

WARNER
CLASSICS

IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE AUTONOMO DEL

TEATRO ALLA SCALA

AMILCARE PONCHIELLI

LA GIOCONDA

La Gioconda
Laura Adorno
Aloise Badoero
La Cieca
Enzo Grimaldo
Barnaba
Zuane
Un Cantore
Isepo
Il Voce Lontana }
Un Pilota
I Voce Lontana
Barnabotto

Maria Callas
Fiorenza Cossotto
Ivo Vinco
Irene Compанееz
Pier Miranda Ferraro
Piero Cappuccilli
Leonardo Monreale
Carlo Forti

Renato Ercolani
Carlo Forti
Aldo Biffi
Bonaldo Giaiotti

soprano
mezzo-soprano
bass
contralto
tenor
baritone
bass
bass

tenor
bass
baritone
bass

CONDUCTOR ANTONINO VOTTO
CHORUS MASTER NORBERTO MOLA

Amilcare Ponchielli 1834–1886

La Gioconda

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

La Gioconda	MARIA CALLAS
Laura Adorno	FIORENZA COSSOTTO
La Cieca	IRENE COMPANEEZ
Alvise Badoero	IVO VINCO
Enzo Grimaldo	PIER MIRANDA FERRARO
Barnaba	PIERO CAPPUCCILLI
Zuàne	LEONARDO MONREALE
Un cantore/Un pilota	CARLO FORTI
Isèpo/Prima voce lontana	RENATO ERCOLANI
Seconda voce lontana	ALDO BIFFI
Un barnabotto	BONALDO GIAIOTTI

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Chorus master: Norberto Mola

Antonino Votto

1	Preludio (<i>Orchestra</i>)	5.04
ACT ONE		
2	Feste e pane! (<i>Coro/Barnaba</i>)	2.53
3	E cantan su lor tombe! (<i>Barnaba/Gioconda</i>)	2.03
4	Figlia, che reggi il tremulo piè (<i>Cieca/Gioconda/Barnaba</i>)	3.25
5	L'ora non giunse ancor del vespro santo (<i>Gioconda/Barnaba/Cieca/Coro</i>)	2.53
6	Polso di cerro! (<i>Coro/Barnaba/Zuàne/Cieca/Isèpo</i>)	3.17
7	Suo covo è un tugurio (<i>Barnaba/Coro/Isèpo/Zuàne/Cieca/Gioconda/Enzo/Laura</i>)	3.19
8	Che? La plebe or qui si arroga (<i>Alvise/Coro/Gioconda/Laura/Barnaba/Enzo</i>)	4.12
9	Voce di donna o d'angelo (<i>Cieca/Laura/Enzo/Gioconda/Alvise/Barnaba/Coro</i>)	5.06
10	Enzo Grimaldo, Principe di Santafior, che pensi?	3.06
11	O grido di quest'anima (<i>Barnaba/Enzo</i>)	2.46
12	Maledici? Sta ben...l'amor t'accieca (<i>Barnaba/Isèpo/Gioconda</i>)	2.07
13	O monumento! (<i>Barnaba</i>)	3.40
14	Carneval! Bacchanal! (<i>Coro</i>)	2.33
15	Angele Dei (<i>Coro/Barnabotto/Gioconda/Cieca</i>)	6.04
ACT TWO		
16	Ho! He! Ho! He! Fissa il timone! (<i>Coro</i>)	4.11
17	Pescator, affonda l'esca (<i>Barnaba/Pilota/Coro</i>)	1.35
18	Pescator, affonda l'esca (<i>Barnaba/Coro</i>)	2.33
19	Sia gloria ai canti dei naviganti! (<i>Enzo/Coro</i>)	4.22
20	Cielo e mar! (<i>Enzo</i>)	4.28
21	Ma chi vien? (<i>Enzo/Barnaba/Laura</i>)	4.31
22	Laggiù nelle nebbie remote	2.44
23	E il tuo nocchiere or la fuga t'appresta (<i>Enzo/Laura</i>)	0.41
24	Stella del marinar! (<i>Laura</i>)	2.11
25	E un anatema!	0.36
26	Là attesi e il tempo colsi	1.13
27	L'amo come il fulgor del creato!	2.03
28	Il mio braccio t'afferra! (<i>Gioconda/Laura</i>)	1.38
29	Maledizion! Ha preso il vol! (<i>Barnaba/Gioconda/Enzo</i>)	1.42
30	Vedi là, nel canal morto (<i>Gioconda/Enzo/Coro</i>)	3.10

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	3.13
34	Morir! è troppo orribile! (<i>Laura/Alvise</i>)	2.49
35	La gaia canzone (<i>Coro/Alvise/Gioconda/Laura</i>)	3.22
36	O madre mia, nell'isola fatale (<i>Gioconda</i>)	2.06

Scene Two

37	Benvenuti messeri! Andrea Sagredo! (<i>Alvise/Coro</i>)	4.00
38	Grazie vi rendo per le vostre laudi (<i>Alvise</i>)	1.31
39	Prodigio! Incanto! (<i>Coro</i>) <i>La danza delle ore</i>	9.40
40	Vieni!...Lasciami!	3.18
41	Già ti veggio immota e smorta (<i>Barnaba/Cieca/Coro/Alvise/Enzo/Gioconda</i>)	5.17

ACT FOUR

42	Nessun v'ha visto? (<i>Gioconda/Cantore</i>)	5.46
43	Suicidio! (<i>Gioconda</i>)	4.13
44	Ecco, il velen di Laura (<i>Gioconda/Prima voce/Seconda voce/Enzo</i>)	5.18
45	Ridarti il sol, la vita! (<i>Gioconda/Enzo</i>)	2.51
46	O furibonda iena (<i>Enzo/Gioconda/Laura</i>)	2.38
47	Ten va serenata (<i>Coro/Gioconda/Enzo/Laura</i>)	1.07
48	La barca s'avvicina (<i>Gioconda</i>)	2.02
49	Quest'ultimo bacio che il pianto (<i>Gioconda/Laura/Enzo</i>)	5.01
50	Ora posso morir. Tutto è compiuto	3.53
51	Vo' farmi più gaia, più fulgida ancora (<i>Gioconda/Barnaba</i>)	3.10

Callas and *La Gioconda*

Maria Callas sang the role of Gioconda on stage a total of 13 times – five in 1947, eight more in 1952–3. It may therefore come as a surprise that Ponchielli's ironically named street singer played such a pivotal role in the soprano's life and career. After numerous setbacks in her effort to launch an American career in the mid-1940s, Callas struck gold when she auditioned for retired tenor Giovanni Zenatello, searching for a protagonist for a *Gioconda* he was casting for the Verona Arena's summer season of 1947. The 23-year-old soprano got the part, and during those performances met two men who changed her life – Giovanni Battista Meneghini, whom she married, and Maestro Tullio Serafin, who became her artistic mentor. Fast forward five years, and we find Callas recording *Gioconda*, her first complete opera release, and another seven years to sessions for this more artistically mature second studio *Gioconda* – during which time she announced her separation from Meneghini, mentioning her 'profound friendship' with Aristotle Onassis.

In addition to the importance *Gioconda* played in her life and career, the role served Callas's art – but perhaps not nearly as much as *she* served *it*. This document of her portrayal came at a perfect moment, when artistic maturity and vocal glory coincided maybe for the last time for this magnificent artist. 1959 was the final year of her vocal prime, and the year after which Callas's relationship with Onassis consumed the time and energy previously spent on her work.

Callas arrived at the sessions in Milan, radiant, in love – and in glorious voice. Her first *Gioconda* boasts a volcanic verismo voice; this one offers myriad interpretative details, coupled with such elegant singing as to eradicate any condescending remarks about Ponchielli's 'potboiler'. Throughout the opera, Callas imbues the heroine with a tragic grandeur. Many phrases are indelible, seem inevitable, and are unforgettable – making it difficult to accept anyone else in the role. The entire final act is a Callas masterpiece, from a searing 'Suicidio!' to the heroine's final phrase. This is Callas at her greatest – and that's saying something.

© IRA SIFF, 2014

Callas und *La Gioconda*

Maria Callas sang die Rolle der Gioconda insgesamt nur dreizehnmal auf der Bühne – fünfmal 1947 und bei acht weiteren Aufführungen in den Jahren 1952–53. Daher mag es überraschend scheinen, dass Ponchiellis Straßensängerin mit dem ironischen Namen (*La Gioconda* = Die Heitere) solch eine zentrale Rolle im Leben und der Karriere der Sopranistin spielte. Nach mehreren Rückschlägen bei ihrem Versuch, Mitte der 1940er Jahre in Amerika eine größere Karriere zu lancieren, tat Callas einen Glücksgriff, als sie bei dem pensionierten Tenor Giovanni Zenatello vorsang, der nach einer Protagonistin für die *Gioconda*-Produktion suchte, die er für die Sommersaison der Arena in Verona 1947 besetzte. Die 23-jährige Sopranistin erhielt die Rolle und machte während dieser Aufführungen die Bekanntschaft zweier Männer, die ihr Leben verändern sollten – Giovanni Battista Meneghini, den sie heiratete, und Tullio Serafin, der als Dirigent ihr künstlerischer Mentor wurde. Fünf Jahre später machte Callas mit der *Gioconda* ihre allererste Operneinspielung, und weitere sieben Jahre später fanden die Aufnahmesitzungen für die vorliegende zweite, künstlerisch reifere *Gioconda* statt. Während dieser Zeit gab sie ihre Trennung von Meneghini bekannt und erwähnte die „tiefe Freundschaft“, die sie mit Aristoteles Onassis verband.

Zusätzlich zu der zentralen Rolle, die die *Gioconda* in ihrem Leben und in ihrer Karriere spielte, erwies diese Partie der Kunst der Callas auch einen Dienst – wenn auch keinen ganz so großen, wie sie ihn der Rolle erwies. Die vorliegende Aufzeichnung ihres *Gioconda*-Portraits erfolgte zu dem perfekten Augenblick, wo künstlerische Reife und stimmlicher Glanz dieser herausragenden Künstlerin vielleicht zum letzten Mal zusammentrafen. 1959 war das letzte Jahr ihrer sängerischen Hochphase, und auch das Jahr, bevor Callas' Beziehung zu Onassis die Zeit und Energie beanspruchte, die sie vorher in ihre Arbeit investiert hatte.

Callas erschien zu den Aufnahmesitzungen in Mailand strahlend, verliebt und in fantastischer stimmlicher Form. War ihre erste *Gioconda* von der vulkanischen Kraft einer Verismo-Stimme geprägt, so bietet die vorliegende eine schier unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt, verbunden mit solch elegantem Gesang, dass jegliche abfällige Ansichten über Ponchiellis „nur zum Broterwerb“ komponiertes Werk im Keim erstickt werden. Callas verleiht der Heldin in der gesamten Oper eine tragische Größe. Viele ihrer Phrasen sind unvergesslich, geradezu zwingend und so unauslöschlich dem Gedächtnis eingebrannt – was es schwer macht, irgendeine andere Sängerin in dieser Rolle zu akzeptieren. Der gesamte letzte Akt ist ein Callas-Meisterwerk, vom durchdringenden „Suicidio!“ bis zur letzten Phrase der Heldin. Dies ist Callas in Bestform – und das will einiges heißen.

IRA SIFF

Übersetzung: Leandra Rhoese

Callas et *La Gioconda*

Maria Callas chanta la *Gioconda* seulement treize fois sur scène – cinq fois en 1947, huit fois en 1952–1953. On sera donc peut-être surpris d'apprendre que la chanteuse des rues de Ponchielli, ironiquement baptisée « la *Gioconda* », eut une importance majeure dans la vie et la carrière de la soprano. Après avoir essuyé de nombreux revers dans sa tentative de démarrer sa carrière en Amérique, au milieu des années 1940, Callas vit sa chance tourner lorsqu'elle passa une audition devant le ténor retraité Giovanni Zenatello, qui recherchait une cantatrice pour une *Gioconda* programmée durant la saison estivale des Arènes de Vérone, en 1947. La soprano de vingt-trois ans obtint le rôle, et elle rencontra à Vérone deux hommes qui changèrent sa vie : Giovanni Battista Meneghini, qu'elle épousa, et le chef Tullio Serafin, qui devint son mentor artistique. Cinq ans plus tard, elle gravait *La Gioconda*, son premier enregistrement intégral d'opéra, et sept ans plus tard, elle retournait au studio pour faire ce second enregistrement plus mûr sur le plan artistique – à cette époque, elle annonça qu'elle se séparait de Meneghini et mentionna « sa profonde amitié » avec Aristote Onassis.

Outre l'importance qu'eut la *Gioconda* dans sa vie et dans sa carrière, ce rôle servait l'art de Callas – mais peut-être pas autant qu'elle « servit » le rôle. Cet enregistrement apparut à point nommé, alors qu'elle était au sommet de sa maturité artistique et de sa gloire vocale – peut-être pour la dernière fois de sa carrière. L'année 1959 marque la fin de sa grandeur vocale et le début de sa relation avec Onassis qui dévora le temps et l'énergie qu'elle consacrait auparavant à son travail.

Amoureuse, Callas arriva radieuse aux séances d'enregistrement, à Milan, et en pleine forme vocale. Sa première *Gioconda* projetait un vérisme volcanique ; cette version offre une myriade de détails dans l'interprétation et un chant d'une telle élégance qu'il fait taire toutes les remarques condescendantes à l'égard de « l'œuvre alimentaire » de Ponchielli. Tout au long de l'opéra, Callas incarne l'héroïne avec une grandeur tragique. Plusieurs phrases restent en mémoire, inoubliables, et semblent « inévitables » – il est ainsi difficile d'entendre quelqu'un d'autre dans le rôle après elle. Tout le dernier acte est un chef-d'œuvre, du déchirant « Suicidio ! » à l'ultime phrase de l'héroïne. Callas est au sommet de son art, et ce n'est pas peu dire.

IRA SIFF

Callas e *La Gioconda*

Maria Callas ha interpretato il ruolo della Gioconda sulla ribalta tredici volte in tutto: cinque nel 1947 e otto volte nel 1952–53. Potrebbe quindi sembrare sorprendente che il personaggio di una cantante di strada, dal nome ironico assegnatole da Ponchielli, svolga un ruolo così cruciale nella vita e nella carriera di questo famoso soprano. Dopo varie sconfitte subite verso la metà degli anni quaranta durante il tentativo di avviare una carriera negli Stati Uniti, la Callas incontra finalmente il successo quando si presenta a un'audizione da Giovanni Zenatello. Il famoso tenore si era già ritirato dall'attività, all'epoca è occupato a mettere insieme un cast per la rappresentazione della *Gioconda* in occasione della stagione estiva 1947 dell'Arena di Verona. È in cerca di un soprano per il ruolo della protagonista. La parte viene assegnata alla ventitreenne Callas, la quale, durante quelle rappresentazioni ha l'occasione di incontrare due uomini che svolgeranno un ruolo decisivo nella sua vita: Giovanni Battista Meneghini, che diventerà suo marito, e il maestro Tullio Serafin, che sarà il suo mentore artistico. Cinque anni dopo, la Callas registra *La Gioconda*, la sua prima pubblicazione di un'opera completa; trascorrono altri sette anni e notiamo una cantante più matura sotto il profilo artistico, che registra in studio la stessa opera per la seconda volta. Durante questo periodo, la Callas annuncia la separazione da Meneghini, accennando alla sua "profonda amicizia" con Aristotele Onassis.

Oltre all'importanza della *Gioconda* nella sua vita e nella sua carriera, questo ruolo contribuisce notevolmente allo sviluppo dell'arte della Callas – ma forse non nella stessa misura in cui lei contribuisce all'interpretazione del ruolo della Gioconda. La tempistica dell'incisione non può essere migliore: questo documento dell'interpretazione della Callas esce in un momento in cui la maturità artistica e il livello vocale della cantante coincidono alla perfezione – forse per l'ultima volta nella vita di questa sublime artista. Il 1959 è l'ultimo anno in cui gode del suo massimo splendore vocale, dopodiché, come conseguenza del suo rapporto con Onassis dedicherà meno tempo al canto ed esaurirà le energie che prima aveva invece dedicato al suo lavoro.

La Callas arriva a Milano per le sessioni di registrazione con aria raggiante, è innamorata, la voce è in splendida forma. Mentre la sua prima *Gioconda* spicca per la sua voce impetuosa, quasi da "verismo", la seconda risalta per l'infinità di dettagli interpretativi, combinati con uno stile talmente elegante, da eliminare ogni fondamento alle voci che ritenevano che *La Gioconda* di Ponchielli fosse un'"opera commerciale". La Callas conferisce infatti all'eroina una grandezza tragica dal principio alla fine dell'opera: molte frasi sono per così dire "indelebili", sembrano addirittura "inevitabili" e, senza dubbio, indimenticabili – riesce difficile immaginarsi un'altra interprete in questo ruolo. L'intero atto finale è un grande capolavoro callasiano, a partire dal "Suicidio!" fino alla frase finale dell'eroina. È la Callas al culmine delle sue capacità artistiche e vocali.

IRA SIFF

Traduzione: Claudio Maria Perselli

Recording *La Gioconda* at La Scala, September 1959
Photo: Erio Piccagliani © Teatro alla Scala

Maria Callas

CALLAS REMASTERED
THE COMPLETE STUDIO RECORDINGS

Recorded: 4–11.IX.1959, Teatro alla Scala, Milan

Recorded in cooperation with E.A. Teatro alla Scala, Milan

Producers: Walter Legge & Walter Jellinek · Balance engineer: Harold Davidson

Newly remastered from the original tapes at Abbey Road Studios

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.

www.warnerclassics.com