

Dentro la musica in Russia

Lezione 12

Dopo Il Gruppo dei Cinque e Gli accademici professionali

UTE - SAN DONATO
Anno Accademico 2022-2023

Il rinnovamento della musica in Russia

- Come riferimento per introdurre la musica russa è importante ricordare Michail Ivanovič Glinka il quale, dopo aver studiato privatamente, come in uso a quei tempi, viaggiò in Europa per scoprire la musica che veniva composta e suonata nei vari Paesi.
- Influenzato dall'esotica musica spagnola, dal "bel canto" italiano, dalla "grand'opéra" francese e dal sinfonismo tedesco aprì la strada del rinnovamento musicale russo attingendo al patrimonio etnico russo ed orientale.

L'insegnamento della musica in Russia nel 1800

- In Russia, fino al 1859, la musica era insegnata solo privatamente.
- Fu per merito di Anton Grigorevič Rubinštein e del mecenatismo della granduchessa Elena Pavlovna (zia dello zar Alessandro II Romanov) che allora fu fondata a San Pietroburgo la “Società Musicale russa” trasformata poi nel 1862 in Conservatorio diretto dallo stesso Rubinštein.
- Nel 1866 anche a Mosca fu aperto un Conservatorio fondato e diretto da Nikolaj Rubinštein (fratello di Anton)
- Nei Conservatori la musica era insegnata secondo i metodi tradizionali occidentali.
- Tra i fautori di questo tipo di approccio alla musica oltre ai fratelli Anton e Nikolaj Rubinštein vi fu Pëtr Il'ič Čajkovskij.

L'importanza della cultura nazionale

- In Russia, fino alla metà del 1800 tutte le arti (compresa la musica) avevano come riferimento la cultura europea.
- Con l'obiettivo di poter trarre ispirazione dalle tradizioni russe, un gruppo di persone (scrittori, poeti, pittori, musicisti, ecc.) si riuniva nei salotti della società nobiliare di San Pietroburgo.
- Tra i musicisti che cercavano riferimenti dal folclore tradizionale russo c'era Milij Alekseevič Balakirev il quale nel 1856 circa, a San Pietroburgo, coordinò un gruppo di musicisti che inizialmente comprendeva Cesar Cui e Modest Petrovič Musorgskij e poi si aggiunsero Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov e Aleksandr Porfir'evič Borodin.
- Questo diede origine al "Gruppo dei Cinque" detto anche "Il possente mucchietto" o "La banda invincibile" il quale, in contrapposizione all'insegnamento tradizionale della musica, potesse esprimere liberamente un indirizzo radicale e progressista tipicamente russo.

Le opposte tendenze musicali

- Questa situazione metteva in contrapposizione gli Accademici professionali dei Conservatori col Nazionalismo amatoriale radicale e progressista del Gruppo dei Cinque.
- In realtà bisogna affermare che, a parte alcune prese di posizione intransigenti, non ci furono scontri ideologici anzi ci fu una certa collaborazione tra le due fazioni a vantaggio di entrambi.
- Ai compositori del Gruppo dei Cinque (M. Balakirev, C. Cui, M. Mussorskij, A. Borodin e N. Rimsky-Korsacov) si contrapponevano allora A. Rubinštein e Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Schema indicativo compositori russi

GLINKA
1804-1857

NAZIONALISMO AMATORIALE
Il Gruppo dei Cinque

ACCADEMICI PROFESSIONALI
Conservatori di San Pietroburgo e di Mosca

"I"

BALAKIREV
1837-1910

CUI
1835-1918

MUSORGSKIJ
1839-1861

BORODIN
1833-1887

RIMSKIJ-KORSAKOV
1884-1908

ČAIKOVSKIJ
1840-1893

A. RUBINSTEIN
1829-1894

"II"

GLAZUNOV
1865-1936

LJADOV
1855-1914

ARENSKIJ
1861-1906

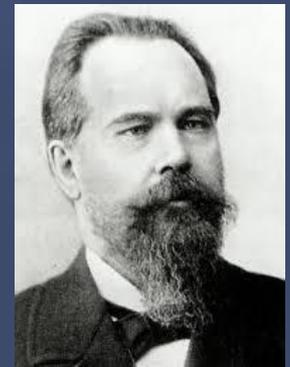

TANEJEV
1856-1915

I nuovi compositori

- La generazione di compositori russi dopo Čaikovskij e il Gruppo dei Cinque comprende:
 - Aleksandr Konstantinovič Glazunov (1865-1936)
 - Anatolij Konstantinovič Ljadov (1855-1914)
 - Anton Stepanovič Arenskij (1861-1906)
 - Sergej Ivanovič Taneyev (1856-1915)

Aleksandr Glazunov (1865 – 1936)

- Allievo di Balakirev e, per qualche tempo, di Rimskij-Korsakov, non studiò in conservatorio.
- Già a 16 anni compose la sua prima sinfonia «Slava» che fu diretta da M. Balakirev con grande successo e poi da F. Liszt che conobbe nel 1884 durante un grande viaggio in Europa.
- Dal 1899 fu insegnante e poi, dal 1905 al 1928, direttore del Conservatorio di San Pietroburgo; tra gli allievi ebbe Dmitrij Šostakovič

L'evoluzione di Glazunov

- Partito da posizioni nazionalistiche abbastanza simili a quelle di Rimskij-Korsakov, con gli anni si accostò alla musica occidentale.
- Nella produzione giovanile è evidente l'influenza della scuola nazionale russa.
- Nel periodo maturo si orienta verso le scuole occidentali, specialmente Brahms.
- Compose quasi esclusivamente musica strumentale e fu indifferente all'opera. Fu uno dei rari musicisti russi a non scrivere opere liriche !

Principali composizioni

- **Sinfonie**
 - N. 1 «Slava» (1885) - N. 2 «In memoria di Liszt» (1886) - N. 5 (1895) e N. 6 (1896) le più note per meriti artistici - N. 7 «Pastorale» fresca e scattante (1902) - N. 8 meditativa (1909)
- **Poemi sinfonici**
 - Stenka Razin op. 13 (1885) - il Cremlino (1889) - La Primavera (1891) – Poema epico (1934)
- **Concerti**
 - Concerto per violino e orchestra (1903) – Concerto per sassofono e archi (1933)
- **Balletti**
 - Raimonda (1898) - Le stagioni (1900)
- **Overture**
 - Karnaval (1894) – Solenne (1900)
- **Suite orchestrali**
 - La caratteristica (1881) – Chopiniana (1892) – Dal Medioevo (1902)
- **Fantasie**
 - La foresta (1881) - Il mare (1889) – Fantasia finlandese (1909)
- **Altre composizioni**
 - Rapsodia orientale (1889) – Valse de concert (1893) – Intermezzo romantico (1900) – Parafrasi su inni nazionali (1913) - Poema epico (1933)

Altre informazioni

- Nel 1887 aiuterà Rimskij-Korsakov a terminare e a orchestrare il *Principe Igor* di Borodin.
- Dal 1888 dirigerà i concerti sinfonici russi.
- Fu un apprezzato direttore d'orchestra e maestro di strumentazione.
- Le sue sinfonie prendono riferimento da Čajkovskij e costituiscono un importante elemento di transizione verso la scuola sinfonica del Novecento sovietico i cui principali compositori furono direttamente o indirettamente suoi allievi.
- Anche la sua musica da camera era particolarmente apprezzata.
- Nel 1928 abbandonò l'Unione Sovietica e si stabilirà a Parigi ed effettuerà numerose tournnées in Europa e negli Stati Uniti .
- Glazunov è il tipico rappresentante di una generazione che unisce l'occidentalismo di Čajkovskij con lo spirito nazionalista del Gruppo dei Cinque.

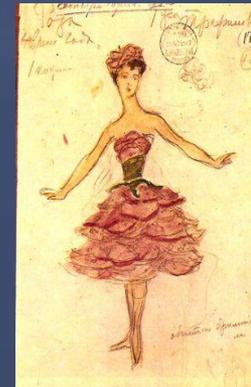
Glazunov - Stenka Razin – Poema sinfonico

- Poema sinfonico, dedicato alla memoria di Alexander Borodin, composto nel 1885 in uno stile che ricorda sia Borodin sia Čajkovskij.
- Fu rappresentato la prima volta a San Pietroburgo il 23 novembre 1885.
- La drammatica e romantica composizione è ispirata al capo dei cosacchi Stenka Razin che guidò una rivolta dei contadini contro il regime zarista dei nobili e dei boiardi dal 1667 al 1671 e che fu catturato e giustiziato nel 1672.
- L'introduzione evoca la popolare melodia *Il canto degli alatori (battellieri) del Volga* che viene più volte riproposta anche in momenti successivi della composizione.
- Un altro tema sensuale e ondulato (forse di origine persiana) ritrae la principessa sua amante.

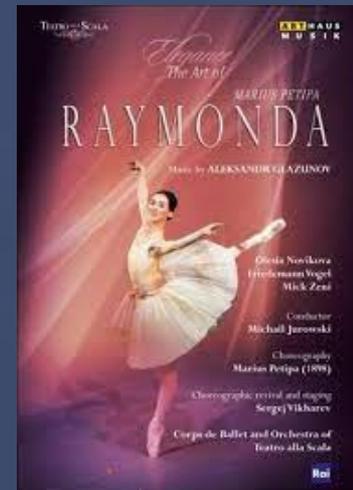
Glazunov: Le Stagioni - Balletto

- Composte per il balletto Imperiale Russo del teatro Marinskij di San Pietroburgo furono rappresentate la prima volta nel febbraio 1900 con le coreografie di M. Petipa
- Comprende 1 atto e quattro quadri, uno per ciascuna stagione:
 - Inverno
 - Primavera
 - Estate
 - Autunno

Glazunov: Raymonda - Balletto

- È un balletto in tre atti con la coreografia di Marius Petipa che scrisse anche il libretto.
- Fu eseguito la prima volta il 19 gennaio 1898 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.
- Il successo è dovuto essenzialmente a una musica gradevole i cui temi devono molto a Čajkovskij senza però averne la profondità.
- Il balletto è famoso per il Grand Pas Classique (*Grand Pas Classique Hongorois*) del terzo atto spesso rappresentato da solo.

Anatolij Kostantinovic Ljadov (1855-1914)

- Figlio di un direttore d'orchestra, ricevette dal padre le prime nozioni di musica e quindi nel 1870 entrò in conservatorio a San Pietroburgo per studiare violino e pianoforte diventando un eccellente pianista.
- M. Musorgskij riconobbe il suo talento musicale e lo fece entrare nella classe di composizione di Rimskij-Korsakov.
- Due anni dopo partecipa alle lezioni di Rimskij-Korsakov ma fu espulso dopo quattro anni (era il 1876) per assenteismo ma fu espulso per assenteismo.
- Nel 1876 fu riammesso ed ottenne il diploma di composizione.
- Insegnò quindi al conservatorio fino al 1878 ed ebbe tra gli allievi) ed ebbe come allievi, tra gli altri, Sergej Prokof'ev.

Liadov con Gruppo dei CINQUE

- Dopo 1877 si aggiunge al “Gruppo dei Cinque” e collabora con Rimskij-Korsakov alla redazione di un manuale di armonia.
- Tra il 1890 e il 1900 rielabora e armonizza canti folclorici popolari russi.
- Si esibì spesso come direttore d’orchestra.
- Insieme a C. Cui e altri musicisti lavorò per completare l’opera *Fiera di Soročincy* che M. Musorgskij lasciò incompiuta.

Caratteristiche della sua musica

- Pur di carattere discontinuo era un bravo e severo insegnante.
- Nel comporre, specialmente su temi di carattere russo, aveva grande facilità tecnica ammirata dai suoi contemporanei ma la sua inattendibilità gli impedì un grande successo.
- Non completò lavori di grande respiro però alcune composizioni meritano attenzione.
- Altre composizioni sono variazioni od arrangiamenti di composizioni altrui (Canzoni popolari russe), diversi pezzi brevi per pianoforte (Tra cui la «Tabacchiera musicale»
 - L'impresario Diaghilev nel 1910 gli propose la composizione di un balletto ma per il temporeggiamento di Ljadov la proposta passò a Stravinskij che compose L'Uccello di fuoco

Principali COMPOSIZIONI

- Scrisse diversi brani per pianoforte spesso ispirati da F. Chopin e R. Schumann (tra cui *Birioukij*).
- Scrisse anche brani melodici e cori e movimenti d'opera scritti con altri compositori.
- Specialmente negli ultimi dieci anni di vita scrisse dei pezzi sinfonici tra cui: *Baba-Yaga, Il Lago incantato, Kikimora*
- Dotato di una certa originalità e gusto fine, si mostra come continuatore del “Gruppo dei Cinque” per poi propendere per il simbolismo di A. Skrjabin.

Principali COMPOSIZIONI

- *Baba-Yaga (op. 52)*

- È la strega di molti racconti popolari russi. Questo breve schizzo sinfonico racconta l'apparizione della vecchia strega, il suo volo attraverso la foresta con la sua scopa mentre i rami si spezzano al suo passaggio.

- *Il Lago incantato (op. 62)*

- Il breve e originale poema sinfonico col sottotitolo «Scene da favola» descrive il lago in una foresta, dove il compositore amava andare, carico di visioni imprecise ed insolite espresse con il massimo della poesia sonora.

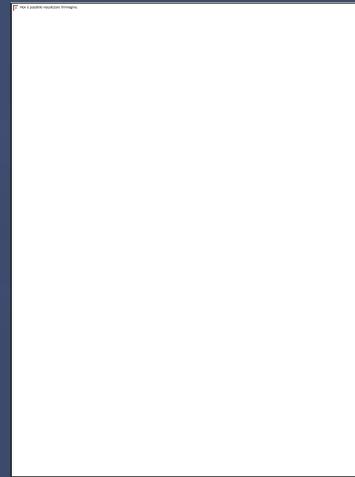
- *Kikimora (op. 63)*

- Nella mitologia slava, Kikimora è una entità femminile malefica cresciuta da un mago cattivo in montagne impervie. Tutte le mattine un saggio gatto le racconta storie meravigliose, ma cresciuta lei si mette a scagliare maledizioni contro il genere umano. Dopo una introduzione che crea un'atmosfera fantastica la violenza di Kikimora viene espressa da frenetici interventi dell'orchestra.

Anton Stepanovic Arenskij (1861-1906)

- Fin da piccolo dimostrò grande attitudine per la musica e sotto la guida dei genitori musicisti già a 9 anni componeva canzoni.
- Trasferitosi a San Pietroburgo nel 1879 frequentò il conservatorio avendo come insegnante di composizione N. Rimskij-Korsakov.
- Si diplomò nel 1882 con la medaglia d'oro ed ebbe la cattedra di armonia e contrappunto presso il conservatorio di Mosca
- Tra i suoi allievi ci sono Aleksandr Skrjabin e Sergej Rachmaninov.

Principali attività

- Nel 1895 , su invito di Balakirev lasciò l'insegnamento al conservatorio per diventare direttore della Cappella di Canto della Corte Imperiale.
- Nel 1901 diede le dimissioni per dedicarsi alla direzione di cori ed orchestra, all'insegnamento privato e al concertismo.
- Essendo il suo stile di vita poco salutare se non addirittura dissoluto, diminuì l'attività di compositore.

Caratteristiche della sua musica

- La sua musica fu inizialmente influenzata dalle composizioni di Rimskij-Korsakov e successivamente da quella di Čaikovskij.
- Studiò molto il romanticismo musicale tedesco.
- Le migliori composizioni sono quelle di breve durata o per piccoli complessi mentre sono di scarso valore se modellate su composizioni di carattere sinfonico o sull'opera lirica.
- Quindi le sue composizioni non ebbero grande efficacia sui suoi allievi poiché caratterizzate da piccoli brani di breve durata o per piccoli organici (specialmente musica da camera) e senza sapore se modellate sull'orchestra sinfonica o sull'opera lirica.

Principali composizioni

- Di lui si ricordano:
 - Variazioni su un tema di Cajkovskij per orchestra d'archi (1894);
 - Trio per pianoforte n. 1 in re minore (1894);
 - Concerto per pianoforte e orchestra (1881);
 - Due Sinfonie (1883 e 1889);
 - L'opera Un sogno sul Volga (1888);
 - Due Quartetti d'archi ;
 - Diverse suite per pianoforte (in particolare la Suite n. 2 «Silhouettes» del 1891 molto amata da Lev Tolstoj).

•

Sergej Ivanovič Taneyev (1856-1915)

- Nasce in una famiglia della nobiltà russa e di profonda cultura.
- Cominciò a studiare musica a 5 anni da privato e a dieci anni (1866) entra nel conservatorio di Mosca che era appena stato aperto.
- Tra gli insegnanti ebbe N. Rubinstein per il pianoforte e soprattutto Čajkovskij per armonia e composizione.
- Si diplomò nel 1895 meritando la medaglia d'oro sia per la composizione sia per l'esecuzione al pianoforte.
- Con Čajkovskij intrattiene rapporti amichevoli per tutta la vita (Čaikovskij gli dedicò il poema sinfonico *Francesca da Rimini*).
- Fu anche amico di L. Tolstoj (e della moglie Sofia).
- Fu insegnante al conservatorio dal 1878 al 1905 ed anche direttore dal 1885 al 1889.
- Tra i suoi allievi ci furono S. Rachmaninov e A. Skrjabin.

Concertista e compositore

- Quando nel 1905 gli effetti della rivoluzione si fecero sentire al conservatorio, Taneyev diede le dimissioni e si dedicò alla carriera di concertista come solista e con musiche da camera.
- Continuò a comporre musica che spesso suonava, nella parte del pianista, ai suoi concerti; compose anche musica corale e canzoni.
- Tra le composizioni principali si ricordano le Cantate: *Joannes Damascenus* (1883-84) e *Dopo la lettura di un salmo* (1912-15); la trilogia drammatica con l'opera *Oresteia* (1895); 4 Sinfonie per orchestra.

Caratteristiche della sua musica

- Nella sua musica utilizzò spesso il canto popolare russo rispettando rigorosamente gli schemi formali classici e con severi contrappunti di stampo rinascimentale e barocco.
- Le sue composizioni soffrono però anche di un certo cerebralismo soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti.
- La musica da camera e le quattro sinfonie, anche se interessanti per la scrittura, mancano di impatto emozionale.

Uomo di grande erudizione

- Oltre che compositore, pianista, insegnante e teorico musicale Taneyev fu grande esperto anche in filosofia, matematica, storia, scienze naturali e sociali, studio dell'Esperanto, gioco degli scacchi.
- È anche autore di due importanti trattati musicali *“Il contrappunto imitativo in stile severo”* che gli costò 20 anni di lavoro e il *“Trattato del canone e della fuga”*.

Come motto utilizzò la seguente frase di Leonardo da Vinci: *“Nessun tipo di studio può pretendere di essere considerato una vera scienza se non è possibile dimostrarlo matematicamente”*

FINE LEZIONE 12

PROGRAMMA DEL PROSSIMO ANNO
ACCADEMICO

Schema indicativo compositori russi

GLINKA
1804-1857

NAZIONALISMO AMATORIALE
Il Gruppo dei Cinque

ACCADEMICI PROFESSIONALI
Conservatori di San Pietroburgo e di Mosca

"I"

BALAKIREV
1837-1910

CUI
1835-1918

MUSORGSKIJ
1839-1861

BORODIN
1833-1887

RIMSKIJ-KORSAKOV
1844-1908

ČAIKOVSKIJ
1840-1893

A. RUBINSTEIN
1829-1894

"II"

GLAZUNOV
1865-1936

LJADOV
1855-1914

ARENSKIJ
1861-1906

TANEJEV
1856-1915

"III"

STRAVINSKIJ
1882-1917

SKRJABIN
1872-1915

RACHMANINOV
1873-1943

MEDTNER
1860-1951

Schema indicativo compositori russi

GLINKA
1804-1857

NAZIONALISMO AMATORIALE
Il Gruppo dei Cinque

ACCADEMICI PROFESSIONALI
Conservatori di San Pietroburgo e di Mosca

"I"

BALAKIREV
1837-1910

CUI
1835-1918

MUSOROSKIJ
1839-1861

BORODIN
1833-1887

RIMSKIJ-KORSAKOV
1844-1908

ČAIKOVSKIJ
1840-1893

A. RUBINSTEIN
1829-1894

"II"

GLAZUNOV
1865-1936

LJADOV
1855-1914

ARENSKIJ
1861-1906

TANEJEV
1856-1915

"III"

STRAVINSKIJ
1882-1917

SKRJABIN
1872-1915

RACHMANINOV
1873-1943

MEDTNER
1860-1951

"IV"

GUBAJDULINA
1931-

ŠOSTAKOVIČ
1906-1975

PROKOF'EV
1891-1953

MJASCKOVSKIJ
1881-1950

KABALEVSKIJ
1904-1987

KHAČATURJAN
1903-1978

FINE

**ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
ACCADEMICO**