

Richard Strauss e l'Italia

Richard Strauss und Italien

Richard Strauss and Italy

Testi e percorso iconografico di
Texte und ikonographische Auswahl von
Texts and iconographic sequence by
GIANGIORGIO SATRAGNI

Richard Strauss

Richard Strauss e l'Italia

Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino
2 febbraio - 17 marzo 2018

*Mostra documentaria
e catalogo a cura di*
Giangiorgio Satragni

Coordinamento generale
Simone Solinas, Teatro Regio Torino

Traduzioni
Annette Seimer (*italiano-tedesco*)
Cheryl Mengle (*italiano-inglese*)
Giangiorgio Satragni (*tedesco-italiano*)

Progetto grafico per la mostra
Gabriella Crivellaro

Albo dei prestatori
Richard-Strauss-Archiv Garmisch
Richard-Strauss-Institut
Garmisch-Partenkirchen
Bayerische Staatsbibliothek, München
Historisches Archiv der Wiener
Philharmoniker, Wien
Robert Owen Lehman Collection,
New York (presso The Morgan Library
& Museum)
Museo Teatrale alla Scala, Milano
Fondazione Giorgio Cini, Venezia
Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Roma
Archivio Storico del Teatro Regio, Torino
Biblioteca Civica Musicale «Andrea
Della Corte», Torino
Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III,
Napoli
Biblioteca del Conservatorio di S. Pietro
a Majella, Napoli
Giorgio Fanan, Fratta Polesine
Dr. Günther Lesnig, Milano
Giorgio Rampone, Torino
Famiglia Gualerzi, Torino
Dr. Giangiorgio Satragni, Torino

Controfrontespizio
Autografo di Richard Strauss con il tema di Till Eulenspiegel
Firenze, 23 novembre 1937
Autograph von Richard Strauss mit dem Thema von Till Eulenspiegel
Florenz, 23. November 1937
Autograph of Richard Strauss with the theme of Till Eulenspiegel
Florence, 23 November 1937
Collezione Giorgio Fanan, Fratta Polesine

Walter Vergnano
Sovrintendente

Gastón Fournier-Facio
Direttore artistico

Gianandrea Noseda
Direttore musicale

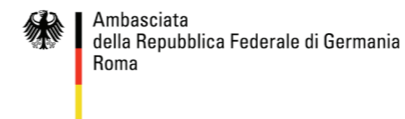
con il sostegno di

Leopoldo Furlotti
Presidente

Paolo Cantarella
Presidente

Dr. Susanne Marianne Wasum-Rainer
Ambasciatore

Dr. Stefan F.M. Schneider
Primo Consigliere e Capo Ufficio Culturale

con la partecipazione di

RICHARD
STRAUSS
ARCHIV

Univ.-Prof. Dr. Alexander Strauss
Curatore

Dr. Christian Wolf
Direttore

Dr. Jürgen May
Curatore scientifico

con il contributo di

con la collaborazione di

Die Idee, eine Ausstellung und eine so ansehnliche Veröffentlichung wie diese der Figur von Richard Strauss zu widmen, ist im Wesentlichen auf zwei zeitlich weit voneinander entfernte Ereignisse zurückzuführen. 2018 wird in Turin das dritte monothematische, interdisziplinäre, institutionenübergreifende Festival für einen Komponisten durchgeführt: diese bemerkenswerte Initiative / allein durch die Breite der (nicht nur musikalischen) Kulturinstitutionen, die kollegial zum Programm beitragen / richtet ihren Blick nach Alfredo Casella und Antonio Vivaldi nun erstmals auf einen nicht italienischen Komponisten. Bei den beiden vorherigen Autoren ist die Verbindung zu Turin aus verschiedenen Gründen deutlich, was im Fall von Richard Strauss weniger der Fall sein mag. Am 22. Dezember 1906 debütierte der deutsche Komponist, damals bereits ein weltweit anerkannter Dirigent, am Pult eines italienischen Opernhauses, nämlich dem Teatro Regio Torino, mit der italienischen Erstaufführung einer eigenen Oper überhaupt, *Salome*. Für dieses Werk, mit dem er sich als Opernkomponist durchsetzte und das nicht wenige Skandale hervorrief, war es gleichzeitig die erste Inszenierung außerhalb der deutschsprachigen Länder.

In Turin trat Strauss noch mehrfach auf, und auch eine andere Oper von ihm, *Ariadne auf Naxos*, fand hier 1925 ihre erste italienische Bühne. Aber seine weitreichende Beziehung zu Italien, die hier mit ungewöhnlicher Vollständigkeit untersucht wird, erstreckte sich auf viele Bereiche und prägte sein ganzes Leben privat und beruflich tief. Wenn wir uns hier auf seinen Blick einlassen und seine Berichte in ihrer Unmittelbarkeit nachvollziehen, entdecken wir zahlreiche Facetten seiner Figur und unseres Landes.

The idea of dedicating an exhibition, and a sizable publication like this one, to the figure of Richard Strauss basically originates from two events quite separate in time. In 2018 the third monographic festival, interdisciplinary and collective, dedicated to a composer, is being realized in Turin: an exceptional initiative for the number of cultural institutions (musical and non-musical) contributing to the program and that, for the first time, after those dedicated to Alfredo Casella and Antonio Vivaldi, addresses its attention to a composer who is not Italian. If the connection with Turin is clear, for different reasons, for both of the above-mentioned figures, it might be less clear in the case of Richard Strauss. On 22 December 1906, the German composer, a successful conductor all over the world, made his debut on the podium of an Italian opera theatre, the Regio, for the very first Italian performance of one of his operas, *Salome*: the opera that consecrated him as an opera composer, and which caused great scandal, was staged for the first time outside German speaking countries.

Turin met Strauss many times and saw the Italian baptism of another of his operas, *Ariadne auf Naxos*, in 1925. But his broader relationship with Italy, investigated here with unprecedented completeness, developed in numerous circles and deeply characterized his whole life, both private and professional, to such an extent that, by identifying ourselves with his view and reviewing the testimony, we discover numerous aspects of his character, and of our country.

L'idea di dedicare una mostra, e una cospicua pubblicazione come questa, alla figura di Richard Strauss scaturisce sostanzialmente da due avvenimenti assai distanti fra loro nel tempo. Nel 2018 si realizza a Torino il terzo festival monografico, interdisciplinare e collegiale dedicato a un compositore: un'iniziativa eccezionale per l'ampiezza delle istituzioni culturali (musicali e non solo) che contribuiscono al suo programma e che per la prima volta, dopo quelli intitolati ad Alfredo Casella e Antonio Vivaldi, volge la sua attenzione a un autore non italiano. Se il legame con Torino è manifesto, con motivazioni diverse, per entrambi i personaggi appena citati, può non esserlo altrettanto nel caso di Richard Strauss. Il 22 dicembre 1906 il compositore tedesco, affermato direttore d'orchestra in tutto il mondo, debuttò sul podio di un teatro italiano, il Regio, per la prima rappresentazione italiana di una sua opera in assoluto, *Salome*: il titolo che lo consacrò come compositore operistico, e che procurò non pochi scandali, venne messo in scena allora per la prima volta al di fuori dei paesi di lingua tedesca.

Torino ha incontrato Strauss diverse volte e tenuto il battesimo italiano anche di un'altra opera, *Ariadne auf Naxos* nel 1925. Ma il suo più ampio rapporto con l'Italia, indagato qui con inedita completezza, si è sviluppato in molteplici ambiti e ha caratterizzato nel profondo tutta la sua vita, privata e professionale, al punto che immedesimandoci nel suo sguardo e ripercorrendone le testimonianze scopriamo numerosi risvolti della sua figura, e del nostro Paese.

WALTER VERGNANO

Sovrintendente Teatro Regio Torino

GASTÓN FOURNIER-FACIO

Direttore artistico

GIANANDREA NOSEDA

Direttore musicale

Richard Strauss und seine Verbindung zu Italien ist von einer lebenslangen sowohl emotional-privaten als auch künstlerisch-professionellen Affinität bestimmt. 1886 reiste Richard Strauss als 22-Jähriger zum ersten Mal über den Brenner. Dieser Aufenthalt «auf den Spuren seines Vorbildes Goethe» kann als Initialzündung verstanden werden, sich von der Geschichte wie auch dem mediterranen Flair des Landes immer wieder künstlerisch inspirieren zu lassen. Von da an stand «der Süden» regelmäßig auf dem Reiseplan. Im Laufe seines gesamten Lebens entstanden zahlreiche Kompositionen, welche direkt oder mittelbar Reise- und Lebenserfahrungen mit Italien aufnehmen.

Vor diesem Hintergrund zeichnet die erstmalig auf italienischem Boden gezeigte Ausstellung *Richard Strauss und Italien* die intensive Beschäftigung des Komponisten mit der mediterranen Lebensart nach. Der dankenswerten Initiative einer derartigen Schau im Rahmen des Festivals Richard Strauss 2018 wünsche ich Fortune und Erfolg. Möge es gelingen dem Publikum in Turin allgemein bekannte, aber auch weniger populäre Seiten von Richard Strauss in seiner Bewunderung für Italien erlebbar zu machen.

The bond that Richard Strauss had with Italy was based on an affinity, both emotional and intimate, artistic and professional, that lasted his whole life. In 1886, at the age of 22, the musician crossed the Brenner Pass for the first time. This first Italian sojourn, “in the footsteps of Goethe,” can be regarded as the initial impulse to find artistic inspiration again and again in the Mediterranean history and lifestyle. From then on, “the South” took its place regularly in his travel itineraries. In the course of his life, Strauss wrote many compositions based directly and indirectly on his experiences of traveling and living in Italy.

In the light of this, the exhibition *Richard Strauss e l'Italia*, presented in Italy for the first time, outlines in its various aspects the strong relationship of the composer to the Mediterranean way of life. I wish this commendable initiative of the Festival Richard Strauss 2018 good luck and success. I also hope that Turin audiences will be able to experience famous aspects of the composer that were inspired by his admiration for Italy, but also discover some that are lesser known.

Il legame di Richard Strauss con l'Italia poggia su un'affinità, tanto emotiva e intima, quanto artistica e professionale, che durò una vita intera. Nel 1886, all'età di ventidue anni, il musicista valicò per la prima volta il Brennero. Questo primo soggiorno italiano, «sulle orme di Goethe», può essere considerato come l'impulso iniziale a trarre di continuo ispirazione artistica dalla storia e dallo stile mediterraneo del Paese. Da allora in poi, «il Sud» trovò regolare posto nei suoi itinerari di viaggio. Nel corso della sua carriera, Strauss scrisse molte composizioni che si basano, direttamente o indirettamente, su esperienze di viaggio e di vita in Italia.

Alla luce di ciò, la mostra «Richard Strauss e l'Italia», giunta per la prima volta in Italia, delinea, nei suoi vari aspetti, l'intenso rapporto del compositore con il modo di vivere mediterraneo. Auguro fortuna e successo a questa lodevole iniziativa sorta nell'ambito del Festival Richard Strauss 2018. Auspicio, inoltre, che il pubblico torinese possa ritrovare aspetti noti del musicista ispirati dalla sua ammirazione per l'Italia, ma che possa scoprirne anche di meno conosciuti.

Univ.-Prof. Dr. ALEXANDER STRAUSS
Richard Strauss Archiv Garmisch

So wie Italien – als Reiseland, als Inspirationsquelle oder als hochgeschätzter Aufführungsort seiner Werke – für Richard Strauss eine Konstante seines Lebens und Schaffens war, so hat die besondere Beziehung des Komponisten zu diesem Land die langjährige Verbindung zwischen dem Kurator der Ausstellung, Dr. Giangiorgio Satragni, und dem Richard-Strauss-Institut von Beginn an begleitet.

Bereits 2003 hatte Dr. Satragni das Thema «Richard Strauss und Italien» für eine Ausstellung des Richard-Strauss-Instituts bearbeitet und es damit erstmals in umfassender Darstellung ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Entsprechend beschränkten sich die Inhalte nicht allein auf musikalische Aspekte, wie sie etwa in der Sinfonischen Fantasie *Aus Italien* oder bei italienischen Figuren in seinen Opern greifbar werden; auch kulturhistorische und politische Dimensionen des Themas fanden Beachtung. Die Beziehung zwischen Richard Strauss und Italien, dies wurde schon damals deutlich, besitzt in vielerlei Hinsicht Relevanz für das Wirken des Komponisten, Dirigenten und Musikpolitikers Strauss.

Wenn nun 15 Jahre später eine Ausstellung zum selben Thema gezeigt wird, dann versteht es sich von selbst, dass diese dank der unermüdlichen Forschungsarbeit ihres Kurators um zahlreiche Aspekte und Exponate erweitert wurde. Wir freuen uns ganz besonders, dass das Projekt, inhaltlich und konzeptionell grundlegend erneuert, mit Turin seinen Ort in Italien gefunden hat – einen zweifellos angemessenen und würdigen Ort, hatte Richard Strauss selbst hier doch die italienische Erstaufführung seiner Oper *Salome* dirigiert. Es war und ist uns daher ein besonderes Anliegen, das Projekt gemeinsam mit der Familie Strauss, die eine große Zahl wertvoller Leihgaben beisteuert, nach Kräften zu unterstützen. Wir hoffen, dass die Ausstellung und der umfangreiche Katalog in Turin und darüber hinaus große öffentliche Beachtung findet!

Since Italy – as a travel destination, source of inspiration and highly valued location for the performance of his works – was a constant in the life and work of Richard Strauss, so the special relationship of the musician with this country has accompanied since the beginning the lasting bonds between the curator of the exhibition, Dr. Giangiorgio Satragni, and the Richard-Strauss-Institut.

Already in 2003 Satragni had elaborated the theme “Richard Strauss and Italy” for an exhibition of the Richard-Strauss-Institut, bringing it to light for the first time with an extensive treatment. The contents were not limited to musical aspects, as for example emerge from the symphonic fantasy *Aus Italien* or through Italian characters in Strauss’s operas; the historical-cultural and political aspects of the theme were also taken into consideration. The relationship between Richard Strauss and Italy – this was already clear back then – turns out to be from many points of view important for the activity of the composer and conductor who was also involved in musical politics.

If, 15 years later, an exhibition on the same theme has been organized, it is thanks to the tireless work of research of its curator, who has enriched it with numerous ideas and objects on display. We are particularly pleased that the project, thoroughly renewed in its structure and contents, has found its collocation in Italy, right in Turin, the city as much as ever worthy of and appropriate for such an event, where Richard Strauss conducted the Italian premiere of his *Salome*. Therefore, it was and is for us of particular importance to support in the best way the project together with the Strauss family, which is contributing with a great number of valuable loans. We hope that the exhibition and its rich catalogue will receive, in Turin and elsewhere, great attention on the part of the public!

Come l’Italia – in quanto meta di viaggio, fonte d’ispirazione e luogo molto apprezzato per eseguire i suoi lavori – fu una costante nella vita e nell’opera di Richard Strauss, così lo speciale rapporto del musicista con questo paese ha accompagnato fin dall’inizio i legami di lunga data tra il curatore della mostra, il Dr. Giangiorgio Satragni, e il Richard-Strauss-Institut.

Già nel 2003 aveva elaborato il tema «Richard Strauss e l’Italia» per una mostra del Richard-Strauss-Institut, portandolo per la prima volta alla luce con un’ampia trattazione. I contenuti non erano limitati ad aspetti musicali, come ad esempio emergono dalla fantasia sinfonica *Aus Italien* o attraverso figure italiane nelle sue opere; furono oggetto di attenzione anche gli aspetti storico-culturali e politici del tema. Il rapporto tra Richard Strauss e l’Italia – questo era già chiaro allora – si rivela sotto più profili importante per l’attività del compositore e direttore d’orchestra che si occupò anche di politica musicale.

Se, 15 anni dopo, viene allestita una mostra sullo stesso tema, ciò lo si deve all’instancabile lavoro di ricerca del suo curatore, che l’ha arricchita di numerosi spunti e oggetti in esposizione. Siamo particolarmente lieti che il progetto, rinnovato a fondo nell’impianto e nei contenuti, abbia trovato la sua collocazione in Italia a Torino, città quanto mai degna e appropriata in cui Richard Strauss diresse la prima italiana della sua *Salome*. Dunque, è stato ed è per noi d’importanza particolare sostenere nel migliore dei modi il progetto insieme alla famiglia Strauss, che dà il suo contributo con un gran numero di prestiti di valore. Ci auguriamo che la mostra e il suo ricco catalogo ricevano, a Torino e oltre, grande attenzione da parte del pubblico!

Dr. CHRISTIAN WOLF

Dr. JÜRGEN MAY

Richard-Strauss-Institut Garmisch-Partenkirchen

Sommario

15	Cronologia della vita di Richard Strauss <i>Chronik des Lebens von Richard Strauss</i> <i>Chronology of Richard Strauss's life</i>
23	I viaggi in Italia di Richard Strauss <i>Italienreisen von Richard Strauss</i> <i>The Italian Journeys of Richard Strauss</i>
39	I. Strauss viaggiatore in Italia <i>Strauss als Italienreisender</i> <i>Strauss the Traveller in Italy</i>
65	II. L'Italia come fonte d'ispirazione <i>Italien als Inspirationsquelle</i> <i>Italy as a Source of Inspiration</i>
93	III. Strauss direttore in Italia <i>Strauss als Dirigent in Italien</i> <i>Strauss the Conductor in Italy</i>
129	IV. Strauss e la musica italiana <i>Strauss und die italienische Musik</i> <i>Strauss and Italian Music</i>
161	V. Musica, cultura e politica <i>Musik, Kultur und Politik</i> <i>Music, Culture and Politics</i>
189	VI. Musica e figure italiane in Strauss <i>Italienische Musik und italienische Figuren bei Strauss</i> <i>Italian Music and Figures in Strauss</i>
219	Opere e programmi dei concerti diretti da Strauss in Italia <i>Opern und Konzertprogramme von Strauss in Italien</i> <i>Operas and Programs of Concerts Conducted by Strauss in Italy</i>
227	Composizioni di autori italiani dirette da Strauss <i>Von Strauss dirigierte Werke italienischer Komponisten</i> <i>Works by Italian Composers Conducted by Strauss</i>
231	Riferimenti bibliografici <i>Bibliographische Hinweise</i> <i>Bibliographical References</i>
235	Ringraziamenti <i>Danksagungen</i> <i>Acknowledgments</i>