L'affascinante storia di Sara Costa su Clara Wieck-Robert Schumann-Johannes Brahms – l'eterno triangolo

di Christopher Axworty

5 giugno 2022 ChristopherAxworthyMusicCommentary

Traduzione e riduzione dall'articolo

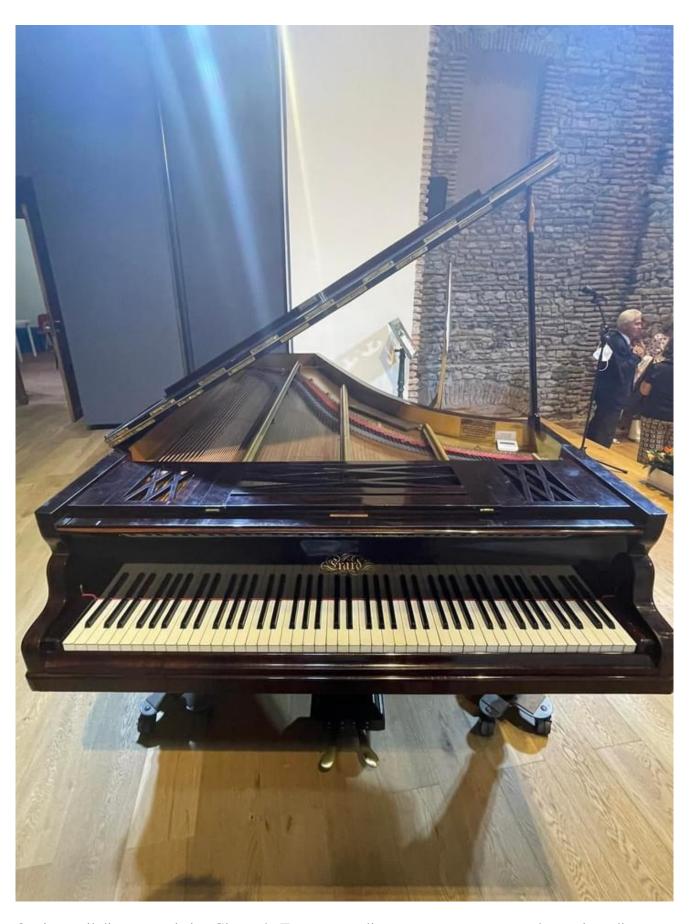
https://christopheraxworthymusiccommentary.com/2022/06/05/sara-costas-spellbinding-story-of-clara-wieck-robert-schumann-johannes-brahms-the-eternal-triangle/

Il quinto di una serie di otto concerti che il direttore artistico Giancarlo Tammaro, con l'associazione culturale Colle Ionci, ha organizzato con tanta amorevole cura. Un recital di Sara Costa dal titolo geniale 'Relazioni e Variazioni" che promuove il suo recente CD di opere per pianoforte di Clara e Robert Schumann. Un mix molto intelligente di composizioni dal triangolo amoroso di Clara, Robert e Johannes.

Questa è la decima edizione della rassegna annuale nata nella Villa d'Este di Tivoli per il 200° anniversario della nascita di Franz Liszt. Protagonista di questi concerti è il pianoforte Erard del 1879 restaurato con amore, così da permettere che lo straordinario suono del pianoforte preferito da Liszt possa essere ancora una volta ascoltato sulle colline che circondano Roma e di cui Liszt era un visitatore abituale nei suoi frequenti soggiorni romani.

Ogni anno il direttore artistico Giancarlo Tammaro realizza un programma completo e ricco di affascinanti informazioni sui solisti, sui compositori e loro legami con Roma ed i dintorni della città.

convento del carmine

(second half of the 16th century)

Ordine Carmelitano.

Chiostro: affreschi entro lunette, attribuiti ad Antonio Paticchi (1762-1788).

Lato Ovest: L'insediamento dei Carmelitani a Velletri.

Refettorio: Il profeta Elia che sul carro di fuoco ascende al cielo.

Lati brevi: lunette con L'ultima cena e La Vergine dona lo scapolare ai Carmelitani.

Lati lunghi: lunette con paesaggi naturalistici, attribuiti a Gaspard Dughet (1615-1675).

Carmelite order.

Cloisters: lunette frescoes, attributed to Antonio Paticchi (1762-1788).

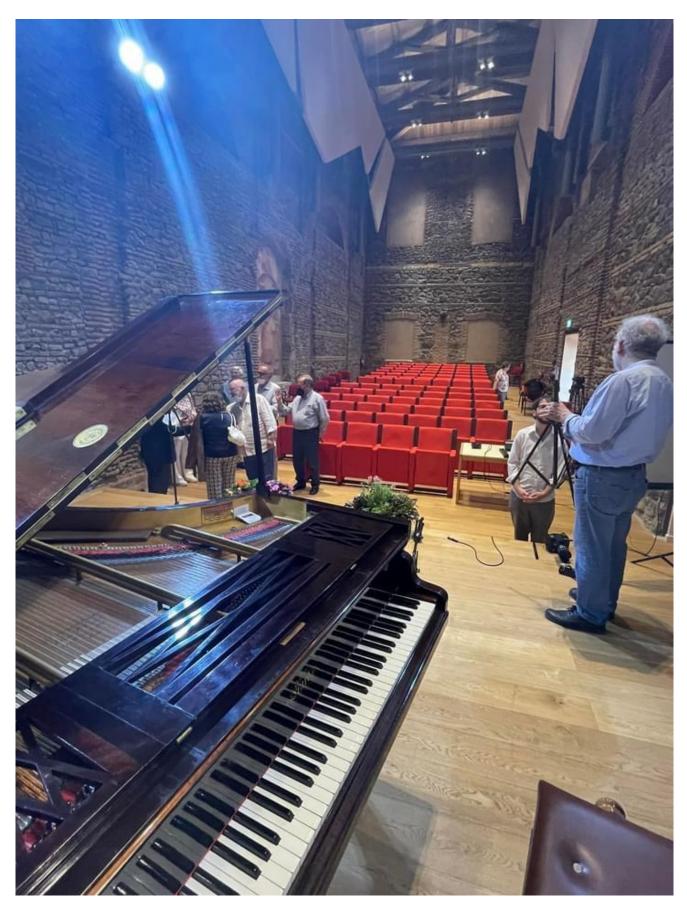
West side: L'insediamento dei Carmelitani a Velletri. Refectory: Il profeta Elia che

sul carro di fuoco ascende al cielo.

Short sides: lunette with L'ultima cena and La Vergine dona lo scapolare ai Carmelitani.

Long sides: lunette with naturalistic landscapes, attributed to Gaspard Dughet (1615-1675).

Negli ultimi tre anni i concerti si sono svolti nel restaurato convento dei Carmelitani del XVI secolo a Velletri. E che oasi di cultura è questa! Un'oasi di pace, splendidamente restaurata, luogo ideale per ospitare l'amato pianoforte Erard.

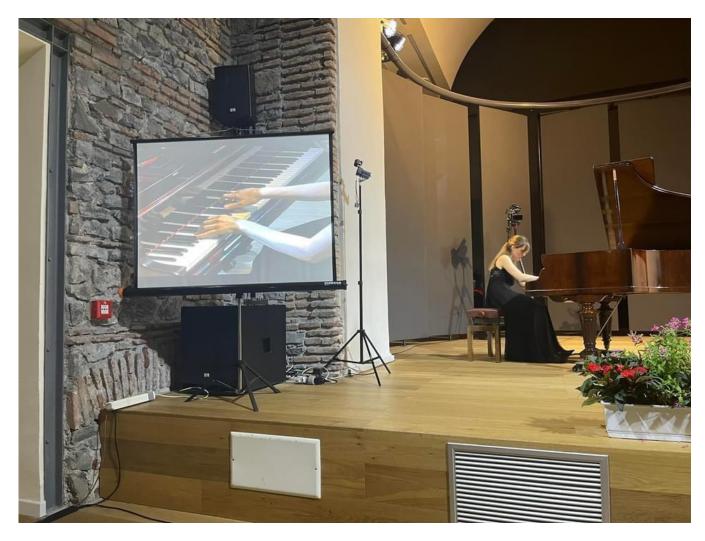
La domenica mattina da aprile a luglio possiamo quindi ascoltare alcuni straordinari giovani interpreti. Una scelta eclettica di programmi su uno strumento storico e con sofisticate videocamere che ci permettono di apprezzare - come da vicino - l'abilità artistica degli interpreti. Quest'anno il "tema" è dedicato a "quasi tutte" interpreti femminili per compensare la loro involontaria esclusione da precedenti edizioni. Quindi non solo bravissime artiste, ma anche una rivalutazione di due compositrici in particolare: Clara Wieck Schumann e Fanny Mendelssohn.

Nel precedente concerto Axel Trolese è stato l'unica eccezione di quest'anno, poiché Giancarlo Tammaro ha voluto contribuire al lancio del suo nuovo CD dedicato ad Albeniz, e il suo concerto ha coinciso esattamente con il compleanno del compositore il 29 maggio. Axel è anche un "ragazzo" locale della vicina città di Genzano, il quale dopo i suoi studi con molti grandi maestri si prepara a riconoscimenti internazionali.

https://christopheraxworthymusiccommentary.com/2022/05/29/axel-trolese-illuminates-liszts-erard-with-supreme-artistry-and-passion-in-velletris-convento-del-carmine/

Le Variazioni su un tema di Schumann op 20, una delle ultime composizioni di Clara per pianoforte, ha aperto l'affascinante programma. Clara aveva donato le variazioni a Robert per il suo 43esimo compleanno nel 1853, l'ultimo che avrebbe trascorso a casa con la sua famiglia. Morì in un istituto psichiatrico solo tre anni dopo. Clara Wieck aveva scritto molte opere prima del suo matrimonio fino a quando, in seguito, la gestione della famiglia e l'attività concertistica le occuparono tutto il suo tempo. Aveva dato alla luce ben otto figli di Robert! Quindi è stato con esitazione che ha dedicato questo lavoro a Robert sulla base di uno dei suoi 'Bunte Blatter' op 99 n. 4 (Ispirato da questo esempio, Brahms compose le sue Variazioni su un tema di Robert Schumann Op.9 e le dedicò a Clara). L'esecuzione del tema e sette variazioni hanno immediatamente mostrato non solo l'abilità artistica di Sara, ma anche la sua abilità musicale nel rendere le variazioni, sia che fossero con estese ottave, sia con incantevoli abbellimenti in jeux perlé, sia evocando la bellezza di un'arpa con gli arpeggi sparsi su tutta la tastiera. C'era sempre la struttura armonica basata sul registro grave che le dava tanta libertà e allo stesso tempo un senso di linea architettonica dove ogni variazione è accresciuta rispetto alla precedente. Una coda dall'atmosfera rarefatta e sottile bellezza per un'esecuzione raffinata, in cui le sonorità dolci di questo pianoforte si aggiungevano alla voce diffusamente malinconica di questo ultimo regalo di Clara al suo amato Robert.

Dopo il trasferimento sul Reno, dove era diventato direttore musicale della Düsseldorf Music Society, per Robert Schumann i tempi si erano fatti difficili. Nonostante i numerosi successi iniziali, incontrò sempre più resistenze da parte di notabili, musicisti e pubblico. Lavorò quindi assai più intensamente a casa su nuove composizioni. "Robert ha composto tre brani per pianoforte di carattere molto serio e appassionato, che mi piacciono molto", scriveva Clara Schumann nel suo diario nel settembre 1851. I tra loro contrastanti *Tre pezzi fantastici op. 111* stanno facendo gradualmente il loro ingresso nelle sale da concerto. Li ho ascoltati per la prima volta quando Cherkassky li ha suonati nella mia serie a Roma come preludio alla Sonata di Liszt. L' *Assai vivace* è un vortice di continue effusioni di suoni romantici suonati con grande energia ritmica e travolgente. A contrasto è il *Piuttosto lento*, di carattere schubertiano, suonato con un raffinato senso della melodia di soave emotività. Sara Costa con il suo senso dell'equilibrio ha consentito di percepire la linea melodica con cura e bellezza incantevoli. Il bucolico *Con forza* è stato suonato con energia ritmica ma sempre con una consapevolezza della linea melodica che dal chiassoso registro di tenore passa a quello di soprano con eleganza schubertiana.

Widmung è molto più di un semplice pezzo da concerto: contiene la musica più appassionata e piena di sentimenti sinceri. Scritto da Robert Schumann nel 1840, è il primo di un set di Lieder intitolato Myrthen op.25, dedicato a Clara Wieck come dono di nozze quando finalmente egli la sposò nel settembre 1840, nonostante l'opposizione del padre di Clara (che era anche l'insegnante di pianoforte di Robert). Successivamente è stato trascritto per pianoforte solo da Franz Liszt. Esso comincia con una fluente sensazione di impeto, mentre la prima frase ("Du meine Seele, du mein Herz" : "Tu anima mia, tu mio cuore") rinchiude già l'amore di Schumann per Clara e la devozione alla loro unione. Qui Schumann si confessa sinceramente a Clara, dichiarandole quanto sia importante per lui. Per lui, Clara è il suo angelo, il suo supporto spirituale e il suo intero mondo. Eppure, c'è ancora un senso di paura e insicurezza nella musica, a causa della separazione e dell'incertezza sul loro futuro. Questa complessa miscela di sentimenti, in quanto vera e corposa rappresentazione dell'amore, rafforza sicuramente il potere emozionale della musica. Liszt ha prolungato la prima sezione ripetendo il primo tema, ma con la linea melodica prevalentemente affidata alla mano sinistra (con qualche intreccio) e l'accompagnamento nel registro acuto. Quindi, la musica transita nella sezione accordale di mi maggiore, che è invariata nell'arrangiamento di Liszt. Gli accordi ripetuti trasmettono calore, tenerezza e pace, soprattutto quando il testo poetico è relativo alla morte e al paradiso. Qui, l'amore si è trasformato in eterno, quell'amore senza fine che trascende lo spazio e il tempo. L'amore di Schumann per Clara diventa così drammatico e incontrollabile, e finalmente esplode - perfetta combinazione di estasi, passione, impegno e senso di elevazione. Con gioia estatica, la musica si trasforma in una dichiarazione, come se Schumann stia annunciando che è determinato a trascorrere il resto della sua vita con Clara e disposto a fare sacrifici di fronte alle avversità, perché Clara è un miracolo indescrivibile della sua vita.

Sara Costa lo ha eseguito con una dolce fluidità con sensibilità e movimento in avanti come una grande onda e mentre i suoi movimenti circolari diventavano sempre più agitati, le effusioni appassionate di grande virtuosismo si espandevano sull'intera tastiera. Dissolvendosi poi il grande climax in un mero sussurro, seguendo la trama amorosa di questo poema in miniatura, rimanevano soltanto le delicate gentili carezze della vera arte di Sara Costa.

L'omaggio floreale al termine del concerto e a grande richiesta una ripetizione di Widmung, che ha suonato come secondo bis, per un pubblico entusiasta.

Le *Variazioni di Händel* furono scritte nel settembre 1861 dopo che Brahms, a 28 anni, abbandonò il lavoro che aveva svolto come direttore del coro femminile di Amburgo (*Frauenchor*) e si trasferì, dagli appartamenti angusti e squallidi della sua famiglia ad Amburgo, nel suo appartamento nel tranquillo sobborgo di Hamm, dando inizio a un periodo altamente fecondo che produsse "una serie di primi capolavori". Scritta tutta d'un fiato nel settembre 1861, la composizione è dedicata ad una "cara amica", Clara Schumann, la vedova di Robert Schumann. Fu donata a lei il giorno del suo 42esimo compleanno, il 13 settembre 1861. Appena due mesi dopo, nel novembre 1861, compose la sua seconda serie di *Variazioni di Schumann*, op. 23, per pianoforte a quattro mani.

Sara Costa ne dà una performance di grande potenza e solidità architettonica dove il suono, che è costantemente costruito sui bassi, lascia molta libertà ma allo stesso tempo è un'ancora di grande solidità. Questo brano era stato il segno distintivo di un compagno di studi del mio vecchio insegnante di pianoforte Sidney Harrison al Royal Academy di Londra. Norma Fisher era già una pianista molto stimata quando sono stato portato a sentirla suonare proprio questo lavoro di Brahms alla Wigmore Hall e le fui presentato poi nel camerino. La nostra figura paterna comune è stata orgogliosa di presentarle l'appena premiato Liszt Scholar! Nella mia visita in camerino dopo il concerto, Sara Costa mi ha salutato oggi con il nome della nostra comune amica Norma Fisher! Quant'è piccolo il mondo, avrebbe esclamato la nostra vecchia insegnante! Sara aveva studiato questo lavoro proprio con lei durante i suoi studi al Royal College of Music. https://christopheraxworthymusiccommentary.com/2022/05/12/norma-fisher-at-steinway-hall-thebbc-recordings-on-wings-of-song-the-story-continues/. C'è la stessa solidità nel suo modo di suonare e un sontuoso e ricco suono orchestrale in cui i dettagli più minuti, mentre vengono suonati con grande sensibilità, non fanno mai perdere di vista la struttura d'insieme con l'onda sottostante che dà un senso d'orientamento. Mi mancava leggermente l'affermazione meccanica dell'Aria dove gli ornamenti dovrebbero svolgersi come molle di un meccanismo a orologeria poiché questo è il tema che Brahms elaborerà in così tanti modi diversi. Forse era il suono dolce del pianoforte che qui non aveva la brillantezza radiosa che siamo abituati a sentire. È stato immediatamente messo a posto anche se con la prima variazione molto nitida e chiara in contrasto con il flusso in avanti legato della seconda. La stretta di mano nella terza è stata eseguita come indica Brahms -scherzando e dolce e ha portato all'abilità tecnica delle ottave "risoluto" suonato con grande spinta ma essendo orchestrale li avrei resi più marcati che staccati. C'era una grande svolta nella quinta variazione che portava alla delicatezza di le ottave legate della settima. Ha portato grande energia nervosa allo staccato della settima e dell'ottava portando agli imperiosi sussulti delle ottave sostenute.

L'inseguimento dall'alto verso il basso della tastiera è stato eseguito con grande brillantezza nella decima variazione con l'undicesima e la dodicesima delicatamente espressive prima della magniloquenza del 'Largamente ma non troppo ' del tredicesimo. Le prodezze tecniche da storno abbondano nelle successive variazioni suonate con un vero senso del carattere e della forma arrivando dolcemente al ritmo cadenzato della danza scozzese dell'Ottocento .C'era una tale luminosità del suono nella variazione del carillon prima della scintillante spinta all'effusione trionfante del tema in tutto il suo splendore. Uno spettacolo straordinario di pulsione contagiosa e virtuosismo senza paura. La chiarezza della fuga suonata all'inizio quasi senza pedale e che man mano si sviluppava gradualmente fino ad un climax tumultuoso di difficoltà del tutto trascendentale. La cosa straordinaria è che non ci siamo mai resi conto delle difficoltà che stava affrontando, tale era l'ampiezza dei movimenti e l'eccitazione che era in grado di generare. L'ovazione del pubblico entusiasta è stata premiata dall'esecuzione di un altro brano di grande bellezza e sensibilità, scelto da una delle ultime raccolte pianistiche di Schumann, "Bunte Blätter" (Foglie colorate).

Costa con Daniele Adornetto che ha recentemente inciso in prima mondiale le Sonate del compositore/pianista napoletano Carlo Albanesi (1856-1926) divenuto nel 1893 un rispettato Professore alla Royal Academy of Music di Londra molto ricercato dalla nobiltà per lezioni di pianoforte]

