nata nel 1929.

CONCERTO PER TROMBA <https://www.youtube.com/watch?v=LxACZsFmgLM>

HOW YOUNG WE WERE per oboe, flauto e arpa <https://www.youtube.com/watch?v=UQDA-eaCiAc>

BOW TO THOSE GREAT YEARS per strumenti a fiato, arpa e percussioni.

<https://youtu.be/1iE1M4LzwGw?t=119>

Nella seconda metà del ‘900 al dominio della dissonanza prevalso nella prima parte del secolo subentrano posizioni alternative volte a ripristinare atmosfere di natura “tonale” e “romantica”: “Neotonalità” e “Neoromanticismo”.

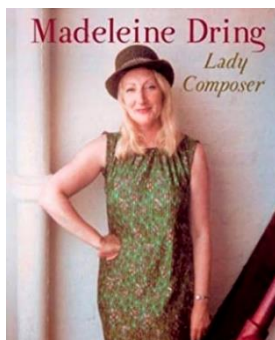
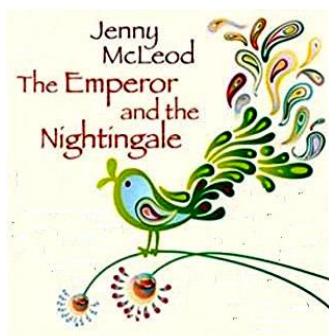
Un ambito particolare praticato da non pochi musicisti del ‘900 è il ricorso a stilemi d’origine popolare. Diversamente però dalla pratica ottocentesca che elaborava in forma “colta” melodie e ritmi locali, ora prevale l’adozione “scientifica” di stilemi caratteristici della musica popolare.

DIVERTISMENT FOLCLORIC della rumena **CORNELIA TĂUTU** (1938-2019) per coro e marimba.

<https://www.youtube.com/watch?v=j4u4Aof0z4A>

Erede dello spagnolismo tradizionale (Albéniz, Granados) è **MARIA RODRIGO** (1888-1967) come ne **LA COPLA INTRUSA** per pianoforte. <https://www.youtube.com/watch?v=iLoettLoksU>

L’ambiente di riferimento dell’americana **UNDINE SMITH MOORE** (1904-1989) sono gli spirituals neri e la musica popolare americana. Un esempio è la suite **NOBODY KNOWS THE TROUBLE I SEE** per violino, violoncello e pianoforte. <https://www.youtube.com/watch?v=azDQ41WvFA>

GWYNETH VAN ANDEN WALKER (Stati Uniti, 1947). *LOVE BY THE WATER: FARE THEE WELL* per coro e pianoforte. <https://www.youtube.com/watch?v=IL8RG9WYYyw>
HARLEM SONGS: SPIRITUALS. <https://www.youtube.com/watch?v=qSITaaX5CfQ>
HARLEM SONGS: TAMBOURINES <https://www.youtube.com/watch?v=u6SPBKbVvgk>

In America Latina un ruolo particolare e significativo è quello esercitato dal Brasile. Brasiliana è **EUNICE KATUNDA** (1915-1991). *CANTO DE REIS* n. 2 dai *Due studi folclorici per pianoforte*.
<https://www.youtube.com/watch?v=KL82pT0QMIE>
BRASÍLIA per coro e orchestra. <https://www.youtube.com/watch?v=-P2Ry4Ylyrc>

Brasiliana è pure **NAJLA JABOR** (1915-2001) autrice del brano pianistico *JONGO*.
<https://www.youtube.com/watch?v=XQeFDWgYL6g>

Suggerimenti irlandesi nei brani di **JOAN TRIMBLE** (1915-2000):
SUITE PER ARCHI *Preludio - Aria - Finale* neoclassico (1951)
<https://www.youtube.com/watch?v=aXJ-x2X3vjs>
FANTASIA per violino, violoncello e pianoforte
<https://www.youtube.com/watch?v=UOaNwFP-NfU>

In Finlandia opera **HELVI LEIVISKÄ** (1902-1982) Brano per trio d'archi e pianoforte del 1935 è *THE FINNISH WOMAN*. https://www.youtube.com/watch?v=_zHf8D62xBc

La dimensione "neotonale" e "neoromantica" accanto a quella "multistilistica" sono largamente praticate soprattutto negli ultimi decenni del secolo da numerosi musicisti dell'intero pianeta.
--

Della statunitense **ELINOR REMICK WARREN** (1900-1991) è *SANCTUS, BENEDICTUS* per soli, coro e orchestra dalla *Messa di Requiem*. <https://www.youtube.com/watch?v=kD9v86iL6q8>

KATHERINE KENNICOTT DAVIS (1892-1980) ha composto oltre 600 brani corali destinati prevalentemente alla sua scuola. Molto famoso è *THE LITTLE DRUMMER BOY* del 1941.
https://www.youtube.com/watch?v=2wW_wi013ik

Il mondo della natura e della scienza esercita un notevole fascino sugli artisti e anche i musicisti delle generazioni del Novecento.

Già nei titoli dell'americana **GLORIA COATES** (1938) compare, infatti, il grande interesse verso i fenomeni naturali e scientifici, del suono in particolare..

INDIAN SOUNDS *Indian grounds - Indian mounds - Indian rounds* del 1991.
<https://www.youtube.com/watch?v=BE45Re9sOMU>

HOLOGRAPHIC UNIVERSE *Dark energy - Mirror manifolds - Holographic universe* del 1975.
https://www.youtube.com/watch?v=_YXusTwfP7w

ILLUMINATIO IN TENEBRIS *Aurora borealis - Aurora australis - Dawn* (1974/1988)
<https://www.youtube.com/watch?v=GOeUj4rJEGg>

Musica altamente evocativa e di tono "naturalistico" dell'americana **KAY GARDNER** (1940-2002) in *MUSICAL MEDITATION* (*I principi del suono*) https://www.youtube.com/watch?v=Y_RWKINA-H8 e in *AWAKENING* "Risveglio" (1984) <https://www.youtube.com/watch?v=O7TbkqBluzg>

Allieva di Nadia Boulanger, la francese **IDA GOTKOVSKY** (1933) è autrice di un grande numero di brani per orchestra, cameristici e corali e in particolare per banda.

POEME DU FEU per banda (1978) <https://www.youtube.com/watch?v=RvdAHUPYJCY>

QUATUOR DE SAXOPHONES. FINALE https://www.youtube.com/watch?v=Y_P3n88ryuM

Compositrice italiana, **TERESA PROCACCINI** (1934) ha scritto un'operina didascalica con voce recitante nella quale si illustrano alcuni strumenti percussivi, incluso il pianoforte.

L'UOMO DEL TAMBURO https://www.youtube.com/watch?v=iL_I9CfwUyM

ADA GENTILE (1947), abruzzese, ha composto numerose opere per orchestra, per strumento solista, per gruppi da camera e per teatro da camera. "Paesaggi della mente" per quartetto d'archi e clarinetto, del 1991, in **LANDSCAPES OF THE MIND**.

https://www.youtube.com/watch?v=FI_WwFo1wyM

LITTLE SYMPHONY, lavoro "neoclassico" della neozelandese **JENNY MCLEOD** (1941) composto nel 1963 come riscontro alla *Sinfonia in C* di Stravinskij. <https://youtu.be/CnvHnzjuF-s?t=366>

Autrice di musiche multidisciplinari, l'americana **MEREDITH MONK** (1942) sperimenta tecniche di uso della voce solistica e corale, come nel brano **DANCING VOICES, EPISODE FIVE**

<https://www.youtube.com/watch?v=OMEn25hLis>

Alla produzione elettronica che vede nascere, tra gli anni '50 e '60, le prime elaborazioni importanti si associano anche compositrici come la danese **ELSE MARIE PADE** (1924-2016) in **ETUDE** del 1962.

<https://www.youtube.com/watch?v=YE-r3qvr5k4>

Brani elettronici destinati alla radio, alla tv e al film sono composti dall'inglese **DELIA DERBYSHIRE** (1937-2001) come **ELECTROSONIC** <https://www.youtube.com/watch?v=XVsqxNy8kkg>

CHANNEL 66 // LABYRINTHES FLUIDES opera "video" elettronica del 1976 nella quale, sulla base di un programma debitamente istruito, i suoni generano nuove immagini. Ne è autrice è l'elvetica **GENEVIÈVE CALAME** (1946-1993). <https://www.youtube.com/watch?v=TRgXqOhBQEU>

NOITES DE CIÊNCIAS, NOITES DE LUZ ELETTRONICA (2015) di **ANNETTE VANDE GORNE** (1946), compositrice belga: <https://www.youtube.com/watch?v=9l6dz5xDPII>

Manipolazione elettronica del suono da parte della canadese **HILDEGARD WESTERKAMP** (1946) in **TRANSFORMATIONS** *A walk through the city - Fantasie for horns - Kits beach soundwalk - Cricket voice - Beneath the forest floor*, del 1996.

<https://www.youtube.com/watch?v=J5Aa-JskUY0>

