

UTE S. Donato M. – S. Giuliano M.
Anno accademico 2019 - 2020

STORIA DELLA MUSICA :

***GRANDI DIRETTORI
D'ORCHESTRA***

A cura di Antonia Spreafico

IL DIRETTORE D'ORCHESTRA

Guardatelo, guardategli la mano che tiene lo scettro. Il suo scettro è una verga leggera come una verga di sambuco, e solleva i grandi flutti dell'orchestra, sprigiona i grandi torrenti dell'armonia, apre le cateratte della grande fiumana, scava le forze dal profondo e le rapisce al sommo, frena i tumulti e li riduce in sussurri, fa la luce e l'ombra, fa il sereno e la tempesta, fa il lutto e il giubilo.

Chi è dunque?

E' un Capo, come io sono un Capo, o mia gente.

Gabriele D'Annunzio, a proposito di **Arturo Toscanini**, dal discorso detto "La sinfonia di Cantrida" pronunciato in occasione del concerto diretto dal Maestro a Fiume nel 1920.

La direzione d'orchestra consiste nel guidare e nel coordinare un complesso strumentale - cioè un'orchestra, ma anche uno o più cori e un certo numero di cantanti - nell'esecuzione di un'opera sinfonica o lirica, garantendone l'unità e la compattezza secondo una prospettiva interpretativa, maturata nel lavoro preliminare della **concertazione** - durante la quale vengono messi a punto, anche mediante prove a sezioni separate, gli aspetti più "tecnici" dell'esecuzione. In un passato relativamente recente queste due mansioni spesso venivano svolte separatamente da un **maestro concertatore** e da un **direttore** propriamente detto; tale separazione di compiti al giorno d'oggi non si verifica più, se non in circostanze eccezionali, per esempio in presenza di una composizione di particolare difficoltà tecnica che esige un addestramento dell'orchestra preliminare all'intervento del direttore-interprete.

Il direttore d'orchestra usa una serie di gesti stilizzati e rispondenti ad una precisa tecnica, in parte definita per convenzione e in parte caratteristica della singola personalità del direttore, mediante i quali coordina l'esecuzione di un brano musicale, fornendo momento per momento agli interpreti tutte le indicazioni necessarie per la migliore esecuzione possibile. Per conseguire l'unità e la sincronia dell'esecuzione il direttore batte il tempo - generalmente con la mano destra, resa meglio visibile, nella maggior parte dei casi, dalla bacchetta -, mentre con la sinistra interviene per indicare particolarità espressive o per dare gli attacchi agli strumentisti.

La figura del vero e proprio direttore d'orchestra nasce all'inizio del sec. XIX: prima di allora l'indicazione degli attacchi e la scansione della battuta erano affidate al primo violino (chiamato ancora oggi dai tedeschi *Konzertmeister*) o al maestro al cembalo. L'affermarsi della figura autonoma del direttore si dovette non solo alla crescente complessità della scrittura orchestrale, ma anche all'allargamento del repertorio e ai problemi tecnici inerenti la prassi esecutiva.

Inoltre le mutate situazioni sociali e culturali esigevano ormai una specializzazione nell'arte del dirigere.

Anche l'uso della bacchetta fu introdotto soltanto nei primi decenni dell'800: in precedenza (dal '600) il tempo veniva scandito con un bastone battuto sul podio o battendo un piede.

Parecchi compositori dell'800 – ma anche in epoca successiva - svolsero un'attività direttoriale autonoma indipendente da quella creativa: **Gaspere Spontini, Carl Maria von Weber, Louis Spohr, Felix Mendelssohn, Otto Nicolai, Hector Berlioz e Richard Wagner** (questi ultimi due scrissero anche importanti trattati sull'arte della direzione), inoltre **Hans von Bülow, Franco Faccio, Giuseppe Martucci, Gustav Mahler, Richard Strauss**. Nella nostra epoca si possono ricordare - tra gli altri - **Leonard Bernstein e Pierre Boulez**.

CONCERTAZIONE:

La concertazione consiste nella preparazione e nel coordinamento di una compagine di esecutori per la realizzazione di una manifestazione musicale di teatro o di concerto. Atto distinto da quello della *direzione* (che consiste nel guidare l'esecuzione vera e propria), la concertazione viene messa a punto attraverso una serie di prove di settore o generali, che possono essere affidate a curatori diversi. Tuttavia in tempi moderni i due momenti si sono unificati nella figura del *Maestro concertatore e direttore d'orchestra*, il quale – pur continuando a valersi di collaboratori per l'istruzione e l'addestramento di singoli esecutori o di gruppi (maestri collaboratori o sostituti, maestro del coro, maestro accompagnatore) – sovrintende personalmente a ogni genere di prova, al fine di predisporre ogni elemento all'interpretazione che egli intende dare di un dato brano.

Nelle pagine seguenti elenco i nomi di una parte soltanto dei Direttori d'orchestra (perché sono veramente moltissimi) – passati e presenti, famosi o meno famosi -, che comunque hanno lasciato un segno nella storia e nell'evoluzione dell'arte direttoriale, o che sono attualmente in piena attività, spesso acclamati, ma anche - a volte - oggetto di aspre contestazioni sia da parte del pubblico che della critica.

I nomi sottolineati sono quelli di Direttori donne, che però sono ancora una netta minoranza rispetto ai colleghi maschi.

- **Franco FACCIO** : Verona 1840 – Monza 1891 (1872 prima dell'*Aida* in Italia / 1887 prima dell'*Otello* / 1873 per la prima volta Wagner alla Scala, il *Lohengrin*)
- **Hans RICHTER** : Ungheria 1843 – Bayreuth 1916 (grande amico di Wagner, ne diresse la prima dell'*Anello del Nibelungo*)
- **Gustav MAHLER** : Boemia 1860 – Vienna 1911 (compositore)
- **Richard STRAUSS** : Monaco 1864 – Garmisch 1949 (compositore)
- **ARTURO TOSCANINI**: Parma 1867 – New York 1957 (violoncellista)
- **Sergej KOUSSEVITZKIJ** : Russia 1874 – Boston 1951 (1940 fondò la famosa scuola estiva di musica a Tanglewood /USA, ancora attiva)
- **Bruno WALTER** : Berlino 1876 – Beverly Hills 1962 (l'allievo preferito di Gustav Mahler)
- **Tullio SERAFIN** : Venezia 1878 – Roma 1968 (sostituto di Toscanini alla Scala, esperto di opere italiane ottocentesche)
- **Sir Thomas BEECHAM** : Lancashire 1879 – Londra 1961 (1902 fondò la London Philharmonic e 1946 la Royal Philharmonic)
- **Gino MARINUZZI** : Palermo 1882 – Milano 1945 (compositore, riesumò opere di Bellini e Donizzetti / ottimo interprete di Wagner e Richard Sreauss)
- **Leopold STOKOWSKI** : Londra 1882 – Hampshire 1977 (*Fantasia* di Walt Disney!)
- **Ernest ANSERMET** : Vevey (CH) 1883 – Ginevra 1969 (professore di matematica e fisica /ha diretto i Balletti russi di Diaghilev/1918 fondò l'Orchestra della Suisse Romande)
- **Otto KLEMPERER** : Breslavia 1885 – Zurigo 1973 (compositore, fra i maggiori interpreti di Mahler)
- **Vittorio GUI** : Roma 1885 – Firenze 1975 (compositore/interprete della musica del primo '900 e del melodramma italiano '700 e '800)
- **WILHELM FURTWÄNGLER** : Berlino 1886 – Baden-Baden 1954 (compositore / grandissimo interprete del repertorio romantico; Beethoven, Brahms, Wagner)
- **Nadia BOULANGER** : Parigi 1887 – Parigi 1979 (organista, una delle insegnanti di composizione più influenti del 20° secolo; fra i suoi allievi vi sono nomi celebri come Gershwin, Piazzolla o Barenboim, tanto per citarne alcuni)
- **Fritz REINER** : Budapest 1888 – New York 1963
- **Erich KLEIBER** : Vienna 1890 – Zurigo 1956 (padre di **Carlos Kleiber** / 1925 prima del *Wozzeck* di Alban Berg)
- **Hermann SCHERCHEN** : Berlino 1891 – Firenze 1966 (1912 prima del *Pierrot lunaire* e della *Sinfonia da camera* di Arnold Schönberg/autore di metodi didattici ed altro)
- **VICTOR DE SABATA** : Trieste 1892 – S.Margherita L. 1967 (compositore / fra i più grandi interpreti di Wagner, Verdi, Puccini e degli impressionisti)
- **Clemens KRAUSS** : Vienna 1893 – Città del Messico 1964 (successore di Furtwängler a Berlino, fra i massimi interpreti di Richard Strauss)
- **Franco CAPUANA** : Fano 1894 - Napoli 1969 (1949-52 direttore musicale della Scala)
- **Karl BÖHM** : Graz 1894 – Salisburgo 1981 (specialista non solo del repertorio classico, romantico e tardo-romantico, ma anche di Richard Strauss)
- **Dimitri MITROPULOS** : Atene 1896 - Milano 1960 (allievo di Ferruccio Busoni a Berlino)
- **Antonino VOTTO** : Piacenza 1896 – Milano 1985 (insegnante di Guido Cantelli e poi di Abbado e Muti al Conservatorio di Milano)
- **György SZELL** : Budapest 1897 - Cleveland 1970 (eccellente interprete di Wagner e Mozart)
- **John BARBIROLI** : Londra 1899 – Londra 1970 (1937 successore di Toscanini alla Filarmonica di New York)
- **Eugène ORMANDY** : Budapest 1899 - Filadelfia 1985 (1938 successore di Stokowski alla direzione dell'Orchestra Sinfonica di Filadelfia)

- **Eugen JOCHUM** : Assia 1902 - Monaco 1987 (rinomato soprattutto per le interpretazioni di Bruckner, Mozart, Beethoven e Haydn)
- **André CLUYTENS** : Anversa 1905 - Parigi 1967 (grande interprete wagneriano, primo direttore francese invitato a Bayreuth)
- **Fernando PREVITALI** : Rovigo 1907 – Roma 1985 (allievo di **Franco Alfano**, colui che ha terminato la *Turandot* di Puccini / ottimo interprete di musica contemporanea)
- **HERBERT von KARAJAN** : Salisburgo 1908 - Salisburgo 1989
- **GIANANDREA GAVAZZENI** : Bergamo 1909 – Bergamo 1996 (compositore / allievo di Ildebrando Pizzetti / eccellente nel repertorio italiano dell’800 (autore di parecchi scritti)
- **Francesco MOLINARI-PRADELLI** : Bologna 1911 – Bologna 1996 (ha diretto prevalentemente opere liriche)
- **Franco FERRARA** : Palermo 1911 – Firenze 1985 (dapprima violinista in varie Orchestre, compositore, grandissimo direttore, dovette abbandonare l’attività per problemi di salute)
- **Nino SANZOGNO** : Venezia 1911 – Milano 1983 (nel 1955 ha inaugurato la “Piccola Scala” con *Il matrimonio segreto* di Cimarosa)
- **Igor MARKEVITCH** : Kijev 1912 – Antibes 1983 (noto soprattutto quale interprete di Stravinskij)
- **Sergiu CELIBIDACHE** : Romania 1912 – Francia 1996 (tra I maggiori interpreti degli impressionisti e della musica russa)
- **GYÖRGI SOLTI** : Budapest 1912 - Antibes 1997 (pianista / noto soprattutto per le musiche di Wagner, R.Strauss, Mahler e in genere di tutto il repertorio romantico)
- **CARLO MARIA GIULINI** : Barletta 1914 – Brescia 2005 (soprattutto repertorio classico e romantico)
- **Raphael KUBELIK** : Boemia 1914 - Svizzera 1996 (scuole nazionali: Smetana, Dvoràk, ecc. e repertorio romantico tedesco / compositore)
- **LEONARD BERNSTEIN** : Massachusetts 1918 - New York 1990 (pianista / compositore)
- **Peter MAAG** : San Gallo (CH) 1919 - Verona 2001 (particolarmente apprezzato nelle opere di Mozart e nel sinfonismo romantico)
- **Guido CANTELLI** : Novara 1920 - Aeroporto di Orly (Parigi) 1956 (nel 1956 direttore stabile della Scala, poco prima di morire in un incidente aereo)
- **Wolfgang SAWALLISCH** : Monaco di Baviera 1923 – Baviera 2013 (repertorio classico-romantico tedesco e Wagner)
- **Vladimir DELMAN** : Leningrado 1923 – Bologna 1994 (nel 1993 ha fondato a Milano l’**Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi**)
- **Sir Neville MARRINER** : Lincoln 1924 - Londra 2016 (nel 1956 ha fondato la famosa orchestra da camera *Academy of Saint Martin-in-the-Fields*)
- **Georges PRÊTRE** : Francia 1924 – Francia 2017 (tra I massimi interpreti della musica operistica francese)
- **Pierre BOULEZ** : Francia 1925 - Baden.Baden 2016 (compositore / fra i maggiori direttori per Berlioz, Wagner e per la musica del ‘900))
- **Sir Charles MACKERRAS** : New York 1925 (ma era australiano) – Londra 2010 (apprezzato interprete di Mozart / ha contribuito a diffondere le opere di Janàcek)
- **Sir Colin DAVIS** : Regno Unito 1927 - Londra 2013 (ha esordito come clarinetista / 1971 è succeduto a G. Solti alla direzione del Covent Garden)
- **Kurt MASUR** : Slesia 1927 – Connecticut 2015
- **Herbert BLOMSTEDT** : Massachusetts **1927** (ma è svedese), **ancora in piena attività** (direttore principale di varie orchestre nel mondo)
- **Alberto ZEDDA** : Milano 1928 – Pesaro 2017 (uno dei massimi studiosi di Rossini, di cui ha curato importanti edizioni critiche)

- **Nikolaus HARNONCOURT** : Berlino 1929 – Austria 2016 (violoncellista / studioso del Barocco, nel 1953 fondò a tale proposito il *Vienna Concentus Musicus*)
- **Bernard HAITINK** : Amsterdam **1929, ancora in attività** (repertorio del tardo Ottocento)
- **André PREVIN** : Berlino 1929 – New York 2019 (pianista / compositore, autore anche di colonne sonore. *Gossip*: ha avuto 5 mogli, tra cui l'attrice Mia Farrow e la famosa violinista Anne-Sophie Mutter)
- **Richard BONYNGE** : Sydney 1930 (vedovo di Joan Sutherland – morta nel 2010 / si è specializzato esclusivamente nel repertorio del melodramma e del balletto, riportando sulle scene opere dimenticate)
- **Thomas SCHIPPERS** : Michigan 1930 – New York 1977 (amico e collaboratore di **Giancarlo Menotti** anche al Festival dei Due Mondi a Spoleto)
- **CARLOS KLEIBER** : Berlino 1930 – Slovenia 2004 (figlio di **Erich Kleiber**)
- **Lorin MAAZEL** : Neuilly-sur-Seine 1930 – Virginia (USA) 2014 (*enfant prodige* avendo debuttato a 9 anni, e due anni dopo Toscanini lo chiamò a dirigere l'orchestra decca NBC / anche ottimo violinista)
- **Raphael FRÜBECK-DE BURGOS** : Burgos 1933 – Pamplona 2014 (soprattutto repertorio sinfonico, poco teatro)
- **CLAUDIO ABBADO** : Milano 1933 – Bologna 2014
- **CLAUDIO SCIMONE** : Padova 1934 – Padova 2018 (fondatore dei *Solisti veneti* , specialista della musica del '700)
- **Leone MAGIERA** : Modena 1934 (maestro di famosi cantanti, quali per es. la Freni e Pavarotti, di cui è stato per 40 anni l'accompagnatore anche al pianoforte)
- **Aldo CECCATO** : Milano 1934 (allievo e poi assistente di S. Celibidache / scrittore / genero di Victor De Sabata avendone sposato la figlia Eliana nel 1966)
- **Seiji OZAWA** : Cina 1935 (1961 assistente di Bernstein / repertorio prevalentemente sinfonico)
- **ZUBIN MEHTA** : Bombay 1936
- **Eliahu INBAL** : Gerusalemme 1936 (allievo di S. Celibidache)
- **Charles DUTOIT** : Losanna 1936 (specialista per i compositori francesi e russi del XX.sec.. *Gossip*: il secondo degli ex-mariti di Martha Argerich)
- **Vladimir ASHKENAZI** : Novgorod 1937 (eccellente pianista)
- **Jurij TERMIKANOV** : Russia 1938
- **RICCARDO MUTI** : Napoli 1941
- **DANIEL BARENBOIM** : Buenos Aires 1942
- **Mariss JANSONS** : Riga (Lettonia) 1943
- **Sir Jeffrey TATE** : Salisbury 1943 – Bergamo 2017 (gravemente disabile, laureato in medicina e chirurgia, negli ultimi tempi costretto alla sedia a rotelle)
- **Nicoletta CONTI** : Bologna 1943 ? (allieva e poi assistente di Leonard Bernstein)
- **Sir John Eliot GARDINER** : Regno Unito 1943 (specialista del Barocco)
- **James LEVINE** : Cincinnati 1943 (Pianista, assistente di G. Szell, si è ritirato per problemi di salute). *Gossip*: licenziato dalla Metropolitan Opera nel 2016 per molestie sessuali.
- **Gianluigi GELMETTI** : Roma 1945 (allievo di Sergiu Celibidache e altri)
- **Giuseppe SINOPOLI** : Venezia 1946 – Berlino 2001, mentre dirigeva l'Aida (compositore, laureato in medicina, morto alla vigilia di laurearsi anche in archeologia)
- ***Adàm FISCHER** : Budapest 1949 (fratello maggiore di Ivàn / direttore musicale dell'Orchestra austro-ungarica Haydn)
- **Donato RENZETTI** : prov. di Chieti 1950 (è tra i direttori italiani più affermati nel mondo)
- **James CONLON** : New York 1950 (attuale direttore dell'orchestra RAI di Torino)
- **Kent NAGANO** : Berkeley 1951 (attualmente a capo dell'Orchestre Symph. de Montréal)

- ***Ivàn FISCHER** : Budapest 1951 (fratello di Adàm / fondatore dell'Orchestra Festival di Budapest)
- **Semyon BYCHKOV** : San Pietroburgo 1952
- **RICCARDO CHAILLY** : Milano 1953 (figlio del compositore **Luciano Chailly**)
- **VALERIJ GERGIEV** : Mosca 1953 (Direttore artistico e generale del Teatro Marinsky)
- **Myung-Whun CHUNG** : Seul 1953
- **Claus Peter FLOR** : Lipsia 1953 (attuale direttore musicale dell'Orchestra Verdi)
- **Marcello VIOTTI** : Svizzera 1954 – Monaco di Baviera 2005 (noto soprattutto per la direzione di Opere liriche)
- **Roberto ABBADO** : Milano 1954 (**Claudio Abbado** era suo zio)
- **Patrick FOURNILLIER** : Neuilly-sur-Seine 1954
- **Sir Simon RATTLE** : Liverpool 1955 (è succeduto a Abbado a capo dei Berliner fino al 2018)
- **Daniel OREN** : Tel Aviv 1955 (direttore musicale del Festival dell'Arena di Verona)
- **Oleg CAETANI** : Losanna 1956 (figlio di **Igor Markevitch**)
- **Marin ALSOP** : New York 1956 (allieva di L. Bernstein)
- **Diego FASOLIS** : Lugano 1958 (organista, uno dei maggiori interpreti di musica barocca)
- **Fabio LUISI** : Genova 1959 (brillante carriera all'estero!)
- **Christian THIELEMANN** : Berlino 1959 (dirige ovunque, ma stabile a Dresda)
- **Sir Antonio PAPPANO** : Regno Unito 1959 (ha portato l'Orchestra di Santa Cecilia di Roma a un livello altissimo)
- **Franz WELSER-MÖST** : Linz 1960 (direttore della Cleveland Orchestra fino al 2027)
- **Ottavio DANTONE** : Cerignola (Foggia)1960 (clavicembalista, specialista del Barocco)
- **Rinaldo ALESSANDRINI** : Roma 1960 (clavicembalista, fondatore del *Concerto Italiano*, gruppo vocale-strumentale specializzato nell'esecuzione di madrigali e musica barocca)
- **Daniele GATTI** : Milano 1961 (attualmente direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma). *Gossip*: licenziato dal Concertgebouw di Amsterdam per molestie sessuali.
- **Simone YOUNG** : Sydney 1961 (soprattutto Opere liriche)
- **Nicola LUISOTTI** : Viareggio 1961 (dirige le orchestre più importanti del globo)
- **Paavo JÄRVI** : Tallinn (Estonia) 1962 (interprete molto apprezzato delle Sinfonie di Beethoven?)
- **Gianandrea NOSEDA** : Milano 1964
- **Marco ARMILIATO** : Genova 1967
- **Susanna MÄLKKI** : Helsinki 1969 (anche violoncellista)
- **Barbara HANNIGAN** : Canada 1971 (anche soprano, specialista in Opere contemporanee)
- **Vladimir JUROVSKIJ** : Mosca 1972
- **Kirill PETRENKO** : Russia 1972 (attuale direttore dei Berliner, dopo Rattle)
- **Gianpaolo Maria BISANTI** : Milano 1972 (direttore stabile del Petruzzelli di Bari)
- **Speranza SCAPPUCCI** : Roma 1973
- **Zhang XIANG** : Cina 1973
- **Daniel HARDING** : Oxford 1975
- **Michele MARIOTTI** : Pesaro 1979
- **Gustavo DUDAMEL** : Venezuela 1981
- **Omer Meir WELLBER** : Israele 1981 (ò stato assistente di Barenboim alla Scala. Dal 2020 sarà alla guida del Teatro Massimo di Palermo)
- **Karina CANELLAKIS** : New York 1981
- **Michele GAMBA** : Milano 1984 (assistente di Pappano e di Barenboim)
- **Beatrice VENEZI** : Lucca 1990
- **Lorenzo VIOTTI** ; Losanna 1990 (figlio di **Marcello Viotti**)

* Arturo Toscanini :

CD – Verdi = Prove de “La traviata” (NBC Symphony Orch: New York 1946)
(*registrazione storica*)

(**CD** - Wagner = brani vari da opere (live Scala 19.9.1952: L’addio alla Scala) +
(libro

(**CD** – Smetana = La Moldava (live 1949 Teatro La Fenice con Orch. Scala) + libro

CD - Mozart = Sinfonie N° 39/40/41 “Jupiter” (NBC New York 1948/50/45/46 +
libro

CD - Mozart = Ouvert. Don Giovanni /Le nozze di Figaro/Il flauto magico (NBC
New York 1946/1947/1949) + libro

CD – Dvoràk = Sinfonia N° 9 Dal nuovo mondo (NBC Symph.Orch.) + libro

CD Wagner alla Scala

* Victor De Sabata :

CD – Puccini = Tosca (Orch. Scala, registrazione 1956)

CD Wagner alla Scala

* Wilhelm Furtwängler :

CD Wagner alla Scala

CD – Wagner = La Valchiria (live Teatro alla Scala 1950)

* Karl Böhm :

VIDEO 25 – Dvoràk, Sinf. Nuovo Mondo (Orch: de Paris, 1981)

* Igor Stravinskij :

VIDEO 80 = Uccello di fuoco vers. 1945 (1965) morto 1971

* Wolfgang Sawallisch :

VIDEO 76 = R. Strauss “Il Borghese gentiluomo (anche pf.) Scala 1988

* Georg Szell :

VIDEO 96 = Mozart “Eine kleine Nachtmusik” – un po’ , poi

* Eugéne Ormandy :

stesso VIDEO 96 = Mussorgsky – Quadri di un’esposizione

• Erich Kleiber :

CD - Dvorák = Carnival Op. 92 (London Philharmonic Orchestra)

“ “ Scherzo capriccioso Op. 66 (Berliner Philharmoniker) + libro

Giandrea Gavazzeni :

CD – Donizetti = Anna Bolena (live Teatro alla Scala, 1957)

Guido Cantelli :

CD – Mozart = Così fan tutte (live Scala 1956)

CD “ “ Requiem (live Edinburgo 1950)

* Carlos Kleiber :

DVD – J. Strauss = Il pipistrello (Vienna 1989)

Carlo Maria Giulini :

CD – Verdi = La traviata (live Scala 1955)

Herbert von Karajan :

CD – Mozart = Le nozze di Figaro (live Scala 1952)

CD Wagner alla Scala

