

Orchestrazione

Anche i procedimenti di orchestrazioni, nella realizzazione di questo brano, sono finalizzati a ottenere due risultati ben definiti:

1. **ricostruire il carattere e l'ambientazione suggeriti dal titolo della composizione;**
2. **differenziare la sonorità delle cinque sezioni, così come già indicato nei procedimenti di composizione esaminati nel capitolo precedente.**

Vediamo ora quali funzioni vengono assegnate, nel corso del brano, alle sezioni orchestrali, esaminando separatamente le tradizionali quattro famiglie di strumenti, disposte secondo il consueto ordine di partitura:

- **woodwinds (legni),**
- **brass (ottoni),**
- **percussioni (più arpa e coro),**
- **strings (strumenti ad arco).**

Woodwinds

Nell'introduzione i legni svolgono due funzioni differenti. Nella prima parte (b. 1 – 11) viene assegnata una doppia funzione armonica e timbrica.

In contrapposizione alle sequenze ritmiche con note staccate eseguite dagli archi, i legni oppongono lunghe note con funzione di pedale armonico, sovrapponendo un netto contrasto timbrico e dinamico, sintetizzabile come indicato di seguito (**opposizione legni <> archi**):

- **note lunghe e dinamicamente stabili <> note brevi e accentate;**
- **articolazioni sustain <> articolazioni staccato-spiccato;**
- **intervalli consonanti <> intervalli dissonanti.**

$\text{♩} = 164$

The musical score displays the woodwind section of an orchestra. The instruments listed on the left are Piccolo, Flute 1-2, Oboe 1-2, English Horn, Clarinet in Bb 1-2, Bass Clarinet, Bassoon, and Contrabassoon. The tempo is marked as $\text{♩} = 164$. The score shows the first 11 measures of the piece. The woodwinds play long, sustained notes, while the strings play short, accented notes, creating a contrast in timbre and dynamics. The dynamics *p* (piano) and *f* (forte) are indicated for the woodwinds and strings respectively.

Nella seconda parte dell'introduzione la funzione della famiglia legni viene radicalmente modificata. Al ruolo di sostegno armonico subentra quello di rinforzo dinamico e ritmico ottenuto attraverso il raddoppio degli archi bassi, assegnato a fagotti e clarinetto basso, e delle restanti sezioni agli archi acuti.

Raddoppio archi acuti

Piccolo

Flute 1-2

Oboe 1-2

English Horn

Clarinet in B $\flat$ 1-2

Bass Clarinet

Raddoppio archi bassi

Bassoon

Contrabassoon

L'esposizione tematica che segue mantiene le impostazioni appena viste nella parte conclusiva dell'introduzione.

Oltre alla enfattizzazione di accenti e figure ritmiche, nelle sezioni legni compaiono alcune figurazioni con duplice funzione

1. figurazioni di ornamentazione
2. figurazioni di movimento

Le prime possono intendersi come elementi occasionali, consistenti in figurazioni sempre diverse in quanto a densità di note e valori musicali.

Il secondo tipo è costituito, invece, da gruppi reiterati e dalla struttura sempre simile.

Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-2

E. Hn.

Bb. Cl. 1-2

B. Cl.

Bsn. 1-2

2

1

1

Nella **sezione Transizione** (sez. 3), invece, possiamo ricondurre le parti dei legni a tre tipi di interventi, come visualizzato nell'immagine di seguito:

1. **Runs (scale ascendenti-discendenti):** flauti, piccolo, clarinetti.
2. **Sostegno armonico (oboi).**
3. **Raddoppio low brass e low strings (fagotti controfagotto. clarinetto basso)**

This musical score snippet illustrates three distinct woodwind interventions. The first intervention, labeled '1', involves the Flute 1-2 and Piccolo parts playing ascending and descending scale runs, highlighted with a green box. The second intervention, labeled '2', shows the Oboe 1-2 part providing harmonic support, highlighted with a yellow box. The third intervention, labeled '3', features the Bass Clarinet, Bassoon, and Contrabassoon parts doubling the low brass and strings, highlighted with a red box.

Infine, la seconda esposizione del tema. Nel primo dei due periodi, i legni acuti proseguono nella funzione di accompagnamento, realizzata tramite materiale proprio: una serie concatenata di gruppi irregolari ascendenti, inserita allo scopo di aumentare la brillantezza di questo passaggio.

This musical score snippet shows the second exposure of the theme. The woodwind parts, including Piccolo, Flute 1-2, Oboe 1-2, English Horn, and Clarinet in Bb 1-2, are highlighted in red. They continue their accompaniment function by playing a series of concatenated ascending irregular groups, designed to increase the brilliance of this passage.

Nel periodo successivo si passa alla funzione tematica vera e propria, assegnata all'ensemble completo, in forma di raddoppi all'unisono e all'ottava ad eccezione degli strumenti più gravi, in tal caso, non utilizzati.

This musical score snippet shows the third exposure of the theme. The woodwind parts, including Piccolo, Flute 1-2, Oboe 1-2, English Horn, Clarinet in Bb 1-2, Bass Clarinet, Bassoon, and Contrabassoon, are highlighted in red. They perform the thematic function in a true ensemble, using doubling at the unison and octave, except for the heavier instruments which are not used in this section.

Brass

La famiglia brass inizia a svolgere un ruolo di fondamentale importanza a partire dalla prima apparizione del tema. In questa prima esposizione l'esecuzione della melodia è affidata interamente agli ottoni.

In questa parte del brano le sezioni dell'ensemble ottoni svolgono **tre funzioni distinte**, come indicato nell'immagine di seguito:

1. **esecuzione tema (tromboni 1-2 all'unisono + 4 corni);**
2. **raddoppio bassi (bass trombone + tuba);**
3. **frase di collegamento tra primo e secondo periodo del tema (trombe 1-2-3).**

The musical score for measures 22-29 of the brass section is shown. It includes parts for Horn in F 1-2, Horn in F 3-4, Trumpet in C 1, Trumpet in C 2, Trombones 1-2, Bass Trombone, and Tuba. Three functions are highlighted: 1. Theme execution by Trombones 1-2 and Horns 1-2, 3-4 (red box). 2. Bass doubling by Bass Trombone and Tuba (orange box). 3. Connecting phrase by Trumpets 1-2-3 (green box). Dynamics include *ff*, *f*, and *sfz*.

La **parte tematica** eseguita dai tromboni all'unisono viene raddoppiata dell'ensemble di corni tramite un'armonizzazione a due parti. Ognuna delle due coppie di corni consiste in bicordi formati dalla linea melodica del tema (note superiori) e una parte armonica (note inferiori), che va a formare intervalli di terza e quarta.

The musical score for measures 22-29, focusing on the Horn in F 1-2 and Horn in F 3-4 parts. The score shows the thematic material being doubled by the horns in two parts, with dynamics *ff* and *sfz*.

Nella **transizione** le tre sezioni della famiglia brass (corni, trombe, tromboni + tuba) vengono trattate individualmente secondo i procedimenti tipici del contrappunto (come già esaminato nel capitolo precedente).

I vari elementi melodici che si susseguono sono presentati, di volta in volta, in **forma di unisono** (corni) oppure in **forma armonizzata** (trombe e tromboni).

Nella **ripresa tematica** i brass, alla funzione melodica, sostituiscono un ruolo di sostegno ritmico e di riempimento armonico, mediante un ostinato eseguito da trombe e tromboni, con figurazioni legate e ribattute, in modo alternato.

The image shows a musical score for a brass ensemble. The instruments listed are Horn in F 1-2, Horn in F 3-4, Trumpet in C 1, Trumpet in C 2, Trombones 1-2, Bass Trombone, and Tuba. The score is in 2/4 time, marked with a tempo of 129. The music is in F major. The brass section plays a melody with a 'ff' (fortissimo) dynamic. A red box highlights a specific musical phrase in the Horn in F 1-2 and Horn in F 3-4 parts.

[illegible]

Strings

Diversamente dalle altre famiglie orchestrali, qui utilizzate per lo più a “blocchi”, alle sezioni di archi, come spesso avviene, sono state assegnate funzioni molteplici, anche simultaneamente.

In alcuni casi, ad esempio nella prima esposizione oppure nella transizione, i primi violini eseguono il raddoppio della parte tematica mentre le sezioni “centrali” ripetono figurazioni ritmiche e quelle più gravi sostengono l’armonia fondamentale.

Gli ostinati delle sezioni iniziali sono rinforzati da accordi sovrapposti che nella realtà si intendono con esecuzione divisa.

A musical score for a string section, featuring Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score is written in 4/4 time and shows a complex texture with multiple layers of sound. The Violin I part has a melodic line, while the Violin II, Viola, Cello, and Double Bass parts provide harmonic support and rhythmic patterns. The score includes dynamic markings such as *mf* and *f*.

In determinate occasioni, corrispondenti ai momenti di massima accentuazione o incremento dinamico vengono sovrapposti fino a tre tipi di interventi:

- accordi di tre note assegnati alla sezione unita (violini primi):
- ostinato accordi (violini secondi);
- figurazioni di movimento (viole e violoncelli).

A musical score for a string section, featuring Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score is written in 4/4 time and shows a complex texture with multiple layers of sound. The Violin I part has a melodic line, while the Violin II, Viola, Cello, and Double Bass parts provide harmonic support and rhythmic patterns. The score includes dynamic markings such as *sfz* and *f*. Three specific sections are highlighted with colored boxes and numbered: 1. (Violin I, red box), 2. (Violin II, green box), and 3. (Cello, orange box).

In questo brano i primi violini, quindi, svolgono a volte un ruolo proprio, separato dal resto della famiglia strings.

Nell’esposizione del tema, ad esempio, raddoppiano la melodia eseguita dai brass all’ottava superiore. Questa aggiunta va intesa nel senso di variante timbrica più che di intensificazione dinamica.

Nella successiva ripresa del tema, invece, la parte melodica viene affidata integralmente proprio al timbro degli strumenti ad arco. In questo caso, per aumentare l'intensità dinamica e mantenere il giusto equilibrio con le parti degli altri strumenti (soprattutto i brass) la parte superiore viene rafforzata con l'esecuzione trasposta alle ottave inferiori e all'unisono delle sezioni di archi rimanenti, a esclusione dei bassi, che raddoppiano i low brass.

Anche le parti di movimento inserite nella **Transizione** e nella **Coda** (in forma di arpeggi basati su accordi ripetuti) sono replicate in diverse sezioni (violini 1-2, viole e violoncelli) e a diverse altezze, in modo da conferire il giusto peso al timbro degli archi, così da sostenere la sonorità di questi movimenti e, al tempo stesso, la base armonica.

Percussion

Il trattamento delle percussioni è del tutto tradizionale. Oltre al consueto ensemble base formato da **timpani, bass drum, piatti e cymbals** (piatto sospeso), si aggiungono **field drum** e **snare drum** rispettivamente nell'introduzione e nella transizione, in funzione di varianti timbriche.

L'arpa interviene, in particolare, nei momenti di collegamento delle frasi o delle sezioni, in forma di potenziamento dinamico ottenuto tramite glissandi, mentre il coro resta limitato a due soli interventi, in corrispondenza dei momenti di massima densità sonora, in modo da fornire un ulteriore sostegno armonico.

Es. video 5