

SANDRO FUGA (1906-1994)

VIOLIN SONATAS

Mauro Tortorelli,
Alessandro Milani,
Sergio Lamberto, Violins
Giacomo Fuga, Piano

Sandro Fuga (1906-1994): Sonatas for Violin and Piano

Sandro Fuga was born on 26th November 1906 in Mogliano Veneto. From his mother, a member of the eminent and artistic Venetian Nono family (other members include the sculptor Urbano and artist Luigi, uncle and grandfather respectively of the composer Luigi Nono), he inherited a passion for art and music. His father, who was a country doctor, died in 1917 and his mother later married a distinguished Piedmontese musician who gave piano lessons. The family then moved to Turin, where Fuga, who had already begun his musical studies in Treviso and Venice, continued his education at the city's Liceo Musicale. His teachers included Luigi Gallino (piano), Dino Sincero and Ulisse Matthey (organ), Giorgio Federico Ghedini (harmony and counterpoint), and Luigi Perrachio and Franco Alfano (composition). Fuga later remembered Ghedini as a "brilliant musician, a composer of great merit and an excellent teacher", Perrachio as "against any form of pedantry" and Alfano as a "non-conformist". Having obtained three diplomas between 1924 and 1928, Fuga also cultivated some significant friendships in Turin's musical circles, with fellow students Fernando Previtali and Giulio Gedda, for example, and with musicologist and critic Andrea della Corte, whose counsel he valued greatly. Fuga in turn became a leading figure in the city's musical life, as president of the Artists' Circle, and later as a promoter of competitions and concerts. He began his career as a pianist, in Italy and abroad, and made a number of radio broadcasts in this rôle before deciding in 1944 to devote himself exclusively to composing. A decade earlier (1933) he had become professor of piano at the Liceo, which became the Turin Conservatory in 1936. He held the post until 1956, when he took over the chair of composition; in 1966 he was appointed director, a rôle he remained in for a further ten years. His life was not always easy and he experienced times of grief and pain (in particular at the loss of his beloved brother Iginio, who had also been his librettist, just a year after the death of their mother in 1960), yet he always retained a sense of optimism. A member of Rome's Accademia Nazionale di Santa Cecilia and Florence's Accademia Nazionale Luigi Cherubini, he was awarded numerous prizes and other accolades at national and international competitions, and saw his music issued by the biggest publishing houses in Italy. Fuga died in Turin in 1994, and in the following year his family established an association to promote awareness of his music (see www.sandrofuga.it).

As well as his compositions, Fuga also wrote two prose works, *Lettera ai giovani compositori* (Letter to Young Composers, 1965) and his autobiography *Sandro Fuga visto da se stesso* (Sandro Fuga seen through his own eyes, 1990), which provide many clues to his artistic sensibilities and in which he declares himself quite simply to be a "Romantic survivor", a composer who believes that music is the expression of emotions. For Fuga, the act of creation always stemmed from a feeling, some fantastical stimulus, or a literary source, and then required a patient process of construction, to which he applied rigorous self-censorship (or "rethinking"). Like his teacher Ghedini, therefore, he had no hesitation in entering into debate with the radical avant-garde and its reliance on engineered sound or extra-musical effects and expedients, used, in his view, primarily to shock audiences with experimental tonal or instrumental atmospheres. Fuga went so far as to accuse his avant-garde colleagues of "musical clownery" and of wanting to impose their own, new conventions on the art. He was not rejecting modernity, as such, and it did find its way, if in tempered form, into his compositions, but he did question its more ephemeral aspects. In his eyes, music – in which nothing is "to be understood" – could only be judged in terms of individual taste and sensibilities. Feeling himself to be part of the long musical tradition, for him a fundamental term of reference and means of comparison, he could not accept a break with the past that might lead to chaos, and instead retained an unshakeable faith in the possibilities of the tonal system. That was his way of safeguarding the sincerity of the creative act, and it enabled him to succeed in the difficult undertaking, as Paolo Isotta emphasizes, of writing excellent and truly inspired pieces of music in an idiom and spirit that one might have felt to have exhausted their own historical function.

Fuga's catalogue takes in all genres: from piano works (two volumes of *Canzoni per la gioventù*, studies, preludes, three sonatas and the remarkable *Variazioni sul tema della Passacaglia per organo di J. S. Bach*) to chamber music (three sonatas for violin and piano and three for cello and piano, six string quartets, a piano quartet and a piano quintet); from vocal chamber works (most of which were published in the 1930s and 40s) to compositions for soloist and orchestra (concertos for piano; piano, strings and timpani; cello; horn and strings; and a concertino for oboe); and from orchestral

works (including one symphony and a significant series of five "sacred concertos" for chorus, with or without soloists, and orchestra, written between 1938 and 1978) to stage works (*La croce deserta*, 1948-49; *Otto Schnaffs*, 1948; *Confessione*, 1959; *L'imperatore Jones*, 1975; and *La pesca*, unpublished, 1977).

Several of Fuga's works testify to his engagement with concerns beyond the world of music: the *Trio for piano, violin and cello* inspired by the invasion of Poland (1941); the *Ode in memoria di un caduto in Grecia* (1946) – the first in a triptych that also includes the *Ode alla pace* and *Ode alla libertà*; the intensely moving *Ultime lettere da Stalingrado* for speaker and orchestra (1957); the above-mentioned *Confessione* (about members of the French resistance); the *Cantata da camera su di un frammento del Diario di Anna Frank* (1977); *Ai Martiri delle Fosse Ardeatine* for mixed chorus, horn and string quartet (1980); and, finally, the *Requiem per El Alamein* for baritone/bass and orchestra.

The *First Sonata for violin and piano*, written between 1938 and 1939 and dedicated to his brother Iginio, is original in form: the fast movement is placed in second position, flanked by two slow movements of great emotional intensity. In the opening *Molto tranquillo, con semplicità ed espressione*, a melancholy melody entrusted to the violin evocatively expands, intensifies, reaches a peak and subsides again, a pattern that is repeated a number of times. Meanwhile the piano weaves a fragile fabric of alternating arpeggios and chords in the manner of a chorale. The sophisticated harmonic writing has echoes of a mature, modern Impressionism, entirely in keeping with its composer's aesthetics. The middle movement is a dramatic, agitated *Molto allegro* which develops an impassioned theme lying somewhere between Grieg and Debussy. The two instruments interact with virtuosity thanks to the highly effective interlocking style of writing which, richly chromatic, creates a series of sections, each distinguishable by its colour – a triumph of instrumentation. The *Sonata* ends with a return to the climax of the first movement. The theme set out by the piano is hymn-like, reminiscent of a sorrowing prayer, especially when the violin joins in as well. The instruments establish an almost responsorial dialogue, passing the theme to and fro in an atmosphere that is both calm and contained, thanks to its modally tinged harmonies. Their conversation gradually fades away, and after the violin has lingered in the upper register throughout a conclusive *rallentando e morendo*, repeated notes on the piano bring about a final stillness.

The *Second Sonata* of 1972, dedicated to the composer's

friends Enrico and Amalia Pierangeli, is less dramatic and more elegiac in nature than the *First*. It too begins in an intensely expressive atmosphere, *Moderatamente mosso, ma tranquillo*: its gentle theme spirals expansively above repeated piano chords that alternate with passages of liquid triplets. The next section is marked *Recitativo a piacere* (with no barlines), and leads into an *Allegro vivo* contrapuntal passage presented by the piano. The final section, more agitated, dissolves into a recapitulation of the theme above a series of weighty repeated chords until the movement fades away as the flowing triplets return. The second movement, *Molto adagio*, is introduced by a mournful descending figure on the piano and is based on the undulating movement of triplets played first by the piano then taken up by the violin, giving an effect of perpetual motion that disappears only at the conclusion – as if into the fog – heralding the *attacca subito* of the third movement that follows without a break. This is marked *Presto con slancio* and the tight-knit cut and thrust of its virtuosic dialogue only relaxes momentarily in the central section, while its 6/8 ostinato rhythm recalls a wild and somewhat dark-hued tarantella. Built upon the emphatic, pounding motion of the instruments as they pass the theme between each other – intermingling it with sequences of double stopping for the violin and chordal figures for the piano – the movement comes to a spectacular and unambiguous ending.

Unlike its predecessors, the *Third Sonata* of 1989, dedicated to Sergio Lamberto, is cast in four movements and as often happens in late works (Fuga was by this time 83), seems to eschew strong contrasts in favour of a more evenly balanced sound. The movements are linked by subtle thematic connections and the work achieves a level of homogeneity such that the individual voices of the instruments meld into a greater whole. The theme of the first movement, *Mosso amabile*, is dreamy and melancholy – redolent of late, mournful Bartók – and is set in a graceful, floral surround, filled with autumnal light. The following *Andantino* is a gently rocking *Berceuse*, built on a wearily advancing piano line. The violin has the melody, lifting it gradually and with great delicacy up to the highest register, while the piano sustains it with arpeggios. This is a genuinely moving piece of writing, with echoes of the motionless, spellbound landscapes of certain Impressionist works (Koechlin). With its rhythmic energy and clear, luminous harmonies, the third movement, *Vivo* – in 3/4 and ternary form – is also very beautiful. Here again, the influence of the French School can be heard, in a central section that crackles with staccato notes and revolves around rhythm and colour, within

the extremely clean-lined design of this movement. As in some of his other works, Fuga chooses to end the *Third Sonata* in a way far removed from any empty display of virtuosity. The *Assai lento* is meditative and focussed on the deep meaning of the melody, which is characterized by mournful chromaticisms and in the first (*molto espressivo*) section is given to the violin and "commented on" by the chordal writing for the piano (like

a modern chorale). In the central section, the piano sustains the pathos with a long sequence of thirds and sixths, creating a magical impressionistic halo effect. Like the *First Sonata*, this work ends by elegantly fading into silence.

Flavio Menardi Noguera

English translation: Susannah Howe

Photo: Monica Cammarotella

Mauro Tortorelli

In 1990 when he was still quite young, Mauro Tortorelli made his debut with his teacher Georg Mönch, at La Scala, Milan, in a piece for two violins by Luigi Nono. In the same year he embarked on studies in composition and conducting with Eduardo Ogando. Winner of the first prize, with honourable mention, at the international Isola di Capri Competition and a finalist at the International Violin Competition 'Giovanni Battista Viotti', he began a career that has included engagements with the Slovak Philharmonic Orchestra, the former European Community Youth Orchestra (ECYO) and the Dublin Philharmonic Orchestra, and at the Oratorio del Gonfalone, Rome, the Auditorium RAI, Naples, the Alghero Festival, the Festival Pontino, the Bologna Accademia Filarmonica, the Ravello Festival, the Salzburg Castle Concerts, the Kennedy Center, Washington, the Moscow Conservatory Hall, the Vienna Schoenberg Centre and elsewhere. In 2001 and 2004 he was invited to give master-classes at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, and more recently a lecture-concert on the music of Camillo Sivori at the Emirates International Festival in Dubai. He is a professor of violin at the Potenza Music Conservatory.

Mauro Tortorelli debutta giovanissimo nel 1990, al Teatro alla Scala di Milano, eseguendo in duo con il suo insegnante, Georg Mönch, un brano per due violini di Luigi Nono. Nello stesso anno intraprende lo studio della composizione e direzione d'orchestra con Eduardo Ogando. Vincitore del primo premio assoluto con menzione d'onore al concorso internazionale Isola di Capri e finalista al Concorso Internazionale di violino Giovanni Battista Viotti, è stato invitato da prestigiosi enti musicali, come la Slovak Philharmonic Orchestra, l'Orchestra Giovanile della Comunità Europea (ECYO), la Dublin Philharmonic Orchestra, l'Oratorio del Gonfalone di Roma, l'Auditorium RAI di Napoli, il Festival di Alghero, il Festival Pontino, l'Accademia Filarmonica di Bologna, il Festival di Ravello, i Salzburger Schlosskonzerte, il Kennedy Center di Washington (USA), la Sala del Conservatorio di Mosca, il Schoenberg Center di Vienna, e molti altri. Nel 2001 e nel 2004 è stato invitato a presiedere una Master Class presso il Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Recentemente è stato relatore in una conferenza-concerto sulla musica di Camillo Sivori all'Emirates International Festival di Dubai. Attualmente è docente di violino al Conservatorio di Musica di Potenza.

Alessandro Milani

Alessandro Milani graduated at the Turin Verdi Conservatory with full marks and went on to study with Salvatore Accardo at the Walter Stauffer Academy, Cremona. For two years he played with the former European Community Youth Orchestra (ECYO) and from 1995 has served as first violin with the RAI National Symphony Orchestra. He has also played with the Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rome and the Orchestra del Teatro alla Scala, Milan; working under conductors including Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Antonio Pappano, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Lorin Maazel and many others. His many recordings include Elgar's *Violin Concerto* under Jeffrey Tate. He plays a 1711 Francesco Gobetti violin, generously lent by the Milan Pro Canale Foundation.

Alessandro Milani si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con il massimo dei voti. Si è perfezionato con Salvatore Accardo presso l'Accademia Walter Stauffer di Cremona. Ha fatto parte per due anni dell'Orchestra Giovanile della Comunità Europea (ECYO). Dal 1995 è primo violino di spalla presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Come spalla ha collaborato con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ha inoltre suonato con i maestri Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Antonio Pappano, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Lorin Maazel e molti altri. Ha al suo attivo molte registrazioni da solista tra cui il *Concerto per violino* di Elgar sotto la direzione di Jeffrey Tate. Suona un violino Francesco Gobetti del 1711 gentilmente concesso dalla Fondazione Pro Canale di Milano.

Photo: Ivano Buiati

Sergio Lamberto

Sergio Lamberto studied at the Giuseppe Verdi Conservatory in Turin, continuing with Corrado Romano in Geneva and with Franco Gulli at the Siena Accademia Chigiana. He won first prize at the Vittorio Veneto National Violin Competition. He served as principal violinist in the Bolzano and Trento Haydn Orchestra and from 1982 to 1991 with the Turin Chamber Orchestra, followed by engagement in the same position with the Turin Philharmonic Orchestra and as soloist with the Strings of the Turin Philharmonic. He has appeared as soloist, first violin and concertmaster with the Abruzzo and Sanremo symphony orchestras, the German Ensemble Musiké, the Lisbon Festival Orchestra and the Milan Cantelli Orchestra. From 1987 he has served as violinist with the prize-winning Turin Trio, which has appeared widely in countries throughout the world. He has made several recordings. He teaches at the Turin Conservatory and plays a violin by Pierre Dalphin (Geneva 1991).

Ha compiuto gli studi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e successivamente con Corrado Romano a Ginevra e con Franco Gulli all'Accademia Chigiana di Siena, dove ha conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna Nazionale di violino di Vittorio Veneto. È stato primo violino solista dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e dal 1982 al 1991 dell'Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo nell'Orchestra Filarmonica di Torino all'interno della quale è anche violino concertatore degli archi dell'OFT. Come solista, primo violino o *Konzertmeister* è stato invitato dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, il gruppo tedesco Ensemble Musiké, la Lisboa Festival Orchestra e l'Orchestra Cantelli di Milano. Dal 1987 è il violinista del pluri-premiato Trio di Torino col quale ha effettuato numerose registrazioni. Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino e suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991).

Giacomo Fuga

Born in 1962, Giacomo Fuga was awarded his diploma in piano, *summa cum laude*, at the Conservatorio Verdi in Turin when he was seventeen, followed by studies in composition and orchestral conducting. Prizes in international piano competitions include the Monza Rina Salagallo (1980), the Viotti-Valsesia and the Viotti of Vercelli (1981). His subsequent career as a soloist has brought performances at the Salle Cortot, Paris; the Stefaniensaal, Graz; the Conservatoire, Geneva; the Bunka Kaikan Concert Hall, Tokyo; the RAI Auditorium, Turin; the Sala Verdi, Milan; the auditorium of the Foro Italico of Rome and elsewhere. From 1987 he was a member of the Trio di Torino, winner of first prize in the Vercelli G.B. Viotti International Competition (1990) and second prize at the Osaka International Chamber Music Competition in April 1993. In 1995 he was awarded second prize in the quintet category at the Trapani International Chamber Music Competition. His recordings include works by Fauré, Dukas, Bizet and Sandro Fuga and, with the Trio di Torino, works including music by Chopin, Brahms, Dvořák, Šostakovich and Rachmaninov. For some years he has performed piano music for four hands with his sister Carlotta. Giacomo Fuga is a senior professor of piano at the Alessandria Vivaldi Conservatorio.

Nato nel 1962, Giacomo Fuga ha conseguito a soli diciassette anni il diploma di pianoforte, *summa cum laude*, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Successivamente ha compiuto studi di composizione e in direzione d'orchestra. Vincitore di numerosi premi pianistici internazionali – tra i quali ricordiamo il Concorso Monza Rina Salagallo (1980), il Concorso Viotti – Valsesia ed il Concorso Viotti di Vercelli (1981), la sua carriera da solista lo ha portato ad esibirsi alla Sala Cortot di Parigi, alla Stefaniensaal di Graz, al Conservatorio di Ginevra, al Tokyo Bunka Kaikan Hall, all'Auditorium della RAI di Torino, alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, all'Auditorium del Foro Italico di Roma e in altri prestigiosi auditorium. Dal 1987 è membro del Trio di Torino, formazione vincitrice del Primo premio del Concorso Internazionale G.B. Viotti di Vercelli (1990) e del Secondo premio all'International Chamber Music Competition di Osaka nell'aprile 1993. Con la formazione di quintetto gli è stato assegnato, nel 1995, il secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Trapani. Le sue registrazioni comprendono opere di Fauré, Dukas, Bizet e di suo padre Sandro Fuga. Con il Trio di Torino ha registrato musiche di Chopin, Brahms, Dvořák, Šostakovič e Rachmaninov. Per diversi anni ha suonato musica per pianoforte a quattro mani con sua sorella Carlotta. Giacomo Fuga ricopre la cattedra di pianoforte presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria.

Sandro Fuga (1906-1994):

Sonate per violino e pianoforte

Sandro Fuga nacque il 26.11.1906 a Mogliano Veneto. Dalla madre, discendente dei Nono, illustre famiglia veneta di artisti (si ricordano lo scultore Urbano e il pittore Luigi, rispettivamente zio e nonno del compositore Luigi Nono), ereditò la passione per l'arte e per la musica. Il padre, che era medico condotto, morì nel 1917 e la madre in seguito si risposò con un egregio musicista piemontese che gli impartì lezioni di pianoforte. La famiglia quindi si trasferì a Torino dove Fuga, che aveva iniziato regolari studi musicali a Treviso e Venezia, li proseguì presso il Liceo Musicale G. Verdi. Qui ebbe come maestri Luigi Gallino per il pianoforte, Dino Sincero e Ulisse Matthey per l'Organo. Con Giorgio Federico Ghedini studiò armonia e contrappunto, con Luigi Perracchio e Franco Alfano composizione: "musicista ferratissimo, compositore di valore, eccellente didatta" il primo, "contrario ad ogni forma di pedanteria" il secondo, "anticonformista" il terzo secondo quanto ricordava lo stesso Fuga. Conseguì tre diplomi tra il 1924 e il 1928, nell'ambiente torinese coltivò importanti amicizie, come con i compagni di studi Fernando Previtali e Giulio Gedda, e conobbe Andrea della Corte che gli fornì preziosi consigli. Divenne a sua volta figura di rilievo della vita musicale della città, come presidente del Circolo degli Artisti, ed in seguito promotore di concorsi e rassegne. In un primo tempo intraprese la carriera pianistica in Italia e all'estero partecipando anche a diverse trasmissioni radio poi, dal 1944, si dedicò esclusivamente alla composizione. Nel Liceo torinese divenuto nel frattempo Conservatorio (1936) gli fu affidata la cattedra di pianoforte dal 1933 al 1956, anno in cui passò a quella di composizione che tenne fino al momento in cui divenne direttore (1966), carica ricoperta fino al 1976. Ebbe vita non facile, costellata di dolore (nel 1960 morì la madre e l'anno dopo il fratello Iginio che gli era carissimo e che fu anche suo librettista) ma non perse mai l'ottimismo. Membro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell'Accademia Nazionale Luigi Cherubini di Firenze, ricevette numerosi premi e riconoscimenti in concorsi anche internazionali. La sua musica è stata pubblicata dai maggiori editori italiani. Morì a Torino nel 1994. L'anno dopo, la Famiglia ha fondato un'associazione per promuovere la conoscenza della sua opera (<http://www.sandrofuga.it>).

Oltre alla musica Fuga ci ha lasciato due testi – la *Lettera ai giovani compositori* (1965) e l'autobiografia *Sandro Fuga visto da se stesso* (1990) – importanti per individuare la sua poetica, nei quali, con semplicità si dichiara un "superstite romantico" che crede nella musica come espressione di sentimenti. Per Fuga

il fatto creativo ha sempre origine nell'ispirazione, stimolata da un fatto emotivo, da uno stimolo fantastico, da una lettura e prosegue nel paziente lavoro di costruzione vagliato da una severa autocritica (definita "ripensamento"). Egli non esitò quindi a polemizzare con le avanguardie radicali – similmente al suo maestro Ghedini – che si affidavano spesso all'ingegneria del suono, agli effetti o espedienti extra musicali, limitandosi a creare atmosfere timbriche, sonore, strumentali, per lo più finalizzate a stupire, giungendo ad accusarle di "clownismo sonoro" o viceversa di voler imporre un nuovo accademismo. In questo modo Fuga non intendeva certo voltare le spalle alla modernità, che accolse in modo temperato nella sua opera, ma contestarne gli aspetti effimeri. Il giudizio sulla musica – in cui nulla è "da capire" – si può affidare solo al gusto e alla sensibilità, lasciò scritto. Sentendosi parte della tradizione, indispensabile termine di riferimento e confronto, non accettava una rottura con il passato che portasse al caos e conservò un'incrollabile fiducia nelle possibilità del sistema tonale. Intendeva così salvaguardare la sincerità dell'atto creativo. Ciò gli permise di riuscire nella difficile impresa, come sottolinea Paolo Isotta, di scrivere musiche eccellenti e autenticamente ispirate, secondo un linguaggio e uno spirito che dovrebbero aver esaurito la propria funzione storica.

L'opera di Fuga abbraccia tutti i generi musicali: dai lavori per pianoforte (due raccolte *Canzoni per la gioventù*, tre *Sonate, Studi e Preludi*, le notevoli *Variazioni sul tema della Passacaglia per organo di J. S. Bach*) alla musica da camera (tre *Sonate* per violino e pianoforte, altrettante per violoncello e pianoforte, sei *Quartetti* per archi, un *Quartetto* e un *Quintetto* con pianoforte); dalle raccolte di musica vocale da camera (edite soprattutto negli anni Trenta e Quaranta) alle composizioni per soli e orchestra (*Concerti* per pianoforte, per pianoforte, archi e timpani, per violino, per violoncello, per tromba e archi, e un *Concertino* per oboe); dalle opere per orchestra (tra cui una *Sinfonia* e una serie importante di *Cinque Concerti sacri* per coro con o senza soli e orchestra scritti tra il 1938 e il 1978) alle opere per il teatro: *La croce deserta* (1948-49), *Otto Schnaffs* (1948), *Confessione* (1959), *L'imperatore Jones* (1975) e *La pesca* (1977) rimasta inedita.

Non sono poche le musiche che testimoniano il suo impegno civile: il *Trio* per pianoforte, violino e violoncello ispirato all'invasione della Polonia (1941), l'*Ode in memoria di un caduto in Grecia* parte di un trittico che comprende anche *Ode alla pace*

e *Ode alla libertà* (1946), le impressionanti *Ultime lettere da Stalingrado* per voce di lettore e orchestra (1957), la già ricordata *Confessione* (su un episodio della resistenza francese), la *Cantata da camera su di un frammento del Diario di Anna Frank* (1977), *Ai Martiri delle Fosse Ardeatine* per coro misto, tromba e quartetto d'archi (1980) e, per concludere il *Requiem per El Alamein* per baritono o basso e orchestra.

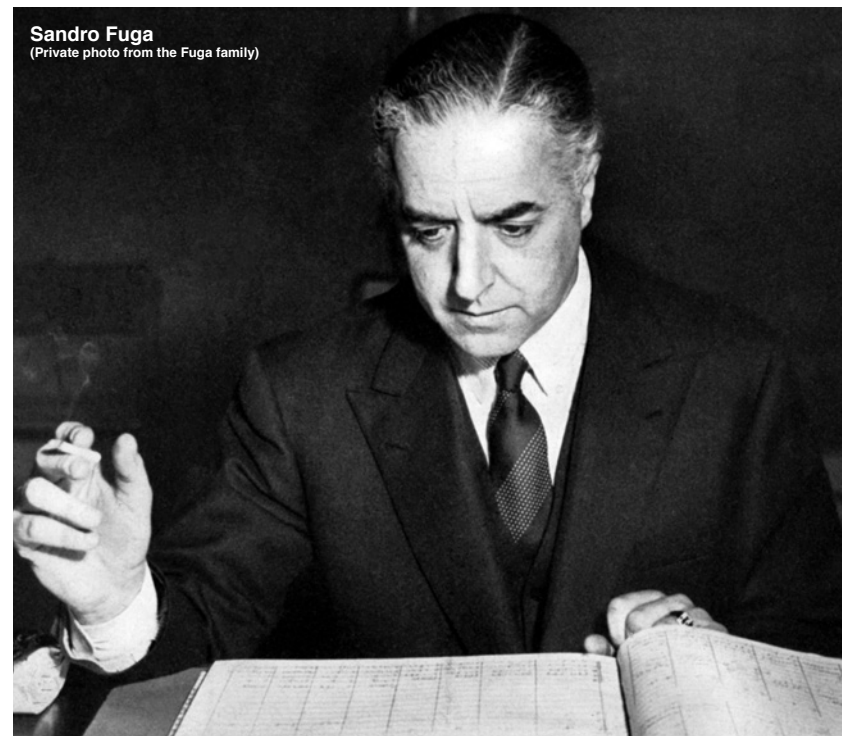
La *Prima Sonata* per violino e pianoforte, scritta tra il 1938 e il 1939 e dedicata al fratello Iginio, ha una struttura originale; il movimento allegro, infatti, è collocato tra due movimenti lenti di grande concentrazione emotiva. La *Sonata* inizia con un *Molto tranquillo, con semplicità ed espressione*, in cui una melodia melanconica affidata al violino, a più riprese si espande, s'intensifica, raggiunge un acme e si spegne, in modo suggestivo. Da segnalare la delicatissima trama tessuta dal pianoforte con eleganti arpeggi alternati ad accordi a modo di "corale". L'armonizzazione raffinata rimanda a un impressionismo maturo, moderno, in piena coerenza con la poetica dell'autore. Il secondo tempo, è un *Molto allegro* concitato, drammatico, che elabora un tema appassionato che sta tra Grieg e Debussy. I due strumenti interagiscono con virtuosismo grazie a una scrittura ad incastro di grande effetto, ricca di cromatismi, creando sezioni coloristicamente diversificate: davvero una grande riuscita strumentale. La *Sonata* si chiude ritornando al *climax* del primo tempo. Il tema esposto dal pianoforte ha un andamento innocuo, e ricorda una sofferita preghiera, anche quando è ripreso con partecipazione dal violino. Gli strumenti instaurano un dialogo quasi responsoriale passandosi il tema in un'atmosfera tanto calma quanto raccolta, complice un'armonia dai colori modali. Il dialogo infine si esaurisce e, dopo che il violino ha sostato a lungo nel registro acuto, attraverso un definitivo *Rallentando e morendo*, si giunge alla stasi finale sulle note ribattute del pianoforte.

La *Sonata seconda* del 1972, dedicata agli amici Enrico ed Amalia Pierangeli, ha un carattere meno drammatico della prima e più elegiaco. Anche questa inizia, come la precedente, in un clima di concentrazione espressiva *Moderatamente mosso, ma tranquillo* grazie a un tema che si sviluppa con dolcezza in ampie volute sugli accordi ribattuti del pianoforte alternati a passaggi di liquide terzine. Si giunge quindi a un *Recitativo a piacere* (privo di battute) che porta a un passaggio contrappuntistico *Allegro vivo* proposto dal pianoforte. La sezione conclusiva, più agitata, si stempera nella ripresa del tema su una serie di accordi pesantemente ribattuti dal pianoforte fino allo svanire del movimento con il ritorno delle liquide terzine. Il secondo tempo *Molto adagio* è introdotto da una dolorosa figurazione

discendente del pianoforte e costruito sul movimento ondulatorio delle terzine dapprima proposte dal pianoforte e poi riprese dal violino con effetto di moto continuo che svanisce solo in conclusione – come nella nebbia – prelundendo all'*Attacca subito* del terzo tempo che segue senza soluzione di continuità. Si tratta di un *Presto con slancio* in cui il dialogo serrato e virtuosistico, a botta e risposta, si placa solo momentaneamente nella sezione centrale, e ricorda, per il ritmo ostinato in 6/8, una tarantella forsenata e un po' lugubre. Il movimento basato sull'incedere insistito e martellante degli strumenti che si passano il tema – inframezzandolo con sequenze di note doppie da parte del violino e figurazioni accordali da parte del pianoforte – si conclude con una spettacolare cesura netta.

Diversamente dalle precedenti, la *Terza Sonata* del 1989, dedicata a Sergio Lambert, è costruita in quattro movimenti e come spesso accade nelle produzioni ultime (Fuga aveva 83 anni), sembra smorzare i forti contrasti all'insegna di un superiore equilibrio sonoro. I movimenti sono legati da sottili affinità dei temi e la composizione raggiunge un grado di omogeneità tale che le voci degli strumenti si fondono in un insieme superiore. Il tema del primo movimento, *Mosso amabile*, è sognante e melanconico – ricorda i temi dolenti dell'ultimo Bartók – ed è immerso in un contesto aggraziato, floreale, colmo di luce autunnale. Il secondo movimento, *Andantino*, è una dolcissima *Berceuse* dall'andamento cullante, imbastita sul faticoso procedere del pianoforte. Il violino intona la melodia e la sospinge gradualmente e con estrema delicatezza fino al registro più acuto (8° alta), mentre il pianoforte sostiene con arpeggi. E' un canto sinceramente commosso che ricorda i paesaggi immoti e incantati di certo impressionismo (Koechlin). Bellissimo il terzo tempo, un *Vivo* – in ¾ e in forma ternaria – per energia ritmica e luminose, chiare armonie. Anche qui, nella sezione centrale, scoppiettante per le note in staccato e tutta giocata su ritmo e colore, nel disegno di estrema pulizia, si palesa l'adesione alla scuola francese. Come in altri lavori Fuga affida la chiusura della *Sonata* a un movimento, *Assai lento*, alieno da qualsiasi vacua spettacolarità, meditativo, concentrato sul senso profondo della melodia connotata da dolenti cromatismi che nella prima sezione (*Molto espressivo*) è affidata al violino e "commentata" con passaggi accordali (come un moderno corale) dal pianoforte. Quest'ultimo, nella parte centrale, sostiene il *pathos* del canto con una lunga sequenza di terze e seste creando un magico alone impressionistico. Il brano si conclude – ancora una volta – con una elegantissima dissolvenza.

Flavio Menardi Noguera

Sandro Fuga
(Private photo from the Fuga family)

Sandro Fuga inherited a passion for art and music from a family line which includes the composer Luigi Nono. He felt himself part of a long tradition, seeing music as the expression of emotions and refusing to join in with avant-garde “musical clownery”. The *First Sonata* is unusual in form, its dramatic, agitated central movement flanked by slow movements of great emotional intensity. The *Second Sonata* is more elegiac, though not without virtuoso dialogue and a spectacular conclusion. By turns melancholy and strikingly luminous, the *Third Sonata* is filled with genuinely moving impressionistic meditations.

Sandro
FUGA
(1906-1994)

Playing Time
68:52

	Sonata No. 1 for Violin and Piano (1938-39)*	27:18
1	Molto tranquillo, con semplicità ed espressione	9:36
2	Molto allegro	8:13
3	Sostenuto espressivo	9:29
	Sonata No. 2 for Violin and Piano (1972)** ‡	20:57
4	Moderatamente mosso, ma tranquillo	8:56
5	Molto adagio –	4:57
6	Presto con slancio	7:04
	Sonata No. 3 for Violin and Piano (1989)***	20:37
7	Mosso amabile	4:05
8	Berceuse: Andantino	5:30
9	Vivo	3:48
10	Assai lento, a piacere molto espressivo	7:14

WORLD PREMIERE RECORDING ‡

Mauro Tortorelli, Violin* • Alessandro Milani, Violin**
Sergio Lamberto, Violin***
Giacomo Fuga, Piano

Recorded at the Aula Magna Giovanni Agnelli, Politecnico of Turin, Italy, 1st and 2nd February, 2013

Engineer and Editor: Francesco Rambaldi • Piano technician: Roberto Grosso

Booklet notes: Flavio Menardi Noguera • Cover: Paolo Zeccara • Publishers: Universal Music Publishing,
Ricordi S.r.l. (tracks 1-3); Edizioni Curci, Milan (tracks 4-6); Edizioni Musicali Pizzicato, Udine (tracks 7-10)