

Chan 9681

Nino Rota

Massimo Palumbo & Marco Boni

CHANDOS

NINO ROTA

*Two Piano
Concertos*
premiere recordings

Massimo Palumbo
piano

I Virtuosi Italiani
Marco Boni

Nino Rota (1911–1979)

Piano Concerto

in E minor · e-Moll · mi mineur

37:09

1	I	Allegro tranquillo	16:29
2	II	Andante sostenuto	10:53
3	III	Allegro	9:41

Piano Concerto

in C major · C-Dur · ut majeur

27:11

4	I	Allegro cantabile	10:25
5	II	Arietta con variazioni	8:13
6	III	Allegro	8:29

TT 64:29

Massimo Palumbo piano
I Virtuosi Italiani
Marco Boni

Rota: Two Piano Concertos

One of the very few sources available of Nino Rota is the affectionate portrait made by his own mother, Ernesta Rota Rinaldi, from 1944.

In the summer of 1927 Toscanini, at the time already a friend of my father, [Giovanni Rinaldi, a good composer of piano music] and cautiously concerned for Nino's musical future, supported and directed his application for a bursary to Philadelphia's Curtis Institute [which, in fact, he eventually received]. Toscanini was a strenuous opponent of avant-garde music and of its greatest exponent, Alfredo Casella. He feared that a cerebral and arid education might have a deleterious influence on Nino. Actually he was mistaken, as Nino was always a stubbornly contrary fellow, inclined to make a fool of his teachers by producing, for instance, Casella-styled music whilst under the guidance of Pizzetti [from 1925 to 1926], and music reminiscent of Malipiero whilst studying with Casella [until he gained his diploma in Rome in 1929]. Later he found his own idiom, leaving behind the North and traveling to Apulia, away from small cliques and parochialism.

He was later appointed director of the Bari Conservatory, where he remained for more than twenty years.

The *enfant prodige*, who at the age of twelve composed and directed the Oratorio *L'infanzia di San Giovanni Battista* (The Childhood of St John the Baptist) for soloists, chorus and orchestra, grew up to become a unique personality of the Italian twentieth century – a century whose musical trends Rota knew intimately from his enlightened education and his innate optimism, but did not thoroughly accept. There were some who saw him to be somewhat 'out of step' (F. D'Amico) because his music had no connection whatever with contemporary composition and its language, and yet this allowed his music to be conceived free from any theoretical proposition, totally absolved from any conceptual constriction and therefore an immediate and spontaneous expression of his thoughts.

His style was of the nineteenth century: melodic and entirely devoid of harmonic complications. Rota looked upon his own century's music as an intelligent spectator – just as he looked upon Stravinsky's compositions, a friend, especially in Rota's youth. Therefore his music is always aware of the listener's needs and is not afraid to be tuneful or melodic: above all it is not afraid of

the 'similarities' its simplicity may reveal. He told the critic Lorenzo Arruga that he was absolutely convinced that plagiarism in music does not exist. It is music material at our disposal; if someone uses it, it becomes his, the new author need only to be grateful to the old one. Whatever 'similarities' his music may reveal, it is definitely Rota in style and development, witness his music for *La dolce vita* (1960), *Otto e mezzo* (1963), *The Godfather* (1971), also his works for the theatre *Napoli milionaria* (1977), his church music *Mysterium*, (1962) and his orchestral and chamber works, such as the *Concerto-Soirée* (1961). Following Castelnuovo-Tedesco's criticism of Rota's music ('...not worth a brass farthing! A composer's only duty is to write good music!') after the performance of the composer's opera *Aladino e la lampada magica* (Aladdin and the Magic Lamp, 1968), Rota stated in an interview:

Look, when they tell me that in my works I am only concerned with bringing a little bit of nostalgia and a lot of good humour and optimism, I think that this is how I would like to be remembered: with a little bit of nostalgia, a lot of optimism and good humour.

With the art of Rota it is advisable to consider the significance of these words. To say that his music embraces the mind of the listener without requiring any particular effort of understanding from him in return, does not

mean that his technique is simple or even elementary. If we concentrate on any of his works we notice that they are certainly direct and immediately gratifying, but also, behind those tuneful melodies so pleasing to the human ear, there hides the supreme wisdom of a craft which is deep-seated and deeply felt, keenly aware – despite its appearance – of the problems of the twentieth century.

Guido Agosti writes:

Nino Rota's piano music is a very pure spring. Various virtues mingle within it: spontaneity, crystalline transparency, an infallible balance between all the elements of the composition. You will never notice rhetoric complexities, violence, heaviness nor opaqueness, but will admire the transparency of every detail. Nino Rota had – not as a hard-won achievement, but as a natural talent – an inborn, almost hellenic sense of form and mysterious spirit of style.

This observation is also well suited, in a wider sense, to the concerto form. Beside the famous *Concerto-Soirée* of 1961, Rota had written three further concertos for piano, including the Concerto in E minor (1960) and the Concerto in C major unknown to official catalogues.

The *Concerto in E minor* is undoubtedly one of Nino Rota's masterpieces. The main theme alone would suffice to raise it to the status of masterpiece: a theme which opens the *Allegro tranquillo* to the dreamy and

fantastic world of Rota's art. We could say that it is somewhat 'cinematographic', but this would make the usual misrepresentation concerning the uniqueness of his music, which is complete in itself whatever its context. Thus the piano sings delicately, leaning the long and melancholic theme on limpid spreads of feathery triplets with touches of colour from the orchestra. The orchestra then becomes determined, heavy, as if to awake the listener from the reveries into which he has sunk. The structure of the movement is defined with new and contrasting themes, opposing melodic ideas and effects of light and shade entrusted to the most poetic fantasy. The skilful and eloquent development plays with the various themes presented along the way and leads to the free and imposing cadenza, where the piano reigns absolute. The lyrical theme of the *Andante sostenuto* is both gentle and passionate, conjuring up a world of emotions coloured by the halting appoggiaturas of the theme; the spirit's deep and lyrical bow to human suffering. The central section, in A major, is a startlingly bright and free from tears. Deliberately 'dreamy', its warmth is announced by the orchestra, accompanied first by the flute, then the violin, and finally the piano (*con fantasia*). The main theme returns like a hidden remorse, but the movement ends with a stolen smile at the audience. A joyful and sparkling *Allegro* concludes the Concerto:

a feast of colour, where two lyrically contrasting themes fight for prevalence, the first skipping and innocently frivolous, the second majestic and expansive (*calmo cantabile*) with the piano embroidering the most attractive arabesques upon them.

The *Concerto in C major* is mysterious and old-fashioned, once more charged with that poetic simplicity which is Rota's trademark. The piano quietly announces the opening of the *Allegro cantabile* with an open chord of C major which develops into the main theme of the movement: a classical figure of grace and warmth. A second theme is hinted at, but it carries little weight. Soon the virtuosic character of the Concerto is revealed: the piano part demands skilful playing; an exuberance that possibly recalls the piano writing of the early Romantic period, loaded with still newly-discovered effects. Rota, however, writes in a simple and unaffected way to entertain, capering and jesting with a complete mastery of the keyboard, producing dreamy and ethereal colours, until the cadenza leads, with the orchestra, to the end of the movement. The central *Arietta con variazioni* is also virtuosic, although this does not mar Rota's exquisite invention, which is ever vigilant and proud of its natural eloquence. The final *Allegro* is impressive, with a theme which winks at the listener with its charming and insistent triplets. The inexhaustible piano

flies along, briefly surrendering to the melody, and for a moment seems to calm down, but it is soon carried away by the temptation of the cadenza to reach the triumphant conclusion of the finale.

When I am at the piano, and I look for inspiration for my music, it may be that I am, due to my own nature, happy. But, as a man, how can one be happy amongst the unhappiness of others? This is an everlasting argument. If I could make everyone around me experience a moment of happiness, I would do everything I possible could. This is my sentiment, the feeling which shapes my music. [Nino Rota].

© 1998 Marco Iannelli

Translation from the Italian: Massimo Romano

Massimo Palumbo was born in Milan. He began his piano studies at the age of five with Alberto Mozzati, later enrolling at Milan's Giuseppe Verdi Conservatory and at the age of seventeen he won the UNICEF International Competition. He has attended master classes held by Rubinstein, Aldo Ciccolini and Jean Micault as well as Lutoslawski's composition course in Warsaw.

He is frequently invited to play at important venues and for prestigious concert societies throughout Europe, and has toured Brazil, the USA and Japan gaining widespread critical acclaim.

In addition to his active concert career, Massimo Palumbo has made a considerable number of recordings and was awarded the Italian critics' National Recording Award for two consecutive years.

I Virtuosi Italiani was formed in 1988 with the aim of creating an internationally-renowned chamber orchestra. Its members include some of Italy's best musicians. The orchestra often performs without a conductor where appropriate, and each member plays a variety of parts within their section – as either soloist, first or second.

The group has performed both as a conventional chamber orchestra and with soloists in cities in Italy (Florence, Milan and Rome) and abroad. Its concerts, especially from the latest season, have met with an enthusiastic response and unanimous praise from the critics.

Born into a family of musicians, **Marco Boni** studied piano, horn and cello. After a brilliant career as a cellist, which saw him performing with international soloists such as Yuri Bashmet, Paul Tortelier and Sándor Végh, he embarked upon a conducting career. In 1994, after a very successful tour, he was appointed Principal Conductor of the Concertgebouw Chamber Orchestra, with which he undertakes many concerts all over the world. He is a

regular guest of many important European orchestras and international festivals and has

a number of prestigious recordings to his credit.

Rota: Zwei Klavierkonzerten

Einige der wenigen Auskünfte über Nino Rota ist dieses liebevolle Porträt seiner Mutter Ernesta Rota Rinaldi aus dem Jahr 1944.

Im Sommer 1927 war Toscanini bereits mit meinem Vater [Giovanni Rinaldi, einem tüchtigen Komponisten von Klaviersachen] befreundet; da er an Ninos musikalischer Laufbahn Interesse nahm, förderte er sein Gesuch um ein Stipendium am Curtis Institute in Philadelphia [das ihm schließlich erteilt wurde]. Toscanini, ein enragierter Gegner avantgardistischer Musik und ihres größten Vorkämpfers Alfredo Casella, befürchtete die schädlichen Folgen einer trockenen, intellektuellen Ausbildung auf den jungen Nino. In dieser Hinsicht täuschte er sich, denn Nino war stets renitent und hielt seine Lehrer mit Vorliebe zum Narren. So schrieb er, als er [1925–1926] Ildebrando Pizzettis Schüler war, im Stil Casellas, und während er bei Casella studierte [bis er 1929 in Rom sein Diplom erhielt], klang seine Musik an Malipiero an. Später fand er zu seiner eigenen Tonsprache, verließ Norditalien mit seinen Cluquen und seinem Lokalpatriotismus und ging nach Apulien. In der Folge wurde er zum Direktor des Konservatoriums in Bari ernannt, wo er mehr als zwanzig Jahre verweilte.

Das Wunderkind, das mit zwölf Jahren *L'infanzia di San Giovanni Battista* (Die

Kindheit Johannes des Täufers), ein Oratorium für Solisten, Chor und Orchester schrieb, entwickelte sich zu einer einmaligen Persönlichkeit der italienischen Musik des 20. Jahrhunderts. Obwohl Rota mit den musikalischen Tendenzen dieser Epoche dank seiner aufgeklärten Schulung und seines angeborenen Optimismus gründlich vertraut war, akzeptierte er sie nicht in Bausch und Bogen. Von gewisser Seite wurde er als eine Art Außenseiter betrachtet, weil seine Musik mit zeitgenössischen Kompositionen und ihrer Sprache nicht das geringste gemein hatte; andererseits konnte er sein Oeuvre abseits aller theoretischen Dogmen, ohne konzeptuelle Vorbehalte ausarbeiten, so daß es seine Gedanken direkt und spontan ausdrückte.

Rotas Stil gehörte dem 19. Jahrhundert an: melodisch und ohne alle harmonischen Komplikationen. Seine Einstellung zur Musik seines Jahrhunderts war die eines intelligenten Beobachters – diese Haltung nahm er auch gegenüber Strawinskys Werken ein, mit dem er vor allem in seiner Jugend befreundet war. Daher nimmt seine Musik stets auf die Bedürfnisse des Hörers Rücksicht und meidet Melodien nicht: Vor allem schreckt sie nicht vor den "Ähnlichkeiten" zurück, die Rotas

melodiöser Satz manchmal aufdeckt. Dem Kritiker Lorenzo Arruga erklärt er:

Meiner festen Überzeugung nach gibt es kein Plagiat in der Musik. Das musikalische Material steht zur Verfügung; sollte sich jemand dessen bedienen, so wird es sein Eigentum und der neue Besitzer muß dem früheren lediglich dankbar sein.

Irgendwelcher "Ähnlichkeiten" ungeachtet ist Rotas Musik in bezug auf Stil und Entwicklung unverkennbar die seine, wie seine Filmmusiken für *La dolce vita* (Das süße Leben, 1960), *Otto e mezzo* (Achtundeinhalb, 1963), *The Godfather* (Der Pate, 1971), die Bühnenmusik für *Napoli milionaria* (1977), das Oratorium *Mysterium* (1962) und seine Orchester- und kammermusikalischen Werke, darunter die *Concerto-Soirée* (1961) bezeugen. Als Castelnuovo-Tedesco seine Oper *Aladino e la lampada magica* (Aladin und die Wunderlampe, 1968) mit den Worten "...wertloses Zeug! Komponisten haben nur eine einzige 'Aufgabe', nämlich gute Musik zu schreiben!" kritisierte, entgegnete Rota in einem Interview:

Also, wenn man mir sagt, daß mir in meinen Werken nur ein bißchen Nostalgie, viel Humor und Optimismus liegt, dann ist es mein Wunsch, daß man sich genau so an mich erinnert: mit ein bißchen Nostalgie, viel Optimismus und Humor. Diese Bemerkungen sind für das Verständnis von Nino Rotas Musik von großer

Bedeutung. Die Behauptung, sie nehme den Geist des Hörers ein, ohne von ihm zu verlangen, daß er sich die Mühe gäbe, sie zu verstehen, bedeutet nicht, daß sein Satz einfach oder gar elementar ist. Bei eingehender Ergründung stellt sich heraus, daß die Musik zwar unmittelbar anspricht, daß aber diese angenehmen, melodiösen Ohrwürmer Ergebnisse handwerklichen Könnens, ein souveränes, profundes, innig empfundenes Wissen verbergen, das sich, allem Augenschein zum Trotz, der Probleme des 20. Jahrhunderts völlig bewußt ist.

Guido Agosti schreibt:

Nino Rotas Klavierschaffen ist ein reiner Quell, in dem verschiedene Fähigkeiten zusammenfließen: Spontaneität, kristallklare Transparenz, eine unfehlbare Balance zwischen sämtlichen Elementen der Komposition. Nirgends gibt es rhetorische Komplikationen, Gewalttätigkeit, Schwere oder Undurchsichtigkeit; vielmehr kann man die Transparenz eines jeden Details bewundern. Nino Rota verfügte – nicht mühsam angeeignet, sondern von Natur aus – über ein angeborenes, geradezu hellenisches Gespür für Form und ein mysteriöses Verständnis für Stil.

Diese Bemerkung trifft in erweiterter Hinsicht auch auf die Gattung Konzert zu. Neben der berühmten *Concerto-Soirée* schrieb Rota noch drei Klavierkonzerte, darunter das in e-Moll (1960) und das in C-Dur, das aber in keinem offiziellen Katalog angeführt ist.

Das **Konzert in e-Moll** ist zweifelsohne eine von Nino Rotas schönsten Kompositionen. Schon das Hauptthema, *Allegro tranquillo*, das den Hörer in die phantastische Traumwelt seiner Kunst führt, genügt, um es als Meisterwerk zu bezeichnen. Vielleicht gibt sich ein Anhauch von Kino zu erkennen, aber das ist eigentlich nur die gewohnte Entstellung angesichts des Einmaligen in seiner Musik, die in jedem Kontext in sich abgeschlossen ist. Das zart singende Klavier bringt das ausführliche, melancholische Thema über leichten Triolen, verziert von Farbtupfern des Orchesters. Dann greift das Orchester energisch, gewichtig ein, wie um den Hörer aus den Träumereien zu erwecken, in die er versunken ist. Neue, kontrastierende Themen, gegensätzliche Gedanken und phantastisch-poetische Chiaroscuro-Effekte definieren den Aufbau des Satzes. Die beredsame Durchführung verarbeitet verschiedene schon gehörte Themen und mündet in eine freie Solokadenz. Das lyrische Thema des *Andante sostenuto*, so gelinde wie leidenschaftlich, läßt mit seinen zögernden Appogiaturen eine ganze Welt der Emotionen erstehen: die tiefe, lyrische Ehrenerweisung des Geistes an das menschliche Leiden. Der Mittelabschnitt in A-Dur ist verblüffend hell und ungetrübt, bewußt "verträumt" und warm. Er wird vom Orchester angestimmt, das zunächst die Flöte, dann die Violine und schließlich das Klavier

begleiten (*con fantasia*). Das Hauptthema kehrt zurück, fast wie uneingestandene Reue, aber der Satz endet mit einem heimlichen, an den Hörer gerichteten Lächeln. Ein freudestrahlendes *Allegro* beschließt das Konzert, ein Überschwang der Farben mit zwei lyrisch kontrastierenden Themen, die einander den Rang abzulaufen trachten: Das erste ist unschuldig und keck daher, das zweite ist majestätisch und ausladend (*calmo cantabile*), während das Klavier beide mit anmutigen Arabesken umwebt.

Das **Konzert in C-Dur** ist mysteriös, anachronistisch, abermals von der poetischen Schlichtheit erfüllt, die Rotas Schaffen kennzeichnet. Das Klavier verkündet leise die Eröffnung des *Allegro cantabile* mit einem C-Dur-Dreiklang, aus dem sich das klassisch anmutige, warme Hauptthema des Satzes entfaltet. Ein Nebenthema taucht auf, kann sich aber nicht durchsetzen. Als bald gibt sich der virtuose Charakter des Werks zu erkennen. Der überschwengliche Solopart erfordert eine hervorragende Technik, der an den klavieridiomatischen Satz der Frühromantik mit den vielen neuen Effekten erinnert. Indes will Rota nur Freude bereiten: Die Musik ist schlicht und ungekünstelt, tanzt mit souveräner Beherrschung über die Klaviatur und erzielt traumhafte Farben. Es folgt die Kadenz, die mit dem Orchester den Satz zu Ende führt. Der Mittelsatz, eine *Arietta con*

variazioni, ist ebenfalls virtuos, obwohl das Rotas erlesener, wachsamer, von Natur aus beredsamer Phantasie keinen Abbruch tut. Das Finale, ein *Allegro*, beeindruckt mit einem Thema, das dem Hörer mit reizenden, unablässigen Triolen gleichsam zuzwinkert. Der unermüdete Klaviersatz fliegt dahin, weicht kurz der Melodie und scheint sich vorübergehend zu mäßigen, läßt sich aber bald von der Kadenz wieder fortreißen, um das Finale im Triumph zu beschließen.

Wenn ich am Klavier sitze und nach einer Eingebung für meine Musik suche, bin ich vielleicht auf meine eigene Weise glücklich. Aber wie kann man als Mensch inmitten des Unglücks der anderen glücklich sein? Das ist ein unaufhörliches Problem. Wenn ich allen um mich herum zu einem Augenblick des Glücks verhelfen könnte, würde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Das ist es, was ich empfinde, das sind die Gefühle, die meiner Musik zugrunde liegen. [Nino Rota]

© 1998 Marco Iannelli

Übersetzung aus dem Englischen: Gery Bramall

Massimo Palumbo wurde in Mailand geboren. Er begann mit fünf Jahren, bei Alberto Mozzati Klavierunterricht zu nehmen, schrieb sich später am Giuseppe-Verdi-Konservatorium in Mailand ein und ging mit siebzehn Jahren als Sieger aus dem internationalen UNICEF-

Wettbewerb hervor. Er hat die Meisterklassen von Rubinstein, Aldo Ciccolini und Jean Micault sowie Lutoslawskis Kompositionskurs in Warschau besucht.

Er wird häufig eingeladen, an bedeutenden Veranstaltungsorten und für angesehene Konzertvereine in ganz Europa zu spielen und war mit einhelligem Beifall seitens der Kritik auf Tournee in Brasilien, den USA und Japan.

Neben seiner erfolgreichen Konzertkarriere hat Massimo Palumbo eine beachtliche Anzahl von Einspielungen vorgenommen und wurde zwei Jahre hintereinander mit dem Nationalen Schallplattenpreis der italienischen Musikkritik ausgezeichnet.

Das Ensemble **I Virtuosi Italiani** wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, ein international angesehenes Kammerorchester zu schaffen. Unter seinen Mitgliedern sind einige der besten Musiker Italiens. Das Orchester tritt, wo dies sachdienlich ist, häufig ohne Dirigent auf, und jeder Musiker übernimmt innerhalb seiner Abteilung verschiedene Rollen – als Solist, erste oder zweite Orchesterstimme.

Die Gruppe ist sowohl als konventionelles Kammerorchester als auch mit Solisten in Italien (Florenz, Mailand und Rom) und im Ausland aufgetreten. Ihre Konzerte, besonders jene der letzten Saison, wurden begeistert aufgenommen und von der Kritik einhellig gelobt.

Marco Boni, Sproß einer Musikerfamilie, hat Klavier, Horn und Cello studiert. Im Anschluß an eine brillante Karriere als Cellist, in deren Verlauf er mit internationalen Solisten wie Juri Baschmet, Paul Tortelier und Sándor Végh aufgetreten ist, machte er als Dirigent Karriere. 1994 wurde er nach einer äußerst erfolgreichen Tournee zum

Chefdirigenten des Concertgebouw-Kammerorchesters ernannt, mit dem er überall auf der Welt zahlreiche Konzerte gibt. Er ist ein regelmäßiger Gast bei vielen Bedeutenden europäischen Orchestern und angesehenen internationalen Festspielen und hat eine Anzahl renommierter Einspielungen auf Tonträger vorgenommen.

Rota: Deux concertos pour piano

L'une des très rares sources dont on dispose sur Nino Rota est le tendre portrait qu'en a fait sa mère, Ernesta Rota Rinaldi, en 1944.

Durant l'été 1927, Toscanini, qui était déjà l'ami de mon père, [Giovanni Rinaldi, un bon compositeur de musique pour piano] et qui s'intéressait attentivement à l'avenir musical de Nino, a appuyé et guidé sa demande de bourse pour le Curtis Institute de Philadelphie [qu'il a, en fait, finalement reçue]. Toscanini s'opposait avec acharnement à la musique d'avant-garde de son plus grand représentant, Alfredo Casella. Il craignait qu'une formation cérébrale et aride n'ait une influence nuisible sur Nino. En réalité, il avait tort, car Nino a toujours été un garçon très obstiné, enclin à se moquer de ses professeurs en composant, par exemple, de la musique dans le style de Casella lorsqu'il travaillait sous la direction de Pizzetti [de 1925 à 1926] et de la musique qui rappelait Malipiero lorsqu'il était l'élève de Casella [jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme à Rome en 1929]. Il a ensuite trouvé son propre langage, en laissant derrière lui le Nord pour s'en aller dans les Pouilles, loin des petites cliques et de l'esprit de clocher.

Par la suite, il fut nommé directeur du Conservatoire de Bari, où il resta pendant plus de vingt ans.

L'enfant prodige qui, à l'âge de douze ans, avait composé et dirigé l'oratorio *L'infanzia di San Giovanni Battista* (L'Enfance de saint Jean-Baptiste) pour solistes, chœurs et orchestre, devint en grandissant une personnalité unique de l'Italie du XXe siècle – un siècle dont Rota connaissait intimement les tendances musicales par son éducation éclairée et son optimisme inné, mais qu'il n'acceptait pas sans réserve. Certains considéraient qu'il marchait "à contre-pas" (F. D'Amico), car sa musique ne possédait pas le moindre lien avec la composition contemporaine et son langage; pourtant, cela permit à sa musique d'être conçue en dehors de toute proposition théorique, sans la moindre gêne conceptuelle, et d'être donc l'expression immédiate et spontanée de ses pensées.

Son style est celui du XIXe siècle: mélodique et totalement dépourvu de complications harmoniques. Rota considérait la musique de son propre siècle en spectateur intelligent – il considérait exactement de la même façon les compositions de son ami Stravinski, auquel il était surtout lié dans sa jeunesse. Sa musique est donc toujours consciente des besoins de l'auditeur et ne craint pas d'être harmonieuse ou mélodique;

avant tout, elle ne craint pas les "similitudes" que sa simplicité peut révéler. Rota a confié au critique Lorenzo Arruga qu'il était:

absolument convaincu de ce que le plagiat en musique n'existait pas. Du matériel musical est à notre disposition; si quelqu'un l'utilise, il devient sien et le nouvel auteur n'a qu'à être reconnaissant envers l'ancien.

Quelles que soient les "similitudes" que sa musique peut révéler, le style et le développement sont nettement ceux de Rota, comme en témoigne sa musique pour *La dolce vita* (1960), *Otto e mezzo* (1963), *Le Parrain* (1971), ainsi que ses œuvres pour le théâtre *Napoli milionaria* (1977), sa musique religieuse *Mysterium* (1962), ses œuvres symphoniques et sa musique de chambre, notamment le *Concerto-Soirée* (1961). Après les critiques émises par Castelnuovo-Tedesco sur la musique de Rota ("...elle ne vaut rien! Le compositeur a pour seul devoir d'écrire de la bonne musique!") à l'occasion de la représentation de l'opéra *Aladino e la lampada magica* (Aladin et la lampe magique, 1968), ce dernier a déclaré dans une interview:

Vous voyez, lorsqu'ils me disent que, dans mes œuvres, je ne cherche qu'à apporter un peu de nostalgie et beaucoup de bonne humeur et d'optimisme, je pense que c'est exactement comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de moi: avec un peu de nostalgie, beaucoup d'optimisme et de bonne humeur.

Pour apprécier l'art de Rota, il est utile de mesurer l'importance de ces propos. Dire que sa musique capte l'esprit de l'auditeur sans requérir en retour d'effort particulier de compréhension ne signifie pas que sa technique soit simple ou même élémentaire. Si l'on se concentre sur l'une de ses œuvres, quelle qu'elle soit, on remarque qu'elle est certainement directe et agréable, mais que, derrière ces mélodies harmonieuses si agréables à l'oreille humaine, se cache également la sagesse suprême d'un art bien établi et profondément ressenti, pleinement conscient – malgré les apparences – des problèmes du XXe siècle.

Guido Agosti a écrit:

La musique pour piano de Nino Rota est une source très pure. Elle allie diverses qualités: spontanéité, transparence cristalline, un équilibre infailible entre tous les éléments de la composition. On ne remarque jamais de complexités rhétoriques, de violence, de lourdeur ni d'opacité, mais on admire la transparence de chaque détail. Nino Rota possédait – sans l'avoir acquis à force de travail, mais grâce à un talent naturel – un sens inné, presque hellénique, de la forme et de l'esprit mystérieux du style.

Cette observation convient également très bien, dans un sens plus large, à la forme concerto. Outre le célèbre *Concerto-Soirée* de 1961, Rota a composé trois autres concertos pour piano, notamment le *Concerto en mi mineur* (1960) et le *Concerto en ut majeur*,

qu'on ne trouve pas dans le catalogue officiel de ses œuvres.

Le *Concerto en mi mineur* est sans aucun doute l'un des chefs-d'œuvre de Nino Rota. Le thème principal suffit à lui seul à l'élever au rang de chef-d'œuvre: un thème qui ouvre l'*Allegro tranquillo* au monde rêveur et fantastique de l'art de Rota. On pourrait dire qu'il est quelque peu "cinématographique", mais cela dénaturerait le côté unique de sa musique, qui est parfaite en elle-même quel que soit son contexte. Ainsi, le piano chante-t-il délicatement, appuyant le long thème mélancolique sur de limpides arpèges en triolets légers avec des touches de couleur émanant de l'orchestre. L'orchestre devient alors déterminé, lourd, comme s'il voulait faire sortir l'auditeur des rêveries dans lesquelles il a sombré. La structure du mouvement, définie avec de nouveaux thèmes contrastants, oppose des idées mélodiques et des effets de lumière et d'ombre chargés d'une fantaisie très poétique. Le développement habile et éloquent joue avec les divers thèmes présentés tout au long du chemin et mène à la cadence libre et imposante, où le piano règne en maître absolu. Le thème lyrique de l'*Andante sostenuto*, à la fois doux et passionné, évoque un monde d'émotions colorées par des appoggiatures hésitantes du thème: le salut profond et lyrique de l'esprit à la

souffrance humaine. La section centrale, en la majeur, est étonnamment brillante et dépourvue de toute larme. Délibérément "rêveuse", sa chaleur est annoncée par l'orchestre, tout d'abord accompagné par la flûte, puis par le violon et finalement par le piano (*con fantasia*). Le thème principal revient comme un remords caché, mais le mouvement s'achève sur un sourire volé à l'auditoire. Un *Allegro* joyeux et étincelant conclut le *Concerto*: une fête de couleur, où deux thèmes lyriquement contrastants luttent pour prédominer, le premier sautillant et innocemment frivole, le second majestueux et expansif (*calmo cantabile*), sur lesquels le piano brode des arabesques très attrayantes.

Le *Concerto en ut majeur* est mystérieux et démodé, une fois encore chargé de cette simplicité poétique qui est la marque de fabrique de Rota. Le piano annonce calmement le début de l'*Allegro cantabile* avec un accord d'ut majeur qui se transforme en thème principal du mouvement: une figure classique de grâce et de chaleur. Un second thème est esquissé, mais il a peu de poids. Le caractère virtuose du *Concerto* se révèle bientôt: la partie de piano exige un jeu habile; une exubérance qui peut rappeler l'écriture pianistique du début de l'ère romantique, chargée d'effets nouvellement découverts. Rota écrit toutefois avec simplicité et sans affectation afin de divertir, gambadant et

badinant avec une totale maîtrise du clavier, dans des couleurs rêveuses et éthérées, jusqu'à ce que la cadence mène, avec l'orchestre, à la fin du mouvement. *L'Arietta con variazioni* centrale est également virtuose, sans pour autant gâcher le sens exquis de l'invention de Rota, toujours vigilant et fier de son éloquence naturelle. *L'Allegro* final est impressionnant; son thème est un clin d'œil à l'auditeur avec ses triolets charmants et insistants. L'inépuisable piano continue à voler, s'abandonnant brièvement à la mélodie; il semble se calmer un moment, mais il est bientôt emporté par la tentation de la cadence pour atteindre la conclusion triomphale du finale.

Lorsque je suis au piano et que je cherche l'inspiration pour ma musique, il se peut que je sois heureux, en raison de ma propre nature.

Mais, en tant qu'homme, comment peut-on être heureux au milieu du malheur des autres? C'est un argument éternel. Si je pouvais faire vivre un moment de bonheur à tous ceux qui m'entourent, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Tel est mon sentiment, celui qui façonne ma musique. [Nino Rota]

© 1998 Marco Iannelli

Traduction de l'anglais: Marie-Stella Pâris

Massimo Palumbo est né à Milan. Il commença l'étude du piano dès l'âge de cinq ans avec Alberto Mozzati, puis entra par la

suite au Conservatoire Verdi de Milan. A l'âge de dix-sept ans, il remporta le concours international de l'UNICEF. Il a pris part à des cours d'interprétation dirigés par Anton Rubinstein, Aldo Ciccolini, Jean Micault, et suivi des cours de composition à Varsovie auprès de Witold Lutoslawski.

Il est régulièrement invité à jouer dans les grandes salles de concert et pour des sociétés de concert prestigieuses à travers l'Europe, et a effectué des tournées au Brésil, aux Etats-Unis et au Japon, recevant partout les éloges de la critique.

Parallèlement à sa carrière de concertiste, Massimo Palumbo a réalisé de nombreux enregistrements, et a obtenu deux années de suite le grand prix de la critique en Italie.

L'ensemble **I Virtuosi Italiani** fut fondé en 1988 avec pour but de devenir un orchestre de chambre de niveau international. Ses membres comptent quelques-uns des meilleurs artistes italiens. L'orchestre se produit souvent sans avoir recours à un chef (quand l'occasion est appropriée), et chacun des membres des différentes sections joue plusieurs parties – en soliste, en premier ou second musicien du rang.

L'ensemble I Virtuosi Italiani s'est produit en Italie (à Florence, Milan et Rome) et à l'étranger en tant qu'orchestre de chambre conventionnel ou avec des solistes. Ses

concerts, en particulier ceux donnés lors de la saison dernière, ont rencontré l'enthousiasme du public et l'éloge unanime de la critique.

Né dans une famille de musiciens, **Marco Boni** a étudié le piano, le cor et le violoncelle. Après une brillante carrière de violoncelliste qui le vit se produire avec des solistes internationaux tels que Yuri Bashmet, Paul Tortelier et Sándor Végh, il s'est lancé dans

une carrière de chef d'orchestre. A la suite d'une tournée triomphale effectuée en 1994, il fut nommé chef principal de l'Orchestre de chambre du Concertgebouw avec lequel il donne de nombreux concerts à travers le monde. Régulièrement invité par la plupart des grands orchestres européens et dans des festivals internationaux prestigieux, Marco Boni a signé plusieurs enregistrements importants.

Rota: Due concerti per pianoforte

Una delle pochissime fonti biografiche a disposizione su Nino Rota è l'affettuoso ritratto dedicatogli dalla stessa madre, Ernesta Rota Rinaldi, datato comunque 1944, quindi fermo a quell'epoca. Ne riportiamo un brano, un breve accenno alla sua formazione che mette in luce perfettamente quello spirito sereno che informerà tutta l'arte di Rota.

Nell'estate del '27 Toscanini, già amico ed estimatore di mio padre [Giovanni Rinaldi, buon compositore per pianoforte] e cautamente sollecito delle sorti musicali di Nino, appoggiò e impostò la candidatura di lui ad una borsa di studio pel Curtis Institut di Filadelfia [che, per altro, poi vinse]. Toscanini era uno strenuo oppositore della musica d'avanguardia e suo maggiore esponente nella persona d'Alfredo Casella. Sinceramente temeva per Nino l'influenza deleteria d'un insegnamento cerebrale e arido. Sbagliando i conti perché Nino fu sempre un "bastian contrari" irriducibile, indotto a farla in barba ai suoi maestri col produrre musiche, putacaso, caselliane sotto le direttive di Pizzetti [dal 1925 al 1926], e musiche alla Malipiero studiando con Casella [fino al conseguimento del diploma, a Roma nel 1929], sino a ritovare sé stesso soltanto più tardi, piantando in asso il suo nucleo settentrionale e riparando nelle Puglie lontano da chiesuole e campanilismi;

poi, del Conservatorio di Bari diverrà direttrice, rimanendovi per oltre vent'anni.

Cresce quell'*enfant prodige*, che solo dodicenne è autore e direttore dell'Oratorio *L'infanzia di San Giovanni Battista* per soli, coro e orchestra, e diventa personalità unica del Novecento italiano, secolo che conosce a fondo, per prenderlo di taglio, con la sua illuminata cultura e il suo innato ottimismo. C'era chi lo vedeva compositore in qualche modo "inattuale" (F. D'Amico), ma per questo attuale nel tempo, perché la sua musica, concepita come espressione immediata, spontanea, libera da qualsiasi proposizione teorica e assolutamente non concettualizzata, non aveva alcun rapporto con la produzione le poetiche contemporanee.

Il suo era ed è un linguaggio ottocentesco, melodico, privo del tutto di complicazioni armoniche, vissuto con uno spirito consapevole, e per questo non polemico; un linguaggio che al proprio secolo guarda con gli occhi partecipi dello spettatore intelligente – come all'opera dell'amico Stravinskij, soprattutto in gioventù. Così che la sua musica è sempre attenta a chi l'ascolta, non teme di essere orecchiabile, melodica: ancora una volta, l'attualità non la ricerca nell'immagine,

ma nella sostanza; e soprattutto non teme le "parentele" che la semplicità potrebbe rivelare. Egli stesso confida, al critico Lorenzo Arruga, di essere

assolutamente convinto che il plagio in musica non esiste. È materiale musicale a disposizione: se uno lo prende e lo fa suo, resta la gratitudine che il nuovo autore deve avere per il vecchio.

Rimarrà sempre se stesso: nelle musiche per film, *La dolce vita* (1960), *Otto e mezzo* (1963) o *Il Padrino* (1971), come nella produzione per il teatro, *Napoli milionara* (1977), nella musica sacra, *Mysterium* (1962), come nel repertorio sinfonico o cameristico, *Concerto-Soirée* (1961). In occasione della rappresentazione dell'opera teatrale di Rota *Aladino e la lampada magica* (1968), in una lettera Mario Castelnuovo-Tedesco gli scrive: "...*Engagé un fico secco!* L'unico "impegno" di un compositore è quello di scrivere della buona musica!" Rota risponderà, indirettamente, con la sua consueta semplicità, in una intervista:

Ecco, quando mi dicono che nelle mie musiche io penso solo a portare un po' di nostalgia e molto buon umore e ottimismo, penso che vorrei venire ricordato appunto così, con un po' di nostalgia, molto ottimismo e buon umore.

Con l'arte di Nino Rota è bene dosare il significato delle parole. Dire che la sua musica abbracci l'animo dell'ascoltatore senza esigere da lui uno sforzo particolare di comprensione,

non vuol dire che la sua sia una tecnica semplice, quanto meno elementare. A concentrarsi su una qualsiasi partitura ci si accorge che il suo è un linguaggio sì diretto, che si espone immediatamente, ma che non si esaurisce all'ascolto. In quelle melodie orecchiabili, così umanamente amabili si nasconde la saggezza suprema di un mestiere profondo, sentito, attento comunque – malgrado le apparenze – alle problematiche a lui contemporanee.

Scriva Guido Agosti:

La musica pianistica di Nino Rota è una purissima fonte. In essa si fondono virtù molteplici: la spontaneità, la trasparenza cristallina, l'equilibrio infallibile di ogni elemento compositivo. Non s'incontreranno mai forzature retoriche, mai violenza, pesantezza, opacità, ma si ammira la tersa limpidezza di ogni particolare. Nino Rota possedeva, non come una faticata conquista ma come un dono, un senso innato, quasi ellenico, della forma e il misterioso spirito dello stile.

Un'osservazione che si adatta benissimo anche a un contesto allagato qual è l'occasione concertistica. Oltre al famoso *Concerto-Soirée*, del 1961, Rota aveva composto altri tre concerti per pianoforte, tra i quali il Concerto in mi minore, del 1960, e il Concerto in do maggiore, sconosciuto ai cataloghi ufficiali.

Il *Concerto in mi minore* è sicuramente uno dei capolavori di Nino Rota. Basterebbe il tema principale ad elevarlo nell'olimpo della

musica, un tema che apre l'*Allegro tranquillo* all'universo onirico e fantastico dell'arte di Rota. Si direbbe avere qualcosa di "cinematografico": ma sarebbe la solita stortura in confronto all'unicità della sua musica, coerente a se stessa qualunque sia il suo contesto. Così, su cenni di colore dell'orchestra, canta delicato il pianoforte, adagiando il lungo e malinconico tema su limpide distese di leggere terzine. L'orchestra entrerà decisa, pesante, quasi a destare chi ascolta dai ricordi nei quali si era immerso. E si delinea la struttura composita del movimento, fatta di nuovi contrastanti motivi, idee melodiche dai caratteri contrapposti, giochi di luci e ombre affidate alla più poetica fantasia. Invenzione che trascolora nello sviluppo, che riprende con la più sapiente eleganza di scrittura i vari motivi via esposti. Libera e insieme imponente la cadenza, luogo di profonda trasformazione per un pianoforte straordinario protagonista, che conclude inesausto nella ripresa il movimento. Dolce e appassionato il canto dell'*Andante sostenuto*, un nuovo universo patetico, colorato dall'indugiare delle appoggiature del tema, lirico e profondo inchino dell'animo ai dolor umani. L'episodio centrale volge alla tonalità maggiore di la, una luce inaspettata, libera da lacrime, volutamente "sognante", un calore annunciato dall'orchestra prima con la voce del faluto, poi del violino, e finalmente il

pianoforte, ancora "con fantasia". Come un rimorso nascosto torna il tema principale, ma a chiudere sarà un sorriso rubato. Un *Allegro sereno* e scintillante conclude il concerto. Una festa di colori, in cui due temi liricamente contrapposti si contendono la scena: saltellante e innocentemente frivolo il primo; maestoso, "calmo, cantabile" il secondo, di grande respiro. Con il pianoforte che su di loro ricama gli arabeschi più belli.

Il **Concerto in do maggiore** si propone misterioso e anacronistico, carico ancora una volta di quella poetica fatta di geniale semplicità propria dell'arte di Rota. Il pianoforte annuncia tranquillo l'apertura dell'*Allegro cantabile*: su un accordo aperto di do maggiore si configura il tema principale del primo movimento, una figura immediata, classicheggiante per eleganza e calore. Un secondo motivo è accennato, ma ha ben poca forza. Presto, il carattere virtuosistico del concerto si manifesta: al pianoforte è chiesta un'abilità cristallina, un'esuberanza che potrebbe ricordare un certo pianismo romantico, ancora carico di una effettistica appena scoperta; ma Rota ne fa semplice e disincantato mezzo di divertimento, gioca e scherza con una tastiera assolutamente controllata, quanto colorata di luci sognanti, eteree. Fino alla cadenza, rigorosamente presente, che condurrà, poi con l'orchestra, alla conclusione del movimento. Anche la

centrale *Arietta con variazioni* si informa di tanto virtuosismo, pur se non ne diviene l'unico pretesto, ché sempre vigila la soave invenzione di Rota, orgogliosa della propria naturale espressività. Imponente l'*Allegro* conclusivo, con un tema che ammicca all'ascoltatore con le sue vezzose insistenti terzine. Inesausto il pianoforte vola sulla tastiera, si concede al canto per brevi istanti, par volgere alla calma, ma veloce la tentazione di una cadenza lo rapisce, per portarsi al trionfo del finale.

Quando sono al pianoforte, quando cerco una musica, può essere che tendenzialmente sia felice; ma, come uomo, come si fa a essere felici in mezzo alla infelicità degli altri? È un dissidio che rimane sempre. Se potessi fare in modo che tutti quelli che mi stanno intorno potessero avere un momento di serenità, farei tutto il possibile. È questo mio sentimento, in fondo, che anima la mia musica. [Nino Rota].

© 1998 Marco Iannelli

Massimo Palumbo nasce a Milano il 21.12.65. Inizia lo studio del pianoforte all'età di 5 anni sotto la guida del M° Alberto Mozzati.

Inizia studi regolari presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 1983 vince il Concorso Internazionale UNICEF ed esordisce in Mondovisione eseguendo al Teatro Lirico di

Milano Due Rapsodie op. 79 di Brahms.

Nello stesso periodo, dopo la scomparsa del M° Mozzati, passa a studiare con la prof. Anita Porrini Clivio sino al conseguimento del diploma ottenuto nel 1986, sempre nello stesso Conservatorio, col massimo dei voti.

Si perfeziona con i Maestri Anton Rubinstein, Aldo Ciccolini e Jean Micault e frequenta corsi di composizione con il M° Lutoslavskij a Varsavia.

È regolarmente invitato nei più importanti teatri e dalle più prestigiose società concertistiche d'Europa. Ha effettuato tournées in Brasile, Stati Uniti e Giappone guadagnandosi critiche entusiastiche.

All'intensa attività concertistica alterna una considerevole produzione discografica e di video, ottenendo per due anni consecutivi il Premio Nazionale della Critica Discografica.

I Virtuosi Italiani si sono costituiti nel 1988 con il preciso intento di formare un'orchestra da camera di livello internazionale. Ne fanno parte alcuni tra i migliori musicisti italiani. L'orchestra suona spesso senza direttore, alternando i suoi componenti nel ruolo di solisti e di prime parti.

Il complesso si è esibito sia con repertorio convenzionale che in collaborazione con solisti, in importanti città italiane (Firenze, Milano e Roma) e all'estero. I suoi concerti, e in particolare quelli appartenenti all'ultimo

ciclo, sono stati coronati da entusiastici e unanimi commenti della critica.

Nasce da una famiglia di musicisti **Marco Boni** studia pianoforte, corno e violoncello. Dopo una brillante carriera come violoncellista che lo ha visto affiancare solisti di livello internazionale come Yuri Bashmet, Paul Tortelier e Sándor Végh intraprende l'attività

di Direttore d'Orchestra. Nel 1994 dopo una tournée di grande successo viene nominato dalla Concertgebouw Chamber Orchestra Direttore Principale a tempo indeterminato, con la quale svolge intensa attività concertistica in tutto il mondo. E' regolarmente ospite di alcune importanti orchestre europee e di prestigiosi festival internazionali. Vanta alcune prestigiose registrazioni discografiche.

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone Chandos Direct on +44 (0) 1206 225225. Fax: +44 (0) 1206 225201.
E-Mail: chandosdirect@chandos-records.com
Internet: www.chandos-records.com

Producer Gian Andrea Lodovici

Sound engineer Matteo Costa

Editors Matteo Costa & Rino Trasi

Recording venue Teatro Comunale, Cento (Ferrara), Italy; 20–22 June 1998

Front cover *Boy in water* by Brad Wilson © (Photonica, London)

Back cover Photograph of Massimo Palumbo and Marco Boni by Lele Masotti. Photograph of Nino Rota courtesy of Piermarco De Santi Archives

Design Sarah Wenman

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Richard Denison

Copyright Schott & Co. Ltd (tracks 1–3), G. Ricordi & Co., Milano (tracks 4–6)

© 1998 Chandos Records Ltd

© 1998 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9681

ROTA: TWO PIANO CONCERTOS - Palumbo / Virtuosi Italiani / Boni

ROTA: TWO PIANO CONCERTOS - Palumbo / Virtuosi Italiani / Boni

Nino Rota (1911–1979)

premiere recording

Piano Concerto 37:09

in E minor · e-Moll · mi mineur

1	I	Allegro tranquillo	16:29
2	II	Andante sostenuto	10:53
3	III	Allegro	9:41

premiere recording

Piano Concerto 27:11

in C major · C-Dur · ut majeur

4	I	Allegro cantabile	10:25
5	II	Arietta con variazioni	8:13
6	III	Allegro	8:29

TT 64:29

Massimo Palumbo piano

I Virtuosi Italiani

Marco Boni

DDD

CHANDOS
CHAN 9681

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC 7038

© 1998 Chandos Records Ltd. © 1998 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

CHANDOS
CHAN 9681