Riccardo Pick-Mangiagalli

(b. Strakonice, July 10, 1882 – d. Milan, July 8, 1949)

Poemi per orchestra Op.45

(1923)

Elegia p.1 Menestrelli p.19 L'armoniosa cuna p.36 Ballata macabra p.50

Preface

Riccardo Pick-Mangiagalli was born in Strakonice – now in the Czech Republic – of a Bohemian father and an Italian mother. In 1884 the family moved to Milan where Riccardo attended the Conservatorio between 1896 and 1903, graduating in piano and composition. In 1906 he converted from Judaism to Catholicism. At the start of his career he formed a performing duo with his violinist brother Roberto, but from 1914 onwards he dedicated himself to composition. During the years before the First World War Riccardo spent long periods in Vienna where some early songs, piano and chamber pieces were published by Universal Edition. The element of dance was prominent in his music right from his Op.1 En fermant les yeux – a slow waltz for piano published by Ricordi in 1915. This side of his musical personality grew in importance, leading him to write some distinguished ballet scores, the finest of which is Il Carillon Magico of 1915. The ballet was premiered at La Scala in 1918 and then appeared on the billboards of the main theatres throughout Italy. In the pianistic arena he wrote in virtuosic vein works such as the Deux Lunaires (1915) where the Impressionistic curlicues of the first piece give way to a jamboree of elves and goblins in the second, the deftness of Mendelssohn here being combined with more recent French tendencies. Orchestral music and piano pieces delineated the twin trajectories of his output, but there were also works for choir, for harp, for strings, together with some cinema soundtracks. He made several forays into opera as well, notably Basi e boti (1919-20), given for the first time in Rome in 1927 and based on a commedia del arte libretto by Boito. It is apparent that many of Pick-Mangiagalli's most successful compositions date from early on in his career, with later pieces rarely exploring fresh stylistic territories. As John C. G. Waterhouse points out, 'his best music, whether for the theatre or not, tends to alternate between the basic moods of gentle nocturnal contemplation and sparkling mercurial exuberance.' This is certainly the case with the piano Deux Lunaires discussed above, and in his best known orchestral work, the Notturno e rondò fantastico (1914): this piece was championed by Toscanini, who conducted it during his tour of the USA and Canada in 1920-1. Early commentators pointed out the work's indebtedness to Debussy (in the *Notturno*) and to Berlioz, Dukas and Richard Strauss (in the *Rondò*...) but also noted the brilliance and individuality of Pick-Mangiagalli's dazzling orchestration. Having gained his education at the Conservatorio di Milano, Pick-Mangiagalli succeeded Pizzetti to become its director in 1936, a position he held until his death in 1949.

The manuscript of the orchestral *Poemi* Op.45 is dated 4th November 1923, and although it has been impossible to track down the very first performance we know that it was heard early on at a concert conducted by Victor De Sabata in Rome's Augusteum on 27th December 1925 (the programme also featured Casella's suite from *La Giara*, Mozart's Symphony no.39, 'Siegfried's Funeral March' and Borodin's *In the Steppes of Central Asia*). Ricordi published the score in 1926. Pick-Mangiagalli provided a verbal guide to the four *Poemi* printed at the end of the score. Of the first movement – 'Elegia' – he wrote that 'a profound sadness prevails, a discouragement without comfort.' The opening compound time section presents a melody that is clearly in F minor, but is harmonized with a series of unrelated chords: this is a typical of the composer. High and low tessituras are contrasted before a more impassioned passage in simple time is announced by a loud falling semitone (page 4). This leads to a climax (page 6) after which we hear the single most memorable phrase in the movement (figure 4), a pattern that has an almost cinematic immediacy. The emotional temperature dies down as references to the opening and the cinematic motif lead back to the initial F minor tonality. 'Menestrelli' ('Minstrels') displays the composer's mastery of scintillating Impressionistic orchestration. A myriad of short motifs and one longer one (figures 3 and 10) are passed around the orchestra in kaleidoscopic fashion; at the centre of this movement we hear a trio section (figure 5), then the initial music returns, only to

fade away to nothing at the close. 'L'armoniosa cuna' ('The harmonious cradle') is surmounted by a quotation by D'Annunzio: '... for you alone I would compose a song/ that encircles you as in a cradle.' A rocking two-bar harmonic pattern is established at the outset in what is essentially a deeply felt lullaby, its beauty enhanced by the lushness of its scoring – note the strings divided into twelve parts at figure 6. The final 'Ballata macabra' begins with a threatening slow introduction, one in which some of the motifs of the ensuing fast movement are stated in embryo: see the viola and 'cello solos on page 50, for instance. The viola motif becomes a savage outburst on page 54 while the 'cello one generates a virtuosic piece of writing (starting on page 76), where it is encircled by fantastical ornamentation. This is a real showpiece for the orchestra and a suitably impressive finale to these four *Poemi*.

Alasdair Jamieson, 20th November 2020

For performance material please contact *Ricordi*, Milano.

Riccardo Pick-Mangiagalli

(geb. Strakonice, 10. Juli 1882 - gest. Mailand, 8. Juli 1949)

Poemi per orchestra Op.45

(1923)

Elegia p.1 Menestrelli p.19 L'armoniosa cuna p.36 Ballata macabra p.50

Vorwort

Riccardo Pick-Mangiagalli wurde in Strakonice - heute in der Tschechischen Republik gelegen - als Sohn eines böhmischen Vaters und einer italienischen Mutter geboren. 1884 zog die Familie nach Mailand, wo Riccardo zwischen 1896 und 1903 das Konservatorium besuchte und sein Studium in Klavier und Komposition abschloss, Im Jahr 1906 konvertierte er vom Judentum zum Katholizismus, Zu Beginn seiner Karriere bildete er - mit seinem Bruder Roberto an der Geige - ein Konzertduo, doch ab 1914 widmete er sich der Komposition. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verbrachte Riccardo lange Zeit in Wien, wo einige frühe Lieder, Klavier- und Kammermusikstücke von der Universal Edition veröffentlicht wurden. Das tänzerische Element war in seiner Musik seit seinem Op.1 En fermant les yeux - einem langsamen Walzer für Klavier, der 1915 bei Ricordi veröffentlicht wurde - stets prominent. Diese Seite seiner musikalischen Persönlichkeit gewann immer mehr an Bedeutung und führte dazu, dass er einige bedeutende Ballettpartituren schuf, von denen Il Carillon Magico von 1915 die schönste ist. Das Ballett wurde 1918 an der Scala uraufgeführt und erschien danach auf den Plakaten der wichtigsten Theater in ganz Italien. Im pianistischen Bereich schrieb er virtuose Werke wie die Deux Lunaires (1915), in denen die impressionistischen Schnörkel des ersten Stücks einem Elfen- und Koboldgetümmel im zweiten Stück weichen, wobei er die musikalische Gewandtheit eines Mendelssohn mit neueren französischen Tendenzen kombinierte. Orchestermusik und Klavierstücke bildeten die beiden Schwerpunkte seines Schaffens, aber es gab auch Werke für Chor, für Harfe, für Streicher sowie einige Filmmusiken. Pick-Mangiagalli machte auch einige Ausflüge in die Oper, vor allem wäre Basi e boti (1919-20) zu nennen, die 1927 in Rom uraufgeführt wurde und auf einem Commedia del arte-Libretto von Boito basierte. Es ist offensichtlich, dass viele von Pick-Mangiagallis erfolgreichsten Kompositionen aus den frühen Jahren seiner Karriere stammen, während spätere Stücke selten neue stilistische Territorien erkunden. Wie John C. G. Waterhouse feststellt, "neigt seine beste Musik, ob für das Theater oder nicht, dazu, zwischen den Grundstimmungen von sanfter nächtlicher Kontemplation und funkelnder quecksilbriger Ausgelassenheit zu wechseln". Dies ist sicherlich der Fall bei den oben besprochenen Deux Lunaires für Klavier und bei seinem bekanntesten Orchesterwerk, dem *Notturno e rondò fantastico* (1914): Toscanini setzte sich für dieses Stück sehr ein und dirigierte es während seiner Tournee durch die USA und Kanada in den Jahren 1920 bis 1921. Frühe Kommentatoren wiesen auf die Nähe des Werks zu Debussy (im *Notturno*) und an Berlioz, Dukas und Richard Strauss (im *Rondò...*) hin, bemerkten aber auch die Brillanz und Eigenständigkeit von Pick-Mangiagallis schillernder Orchesterarbeit. Nach seiner Ausbildung am Conservatorio di Milano wurde Pick-Mangiagalli 1936 als Nachfolger von Pizzetti dessen Direktor, eine Position, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1949 innehatte.

Das Manuskript der *Poemi* op. 45 für Orchester ist auf den 4. November 1923 datiert. Obwohl es unmöglich war, das Datum der ersten Aufführung ausfindig zu machen, wissen wir, dass sie schon früh bei einem Konzert unter der Leitung von Victor De Sabata im Augusteum in Rom am 27. Dezember 1925 erklangen (auf dem Programm standen ebenso Casellas Suite aus La Giara, Mozarts Symphonie Nr. 39, Siegfrieds Trauermarsch' und Borodins Steppenskizze aus Mittelasiens). Ricordi veröffentlichte die Partitur im Jahr 1926. Pick-Mangiagalli lieferte eine mündliche Anleitung zu den vier Poemi, die am Ende der Partitur abgedruckt ist. Über den ersten Satz - "Elegia" - schrieb er, dass "eine tiefe Traurigkeit vorherrscht, eine Entmutigung ohne Trost". Der eröffnende Abschnitt im zusammengesetzten Takt präsentiert eine Melodie, die eindeutig in f-Moll steht, aber mit einer Reihe nicht zusammenhängender Akkorde harmonisiert ist: dies ist typisch für den Komponisten. Hohe und tiefe Tonlagen werden kontrastiert, bevor eine leidenschaftlichere Passage in einfachem Takt durch einen lauten fallenden Halbton angekündigt wird (Seite 4). Dies führt zu einem Höhepunkt (Seite 6), nach dem wir die einprägsamste Phrase des Satzes gehört haben (Ziffer 4), ein Pattern von fast filmischer Unmittelbarkeit. Die emotionale Temperatur kühlt ab, als die Bezüge zum Beginn des Werks und das filmische Motiv zum anfänglichen f-Moll zurückführen. "Menestrelli" (Minnesänger) zeigt die Meisterschaft des Komponisten in der schillernden impressionistischen Orchestrierung. Eine Myriade kurzer Motive und ein längeres (Ziffer. 3 und 10) werden kaleidoskopartig im Orchester herumgereicht; in der Mitte dieses Satzes hören wir einen Trio-Abschnitt (Abb. 5), dann kehrt die anfängliche Musik zurück, um am Ende ins Nichts zu verklingen. "L'armoniosa cuna" (Die harmonische Wiege) ist mit einem Zitat von D'Annunzio überschrieben: "...für dich allein würde ich ein Lied komponieren/ das dich wie in einer Wiege umschließt." Ein schaukelndes harmonisches Muster in zwei Takten wird zu Beginn in einem tief empfundenen Wiegenlied präsentiert, dessen Schönheit durch die Üppigkeit der Partitur noch verstärkt wird - man beachte die zwölffach geteilten Streicher bei Ziffer 6. Die abschließende "Ballata macabra" beginnt mit einer bedrohlichen langsamen Einleitung, in der bereits einige der Motive des folgenden schnellen Satzes in Keimform enthalten werden: siehe z. B. die Soli von Bratsche und Cello auf Seite 50. Auf Seite 54 entwickelt sich das Bratschen-Motiv zu einem wilden Ausbruch, während das Cello-Motiv zu einem virtuosen Werk gerät (ab Seite 76), umgeben von fantastischen Verzierungen. Ein echtes Paradestück für das Orchester und ein angemessen beeindruckendes Finale für diese vier *Poemi*.

Alasdair Jamieson, 20. November 2020

Für Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an Ricordi, Mailand.