

INCONTRO RAVVICINATO CON BRAHMS

Johannes **BRAHMS** (1833-1897) associa alla componente "classica", in particolare beethoveniana per la costante attenzione ai temi e al loro sviluppo, aspetti tipicamente "romantici": l'armonia ricca e modulante, un'espressività intensa e nostalgica, "cameristica" anche nelle composizioni di grande respiro, e il superiore senso architettonico grazie al quale plasma le sue strutture con la massima coerenza fino ai minimi dettagli.

Nella **RAPSODIA** per contralto, coro maschile e orchestra op. 53 (1869) su testo dal *Viaggio d'inverno nello Harz* di Goethe protagonista è il "Wanderer", il "Viandante" di schubertiana memoria che, "assetato nel deserto" o nel gelo invernale, deluso dall'amore vaga alla ricerca della felicità perduta. Il Poeta chiede al "Padre d'amore" il dono di un canto in grado di sollevare dall'angoscia il cuore di colui che "dalla pienezza dell'amore bevve odio per gli uomini".

La *Rapsodia* attacca con un preludio orchestrale sul tremolo degli archi. Al contralto che si esprime in una sorta di recitativo si unisce il coro invocante dell'ultima parte.

L'organico è composto da archi, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 1 fagotto e 2 corni.

Ist auf dei-nem Psal - ter Va - ter der Lie - - - be ein Ton sei-nem

CONTRALTO SOLO

Aber abseits wer ist's?

Ma chi è là che si tiene in disparte?

Im Gebüsch verliert sich der Pfad.

Tra gli arbusti si perde il suo sentiero.

Hinter ihm schlagen

Dietro i suoi passi

die Sträucher zusammen,

si tornano a serrare le piante,

das Gras steht wieder auf,

fitta l'erba si rialza,

die Öde verschlingt ihn.

la solitudine lo inghiotte.

Ach, wer heilet die Schmerzen

Chi può sanare i dolori di colui

des, dem Balsam zu Gift ward,

per il quale il balsamo divenne veleno,

der sich Menschenhaß

che dalla pienezza dell'amore

aus der Fülle der Liebe trank?

bevve odio per gli uomini?

Erst verachtet, nun ein Verächter,

Disprezzato un tempo, ora sprezzante,

zehrt er heimlich auf

consuma in segreto

seinen eigenen Wert

il proprio valore

in ungenügender Selbstsucht.

in uno sterile egoismo.

CONTRALTO E CORO

Ist auf deinem Psalter,

Se nel tuo salterio,

Vater der Liebe, ein Ton

Padre d'amore, esiste ancora una nota

seinem Ohre vernehmlich,

che possa giungere al suo orecchio,

so erquicke sein Herz!

conforta allora il suo cuore!

Öffne den umwölkten Blick

Guida il suo sguardo offuscato

über die tausend Quellen

verso le mille sorgenti

neben dem Durstenden

che scorrono accanto a lui,

in der Wüste!

assetato nel deserto!

<https://www.youtube.com/watch?v=96F5CgEIlbs>

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/23069> **PARTITURA**

QUINTETTO op. 115 per clarinetto e archi - I mov. *Allegretto*

Negli ultimi anni Brahms compone quattro capolavori per il clarinetto, tra i migliori della letteratura per questo strumento: un Trio, due Sonate e il Quintetto op. 115 in si minore con quartetto d'archi composto nell'anno 1891. Fin dalle prime battute traspare la tipica atmosfera brahmsiana, tenera e confidenziale, intima e struggente.

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

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/33769> **PARTITURA** (pagg. 1-20)

OUVERTURE ACCADEMICA op. 80

Forse unico lavoro "di circostanza", l'*Ouverture accademica* fu composta da Brahms in occasione del conferimento della laurea "honoris causa" da parte dell'università di Breslau. Lavoro privo di schema formale classico e strutturata in quattro episodi, presenta una galleria di canzoni studentesche e goliardiche, in pratica sei temi originali e quattro desunti dal repertorio studentesco. Il quarto episodio, *Maestoso*, cita il celeberrimo *Gaudeamus igitur* esposto dalla massa di legni ed ottoni che concludono maestosamente il lavoro.

L'orchestrazione consta del quartetto d'archi, ottavino 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, tuba, 3 timpani, grancassa, piatti e triangolo.

<https://www.youtube.com/watch?v=R5pzzr5655yw>

DUE LIEDER: Von ewiger Liebe op 43 n. 1 - **Die Mainacht** op. 43 n. 2

Brahms è autore di un cospicuo numero di Lieder per voce e pianoforte. *Amore eterno* fu scritto nel 1858 e probabilmente si rifà all'amore del compositore per Agathe von Siebold. Nei tre episodi in cui si articola il Lied, prima appare il luogo del dialogo tra gli amanti, poi lui si rivolge timoroso all'amata che gli risponde, fiduciosa e serena.

L'ETERNO AMORE

Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!
Scuro, com'è scuro nel bosco e nei campi!
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.
È già sera, ora il mondo tace.
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,
Da nessuna parte c'è più luce né fumo,
ja, und die Lerche sie schweiget nun auch.
sì, e anche l'allodola tace.

Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,
Viene dal paese il ragazzo,
gibt das Gelheit der Geliebten nach Haus,
accompagna a casa la sua amata,

führt sie am Weidengebüsche vorbei,
la conduce fuori dalla macchia di salici,
redet so viel und so mancherlei:
parla tanto e di tante cose:

"Leidest du Schmach und betrübtest du dich,
"Ti hanno fatto torto, e sei triste per questo,
leidest du Schmach von andern um mich,
ti ha fatto torto qualcuno a causa mia,
werde die Liebe getrennt so geschwind,
si spezzerà l'amore così presto,
schnell wie wir früher vereinigt sind.
presto come prima ci siamo innamorati.

Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Ci separeremo con la pioggia e col vento,
schnell wie wir früher vereinigt sind."
presto come prima ci siamo innamorati."
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
Parla la ragazza e dice:
"Unsere Liebe sie trennet sich nicht!
"Il nostro amore non si spezza!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
È saldo l'acciaio ed è saldo il ferro,
unsere Liebe ist fester noch mehr.

il nostro amore è ancora più saldo.

Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Ferro ed acciaio si possono piegare,
unsere Liebe, wer wandelt sie um?
il nostro amore, chi lo cambierà?
Eisen und Stahl, sie können zergehn,
Ferro ed acciaio, si possono sciogliere,
unsere Liebe muß ewig bestehn!"
il nostro amore durerà in eterno!"

<https://www.youtube.com/watch?v=wUiU-BhiSgY>

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/23004> **PARTITURA** (pagg. 1-11)

NOTTE DI MAGGIO, Lied da cantarsi "molto lentamente e con molto sentimento".

Wenn der silberne Mond
Quando la luna d'argento
durch die Gesträuche blinkt,
brilla tra gli arbusti
und sein schlummerndes Licht
e diffonde sopra il prato
über den Rasen geußt,
la sua luce sonnolenta,
und die Nachtigall flötet,
e mentre l'usignolo canta,
wand' ich traurig von Busch zu Busch.
io vado errando triste fra i cespugli.

Überhüllet von Laub girret ein Taubenpaar
Nascosta, tubando tra le foglie, una coppia di
colombi
sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich,
mi comunica la loro estasi; ma io mi volgo altrove
suche dunklere Schatten,
in cerca di ombre più scure,
und die einsame Thräne rinnt.
e scorre una lacrima solitaria.

Selig preis' ich dich dann, flötende Nachtigall,
Ti credo felice, usignolo che gorgheggi,
weil dein Weibchen mit dir wohnt in einem Nest,
perché la tua compagna condivide il nido con te,
ihrem singenden Gatten
e al suo compagno che canta
tausend trauliche Küsse gibt.
dà mille baci fedeli.

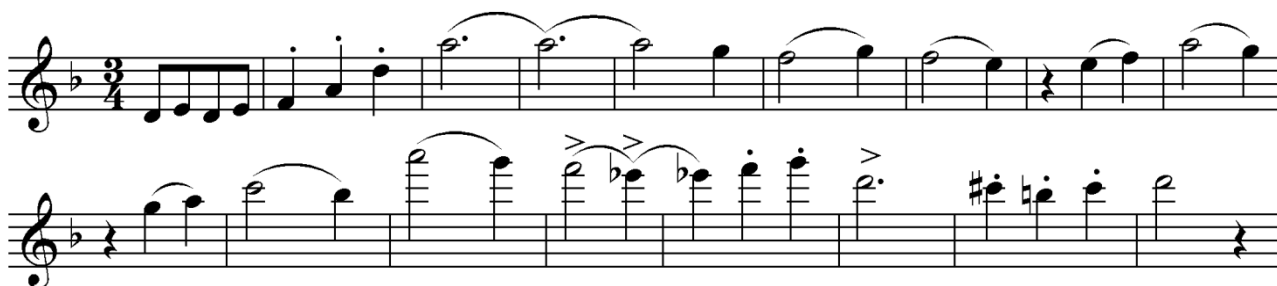
Wann, o lächelndes Bild, welches wie Morgenrot
Quando, o immagine sorridente, che come aurora
durch die Seele mir strahlt, find' ich auf Erden dich?
nell'anima mi splende, ti incontrerò su questa
terra?
Und die einsame Thräne
E la lacrima solitaria,
bebt mir heißer die Wang' herab!
scorre tremando, più bruciante ancora, sulla mia
guancia!

<https://www.youtube.com/watch?v=SwhVIHd6U2E>

CONCERTO N. 2 per pianoforte e orchestra op. 83 - Il mov. **Allegro appassionato**

Composto nel 1881, questo concerto non solo è il più eseguito dei due per pianoforte ma anche il più difficile, è anzi considerato tra i più ardui dell'intero repertorio concertistico per le difficoltà tecniche e per la scrittura non convenzionale.

Nel secondo movimento, *Allegretto appassionato*, il primo tema, aggressivo, tumultuoso e irruente è seguito da un secondo tema melodico, "tranquillo e dolce". A metà circa un *Trio* introduce un ritmo ben scandito e "forte". Nella Ripresa si ricostituisce il clima iniziale. Notevole è in tutto il movimento il clima di agitazione che si instaura tra il solista e l'orchestra.

http://www.youtube.com/watch?v=p8Df_2gNCjk&feature=player_detailpage

DANZE UNGHERESI per pianoforte a quattro mani - n. 5 in Fa # minore

Le 21 danze "ungheresi" composte da Brahms nell'arco di circa quindici anni sono da considerarsi un prodotto atipico del musicista tedesco in quanto introducono melodie zigane - in verità non "ungheresi" - prive sia dell'originale virtuosismo violinistico zigano sia del virtuosismo che spesso caratterizza i pezzi pianistici di Brahms. Si tratta, in sostanza, di adattamenti che riprendono il ritmo e la melodia originaria delle musiche zigane.

Concepite per pianoforte a quattro mani, e solo in pochi casi trascritte dall'autore per orchestra (nn. 1, 3 e 10), si ascoltano oggi molto spesso nella trascrizione sinfonica.

Dal punto di vista formale le danze sono tripartite: al primo tema segue un secondo dal carattere contrastante, e si ha infine una ripresa variata della parte iniziale.

... e c'è anche chi non si accontenta solo di ascoltare ma preferisce "impadronirsi" e interpretare liberamente, magari in formato ragtime ...

Pianoforte http://www.youtube.com/watch?v=8kY_V0xAoKk&feature=player_detailpage

Orchestra <https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54>

arr. ragtime http://www.youtube.com/watch?v=LKxxk8c-Avo&feature=player_detailpage