

Carta de Gluck ao Arqueduke Leopoldo da Toscana

(Viena, 1769, publicada na *Alceste*.)

Alteza Real!

Quando comecei a fazer a música da *Alceste*, propus-me a despojá-la de todos aqueles abusos que, introduzidos ou pela errônea vaidade dos cantores ou pela exagerada complacência dos maestros, há tanto tempo desfiguram a ópera italiana, e, do mais pomposo e mais belo de todos os espetáculos, tornam-no o mais ridículo e o mais tedioso. Pensei em restringir a música a seu verdadeiro ofício de servir à poesia através da expressão e das situações da fábula, sem interromper a ação, ou sem a resfriar com inúteis ornamentos supérfluos, e acreditei que ela devesse fazer o que, sobre um correto e bem disposto desenho, [fazem] a vivacidade das cores e o contraste bem variado das luzes e sombras, que servem para animar as figuras sem alterar seus contornos. Não quis, assim, nem deter um ator no maior calor do diálogo para esperar um tedioso ritornelo, nem fazê-lo parar no meio de uma palavra sobre uma vogal favorável, ou fazer pompa de sua bela voz numa longa passagem de agilidade, ou esperar que a orquestra lhe dê tempo de retomar a respiração para uma cadência. Não pensei que devesse fazer transcourir rapidamente a segunda parte de uma ária, ainda que a mais apaixonada e importante, para poder repetir regularmente quatro vezes as palavras da primeira [estrofe], e terminar a ária onde não termina o sentido, para permitir ao cantor mostrar que pode variar caprichosamente de tantas maneiras uma passagem; em suma, procurei banir todos aqueles abusos contra os quais, há muito tempo, exclamavam em vão o bom senso e a razão. Imaginei que a sinfonia deva prevenir o espectador da ação que será representada e dela formar, por assim dizer, o argumento; que o concerto dos instrumentos deva regular-se na proporção do interesse e da paixão, e não deixar aquela disparidade cortante no diálogo entre a ária e o recitativo, que não trunque o período num contrassenso, nem interrompa despropositadamente a força e o calor da ação.

Também pensei que meu maior esforço devesse reduzir-se a procurar uma bela simplicidade e evitei ostentar dificuldade com o prejuízo da clareza; não julguei apreciável a descoberta de alguma novidade, se não fosse naturalmente ministrada pela situação e pela expressão; e não há regra de ordem que não tenha sacrificado de boa vontade, para atingir a graça do efeito.

Eis os meus princípios. Por boa sorte, prestava-se maravilhosamente a meu desígnio o libreto, no qual o célebre autor, imaginando um novo plano para o dramático, havia substituído as descrições floridas, as comparações supérfluas e as

sentenciosas e frias moralidades, com a linguagem do coração, com as fortes paixões, com as situações interessantes e com um espetáculo sempre variado. O sucesso justificou as minhas máximas e a universal aprovação em uma cidade tão iluminada fez ver claramente que a simplicidade, a verdade e a natureza estão no grande princípio do belo em todas as produções da arte. Com tudo isso, malgrado as repetidas instâncias de pessoas as mais respeitáveis para determinar-me a publicar esta minha obra, senti todo o risco que se corre ao combater os preconceitos tão amplamente e tão profundamente enraizados, e vi-me necessitado de munir-me do potentíssimo patrocínio de Vossa Alteza Real, implorando a graça de fixar nesta minha obra o Seu Augusto Nome, que com tanta razão reúne os sufrágios da Europa iluminada. O grande protetor das belas-artes que reina sobre uma nação, que tem a glória de tê-la feito ressurgir da universal opressão e de produzir em todas [as artes] os maiores modelos, em uma cidade que sempre foi a primeira a sacudir o jugo dos preconceitos vulgares para caminhar à perfeição, pode apenas empreender a reforma deste nobre espetáculo em que todas as artes belas tanto participam. Quando isso acontecer, restará para mim a glória de ter movido a primeira pedra e este público testemunho de Sua alta proteção a favor da qual tenho a honra de declarar-me com mais humilde obséquio.

De V. A. R. Humilíssimo, devotíssimo, obrigadíssimo servidor.

Christoforo Gluck.

[trad.: Paulo M. Kühn]

Alceste

Altezza Reale! Quando presi a far la Musica dell'Alceste mi proposi di spogiarla affatto di tutti quegli abusi, che introdotti o dalla mal intesa vanità de Cantanti, o dalla troppa compiacenza de'Maestri, da tanto tempo sfigurano l'Opera Italiana, e del più pomposo, e più bello di tutti gli spettacoli, ne fanno il più ridicolo, e il più noioso. Pensai di restringer la Musica al suo vero ufficio di servire alla Poesia per l'espressione, e per le situazioni della Favola, senza interromper l'Azione, o raffredarla con degl'inutile superflui ornamenti, e credei ch'ella far dovesse quel che sopra un ben corretto, e ben disposto disegno la vivacità de' colori, e il contrasto bene assortito de'Lumi e dell'ombre, che servono ad animar le figure senza alterarne i contorni. Non ho voluto dunque ne arrestare un attore nel maggior caldo del dialogo per aspettare un noioso ritornello, ne fermarlo a mezza parola sopra una vocal favorevole, o a far pompa in un lungo passaggio dell'agilità di sua bella voce, o ad aspettar che l'orchestra li dia tempo di racorre il fiato per una cadenza. Non ho creduto di dovere scorrere rapidamente la seconda parte d'una Aria quantunque forse la più appassionata, e importante per aver luogo di ripeter regolarmente quattro volte le parole della prima, e finir l'aria dove forse non finisce il senso, per dar comodo al Cantante di far vedere, che puo variare in tante guise capricciosamente un passaggio; in somma ho cercato di sbandire tutti quegli'abusi contro de' quali da gran tempo esclamavano invano il buon senso, e la ragione. Ho imaginato che la Sinfonia debba prevenir gli Spettatori dell'azione, che ha da rappresentarsi, e formarne, per dir così l'argomento; che il concerto degl'Istrumenti abbia a regolarsi a proporzione dell'interesse, e della passione, e non lasciare quel tagliente divario nel dialogo fra l'aria e il recitativo, che non tronchi a contrasenso il periodo, ne interrompa mal' a proposito la forza, e il caldo dell'azione.

Ho creduto poi che la mia maggior fatica dovesse ridursi a cercare una bella semplicità; ed ho evitato di far pompa di difficoltà in pregiudizio della chiarezza; non ho giudicato pregievole la scoperta di qualche novità se non quanto fosse naturalmente somministrata dalla situazione, e dall' espressione; e non v'è regola d'ordine ch'io non abbia creduto doversi di buona voglia sacrificare in grazia dell'effetto.

Ecco i miei principj. Per buona sorte si prestava a maraviglia al mio disegno il libretto, in cui il celebre Autore imaginando un nuovo piano per il Drammatico aveva sostituito alle fiorite descrizioni, ai paragoni superflui, e alla sentenziose, e fredde moralità, il linguaggio del cuore, le passioni forti, le situazioni interessanti, e uno spettacolo sempre variato. Il successo ha giustificato le mie massime, e l'universale approvazione in una Città così illuminata, ha fatto chiaramente vedere, che la semplicità, la verità, e la naturalezza sono in gran principj del bello in tutte le produzioni dell'arte. Con tutto questo, malgrado le replicate istanze di persone le più rispettabili per determinarmi di pubblicare con le stampe questa mia opera, ho sentito tutto il rischio che si corre a combattere dei pregiudizj così ampiamente, e così profondamente radicati, e mi son veduto in necessità di premunirmi del patrocino potentissimo di *vostra altezza reale*

implorando la grazia di prefiggere a questa mia opera il Suo Augusto Nome, che con tanta ragione riunisce i suffragj dell' Europa illuminata. Il gran protettore delle bell'arti, che regna sopra una nazione, che ha la gloria di averle fatte risorgere dalla universale oppressione, e di produrre in ogn' una i più gran modelli, in una Città ch'è stata sempre la prima a scuotere il giogo de' pregiudizj volgari per farsi strada alla perfezione, può solo intraprendere la riforma di questo nobile Spettacolo in cui tutte le arti belle hanno tanta parte. Quando questo succeda resterà a me la gloria d'aver mossa la prima pietra, e questa pubblica testimonianza della sua alta Protezione al favor della Quale ho l'onore di dichiararmi con il più umile ossequio

Di V.A.R. Umilmo. Devmo. Obbligmo. Servitore
Christoforo Gluck.