

FOR CHILDREN

BRAHMS WIEGENLIED (Ninna nanna) op. 49 n. 4
La tipica tenerezza melodica di Johannes Brahms (1833-1897) ritorna in questo noto Lied per voce e pianoforte composto nel 1868. Il testo è tratto dalla raccolta di poesie e canti popolari *Des Knaben Wunderhorn* (Il corno magico del fanciullo) pubblicata ai primi dell'Ottocento da Arnim e Brentano. Ad essa attinsero alcuni importanti compositori come Mendelssohn, Schumann e in particolare Gustav Mahler.

Guten Abend, gute Nacht,
Buona sera, buona notte,
mit Rosen bedacht,
cosparso di rose,
mit Nägelein besteckt,
trapunto di garofani
schlüpf unter die Deck!
infilati sotto le coperte!
Morgen früh, wenn Gott will,
Domani mattina, se Dio vuole,
wirst du wieder geweckt .
ti sveglierai di nuovo.

Guten Abend, gute Nacht,
Buona sera, buona notte,
von Englein bewacht
protetto dagli angioletti
die zeigen im Traum
che ti mostrano in sogno
dir Christkindleins Baum,
l'albero di Natale,
schlaf nun selig und süß,
dormi ora felice e sereno
schau im Traum 's Paradies.
e sogna il paradiso.

<https://www.youtube.com/watch?v=EBIKYRXGz2k>
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/85728> - **PARTITURA**

BIZET da **JEUX D'ENFANTS** suite per pianoforte a 4 mani: *Marcia - Berceuse – La trottola - Piccolo marito, piccola moglie - Il ballo*

Importante “melodista” oltre che compositore universalmente apprezzato per l’opéra-comique *Carmen* (1874), Georges Bizet (1838-1875) ha dedicato al mondo dell’infanzia una fortunata suite di 12 pezzi per pianoforte a 4 mani:

L'escarpolette (L'altalena) andantino - *La toupie* (La trottola) allegro - *La poupée* (La bambola) andantino semplice - *Les chevaux de bois* (I cavalli di legno) allegro vivo - *Le volant* (Il volano) andantino molto - *Trompette et tambour* (Tromba e tamburo) allegretto - *Les bulles de savon* (Le bolle di sapone) allegretto moderato - *Les quatre coins* (i quattro angoli: Micio all'angolo) allegro vivo - *Colin-maillard* (Mosca cieca) - *Saute-mouton* (Cavallina) allegro molto moderato - *Petit mari, petite femme* (Piccolo marito, piccola moglie) andante non troppo quasi andantino - *Le bal* (Il ballo) presto. Successivamente vennero elaborati per orchestra i seguenti cinque brani: *Tromba e tamburo - La bambola - La trottola - Piccolo marito, piccola moglie - Il ballo.*

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

WAGNER IDILLIO DI SIGFRIDO

Eseguito sulle scale di casa come omaggio-sorpresa a Cosima Liszt, moglie di Richard Wagner (1813-1883) e dedicato al piccolo Sigfrido nato l’anno precedente, il lavoro, destinato ad un’esecuzione privata, richiede un organico ristretto a13 esecutori (flauto, oboe, due clarinetti, fagotto, due corni, tromba e archi). Alcune parti dell’*Idillio* confluirono più tardi nel *Sigfrido*, seconda “giornata” dell’*Anello del Nibelungo*. Una melodia affidata all’oboe cita la ninna nanna tedesca *Schlaf, Kindchen, schlafe* (Dormi, piccolo bimbo, dormi). In sede di concerto l’esecuzione dell’*Idillio* avviene oggi anche con un’orchestra più nutrita, con più di un esecutore per parte.

<https://www.youtube.com/watch?v=jl5hyfyhDH4>
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/66079> - **PARTITURA**

MUSORGSKIJ *CAMERA DEI BAMBINI* (*Dètskaja*)

Dei tre cicli di liriche per voce e pianoforte di Modest Musorgskij (1839-1881), mentre *Senza sole e Canti e danze della morte* offrono una concezione angosciata dell'esistenza, peraltro consona al pensiero del loro autore, la *Camera dei bambini* su testi dello stesso Musorgskij rappresenta il lato dolce e ingenuo del grande musicista russo. Di grande interesse dal punto di vista del linguaggio musicale, decisamente alternativo a quello europeo dominante, ad esempio il n. 1 *Con la balia* nel quale si alternano in rapida successione ritmi di 7/4 3/4 3/2 5/4 e 6/4.

Con la balia (*S njanej*): la balia racconta le fiabe del babau cattivo e dello zar zoppo che quando starnuta i vetri vanno in frantumi.

Nell'angolo (*V uglu*): in castigo nell'angolo per punizione il furbo incolpa il gattino.

Lo scarabeo (*Zhuk*): il bimbo racconta del suo incontro in giardino con uno scarabeo. Si posa sulla casetta da gioco e, spaventoso, ronzia e muove i baffi. Poi si adagia e le alette tremano.

Con la bambola (*S kukloj*): la bambina culla la bambola, le racconta la storia del lupo grigio e le canta la ninna nanna con l'immagine di un'isola dove crescono pere saporite e dove uccelli d'oro cantano notte e giorno.

Prima di addormentarsi (*Na son grjadushchij*): la piccola addormentandosi balbetta una preghiera per papà, mamma, fratelli, nonnina, ziette, zietti e amici del cortile.

Il gatto marinaio (*Kot Matros*): Il furbo gatto Marinaio si avvicina di nascosto alla gabbia preparandosi ad afferrare il fringuello, ma la bambina intervienela salva l'uccellino e punisce il gatto monello.

Sul cavallino di legno (*Pojekhal na palochke*): il bimbo cavalca un bastoncino ma urta il piede contro una pietra e piange disperatamente. La mamma lo consola. Risale sul cavallino e torna a casa al galoppo.

Parte I <https://www.youtube.com/watch?v=EyXkx9PRYWQ>

Parte II <https://www.youtube.com/watch?v=S-xTeXct0Q0>

DEBUSSY *CHILDREN'S CORNER*

Si rifarebbero al modello delle liriche infantili musorgskiane, secondo alcuni critici, i brani che Claude Debussy (1862-1918) ha dedicato al mondo dei piccoli. *L'angolo dei bambini* in realtà si rivolge alla figlia Emma-Claude, chiamata Chouchou, che all'epoca (1907) aveva tre anni: "Alla mia cara piccola Chouchou, con le tenere scuse di suo padre per ciò che segue". Il ciclo pianistico comprende 6 pezzi. I titoli sono in inglese poiché Chouchou era in grado di comprendere la lingua grazie alla sua istitutrice di origine britannica. I pezzi sono i seguenti:

Doctor Gradus ad Parnassum: il brano allude parodisticamente agli esercizi pianistici di carattere meccanico, tra i quali il Gradus ad Parnassum di Clementi. L'inizio "classico" sui tasti bianchi evolve arricchendosi nell'armonia e nel ritmo. Il finale, dopo la forzata e faticosa "lezione", si sfoga con una brillante e virtuosistica coda liberatoria e con la citazione di una spensierata cantilena che fa il verso alla severità dei "dottori".

Jimbo's Lullaby: ninna nanna per Jimbo, l'elefante di pelouche che a piccoli passi avanza con andamento buffo e oscillante.

Serenade for the Doll: ispirato a uno dei giocattoli di Chouchou, il brano riprende come nelle serenate con la chitarra un suono "pizzicato" che sostiene una dolce nostalgica melodia.

The snow is dancing: balletto di fiocchi di neve che roteando nell'aria formano un perpetuum mobile di quartine di semicrome.

The little shepard: il pastorello suona una cantilena modale con l'antica arcadica cornamusa.

Golliwogg's cake-walk: danza negro-americana sincopata del pupazzo di colore giunto dall'America e divenuto molto popolare in quegli anni in Europa, anche nei libri di lettura per bambini. Al centro è citato ironicamente l'inizio del Tristano di Wagner, da eseguirsi "con grande emozione".

<https://www.youtube.com/watch?v=KKQO3gCgxqg>

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/82214> - **PARTITURA**

SATIE CAREZZA e **BERCEUSE** da *Trois nouvelles enfantines*

La disarmante semplicità e spogliazione stilistica cui nella sua evoluzione giunge il francese Erik Satie (1866-1925) bene si concilia con i brani infantili composti nell'anno 1913. Nelle sue musiche il compositore smantella il "sentimentalismo" romantico e si pone con Debussy, Ravel e Stravinskij, tra i pionieri di una concezione "moderna" della musica, in forte polemica con il wagnerismo e con certa retorica ottocentesca, e intende sganciarsi da pregiudizi e abitudini mentali che ponevano il "sentimento" e l'emozione al centro dell'espressione artistica.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7mjrCIkriUs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eRjZWI9bn7Q

RAVEL PAVANA PER UN'INFANTA DEFUNTA

È rimasta saldamente in repertorio fino ad oggi, nonostante ripetute resistenze da parte dello stesso Maurice Ravel (1875-1937), questa famosa "pavana" pianistica composta nell'anno 1899 e trascritta in seguito per orchestra. Ai commenti più usuali che interpretano il brano come una cerimonia di corte, ambientata nella Spagna barocca, il musicista contrappose la sorprendente affermazione per la quale il titolo è scaturito semplicemente dal gusto per l'allitterazione (*Pavane pour une enfante défunte*). Ciò detto, tuttavia, traspare all'ascolto il gusto raveliano per l'arcaico e per gli antichi ritmi di danza e il brano procede in un'atmosfera solenne, cantabile e nostalgica.

Pianoforte https://www.youtube.com/watch?v=7ASYm3K_PwM
Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=pJPIL_k4v8o
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/192446> - **PARTITURA**

CASELLA PUPAZZETTI per pianoforte a 4 mani

Appartenente alla "Generazione dell'Ottanta", con altri italiani contemporanei tesi ad aggiornare la musica italiana sui modelli stranieri più avanzati, Alfredo Casella (1883-1947) adotta uno stile asciutto, "neoclassico", aperto alla politonalità e alla libera dissonanza nel rispetto, comunque, per le simmetrie ritmiche e formali della più pura tradizione nazionale. Un esempio sono i cinque pezzi per pianoforte a 4 mani op. 27 del 1915 raccolti sotto il titolo significativamente infantile di *Pupazzetti*: Marcetta - Berceuse (ninnananna) - Serenata - Notturnino - Polka. Cinque anni più tardi, nel 1920, l'opera venne da Casella stesso trascritta per orchestra da camera.

Pianoforte http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fxpQ885T03k
Orchestra http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_9LoYdj09yY
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/10579> - **PARTITURA**

BERG WOZZECK Atto III, Scena finale

Allievo di Schoenberg, il viennese Alban Berg (1885-1935) suscitò all'epoca uno scandalo "politico" con l'opera teatrale *Wozzeck* (1925) che fu proibita dal regime ed esclusa dal circuito pubblico come "arte degenerata". Vi si tratta il tema dell'attendente Wozzeck che, divenuto oggetto di sperimentazioni e di derisione da parte di personalità ufficiali come il Capitano e il Dottore, giunge a uno stato tale di disperazione che, in preda ad allucinazioni, non solo uccide Maria, la propria compagna, ma si lascia egli stesso annegare nello stagno. Nel toccante ultimo quadro il loro bambino gioca davanti a casa con i compagni che gli gridano "*tua madre è morta*" mentre egli continua a galoppare, hop! hop!, sul suo cavallino di legno.

<https://www.youtube.com/watch?v=m9jEzG3xT9M>

VILLA-LOBOS *PROLE DO BEBÉ* Suite n. 1

Altro ciclo pianistico dedicato all'infanzia è quello del compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos (1887-1959) articolato in due suites. La prima di queste ha per oggetto le bambole, la seconda invece i giocattoli. Composta nel 1922 la raccolta presenta una scrittura pianistica estremamente complessa e difficile.

I titoli della prima suite sono i seguenti: *Branquinha*, bambola di lusso - *Moreninha*, scura, di cartapesta - *Caboclinha*, india tradizionale, in terracotta - *Mulatinha*, piccola mulatta, di caucciù - *Negrinha*, negretta, di legno dipinto - *A Pobrezinha*, povera, di stoffa - *O Polichinelo*, Pulcinella - *A Bruxa* strega, di tela.

<https://www.youtube.com/watch?v=wNXaBUI7PmA>

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/36247> - **PARTITURA**