

Claudio Dina

Orchestra subito

Orchestra Right from the Start

Livello 1 - *Level 1*

Echi americani

American Echoes

Elaborazioni per orchestra didattica
Elaborations for didactic orchestra

Partiture
Scores

file audio MP3 + file PDF
MP3 audio files + PDF files

MUSICA
PRACTICA

Orchestra subito

Un percorso progressivo e multilivello per orchestra didattica
in 3 volumi

Introduzione alla raccolta

Questo volume è parte di una raccolta che vuole fornire un supporto e un incentivo alla pratica strumentale d'insieme per gli studenti sin dal loro esordio nel percorso strumentale, a partire dagli ultimi anni della scuola primaria, ma certamente e più compiutamente nella fascia della scuola secondaria di primo grado. Il coinvolgimento degli allievi in queste esperienze è gratificante e motivante, ma anche importante per sviluppare capacità come l'ascolto reciproco, l'assimilazione della pulsazione, del metro e il potenziamento del controllo dinamico.

I brani sono stati oggetto di ampie sperimentazioni in contesti differenti, nelle fasi di avviamento di esperienze d'insieme, ma anche come consolidamento della pratica d'insieme per il raggiungimento di obiettivi superiori.

Il contenuto musicale dei tre volumi

Livello 1 – Echi americani

Disclapping Music + Cluck Old Hen

Brani per incontrare due tipiche sonorità americane: il minimalismo e la tradizione rurale del Sud degli USA.

Livello 2 – Mari del Nord

Suite di Gavotte + Nordik Medley

Brani con il dialogo delle parti, modi e armonie che introducono alle forme da danza di culture legate al mare: Bretagna e Scandinavia.

Livello 3 – Est e Ovest

The Winter's Jig + Est

Brani originali ispirati a tradizioni di grande fascino: quella irlandese e quella Klezmer delle comunità ebraiche dell'Est Europa.

Progressione e arricchimento culturale

I brani sono presentati in maniera progressiva e contengono difficoltà contenute, volendo favorire l'attenzione degli allievi alla costruzione della sonorità di insieme. La scelta di suddividere in tre volumi la raccolta è funzionale all'attività degli insegnanti e alla offerta di un percorso pluriennale.

L'obiettivo è quello di realizzare esperienze che siano formative dal punto di vista tecnico e possano ampliare il vissuto musicale degli allievi. Suonare assieme può, infatti, essere anche l'occasione per avvicinare la storia musicale eurocolta o altre più o meno prossime. In questi volumi sono inserite rielaborazioni di repertori tradizionali, composizioni originali con riferimenti a generi definiti o a questi ispirati, dove sono presenti elementi e pratiche coerenti con gli stessi.

L'insegnante troverà nelle pagine di presentazione di ciascun brano le informazioni utili alla spiegazione culturale e per rendere l'esecuzione efficace.

Medley, suite e modularità

I brani si presentano in forma di *medley* o di *suite*, nel caso di forme legate alla danza. Questa scelta è direttamente connessa ai generi e alle tradizioni che sono rappresentate, ma anche per garantire sempre

la modularità delle composizioni. L'intenzione è offrire all'insegnante la possibilità di costruire il brano in maniera progressiva, assecondando il processo di crescita degli allievi, garantendo un senso di conclusione per ogni fase del lavoro, risultando più gratificante e motivante per i giovani allievi.

Scrittura multilivello e complessità crescente

I repertori etnici e il novecento storico e contemporaneo sono i riferimenti culturali e musicali di questa raccolta per le opportunità che offrono di sperimentare modi, scale, metri, pattern ritmici, soluzioni modulari e lasciare spazi improvvisativi. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla possibilità di far suonare allievi di differenti livelli per incentivare i più giovani senza dover mortificare coloro che sono avanti nel percorso.

Gli strumenti sono inseriti a coppie e corrispondono a due livelli con uno o più anni di studio di differenza, la parte 1 sempre più complessa della 2; nel primo volume *Echi americani*, ad esempio, la parte 2 è pensata per allievi entro il primo anno di studi, mentre la parte 1 ha complessità che si possono estendere oltre il secondo anno.

Di una o più parti vengono indicate variazioni che permettono di rispondere alle esigenze di allievi più avanzati o realizzare parti ancora più complesse.

Si suggerisce di operare per complessità crescente, proponendo nuove sfide agli allievi anziché semplificare le parti complesse. Questo può essere ottenuto ampliando le sezioni che si andranno ad eseguire, ma anche proponendo di sperimentare lo stesso brano più volte nel corso degli anni, passando dalla parte 2 alla 1 e, soprattutto, sfruttando le parti di improvvisazione.

La strumentazione flessibile: da 4 a 12 strumenti con raddoppi, integrazioni, sostituzioni

Per esprimere al meglio le potenzialità dei brani è suggerita una strumentazione composta da 6 strumenti con percussioni *ad libitum*: 2 fiati (flauto traverso in Do e clarinetto in Sib), 2 archi (violino e violoncello) e 2 strumenti polifonici (chitarra e pianoforte).

È possibile eseguire i brani anche con minore varietà di strumenti (non meno di 4) o, al contrario, con più strumenti o con strumenti differenti (sino a 12 strumenti comprese le percussioni). Per consentire questa flessibilità sono disponibili tutte le parti separate con le necessarie integrazioni, adeguamenti e trasposizioni.

Potendosi generalmente avvalere anche di tastiere digitali oltre al pianoforte o in alternativa ad esso, sulle parti "Pianoforte I e II" viene indicato il timbro dello strumento da riprodurre (pianoforte, clavicembalo, piano elettrico o organo).

Per tutti gli strumenti sono previste I e II parte (con la sola eccezione del contrabbasso).

- **Strumentazione suggerita:** Flauti (I e II), Clarinetti in Sib (I e II), Violini (I e II), Violoncelli (I e II), Chitarre (I e II), Pianoforte (I e II), Set di batteria ridotto (rullante, cassa, piatto) e piccole percussioni (triangolo, claves, ecc.).
- **Strumenti utili a sostituire, raddoppiare o integrare** la strumentazione suggerita: Oboi (I e II), Clarinetti in Sib (III), Trombe in Sib (I e II), Sassofoni in MIb (I e II), Contrabbassi, Arpe (I e II), Set di batteria completo.

Ogni volume conterrà le indicazioni e i suggerimenti di strumentazione e organico specifici per ogni brano.

Echi Americani

Brano 1: *Disclapping Music*

- Pentatonismo e tonalità
- Body Percussion
- Ritmica metrica 6/4 e non metrica
- Poliritmia
- Dinamiche
- Forma modulare
- Scrittura multilivello
- Riferimento culturale: minimalismo statunitense

Si suggerisce di proporre questo brano agli allievi nelle fasi iniziali delle esperienze di insieme, perché il suo obiettivo principale è l'avvicinamento progressivo alla lettura, e contemporaneamente aiutare i giovani musicisti a perseguire sicurezza individuale, capacità di ascolto e controllo della propria esecuzione in relazione agli altri esecutori.

La composizione propone un modulo, non metrico, di 12 unità (8 suoni e 4 pause), ispirato a *Clapping Music* di Steve Reich, reinventato melodicamente ed armonicamente in più sezioni. La rappresentazione delle note e delle pause con pallini di dimensioni differenti nella battuta iniziale vuole favorire l'apprendimento orale e facilitando l'orientamento dell'allievo verso i suoni non intonati percussivi.

La libertà di utilizzare modularmente le diverse sezioni rende il brano flessibile alle esigenze dell'insegnante in funzione del gruppo strumentale con il quale si troverà ad operare (es. completo A-B-C-D-E-F-G, oppure A-B-C-G, più semplicemente B-C-G, o ancora B-C-F-G, ecc.).

Brano 2: *Cluck Old Hen*

- Pentatonismo, tonalità (Sol maggiore) e modalità (misolidio)
- Differenti metri 3/4 e 2/2
- Forma modulare
- Scrittura multilivello
- Improvvisazione controllata
- Armonici, glissandi, pizzicati alla Bartók
- Riferimento culturale: tradizione rurale del Sud degli U.S.A.

L'obiettivo di questo medley è far conoscere alcune delle tipiche sonorità nordamericane e consentire varie sperimentazioni e tecniche esecutive.

È articolato in due macrosezioni che offrono spunti didattici partendo dalle caratteristiche di questi repertori e possono essere suonate indipendentemente l'una dall'altra.

Macrosezione 1: intro, A parte pentatonica e, B, parte tonale, è interamente dedicata all'inno *New Britain*, più noto come *Amazing Grace* dall'incipit del testo cantato.

Macrosezione 2: C brano in modo misolidio, transizione, D brano pentatonico, accomunati da un tempo metronomico molto veloce.