

RICCARDO ZANDONAI (1883-1944)

IL FLAUTO NOTTURNO

ÉDITION ET RÉDUCTION D'ORCHESTRE
VERONICA KUIJKEN BARTA

RICCARDO ZANDONAI (1883-1944)

Riccardo Zandonai naît en 1883 à Rovereto, petite ville faisant partie à ce moment-là de l'Empire austro-hongrois. À 16 ans il part étudier la composition chez Pietro Mascagni, au Liceo Musicale de Pesaro.

Son talent et passion pour l'opéra lui valent très vite le soutien de l'éditeur Ricordi, qui, ayant reçu un refus pour le livret de *Conchita* par Giacomo Puccini, proposera sans tarder le sujet à Zandonai. *Conchita* (1911) sera représentée avec succès à Milan, Naples, Londres, au Metropolitan et autres villes américaines. Tito Ricordi lui écrira ensuite le livret pour *Francesca da Rimini* (1914), œuvre phare dans la production théâtrale de Zandonai. En 1916 il épouse Tarquinia Tarquini, créatrice du rôle-titre de *Conchita*.

Désormais résidant permanent à Pesaro, Riccardo Zandonai suit avec inquiétude les événements politiques du moment, en particulier dans sa région natale. Défenseur de la cause irrédentiste italienne, il compose les hymnes *Alla patria* et *Esulta Trento*, et dédie sa *Messa da Requiem* (1916) à la mémoire d'Umberto Ier, actes qui lui valent une accusation de haute trahison par l'Empire austro-hongrois. Le théâtre de Rovereto, saccagé pendant la guerre en tant que dépôt militaire et étable, s'efforce de réaliser, dans des conditions particulièrement difficiles, huit représentations de sa *Francesca da Rimini* durant l'été 1919. Cette action idéaliste générera un mouvement formidable de solidarité permettant de financer la reconstruction du théâtre, qui rouvrira 5 ans plus tard sous le nom de Teatro Zandonai.

La composition d'œuvres lyriques restera très importante par la suite : *Giulietta e Romeo, I cavalieri di Ekebù* (d'après *La saga de Gösta Berling* de Selma Lagerlöf, créée par Arturo Toscanini alla Scala et grand succès à Stockholm) et *Giuliano*, pour nommer les plus importantes. Toute sa vie durant, Zandonai nous livre également un nombre impressionnant de mélodies originales.

Dès les années 1930, le théâtre en Italie se trouvant en difficulté, Riccardo Zandonai se concentrera plutôt sur la composition de poèmes symphoniques, œuvres concertantes et musiques de film – en plus de son activité de chef d'orchestre.

Nommé directeur du Conservatoire de Pesaro en 1940, il y meurt en 1944 suite à des complications médicales. Finie la guerre, il sera inhumé à Rovereto.

VERONICA KUIJKEN BARTA

IL FLAUTO NOTTURNO

En 1932, Riccardo Zandonai compose un *Poemetto* pour flûte et petite orchestre, s'inspirant du poème *Il Flauto Notturmo* (1903) de Arturo Graf (1848-1913), poète, fin connaisseur du Moyen Âge et professeur de littérature à l'Université de Turin.

Le compositeur y crée un lien également avec *Francesca da Rimini* (1914), faisant apparaître plusieurs éléments musicaux de son opéra dans *Il Flauto notturmo*. Il illustre ainsi la complicité entre les deux sujets : « sventure arcane, anime svanite, non so che storie tenere e crudeli, sogni e voci di sommerse vite » de Graf (des malheurs arcanes, des âmes perdues, d'anciennes histoires tendres et cruelles, des rêves et des voix de vies submergées) évoquent en Zandonai indubitablement la tragédie de Francesca da Rimini – nobildonna du Moyen Âge, tuée par son mari difforme pour une infidélité passionnée avec le frère de ce dernier, Paolo.

L'œuvre s'ouvre d'emblée avec le thème de l'aurore tiré de *Francesca da Rimini*. « *Il notturmo ciel che s'inzaffira* » (le ciel nocturne devenant bleu saphir - Graf) est mis en musique par « *Or venuta che fue l'alba del giorno* » (or voici l'aube du jour - Francesca) :

The image displays a musical score for 'Il Flauto Notturmo'. It features two vocal parts, both labeled 'IL GIULLARE', and a piano accompaniment. The vocal parts are in bass clef, and the piano part is in treble and bass clefs. The tempo markings are 'rall.' and 'a Tempo'. The lyrics for the vocal parts are: «Or ve-nu-ta che fu - e l'al-ba del gior - no...». The piano part includes triplets and a section marked 'rall.' and 'sentito ed espress.'.

Le thème de l'amour y figure également, purement instrumental dans *Francesca*, interprété lors de la première rencontre entre Francesca et Paolo par un solo généreux de viola pomposa - un des nombreux renvois au Moyen Âge :

The image shows an instrumental musical score, likely for viola pomposa. It consists of two staves, treble and bass clef. The music features a series of sixteenth-note runs in the treble staff and a more melodic line in the bass staff. There are some markings like 'Red.' and a star symbol at the end.

Reste cette petite mais importante cellule de 4 notes, représentant Paolo, variée de mille manières différentes tout au long de l'opéra, et portée ici par la voix soliste du *Flauto Notturmo* :

NOTE DE RÉDUCTION ET D'EXÉCUTION

J'ai souhaité conserver et exprimer le plus possible les couleurs de l'orchestration dans cette réduction. Dans ce but, j'ai conservé les nuances individuelles des différentes voix. Lors des trémolos, la-le pianiste n'hésitera pas à les interrompre en cas de superposition avec d'autres éléments musicaux, tout en donnant l'illusion de leur continuité.

VERONICA KUIJKEN BARTA
Sottens, mai 2025

IL FLAUTO NOTTURNO

“Sotto il notturno ciel che s'inzaffira,
Dalla vetta del colle ermo e fronzuto,
Un flauto nella cheta ombra perduto
Canta soave e mormora e sospira.

Sovra i campi, lontan, per l'aer muto,
Il modulato suon lento s'aggira,
E dolce piagne, e più dolce delira,
Limpido, grave, tremendo, acuto.

D'amori spenti e di sventure arcane
Il flauto narra e d'anime svanite
Non so che storie tenere e crudeli.

Oh, vani amori, oh, ricordanze vane,
Oh, sogni e voci di sommerse vite
Sotto la muta immensità de' cieli!”

Arturo Graf

Il Flauto Notturmo

Réduction pour flûte et piano
par Veronica Kuijken Barta

Poemetto

Riccardo Zandonai

Lento

Flûte

Lento

p e misterioso

pf, arp, tam-tam
sempre pp

clar, cb

2 *Red.*

4

mf

8

pp

dim.

spegnendosi

Andantino mosso (press'a poco ♩ = 126) (in 6 mov)

12

semplice e sereno

Andantino mosso (press'a poco ♩ = 126) (in 6 mov)

p *dolciss.*

pp

14

3 3 3 3

5:3

16

5:3 *5:3*

cresc. e

agitandosi un poco

18

5:3 *5:3*

2 *2*

(marquer doucement les tierces parallèles)

20

dim.

5:3 5:3 5:3 5:3

2

dim.

22

A a tempo

A a tempo

p

pp

24

cresc.

26

5:3

(folata di vento)

p sub

f

9

cresc. molto

28 **B** Un po' agitato

B Un po' agitato

ff

2

2

30 **B** Un po' agitato *calmandosi*

dim.

2

32 *rall.* **C** a tempo e nuovamente calmo

rall.

C a tempo e nuovamente calmo

pp

p 6

pp (pizz.)

35 *a tempo e nuovamente calmo*

(sim.)

37

cresc.

39

vivificando

D

D

mf

(arco)

41

p

mf

pp

mf *cresc.*

43

f

f

7

4

45

mf

dim.

mf

p

4

E rall.

E rall.

47

a tempo

f

mf

a tempo

mf

p

pliss.

49

mf

p

12

mf

52

stacc

pf

p

dim.

54

rall. ----- a tempo

F

a tempo

F dolce vl

rall.

p

3 3

57

mf

3 3

tr

60

tr

dim. ----- **mf**

64

dolce

p

sentito

67

cresc.

sentito

69

cresc.

72 **G**

mf *p*

G (pizz) (pizz)

mf *pp*

74

f

p (folata di vento)

p cresc. molto

Poco più agitato

Poco più agitato

p 10 *f*

77

mf *p*

p *dim.*

79

rall. *Lento*

spegnendosi *pp* *arp, pf, t-t* *cl, cb* *p espress.*

2 *Red.*

82

perdendosi

85 H

p dolce

H

ppp

pp

88

sf

cresc. molto

dim.

mp

pp

90

3 3 3 3 3 3 3

92

3 3 3 3

93

3 3 dim. 3 3 rall. molto rall. sf dim.

95 **I** a tempo

I a tempo

p 3

[illegible][illegible]

106

cresc. e agitando un poco

L

cresc.

L

mf

109

cresc.

110

3 3 *f*

112 *ad libitum*

3 3 3 3 3 3 3 3 *p*

M **Piuttosto lento**

114 *8va*

3 3 3 3 *p*

115 (8)

ff 3 3 3 3

p 13

p *cresc. violento*

pf, cb

116 (8)

f 3 3 *dim.* 3 3

p 3 3 3 3 *dim.*

117

p 3 3 3 3 *dim.*

dim.

pf, cb, *lasciar*
vc, t-t *vibrare*

119 *Andantino mosso (Calmo e dolce)*

p e dolce 3 3

Andantino mosso (Calmo e dolce)

p

121

cresc.

cresc.

a poco a poco

123

5:3

rall.

125

rall.

dim.

rall.

vl.

N a tempo

128

p

pp dolce

130

3 3 cresc. 3 3

cresc.

132

f cresc.

134

f

136

(tr)~

(p)

arp

p

sf

sf

cr

p

p

p

138

rall. -----

P a tempo Calmo e triste

dim.

p e allontanandosi

P a tempo Calmo e triste

ppp

sf

rall. -----

perdendosi

142

sempre più p

pp sottovoce
cl, cb

ppp arp, pf, t-t

lasciar vibrare

7

4

147

dim.

vle, arp

152

sf *dim.*

pppp

REMERCIEMENTS

Cette édition a été réalisée dans le cadre du projet « Erweiterte Kompetenzprofile im Kunstbereich » (Profils de compétences élargies dans les domaines artistiques) mené conjointement par la Hochschule Luzern Musik (Leading House), la SUPSI, la HES-SO, l'HEMU et La Manufacture.

Nos remerciements vont à swissuniversities, à l'HEMU (Haute école de musique), à la HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale), qui ont permis le financement de ce projet et la publication en *open access* de cette partition.

Nous tenons également à remercier Angelika Güsewell, directrice de la recherche à l'HEMU, pour les conseils et le soutien indéfectible qu'elle nous a apportés dans toutes les étapes de notre travail, ainsi que Paolo Boschetti, bibliothécaire scientifique, et Nicolas Ayer, responsable communication à l'HEMU, pour leur aide et leur collaboration précieuses.

Il Flauto Notturmo

Flûte

Poemetto

Riccardo Zandonai

Lento 11 **Andantino mosso (press'a poco ♩ = 126) (in 6 mov)**

semplice e sereno

14

16 *cresc. e agitandosi un poco*

19 *dim.*

22 **A** *a tempo*

24

27 **B** *Un po' agitato* 6 **C** *a tempo e nuovamente calmo*

35

39 **D** *vivificando* *p*

42 *mf* *f*

46 *dim.* *f*

49

52 *stacc*

54 *rall.*

56 **F** *a tempo* *mf*

60 2

65

68

72 **G** *mf* *p*

74 *f*

Poco più agitato 4 Lento 5

85 **H** *p dolce* 3 3 3 3

88 3 3 3 3 *sf*

90 3 3 3 3 3 3

92 3 3 3 3

93 3 3 *dim.* *rall. molto*

95 **I** *a tempo* 3

V.S.

doloroso

4
99 **J**

103 **K**

106 *cresc. e agitandosi un poco*

108 **L** *8va*

109 (8) *cresc.*

110 (8) *f*

112 *ad libitum*

114 **M** *8va* **Piuttosto lento**

115 (8) *ff*

116 (8) *Andantino mosso (Calmo e dolce)*
p e dolce

The musical score consists of nine staves of music. The first staff (measures 99-102) begins with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. The second staff (measures 103-105) continues the melody with triplets and a mezzo-forte (mf) dynamic. The third staff (measures 106-107) includes a crescendo and a change in tempo/mood to 'cresc. e agitandosi un poco'. The fourth staff (measures 108-109) features an octave shift (8va) and a crescendo. The fifth staff (measures 110-111) continues the melody with a forte (f) dynamic. The sixth staff (measures 112-113) is marked 'ad libitum' and features a series of triplets. The seventh staff (measures 114-115) is marked 'Piuttosto lento' and features an octave shift (8va) and a fortissimo (ff) dynamic. The eighth staff (measures 116-117) is marked 'Andantino mosso (Calmo e dolce)' and features a piano (p) dynamic and a change in tempo. The piece concludes with a repeat sign and a final measure.

121

3 3 3 *cresc.* 5:3 5:3

124 *rall.*
dim.

128 **N** *a tempo*
3 3 3 3 3 3

131 *cresc.* 3 3

133 **O**
f

135 *tr.*
(p)

138 *rall.* **P** *a tempo*
Calmo e triste
dim. *p e allontanandosi*

143 *sempre più p*

149 2 2 2