

Giuseppe Martucci

(geb. Capua, 6. Januar 1856 — gest. Neapel, 1. Juni 1909)

La Canzone dei Ricordi (1886-87/orch. 1899)

Poemetto lirico di Rocco E. Pagliara

I Svaniti, non sono i sogni. Andantino p. 1

II Cantava'l ruscello la gaia canzone. Allegretto con moto p. 10

III Fior di ginestra. Andantino – Allegretto giusto – Tempo I p. 35

IV Sul mar la navicella. Allegretto con moto p. 53

V Un vago mormorio mi giunge. Andante p. 66

VI Al folto bosco, placida ombria. Andantino con moto

– Allegro agitato – Tempo I p. 83

VII No, svaniti non sono i sogni. Andantino p. 117

Vorwort

Als der Pionier der Wiederbelebung der italienischen Instrumentalmusik in einer Zeit, die fast ausschließlich auf die Oper konzentriert war, ist der Römer Giovanni Sgambati (1841-1914) anzusehen, Günstling Liszts und Wagners, exzellenter Pianist, Dirigent und Komponist. Ihm folgte Giuseppe Martucci, Sohn eines Trompeters und Kapellmeisters und ebenfalls als Pianist (von Liszt und Anton Rubinstein bewundert), Dirigent und Komponist eine herausragende, noch weit markantere und schöpferisch fruchtbarere Persönlichkeit. Der Dirigent Martucci setzte in Italien nicht nur Richard Wagners Musik durch (italienische Erstaufführung von Tristan und Isolde am 2. Juni 1888 im Teatro Comunale zu Bologna), sondern setzte sich auch nachdrücklich für Johannes Brahms, Carl Goldmark (1830-1915), Richard Strauss, Edouard Lalo (1823-92), Claude Debussy, Arthur Sullivan (1842-1900), Charles Villiers Stanford (1852-1924) u. a. ein.

Siebenjährig trat Martucci erstmals öffentlich als Pianist auf, mit elf Jahren begann er sein Studium am Conservatorio di San Pietro a Majella zu Neapel, wo der Mercadante-Schüler Paolo Serrao (1830-1907) sein Kompositionslehrer war. Ab 1871 bereiste er ganz Europa als gefeierter Pianist. 1880 wurde er als Klavierprofessor ans Konservatorium in Neapel berufen, und am 23. Januar 1881 debütierte er mit dem Konservatoriumsorchester als Dirigent. Bald war er einer der renommiertesten Dirigenten seines Landes. 1886-1902 leitete er das Liceo Musicale in Bologna. Das Anliegen des Mailänder Konservatorium, ihn als Leiter zu gewinnen, lehnte er ab. Stattdessen kehrte 1902 er nach Neapel zurück, um Direktor des dortigen Konservatoriums zu werden.

Als deutlich von der deutschen Musik geprägter Komponist schuf Martucci u. a. viele feine Miniaturen für Klavier (und einige sehr schöne für Orchester), größere Klavierwerke, Lieder (darunter am bekanntesten der Zyklus La canzone dei ricordi op. 68), das unveröffentlichte Oratorium Samuel (1881/rev. 1905-06), die Orgelsonate op. 36, Kammermusik (fast durchgehend mit Klavier, darunter das Klavierquintett op. 45 und die Klaviertrios opp. 59 und 62), zwei Klavierkonzerte (opp. 40 und 66) und zwei Symphonien. Letztere beiden führte Arturo Toscanini (1867-1957) in seinem ständigen Repertoire und machte sie in New York einem großen Publikum bekannt. Vom Beispiel Sgambatis und Martuccis ermutigt, traten bald Komponisten wie Marco Enrico Bossi (1861-1925), Leone Sinigaglia (1868-1944) oder Vincenzo Tommasini (1878-1950) mit Instrumentalmusik hervor. Giuseppe Martuccis Einfluß auf die nachfolgende Generation italienischer Komponisten kann kaum überschätzt werden. Sein berühmtester Schüler war Ottorino Respighi (1879-1936). Für Alfredo Casella (1883-1947) war er ein väterlicher Mentor. Gianfrancesco Malipiero (1882-1973) pries ihn noch anläßlich des 100. Geburtstags als "ein Genie im umfassenden Sinn".

Mutmaßlich begann Martucci 1886 mit der Komposition des siebenteiligen Liedzyklus La canzone dei ricordi, den er 1887 in der ursprünglichen Fassung für Gesang und Klavier abschloss. Es handelt sich um die Vertonung eines nostalgisch-wehmutsvollen Gedichts von

seinem Generationsgenossen Rocco Pagliara (1857-1914) in Stil und Haltung der Crepuscolari (diese Bewegung von Literaten zum Ende des 19. Jahrhunderts stimmte sich auf das Ideal einer neuen Schlichtheit ein, im Gegensatz zum schwülstig-opulenten, theatralisch übersteigerten symbolistischen Ausdruck etwa eines Gabriele d'Annunzio). Pagliara, der ein Wagner-Enthusiast war und als Bibliothekar des Konservatoriums von Neapel wirkte, hatte Übung im Erstellen gesangstauglicher, musikalisch inspirierender Texte. Komponisten wie Luigi Denza, Francesco Paolo Tosti (mit der Romanze Malia), Pier Adolfo Tirindelli (1858-1937) und Augusto Rotoli (1847-1904) schrieben teils bis heute populäre Musik zu seiner Dichtung. Martuccis Werk freilich ist ungleich anspruchsvoller, und die Orchestration, die er 1899 vornahm, erweitert, verschönert und vertieft den vorhandenen Ausdruck mit feinen Klangwirkungen. Sein Komponieren, geschult vor allem an den alten polyphonen Meistern der Renaissance, an Bach, Mozart, Beethoven und den deutschen Romantikern, besticht durch Meisterschaft der Harmonik und Ökonomie der Mittel, und in diesem Fall zusätzlich dadurch, dass die Wehmut und Resignation von Pagliaras Gedicht eine beträchtliche Intensivierung und Veredelung erfährt durch eine musikalische Sprache von großer Zartheit, Anmut und Kraft. Der Vorwurf, den ihm, dem höchst Verdienstvollen, seine Landsleute des öfteren machten, seine Musik sei zu „deutsch“, ist in diesem Werk ebenso widerlegt wie er sich als Melodiker und Harmoniker von seiner attraktivsten Seite zeigt.

Wann der Canzone dei ricordi-Zyklus zur Uraufführung kam, ließ sich weder bezüglich der Klavierfassung noch der Orchestrierung feststellen. Wie die beiden Symphonien, so hat Martuccis Vorkämpfer Arturo Toscanini auch dieses Werk in seinem ständigen Repertoire geführt (ein New Yorker Livemitschnitt des NBC Symphony Orchestra unter seiner Leitung mit der Mezzosopranistin Bruna Castagna vom 29. März 1941 ist erhalten)

Christoph Schlüren, 2009

Aufführungsmaterial ist erhältlich vom Verlag BMG Ricordi, Mailand (www.ricordi.de oder www.ricordi.com oder www.bmgricordi.it).

Giuseppe Martucci

(b. Capua, 6 January 1856 — d. Naples, 1 June 1909)

La Canzone dei Ricordi (1886-87/orch. 1899)

Poemetto lirico di Rocco E. Pagliara

I Svaniti, non sono i sogni. Andantino p. 1

II Cantava'l ruscello la gaia canzone. Allegretto con moto p. 10

III Fior di ginestra. Andantino – Allegretto giusto – Tempo I p. 35

IV Sul mar la navicella. Allegretto con moto p. 53

V Un vago mormorio mi giunge. Andante p. 66

VI Al folto bosco, placida ombria. Andantino con moto
– Allegro agitato – Tempo I p. 83

VII No, svaniti non sono i sogni. Andantino p. 117

Preface

In an age almost exclusively focused on opera, one of the pioneers in the revival of Italian instrumental music was the Roman musician Giovanni Sgambati (1841-1914), a darling of Liszt and Wagner as well as an excellent pianist, conductor, and composer. He was followed by an even more striking and creative personality: Giuseppe Martucci. The son of a trumpeter and conductor, Martucci was an outstanding figure in his day, a pianist admired by Liszt and Anton Rubinstein as well as a conductor and composer. As a conductor he paved the way for Richard Wagner's music in Italy, conducting the Italian première of *Tristan und Isolde* at the Teatro Comunale in Bologna on 2 June 1888. He also championed the music of Johannes

Brahms, Carl Goldmark (1830-1915), Richard Strauss, Edouard Lalo (1823-1892), Claude Debussy, Arthur Sullivan (1842-1900), Charles Villiers Stanford (1852-1924), and many others.

Martucci gave his first piano recital at the age of seven. At the age of eleven he enrolled at the Conservatorio di San Pietro a Majella in Naples, where he studied composition with the Mercadante pupil Paolo Serrao (1830-1907). He toured Europe as a celebrated pianist from 1871 and was appointed professor of piano at Naples Conservatory in 1880. After giving his conducting debut on 23 January 1881 with the conservatory's orchestra he quickly became one of the most renowned conductors in Italy. He headed the Liceo Musicale in Bologna from 1886 until 1902, when, after turning down an invitation to head the conservatory in Milan, he returned to Naples to serve as director of the Conservatory..

As a composer Martucci clearly bore the earmarks of German music. Among other things he wrote many subtle miniatures for piano (and several very beautiful ones for orchestra), large-scale piano pieces, songs (the best-known being the song cycle *La canzone dei ricordi*, op. 68), an unpublished oratorio *Samuel* (1881, rev. 1905-6), the *Organ Sonata* op. 36, chamber music (almost exclusively with piano), notably the *Piano Quintet* op. 45 and two piano trios (opp. 59 and 62), two piano concertos (opp. 40 and 66), and two symphonies. The latter two works entered the permanent repertoire of Arturo Toscanini (1867-1957), who introduced them to a wide audience in New York. Encouraged by Sgambati's and Martucci's example, other Italian composers soon turned to instrumental music: Marco Enrico Bossi (1861-1925), Leone Sinigaglia (1868-1944), and Vincenzo Tommasini (1878-1950). Martucci's impact on the next generation of Italian composers can scarcely be overestimated. His most famous pupil was Ottorino Respighi (1879-1936), and he was a fatherly mentor to Alfredo Casella (1883-1947). On the one-hundredth anniversary of his birth Gianfrancesco Malipiero (1882-1973) praised him as "a genius in every sense of the term."

Martucci probably began writing his seven-part song cycle *La canzone dei ricordi* in 1886, completing the original version for voice and piano in 1887. The work is a setting of a melancholy and nostalgic poem by a writer of his own generation, Rocco Pagliara (1857-1914). In style and deportment the poem is beholden to the *Crepuscolari*, a late nineteenth-century literary movement that strove to achieve a new simplicity in contrast to the opulently turgid and theatrically overblown symbolist poetry of, say, Gabriele d'Annunzio. Pagliara, a Wagner enthusiast who worked as a librarian at Naples Conservatory, was well-versed in producing musically inspired texts ingratiating to the human voice. Composers such as Luigi Denza, Francesco Paolo Tosti (with his romance *Malia*), Pier Adolfo Tirindelli (1858-1937), and Augusto Rotoli (1847-1904) wrote settings of his poetry that have in some cases remained popular to the present day. Martucci's work is admittedly far more demanding, and the orchestration he undertook in 1899 expands, beautifies, and deepens the original expression with subtle timbral effects. Martucci's style, honed chiefly on the old polyphonic masters of the Renaissance, on Bach, Mozart, Beethoven, and the German romantics, reveals a compelling mastery of harmony and a winning economy of means. In our case it also reveals a considerable heightening and refinement of the melancholy resignation of Pagliara's poem, attaining a musical language of great tenderness, grace, and power. The accusation often leveled against this highly meritorious composer by his own countrymen – that his music is too "German" – is refuted by this work, which shows him to maximum advantage as a master of melody and harmony.

Neither the piano version nor the orchestral arrangement of *Canzone dei ricordi* allows us to determine the date of its première. Like the final two symphonies, Martucci's champion Arturo Toscanini also took this work into his permanent repertoire. A live recording survives of Toscanini conducting the work with the NBC Symphony Orchestra and the mezzo-soprano Bruna Castagna in New York on 29 March 1941.

Christoph Schlüren, 2009

Translation: Bradford Robinson, 2009

For performance materials please contact the publisher BMG Ricordi, Milano
(www.ricordi-.com or www.bmgridi.it).