

Su Karl Amadeus Hartmann

Sembra che stia tornando il tempo di Karl Amadeus Hartmann. Lui che è stato amico e (come fondatore dei concerti “Musica Viva” a Monaco) sostenitore di molti compositori contemporanei, era ed in gran parte è tuttora ignoto ai compositori più giovani, quelli nati intorno alla seconda Guerra mondiale. Né io, pur studiando in Germania, mi ero imbattuto nel suo nome, meno che mai nella sua musica. Non so più in che occasione, già molti anni fa, avevo sentito parlare di Hartmann e avevo cominciato a interessarmene. Ma, privo della conoscenza diretta delle sue opere, me ne ero fatto un’idea personale, associandolo in parte a Sepp Trautwein, il protagonista di *Exil*, il bellissimo romanzo di Lion Feuchtwanger, anch’egli bavarese di Monaco, che gli avvenimenti terribili del fascismo avevano portato—lui originariamente apolitico—alla convinzione che in ultima analisi non si possono separare arte e politica. Negli anni della ribellione contro un certo tipo di avanguardia, divenuta ormai l’ombra di ciò che era stata e aveva significato, Hartmann (o l’idea che me ne ero fatto) mi appariva come una delle possibili alternative, e cioè come un compositore che aveva disegnato una via sua e diversa all’interno della musica contemporanea. Quando finalmente riuscii a procurarmi le partiture delle sue otto sinfonie (nel frattempo sono state pubblicate su disco), quell’idea uscì in gran parte confermata. Hartmann è un compositore la cui importanza è pari, anzi direi strettamente correlata alla sua anomalia nel panorama della musica del nostro secolo. Per dirla con le parole di Dallapiccola: “la sua opera, la sua grande opera rimane: solida, senza compromessi, isolate, solitaria.” Il centro di quest’opera è costituito da una forma quantomai inattuale nella storia recente della musica, la sinfonia. Ma a questa forma sono ricorsi altri grandi compositori di nostro secolo, primo fra tutti Shostakovich. In verità credo che la sinfonia sia oggi ancora e di nuovo di grande attualità. Non, ovviamente una sua qualche astrazione scolastica, ma la sinfonia intesa come forma aperta, come microcosmo in cui confluiscono esperienze e materiali diversi e in cui si affrontano temi che vanno al di là di esercitazioni tecnico-linguistiche. Non è un caso che essi riscoprano Shostakovich o Hartmann. Sembra, in effetti, che stia tornando il tempo di Karl Amadeus Hartmann: oltre alla scatola con le sinfonie (pubblicata da Wergo), è uscita una biografia su di lui (di A. MacCredie) e un libro *K. A. Hartmann und die Musica Viva*, molto interessante perché pubblica documenti inediti, tra cui lettere al compositore tedesco di Dallapiccola, Nono e Henze e frammenti di lettere di e a Scherchen. In una lettera che risale probabilmente al 1940, Hermann Scherchen così scriveva: “Cerchi di non affidare *niente* di estremo (Exponiertes) all’orchestra, ma scriva in modo estremamente semplice: dobbiamo prima di tutto imparare di nuovo a ottenere nel modo più semplice e con un minimo di possibilità il massimo concentrazione artistica. Dopo si potranno applicare in modo nuovo tutte le conquiste della musica moderna e—dopo un tale sacrificio—probabilmente in modo giusto e legittimo!” Nuova semplicità? No, il consiglio, singolarmente attuale, di un grande musicista a un—allora—giovane compositore.

Scrivere ciò che si ritiene necessario, in modo semplice e diretto. Senza preoccuparsi delle estetiche del momento. Senza preoccuparsi se questo è cause di isolamento. Questo e molto altro ancora ci insegna Karl Amadeus Hartmann.

On Karl Amadeus Hartmann

The guiding spirit for Lombardi during much of the 1970s no doubt was Hanns Eisler, but gradually other musicians emerged in his field of vision, who could provide inspiration and

sustenance to the young composer in his quest for a music committed to the causes of the times. Lombardi, who in his mid-thirties had already written two symphonies, “discovered” around 1980—outside of the horizon prescribed by the European avant-garde—other symphonists, among them Shostakovich and Hartmann. The Munich composer Hartmann (1905-63) had withdrawn from musical life during the Nazi period and devoted much of his compositional energies to giving expression to the darkest period of German history in several symphonies and a Concerto funebre. Lombardi reacted to the publication of several books on Hartmann¹ and the issuing of Hartmann’s symphonies by Wergo in an unpublished text from the early 1980s. It seems that Karl Amadeus Hartmann’s time is coming back. As founder of the Musica Viva concerts in Munich, he was the friend and supporter of many contemporary composers, but he was, and still is, largely unknown to younger composers—those born around the time of World War II. When I was studying in Germany, I never encountered his name, much less his music. I no longer remember on what occasion, now many years ago, I first heard of Hartmann and developed an interest in him. Not having any direct acquaintance with his works, I conjured up some kind of subjective idea of him, associating him in part with Sepp Trautwein, the protagonist of *Exil* (the beautiful novel by Lion Feuchtwanger who was likewise a native of Munich); Trautwein, even though he was originally apolitical, was led by the terrible events of the fascist period to the conviction that, in the last analysis, art and politics cannot be separated. In the years of rebellion against a particular kind of avant-garde that had by then become a mere shadow of what it had been and what it had signified, Hartmann (or the idea of him that I had conceived) seemed like a possible alternative—that is, like a composer who had cut his own distinctive path within contemporary music. When I was finally able to get my hands on the scores of his eight symphonies (by now they have all been issued on disc), that conception was largely confirmed. Hartmann is a composer whose importance is on the same level as, or shall I say closely correlated to, his anomalous presence in the landscape of the music of our century. To borrow the words of Luigi Dallapiccola, “his work, his His great work remains: solid, without compromise, isolated, solitary.”² The center of his work is comprised of a form quite out of step with recent musical trends, namely the symphony. But this form has been embraced by other great composers of our century, most notably Shostakovich. I do believe that the symphony is once again viable for our times—obviously not understood as some kind of scholastic abstraction, but as an open form, as a microcosm in which experiences and diverse materials flow together and where themes confront each other, rising beyond technical-linguistic exercises. It isn’t just by chance that many younger composers are going back to writing symphonies. It is no happenstance that they are rediscovering Shostakovich and Hartmann: besides the liner-notes with his boxed symphonies (released by Schott Wergo Music Media GmbH), his biography has been issued (by Andrew D. McCredie) and a book, *K.A. Hartmann und die Musica Viva*; the latter is very interesting in that it puts in print some unpublished documents, among them letters to Hartmann from Dallapiccola, Nono, and Henze as well as fragments of letters from Hermann Scherchen. In a letter that probably dates from around 1940, Scherchen wrote, “Try not to delegate anything extreme (Exponiertes) to the orchestra, but write in an extremely simple way: we must, above all, learn once again how to achieve the maximum artistic concentration with a minimum of means. Afterwards one can apply in a new way all the conquests of modern music and—after such a sacrifice—probably

---

¹ Andrew D. McCredie, *Karl Amadeus Hartmann: Sein Leben und Werk* (Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1980) and *Karl Amadeus Hartmann und die Musica Viva*, Exhibition Catalogue, ed. Renate Wagner (Munich: Piper and Mainz: Schott, 1980).

² “Son oeuvre, sa grande oeuvre demeure: solide, sans compromis, isolée, solitaire.” Letter by Dallapiccola to Elisabeth Hartmann, 14 IX 1965, in Luigi Dallapiccola, “Une amitié de laquelle je suis très fier: Briefe 1938-1965,” in *Karl Amadeus Hartmann und die Musica Viva*, 183-85.

in a correct and legitimate way!”³ Is this the New Simplicity of today? No, it is advice of a great musician to a then-young composer, but it still rings with relevance for our own day. To write what you hold to be necessary, in a simple and direct way, without concern for the esthetics of the moment, without worrying that it could isolate you. Karl Amadeus Hartmann teaches us this and much more. [Source: Untitled and undated typescript, probably from the early 1980s. Unpublished; Becheri 82-5.]

---

³ Karl Amadeus Hartmann und die Musica Viva, 246. “Versuchen Sie NICHTS Exponiertes ins Orchester zu legen, sondern schreiben Sie äußerst einfach: wir müssen erst einmal wieder lernen, mit einem Minimum an materiellen Möglichkeiten das Höchste an künstlerischer Konzentration einfachst darzustellen. Danach kommen alle Errungenschaften der Moderne erst wieder neu zur Anwendung, und dann—nach einem solchen Opfer—wahrscheinlich richtig und mit Recht.”