

ANIMALI MUSICANTI

Specialista nel genere della "comedia harmonica" il bolognese **ADRIANO BANCHIERI** (1568-1634) è noto per le pagine divertenti e umoristiche sparse nelle sue commedie madrigalesche (*La barca di Venezia per Padova, Il festino nella sera del giovedì grasso avanti cena*, ecc.). Tra queste, la **Capricciata e contrappunto bestiale alla mente**. Sopra un austero basso d'armonia su testo latino, un cucco, un chiù (civetta), un gatto e un cane improvvisano ("alla mente") uno spiritoso contrappunto, parodia della severa tradizione franco-fiamminga. Ecco il testo:

"Fa la la ... Nobili spettatori, udrete hor hora quattro belli humori, un cane, un gatto, un cucco, un chiù per spasso, far contrappunto a mente sopra un basso. Fa la la la ...". **Basso**: "Nulla fides gobbis, similiter est zoppis. Si squerzus bonus est, super annalia scribe". (Non fidarti dei gobbi, parimenti degli zoppi. Se un guercio è buono, scrivi sugli annali).

http://www.youtube.com/watch?v=-cZwptLRO8s&feature=player_detailpage

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/25782> **PARTITURA**

El grillo è buon cantore frottola a 4 voci. Prestigioso rappresentante della seconda generazione fiamminga, **JOSQUIN DESPRÈS** (1440-1521) fu per circa quarant'anni attivo in Italia dove poté dedicarsi anche a forme "locali" come la frottola. Non da tutti considerato autentico, a motivo della sua semplicità, **El grillo** si presenta in stile accordale e alterna con ritmo vivace le due coppie di voci al fine di imitare l'insistente verso dell'animale.

"El grillo è buon cantore che tiene longo verso. Dalle, beve, grillo, canta. Ma non fa come gli altri uccelli, come li han cantato un poco van de fatto in altro loco. Sempre el grillo sta pur saldo. Quando là maggior e'l caldo al'hor canta sol per amore".

https://www.youtube.com/watch?v=O_EsMD6oDvI

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/130388> **PARTITURA**

Tra i violinisti della scuola tedesca eccelle il compositore boemo **HEINRICH IGNAZ FRANZ VON BIBER** (1644-1704) attivo per circa un trentennio presso la corte di Salisburgo. Arditezze esecutive, scordature dello strumento ed altri effetti "sperimentali" sono frequenti nelle musiche dedicate al violino. La **Sonata rappresentativa** "illustra" in brevissimi quadretti i versi di alcuni animali separandoli con altrettanto brevi passaggi. Il lavoro inizia con un'introduzione (*Allegro*) e si conclude con una marcia e un tempo di allemanda.

Allegro - Usignolo - Cuculo - Rana - Gallo e galline - Quaglia - Gatto - Marcia dei moschettieri – Allemanda.

L'usignolo

http://www.youtube.com/watch?v=3VXcuaHwpac&feature=player_detailpage

<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/03610> **PARTITURA**

Innestandosi sulla tradizione francese incline ad accompagnare i brani musicali con titoli di natura "descrittiva", **JEAN-PHILIPPE RAMEAU** (1683-1764) compone numerosi brani per clavicembalo che rispetto al pur grande François Couperin mostrano un lato più decisamente "pittorico" e virtuosistico e più evoluto sotto il profilo dell'armonia. Al secondo libro di *Pièces de clavecin* appartiene *Le rappel des oiseaux* ("Il richiamo degli uccelli") mentre il brano sottilmente ironico *La gallina* fa parte della suite in sol maggiore delle *Nouvelles suites* elaborato due secoli più tardi nella suite orchestrale *Gli uccelli* composta da Ottorino Respighi.

http://www.youtube.com/watch?v=xcXY7dyK7eQ&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=MGCR9QWLZwo&feature=player_detailpage
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/132657> **PARTITURA**

I concerti delle *Quattro stagioni* di **ANTONIO VIVALDI** (1678-1741) sono accompagnati da

The image shows a musical score for two sections of Vivaldi's 'Four Seasons'. The top section is titled 'Il capraro che dorme' and features a treble clef, a key signature of two sharps (D major), and a 4/4 time signature. The music consists of a series of eighth notes. The bottom section is titled 'Il cane che grida' and features a bass clef, the same key signature, and a 4/4 time signature. The music consists of a series of eighth notes. Below the second section, there is a performance instruction: 'si deve suonare sempre molto forte, e strappato'.

altrettanti sonetti "descrittivi". I versi anonimi, pur di modesta qualità letteraria, consentono comunque di interpretare lo svolgersi dei fatti musicali che procedono secondo la normale di alternanza del solista con il Tutti orchestrale.

Il secondo tempo della *Primavera*, un Largo in 3/4, è corredato dal testo "E quindi sul fiorito ameno prato al caro mormorio di fronde e piante dorme 'l caprar col fido can a lato". L'abbaiare del cane viene proposto dalla viola con l'indicazione "forte e strappato".

http://www.youtube.com/watch?v=NfLxJq5Smz4&feature=player_detailpage
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/43710> **PARTITURA** (pagg. 9-11)

Duetto buffo di due gatti. Si tratta in realtà di un brano divertente e spiritoso tradizionalmente attribuito alla penna di **GIOACHINO ROSSINI** ... ma frequentato anche da cantanti di talento!

<https://www.youtube.com/watch?v=QNYR6rsGDyG>
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/29151> **PARTITURA**

Il volo del calabrone. Il pezzo proviene dall'opera *Lo zar Saltan* di **NICOLAJ RIMSKY-KORSAKOV** (1844-1908) e per il suo carattere "virtuosistico" viene oggi presentato nelle più differenti versioni (pianoforte, violino, saxofono, ecc.).

http://www.youtube.com/watch?v=hmv6SDkUNEQ&feature=player_detailpage
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/29126> **PARTITURA**

La "*Grande fantasia zoologica*" per due pianoforti, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, ottavino, clarinetto, glassarmonica e xilofono fu composta nel 1886 da **CAMILLE SAINT-SAËNS** (1835-1921). Tra i 14 pezzi che compongono il lavoro (*Leoni, Tartarughe, Canguri*, ecc.) i più suggestivi sono certamente *Acquario* per il suo aspetto "impressionistico" e *Il cigno* con la famosa, avvolgente melodia affidata al violoncello. L'opera nacque come lavoro domestico non destinato al pubblico ma divenne tuttavia nel tempo un brano di notevole successo in sede di concerto oltre che apprezzabile sul piano didattico per le immagini prescelte e per l'uso "descrittivo" degli strumenti impiegati.

Acquario https://www.youtube.com/watch?v=_R8YagKbBhg
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/75692> **PARTITURA**

Cigno http://www.youtube.com/watch?v=u_niWfQEGvk&feature=player_detailpage

La tradizione illustrativa francese (Chambonnières, Couperin, Rameau, ecc.) ritorna anche nei pezzi pianistici di **CLAUDE DEBUSSY** (1862-1918), in *Images* o nei *Preludi*, benché si tratti di una concezione estetica del tutto estranea al "realismo" delle musiche "a programma" dell'Ottocento. Il titolo *Poissons d'or* ("Pesci d'oro") allude a una lacca, ancora oggi conservata in un museo parigino, che riproduce dei pesci in madreperla e oro.

The image shows a musical score for the piece "Un peu retenu" by Claude Debussy. It consists of three systems of staves. The top system is the piano part, written in treble clef with a key signature of two sharps (D major). The middle system is the harpsichord part, written in bass clef. The bottom system is a continuation of the harpsichord part. The score includes dynamic markings such as "Un peu retenu" and "più p".

http://www.youtube.com/watch?v=mZv3GqNdHM4&feature=player_detailpage
<http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/00508> **PARTITURA** (pagg. 13-25)

Tra i compositori italiani del primo Novecento della cosiddetta "Generazione dell'Ottanta" si distingue **OTTORINO RESPIGHI** (1879-1936) che nella suite *Gli uccelli* del 1927 per piccola orchestra riprende brani del clavicembalismo sei-settecentesco. Il primo (*Andante espressivo*) elabora *La colomba* di Jacques Gallot. Seguono a questo altri titoli di animali: *La gallina* (Rameau), *L'usignolo* (anonimo inglese) e *Il cucù* (Pasquini). L'orchestra comprende 2 flauti, oboe, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, celesta, arpa e archi.

https://www.youtube.com/watch?v=vZ1qOBf_JQg

Compositore di rara raffinatezza ed equilibrio, benché poco conosciuto dal grande pubblico, **ALBERT ROUSSEL** (1869-1937) è autore di due noti balletti, *Bacco* e *Arianna* e *Il banchetto del ragno*. In quest'ultimo, un ragno intrappola nella sua tela una farfalla e altri insetti. Ma mentre sta per agguantare una mosca interviene una mantide religiosa che lo uccide. L'opera termina con il funerale della mosca.

http://www.youtube.com/watch?v=ZD0B1i1Er2k&feature=player_detailpage

Tra i brani più curiosi del russo **IGOR STRAVINSKIJ** (1882-1971) va ricordato *Circus Polka* "for a young elephant" composto nel 1942. Il lavoro, nato per fiati e percussioni è stato in seguito trascritto anche per banda. Evoca le movenze pesanti del pachiderma e cita alla fine la *Marcia militare* di Schubert. È rimasta "storica" un'esecuzione bandistica messa in scena da un circo americano per 15 elefanti ammaestrati e che ebbe in seguito centinaia di repliche. Il titolo era il seguente: *The ballet of elephants: Fifty elephants and fifty beautiful girls in an original choreographic tour de force*.

http://www.youtube.com/watch?v=BnMkb9sWrf0&feature=player_detailpage