

Paul Hindemith

Cronologia della vita e delle opere

1895 – 16 novembre: Paul Hindemith nasce a Hanau (Assia sud-orientale), primogenito di Robert Rudolf e Marie Sophie Warnecke. Nel 1898 nasce la sorella Antonie Elisabeth (detta Toni) e due anni dopo il fratello Rudolf. Il padre, appassionato di musica, modesto pittore e decoratore, impartisce ai figli un'educazione molto severa.

1902 – Primi elementi di violino.

1905 – Dopo aver cambiato ripetutamente residenza, la famiglia si stabilisce a Francoforte. Paul prosegue gli studi con la violinista svizzera Anna Hegner.

1909-1912 – Si iscrive al Conservatorio di Francoforte, dove è allievo di Adolf Rebner per il violino e di Arnold Mendelssohn per il contrappunto e la composizione. Si adopera per guadagnarsi da vivere e contribuire al sostentamento della sua famiglia suonando nei caffè e nelle orchestre da ballo. Prime pagine cameristiche.

1913 – Prosegue gli studi di composizione con Bernhard Sekles. Entra come primo violino nell'orchestra del Neuen Theater di Francoforte.

1914 – Il padre parte volontario per il fronte occidentale. Paul diventa membro del quartetto del suo insegnante Adolf Rebner, dapprima come violinista e poi come violista.

1915 – Terminati gli studi, inizia a suonare con l'Orchestra dell'Opera di Francoforte come primo violino (sarà poi Konzertmeister). *Quartetto in do maggiore* op. 2. In settembre il padre resta ucciso in battaglia nei pressi di Reims.

1916-18 – Interrompe la collaborazione con l'Opera di Francoforte per prestare servizio militare. L'esperienza traumatica della guerra è per lui occasione di una profonda maturazione umana e artistica. Di questi anni sono diverse composizioni, tra le quali il *Concerto in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra* op. 3, *Lustige Sinfonietta* op. 4, *Drei Gesänge* op. 9, *Quartetto* op. 10, *Sonate per violino e pianoforte* op. 11 nn. 1-2.

1919 – Riprende il lavoro all'Opera di Francoforte. Suona la viola sia in quartetto che da solista, rivelando brillanti doti esecutive e dedicando a questo strumento diverse sonate.

1920 – *Quartetto per archi* op. 16, *Lieder mit Klavier* op. 18, gli atti unici *Mörder, Hoffnung der Frauen* op. 12 su libretto di Oskar Kokoschka, *Das Nusch-Nuschi* op. 20 su libretto di Franz Blei.

1921 – *Sancta Susanna* op. 21, atto unico su testo di August Stramm. Al Festival di Musica da Camera Contemporanea di Donaueschingen esegue, con i violinisti Licco Amar e Walter Caspar, e il fratello Rudolf al violoncello, il suo *Quartetto* op. 16, incrementando la fama di compositore. Stanco della programmazione convenzionale, lascia il Quartetto Rebner. Musiche d'accompagnamento al film muto *Im Kampf mit dem Berge*, *Sonata per violoncello e pianoforte* op. 11 n. 3, *Quartetto* op. 22 (eseguito l'anno seguente al Festival di Donaueschingen).

1922 – *Sancta Susanna*, in scena all'Opernhaus di Francoforte diretta da Ludwig Rottenberg, suscita notevole indignazione per il contenuto del libretto. È violista e leader indiscusso del Quartetto Amar. Tra le composizioni figurano *Des Todes Tod* op. 23 n. 1, *Die junge Magd*, op. 23 n. 2, *Kleine Kammermusik* op. 24 n. 2, *Kammermusik* n. 1 op. 24, *Suite* 1922 op. 26.

1923 – Fa parte del comitato direttivo del Festival di Donaueschingen, assumendo un ruolo di primo piano nella programmazione. Con la madre e la sorella Toni si trasferisce nell'antica Cowherds' Tower. I costi della ristrutturazione sono coperti dai proventi di una nuova composizione, *Klaviermusik* op. 29. Tra i lavori di quest'anno sono *Das Marienleben* op. 27 su versi di Rilke e il *Quintetto per clarinetto e archi* op. 30.

1924 – Sposa Johanna Gertrude Rottenberg, detta Gertrud, figlia del direttore artistico dell'Opernhaus di Francoforte. *Trio per archi* n. 1 op. 34, *Sonate per violino* nn. 1-2 op. 31 e *Kammermusik* n. 2 op. 36.

1925 – *Kammermusik* nn. 3-4 op. 36, *Concerto* op. 38.

1926 – *Das triadische Ballet* e l'opera in tre atti *Cardillac* op. 39.

1927 – Il Festival di Donaueschingen è trasferito a Baden-Baden. È nominato professore di composizione alla Musikhochschule di Berlino. *Kammermusik* n. 5 op. 36, nn. 6 e 7 op. 46.

1928 – Con la moglie Gertrud si stabilisce a Berlino, in Sachsenplatz (oggi Brixplatz). L'attività didattica alla Musikhochschule procede a pieno ritmo. Si apre un periodo di intensa partecipazione alla vita culturale della capitale tedesca: frequenta teatri e sale da concerto, senza tralasciare cinema e cabaret; coltiva l'amicizia con Milhaud, Stravinskij, Franz Schreker; incontra, tra gli altri, Bertold Brecht, Alfred Döblin, Marcellus Schiffer, Gottfried Benn; suona con Artur Schnabel e Walter Gieseking. *Trio* op. 47.

1929 – Abbandona il Quartetto Amar. *Neues vom Tage*, opera comica in tre scene su libretto di Marcellus Schiffer; *Der Lindberghflug*, cantata radiofonica su testo di Kurt Weill; *Lehrstück*, 'dramma didattico' su libretto di Bertold Brecht.

1930 – Accusato di 'censura' nei confronti di una composizione su testo di Brecht, lascia la codirezione del Festival di musica da Camera, che in quell'anno è stato trasferito a Berlino col nome di Neue Musik Berlin. Alla Musikhochschule inaugura un corso di composizione di musica per film. *Konzertmusik* op. 48 e op. 49. Cresce l'ostilità intorno al compositore: la rappresentazione di Sancta Susanna a Dresda viene annullata. *Konzertmusik* op. 48, 49, 50.

1931 – *Das Unaufhörliche*, oratorio su testo di Gottfried Benn, è eseguito dai Berliner Philharmoniker diretti da Otto Klemperer.

1932 – *Philharmonisches Konzert*, commissionato da Wilhelm Furtwängler per i cinquant'anni dei Berliner Philharmoniker.

1933 – Con l'avvento al potere dei nazionalsocialisti, la sua musica viene marchiata come espressione di decadenza. *Trio per violino, viola e violoncello* e raccolte di *Lieder*.

1934 – *Sinfonia Mathis der Maler*, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Furtwängler. Il successo è caloroso ma acuisce l'opposizione dei responsabili culturali del regime hitleriano. Furtwängler si convince a intervenire in difesa del compositore su «Deutsche Allgemeine Zeitung». La polemica assume risonanza internazionale e induce Goebbels a pronunciare un aspro discorso di condanna. Hindemith ottiene dalla direzione della Musikhochschule una aspettativa temporanea. Parallelamente, accetta l'invito del governo turco a collaborare per la creazione ad Ankara di una scuola musicale di impronta e rilevanza europea.

1935 – *Mathis der Maler*, opera in 7 quadri. La sua musica scompare dai programmi delle istituzioni tedesche e la possibilità per lui di dare concerti riguarda quasi esclusivamente l'estero. Il concerto *Der Schwanendreher* è eseguito al Concertgebouw di Amsterdam con la direzione di Willem Mengelberg e l'autore alla viola.

1936 – Tre *Sonate* per pianoforte. *Trauermusik per viola e archi* (per la morte di re Giorgio V) è eseguita in prima assoluta radiofonica nella Broadcasting House Concert Hall della BBC di Londra.

1937 – Pubblica il primo volume del trattato di teoria musicale *Unterweisung im Tonsatz* (il secondo esce due anni dopo, il terzo postumo). Esasperato dall'ostilità del regime hitleriano, si dimette dalla Musikhochschule. Prima tournée negli Stati Uniti: suona a Washington, Boston, Chicago, Buffalo e New York. Due *Sonate* per organo.

1938 – Seconda tournée negli Stati Uniti. Prima esecuzione dell'opera *Mathis der Maler* all'Opernhaus di Zurigo, quindi della 'danza-leggenda' *Nobilissima visione* al Covent Garden di Londra diretta dal compositore, con danze e coreografie di Massine (la suite per orchestra debutta dopo poche settimane alla Fenice di Venezia). Con la moglie abbandona Berlino: il cantone vallese, in Svizzera, è la nuova residenza dei coniugi Hindemith. Varie *Sonate* per diversi strumenti e pianoforte.

1939 – Terza tournée negli Stati Uniti. Al rientro, l'attività compositiva si intensifica e produce, tra l'altro, la *Sonata per viola e pianoforte*.

1940 – Dopo lo scoppio della guerra, in febbraio si decide a emigrare negli Stati Uniti, accogliendo l'invito dei numerosi amici americani. Insegna all'Università di Buffalo e in estate tiene i corsi del Berkshire Music Center di Tanglewood. Prima esecuzione, alla Symphony Hall di Boston, di *Die vier Temperamente*. Raggiunto dalla moglie in settembre, si stabilisce a New Haven. Inizia a insegnare con successo all'Università di Yale, che gli assegna un prestigioso riconoscimento. Diviene membro dell'esclusivo Istituto delle Arti e delle Lettere. *Terza Sonata per organo*, *Concerto per violoncello e orchestra*, *Sinfonia in mi bemolle maggiore*.

1941 – Nonostante l'indiscussa autorevolezza conquistata come compositore e insegnante, la gravità della situazione politica lo costringe a condurre una vita molto riservata.

1942 – *Sonata per due pianoforti a quattro mani*, *Ludus tonalis* per pianoforte, *Lieder*.

1943 – *Quartetto in mi bemolle per archi*; *Metamorfosi sinfoniche su temi di C. M. von Weber*; *Cupid and Psyche (Farnesina)*, ouverture per balletto. I bombardamenti su Francoforte distruggono la Cowherds' Tower, costringendo la madre e la sorella Toni a trasferirsi a Butzbach, nell'Alta Assia.

1944 – Alla Library of Congress di Washington debutta *Hérodiade*, 'recitazione orchestrale' sul poema di Mallarmé, coreografia di Martha Graham.

1945 – *Concerto per pianoforte e orchestra*.

1946 – Diventa cittadino americano. *When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd*, requiem 'per coloro che amiamo' su testo di Walt Whitman, eseguito alla Carnegie Hall di New York; *Symphonia Serena*. *Elementary Training for Musicians*, trattato di armonia destinato agli studenti. Dalla Germania giunge la richiesta del ritorno in patria.

1947 – Riprende l'insegnamento all'Università di Yale. Tournée in Europa. *Apparebit repentina dies* per coro e ottoni, su testi di anonimo del VII secolo, *Concerto per clarinetto e orchestra*.

1948 – *Sonata per violoncello e pianoforte*. Conclude la revisione del ciclo liederistico *Das Marienleben*. Una nuova tournée in Europa include anche la Germania. *Settimino per fiati*.

1949 – Ciclo di conferenze per la Harvard University. A Butzbach muore la madre Marie Sophie. Sottoscrive un accordo per poter insegnare alternativamente nelle università di Yale e Zurigo. *Concerto per corno e orchestra*, *Concerto per fiati, arpa e orchestra*, *Concerto per tromba, fagotto e orchestra d'archi*.

1950 – *Sinfonietta in mi maggiore*. Terza tournée europea. La Freie Universität di Berlino gli conferisce la laurea Honoris causa.

1951 – All'Università di Zurigo ricopre la cattedra di Teoria musicale, Composizione e Educazione musicale. *Sinfonia in si bemolle maggiore per fiati* e *Sinfonia Die Harmonie der Welt*.

1952 – Nel tempo libero dagli incarichi universitari tiene conferenze e dirige in diverse città europee. Nuova versione di *Cardillac* in 4 atti, presentata allo Stadttheater di Zurigo.

1953 – Si dimette dall'Università di Yale e con la moglie si trasferisce in Svizzera. Acquista Villa La Chance a Blonay, sul Lago di Ginevra. Intensifica l'attività direttoriale in Inghilterra, Francia, Germania, Austria e Italia, alla guida di compagini prestigiose. Al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles è eseguita *Cantique de l'espérance*, terza parte della cantata *Ite, angeli veloces* su versi di Paul Claudel.

1954 – *Neues vom Tage*, revisionata in due atti, va in scena al Teatro San Carlo di Napoli diretta dall'autore. Tournée in Sud America.

1955 – Sonata per basso tuba e pianoforte. Alla Stadtkonzerthalle di WuppertalBarmen vengono eseguite le prime due parti della cantata *Ite, angeli veloces*.

1956 – Tournée in Giappone con i Wiener Philharmoniker.

1957 – *Die Harmonie der Welt* in 5 atti debutta al Prinzregententheater di Monaco con la direzione dell'autore.

1958 – *Otetto in re maggiore*, *Dodici Madrigali* e *Pittsburgh Symphony*, composta per il 200° anniversario della città di Pittsburgh.

1960 – *Marcia sull'antico Schweizerton*, per il 500° anno di fondazione dell'Università di Basilea.

1961 – L'atto unico *Das lange Weihnachtsmahl* debutta allo Neues SchloßNationaltheater di Mannheim.

1962 – *Cantata Mainzer Umzug*, *Concerto per organo e orchestra*.

1963 – 10 novembre: dirige alla Konzerthaus di Vienna. È la sua ultima apparizione pubblica sul podio. Pochi giorni dopo accusa i primi sintomi della malattia. 28 dicembre: muore a Francoforte.

(dal programma di sala *Sancta Susanna / Cavalleria rusticana*, a cura dell'Ufficio Redazione – Teatro Lirico di Cagliari 2018)