

Franco ALFANO
Suite romantica
Una danza

Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Grazioli

Franco
ALFANO
(1875–1954)

Suite romantica (1906–08)	32:47
1 Part I: Notte adriatica –	9:14
2 Part II: Echi dell'Appennino –	6:40
3 Part III: Al chiostro abbandonato –	8:25
4 Part IV: Natale campàno	8:28
 5 Una danza (1948–50)	 14:02
 6 Nenia for solo accordion (1951)	 5:32
 Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato (1934)	 16:37
7 I. Introduzione –	3:26
8 II. Aria	7:32
9 III. Recitativo e Rondò	5:39
 10 Amour... Amour... (1901) (version for orchestra, c. 1928)	 5:52

Davide Vendramin, Accordion 6

Vittorio Rabagliati, Piano 7–9

Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Grazioli (except 6)

Franco ALFANO (1875–1954)

Suite romantica • Una danza • Nenia

Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato • Amour... Amour...

Franco Alfano, who was born in Naples on 8 March 1875 and died in San Remo on 27 October 1954, was a member of the Generazione dell'Ottanta – the group of Italian composers born in or around the 1880s (the best known of whom are Casella, Pizzetti, Malipiero and Respighi). Each of these composers wanted, in his own way, to pick up the thread of the Italian instrumental tradition that had been overwhelmed by the tidal wave of Verdian and *verista* opera. Following the pioneering examples of their older colleagues Giuseppe Martucci and Giovanni Sgambati, who were writing works clearly influenced by those of Schumann, Liszt and Brahms, the Generazione dell'Ottanta composers were not afraid to bring their own ‘orchestral’ experience to bear on their work in the opera house. This can be seen in Alfano’s operas, of which only *Risurrezione* (1904), based on the Tolstoy novel of the same name, enjoyed far-reaching international success: it celebrated its 1,000th Italian performance in 1951 at the Teatro San Carlo in Naples, and became a favourite work of such artists as Mary Garden, Ersilde Cervi Caroli, Maria Labia, Florica Cristoforeanu and Magda Olivero.

Alfano studied at the Conservatorio di San Pietro a Majella in Naples, where he was taught counterpoint and composition by the venerable Paolo Serrao, whose pupils also included Martucci, Giordano, Cilea and Leoncavallo. His mind was then opened to new influences by further studies in Leipzig with Salomon Jadassohn, as well as by the culture of France, where he was based for some years. The waltz *Amour... Amour...* (originally written for solo piano in 1901, with the orchestral version published in 1928) is an early tribute to French-style salon pieces and dates from the period in which Alfano was signing himself ‘Frank’ and writing dance music for Cléo de Merode and the Folies Bergère.

The period in which he gained first-hand knowledge of the French and German repertoire was crucial in the formation of Alfano’s taste and stylistic development, leading to the creation between 1906 and 1908 of the four-part orchestral work which the publisher and dedicatee Tito Ricordi chose to christen *Poema italico, suite romantica*. A typical product of the ‘heroic’ climate of the Italian orchestral renaissance, to which Martucci, Sgambati, Casella and Malipiero had already made their first contributions, the suite was premiered at the most prestigious Italian concert hall of the day, the Augusteo in Rome, under the baton of Egisto Tango, a classmate of Alfano’s who went on to enjoy a brilliant career in Budapest and Copenhagen. The work met with mixed success, and the composer himself later told musicologist Andrea Della Corte that his music needed time ‘to season, like wood, in order to be appreciated’. At the premiere, Martucci left his box after the first movement, while Stanislao Falchi, director of the Liceo musicale di Santa Cecilia, and Sgambati were somewhat reticent in giving their reactions. Alfano explained to Della Corte that his aim in the suite had been to express ‘the feelings of two lovers travelling through Italy’. The four movements are not, therefore, picture postcards from Italy, but a sentimental journey through the ‘atmospheres’ conjured along a southward route from Venice to Naples, Alfano’s beloved home city (he was born in the district of Posillipo). The first three movements are particularly effective. *Notte adriatica* (‘Adriatic Night’, *Calmo ed espressivo*) is an art nouveau-style nocturne with an ambience of suspense, expectation and fleeting wonder, the noise of the carnival growing louder as the lovers’ boat approaches the shore, reflecting a hustle and bustle from which they want to escape. *Echi*

dell'Appennino ('Appennine Echoes', *Moderato, contemplativo*) then presents pastoral music from cor anglais and oboe, imitating the bagpipes, intermingled with stylised rustic dance motifs. *Al chiostro abbandonato* ('At the abandoned monastery', *Lento, non troppo*) sees the lovers reach the Abruzzo region. Around the ruins can be heard the sound of muffled, far-off bells and plainchant, evoking a serene melancholy whose spell is only briefly broken by the stirring in the lovers' hearts of 'a proud, warm, spirited hymn of love' (the descriptive quotations about the *Suite* are taken from a programme note written for a 1922 performance at Rome's Accademia di Santa Cecilia). Suddenly, however, 'the lovers stop, horrified by the sacrilege they are committing. Trembling as they leave that place of tears and mystery, they seem to hear the sound of the bells, slowly pealing as if from beneath the ground.' The fourth movement, *Natale campàno* ('Christmas in Campania', *Molto vivace*), offers a swirling, lively description of Neapolitan festivities full of bright colours and orchestral doubling ('The pipers play an ancient song for people to dance to. The devout nature of the occasion fades away into the general uproar of the celebrations'). Recollections of carols offer moments of calm before the return of glittering, *fortissimo* dynamics.

In the almost 30 years that separate the *Suite romantica* from the *Divertimento* for small orchestra and obbligato piano (written in 1934 and published two years later), Alfano had both pared back his orchestral forces and applied a brighter, sharper focus to the music he wrote for them. The work is essentially a concise diptych, with the *Introduzione* leading straight into the *Aria* (*Allegro festoso*), which is then followed by the *Recitativo e Rondò* (*Lento – Presto*). Alfano here forsakes the dense sonorities of his youth in favour of an optimistic, dance-like lightness in the balance he strikes between the solo instrument and the orchestra, a style in keeping with the neo-Classical tastes of the interwar years.

Today, Alfano is remembered almost exclusively as the composer who completed the score of *Turandot* after Puccini's death (although in the 21st century, the successful revival of his own opera *Cyrano de Bergerac*, with Plácido Domingo giving charismatic performances in the title role, has done something to rectify this). Puccini's influence can clearly be heard in works such as *Risurrezione* but, driven by both temperament and taste, Alfano soon left this behind and made a decisive move towards French Impressionism, often to the displeasure of Italy's more narrow-minded and nationalistic critics. This change of direction is discernible in the two works recorded here that date from the immediate post-Second World War years, if more so in *Una danza* than in *Nenia* (marked *Lentamente, ma elastico*), a short piece for solo accordion. With its refined instrumental blends and supple woodwind writing dotted with rhapsodic lyrical moments, *Una danza* (composed in response to a commission from the Rai in 1948 and published in 1951) spins an iridescent web reminiscent of the formal freedom and enticing sonorities of the Debussy of *Jeux*.

Giovanni Gavazzeni

Conductor's Note

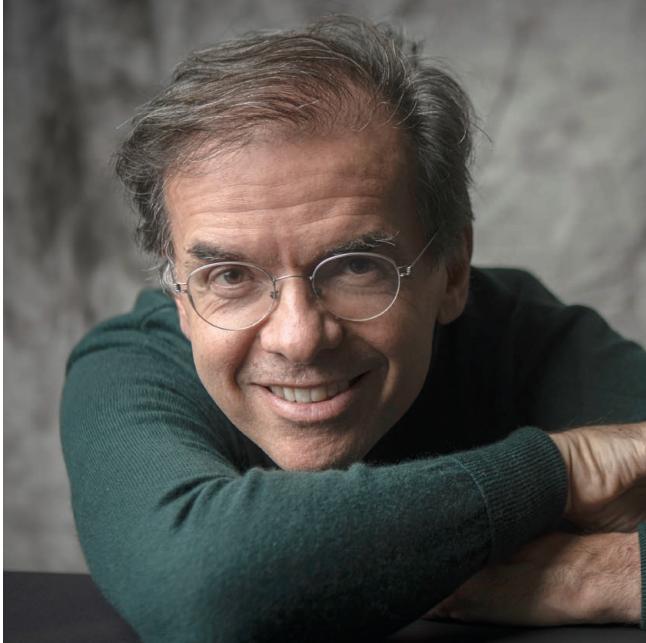
The widespread misapprehension that at least two generations of Italian composers were solely interested in writing operas has resulted in the sidelining of 20th-century Italian orchestral music. Alfano, notably, has a place in the annals of music history because he completed Puccini's *Turandot*, while his own work has fallen into neglect. As well as a substantial number of operas, he left a rich catalogue of orchestral and chamber music revealing him to have been a sophisticated and far from unadventurous composer, open to the influences of contemporaries from Debussy to Enescu, Strauss to Scriabin...

This album not only fills a surprising gap in the market (it consists entirely of world premiere recordings!), but also demonstrates how Alfano's music successfully blends the composer's innate melodic facility with a talent for contrapuntal elaboration and orchestral writing that results in unexpected timbral blends, their individual elements almost impossible to discern, as if he were inventing new instruments by superimposing traditional ones in this way.

From the neo-Classical *Divertimento* to the noirish *Nenia*, from the lightness of touch of *Amour... Amour...*, to the abstract nature of *Una danza*, each work reveals a different aspect of this multifaceted composer. The *Suite romantica*, however, highlights something unique to Alfano – his ability to reimagine space, almost by moving instruments away from each other and back again. Today's sound engineers use a range of strategies (think Dolby Atmos, for example) to give recordings a sense of space. Using purely musical means, Alfano was able to invent a variety of different acoustics, skilfully transporting us to an alpine valley, a ruined monastery, the sea, the narrow streets of Naples, and so on.

Giuseppe Grazioli

English translations: Susannah Howe

Giuseppe Grazioli

Conductor Giuseppe Grazioli has specialised in recording less-often-heard music from his native Italy. He has a long track record as a conductor of both orchestral music and opera.

Grazioli earned a degree in piano with Paolo Bordoni and in composition with Niccolò Castiglioni. He then switched to conducting, in which field he had a variety of prestigious teachers that included Leonard Bernstein, Peter Maag, Gianluigi Gelmetti, Leopold Hager and Franco Ferrara. He made his recording debut, leading the Harmonia Ensemble on three albums, featuring works by Casella, Malipiero and Rieti. After conducting a performance of Nino Rota's rarely heard opera *La Visita Meravigliosa*, he has often championed Rota's music. Grazioli has a large repertory of classical, romantic and contemporary music. He has conducted many rare Italian operas by Gino Marinuzzi, Licinio Refice, Franco Faccio as well as the world premiere of Marco Tutino's opera *Vita* with the Orchestra della Scala. In 2019, he became the principal conductor and casting manager of the Opéra de Saint-Étienne in France and conducts extensively in that country.

www.giuseppegrazioli.com

Davide Vendramin

Accordionist and bandoneon player Davide Vendramin has appeared as a soloist with the Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, Orchestra Sinfonica di Milano, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in Turin, Filarmonica Arturo Toscanini in Parma, Orchestra della Svizzera italiana in Lugano, Orchestre de Chambre de Toulouse and the Berner Symphonieorchester. He has won numerous national and international competitions, and appeared at prestigious festivals such as the Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, Ferrara Musica, Ravenna Festival, Lucerne Festival, LuganoMusica, Milano Musica, Sofia Music Weeks, MITO SettembreMusica and Rai NuovaMusica in Turin, Biennale Musica in Venice and Wettinger Kammerkonzerte.

www.davidevendramin.it.

Vittorio Rabagliati

Vittorio Rabagliati studied piano and harpsichord at the Milan Conservatory, where he is currently professor of piano, and received a Piano Diploma with the First Prize of Virtuosity (with the congratulations of the jury) from the Lausanne Conservatory. Rabagliati is pianist and harpsichordist of the Orchestra Sinfonica di Milano, Orchestra i Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in Turin, Teatro Comunale Foundation of Bologna, Teatro alla Scala Foundation and Orchestra Filarmonica della Scala. He has appeared throughout Europe, the Middle East and Japan performing both operatic and symphonic repertoire, and at festivals and on radio and television broadcasts, with conductors such as Riccardo Chailly, Kirill Petrenko, Yutaka Sado, Vladimir Jurowski, Semyon Bychkov and Giuseppe Grazioli, among many others.

Orchestra Sinfonica di Milano

The Orchestra Sinfonica di Milano was founded in 1993 by Vladimir Delman and Luigi Corbani to give Milan and Lombardy a focal point for symphonic repertoire. The orchestra was initially based in the Sala Verdi of the Milan Conservatory before moving to the Teatro Lirico, and finally found its permanent home in the Milan Auditorium, inaugurated in October 1999 with Mahler's *Symphony No. 2 'Resurrection'* conducted by Riccardo Chailly. The orchestra has been led by many eminent conductors such as Carlo Maria Giulini, Peter Maag, Georges Prêtre, Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling and Riccardo Muti.

www.sinfonicadimilano.org

Franco ALFANO (1875–1954)

Suite romantica • Una danza • Nenia

Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato • Amour... Amour...

Franco Alfano (Napoli, 8 marzo 1875 – Sanremo, 27 ottobre 1954) appartiene a quella schiera di compositori italiani nati intorno agli anni Ottanta del XIX° secolo (Alfredo Casella, Ildebrando Pizzetti, Gianfrancesco Malipiero, Ottorino Respighi sono i nomi maggiori) che fu definita “Generazione dell’Ottanta”.

Ognuno di questi compositori per diversa via volle riprendere il filo interrotto della tradizione strumentale italiana, sommersa dalla marea del melodramma verdiano e della trionfante scuola verista. Seguendo l’esempio dei pionieri del sinfonismo italico Giuseppe Martucci e Giovanni Sgambati, autori di musica apertamente ispirata a modelli di Schumann, Liszt e Brahms, la Generazione dell’Ottanta non rinunciò a portare la propria esperienza ‘sinfonica’ nel seno stesso dell’opera in musica, come testimonia tutto il teatro di Alfano, del quale ebbe vasta risonanza internazionale la sola *Risurrezione* (1904), tratta dal romanzo di Tolstoj, cavallo di battaglia di artiste come Mary Garden, Ersilde Cervi Caroli, Maria Labia, Florica Cristoforeanu, Magda Olivero, opera che giunse nel 1951 alla sua millesima rappresentazione festeggiata al Teatro di San Carlo di Napoli.

Nell’educazione di Alfano, dopo gli studi al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, allievo per il contrappunto e la composizione dello stimatissimo Paolo Serrao, maestro di Martucci, Giordano, Cilea e Leoncavallo, e l’apertura ai modelli tedeschi appresi nel perfezionamento al Conservatorio di Lipsia alla scuola di Salomon Jadassohn, ebbero molto peso i soggiorni e la cultura francese. Il giovanile tributo ai pezzi da salone francofili testimoniato dal valse *Amour... Amour...* (elegante intrattenimento da città termale, nato per pianoforte nel 1901 e pubblicato per orchestra nel ‘28) riporta agli anni in cui Alfano si firmava “Frank” e scriveva balletti per Cléo de Merode e le Folies-Bergère.

Il periodo di conoscenza diretta del repertorio francese e tedesco fu cruciale nella formazione del gusto e dell’evoluzione stilistica di Alfano, approdato fra il 1906 e il 1908 alla creazione del polittico sinfonico che l’editore-dedicatario Tito Ricordi intitolò «di sua iniziativa *Poema italico, suite romantica.*» Prodotto tipico del clima “eroico” di rinascita del sinfonismo italiano, a cui avevano già dato i primi contributi Martucci, Sgambati, Casella e Malipiero, la suite fu presentata nella più prestigiosa istituzione sinfonica italiana del tempo, l’Augusteo di Roma, sotto la direzione di Egisto Tango, compagno di studi di Alfano che avrà brillante carriera a Budapest e Copenhagen. L’esito contrastato secondo quanto l’autore confidò al musicologo Andrea Della Corte necessitava («stagionare come il legno per essere apprezzato»): Martucci lasciò il palco dopo il primo pezzo, mentre il Direttore di Santa Cecilia Stanislao Falchi e Sgambati tennero atteggiamento tra il reticente e l’abbottonato. Alfano dichiarò a Della Corte di aver voluto esprimere le «sensazioni di due amanti in viaggio attraverso l’Italia.» Non si tratta dunque di oleografiche cartoline dall’Italia, ma di un viaggio sentimentale attraverso le ‘atmosfere’ evocate da un percorso verso il Meridione che scende da Venezia a Napoli, l’amatissima città natale di Alfano, nato nel quartiere magico di Posillipo. Le parti più riuscite sono i primi tre pannelli: *Notte adriatica* (“Calmo ed espressivo”), un notturno dove la cornice liberty impagina un’atmosfera fatta di sfuggenti stupori, di sospensioni, di attese, di echi carnevalesi che giungono sempre più vicini dalla terraferma e che i due amanti fuggono; *Echi dell’Appennino* (“Moderato, contemplativo”) sono canti pastorali del corno inglese o dell’oboe che imita la cornamusa, fra i quali si fanno largo stilizzati motivi di danze rusticane; intorno *Al chiostro abbandonato*

(“Lento, non troppo”) fra i monti d’Abruzzo aleggiano vaghe campane lontane, soffusi modi gregorianeggianti, serene malinconie solo per breve mosse dal sorgere nei petti dei due amanti di «un inno d’amore, fiero, caldo esuberante.» Gli echi bucolici concludono la pagina in un raccoglimento luminoso: «[...]subito si arrestano atterriti per il sacrilegio che stanno commettendo. E abbandonano quella dimora di lacrime e mistero, tremanti, mentre sembra loro udire il suono delle campane, lento come venisse da sottoterra» (secondo una guida all’ascolto pubblicata per una ripresa nei concerti di Santa Cecilia del 1922). Il quarto pannello, *Natale campàno* (“Molto vivace”), è un calderone vorticoso che descrive una festa partenopea sgargiante di colori e molto generosa nei raddoppi orchestrali («Gli zampognari suonano una vecchia canzone e su di essa si danza. La pia novena perde qui il suo carattere e tutto svanisce nel chiasso della festa»), un quadro musicale dove si apprezzano le stasi rappresentate da commosse carole natalizie, prima che tornino le rutilanti dinamiche in fortissimo.

Nel quasi trentennio che separa la *Suite romantica* dal *Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato* (scritto nel 1934 e pubblicato nel ‘36), l’orchestra di Alfano si è asciugata non solo nell’organico cameristico-concertante ma anche nella materia musicale divenuta più brillante e aguzza. Concepita nella forma concisa di un dittico formato da *Introduzione e Aria* (“Allegro festoso”) e *Recitativo e Rondò* (“Lento - Presto”), Alfano rinuncia agli spessori fonici densi di gioventù per trovare un’ottimistica leggerezza danzante nell’equilibrio fra lo strumento concertante e l’orchestra, secondo un gusto in linea con il gusto neoclassico fra le due guerre.

Per ironia della sorte oggi il nome di Alfano è ricordato quasi solo per aver completato il finale della *Turandot* di Puccini (e di recente per alcune riprese di successo del *Cyrano di Bergerac* imposto dal carisma di Placido Domingo). Influenza pucciniana molto sensibile al tempo di *Risurrezione*, ma ben presto ripudiata dal temperamento esuberante e dal gusto di Alfano che andavano decisamente verso l’impressionismo francese tanto da guadagnarsi spesso le critiche della critica italiana più chiusa e nazionalista. Lo testimoniano fra i due brani appartenenti al periodo estremo del secondo dopoguerra più che la breve *Nenia* (“Lentamente, ma elastico”) per fisarmonica, soprattutto *Una danza* (composta su commissione del terzo programma della Rai nel ’48 e pubblicata nel ‘51), la quale con i preziosi impasti strumentali, la scrittura dei fiati elastica e screziata fra rapsodici tocchi lirici, forma una ragnatela iridescente non immemore della forma libera e dei preziosismi sonori dell’ultimo Debussy di *Jeux*.

Giovanni Gavazzeni

Nota del direttore d'orchestra

Un equivoco molto diffuso relega la produzione sinfonica dei compositori italiani del '900 in una posizione defilata, come se il melodramma fosse stato l'unico interesse di almeno due generazioni di musicisti. Alfano in particolare sopravvive nei libri di storia della musica per "luce riflessa", per aver completato *Turandot*, facendoci dimenticare così che oltre ad una cospicua produzione operistica originale, ci ha lasciato un ricco catalogo di musica sinfonica e cameristica, che ci racconta di un compositore raffinatissimo, lontano dalle retroguardie e permeabile ai suoi contemporanei da Debussy a Enescu, da Strauss a Scriabin...

Questo CD non solo colma un'incredibile lacuna (tutti i brani sono in prima registrazione mondiale!), ma dimostra anche come la musica di Alfano riesca a fondere un'innata facilità melodica con una sapiente elaborazione contrappuntistica e un'orchestrazione che mescola i timbri in maniera imprevedibile creando degli impasti che difficilmente riusciamo a scomporre, come se inventasse nuovi strumenti dalla sovrapposizione di quelli tradizionali.

Dal neoclassicismo del *Divertimento* al clima da "film noir" della *Nenia*, dalla leggerezza di *Amour... Amour*, all'astrattezza di *Una danza*, ogni brano ci svela un artista dalle mille sfaccettature. Ma è l'ascolto della *Suite romantica* ad offrirci un tratto unico di Alfano: la sua capacità di ricreare lo spazio, quasi allontanando e avvicinando gli strumenti. In un'epoca in cui i tecnici del suono cercano con vari stratagemmi (pensiamo al Dolby Atmos) di dare "spazialità" alle registrazioni, Alfano con mezzi puramente musicali, riesce a inventare acustiche diverse e a trasportarci in una vallata, in un chiostro, sul mare, nei vicoli di Napoli...

Giuseppe Grazioli

Franco Alfano is remembered today for his completion of *Turandot* after Puccini's death. His catalogue of works, including operas, orchestral and chamber music, reveals him to be a sophisticated and original composer. Alfano possessed an innate melodic facility combined with a talent for unexpected timbres, as heard in the luxuriously orchestrated *Suite romantica* which, in the composer's own words, aims to convey 'the feelings of two lovers travelling through Italy'. From the neo-Classical *Divertimento* to the noirish post-war *Nenia*, and from the lightness of touch of *Amour... Amour...* to the impressionistic and iridescent *Una danza*, each work reveals a different aspect of this multifaceted composer.

Franco
ALFANO
(1875–1954)

Playing Time
75:10

1–4	Suite romantica (1906–08)	32:47
5	Una danza (1948–50)	14:02
6	Nenia for solo accordion (1951)	5:32
7–9	Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato (1934)	16:37
10	Amour... Amour... (1901) (version for orchestra, c. 1928)	5:52

WORLD PREMIERE RECORDINGS

ORCHESTRA
SINFONICA
DI MILANO

Davide Vendramin, Accordion **6**

Vittorio Rabagliati, Piano **7–9**

Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Grazioli (except **6**)

A detailed track list can be found inside the booklet.

Recorded: 16 **1–4**, 17 **5**, 18 **7–9** and 19 **6 10** August 2022 at the Auditorium di Milano, Italy

Producers: Stefano Ligoratti, Stefano Barzan • Engineer: Stefano Barzan

Editors: Stefano Ligoratti, Cinzia Guareschi • Release co-ordinator: Peter Bromley

Booklet notes: Giovanni Gavazzeni, Giuseppe Grazioli • Publisher: Ricordi **1–5 7–10**, composer's manuscript **6**

Cover: Domenica Regazzoni: *Milano*; mixed technique on canvas, 2000 (detail) (www.regazzoni.net)

© & © 2024 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com