

Qualche idea didattica per prepararsi ai concerti

Giuseppe Gammino

VISIONI D'ORIENTE

A. Borodin, *Nelle steppe dell'Asia centrale*

Per la scuola secondaria di primo grado

Introduzione

Nel 1880, in occasione del suo 25° anno di regno, lo zar Alessandro II indisse grandissimi festeggiamenti in tutta la Russia. Tra questi vi erano anche una serie di “quadri viventi”¹ accompagnati da musiche, per i quali i dodici compositori russi più in vista erano stati invitati a scrivere delle musiche. Tra essi Alexander Borodin (San Pietroburgo, 1833 – ivi, 1887), che con Mussorgski, Balakirev, Cui, Rimski-Korsakov, faceva parte del “Gruppo dei Cinque”.

I “Cinque” furono i fondatori della moderna scuola nazionale russa. Essi erano compositori non professionisti (Borodin, infatti, era un famoso chimico) che, a partire dal 1860 circa, diedero vita ad una tradizione musicale russa che prendeva le distanze dalla tradizione occidentale.

Racconta Sergej Dianin, biografo e nipote adottivo di Borodin:

Nel 1880 Borodin prese parte in qualità di compositore al concerto organizzato dalla cantante Daria Leonova. Costei si rivolse a Borodin per chiedergli di consentire l’esecuzione, nel concerto in questione, della Marcia polovesiana oppure di un ‘brano scritto per i quadri viventi’. Aleksandr Porfir’evič Borodin le consegnò la musica del quadro sinfonico *Nelle steppe dell’Asia centrale*, che ebbe così la sua prima esecuzione. Il concerto della Leonova, sotto la direzione di Rimskij-Korsakov, ebbe luogo nella casa di Kononov l’8 aprile 1880...

In questa occasione venne pubblicata sul programma di sala la seguente nota:

Nel deserto dell’Asia centrale si ode per la prima volta il motivo di una pacifica canzone russa. Si sente uno scalpitio di cavalli e cammelli che si avvicina, si sentono le note di un motivo orientale, a lungo ripetuto. La steppa sconfinata è attraversata da una carovana di indigeni, scortata dall’esercito russo. La carovana farà il suo lungo viaggio con fiducia e senza paura, protetta dalla minacciosa forza militare dei vincitori. La carovana va sempre più lontano. Pacifiche e serene melodie russe

---

¹ Spettacoli in *technicolor*, i quali, in realtà, non vennero mai realizzati.

confluiscono con quelle indigene in una sola armonia, che a lungo si ode risuonare nella steppa ed alla fine si smorza in lontananza.

Nel 1881 Borodin andò a Weimar a trovare Franz Liszt. Il compositore ungherese nutriva particolare simpatia per la scuola russa e si era interessato alle opere del “Gruppo dei Cinque”. Quando Borodin gli mostrò la partitura de *Nelle steppe dell'Asia centrale*, la composizione entusiasmò immediatamente Liszt, il quale chiese al compositore russo di fare una riduzione per pianoforte a quattro mani del suo brano. Borodin dedicò così la sua opera all'amico Franz Liszt.

Ascoltiamo insieme²

L'insegnante, senza nulla anticipare ai ragazzi, propone loro di ascoltare il brano e di rispondere ad alcune domande esposte di seguito

---

✓ *Abilità intuitive per cogliere il carattere 'affettivo' del brano*

Scegli, tra questi, gli aggettivi che meglio esprimono, secondo te, il carattere del brano appena ascoltato (puoi effettuare una o più scelte):

- Triste
- Allegro
- Malinconico
- Vivace
- Paura
- Maestosità
- Lento
- Nessuno di questi
- .....

---

² Reperibile in: <https://www.youtube.com/watch?v=TG0zkgONRAk>. Registrazione dell'Orchestra dell'Accademia di S. Cecilia presso l'Auditorium Parco della musica di Roma, diretta da Tugan Sokhiev

Quanti temi/melodie hai individuato durante l'ascolto?

- 1
- 2
- 3
- 4
- Nessuno

Definisci, con parole tue o soltanto con degli aggettivi, il/i carattere/i del tema o dei temi da te individuati:

Hai già sentito altre volte questo genere di musica?

- Sì
- No

Se sì, dove?

- Tv
- Radio
- Teatro
- Internet
- Telefonino
- .....

✓ *Abilità cognitive per riconoscere la "struttura" del brano*

Per una più immediata consultazione ✖ corrisponde alle risposte esatte

Da chi è suonato il brano:

- Banda
- Quartetto d'archi
- Orchestra d'archi
- Orchestra

Quali tra questi strumenti musicali riconosci all'ascolto?³

- Violino
- Pianoforte
- Maracas
- Violoncello
- Flauto
- Clarinetto
- Corno inglese/oboe
- Gong
- Corno
- Arpa
- Trombe
- Chitarra

Chi suona il “primo tema”?

- Violino
- Clarinetto
- Tromba
- Timpani
- Contrabbasso

Chi suona, invece, il “secondo tema”?

- Violoncello
- Arpa
- Corno inglese
- Flauto
- Trombone

Quali sono le caratteristiche del “primo tema”?

- È una melodia orecchiabile e facilmente cantabile
- È una melodia caratterizzata da tante dissonanze, quindi non cantabile
- È una melodia con tante note e molto veloce
- È una melodia caratterizzata da “accordi” strumentali

Quali sono le caratteristiche del “secondo tema”?

- È una melodia caratterizzata da tante dissonanze, quindi non cantabile
- È una melodia con tante note e molto veloce
- È una melodia caratterizzata da poche note, molto triste; sembra quasi una “cantilena”
- È una melodia caratterizzata da “accordi” strumentali

---

³ L'organico previsto dalla partitura è: Legni a 2 (con l'utilizzo del corno inglese); Ottoni: 4 Corni, 2 Trombe e 3 Tromboni; Timpani e Archi.

Ascoltiamo nuovamente il brano (fino a 4' c.a.) e proviamo ad individuare primo e secondo tema. In ogni casella indica chi sta suonando e quale dei due temi:

Flauti					
Oboe					
Corno inglese			✓ 2 ^o t.		
Clarineti	✓ 1 ^o t.			✓ 1 ^o t.	
Fagotti					
Corni		✓ 1 ^o t.			✓ 1 ^o t.
Trombe					
Tromboni					
Timpani					
Violini					
Viole					
Violoncelli					
Contrabbassi					

I due “temi”

La melodia russa⁴

La prima melodia che sentiamo è di origine russa. È suonata, inizialmente, dal clarinetto,

ripresa subito dopo dal corno

⁴ La seguente melodia per comodità didattiche è stata trasposta.

La melodia orientale⁵

Dopo i “passi” della carovana, il corno inglese intona una melodia orientale, una sorta di cantilena.

✓ *Contesti, funzioni e società*

Tenendo conto delle caratteristiche del brano, questa musica dove pensi possa essere stata eseguita? (se lo ritieni necessario, puoi scegliere più risposte)

- In chiesa
- In una piazza
- Durante una parata militare
- A teatro
- Eseguita da un gruppo di musicisti dilettanti
- In una corte rinascimentale
- Eseguita da dei musicisti professionisti

---

⁵ Come nella melodia russa, anche in quella orientale, per comodità didattiche, sono state eliminate le acciaccature.

In che periodo potremmo collocare questa musica?

- Duecento
- Trecento
- Cinquecento
- Ottocento
- Novecento

Ascoltiamo adesso tre diversi brani di tre stili differenti

- Vivaldi, *la primavera* <https://www.youtube.com/watch?v=TKthRw4KjEg>
- Mendelssohn, *ouverture "Die Hebriden"* https://www.youtube.com/watch?v=LdU_hDbxftk
- Debussy, *Prelude a l'Après-Midi...* <https://www.youtube.com/watch?v=AOd2rHWvDlk>

Quale di questi, pensi, possa essere più simile al brano da noi precedentemente ascoltato?

Perché? Quali criteri ti hanno guidato nella tua scelta?

✓ Raccolta delle informazioni e delle ipotesi

Le risposte e le ipotesi formulate dai ragazzi saranno adesso raccolte e sintetizzate: esse dovranno essere sottoposte a verifica confrontandole con altri tipi di fonti o consultando l'insegnante; autorizzato (fungendo da fonte orale) a rispondere alle domande dei ragazzi e a completare le informazioni acquisite.

La ricerca in classe potrà essere effettuata dividendo i ragazzi in gruppi, 5 gruppi da quattro o viceversa, 4 gruppi da cinque (in una classe media di 20 alunni). Utilizzando quindi la metodologia dell'apprendimento cooperativo, *cooperative learning*, a ciascun gruppo sarà assegnato il compito di confermare o smentire le ipotesi formulate, consultando materiali e fonti diverse.

In questa fase del lavoro ci si potrà anche servire anche del libro di testo, di semplici testi predisposti dall'insegnante o da siti internet per acquisire maggiori informazioni su Borodin e l'opera ascoltata.

Dal testo...alla musica

Borodin per la stesura dell'opera *Nelle steppe dell'Asia centrale* non prese spunto da un testo, da un'opera letteraria, bensì da un'immagine. Il suo, infatti, è una sorta di **quadro sinfonico**.

Non avendo quindi un testo da leggere prenderemo spunto dalle note del programma di sala della prima esecuzione.

Leggeremo una prima volta il testo e chiederemo loro se questo potrebbe essere preso come spunto per la musica che abbiamo ascoltato.

Leggiamolo una seconda volta, ma questa volta cerchiamo di far visualizzare ai ragazzi, tramite l'ascolto,⁶ la perfetta armonia tra testo e musica

Nel deserto dell'Asia centrale	Le lunghe note tenute dei violini, e poi degli altri strumenti, danno il senso di vuoto, di silenzio, dell'orizzonte sterminato e uniforme della steppa
si ode per la prima volta il motivo di una pacifica canzone russa.	(0:08) il clarinetto enuncia il tema della tradizione russa
Si sente uno scalpitio di cavalli e cammelli che si avvicina,	(0:50) il “pizzicato” delle viole, violoncelli e contrabbassi vuole significare il lento incedere, quasi faticoso, dei cammelli e dei cavalli
si sentono le note di un motivo orientale, a lungo ripetuto.	(1:15) il corno inglese intona la melodia orientale due volte
La steppa sconfinata è attraversata da una	(2:06) “pizzicato” e ripresa del tema russo

⁶ Utilizzeremo questa volta un video reperibile su you tube, <https://www.youtube.com/watch?v=Dq4bOmxKVQQ>, in cui all'immagine sonora corrisponde perfettamente l'immagine visiva.

carovana di indigeni, scortata dall'esercito russo.	
La carovana farà il suo lungo viaggio con fiducia e senza paura, protetta dalla minacciosa forza militare dei vincitori.	(3:17) L'intera orchestra suona il tema russo
La carovana va sempre più lontano.	(3:42) Ripresa del "pizzicato", il tema orientale passa agli archi
Pacifiche e serene melodie russe confluiscono con quelle indigene in una sola armonia, che a lungo si ode risuonare nella steppa	(5:11) I due temi vengono esposti insieme
ed alla fine si smorza in lontananza	(7:30) il flauto, sul "sottofondo" dei violini, suona per l'ultima volta il tema russo: la carovana è scomparsa all'orizzonte.

Scheda: il Poema Sinfonico e la musica a programma

I compositori romantici utilizzarono spesso la musica strumentale per descrivere una vicenda, un sentimento, un testo letterario o anche un quadro.

Fu Franz Liszt a “inventare” il genere del poema sinfonico. Questo è:

- Una **composizione orchestrale**
- Formata da **un solo movimento**
- Caratterizzata da un **programma extramusicale**
- E con una **struttura “libera”**

L'Enciclopedia Treccani ci dice che il poema sinfonico è una «Composizione musicale per orchestra derivata dalla musica a programma, ossia da quel genere compositivo che si propone di evocare vicende drammatiche o ambienti naturali o particolari figure storiche e leggendarie. Sebbene di tale musica descrittiva si potrebbero segnalare saggi fin dal Medioevo e dal Rinascimento». Un famosissimo esempio di musica a programma sono *Le Stagioni* di Vivaldi.

Lo stesso Borodin, come abbiamo visto, nel suo *Nelle steppe dell'Asia centrale* non prese spunto da un testo letterario vero e proprio, ma da un'immagine.

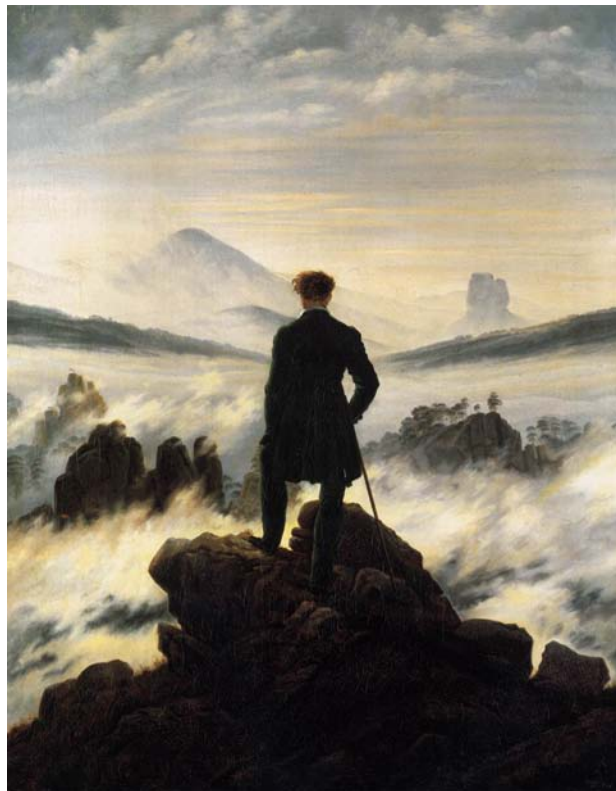

Scheda: I caratteri della musica romantica

In opposizione al pensiero razionalista illuministico, si avverte, nell'Ottocento, la necessità di dare libero sfogo ai sentimenti; tale rivoluzione culturale si realizza con il Romanticismo. L'artista romantica esalta:

- L'**irrazionalità**, appunto contrapposta alla razionalità illuminista
- L'**amore**, potente forza in grado di esaltare l'animo umano
- Gli ideali di **libertà** e di appartenenza a una cultura e ad un popolo, **il nazionalismo**
- La **natura**
- Il rapporto con il passato: nello specifico, del **Medioevo**

Caspar David Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia*, 1818

All'inizio dell'Ottocento abbiamo due figure molto importanti del panorama musicale, esse rappresentano il punto d'arrivo della tradizione settecentesca e il punto di partenza per la musica

dell'Ottocento: **Ludwig van Beethoven** e **Gioacchino Rossini**. Il primo rappresenta la tradizione strumentale tedesca; il secondo, il melodramma italiano.

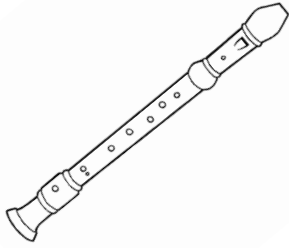
Si indica nel 1830 circa, la data di "inizio" del Romanticismo musicale vero e proprio grazie ad alcuni compositori della nuova generazione: **Gaetano Donizetti**, **Vincenzo Bellini**, **Robert Schumann**, **Franz Liszt**, **Felix Mendelssohn**, solo per citarne alcuni.

Nel Romanticismo:

- Si esalta la **musica strumentale** e il **melodramma** acquista nuovamente un posto in primo piano soprattutto in Italia, Francia e Germania.
- Il **pianoforte** diventa lo strumento per eccellenza, presente in tutti i salotti borghesi.
- Nasce la figura del musicista virtuoso e quindi troviamo pagine di musica basate sull'estremo **virtuosismo**.
- I musicisti non sono più al servizio dei nobili, ma diventano **liberi professionisti**. Nasce così una nuova figura di compositore che si guadagna da vivere con la sue opere.
- Nasce l'**orchestra sinfonica**. Nell'Ottocento si diffusero, infatti, le rappresentazioni nei grandi teatri pubblici; queste rappresentazioni, appunto perché eseguite in locali di grandi dimensioni, resero necessaria un aumento della sonorità, che si ebbe appunto con l'aggiunta di nuovi strumenti in orchestra.

Caricatura di Liszt al pianoforte: il musicista viene rappresentato con otto braccia a sottolinearne il grande virtuosismo

Suoniamo insieme⁷

Proviamo adesso a entrare direttamente dentro la musica di Borodin. Si propongono due elaborazioni didattiche: una del tema “russo”; l'altra della melodia orientale. Il percorso è stato pensato per una classe seconda, meglio terza, dove l'abilità con il flauto è (o dovrebbe essere) sicuramente più sviluppata. Anche nelle prime classi, comunque, si può realizzare questo tipo di attività: l'insegnante, infatti, potrebbe suonare le melodie, e i ragazzi accompagnare con gli altri strumenti previsti in partitura.

Per comodità didattiche la melodia russa è stata trasposta così da poter essere più facile da suonare con il flauto dolce.

Nelle due partiture troviamo:

- **due flauti** (in alcuni momenti si è pensato di ricreare delle facili polifonie)
- **strumentario Orff** (in quasi tutte le scuole dovrebbe essere presente almeno un metallofono e un xilofono, o uno dei due. In partitura i due strumenti sono nella tessitura del contralto, ma in realtà qualunque tipo di metallofono o xilofono va bene per eseguire questo tipo di accompagnamento)
- **strumentini didattici a percussione** (si è pensato a degli strumenti che si trovano facilmente in tutte le aule di musica; questi eseguono lo stesso ritmo del metallofono e dell'xilofono, così da non creare ulteriori complicanze ritmiche e inoltre, in mancanza di strumentario Orff, sono indicati per ricreare l'atmosfera immaginifica borodiana)

---

⁷ Le parti dei singoli strumenti possono essere richieste scrivendo a gigammino@gmail.com

Tema "russo"

elab. didattica: G. Gammino

Allegro con moto ♩ = 92

Musical score for measures 1-6. The score is in 2/4 time and includes parts for Flauto Dolce (two staves), Tamburo, Claves, Metallofono Alto, and Xilofono Alto. The Flauto Dolce parts begin with a melodic line in measure 5. The Metallofono Alto part provides a harmonic accompaniment with chords in measures 1-6.

Musical score for measures 7-14. The score continues with the Flauto Dolce part playing a melodic line. The Metallofono Alto part continues with a harmonic accompaniment. The Tamburo and Claves parts remain silent in these measures.

2
15

Musical score for measures 15-21. The score is in 2/4 time and consists of two systems. The first system has a treble clef with a melodic line of eighth notes and a bass clef with a bass line of eighth notes. The second system has two empty staves for percussion and a grand staff (treble and bass clefs) with a harmonic accompaniment of chords.

22

Musical score for measures 22-28. The score is in 2/4 time and consists of two systems. The first system has a treble clef with a melodic line of eighth notes and a bass clef with a bass line of eighth notes. The second system has two empty staves for percussion and a grand staff (treble and bass clefs) with a harmonic accompaniment of chords.

29

Musical score for measures 29-35. The score is in 3/4 time and consists of four staves. The top two staves are for vocal parts, the third is for piano accompaniment, and the bottom is for a second vocal part. Measures 29-35 show a vocal melody with a long note in measure 30 and a piano accompaniment with a steady eighth-note pattern.

36

Musical score for measures 36-42. The score is in 3/4 time and consists of four staves. The top two staves are for vocal parts, the third is for piano accompaniment, and the bottom is for a second vocal part. Measures 36-42 show a vocal melody with long notes and a piano accompaniment with a steady eighth-note pattern.

4
43

Musical score for measures 43-49. The score is written for a piano and features a complex texture with multiple staves. The top two staves are for the right hand, the middle two for the left hand, and the bottom two for a double bass line. The music is in a 4/4 time signature and consists of seven measures. The melody in the right hand is characterized by a mix of eighth and sixteenth notes, often with slurs. The left hand provides a steady accompaniment with eighth notes and chords. The double bass line features a rhythmic pattern of eighth notes.

50

Musical score for measures 50-56. The score continues from the previous system and consists of seven measures. The instrumentation and texture remain consistent. The melody in the right hand shows some longer note values, including a half note and a dotted half note, before returning to eighth and sixteenth notes. The accompaniment in the left hand and double bass line continues with similar rhythmic patterns.

57

Musical score for measures 57-63. The score is written for a piano and features a melody in the right hand and a rhythmic accompaniment in the left hand. The melody consists of eighth and quarter notes, while the accompaniment features a steady eighth-note pattern. The key signature has one flat, and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems, with measures 57-63 spanning the first system.

64

Musical score for measures 64-70. The score continues from the previous system and features the same melodic and accompanimental patterns. The melody in the right hand continues with eighth and quarter notes, and the left hand maintains the eighth-note accompaniment. The key signature and time signature remain consistent. The score is divided into two systems, with measures 64-70 spanning the second system.

6
71

Musical score for measures 71-75. The score is written for a piano and features four staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom two are for the left hand. The music consists of a series of chords and melodic lines. The first two staves have a treble clef, and the last two have a bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. The music is characterized by a steady, rhythmic pattern of eighth notes in the left hand and a more melodic line in the right hand. The piece concludes with a double bar line at the end of measure 75.

76

Musical score for measures 76-80. The score is written for a piano and features four staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom two are for the left hand. The music consists of a series of chords and melodic lines. The first two staves have a treble clef, and the last two have a bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. The music is characterized by a steady, rhythmic pattern of eighth notes in the left hand and a more melodic line in the right hand. The piece concludes with a double bar line at the end of measure 80.

Tema "orientale"

Elab. didattica: G. Gammino

Allegro con moto ♩ = 92

The score is for a 2/4 time signature piece. It features six parts: Flauto Dolce (two staves), Tamburo (snare drum), Triangolo (triangle), Claves (claves), Metallofono Alto (high metallophone), and Xilofono Alto (high xylophone). The tempo is marked 'Allegro con moto' with a quarter note equal to 92 beats per minute. The key signature has one flat (B-flat). The first system covers measures 1-7, and the second system covers measures 8-14. The Flauto Dolce part has a melodic line with a triplet in measure 7. The Claves part has a steady eighth-note pattern. The Metallofono and Xilofono parts provide harmonic accompaniment with chords and rhythmic patterns.

2

15

Musical score for measures 15-21. The score consists of five staves. The top staff is a single melodic line. The second staff contains a rhythmic accompaniment with triplets. The third and fourth staves are piano accompaniment, with the third staff marked *mp*. The bottom staff is a grand staff with two parts.

22

Musical score for measures 22-28. The score consists of five staves. The top staff has a melodic line with a long note in the first measure. The second staff contains a rhythmic accompaniment. The third and fourth staves are piano accompaniment. The bottom staff is a grand staff with two parts.

29 3

Musical score for measures 29-35. The first system shows a treble clef staff with a melodic line featuring triplets and a bass clef staff with rests. The second system shows a drum staff with a steady eighth-note pattern. The third system shows a grand staff with a rhythmic accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

36

Musical score for measures 36-42. The first system shows a treble clef staff with a melodic line featuring a triplet and a bass clef staff with rests. The second system shows a drum staff with a steady eighth-note pattern. The third system shows a grand staff with a rhythmic accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

4
43

Musical score for measures 43-49. The score consists of five staves. The top staff is a single melodic line in treble clef. The second staff is a piano accompaniment in treble clef, featuring triplet eighth notes. The third and fourth staves are a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment consisting of quarter notes and rests. The fifth staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment consisting of eighth notes and rests. The music is in 2/4 time and features a key signature of one flat.

50

Musical score for measures 50-56. The score consists of five staves. The top staff is a single melodic line in treble clef. The second staff is a piano accompaniment in treble clef, featuring triplet eighth notes. The third and fourth staves are a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment consisting of quarter notes and rests. The fifth staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment consisting of eighth notes and rests. The music is in 2/4 time and features a key signature of one flat.

57

The musical score is divided into four systems. The first system (measures 57-64) features a vocal line with a treble clef and a key signature of one flat, and a piano accompaniment. The second system (measures 65-72) consists of three staves with a common time signature, showing a rhythmic pattern of eighth notes. The third system (measures 73-80) features a vocal line with a treble clef and a key signature of one flat, and a piano accompaniment. The score concludes with a double bar line at the end of the eighth measure of the third system.