

WARNER
CLASSICS

LA GIOCONDA

DI AMILCARE PONCHIELLI

MARIA CALLAS

FEDORA BARBIERI - GIANNI POGGI - PAOLO SILVERI - GIULIO NERI

Orchestra Sinfonica di Torino della RADIOTELEVISIONE ITALIANA e Coro CETRA

Dirige A. VOTTO

Maestro del Coro G. MOGLIOTTI

Strophi

Amilcare Ponchielli 1834–1886

La Gioconda

Opera in four acts · Libretto: Arrigo Boito ('Tobia Gorrio')

La Gioconda	.MARIA CALLAS
Laura Adorno	.FEDORA BARBIERI
La Cieca	.MARIA AMADINI
Alvise Badoero	.GIULIO NERI
Enzo Grimaldo	.GIANNI POGGI
Barnaba	.PAOLO SILVERI
Zuàne	.PIERO POLDI
Isèpo	.ARMANDO BENZI

Coro Cetra

Chorus master: Giulio Mogliotti

Orchestra Sinfonica di Torino della RAI

Antonino Votto

1	Preludio (<i>Orchestra</i>)	5.06
ACT ONE		
2	Feste e pane! (<i>Coro/Barnaba</i>)	2.56
3	E cantan su lor tombe! (<i>Barnaba/Gioconda</i>)	2.02
4	Figlia, che reggi il tremulo piè (<i>Cieca/Gioconda/Barnaba</i>)	3.34
5	L'ora non giunse ancor del vespro santo (<i>Gioconda/Barnaba/Cieca/Coro</i>)	2.55
6	Polso di cerro! (<i>Coro/Barnaba/Zuàne/Cieca/Isèpo</i>)	3.43
7	Suo covo è un tugurio (<i>Barnaba/Coro/Isèpo/Zuàne/Cieca/Gioconda/Enzo/Laura</i>)	3.15
8	Che? La plebe or qui si arroga (<i>Alvise/Coro/Gioconda/Laura/Barnaba/Enzo</i>)	4.16
9	Voce di donna o d'angelo (<i>Cieca/Laura/Enzo/Gioconda/Alvise/Barnaba/Coro</i>)	5.27
10	Enzo Grimaldo, Principe di Santafior, che pensi?	2.59
11	O grido di quest'anima (<i>Barnaba/Enzo</i>)	2.49
12	Maledici? Sta ben...l'amor t'accieca (<i>Barnaba/Isèpo/Gioconda</i>)	2.15
13	O monumento! (<i>Barnaba</i>)	3.47
14	Carneval! Bacchanal! (<i>Coro</i>)	2.40
15	Angele Dei (<i>Coro/Barnabotto/Gioconda/Cieca</i>)	6.32
ACT TWO		
16	Ho! He! Ho! He! Fissa il timone! (<i>Coro</i>)	4.03
17	Pescator, affonda l'esca (<i>Barnaba/Pilota/Coro</i>)	1.27
18	Pescator, affonda l'esca (<i>Barnaba/Coro</i>)	2.36
19	Sia gloria ai canti dei naviganti! (<i>Enzo/Coro</i>)	4.20
20	Cielo e mar! (<i>Enzo</i>)	4.33
21	Ma chi vien? (<i>Enzo/Barnaba/Laura</i>)	4.27
22	Laggiù nelle nebbie remote	2.33
23	E il tuo nocchiere or la fuga t'appresta (<i>Enzo/Laura</i>)	0.43
24	Stella del marinar! (<i>Laura</i>)	2.13
25	E un anatema!	0.34
26	Là attesi e il tempo colsi	1.11
27	L'amo come il fulgor del creato!	2.04
28	Il mio braccio t'afferra! (<i>Gioconda/Laura</i>)	1.35
29	Maledizion! Ha preso il vol! (<i>Barnaba/Gioconda/Enzo</i>)	1.38
30	Vedi là, nel canal morto (<i>Gioconda/Enzo/Coro</i>)	3.01

ACT THREE

Scene One

31	Sì! morir ella de'!	2.38
32	Ombre di mia prosapia (<i>Alvise</i>)	2.27
33	Qui chiamata m'avete?...Bella così, madonna	3.15
34	Morir! è troppo orribile! (<i>Laura/Alvise</i>)	2.56
35	La gaia canzone (<i>Coro/Alvise/Gioconda/Laura</i>)	3.19
36	O madre mia, nell'isola fatale (<i>Gioconda</i>)	2.05

Scene Two

37	Benvenuti messeri! Andrea Sagredo! (<i>Alvise/Coro</i>)	4.04
38	Grazie vi rendo per le vostre laudi (<i>Alvise</i>)	1.32
39	Prodigio! Incanto! (<i>Coro</i>) <i>La danza delle ore</i>	9.25
40	Vieni!...Lasciami!	3.12
41	Già ti veggio immota e smorta (<i>Barnaba/Cieca/Coro/Alvise/Enzo/Gioconda</i>)	5.20

ACT FOUR

42	Nessun v'ha visto? (<i>Gioconda/Cantore</i>)	5.29
43	Suicidio! (<i>Gioconda</i>)	4.38
44	Ecco, il velen di Laura (<i>Gioconda/Prima voce/Seconda voce/Enzo</i>)	5.05
45	Ridarti il sol, la vita! (<i>Gioconda/Enzo</i>)	2.51
46	O furibonda jena (<i>Enzo/Gioconda/Laura</i>)	2.43
47	Ten va serenata (<i>Coro/Gioconda/Enzo/Laura</i>)	1.08
48	La barca s'avvicina (<i>Gioconda</i>)	2.00
49	Quest'ultimo bacio che il pianto (<i>Gioconda/Laura/Enzo</i>)	4.49
50	Ora posso morir. Tutto è compiuto	3.47
51	Vo' farmi più gaia, più fulgida ancora (<i>Gioconda/Barnaba</i>)	3.08

Callas and *La Gioconda*

Although Maria Callas is perhaps most closely associated with the roles of Norma, Violetta and Tosca, Ponchielli's passionate, generous, and ironically named heroine *Gioconda* played a major role in the diva's life and career. Following the war, Callas came from Greece to New York in an attempt to launch a major career. After several setbacks, including the cancellation of a high-profile debut as Turandot, the 23-year old soprano auditioned for retired tenor Giovanni Zenatello, who was casting about for a *Gioconda* for the Verona Arena's summer season. Callas landed the part, and made her Italian debut on 3 August 1947. Although Richard Tucker, the Enzo on that occasion, walked away with most of the reviews, this engagement effectively launched Callas's career in other ways: she met and married Giovanni Battista Meneghini, who gave the penniless singer the financial security to pursue her art, and she first worked with conductor Tullio Serafin, who became her mentor and supplied subsequent bookings before Callas' extraordinary gifts were recognised.

In July 1952, Callas returned to Verona in the role, and in August it became her first complete opera recording, before unveiling her *Gioconda* in December at La Scala. After 13 performances in total, she abandoned the role, returning to it only in the recording studio in 1959. But with two records of the opera, *Gioconda* became a 'Callas role', and a fascinating vehicle in which to study her artistic development.

This early *Gioconda* features Callas in enormous, free vocal estate, infinite colours pouring out of her with volcanic power. The chest voice is huge, employed with searing intensity – witness the definitive reading of 'Suicidio!' – the high notes secure and steady. Memorable phrases and definitive line readings abound and, partnered by Fedora Barbieri, Callas delivers a white-hot *Gioconda*/Laura duet, surpassing any on disc. Callas's *Gioconda* is ablaze throughout with the spontaneity of a staged performance, transcending the studio surroundings, capturing her at her youthful best.

© IRA SIFF, 2014

Callas und *La Gioconda*

Auch wenn Maria Callas vielleicht am engsten mit den Rollen der Norma, Violetta und Tosca assoziiert wird, spielte auch die Gioconda, Ponchiellis leidenschaftliche, großzügige und ironisch benannte Heldin, eine große Rolle im Leben und der Karriere der Diva. Nach dem Krieg ging Callas von Griechenland nach New York, um dort eine Karriere im großen Stil zu beginnen. Nach einigen Rückschlägen, darunter der Absage eines prestigeträchtigen Debüts als Turandot, sang die 23-jährige Sopranistin beim pensionierten Tenor Giovanni Zenatello vor, der auf der Suche nach einer Gioconda für die Sommersaison der Arena von Verona war. Callas bekam die Rolle und feierte ihr Debüt in Italien am 3. August 1947. Auch wenn Richard Tucker, der den Enzo sang, Gegenstand der meisten Rezensionen war, brachte dieses Engagement Callas' Karriere auf andere Art ins Rollen: Sie traf und heiratete Giovanni Battista Meneghini, der der mittellosen Sängerin die finanzielle Sicherheit verschaffte, sich ihrer Kunst widmen zu können. Außerdem arbeitete sie zum ersten Mal mit dem Dirigenten Tullio Serafin zusammen, der ihr Mentor wurde und ihr weitere Auftritte verschaffte, bevor ihr außergewöhnliches Talent erkannt wurde.

Im Juli 1952 kehrte Callas mit der Rolle nach Verona zurück, und im August machte sie als Gioconda ihre allererste Opern-Gesamtaufnahme, bevor sie die Partie im Dezember an der Scala präsentierte. Nach insgesamt dreizehn Aufführungen legte sie die Partie beiseite und widmete sich ihr erst 1959 im Aufnahmestudio wieder. Doch mit zwei Plattenaufnahmen der Oper wurde Gioconda eine „Callas-Rolle“ und ein faszinierendes Medium, um ihre künstlerische Entwicklung nachzuvollziehen.

In dieser frühen *Gioconda* zeigt sich Callas' Stimme in einem enormen, freien Fluss, wobei eine unendliche Farbenvielfalt mit vulkanischer Kraft aus ihr herausströmt. Ihre Bruststimme ist von enormer Kraft und Intensität (man höre sich ihr wegweisendes „Suicidio!“ an), die Höhe sicher und stabil. Denkwürdige Phrasen und schlicht unübertreffliche Gestaltungsmomente gibt es in Hülle und Fülle, und das geradezu weißglühende Duett Gioconda/Laura mit Fedora Barbieri stellt alle anderen Aufnahmen weit in den Schatten. Ihre Gioconda in dieser Aufnahme lässt das Studioumfeld hinter sich zurück und ist erfüllt von der feurigen Spontaneität einer Bühnenaufführung. Diese Aufnahme zeigt Callas in jugendlicher Höchstform.

IRA SIFF

Übersetzung: Leandra Rhoese

Callas et *La Gioconda*

Même si le nom de Maria Callas est peut-être plus étroitement lié aux rôles de Norma, Violetta et Tosca, l'héroïne passionnée, généreuse, baptisée ironiquement « la Gioconda », eut une importance majeure dans la vie et la carrière de la diva. Après guerre, Callas quitta la Grèce

pour New York avec l'espoir de commencer une grande carrière, mais elle subit plusieurs revers, dont l'annulation d'un début prestigieux en Turandot. Puis, à vingt-trois ans, elle auditionna devant le ténor retraité Giovanni Zenatello qui cherchait des chanteurs pour une production estivale de *La Gioconda* aux Arènes de Vérone. Elle obtint le rôle et fit ses débuts italiens le

3 août 1947. Bien que Richard Tucker, qui chantait Enzo, recueillît la plupart des éloges, cette représentation lança la carrière de Callas : elle lui permit de rencontrer son futur époux Giovanni Batista Meneghini, qui donna à la cantatrice désargentée une sécurité financière lui permettant de se consacrer à son art, et de travailler pour la première fois avec le chef d'orchestre Tullio Serafin, qui devint son mentor et lui procura d'autres engagements avant que ses dons extraordinaires ne soient reconnus.

En juillet 1952, Callas retournait chanter le rôle à Vérone, en août *La Gioconda* devint son premier enregistrement intégral, puis elle reprit l'opéra en décembre à La Scala. Après un total de treize représentations, elle abandonna le rôle et y revint en studio seulement en 1959.

Mais avec deux enregistrements de l'opéra, la Gioconda devint l'un des « rôles de Callas » et un fascinant objet d'étude de son évolution artistique.

Cette première *Gioconda* présente une Callas à la voix libre, dont les couleurs infinies jaillissent avec une puissance volcanique. Sa voix de poitrine est immense, employée avec une intensité extrême – en témoigne son incomparable « Suicidio ! » –, ses aigus sûrs et stables. Les phrasés mémorables et les lignes mélodiques magistrales abondent ici, et Callas interprète avec Fedora Barbieri un duo *Gioconda* – Laura incandescent, le meilleur au disque. *La Gioconda* de Maria Callas est resplendissante du début à la fin : elle a la spontanéité d'une représentation scénique, transcende le studio, et révèle une cantatrice au sommet de sa jeunesse.

IRA SIFF

Callas e *La Gioconda*

Benché il nome di Maria Callas sia strettamente associato a Norma, Violetta e Tosca, l'eroina passionale e generosa di Ponchielli, ironicamente chiamata Gioconda, svolse un ruolo importante nella vita e nella carriera della diva. Dopo la guerra, la Callas lasciò New York per la Grecia, con l'obiettivo di avviare una grande carriera. Dopo varie battute d'arresto, fra cui la cancellazione di un debutto, ad alto profilo, nel ruolo di Turandot, il ventitreenne soprano si presentò a un'audizione dal tenore Giovanni Zenatello. Ormai in pensione, Zenatello stava cercando un soprano per il cast che doveva presentare per le rappresentazioni della *Gioconda* previste durante la stagione estiva all'Arena di Verona. La Callas ottenne la parte e il suo debutto in Italia ebbe luogo il 3 agosto 1947. La messa a fuoco della maggioranza della critica musicale fu principalmente su Richard Tucker, che in quell'occasione interpretò il personaggio di Enzo; ciononostante, il fatto di essere stata ingaggiata per interpretare la parte della Gioconda fu di grande importanza per la sua carriera. Innanzitutto incontrò e sposò Giovanni Battista Meneghini, il quale le offrì la sicurezza economica per poter continuare a dedicarsi alla sua arte, dato che all'epoca era completamente priva di mezzi. Inizialmente la Callas lavorò con il direttore d'orchestra Tullio Serafin, che diventò suo mentore e le assicurò ulteriori ingaggi finché il suo straordinario talento vocale non venne finalmente riconosciuto.

Nel luglio del 1952 la Callas tornò a Verona per interpretare ancora una volta la Gioconda; e ad agosto eseguì la sua prima incisione completa dell'opera, prima di esibirsi in questo ruolo, nel mese di dicembre, al Teatro alla Scala. Dopo un totale di tredici rappresentazioni abbandonò questa parte, riprendendola poi nel 1959, nuovamente nello studio di registrazione. Con due incisioni dell'opera, quello della Gioconda divenne dunque un ruolo tipicamente "callasiano" e offre agli ascoltatori un'affascinante opportunità per studiare lo sviluppo artistico della cantante.

Questa *Gioconda* del periodo della gioventù della Callas ci presenta una voce enorme e libera, con infiniti colori che sgorgano dalla sua enorme potenza vocale. La voce di petto è fortissima e la Callas la impiega con intensità ineguagliabile – basti ascoltare la sicurezza e la stabilità nelle note acute della lettura definitiva di "Suicidio!". Abbondano le frasi memorabili e le letture "definitive" delle linee musicali. Inoltre, insieme a Fedora Barbieri, la Callas ci offre un duetto Gioconda/Laura incandescente, il cui livello supera qualsiasi altra versione discografica. La sua Gioconda è stracolma di passione dall'inizio alla fine e presenta una spontaneità che ci si aspetterebbe da una rappresentazione dal vivo: quest'incisione trascende completamente l'ambiente dello studio e immortalava la voce dell'artista nella miglior fase della sua gioventù.

IRA SIFF

Traduzione: Claudio Maria Perselli

La Scala, December 1952
Photo: Erio Piccagliani © Teatro alla Scala

CALLAS REMASTERED
THE COMPLETE STUDIO RECORDINGS

Recorded: 6–10.IX.1952, Auditorium RAI, Turin

Newly remastered from the original tapes at Abbey Road Studios.

Original sound recording made by Fonit Cetra SpA. A Warner Music Group Company.

Digital remastering © 2014 Warner Classics, Warner Music UK Ltd. A Warner Music Group Company.

© 2014 Warner Classics, Warner Music UK Ltd. A Warner Music Group Company.

The first complete opera ever recorded in the studio by Maria Callas

www.warnerclassics.com