
CARNAVAL OP. 9 DI ROBERT SCHUMANN

CARNAVAL è un lavoro pianistico composto da Schumann all'età di 25 anni (1835). È sottotitolato *Scènes mignonnes sur quatre notes* (Piccole scene su quattro note) e consta di 22 brani accomunati da una cellula elementare di 3-4 note che si presentano talvolta in modo aperto e palese, altre volte in modo un po' nascosto e sotterraneo.

All'epoca Robert era innamorato di Ernestine von Fricken, ragazza che aveva conosciuto in casa di Friedrich Wieck, maestro di pianoforte, e l'entusiasmo era tale che compose questo capolavoro.

La serie di note-base è collocata all'interno dell'opera con il titolo *Sphinxes* (Sfingi), entità enigmatiche, allusive e misteriose. Ad esse corrispondono i nomi delle note secondo la notazione alfabetica tedesca. In sede di concerto sono normalmente tralasciate. Ecco le "Sfingi":

La ragione di questa scelta sta nel fatto che Ernestine era nata ad **ASCH** (oggi Aš, Cecoslovacchia) e che le stesse lettere si ritrovano nel cognome del compositore stesso (**SCHumAnn**).

Lavoro organico e unitario, *Carnaval* è in sostanza una "galleria" di personaggi - amici, maschere, musicisti e "simpatie" - che affollano simbolicamente una festa da ballo entro lo scenario gioioso del Carnevale. Dei 22 pezzi, due sono privi di numero *Sphinxes* (tra i nn. 8 e 9) e l'intermezzo *Paganini* (tra 16 e 17).

L'articolazione dei brani è la seguente:

1. **Préambule** Preambolo (la bem., *Quasi maestoso*), il tema proviene da Schubert (*Trauerwalzer*, op. 9/2, D. 365). Ha un carattere dichiaratamente "maestoso" Non è solo una festa, ma anche un evento!

2. **Pierrot** (mi bem., *Moderato*), maschera della commedia italiana dell'arte, cammina stancamente (*p*) e quasi assorto nei suoi pensieri, ma sembra sobbalzare e risvegliarsi alle tre note discendenti (*f*).

3. **Arlequin** Arlecchino (si bem., *Vivo*), altra maschera della commedia dell'arte, dal costume a colori vivaci e dalle movenze agili e scattanti ...

4. **Valse noble** Valzer nobile (si bem. *Un poco maestoso*), è lo sfondo sul quale si muovono i personaggi durante la danza.

5. **Eusebius** Eusebio (mi bemolle; *Adagio*), uno dei personaggi-simbolo dello stesso Schumann, inseriti nelle colonne della Rivista Musicale da lui stesso diretta. Eusebio rappresenta l'aspetto sognante, calmo e riflessivo della personalità "doppia" del compositore. Cammina quasi senza ritmo e ondeggiante...

6. **Florestan** Florestano (sol min., *Passionato*), è l'altro aspetto del "doppio" schumanniano. Florestano rappresenta il lato fiero, ardito, passionale e impetuoso, non solo dei suoi sentimenti privati ma anche della sua "militanza" pubblica a favore della "nuova musica".

7. **Coquette** (si bem., *Vivo*), è la domestica conosciuta a casa di Friedrich Wieck, padre di Clara, un po' frivola e superficiale, civettuola e leggera...

8. **Réplique** Replica (si bem.-sol minore; *L'istesso tempo*), ripete spunti dal brano precedente.

L'istesso tempo

The image shows a musical score for the piece 'Réplique' in 3/4 time, marked 'L'istesso tempo'. The key signature is one flat (B-flat). The score is written for piano. The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. Dynamics include piano (p) and pianissimo (pp). A red circle highlights a specific melodic phrase in the treble staff, consisting of a sequence of eighth notes. The piece concludes with a 'ritenuto' marking.

9. **Papillons** Farfalle (si bem., *Prestissimo*) si rifà al precedente omonimo lavoro. Alle "farfalle" Schumann ha dedicato un altro ciclo pianistico, *Papillons*, sul tema lieve, delicato e sfuggente delle farfalle.

Prestissimo

The image shows a musical score for the piece 'Papillons' in 3/4 time, marked 'Prestissimo'. The key signature is one flat (B-flat). The score is written for piano. The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. Dynamics include piano (p) and fortissimo (ff). A red circle highlights a specific melodic phrase in the treble staff, consisting of a sequence of eighth notes.

10. **A.S.C.H. - S.C.H.A.: Lettres Dansantes** Lettere Danzanti (mi bem., *Presto*), eccole anch'esse inserite nel felice turbinio del ballo mascherato.

Presto

The image shows a musical score for the piece 'A.S.C.H. - S.C.H.A.: Lettres Dansantes' in 3/4 time, marked 'Presto'. The key signature is two flats (B-flat and E-flat). The score is written for piano. The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. Dynamics include piano (p) and fortissimo (ff). A red circle highlights a specific melodic phrase in the treble staff, consisting of a sequence of eighth notes. The piece is marked 'p leggierissimo'.

11. **Chiarina** (do min., *Passionato*), Clara Wieck, pianista che diverrà poi sua moglie, sposata nonostante gli umilianti divieti del padre di lei, Friedrich Wieck. Chiarina, personaggio "passionato" si esprime in ritmi puntati, energici e decisi.

Passionato

The image shows a musical score for the piece 'Chiarina' in 3/4 time, marked 'Passionato'. The key signature is one flat (B-flat). The score is written for piano. The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. Dynamics include fortissimo (ff). A red circle highlights a specific melodic phrase in the treble staff, consisting of a sequence of eighth notes.

12. **Chopin** (la bem., *Agitato*), evocazione dell'amico e stimato Chopin, al quale Schumann dedicò memorabili scritti critici sulla sua Rivista. Brano nello stile caratteristico di Chopin.

Agitato

The image shows a musical score for the piece 'Chopin' in 3/4 time, marked 'Agitato'. The key signature is two flats (B-flat and E-flat). The score is written for piano. The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. Dynamics include fortissimo (ff). The piece is characterized by its energetic and rhythmic style.

13. **Estrella** (fa min., *Con affetto*), è lei, "stellina", Ernestina von Fricken alla quale Robert si rivolge "con affetto"... il brano sfocia nella *Reconnaissance*,

Con affetto

The image shows the beginning of the piano score for 'Estrella'. The music is in F minor and 4/4 time. The tempo/mood is 'Con affetto'. A red circle highlights the first few notes of the melody in the right hand, which are: F4, A4, Bb4, and C5.

14. **Réconnaissance** Riconoscimento (la bem., *Animato*), Schumann ed Ernestina, celati dalla maschera, si riconoscono nel mezzo del ballo. L'atmosfera è emozionante e "animata"...

Animato

The image shows the beginning of the piano score for 'Réconnaissance'. The music is in F minor and 3/4 time. The tempo is 'Animato'. A red circle highlights the first few notes of the melody in the right hand, which are: F4, A4, Bb4, and C5.

15. **Pantalone e Colombina** (fa min., *Presto*), ora due personaggi della commedia dell'arte, un po' burbero e autoritario lui, più dolce e remissiva lei.

Presto

The image shows the beginning of the piano score for 'Pantalone e Colombina'. The music is in F minor and 4/4 time. The tempo is 'Presto'. A red circle highlights the first few notes of the melody in the right hand, which are: F4, A4, Bb4, and C5.

16. **Valzer tedesco** (la bem., *Molto vivace*), ancora un valzer da ballare insieme agli amici.

Molto vivace

semplice pp

The image shows the beginning of the piano score for 'Valzer tedesco'. The music is in F minor and 3/4 time. The tempo is 'Molto vivace'. A red circle highlights the first few notes of the melody in the right hand, which are: F4, A4, Bb4, and C5.

Intermezzo: Paganini (fa min., *Presto*), musicista ammirato da Schumann. Lo evoca inserendolo accanto a una citazione del Valzer tedesco precedente. Nello stile virtuosistico del grande violinista.

INTERMEZZO.

Presto.

p

molto staccato

ff

The image shows the beginning of the piano score for 'Intermezzo: Paganini'. The music is in F minor and 4/4 time. The tempo is 'Presto'. A red circle highlights the first few notes of the melody in the right hand, which are: F4, A4, Bb4, and C5.

17. **Aveu** Confessione (fa min.-la bem., *Passionato*), ci si riconosce e ci si ritrova e anche si confessa, in modo accorato e rotto da pause, un nascosto sentimento d'amore...

The image shows a piano score for the piece 'Aveu' by Robert Schumann. The tempo is marked 'Passionato'. The key signature is two flats (F major/D minor) and the time signature is 3/4. A red circle highlights a specific melodic phrase in the right hand, consisting of a series of eighth notes. The score includes dynamic markings such as 'pp' and 'f'.

18. **Promenade** (re bem., *Con moto*), camminare, spostarsi tra gli amici, guardarsi intorno...

The image shows a piano score for the piece 'Promenade' by Robert Schumann. The tempo is marked 'Con moto'. The key signature is two flats (F major/D minor) and the time signature is 3/4. A red circle highlights a specific chordal passage in the right hand. The score includes dynamic markings such as 'mf', 'pp', and 'f'.

19. **Pausa** (la bem., *Vivo*) Ripresa quasi identica al Preambolo d'apertura che sfocia senza interruzione, direttamente alla sezione successiva. Un attimo, e la festa riprende e "si precipita" nella marcia finale...

The image shows a piano score for the piece 'Pausa' by Robert Schumann. The tempo is marked 'Vivo precipitandosi'. The key signature is two flats (F major/D minor) and the time signature is 3/4. The score is characterized by rapid sixteenth-note passages in both hands. Dynamic markings include 'f' and 'ad.'.

20. **Marche des "Davidsbündler" contre les Philistins** Marcia della "Lega dei compagni di Davide" contro i Filistei (la bem., *Non allegro*), è la marcia vittoriosa di quelli che condividono il sogno di un'arte nuova, contro i tradizionalisti, i pedanti e arretrati "Filstei"... Il ciclo conclude con un *Prestissimo*.

The image shows a piano score for the piece 'Marche des Davidsbündler' by Robert Schumann. The key signature is two flats (F major/D minor) and the time signature is 3/4. A red circle highlights a specific chordal passage in the right hand. The score is characterized by a strong, rhythmic march character with dynamic markings such as 'f'.

Come appare in *Carnaval*, Schumann trascura le grandi e ormai desuete forme tradizionali (sonata e sinfonia) nelle quali l'aspetto "formale" giocava un ruolo fondamentale, a favore di brevi cicli composti da piccoli pezzi "caratteristici", quasi "miniature". La musica diventa espressione della "vita" vissuta, si carica di accensioni personali e, superando gli standard stilistici, assume caratteri originali.

Alieno dal virtuosismo spettacolare, per quanto *Carnaval* sia un'opera di particolare difficoltà esecutiva, Schumann intende esprimere e coinvolgere, piuttosto che esibire, e mostrare senza mediazioni intellettuali ciò che è altrimenti inaccessibile al linguaggio verbale. In questo senso Schumann rappresenta un aspetto originale ed autentico del primo romanticismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=NU7J-fghV0E>

http://www.youtube.com/watch?v=O9uHp1gOPZo&feature=player_detailpage - *pianista*
Arturo Benedetti-Michelangeli (Londra, 1957)

http://ks.petrucmusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/7/72/IMS584453-PMLP2772-Schumann_Op.9.pdf **PARTITURA**