

Giacomo
Puccini

Requiem SC 76

per Coro STB, Viola sola
Armonio o Organo

In Zusammenarbeit mit
der Fondazione Puccini und dem
Centro studi „G. Puccini“, Lucca

In cooperation with the
Fondazione Puccini and the
Centro studi "G. Puccini", Lucca

herausgegeben von / edited by
Michele Girardi

Partitur / Full score

 Carus 27.314

Vorwort

Das kurze *Requiem*¹ von Giacomo Puccini (1858–1924) entstand als Auftragsarbeit für den Verleger Giulio Ricordi. Um den vierten Todestag Giuseppe Verdis am 27. Januar 1905 feierlich zu begehen, wollte Ricordi dem Andenken an den „König der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts“ ein Werk von dem Komponisten widmen, der Verdi auf den Bühnen der Welt nachgefolgt war. Einem Vermerk des Autors am Kopf der ersten Notenseite ist zu entnehmen, dass Puccini die Komposition am 14. Januar 1905 in Mailand abgeschlossen hatte. Das Werk gehört somit in die Reifezeit des Komponisten und ist zeitlich zwischen dem Fiasco der Uraufführung von *Madama Butterfly* an der Mailänder Scala (1904) und der Folgeoper *La Fanciulla del West* (1910) einzuordnen.

Das *Requiem* wurde am 27. Januar 1905 nach der Totenmesse vom Chor der Mailänder Scala unter der Leitung von Aristide Venturi in der Kapelle des Altersheimes „Giuseppe Verdi“ – einer von Verdi gestifteten karitativen Einrichtung – aufgeführt. Zu den wenigen zeitgenössischen Zeugnissen über das Werk zählen die Presseberichte über das Ereignis;² eine kritische Auseinandersetzung mit der Komposition fand jedoch bis heute nicht statt.³ Das *Requiem* wird heute häufig aufgeführt, da es auch von einem Laienchor leicht zu bewältigen ist und für die Begleitung lediglich zwei Instrumentalisten benötigt werden. Die hier vorliegende Ausgabe ist die erste kritische Edition des Werkes.⁴

Das insgesamt nur 57 Takte umfassende Werk lässt sich in eine einfache dreiteilige Form untergliedern:

- A: Einleitung durch die Soloorgel in d-Moll (T. 1–6); Exposition der Anrufung durch den Chor (T. 7–20).
- B: Abschnitt auf der Molldominanten a-Moll (in seinem Verlauf über G- und F-Dur modulierend) mit dem Eintritt der Viola concertante (T. 21–38).
- A': Reprise von Einleitung und Exposition (T. 39–52).
- X: Coda mit der Schlussformel „*Requiescant in pace. Amen*“ (T. 53–57).

Das Werk ist eine beseelte Klage⁵, zu deren Reiz vor allem die Harmonisierung des Anrufs „*Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis*“ – einer vom Chor im Abstand einer Oktave unisono gesungenen, aufsteigenden Skala von neun Tönen (T. 7–14) – beiträgt. Vielleicht ist in der Exposition einer Skala eine versteckte Hommage an das *Ave Maria*, dem ersten der *Quattro pezzi sacri* (1895–1898) von Verdi zu erkennen, mit der dem feierlichen Anlass die gebührende Ehre erwiesen werden sollte.⁶ Für die aufsteigende Linie verwendet Puccini unterschiedliche, auch alterierte Sept- und Nonakkorde sowie einen übermäßigen Dreiklang auf der Dominanten A bei „*Domine*“ in T. 10, mit dem der Adressat des Flehens hervorgehoben wird. Diese Sequenz nimmt deutlich – wenn auch hier in Moll – bereits den Chor „*Ombra dolente, non farci del male!*“ aus dem Finale der unvollendet gebliebenen Oper *Turandot* vorweg. Der Chor wird mit Ausnahme weniger Takte im Mittelteil (T. 30–36), wo die Stimmen der ergreifenden Melodie der im Violinschlüssel notierten

Soloviola antworten, weitgehend unisono geführt. Nach der Reprise von Einleitung und Exposition (A') nimmt das Soloinstrument in der kurzen Coda den Dialog mit dem Chor wieder auf. Dem sakralen Charakter entsprechend, lässt Puccini das Werk mit einem plagalen Schluss enden. Obwohl beschränkt durch seine Kürze und seinen Anlass, ist dieses *Requiem* eine tief empfundene Huldigung, die Puccini seinem „Vorgänger“ Giuseppe Verdi erweist, bei der die Viola gleichsam in einer kleinen Opernszene Mitleiden mit demjenigen erweckt, der diese Welt verlassen hat.

Cremona, Juni 2005

Übersetzung: Miriam Pfadt

Michele Girardi

¹ Die Bezeichnung „*Requiem*“ ist eigentlich irreführend. Es handelt sich nicht um eine vollständige Vertonung der Totenmesse im liturgischen Sinne („*Requiem*“), sondern Puccini hat lediglich die Antiphon „*Requiem aeternam*“ zum Introitus der Totenmesse vertont.

² Vgl. *Musica e musicisti*, Februar 1905, S. 60.

³ Nach Giorgio Magri („Un lavoro dimenticato di Giacomo Puccini: Il *Requiem a tre voci*“, in: *La Provincia di Lucca*, XII/3, 1972, S. 36–41) erfuhr das *Requiem* durch Dieter Schickling (*Giacomo Puccini. Biographie*, Stuttgart, 1989, S. 205–206 und 392, auf S. 205 findet sich eine Faksimileabbildung der ersten Partiturseite) und Julian Budden in der jüngsten Monografie (*Puccini. His Life and Works*, New York 2002, S. 279) eine gewisse Aufmerksamkeit. Zu seiner Stellung innerhalb des Gesamtwerkes vgl. Dieter Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue of the Works* (= SC), Kassel etc. 2003, S. 290–291.

⁴ Unserer Ausgabe vorausgegangen sind: *Giacomo Puccini, Requiem*, hrsg. von Pietro Spada, Bryn Mawr (USA, Pennsylvania) 1976; ders.: *Requiem. Per coro a tre voci miste, viola e organo*, Mailand 1990 (jedoch Copyrightvermerk 1974; vgl. Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue*, a. a. O., S. 290).

⁵ Ebenfalls eine Klage stellt Puccinis Streichquartettsatz *Crisantemi* (1890) dar, von dem melodisches Material in die Oper *Manon Lescaut* übernommen wurde.

⁶ Die Vermutung gründet in der Tat sache, dass Verdis *Ave Maria* für seine „*scala enigmatica*“ berühmt ist. Der vierstimmige Chor singt eine „geheimnisvolle“ auf- und absteigende Tonfolge, die, von einem gewissen Crescentini erfunden, in der *Gazzetta musicale di Milano* vom 3. August 1888 veröffentlicht wurde. Mit ihrer Tonfolge *c-des-e-fis-gis-ais-h* (beim Abstieg wird das *fis* durch *f* ersetzt) ist diese zwar kürzer, jedoch außergewöhnlicher als Puccinis Leiter *d-e-f-g-a-b-h-c-cis*. Verdis *Ave Maria* ist auch als Carus-Ausgabe erhältlich (CV 40.152/20).

Prefazione

Il conciso *Requiem*¹ di Giacomo Puccini (1858–1924) è il prodotto di una commissione dell'editore Giulio Ricordi, che intendeva celebrare il quarto anniversario della morte di Verdi (27 gennaio 1905) offrendo alla memoria del re dell'opera italiana ottocentesca un brano del suo successore sui palcoscenici mondiali. La composizione fu terminata il «14.1.05, Milano» (come recita una nota dell'autore posta nella prima pagina), e appartiene quindi alla piena maturità del musicista lucchese, collocandosi fra la tormentata prima scaligera di *Madama Butterfly* (1904), e la successiva *Fanciulla del West* (1910).

Le notizie su questo lavoro sono piuttosto scarse: fu eseguito dal Coro del Teatro alla Scala diretto da Aristide Venturi al termine dell'ufficio funebre, il 27 gennaio 1905 nella Cappella della Casa di riposo «Giuseppe Verdi», istituzione e caritatevole fondata dal Maestro di Busseto. L'avvenimento fu segnalato dalla stampa dell'epoca,² ma a tutt'oggi non esistono studi critici veri e propri su questo brano.³

Per via delle sue caratteristiche (è facilmente affrontabile anche da un coro amatoriale, e non esige che due strumentisti per l'accompagnamento) il *Requiem* viene oggi eseguito con notevole frequenza.³ La presente pubblicazione è la prima edizione critica dell'opera, e ha come base l'autografo conservato presso il Museo teatrale alla Scala, che ci è pervenuto perfettamente integro e chiaramente leggibile.⁴

Il breve brano – cinquantasette battute in tutto, distribuite su sei pagine – è articolato in una semplice forma tripartita, secondo lo schema:

- A: introduzione in Re minore, per la sola tastiera – bb. 1–6; prima esposizione dell'invocazione da parte del coro – bb. 7–20;
- B: sezione alla dominante, La minore (e modulante, in progressione, a Sol e Fa maggiore), con l'entrata della viola concertante – bb. 21–38;
- A': ripresa dell'introduzione e dell'esposizione – bb. 39–52;
- X: coda con la formula di chiusura («*Requiescant in pace. Amen*») – bb. 53–57.

Il brano è un'ispirata elegia,⁵ il cui fascino è dovuto soprattutto al modo in cui viene armonizzata l'invocazione «*Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis*», una scala ascendente di nove note declamata all'unisono e all'ottava dal coro (cfr. bb. 7–14). In questo procedimento v'è forse un omaggio sottile all'*Ave Maria*, primo dei *Quattro pezzi sacri* di Verdi (1895–1898), a onorare ulteriormente l'occasione celebrativa.⁶ Puccini costruisce la sua progressione utilizzando accordi settima e nona di specie diverse (e con alterazioni), oltre a una triade aumentata sulla dominante, La, che mette in enfasi il destinatario della supplica («*Domine*», b. 10): tale sequenza, in progressione, anticipa, sia pure in tono minore, il coro «*Ombra dolente, non farci del male!*», nel finale dell'incompiuta *Turandot*.

Il trattamento del coro è prevalentemente omofonico, salvo poche battute nella parte centrale (21–38: 30–36), dove le voci rispondono alla toccante melodia della viola

solistica, che 'canta' in chiave di violino. Dopo la ripresa dell'intera sezione iniziale, lo strumento solista torna a dialogare con il collettivo nella brevissima coda, che si chiude con una cadenza plagale, in linea col carattere 'sacro' del brano. Pur nei limiti della brevità e dell'occasione, questo *Requiem* è un omaggio sentito che Puccini rivolse al suo predecessore Giuseppe Verdi, dove la viola, in quella ch'è quasi una breve scena d'opera, stimola negli umani la *pietas* per chi ha lasciato le certezze terrene.

Cremona, giugno 2005

Michele Girardi

¹ L'indicazione «*Requiem*», in realtà, trae in inganno, poiché Puccini non ha intonato l'intera liturgia dei defunti («*Requiem*»), ma si è limitato all'antifona «*Requiem aeternam*», posta all'introito della messa da morto.

² Cfr. «*Musica e musicisti*», febbraio 1905, p. 60.

³ Segnalato da Giorgio Magri (*Un lavoro dimenticato di Giacomo Puccini: il «Requiem» a 3 voci*, «*La Provincia di Lucca*», xii/3, 1972, pp. 36–41), il *Requiem* ottiene un po' di attenzione da Dieter Schickling (*Giacomo Puccini. Biographie*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1989, pp. 205–206, 392: a p. 205 si trova il *facsimile* della prima pagina del brano) e nella recente monografia di Julian Budden (*Puccini. His Life and Works*, New York, Oxford University Press, 2002, p. 279). Per la sua collocazione nel catalogo cfr. Dieter Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue of the Works* (= SC), Kassel-Basel-London-New York-Prag, Bärenreiter, 2003, pp. 290–291.

⁴ Disponiamo di due edizioni antecedenti alla nostra: Giacomo Puccini, *Requiem*, a cura di Pietro Spada, Bryn Mawr, pa, Elkan-Vogel, 1976; Id., *Requiem*. Per coro a tre voci miste, viola e organo, Milano, Ricordi, © 1974 [ma: 1990] (cfr. Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue*, cit., p. 290).

⁵ Nel 'genere' dell'elegia Puccini scrisse anche *Crisantemi* per quartetto d'archi (1890), le cui melodie confluirono in *Manon Lescaut*.

⁶ È appena il caso di ricordare che Verdi fece intonare al coro a quattro parti una «scala enigmatica» ascendente e discendente (qui con la sostituzione del Fa♯ col Fa♭) inventata da un tal Crescentini e proposta sulle pagine della «*Gazzetta musicale di Milano*» del 3 agosto 1888. Articolata sulle note Do, Re, Mi, Fa♯, Sol♯, La♯, Si, la scala è meno estesa, ma più bizzarra di quella di Puccini: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si♯, Si♭, Do, Do♯. L'*Ave Maria* di Verdi è anche compresa nel catalogo Carus (CV 40.152/20).

Foreword

The short *Requiem*¹ by Giacomo Puccini (1858–1924) was a work commissioned by the publisher Giulio Ricordi, who wanted to mark the fourth anniversary (27 January 1905) of the death of Verdi by celebrating the memory of the "King of 19th century Italian opera" with a work composed by his successor on the opera stages of the world. According to a note by the composer on the first page of the manuscript, the piece was completed on 14 January 1905 in Milan and thus it belongs to the period in which the composer from Lucca had reached his full maturity, at a point in time between the fiasco of the premiere of *Madama Butterfly* at La Scala, Milan (1904) and the premiere of his next opera, *La Fanciulla del West* (1910).

Following a reading of the Mass for the Dead, the *Requiem* was performed by the choir of La Scala on 27 January 1905, conducted by Aristide Venturi in the Cappella della Casa di riposo «Giuseppe Verdi», a charitable institution founded by Verdi himself. The event was reported in the press at the time,² but to this day, no really serious critical studies of the work have been published.³ The *Requiem* is frequently performed today, since it can also be easily performed by amateur choirs and requires only two accompanying instruments.⁴ This first critical edition is based on the hand-written autograph score preserved in the La Scala Theatre Museum in Milan. It is perfectly intact and clearly legible.⁵

The short work – only fifty-seven bars in length, written on six pages – is structured in a simple three-part form, according to the following pattern:

- A: Introduction in D Minor, for organ alone (bars 1–6); first statement of the invocation by the chorus (bars 7–20);
- B: Section in the dominant key of A Minor, which modulates to G major and then to F major, with the entry of the concertante viola (bars 21–38);
- A': Reprise of the introduction and statement (bars 39–52);
- X: coda with the phrase ("Requiescant in pace. Amen" (bars 53–57).

The piece is an inspired elegy,⁵ whose fascination lies in the manner in which the invocation "Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis" is harmonized with an ascending nine-note scale sung in unison at the distance of an octave by the choir (bars 7–14). Perhaps this passage was a subtle homage to the *Ave Maria*, the first of Verdi's *Quattro pezzi sacri* (1895–1898), which is recognizable here and which was perhaps intended to render a fitting honor for the solemn occasion.⁶ For the ascending line Puccini employed progressions with various seventh and ninth chords (also with alterations), as well as an augmented triad on the dominant A, which emphasizes the Deity to whom the prayer is addressed ("Domine," bar 10). This sequence, although in a minor key, clearly anticipates the chorus "Ombra dolente, non farci del male!" from the finale of the unfinished *Turandot*.

The arrangement of the chorus is mainly homophonic, apart from the few bars (30–36) in the central section where the voices respond to the moving solo viola melody,

which is notated in the treble clef. Following the repetition of the introduction and the exposition (A'), the solo instrument begins a dialogue with the choir in the short coda. The piece ends with a plagal cadence, which is befitting of its sacred character. Given the limits imposed by the shortness of the piece and by the occasion for which it was written, this *Requiem* is a deeply-felt homage offered by Puccini to his "predecessor" Giuseppe Verdi, in which the viola, as if in a short scene from an opera, arouses sympathy and compassion for the one who has left this world behind.

Cremona, June 2005

Michele Girardi

Translation: JM Communication

¹ The name *Requiem*, is not really accurate, since Puccini has not scored the full Liturgy of the Dead, the *Requiem*, but has limited himself to the antiphon "Requiem aeternam," to the Introit to the Mass for the Dead.

² Ref. «Musica e musicisti», February 1905, p. 60.

³ In addition to Giorgio Magri's "Un lavoro dimenticato di Giacomo Puccini: il *Requiem a 3 voci*," in *La Provincia di Lucca*, XII/3, 1972, pp. 36–41, the *Requiem* is discussed by Dieter Schickling in *Giacomo Puccini. Biographie*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1989, pp. 205–206, 392 (p. 205 contains a *facsimile* of the first page of the manuscript), and also in the recent monograph by Julian Budden (*Puccini. His Life and Works*, New York, 2002, p. 279). For the chronology of Puccini's works see Dieter Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue of the Works* (= SC), Kassel, etc., 2003, pp. 290–291.

⁴ Two other previous editions are available: Giacomo Puccini, *Requiem*, edited by Pietro Spada, Bryn Mawr, Pa., 1976; Id., *Requiem. Per coro a tre voci miste, viola e organo*, (For chorus of three mixed voices, viola and organ) Milano, © 1974 [ma: 1990] (cfr. Schickling, *Giacomo Puccini. Catalogue*, cit., p. 290).

⁵ Puccini also wrote *Crisantemi* in the elegy "genre" for string quartet (1890), whose melodies were adopted in *Manon Lescaut*.

⁶ It is worth remembering that, in the *Ave Maria*, Verdi made the chorus intone, in four part harmony, an ascending and descending "enigmatic scale," in which, when descending, the F Sharp is substituted for the F Natural. This was an invention of the music professor Crescentini and which was first presented in the pages of the *Gazzetta musicale di Milano* on the 3 August 1888. This scale is made up of the notes C, D Flat, E, F Sharp, G Sharp, A Sharp, B. It is much shorter, but more exotic-sounding than the one used by Puccini: D, E, F, G, A, B Flat, B Natural, C, C Sharp. Verdi's *Ave Maria* is also included in the Carus catalogue (CV 40.152/20).

Requiem

SC 76

Giacomo Puccini
1858–1924

Largo sostenuto

Soprano

Tenore

Basso

Viola sola

Armonio
o Organo

dolce e legato

p

pp

Re-quiem ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne: et lux per - pe - tu-a

mp

Re-quiem ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne: et lux per -

pp

Re-quiem ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne: et 1 lu-ceat e - is,

pp

15

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced

PROBE

Carus-Verlag

Aufführungsdauer / Duration: ca. 4 min.

© 2005 by Carus-Verlag, Stuttgart – CV 27.314

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten. / Any unauthorized reproduction is prohibited by law.
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany / www.carus-verlag.com

Urtext

edited by Michele Girardi

36

rall. **Tempo I** *pp*

re-quiet, re - quiet, re - quiet. Re-quiet ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne:
 re-quiet. Re-quiet ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne:
 re-quiet. rall. Re-quiet ae - ter - nam do-na e - is Do - mi-ne:

44

et lux per - pe - tu-a lu - ce-at e - is, — et lux per -
 et lux per - pe - tu-a lu - ce-at e - is, — et lux per -
 et lux per - pe - tu-a lu - ce-at e - is, — et lux per -

52

sostene pe-tu-a lu-cea' ral. molto *pp* rall.
 pe-tu-a *a.* qui-e-scant in pa-ce. *pp* A - men.
 Re-qui-e-scant in pa-ce. *pp* A - men.
 Re-qui-e-scant in pa-ce. ^ men.

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

sostenendo fino alla fine rall. molto

Kritischer Bericht

I. Die Quelle

Autograph Partitur, aufbewahrt im Museo Teatrale alla Scala, Mailand, Signatur MS. MUS. 23. Sechs Seiten auf drei doppelseitig beschriebenen Blättern Notenpapier im Folioformat, paginiert 1–6, mit 12 Systemen pro Seite.

Titel über den Noten: „Requiem –“

Rechts in der oberen Ecke: „di G Puccini / 14.1.05 / Milano“

Vorsatz: „Armonium o organo“; Angabe vor Einsatz der Vokalstimmen in T. 7: „Soprani / Tenori / Bassi (unisono)“. In den T. 7–29 ist der Chor nur einstimmig mit Violinschlüssel in T. 7 notiert. Folgende weitere Vorsatzbezeichnungen werden für die Vokalstimmen verwendet: „Coro“ (T. 12, 16, 20, 25, 28); „Sop.“ / „Ten.“ / „Bassi“ (T. 30, 33, 39 und 54). Generell setzt Puccini nur einen Schlüssel beim ersten Einsatz einer neuen Stimme.

Partituranordnung: Der Chor steht grundsätzlich über dem Harmonium. Die Violastimme setzt im Violinschlüssel in T. 22 ein und ist hinsichtlich ihrer Platzierung in der Partitur nicht einheitlich notiert:

- als oberstes System auf den Seiten 2, 3, 4 untere Hälfte, 5 und 6 (T. 22–29, 33–57);
  - als unterstes System auf Seite 4, obere Hälfte (T. 30–32).

Beim Autograph handelt es sich aufgrund der vielen Streichungen und Korrekturen offensichtlich um das Kompositionsmanuskript.

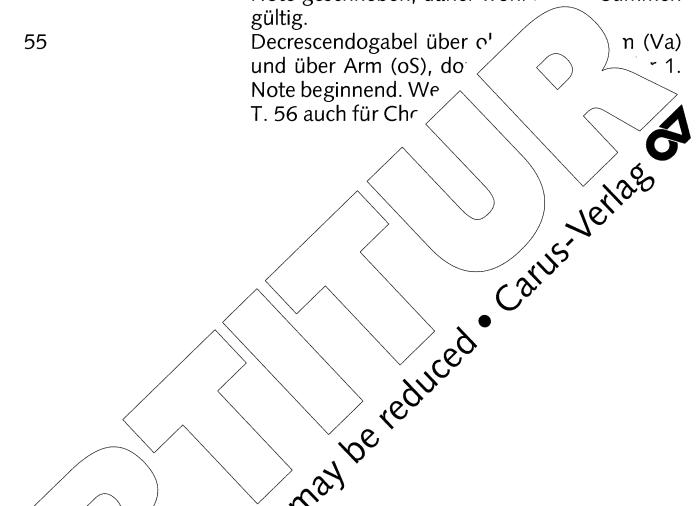
II. Zur Edition

„e Ah“ werden verwendet: Arm = Armonio, S = Soprano, int: System, Va = Viola

1   Ausg
6   Arm
6   Armo us

piano oberhalb oS bei der Vortragsanweisung als „dolce e legato“ / „piano“ notiert.
Decrescendogabel nur über oS
der 2. Bogen beginnt bereits mit der 2. Note, an oS angeglichen

14	Arm uS	Der auf c' beginnende Bogen beginnt im oS auf Zählzeit 2 auf einer ausgestrichenen Viertelnote d' und wird von dort unter das uS geführt.
18/19	Arm	„rall ^{do} “ sowie Crescendo- und Decrescendogabel nur über oS
30		„crescendo“ nur über S, aber in so großer Schrift, dass Gültigkeit zumindest für den Chor angenommen werden kann
38	S	vor Decrescendogabel bei 1. Note zusätzlich Beischrift „dim.“
40–52		nicht notiert; Wiederholung der T. 7–19 mit Vermerk „dal numero 1. al 13“; der Vermerk bezieht sich auf die im Autograph entsprechend nummerierten Takte.
54		„Rallentando molto“ in großer Schrift über dem obersten System (Va) zwischen der 2. und 3. Note geschrieben, daher wohl für ^{11e} Stimmen gültig.
55		Decrescendogabel über c' und über Arm (oS), do Note beginnend. We T. 56 auch für Chr

tion Copy - Quality In

Zu diesem Werk ist die Partitur (Carus 27.314, und Armonio/Organo (Carus

