

Franco ALFANO Piano Works

Quatre Danses napolitaines

Quatre Danses roumaines

Cinq Danses de Cléo de Mérode • Pax

Nostalgie • Melodia dei miei vent'anni

Orazio Maione

Franco
ALFANO
 (1875–1954)
Piano Works

Quatre Pièces, Op. 3

- ① I. Mazurka
- ② II. Romanzetta
- ③ III. Fable
- ④ IV. Causerie

Quatre Danses napolitaines, Op. 8*

- ⑤ I. Chanson populaire
- ⑥ II. Sérénade à la bien aimée
- ⑦ III. Sérénade qui passe
- ⑧ IV. Guitare

Deux Pièces, Op. 5*

- ⑨ I. Valse coquette
- ⑩ II. Arlequin

Quatre Danses roumaines, Op. 9*

- ⑪ I. Allegro
- ⑫ II. Allegro con moto
- ⑬ III. Molto moderato
- ⑭ IV. Allegro appassionato

Cinq Danses de Cléo de Mérode*

- ⑮ I. Entrée et Danse des modèles
- ⑯ II. Danse ancienne
- ⑰ III. Pas des éventails
- ⑱ IV. Mazurka
- ⑲ V. Aveu et Valse du premier modèle

Nostalgie

Pax*

Melodia dei miei vent'anni*

Orazio Maione, Piano

WORLD PREMIERE RECORDING*

12:23

2:17
2:53
3:53
3:20

11:24

3:16
2:54
1:46
3:28

6:35

4:31
2:04

11:36

2:31
2:22
3:42
3:01

14:20

1:51
3:02
3:13
3:55
2:19

4:05

5:08

3:26

Franco Alfano (1875–1954)
Piano Works

Franco Alfano, who was born in Posillipo (a hill town overlooking the Bay of Naples) in 1875 and died in San Remo in 1954, was one of the great Italian – and indeed European – composers of the last century. There is a certain bitter irony about the fact that he is largely remembered for the work that turned out to be his greatest misfortune. In 1925, by which time he was one of the best-known composers of his day (the conductor Fritz Reiner, on hearing Alfano's 1921 operatic masterpiece *Sakuntala*, had hailed it as 'the Italian *Parsifal*'), he was commissioned by Toscanini to complete the third act of *Turandot*. Puccini had died without finishing his magnificent score – without having found a plausible way of bringing about the emotional thaw experienced by its psychopathic princess when she finds love for the first time. Alfano's completion is orchestral writing of high quality: the 'authentic' third act as he wrote it is well known these days, and is theatrically very effective. Toscanini, however, rejected it on the grounds that it was not faithful to Puccini's (non-existent) sketches, and a mutilated, inauthentic 'Alfano version' remained in circulation throughout most of the 20th century. And Toscanini may not have been entirely wrong in his judgement, given that Alfano's compositional process, based on a technique of thematic elaboration that was both more classical and more modern than that of Puccini, distances his writing to a certain extent from the rest of the work, despite all the motivic echoes he so skilfully incorporated into his score.

Alfano was, in fact, one of the leading figures of the 20th-century opera world. His *Risurrezione* (1904), based on a novel by Tolstoy and wrongly labelled a *verista* work, established a new style that went beyond that of Puccini and Mascagni. *Sakuntala*, whose libretto is drawn from a play that Goethe too had wanted to see set to music, is really the final chapter in the story of musical exoticism, simultaneously more complex and more refined than Roussel's *Padmávatí*. With *L'ombra di Don Giovanni* (1914), a work still suffering from neglect, Alfano had launched himself into the realm of metaphysical drama, imagining the redemption of the libertine hero years before the idea occurred to writers of the late 20th century. And he left a legacy of significant stylistic contributions to opera composition.

His *Cyrano* (1936) [Naxos 2.110270 / DVD; NBD 005 / Blu-ray video] set much of Rostand's play to music, in the original language, and is a model of French declamatory

style. It has had some success in recent years because its title role has such attractions for any famous tenor, and for its creation of a kind of musical quintessence of 17th-century Paris, surpassing the efforts of any French composer in this respect. Alfano also wrote a comic opera based on Balzac – *Madonna Imperia* (1927) – and tackled bourgeois realism with *Il Dottor Antonio* (1949).

In addition to his operatic achievements, Alfano left a body of instrumental works of such high quality that his only equals among Italian composers are Ottorino Respighi, Gino Marinuzzi and Alfredo Casella. His two symphonies (1910 and 1933) are models of formal clarity and instrumentation; his chamber works include a series of masterpieces in which mastery of classical form is combined with a vastness of scope and a truly individual concept of harmony, with touches of both modernity and nostalgia – an original reworking of the model laid down by Fauré, Debussy, Ravel and Schmitt. Those masterpieces include his *Violin Sonata* (1923), *Cello Sonata* (1925), *Concerto for violin, cello and piano* (1929), *Piano Quintet* (1945) and the *String Quartets Nos. 1–3* (1918, 1926 and 1943), which represent his closest brushes with the avant-garde, together with his songs to texts by Rabindranath Tagore, even more beautiful than Zemlinsky's *Lyrische Symphonie* settings.

Alfano was born to a French mother and was a polyglot, equally at ease in Germany and France. A highly talented pianist, he began his career as a virtuoso soloist – the wonderful collection of works on this album bear eloquent testimony to his understanding and feeling for the instrument – brought out in the technically exceptional and stylistically elegant performances of Orazio Maione. Son of the conductor Rino Maione, who as a young man was a friend of the then elderly composer, the pianist is one of the leading experts on Alfano. While the works featured on this album, most of them in world premiere recordings, help paint a more rounded picture of the composer and his work, I should also like to suggest, if I may, that listeners go in search of the various excellent recordings of Alfano's chamber music that are, happily, now available (and which were not, it has to be said, made in Italy – no man is a prophet in his own land...!). It is worth noting in this context that while his pianistic idiom is of the highest standard, I have also been asked by both a violinist and a cellist whether Alfano was a virtuoso on their respective instrument.

Some of his early works are tributes to eminent predecessors: the *Romanzetta* [2] to Mendelssohn, the *Fable* [3] to Schumann. But the *Danses napolitaines* [5-8] need to be seen rather differently. The Neapolitan *canzone* has no authentic, ethnic folk roots, but is a genre of relatively recent, bourgeois invention. Alfano, however, adopts some of its stylistic elements and transforms it, creating an idealised folk music with a nostalgic feel. The harmony is elegant, the bolder features skilfully concealed, while the major-key sections of these *canzoni* – for they are closer to that genre than they are to being dances – represent wonderful bursts of light. In all four pieces the piano is transformed into a guitar with such expertise – recreating its sounds rather than imitating them – that it makes one wonder whether Albéniz and, later, Rodrigo, might not have been familiar with them.

We return to ethnic folk music in the marvellous *Danses*

roumaines [11-14]. It is possible that Alfano, a frequent visitor to Paris, may have met George Enescu, who was just a few years younger than him and who was such a giant of his native Romanian folk traditions. In these strange, wild pieces, with their modal harmony, Alfano certainly proves himself a fine imitator of his Romanian contemporary, and of that other great ethnomusicologist, Béla Bartók, as well as anticipating, in terms of their inventiveness, Zoltán Kodály's *Dances of Galánta*. The pieces written for dancer Cléo de Mérode [15-18], finally, are reminiscent of the refined, neo-Classical vein of Fauré's *Masques et bergamasques*. Taken as a whole, this collection of piano works paints the portrait of a composer of international stature – a worthy son of the cosmopolitan city in which he was born.

Paolo Isotta

Translation by Susannah Howe

Orazio Maione

Orazio Maione was born in Naples in 1962. He is a prizewinner of several prestigious national and international competitions including the Liszt Piano Competition in Sopron (Hungary) and the Rina Sala Gallo International Piano Competition in Monza (Italy). In 1982 he made his Teatro San Carlo debut in Naples and in 1986 was awarded first prize at the 3rd International Piano Competition in Pretoria (South Africa). He has broadcast for several radio and TV stations as well as recording for IMP Classics and Suonare Records.

Orazio Maione has also published an essay on Italian Conservatories of music during the Fascist era (EDT, Turin 2005). Videos of Orazio Maione discussing Chopin's piano method and repertoire are available on YouTube. He lives in Rome and is Professor of Piano at the Conservatorio di Musica 'Francesco Morlacchi', Perugia.

Orazio Maione è nato a Napoli nel 1962. È vincitore di numerosi premi in diversi e prestigiosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i quali il Concorso Pianistico 'F. Liszt' di Sopron (Ungheria) e il Concorso Rina Sala Gallo di Monza. Nel 1982 ha debuttato al Teatro San Carlo di Napoli e nel 1986 ha conquistato il primo premio al Terzo Unisa International Piano Competition, Pretoria, Sud Africa. Ha prodotto registrazioni per molte radio e televisioni e ha inciso CD per IMP Classics e Suonare Records.

Maione ha inoltre pubblicato una ricerca sui conservatori italiani durante il periodo fascista (EDT, Torino 2005). Su YouTube sono presenti video che vedono Orazio Maione illustrare il metodo pianistico chopiniano attraverso sue interpretazioni di opere del grande compositore polacco. Attualmente vive a Roma ed è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica 'Francesco Morlacchi' di Perugia.

Photo: Francesco Fratta

Franco Alfano (1875–1954) Lavori per pianoforte

Nato a Napoli, sulla collina di Posillipo, nel 1875, e morto a San Remo nel 1954, Franco Alfano è fra i grandi compositori del Novecento: non italiano, europeo. Il suo destino è amaro e paradossale, visto che presso i più egli è ricordato per il suo più grande infortunio personale. Nel 1925, quando era uno dei compositori già più affermati (Fritz Reiner ascoltò il suo capolavoro, l'opera indiana *Sakuntala*, 1921, definendolo "Il Parsifal italiano"), gli venne affidato da Toscanini il completamento del terzo atto della *Turandot*. Puccini non era riuscito a terminare la meravigliosa partitura non avendo trovato la chiave per lo scioglimento, la nascita alla vita di una donna psicopatica grazie all'amore. Alfano fece un lavoro compositivo di altezza superiore: oggi il terzo atto "autentico" come lo scrisse è conosciuto e vince la prova del teatro. Ma Toscanini rifiutò questa composizione, affermando ch'era infedele agli abbozzi (inesistenti) di Puccini. Per quasi tutto il Novecento ha circolato una "versione Alfano" mutila e infedele. E forse Toscanini non aveva del tutto torto, giacché il processo compositivo di Alfano, basato su di una tecnica dell'elaborazione tematica insieme più classica e più moderna di quella di Puccini, in certo senso è alieno al resto dell'opera, pur con tutti i sapienti richiami motivici da Alfano inseriti.

In realtà questo Maestro è fra i protagonisti del teatro musicale del Novecento. La sua *Risurrezione*, da Tolstoj (1904), a torto definita "verista", afferma un nuovo stile che rappresenta un superamento di quello di Puccini e Mascagni. La *Sakuntala*, su di un testo ricavato da un dramma che già Goethe avrebbe voluto veder messo in musica, è addirittura l'ultimo capitolo dell'esotismo musicale, ed è insieme più raffinata e più densa della stessa *Padmavati* di Albert Roussel. Con *L'ombra di Don Giovanni* (1914), che attende ancora una riscoperta, Alfano s'era lanciato nel dramma metafisico immaginando la redenzione dell'eroe libertino prima che quest'idea venisse a scrittori della fine del Novecento. E nel teatro musicale Alfano continua lasciando contributi di alto valore che s'estendono a raggiiera stilistica. Il *Cyrano* (1936) [Naxos 2.110270 / DVD; NBD 005 / Blu-ray video] mette in musica direttamente in francese gran parte del dramma di Rostand, è un modello di declamazione in questa lingua e ha avuto oggi qualche successo per il ruolo di protagonista, piaciuto a qualche celebre tenore: riesce peraltro a una sorta di quintessenza musicale della Parigi secentesca che supera quella degli stessi compositori francesi. Ha affrontato un'opera

comica in costume tratta da Balzac, *Madonna Imperia* (1927), e anche il realismo borghese con *Il Dottor Antonio* (1949).

Franco Alfano è del pari un autore di musica strumentale di livello così alto che in Italia i soli compositori che possano essergli accostati sono Ottorino Respighi, Gino Marinuzzi e Alfredo Casella. Le due *Sinfonie* (1910 e 1933) sono un modello di strumentazione e chiarezza formale; la musica da camera presenta una serie di capolavori nei quali il dominio della forma classica si congiunge a una vastità di orizzonti e una concezione dell'armonia insieme moderna e nostalgica davvero personalissima: il modello di Fauré, Debussy, Ravel e Schmitt è originalmente rivissuto: le *Sonate* per violino (1923) e per violoncello (1925), il *Concerto per violino, violoncello e pianoforte* (1929), il *Quintetto con pianoforte* (1945), e i *Quartetti per archi* (1918, 1926 e 1943), che rappresentano il punto massimo di avvicinamento di Alfano all'avanguardia, insieme con i *Lieder* su testi di Rabindranath Tagore, più belli della stessa *Lyrische Symphonie* di Alexander von Zemlinsky.

Di madre francese, il Maestro era un poliglotta a suo agio in Germania oltre che a Parigi. Nei primi tempi della sua carriera, dotata com'era per il pianoforte, egli fu anche un concertista virtuoso. La preziosa silloge che presentiamo lo mostra. Essa si avvale dell'interpretazione, prestigiosa dal punto di vista tecnico e particolarmente elegante sotto quello stilistico, di Orazio Maione: egli è uno dei più grandi esperti del compositore e figlio del direttore d'orchestra Rino, che in gioventù era stato fra gli amici dei tardi anni del Maestro. La raccolta è fatta di quasi tutti brani in prima incisione assoluta: essi valgono a integrare l'immagine del compositore ma, se posso permettermi, vanno intesi da chi ascolti almeno le incisioni della musica da camera del Maestro oggi per fortuna disponibili in ottime esecuzioni – non italiane, va osservato (*nemo propheta in patria...*)! Il fatto che la scrittura pianistica dei pezzi sia così professionistica non va sopravvalutato: a me è accaduto di sentirmi chiedere, rispettivamente da un violinista e un violoncellista, se Alfano non fosse un virtuoso del loro strumento.

Alcune delle opere giovanili sono un omaggio a dei classici: la *Romanzetta* [2] lo è a Mendelssohn, la *Fable* [3] a Schumann. Ma le *Danses napolitaines* [5-8] richiedono ben altra attenzione. Nella cosiddetta "musica etnofonica" di fine Ottocento e inizio Novecento, la Canzone napoletana non dovrebbe aver luogo, essendo essa non musica popolare

ma un prodotto borghese e storicamente recente. Alfano ne adotta alcuni elementi stilistici e la trasfigura, rendendola una musica popolare ideale che assume una *Stimmung* nostalgica. L'armonia è elegante, e i tratti arditi sono abilmente nascosti; le sezioni in tonalità maggiore delle *canzoni*, ché tali sono più che Danze questi pezzi, sono squarci di luce squisita. Nei quattro brani la trasformazione del pianoforte in chitarra è fatta con tale arte, non imitativa ma ricreativa, che ci si domanda se Albeniz, e dopo di lui Rodrigo, non li conoscessero.

La musica etnofonica torna nelle meravigliose *Danze romane* [11-14]. È possibile che Alfano, frequentando assiduamente Parigi, conoscesse il poco più giovane George

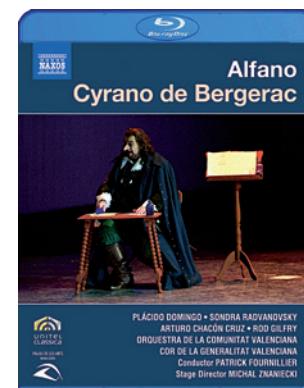
Enescu, il quale anche nella musica etnofonica della sua terra mostra la sua gigantesca statura. Certo si è che in questi pezzi strani e selvaggi, basati su di un'armonia fortemente modale, il Napoletano si mostra buon emulo del Romeno e dell'altro sommo dell'etnofonia, Béla Bartók, precorrendo anche nell'invenzione le celebri *Danze di Galanta* di Zoltán Kodály. I pezzi scritti per la ballerina Cléo de Mérode [15-19], infine, possono apparentarsi alla finezza "neoclassica" dei *Masques et bergamasques* di Fauré. Dalla somma di queste operette pianistiche scaturisce l'immagine d'un compositore affatto internazionale: come la città che ne è stata culla.

Paolo Isotta

Also available

DVD 2.110270

Blu-ray HD NBD0005

In addition to his operatic achievements, Franco Alfano composed an impressive body of chamber and instrumental works, including the little-known music for piano heard on this recording. His early career as a virtuoso pianist is reflected in works ranging from the *Quatre Pièces*, with their tributes to Schumann and Mendelssohn, to the *Dances napolitaines*, inspired by the Neapolitan *canzone*, the neo-classicism of the *Cinq Danses de Cléo de Mérode* and the quirky rhythms of the *Dances roumaines*. Recordings of Alfano's chamber music can be heard on Naxos 8.570928 and 8.572753. His opera *Cyrano de Bergerac*, with Plácido Domingo in the title rôle, is available on Naxos DVD 2.110270 and Blu-ray NBD0005.

Franco
ALFANO
(1875–1954)

Playing Time
68:57

PIANO WORKS

1-4	Quatre Pièces, Op. 3	12:23
5-8	Quatre Danses napolitaines, Op. 8 *	11:24
9-10	Deux Pièces, Op. 5 *	6:35
11-14	Quatre Danses roumaines, Op. 9 *	11:36
15-19	Cinq Danses de Cléo de Mérode *	14:20
20	Nostalgie	4:05
21	Pax *	5:08
22	Melodia dei miei vent'anni *	3:26

WORLD PREMIERE RECORDING *

Orazio Maione, Piano

Recorded at Studio 'Piano et Forte', Perugia, Italy, 30 September–2 October 2016

Producer: Orazio Maione • Co-producer: Memus Teatro di San Carlo • Engineer: Giacomo Papini

Booklet notes: Paolo Isotta • Cover image: View of Vesuvius from Posillipo (by Paolo Zecchino) • Piano: Fazioli, model F 278

Publishers: Edizioni Ricordi-Universal, Milan (1-4, 21), Hug & Co., Leipzig (5-8), Hachette, Paris (9-19),

Casa Musicale Sonzogno, Milan (20), Edizioni Suvini Zerboni, Milan (22)