

Salvatore Sciarrino

**Trovare un equilibrio,
è necessario?**

per flauto e quartetto d'archi

Edizioni Musicali RaiCom
FOR PERUSAL ONLY

Edizioni Musicali RAI COM

OPERA COMMISSIONATA DAL FESTIVAL DELLE NAZIONI,
CITTÀ DI CASTELLO, EDIZIONE 2015

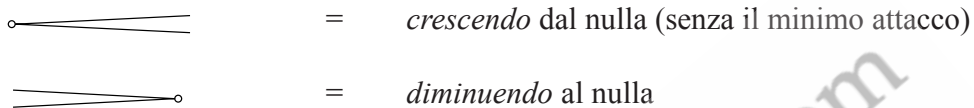
Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

SEGNI E NOTE TECNICHE PER L'ESECUZIONE

GENERALI

Monodia: non gioco di note preesistenti ma intervalli progressivamente generati dal movimento di un suono, geometrie viventi, organismi. Intorno, ruotano immagini più eterogenee, un ambiente di impulsi cortissimi e vibrazioni sonore. Queste spesso oscillano tra soffio, suono, fruscio, quasi indipendentemente dalla famiglia di strumenti che li produce.

La partitura non è in altezze reali. Di conseguenza il Flauto in sol risulta secondo la propria convenzione di trasporto.

Non sono assolute le gradazioni dinamiche, ma relative a ciascun tipo specifico di emissione. In questa musica la dinamica non è un'opzione secondaria, anzi ne costituisce il rilievo e la fascinazione spaziale.

I parallelismi di ottava vanno resi come componenti timbriche di una sola voce, e non come raddoppi. Perciò è necessaria una fusione controllata e la parte superiore non deve distinguersi, deve suonare "dentro" la parte inferiore.

FLAUTO IN SOL

ord.

= soffio ordinario, molto tagliente e risonante. A labbra aperte, concentrare il fiato dentro il foro come pronunciando una *a*; in realtà si pronuncia una *i* aprendo la bocca, a maschera rilassata. Arrotondare e amplificare con il cavo orale (altezza reale).

= bicordi impastati di soffio.

= mescolanza di trilli con note estranee. Sovrapporre alle note (suonate dalla mano sinistra) un trillo continuo e fitto di Re e Re#, da eseguirsi a dita distese e leggere (mano destra), in modo che si alternino i due movimenti di ciascuna chiave. Ne risulta una miscela di suoni discontinui di estrema fluidità. La causa di questo fenomeno è nella doppia velocità di frammentazione prodotta dal doppio movimento meccanico combinato all'alta velocità del trillo.

= armonici alternati. Trillo fra armonici uguali di fondamentali diverse.

+

= inspirando (↗ = espirando). Tali respiri andranno eseguiti dentro alla testata, a boccola coperta.

= ruotare in dentro il flauto, la boccola tra i denti più internamente possibile (jet-whistle). Come si usa per scaldare lo strumento, immettere molto fiato. Intonazione del fondamentale una settima maggiore sotto.

= idem, boccola tra i denti, rullare la lingua, quasi senza emettere aria, per produrre un ruggito gravissimo: intonato una settima sotto.

= colpo di lingua (tongue ram); solo percussivo e senza aria. A boccola coperta, ottenuto con l'occlusione decisa del foro con la lingua, si può produrre sia aspirando sia espirando. Suona una settima maggiore sotto.

ARCHI

= armonico (indica la nota sfiorata).

A causa del fenomeno della disarmonicità gli armonici sovracuti richiedono un aumento di pressione della mano sinistra, proporzionale all'altezza richiesta. Quando si inizia a studiare, l'altezza si controlla soprattutto con l'orecchio, perché anche a lievissimi movimenti di rotazione del dito corrisponde una grande variazione in frequenza. Crine a contatto col ponticello, trovare la giusta pressione d'arco un po' flautando.

= glissando d'armonici naturali. Suoni metallici, arco sempre vicino al ponticello.

flaut. alto sul tasto

= sulla IV corda, tenendo l'arco in posizione diagonale assai vicino alla mano sinistra. Alterare la voce dello strumento, quello che altre volte ho chiamato "suono di vetro".

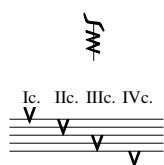

= tremolo d'arco, stretto.

= soffio del crine sul legno della cassa. Tale lieve fenomeno ha risonanze diverse a seconda dei punti di contatto fra arco e strumento. Il fruscio sovracuto

che io chiedo si produce lungo il bordo superiore (esterno) del piano armonico.

= id., tremolando.

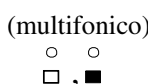

= alle corde oltre il ponticello.

= molta pressione

= rumore poco risonante e inarmonico, mix di diverse componenti sonore. Quella base è data dalla posizione sfiorata.

= data la posizione sfiorata della mano sinistra sulla corda indicata, bisogna trovare uno dei punti dove l'arco emetta più sonoramente il multifonico. Esercitare pressione e scorrimento: arco lento e aderente. Col mutare della dinamica il multifonico deve apparire o lasciare un'ombra.

PER LO STUDIO DEI MULTIFONICI

VIOLINO

posizione su cui scorre l'arco

posizione sfiorata

VIOLA

posizione su cui scorre l'arco

posizione sfiorata

VIOLONCELLO

posizione su cui scorre l'arco

posizione sfiorata

Trovare un equilibrio, è necessario?

per flauto e quartetto d'archi

Coscientemente o no, l'artista interpreta la storia, legge la complessità del mondo.

Egli è tenuto a scegliere prospettive che altri non frequentano: altrimenti non raggiunge alcuna originalità, né si distinguerebbe dal contesto dove si trova a crescere.

Ogni opera, almeno che tale voglia dirsi, non vuole genericamente proporre qualcosa, vuole invece cambiare la società. Quando è nuova brucia, di per sé problematica, pone domande. L'opera nasce inquieta e per questo dona, a chi lo sa cercare, il piacere della scoperta e della conoscenza. Per mezzo del linguaggio creativo siamo condotti al di là del quotidiano, di cui poi meglio comprenderemo il senso.

I miei titoli hanno antica consuetudine con il punto interrogativo. La questione dell'equilibrio qui riguarda anzitutto la forma musicale, eppure tacitamente parla del comportamento e della disciplina che sta alla base del linguaggio artistico, dove l'essenzialità, il sottrarre divengono il principio segreto e la mèta.

Per la sua libertà di pensiero, nell'opera talvolta si determina una certa apparente disorganicità proprio a causa dell'impulso immaginativo: esso non può che presentarsi inusuale ed estremo.

Normalizzare l'arte è, appunto, uno dei delitti più praticati dai politici contro la civiltà. La cultura li irrita in quanto si contrappone alle banalità comuni, a un divertimento che addormenta e non risveglia. L'arte richiede impegno e annoia solo chi non se la conquista. Ecco perché il compositore deve cercare nuovi collegamenti: figure lontane che nessuno sente, e quelle così vicine che nessuno ancora distingue.

Il musicista come il poeta è fatto per calcolare l'incalcolabile, progettare l'imprevedibile; dunque, tu che ascolti, sgombra la mente, lasciati portare e sussulta ai suoni che incontri, però accogli-
li.

Molto ho già scritto sulla pittura di Burri. Affiorano anche tanti ricordi personali; tuttavia sono dettagli, non mi pare la sede di riferirli, dato che festeggiamo i cento anni. Che sia la musica a dipanare un racconto col suo respiro, e nitidezza di luce, di orizzonti: emozione che niente può eguagliare.

Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino

TROVARE UN EQUILIBRIO, È NECESSARIO?

per flauto e quartetto d'archi

ricorda Alberto Burri
nel centenario della nascita

Affannoso, senza correre

Fl. in Sol

Vno I
IV tasto flaut.
mp

Vno II
pp

Vla
p

Vc.
IV tasto flaut.
mp

5

IV sempre
mp

III
pp

p

(IV)
mp

5

(IV sempre)
mp

f

IV
pp

(IV)
pp

III
pppp

p

(IV)
pp

5

10

Violin I: *mp*
Violin II: *f*
Viola: *mp*
Cello: *mf*
Double Bass: *f*

15

Re-Re#
fra i denti

mp *mp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Violin I: *mp*
Violin II: *ppp*
Viola: *ppp*
Cello: *ppp*
Double Bass: *ppp*

fra i denti

f *mp* *mf* *pp*

sul pont. *ord.* *ord.* *pp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Violin I: *f*
Violin II: *pp*
Viola: *pp*
Cello: *pp*
Double Bass: *pp*

ord. 20 fra i denti

mf pp mp pp p mf mp

ppp pp f sul pont. ppp mp

ppp f sul pont. ppp mp

ppp f pizz. pont. arco

ppp p ppp arco

pp pp mp f

ppp ppp ppp ppp

ppp ppp ppp ppp

ppp ppp ppp ppp

25 ord.

p mf mp p

ppp pp ord. sul pont. ppp mp

ppp ord. sul pont. ppp p

ppp ord. sul pont. mp ppp p

Ampio

Musical score for measures 27-30. The score is in 5/8 time and consists of five staves: Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. Measure 27 features dynamic markings *ppp*, *f*, *pp*, and *ff*. Measure 28 includes *poco al pont.* and *p*. Measure 29 has *ord.*, *(multif.) sul ponticello, quasi solo soffio immobile*, and *mp*. Measure 30 includes *III pizz. pont.*, *scordare la IV corda al Si*, and *ppp*. A bracketed symbol [] is present at the end of the measure.

30

Musical score for measures 31-34. The score continues with five staves. Measure 31 has *ppp > pp > p > ppp > pp >*. Measure 32 has *ppp > pp >*. Measure 33 has *ppp > pp >*. Measure 34 has *ppp > pp >*. A large watermark "Edizioni Musicali Rai Com FOR PERUSAL ONLY" is overlaid diagonally across the page.

35

Musical score for measures 35-38. The score continues with five staves. Measure 35 has *mf*. Measure 36 has *ppp > pp > p > pp > ppp > pp >*. Measure 37 has *ppp > pp >*. Measure 38 has *ppp > pp >*.

Musical score system 1. It consists of five staves. The top staff has a treble clef and contains a melodic line with a half note G4 and a half note F4, both marked with a dynamic of *mf*. The second staff has a treble clef and contains a complex melodic line with triplets and slurs, marked with dynamics *p*, *pp*, *mf*, and *pp*. The third staff has a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and contains a sustained chord. The fourth staff has a bass clef and contains a sustained chord. The fifth staff has a bass clef and contains a melodic line with a quintuplet marked *flaut. (quasi soffio)*.

40

Musical score system 2. It consists of five staves. The top staff has a treble clef and contains a melodic line with a half note G4 and a half note F4, both marked with a dynamic of *mf*. The second staff has a treble clef and contains a complex melodic line with triplets and slurs, marked with dynamics *mf* and *pp*. The third staff has a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and contains a sustained chord. The fourth staff has a bass clef and contains a sustained chord. The fifth staff has a bass clef and contains a melodic line with a quintuplet marked *pp* and a half note G4 marked *p*.

45

Musical score system 3. It consists of five staves. The top staff has a treble clef and contains a melodic line with a half note G4 and a half note F4, both marked with a dynamic of *mf*. The second staff has a treble clef and contains a complex melodic line with triplets and slurs, marked with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *pp*, and *ppp*. The third staff has a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and contains a sustained chord. The fourth staff has a bass clef and contains a sustained chord. The fifth staff has a bass clef and contains a melodic line with a quintuplet marked *pp* and a half note G4 marked *p*.

Musical score system 1, measures 45-47. The piano part features a complex rhythmic pattern of triplets with dynamic markings *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*, *pp*, and *mp*. The violin and viola parts are silent.

50

Musical score system 2, measures 50-52. The piano part continues with triplet patterns and dynamic markings *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*, and *pp*. The violin and viola parts are silent. The bassoon part begins at measure 52 with the instruction "poco al pont." and dynamic marking *mf*.

55

Musical score system 3, measures 55-57. The piano part has dynamic markings *ppp* and *pp*. The violin part has a dynamic marking *mf*. The bassoon part continues with the instruction "poco al pont." and dynamic marking *mf*.

Musical score system 1, measures 54-57. The score includes five staves: Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 3/4. Dynamics range from *mp* to *mf*. The bass line includes fingerings like '5' and 'tasto'.

60

Musical score system 2, measures 60-63. The score includes five staves. Dynamics include *mp*, *pp*, *p*, and *ppp*. Performance instructions include 'pizz. (I)', 'arco', 'pizz. pont.', and 'arco'. A specific instruction for the double bass reads: 'sul pont., come prima quasi soffio immobile (multif.)'. A fingered note in the bass line is labeled 'riaccordare la IV corda al Do'.

Musical score system 3, measures 64-68. The score includes five staves. Dynamics range from *pp* to *f*. Performance instructions include 'fra i denti', 'pizz. (I)', 'arco (sul pont.)', and 'pizz.'. The double bass part features complex rhythmic patterns with fingerings like '5', '8', and '15'.

ord. 65

Musical score for measures 65-66. The score is in 3/4 time and consists of five staves. The first staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It contains a melodic line with dynamics *f*, *ppp*, and *p*. The second staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *p* and *mf*. The third staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *f*, *pp*, *mf*, *f*, and *p*. The fourth staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *pp*, *mf*, *f*, *pp*, *mp*, and *mp*. The fifth staff has a bass clef and a key signature of one sharp, with dynamics *mf*. Performance instructions include "ord.", "arco", "sul pont., come prima (multif.)", "III", "sul pont., come prima", and "III pizz. pont.".

Musical score for measures 67-69. The score is in 3/4 time and consists of five staves. The first staff is empty. The second staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*, and *pp*. The third staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*, and *pp*. The fourth staff has a bass clef and a key signature of one sharp, with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*, and *pp*. The fifth staff has a bass clef and a key signature of one sharp, with dynamics *p*. Performance instructions include "arco IV flaut.".

Re-Re# 70

Musical score for measures 70-72. The score is in 3/4 time and consists of five staves. The first staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *p*, *mf*, and *pp*. The second staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *pp*, *ppp*, and *pp*. The third staff has a treble clef and a key signature of one sharp, with dynamics *ppp*, *pp*, *p*, *pp*, *ppp*, and *pp*. The fourth staff has a bass clef and a key signature of one sharp, with dynamics *mp*. Performance instructions include "Re-Re#" and "5".

Musical score system 1, measures 68-74. The system includes five staves: vocal line, two piano staves (treble and bass clef), and two bass staves (treble and bass clef). The vocal line begins with a half note G4. The piano staves feature triplets of eighth notes in the right hand, marked *ppp* and *pp*. The bass staves have a five-fingered scale in the right hand, marked *mp*.

Musical score system 2, measures 75-79. The system includes five staves. Measure 75 is marked with a *mf* dynamic. The vocal line has a half note G4. The piano staves feature triplets of eighth notes in the right hand, marked *p*, *pp*, *mf*, and *pp*. The bass staves have a five-fingered scale in the right hand, marked *mp*.

Musical score system 3, measures 80-84. The system includes five staves. Measure 80 is marked with a *mf* dynamic. The vocal line has a half note G4. The piano staves feature triplets of eighth notes in the right hand, marked *mf* and *pp*. The bass staves have a five-fingered scale in the right hand, marked *f*.

First system of the musical score. It consists of five staves. The top staff is a vocal line with a melodic line and a fermata. The second staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The third staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fourth staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fifth staff is a bass line with a tremolo effect and a fermata. Dynamics include *mp*, *p*, *pp*, and *f*. Performance instructions include *pizz.*, *arco*, *tasto IV*, and *non lasciar vibrare la corda*. Fingering numbers 5 and 8-1 are present.

Second system of the musical score, starting at measure 85. It consists of five staves. The top staff is a vocal line with a melodic line and a fermata. The second staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The third staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fourth staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fifth staff is a bass line with a tremolo effect and a fermata. Dynamics include *pp*, *ppp*, *pppp*, *ppp*, *pp*, *mp*, *mf*, *f*, and *ff*. Performance instructions include *pizz.*, *arco*, *pizz. II*, *arco I*, *pizz. pont. II*, *arco I*, *pizz. pont. (I)*, *pizz. pont. (II)*, and *arco (II)*. Fingering numbers 5, 8-1, 15, and (I) are present.

Third system of the musical score, starting at measure 85. It consists of five staves. The top staff is a vocal line with a melodic line and a fermata. The second staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The third staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fourth staff is a guitar line with a tremolo effect and a fermata. The fifth staff is a bass line with a tremolo effect and a fermata. Dynamics include *f*, *mf*, *ff*, *pp*, *mp*, and *mf*. Performance instructions include *ord.*, *fra i denti*, *pizz. II*, *arco I*, *pizz. pont.*, and *arco (II)*. Fingering numbers 5 and 15 are present.