

10 piccoli pezzi contemporanei

per strumenti
in uso nella scuola media

composti da Carlotta Ferrari

dedicati a Fryderyk Chopin
nell'anno chopiniano 2010

Chitarra I e II livello
Clarinetto I e II livello
Flauto I e II livello
Pianoforte I e II livello
Violino I e II livello

Prefazione

Questa raccolta di dieci piccoli pezzi da concorso, dedicata agli strumenti che vengono ordinariamente studiati nella scuola media, intende proporre un linguaggio compositivo contemporaneo che non rinunci all'espressività ed alla piacevolezza esecutiva: elementi a mio avviso fondamentali per chi si accosta alla musica in giovane età e per il tramite della scuola. Ai docenti ed alla commissione di concorso mi permetto pertanto di suggerire un approccio quanto più mirato alla valutazione delle conquiste espressive, dinamiche ed agogiche, accanto com'è ovvio a quelle di natura prettamente tecnica.

Questa raccolta è intesa per contribuire allo sviluppo delle potenzialità creative che ciascun giovane esecutore possiede e che, a ben vedere, costituiscono l'anima stessa della musica a qualsiasi livello. Raccomando dunque un occhio di riguardo, in sede di valutazione, per i candidati che abbiano maturato una tecnica non già fine a se stessa o allo sterile esibizionismo di sé, ma al servizio dell'espressività e della gioia di fare musica - e di farla bene.

I dieci pezzi, articolati in due livelli per ciascuno strumento, sono calibrati su difficoltà tecniche affrontabili da parte di un'utenza scolare. Per ciascun brano ho predisposto un piccolissimo apparato critico ad uso dei docenti, che ringrazio anticipatamente per la cura che vorranno avere nell'insegnare ai loro allievi questi dieci spunti contemporanei. Vorrei ringraziare anche mio marito Paolo Valcepina per i preziosi suggerimenti di natura didattica che hanno contribuito a rendere questi pezzi, frutto della mia fantasia compositiva, un più valido strumento per l'insegnamento.

Infine una nota cronologica. Questo 2010 è anno chopiniano e proprio a Chopin è dedicata l'intera raccolta; essa anzi propone una sorta di incontro - un po' irriverente - tra il mio linguaggio compositivo, che è sintesi di armonia tonale, armonia gravitazionale e modalità, e la limpida, squisita scrittura romantica di Chopin. In fondo a ciascuno dei dieci piccoli pezzi contemporanei è sempre indicato il brano originale che lo ha ispirato: un invito rivolto ai giovani esecutori a conoscere ed approfondire uno dei più comunicativi musicisti del passato.

Apparato critico

Chitarra I livello

Obiettivo principale: differenziare, con timbro e dinamiche, melodia e accompagnamento.

A batt. 6 e 22 è interessante differenziare, attraverso il crescendo, la ripetizione di un frammento tematico; nei passaggi consimili lo studente è stimolato a trovare analoghe soluzioni per evitare la monotonia.

Chitarra II livello

La difficoltà del pezzo consiste nel dare il giusto risalto alla melodia mantenendo in secondo piano l'accompagnamento che in questo caso, a differenza che nel I livello, è sempre presente come un tappeto sonoro. Le dinamiche richieste devono mantenere questo equilibrio tra parte cantabile e accompagnamento e garantire nel contempo l'espressività.

Clarinetto I livello

Obiettivi principali: dare un senso alle note gravi dello strumento per meglio esprimere il carattere del brano; rendere in maniera efficace i contrasti dinamici delle sezioni con frammenti tematici ripetuti.

Clarinetto II livello

Obiettivi principali: esplorare le risorse espressive del clarinetto; differenziare (batt. 6-7 e consimili) ambiti di proposta-risposta tematica.

La cadenza a batt. 23 sia eseguita il più liberamente possibile, cercando nel contempo la massima eguaglianza di suono nei diversi registri dello strumento.

Flauto I livello

Obiettivo principale: esplorare le prime due ottave del flauto calibrando le relative emissioni di fiato.

Flauto II livello

Come nel I livello anche qui si richiede familiarità con i vari registri del flauto, che supera adesso l'ambito delle prime due ottave, unita in più alla consapevolezza di un certo virtuosismo che lo strumento permette già a questo livello.

L'intero brano è concepito come una vasta cadenza che consente grande libertà nell'agogica e, ovviamente, nei contrasti dinamici.

Batt. 33-36: differenziazione dinamica.

Pianoforte I livello

Il brano è una diversa armonizzazione di un preludio di Chopin (secondo la teoria dell'armonia di gravitazione). È utilissimo per imparare le dinamiche: si richiedono diminuendi molto espressivi (batt. 1-2 e consimili). Si richiede altresì una certa maturità nel dosaggio del tocco per ottenere il pianissimo richiesto a partire da batt. 16.

Pianoforte II livello

Notturmo chopiniano armonizzato secondo la teoria gravitazionale; stimola l'indipendenza e dunque la giusta espressività in tre differenti livelli sonori: bassi profondi, accompagnamento da eseguirsi più piano, melodia in rilievo.

Da batt. 16 si dà importanza al crescendo che rende interessanti le ripetizioni di cellule tematiche.

Violino I livello

Obiettivo principale: rendere il contrasto tra arco, con i suoi frammenti melodici, e pizzicato.

Da batt. 28 è richiesta una certa perizia nell'uso dell'archetto per eseguire il crescendo incalzante.

Violino II livello

Il brano richiede un pizzicato che sappia rendere caratteri diversi: morbidezza (ad esempio batt. 39-40) e tensione (da batt. 41). È richiesta una notevole espressività anche nell'arco: il finale della melodia è sempre in diminuendo (batt. 23 e consimili).

Chitarra

- primo livello -

Tempo di Bolero

fuori la melodia

mp (simili)

5

mf

9

mf

13

mf

17 *sfz*

Musical staff 17-20: Treble clef, 4/4 time. Measures 17-20. Measure 17 starts with a treble clef and a dotted quarter note G4. Measure 18 has a dotted quarter note A4, quarter note B4, and quarter note C5. Measure 19 has a dotted quarter note B4, quarter note A4, and quarter note G4. Measure 20 has a dotted quarter note F4, quarter note E4, and quarter note D4. A dynamic marking *sfz* is above measure 19. A slur covers measures 18-20. A fermata is over measure 20. A double bar line is below measures 17-20.

21

Musical staff 21-24: Treble clef, 4/4 time. Measures 21-24. Measure 21 starts with a treble clef and a dotted quarter note G4. Measure 22 has a dotted quarter note A4, quarter note B4, and quarter note C5. Measure 23 has a dotted quarter note B4, quarter note A4, and quarter note G4. Measure 24 has a dotted quarter note F4, quarter note E4, and quarter note D4. A slur covers measures 21-24. A fermata is over measure 24. A double bar line is below measures 21-24.

25

Musical staff 25-28: Treble clef, 4/4 time. Measures 25-28. Measure 25 starts with a treble clef and a dotted quarter note G4. Measure 26 has a dotted quarter note A4, quarter note B4, and quarter note C5. Measure 27 has a dotted quarter note B4, quarter note A4, and quarter note G4. Measure 28 has a dotted quarter note F4, quarter note E4, and quarter note D4. A slur covers measures 25-28. A fermata is over measure 28. A double bar line is below measures 25-28.

29 *mf*

Musical staff 29-32: Treble clef, 4/4 time. Measures 29-32. Measure 29 starts with a treble clef and a dotted quarter note G4. Measure 30 has a dotted quarter note A4, quarter note B4, and quarter note C5. Measure 31 has a dotted quarter note B4, quarter note A4, and quarter note G4. Measure 32 has a dotted quarter note F4, quarter note E4, and quarter note D4. A dynamic marking *mf* is below measure 31. A slur covers measures 29-32. A fermata is over measure 32. A double bar line is below measures 29-32.

33 *sfz*

Musical staff 33-36: Treble clef, 4/4 time. Measures 33-36. Measure 33 starts with a treble clef and a dotted quarter note G4. Measure 34 has a dotted quarter note A4, quarter note B4, and quarter note C5. Measure 35 has a dotted quarter note B4, quarter note A4, and quarter note G4. Measure 36 has a dotted quarter note F4, quarter note E4, and quarter note D4. A dynamic marking *sfz* is below measure 35. A slur covers measures 33-36. A fermata is over measure 36. A double bar line is below measures 33-36.

(Bolero op. 19)

Chitarra

- secondo livello -

Moderato

Musical notation for measures 1-4. The piece is in G major (one sharp) and 3/4 time. The melody consists of quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The bass line consists of eighth-note triplets: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. The first measure has an accent (^) over the G4. The dynamic marking *p* is placed below the first measure.

Musical notation for measures 5-8. The melody continues with quarter notes: A4, B4, C5, B4, A4, G4. The bass line continues with eighth-note triplets: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. The second measure has an accent (^) over the A4.

Musical notation for measures 9-12. The melody continues with quarter notes: B4, C5, B4, A4, G4. The bass line continues with eighth-note triplets: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. The third measure has an accent (^) over the B4.

Musical notation for measures 13-16. The melody continues with quarter notes: A4, G4. The bass line continues with eighth-note triplets: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. The fourth measure has an accent (^) over the A4.

Musical notation for measures 17-20. The melody continues with quarter notes: F#4, E4, D4, C4. The bass line continues with eighth-note triplets: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. The fifth measure has an accent (^) over the F#4.

15

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27

3 3 3 3 3 3 3 3 rit. 3 3 3 3

(Preludio op. 28 n° 4)

21 *ff* *p*

25 *p* *p*

29 *p*

34 *pp* *molto rit.*

(Sonata op. 35 "Marcia funebre")

Clarinetto

- secondo livello -

Lento ma non troppo

p legato

6

11

17

pp

rit.

cadenza a piacere

23

f

25

p

(Studio op. 10 n° 3 "Tristezza")

Flauto

- primo livello -

Larghetto

mp legato

espressivo

rit. *a tempo*

4

7

10

15

18 *rit.* *a tempo*

p *f*

21

p

(Notturmo op. 9 n. 1)

Flauto

- secondo livello -

Allegro maestoso in modo improvvisativo

Musical notation for measures 1-6. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The music features a series of eighth notes with slurs. A dynamic marking of *f deciso* is present below the first measure.

Musical notation for measures 7-12. The key signature changes to two sharps (F# and C#). The music continues with eighth notes and slurs. A dynamic marking of *ff* is present below measure 10. The word *soleenne* is written above the staff in measure 10.

Musical notation for measures 13-17. The key signature changes to one sharp (F#). The music features eighth notes with slurs. Dynamic markings include *rit.* above measure 13 and *a tempo* above measure 15. A dynamic marking of *ff* is present below measure 14.

Musical notation for measures 18-22. The key signature changes to two sharps (F# and C#). The music features a dense texture of eighth notes with slurs.

Musical notation for measures 23-27. The key signature changes to one sharp (F#). The music features eighth notes with slurs. Dynamic markings include *rit.* below measure 23 and *a tempo* below measure 25. A dynamic marking of *ff* is present below measure 24.

27

Musical staff 1: Treble clef, starting at measure 27. It features a continuous sixteenth-note pattern with a slur over the entire line. A key signature change to one flat occurs at measure 28.

30

30

tr

mf

34

34

tr

mp

p

39

39

tr

rit.

accel.

43

43

tr

ff

47

47

fff

(Polacca op. 53 "Eroica")

Pianoforte

- primo livello -

Andantino

morbido

mp *mf*

Ped. * Ped. *

5

10

rit. *a tempo*

p *più p*

15 *sempre rallentando fino alla fine*

pp (come eco)

20

(Preludio op. 28 n° 7)

pianoforte

- secondo livello -

Andante molto calmo

The first system of the musical score is written in 12/8 time. The right hand features a melodic line with a wide interval and a slur over the first two measures. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords. The dynamic marking is *p* (piano) and the instruction is "con atmosfera".

p con atmosfera

Rea * Rea * (simili)

The second system continues the piece, starting at measure 4. The right hand has a melodic line with a slur over the first two measures. The left hand continues with chords. The dynamic marking is *p* (piano).

4

The third system continues the piece, starting at measure 7. The right hand has a melodic line with a slur over the first two measures. The left hand continues with chords. The dynamic marking is *mp* (mezzo-piano).

7

mp

10 *poco rit.* *a tempo*

f

*Leg. * Leg. * Leg. **

13

p

*Leg. **

16

Leg.

19

m.d. *m.s.* *ff* *rit.* *m.d.* *p*

m.s. *Leg.*

Violino

- primo livello -

Tempo di Valzer lento

The score is written for violin in 3/4 time, marked "Tempo di Valzer lento". It consists of five staves of music. The first staff (measures 1-6) starts with a *pizz.* (*p*) dynamic, followed by *arco* (*mf*), *pizz.* (*p*), and *arco* (*f*). The second staff (measures 7-13) begins with *pizz.* (*mf*), then *arco*, *pizz.*, *arco*, and *pizz.*. The third staff (measures 14-20) features *arco*, *pizz.*, *arco*, and *pizz.* with accents. The fourth staff (measures 21-27) includes *arco*, *pizz.*, *arco*, *pizz.*, *p*, and *fz*. The fifth staff (measures 28-34) shows a crescendo from *mp* to *mf*, *f*, *ff*, and *fz*, ending with a fermata.

(valzer in la min. opera postuma)

Violino

- secondo livello -

Andante con moto

The score consists of six staves of music in a single system, all in treble clef and 6/8 time. The key signature has one flat (B-flat).

- Staff 1:** Measures 1-6. Dynamics: *pp*. Features a long slur over the first six measures.
- Staff 2:** Measures 7-13. Dynamics: *p* to *f*. Features a long slur over the first six measures.
- Staff 3:** Measures 14-19. Dynamics: *mp*. Includes *pizz.* markings and accents.
- Staff 4:** Measures 20-23. Dynamics: *mf cantabile*. Includes *arco* markings.
- Staff 5:** Measures 24-27. Dynamics: *pizz.* and *arco*. Includes *pizz.* and *arco* markings.
- Staff 6:** Measures 28-31. Dynamics: *pizz.* and *arco*. Includes *pizz.* and *arco* markings.

32

pizz. arco

f

Musical staff 32-35: Treble clef, key signature of one flat. Measures 32-35. Measure 32: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4. Measure 33: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4, quarter note B3, quarter note A3. Measure 34: quarter note G3, quarter note F3, quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2. Measure 35: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2, quarter note D2, quarter note C2. Dynamics: *f*. Performance markings: *pizz.* above measure 33, *arco* above measure 35.

36

pizz. arco

pp *mp*

Musical staff 36-39: Treble clef, key signature of one flat. Measures 36-39. Measure 36: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4. Measure 37: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4, quarter note B3, quarter note A3. Measure 38: quarter note G3, quarter note F3, quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2. Measure 39: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2, quarter note D2, quarter note C2. Dynamics: *pp* below measure 38, *mp* below measure 39. Performance markings: *pizz.* above measure 36, *arco* below measure 36.

40

mf *f aspro*

Musical staff 40-43: Treble clef, key signature of one flat. Measures 40-43. Measure 40: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4. Measure 41: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4, quarter note B3, quarter note A3. Measure 42: quarter note G3, quarter note F3, quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2. Measure 43: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2, quarter note D2, quarter note C2. Dynamics: *mf* below measure 40, *f aspro* below measure 42.

44

arco

mf *f*

Musical staff 44-47: Treble clef, key signature of one flat. Measures 44-47. Measure 44: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4. Measure 45: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4, quarter note B3, quarter note A3. Measure 46: quarter note G3, quarter note F3, quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2. Measure 47: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2, quarter note D2, quarter note C2. Dynamics: *mf* below measure 44, *f* below measure 46. Performance markings: *arco* above measure 44.

48

mp

Musical staff 48-51: Treble clef, key signature of one flat. Measures 48-51. Measure 48: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4. Measure 49: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4, quarter note B3, quarter note A3. Measure 50: quarter note G3, quarter note F3, quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2. Measure 51: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2, quarter note D2, quarter note C2. Dynamics: *mp* below measure 48.

(quarta Ballata, op. 52)