Paolo Perezzani

Pathos

cantata scenica
per baritono e quartetto d'archi

SEGNI E AVVERTIMENTI

GENERALI

Diesis e bemolle alterano solo la nota davanti alla quale sono posti (tranne nel caso di suoni immediatamente successivi)

= intonazione calante (circa un quarto di tono)

= intonazione crescente (circa un quarto di tono)

quando seguite da tre punti le indicazioni valgono sino alla indicazione successiva.

ARCHI

= sfiorare la corda (suono armonico)

= nota stoppata a mezzo-armonico: ne risulta un suono velato e complesso nel quale è predominante l'altezza prodotta stoppando la corda nel modo tradizionale.

= tremolo d'arco serratissimo

= arco jeté

= arco premuto (e arcata ristretta) sino ad ottenere un suono "grattato". L' indicazione sta ad indicare un modo di premere il dito sulla corda finalizzato unicamente a stopparne le vibrazioni

= vibrato ampio e nervoso, senza premere il dito

= con il legno

= con il crine

= con legno e crine

= molto al ponticello

= al ponticello

= posizione ordinaria

= al tasto

= posizione dell'arco "al dito" (vicinissima al dito della mano sinistra che agisce sulla corda).

= arco *sul* ponticello. Si cerchi di rendere inudibile il cambio d'arco (salvo i pochi momenti in cui in viene espressamente richiesto il contrario

= indica il punto in cui il "legno battuto" tocca la corda (la mano sinistra intanto terrà stoppate le corde)

= tenere la posizione fino all'indicazione successiva

= glissato della posizione posta tra parentesi

= spazzolato: veloce spostamento dell'arco tra le posizioni indicate. Per lo scorrimento dell'arco durante lo "spazzolato" vengono date queste indicazioni:

= poco arco

= arco

= molto arco

= indica l'assenza di scorrimento dell'arco: solo spazzolato

il segno indica che il movimento dell'arco per lo "spazzolato" deve essere il più veloce possibile. In altri casi tale movimento viene invece definito con una normale scrittura ritmica.

= oltre il ponticello

= suoni da produrre con la voce Per questi suoni vedi più avanti le "note sulla pronuncia dei suoni"

VOCE

= falsetto, voce di testa, emissione molto sollevata

= sussurrato, senza adduzione delle corde vocali

= soffio intonato, quasi fischio

= cantare "trillando" sulla stessa nota, ribattuto (staccato) di gola. Il "trillo" va eseguito strettissimo, come ridendo. Si pensi al grido di un uccello

= battere velocemente e leggermente la mano contro le labbra, come un trillo

= colpo di bastone: colpire il suolo tenendolo verticale

ʔ = colpo di glottide

il vibrato va usato solo quando espressamente richiesto in partitura

NOTE SULLA PRONUNCIA DEI SUONI

S(u) S(i) ecc. = la vocale posta tra parentesi indica la posizione che le labbra e la lingua devono assumere nel pronunciare la consonante "sorda" che la precede

a = it: casa, ingl: father, ted: Wasser

b = it: bello, ingl: bed, ted: bar

č = it: bacio,ingl: church, ted: Mädchen

d = it: dente, ingl: day, ted: da

e = it: seme, ingl: day, ted: lesen

ɛ = it: bello, ingl: and, fr: misère, ted bitte

f = it : fiore, ingl: fat, ted: Fass

g = it: gatto, inl: give, ted: Gegend

h = ingl: hang, ted: Harr

i = it: pino, ingl: yes, ted: ja

k = it: poco, ingl: car, ted: Kant

l = it: lingua, ingl: look, ted: Lied

m = it: mamma, ingl: much, ted: Mutter

n = it: notte, ingl: never, ted: Name

ɔ = it: notte, ingl: box, ted: hoffen

o = it: sotto, ingl: ball, ted: oben

p = it: pino, ingl: pot, ted: Pol

r = it: raro, ted: Rat

s = it: sera, ingl: see, ted: Sessel

š = scena, ing: show, ted: schön

t = it: tetto, ted: Tier

u = it: muto, ingl: book,ted: Mut

v = it: vaso, ingl: very, ted: Wasser

z = it: zucchero, ingl: hints, ted: Zimmer

NB: Il testo latino va naturalmente pronunciato secondo le regole di pronuncia della lingua latina.

Note sugli aspetti scenici (bozza)

disposizione
Quartetto d'archi e direttore leggermente decentrati verso destra.
A sinistra, ad una distanza di non più di due metri , una sedia (semplice, piuttosto "povera"), di poco arretrata rispetto alla posizione del direttore.
Dietro alla sedia è posizionato, non visto dal pubblico, un bastone (da "viandante").

Leggii e parti
di fronte alla sedia è posizionato un leggio molto basso (per la lettura da seduti) che permetta al pubblico di vedere il volto del cantante.
A destra della sedia un altro leggio più alto (per la lettura in piedi), ma sempre lasciando la possibilità di vedere il volto del cantante.
A sinistra della sedia, sono posizionate per terra (non viste dal pubblico) le prime pagine della partitura per la lettura da terra.

inizio

1) Il cantante entra in scena vestito elegantemente, da concertista.

2) dopo pochi secondi (e gli eventuali applausi):
- Buio totale
Il cantante, girando le spalle al pubblico, si sbottona la giacca si slaccia il colletto (togliendosi l'eventuale cravatta), si spettina un po' i capelli. Afferra il bastone e si gira verso il pubblico. Tiene il bastone alla sua destra, puntandolo verticalmente a terra con entrambe le mani.

3) Dopo pochissimi secondi dalla raggiunta posizione frontale (complessivamente il buio non deve comunque durare più di una decina di secondi):
- luce.
Il cantante "cade" immediatamente a terra e il quartetto attacca subito dopo. La successione dei tre eventi: luce – caduta – inizio musica, può essere pensata e organizzata temporalmente come una serie di crome (con semiminima = 65 c.a)

NB: La posizione raggiunta con la caduta è quella che il cantante manterrà sino alle indicazioni successive scritte in partitura:
Una mano continua a reggere il bastone verticalmente. L'altra è a terra. Il corpo rimane come aggrappato al bastone, in posizione precaria. Un ginocchio è a terra, l'altra gamba è semidistesa. La testa e lo sguardo sono rivolti a terra (sino alla successiva indicazione in partitura).

In partitura sono segnati i movimenti successivi. Il cantante raggiungerà la posizione seduta e poi si alzerà in piedi.
Si suggerisce di effettuare quest'ultimo spostamento afferrando la partitura posizionata sul leggio basso per poi posarla su quello alto, una volta raggiunto.

Finale
Dopo lo spegnersi dell'ultimo suono attendere circa 5 secondi immobili, poi subito buio. Al successivo riaccendersi della luce (dopo pochi secondi), gli strumentisti si alzano immediatamente per gli applausi, e il direttore sarà anch'egli già girato. Il cantante non avrà più il bastone e forse sarà già riuscito ad accennare ad una piccola sistemazione dei capelli e del proprio vestito.

Per i ringraziamenti: cantante e direttore e poi anche gli strumentisti molto in avanti, verso il boccascena.

TESTO

Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est: conceptus est homo. (*Giobbe* 3,3)
Dies ille vertatur in tenebras... (*Giobbe* 3,4)
Obscurent eum tenebrae et umbra mortis...(*Giobbe* 3,5)

Quare exceptus genibus? Cur lactatus uberibus? (*Giobbe* 3,12)
Quare data est misero lux et vita his qui in amaritudine animae sunt? (*Giobbe* 3,20)

Quapropter et ego non parcam ori meo
loquar in tribulatione spiritus mei
confabulabor cum amaritudine animae meae
(*Giobbe* 7,11)

Taedet animam meam vitae meae
dimittam adversum me eloquium meum
loquar in amaritudine animae meae
(*Giobbe* 10,1)

Lignum habet spem si praecisum fuerit rursum virescit et rami eius pullulant (*Giobbe* 14,7)
Homo vero cum mortuus fuerit et nudatus atque consumptus ubi quaeso est? (*Giobbe* 14,10)

...nonne ad unum locum properant omnes? (*Ecclesiaste* 6,6)
non est in hominis potestate dominari super spiritum (*Ecclesiaste* 8,8)
... et ambula in viis cordis tui et in intuitu oculorum tuorum ... (*Ecclesiaste* 11,9)

Lunam capere lubet.
Te, Luna, canemus´

(Giacomo Leopardi, da Ode II: *In lunam*)

Animato (♩= 65 c.a)

aggrappato al bastone (tenuto verticalmente), un ginocchio a terra. Immobile. Testa chinà

bar.

f... (con fervore) p.vib.

Pe- - - - - - - - re- - - - - - - - - - at

m.vib p.vib → m.vib

di- - -(i)- - - es

p.vib → m.vib

in

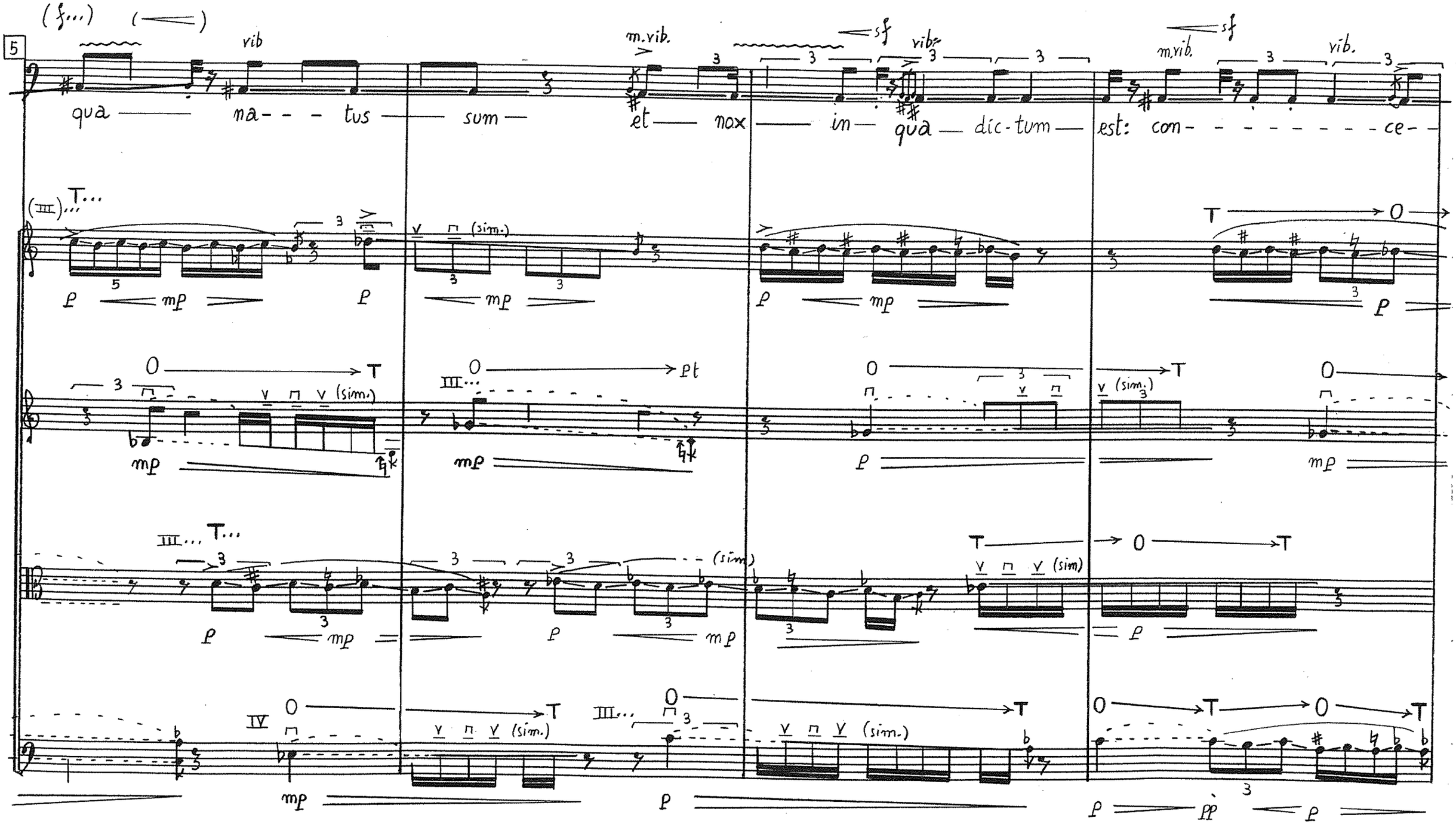
Vl I

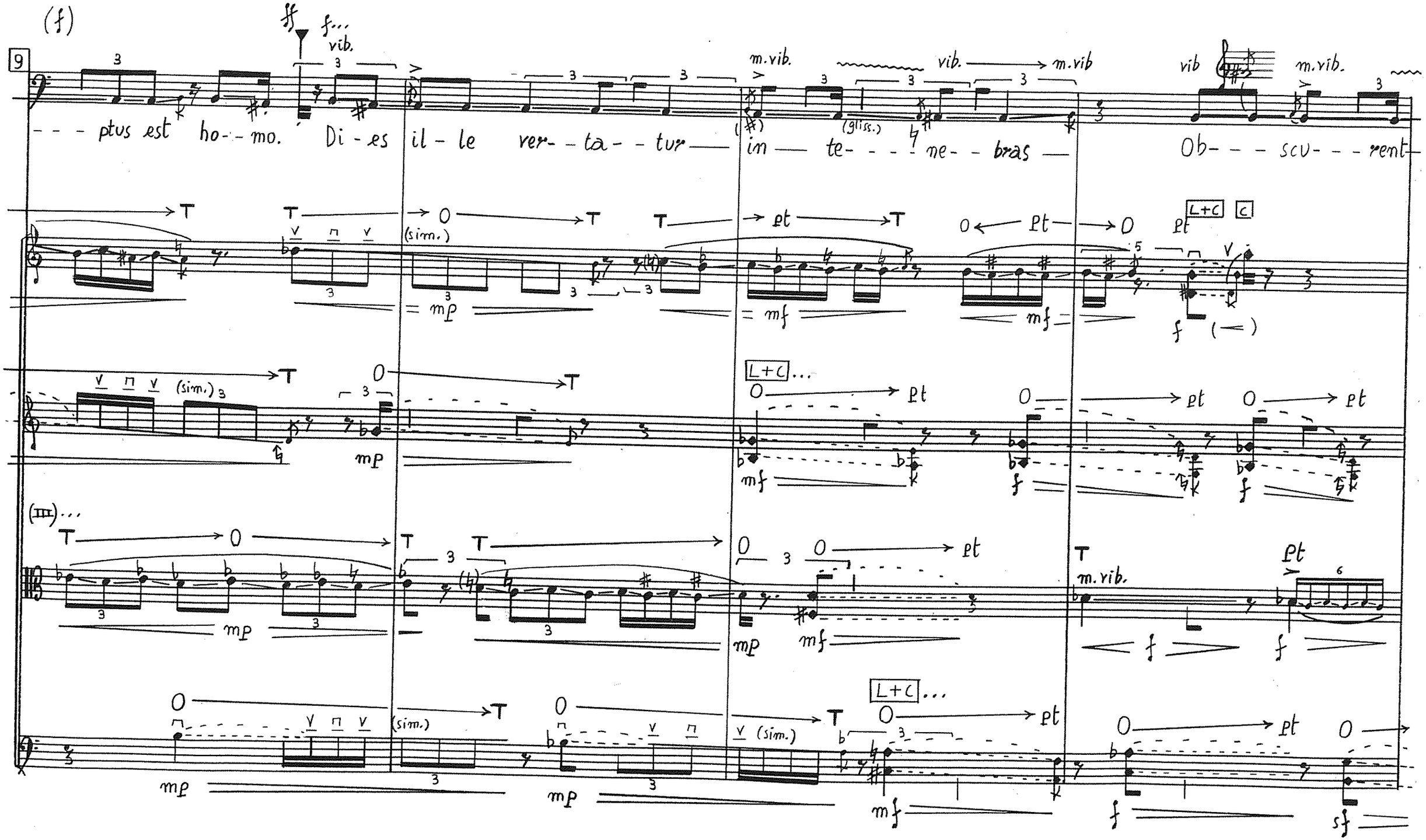
Vl II

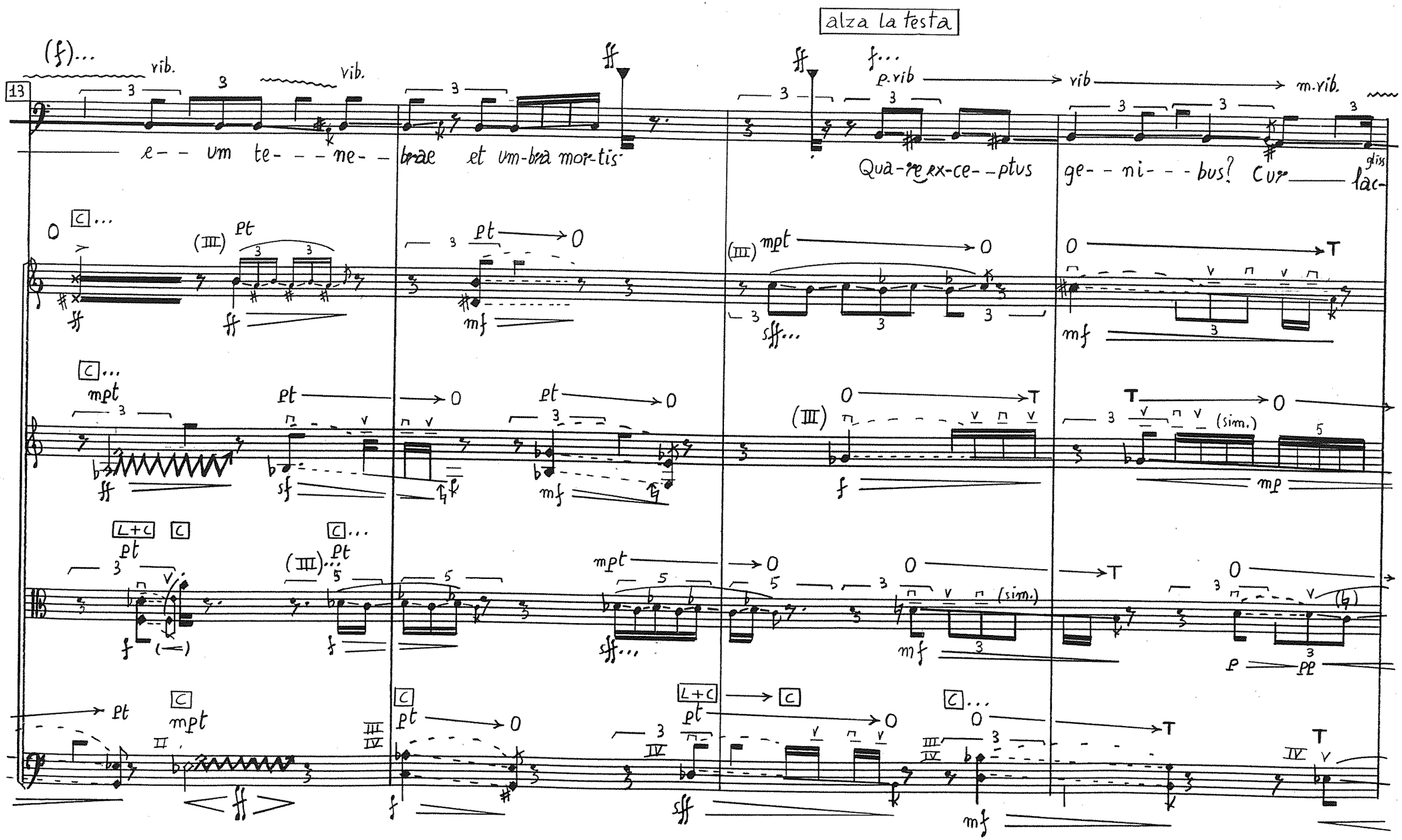
Vla

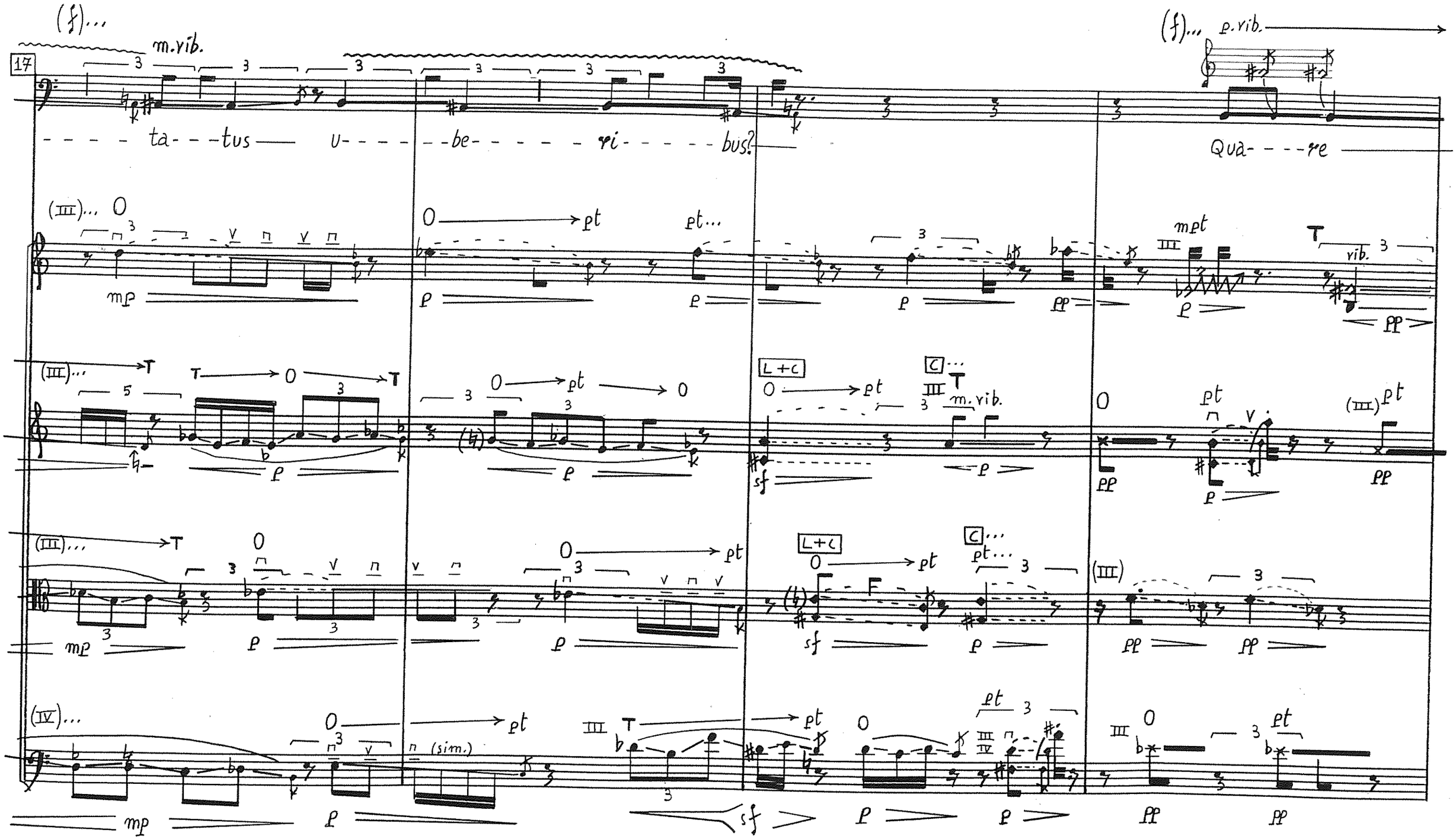
Vc.

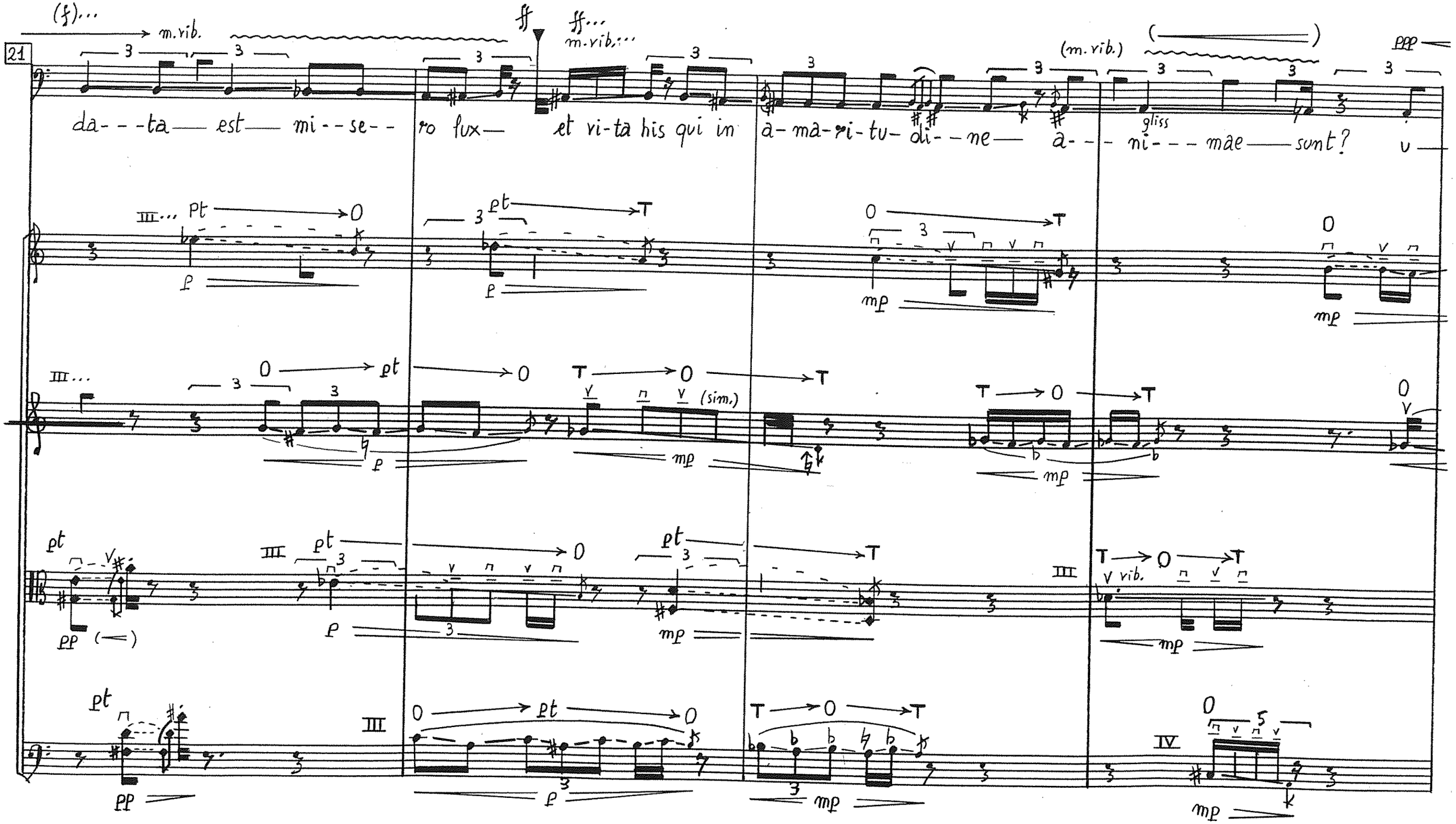
- 1 -

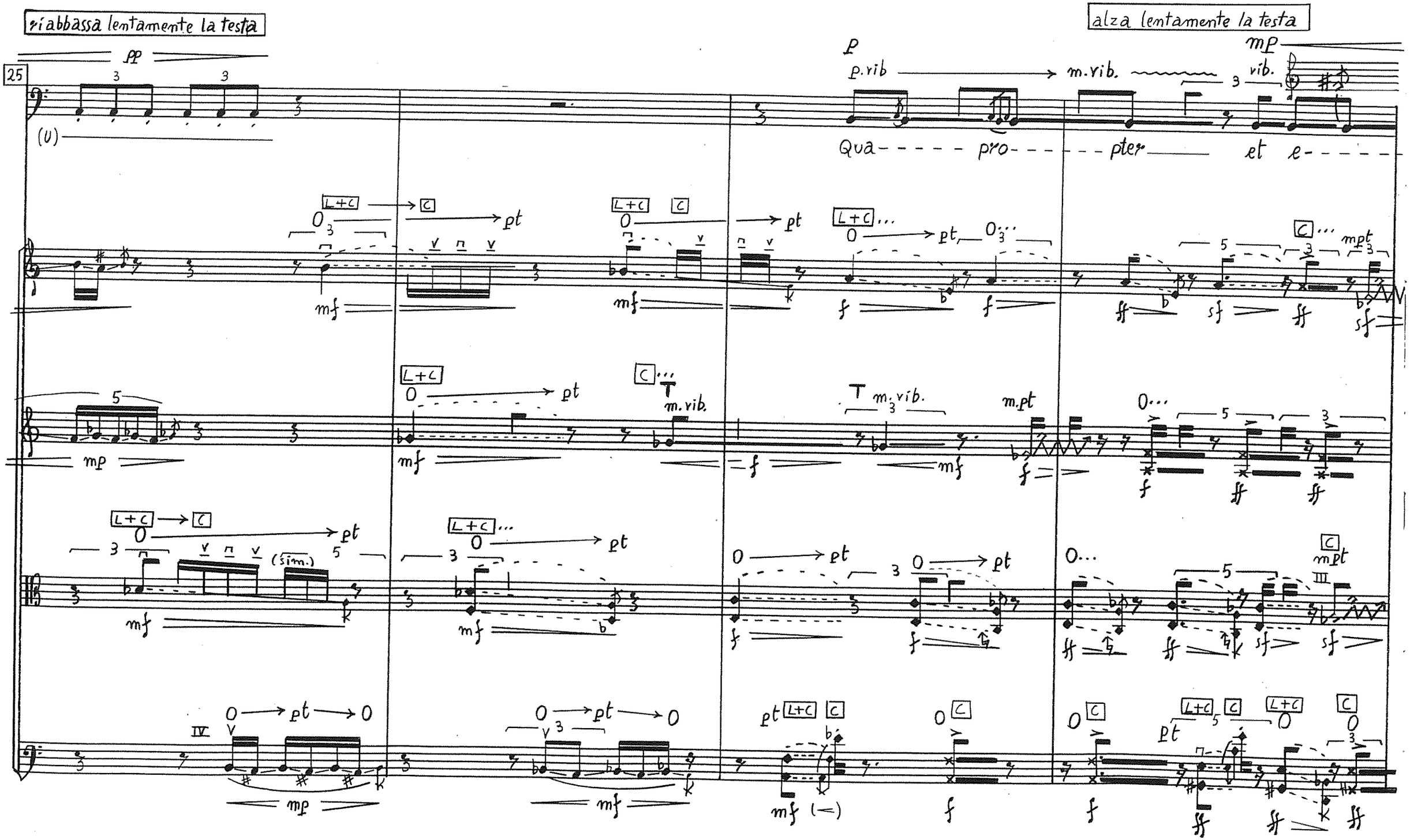

5
(f...)
vib
m.vib.
sf
qua — na - - - tus — sum — et — nox — in — qua — dic-tum — est: con - - - - - - - - - ce - -
(III)... T...
(sim.)
III...
IV
(sim)

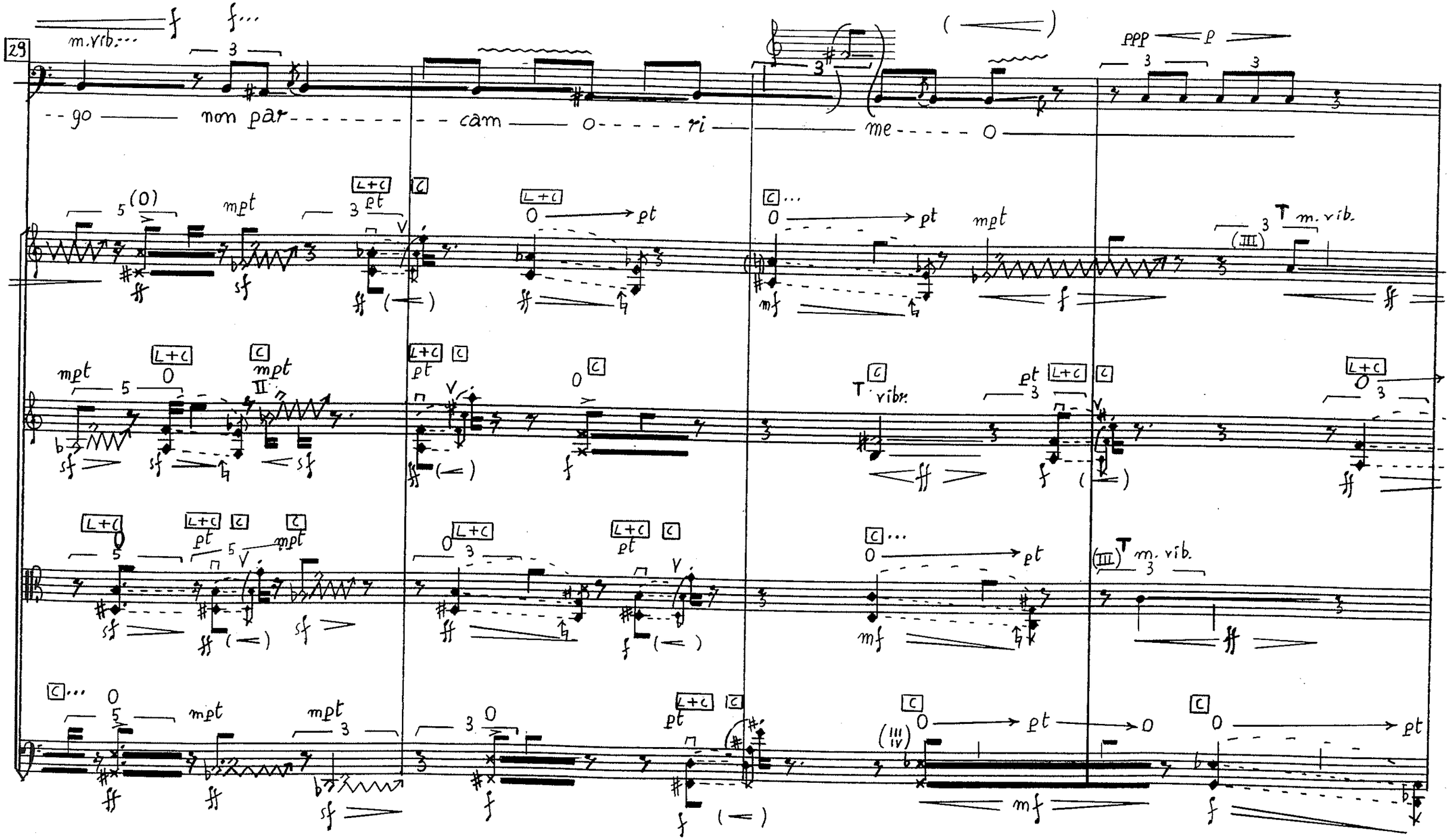

(f)
9
ff
f...
vib.
m.vib.
vib.
m.vib
vib
m.vib.
- - - ptus est ho- - mo. Di - es il - le ver- - ta- - tur in te- - - - ne- - bras Ob- - - scu- - - rent
(gliss.)
(sim.)
L+C
C
(III)...
m.vib.
sf

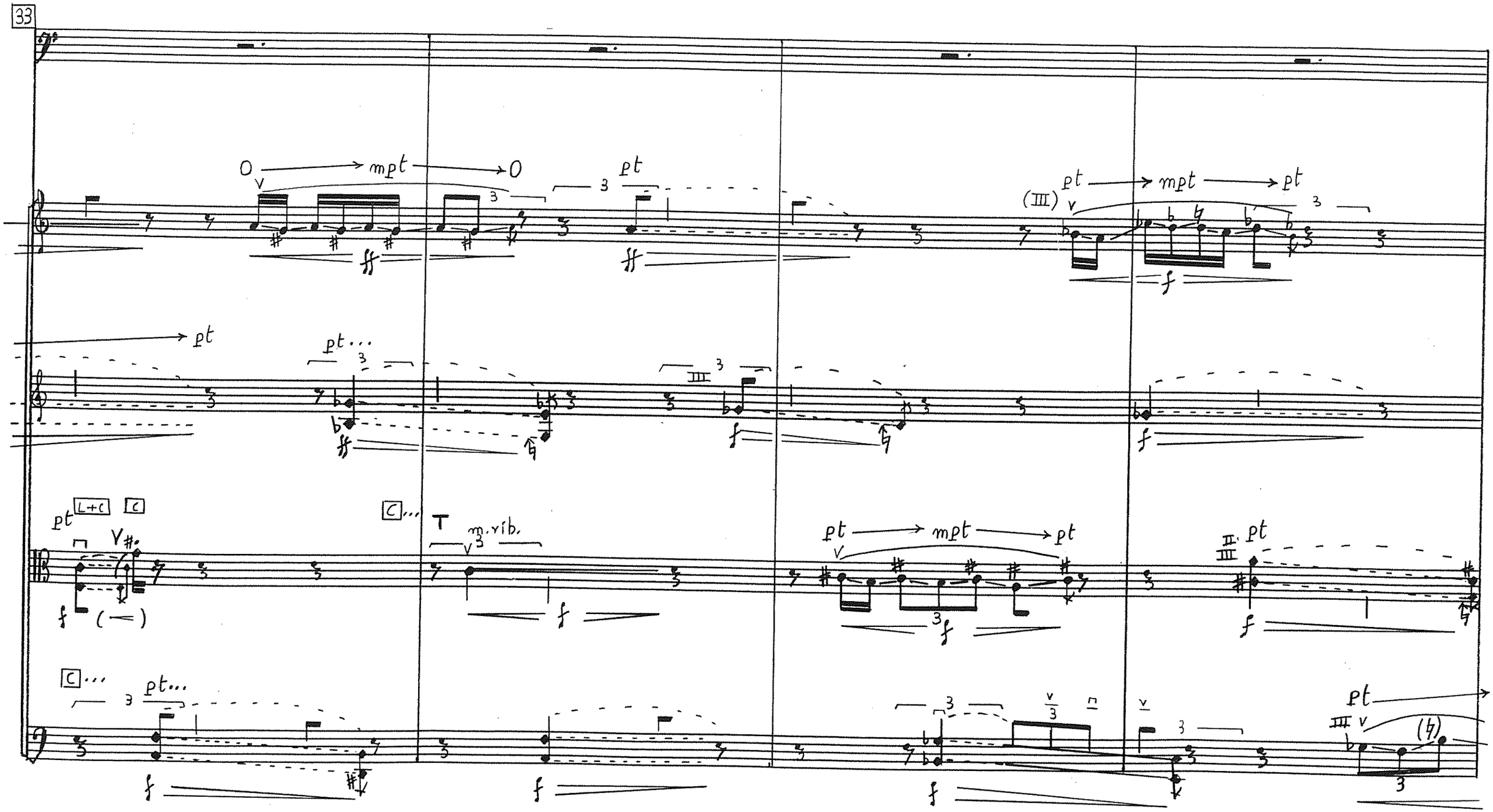

alza la testa
13
e - - um te - - - ne - - brae et um-bra mor-tis
Qua-re ex-ce - - ptus ge - - ni - - - bus? Cur lac-
gliss
vib.
p.vib
m.vib.
(sim.)

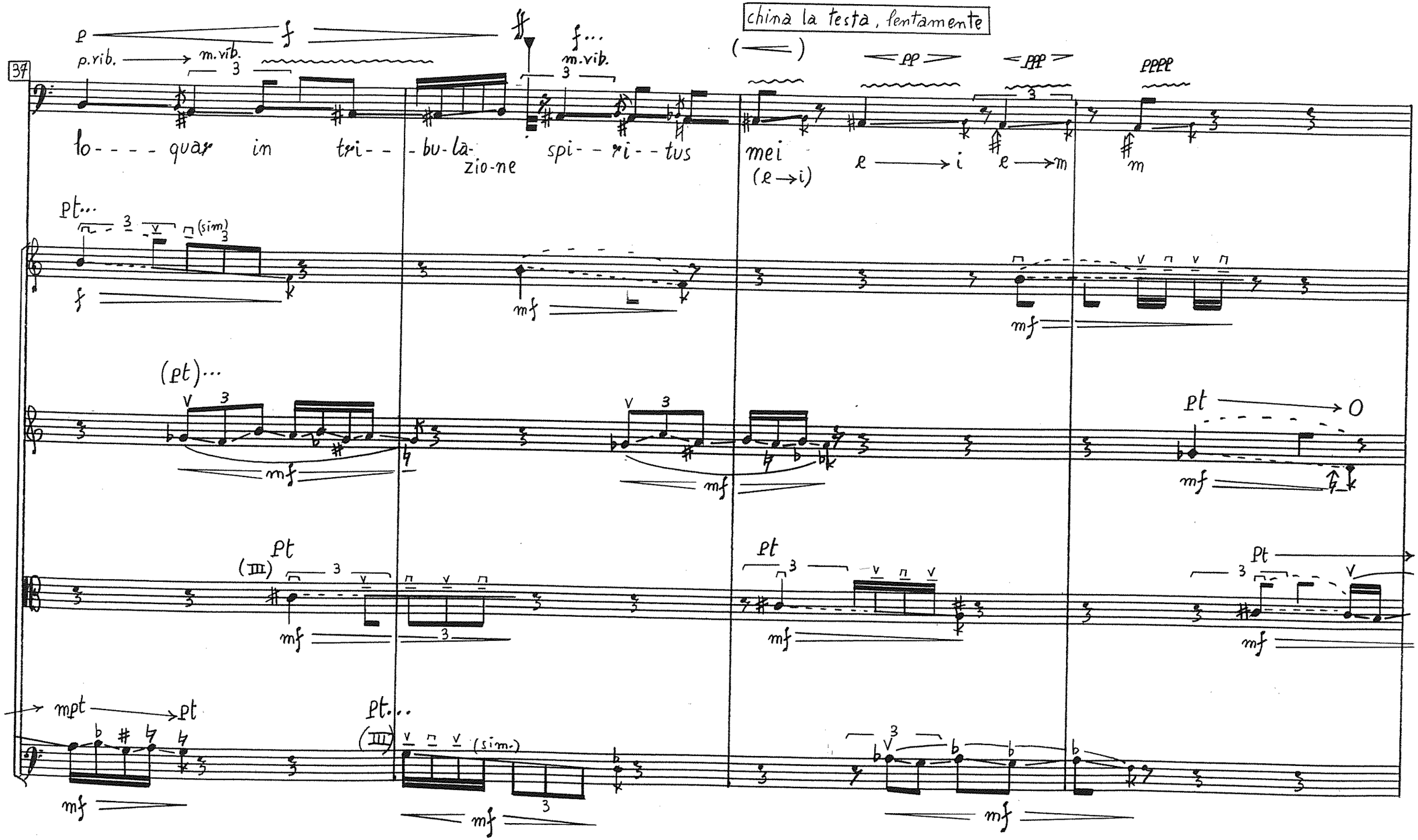

17
(f)...
m.vib.
ta- - -tus
u- - - - - -be- - - - - - ri- - - - - - bus?
(f)... p.vib.
Qua- - - -re
(III)... O
mp
O
pt
p
pt...
p
pp
mpt
III
T
vib.
pp
(III)... T
T
O
T
p
O
pt
O
p
L+C
O
pt
sf
C...
III
T
m.vib.
p
O
pt
pp
p
(III)
pt
pp
(III)... T
O
mp
p
O
pt
p
L+C
O
pt
sf
C...
pt...
p
(III)
pp
pp
(IV)...
O
pt
mp
p
(sim.)
III
T
pt
sf
O
pt
p
p
III
IV
III
O
pt
pp
pp

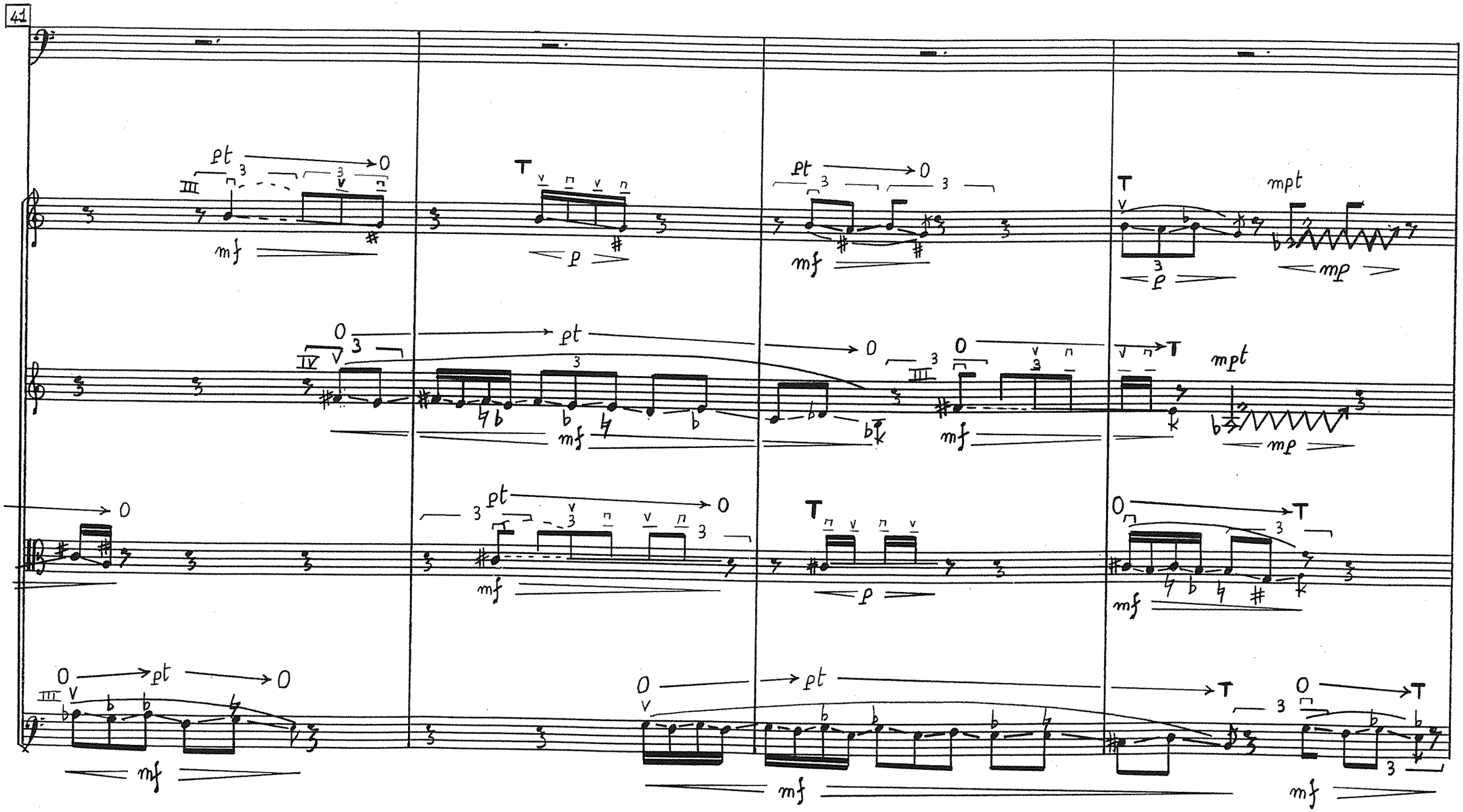

21
(f)...
m.vib.
ff
ff...
m.vib.
(m.vib.)
ppp
da- - -ta — est — mi- - se- - ro lux — et vi-ta his qui in a-ma-ri-tu-di- - ne — a- - - ni- - - mae — sunt?
gliss
III... pt → O
pt → T
O → T
III...
O → pt → O
T → O → T
(sim.)
T → O → T
III
pt
III
pt → O
pt → T
III
T → O → T
vib.
III
O → pt → O
T → O → T
IV
O

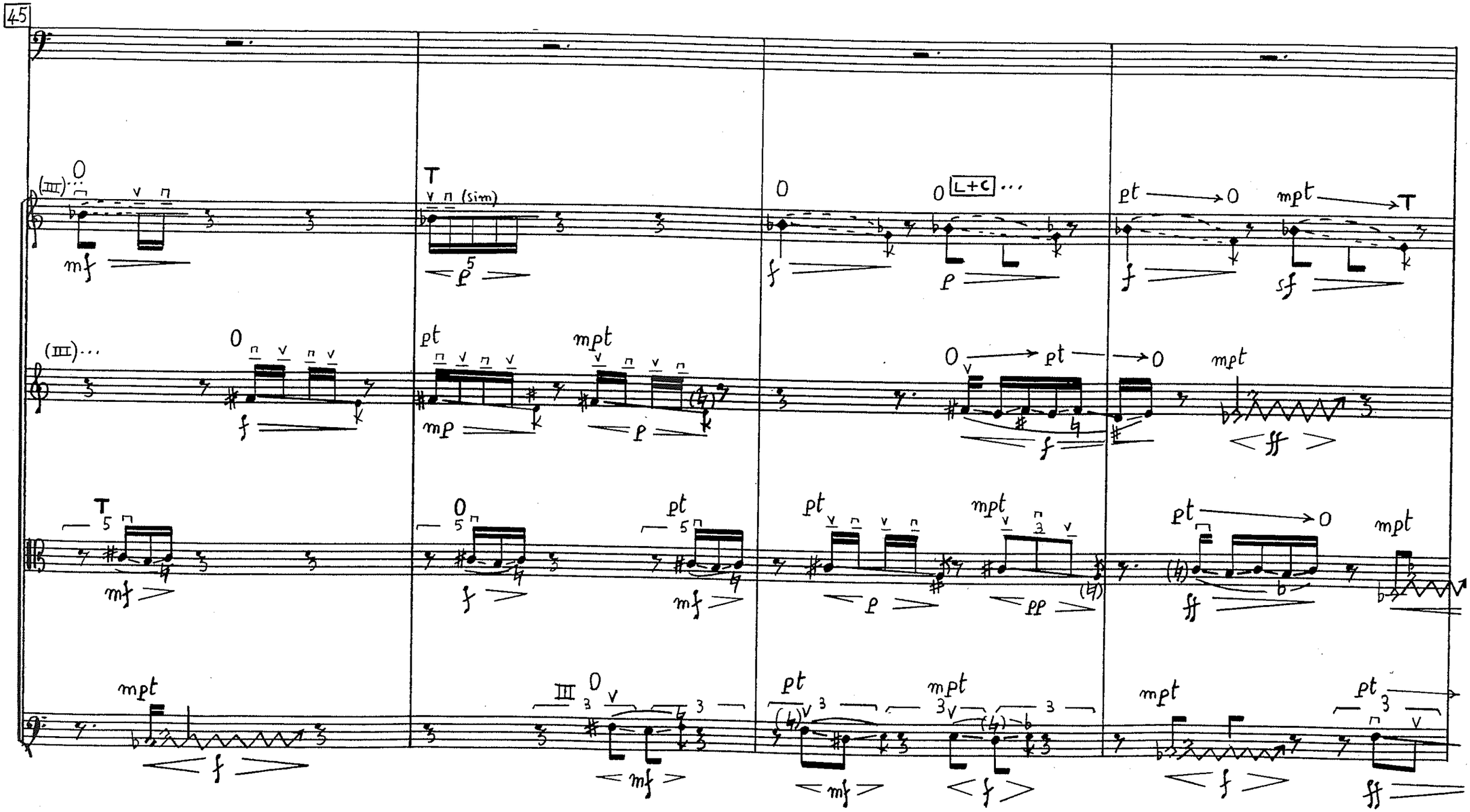

riabbassa lentamente la testa
alza lentamente la testa
25
Qua- - - - - pro- - - - - pter et e- - - - -
p.vib
m.vib.
vib.
L+C
C
pt
mf
mp
f
ff
sf
mpt
m.vib.
m.pt
(sim.)
III
IV
(=)

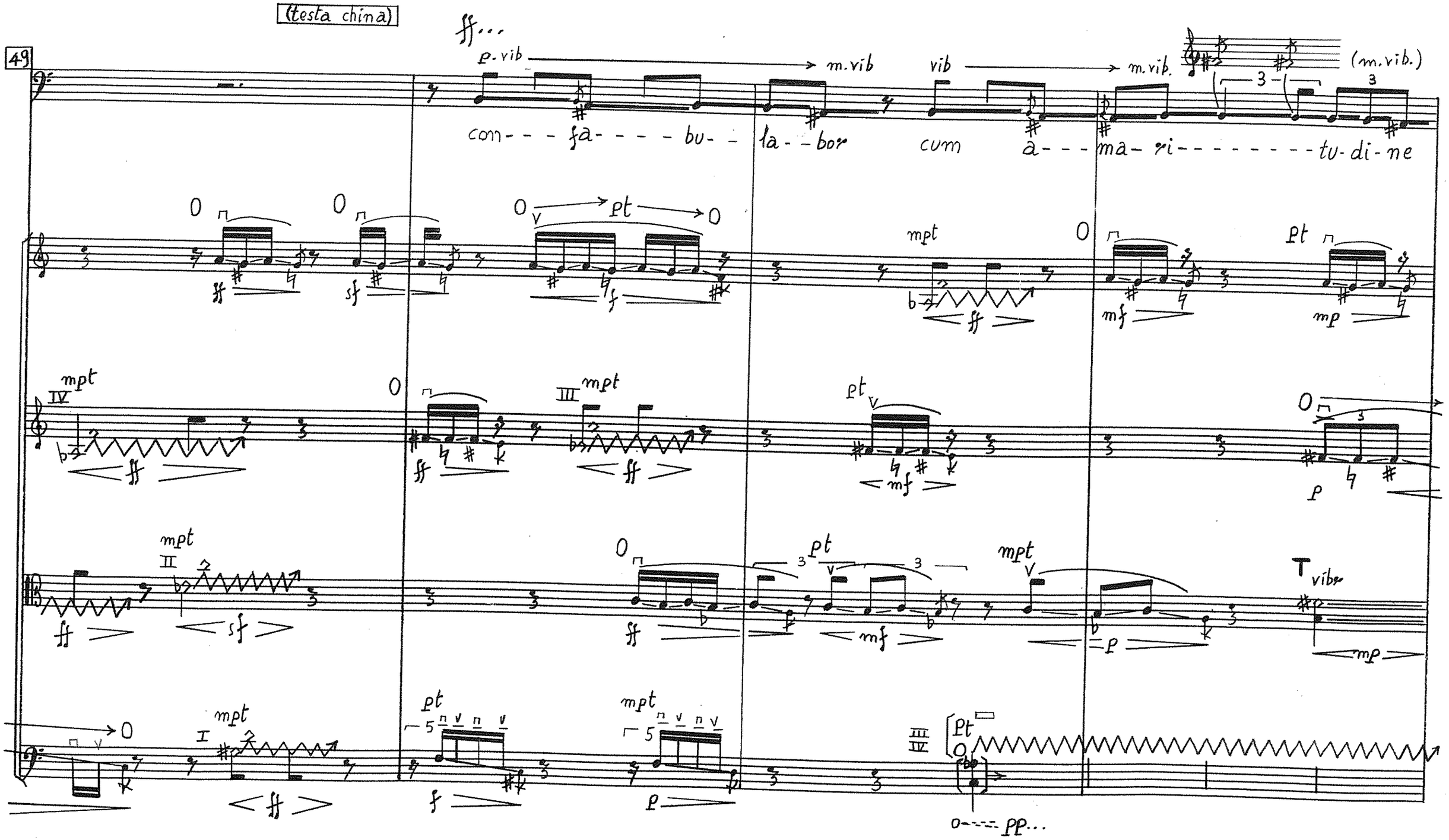

29
m.vib.
go non par cam o ri me o
ppp p
mpt
pt
L+C
C
m. vib.
vibr.

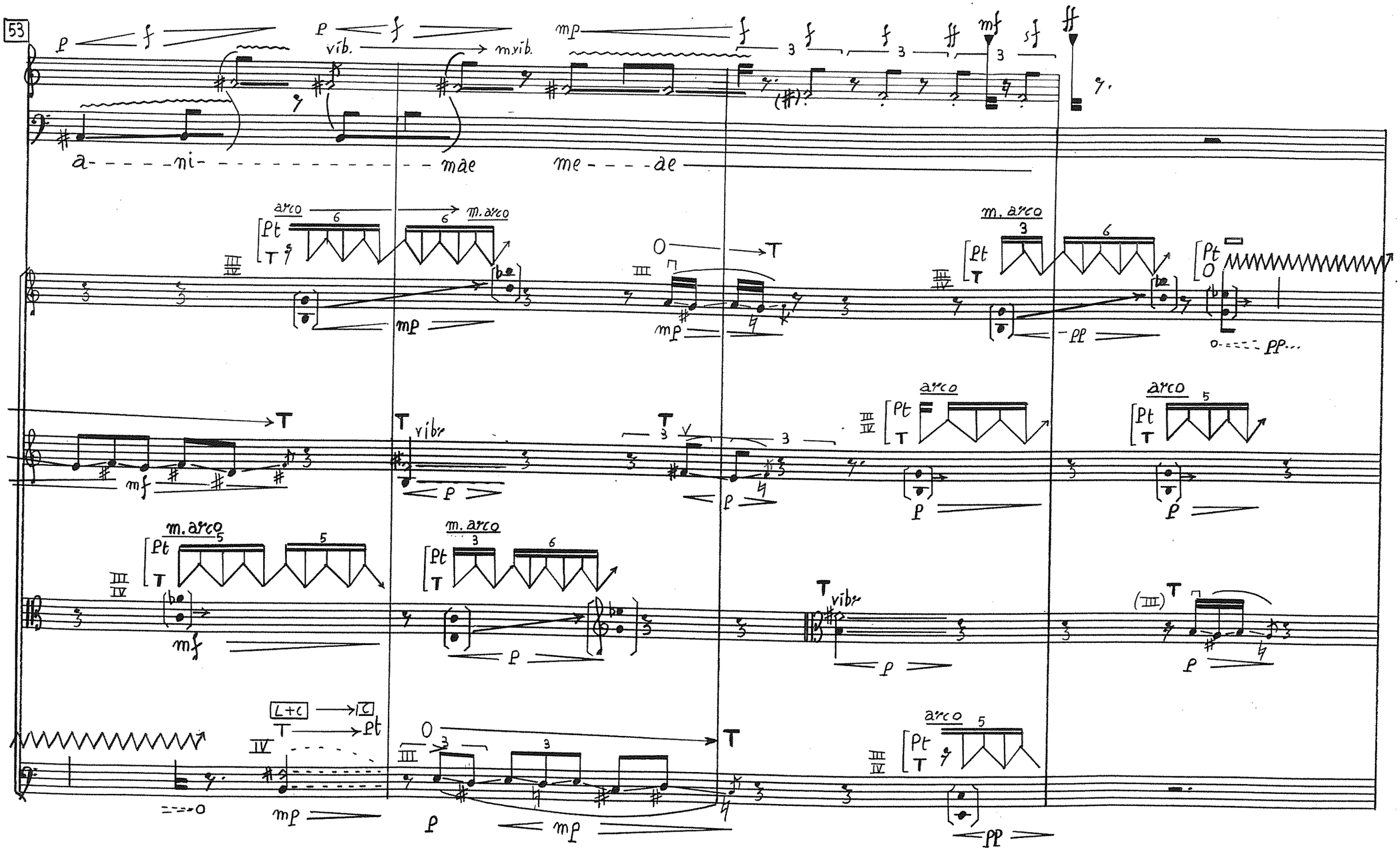

33
O
mpt
O
pt
pt
mpt
pt
(III)
pt
pt...
III
pt
L+C
C
C...
T
m.vib.
pt
mpt
pt
II
III
pt
C...
pt...
pt
III
(♮)

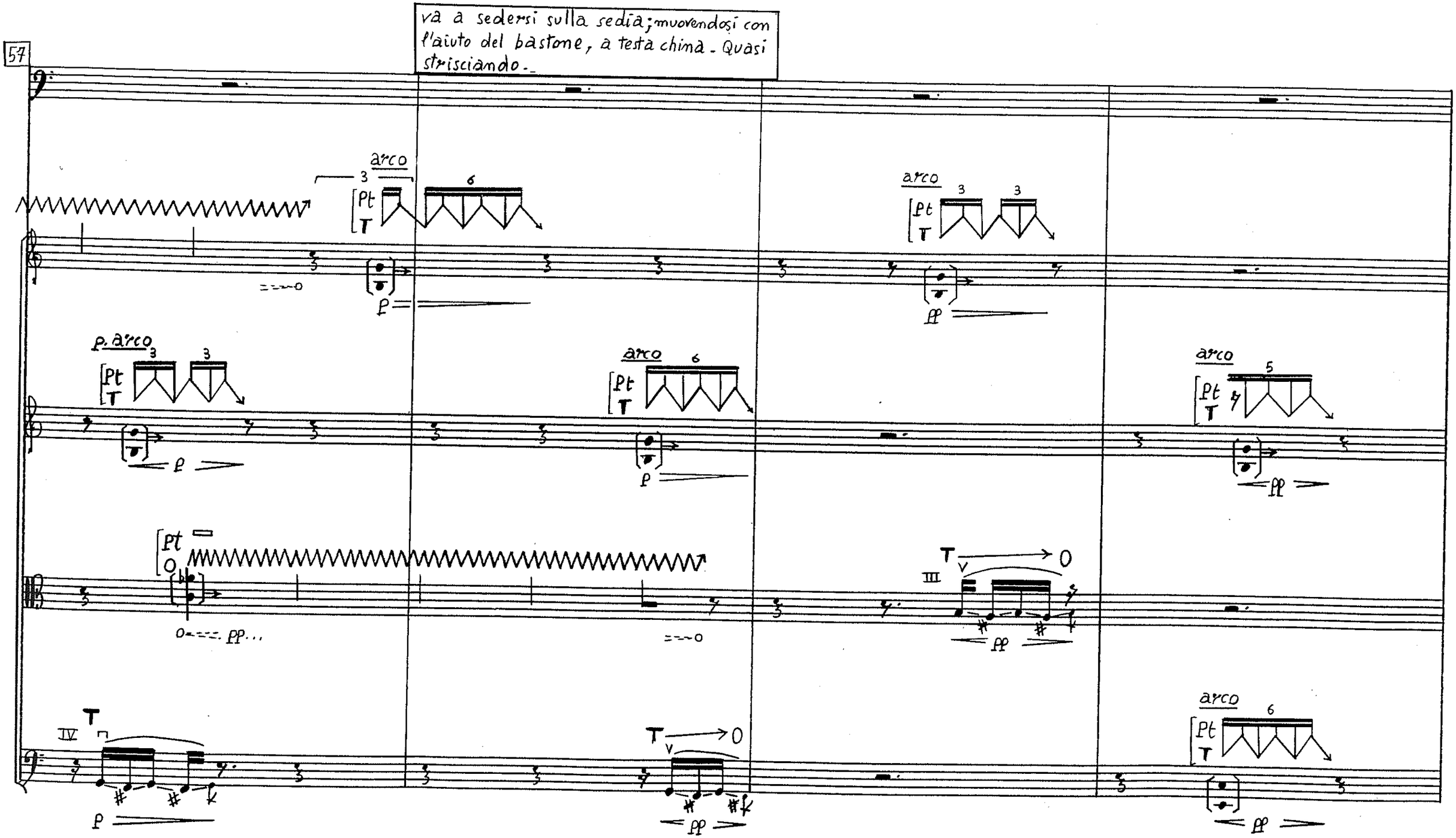

37
p
f
ff
f...
p.vib.
m.vib.
m.vib.
lo- - - - quar in tri- - - bu-la-zio-ne spi- - ri- - tus
china la testa, lentamente
mei
(e→i)
e → i
e → m
m
pp
ppp
pppp
pt...
(sim)
f
mf
(pt)...
pt → 0
(III)
pt
mpt → pt
pt...
(III)
(sim.)

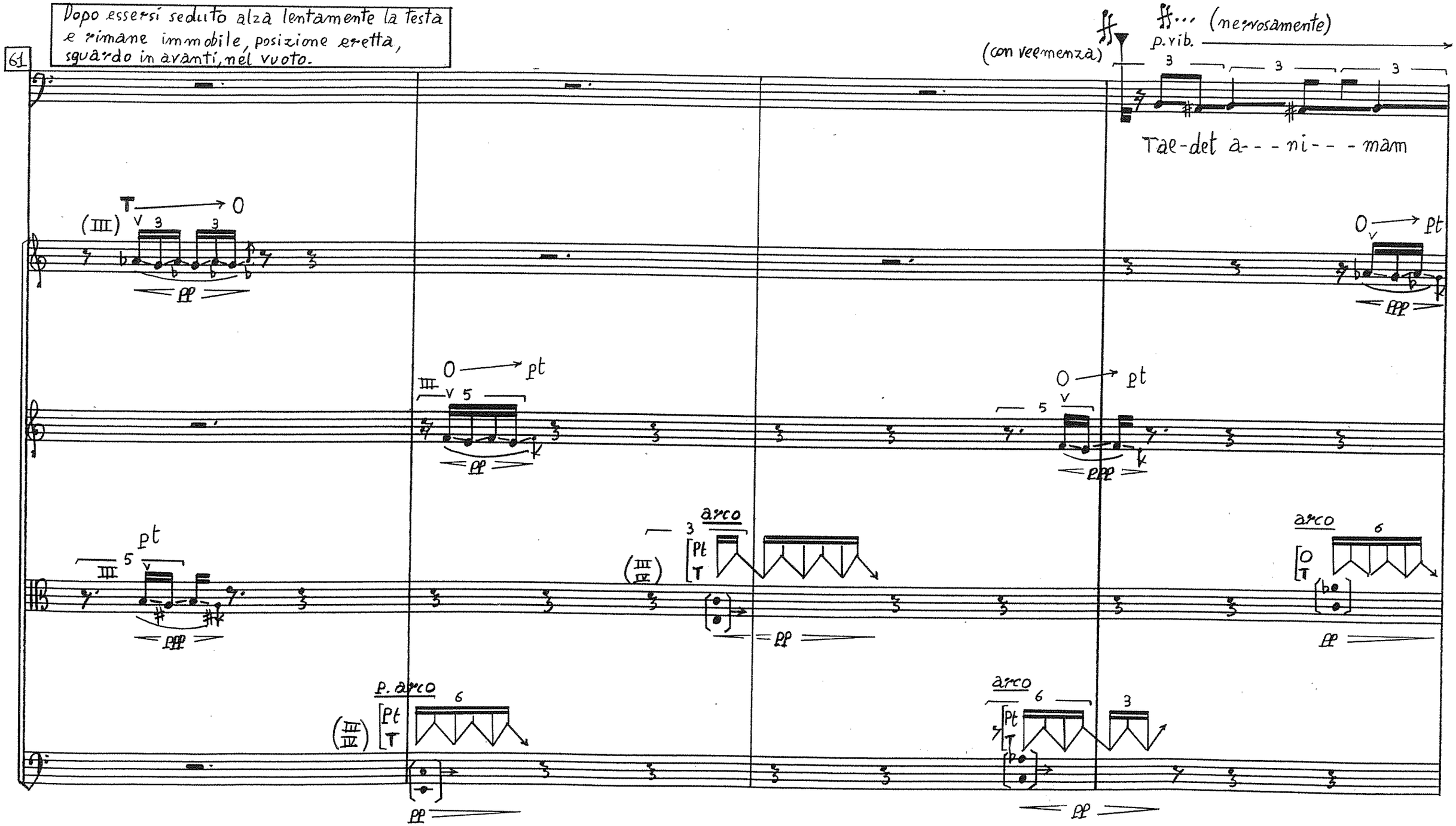

41
pt
mf
T
p
mpt
mp

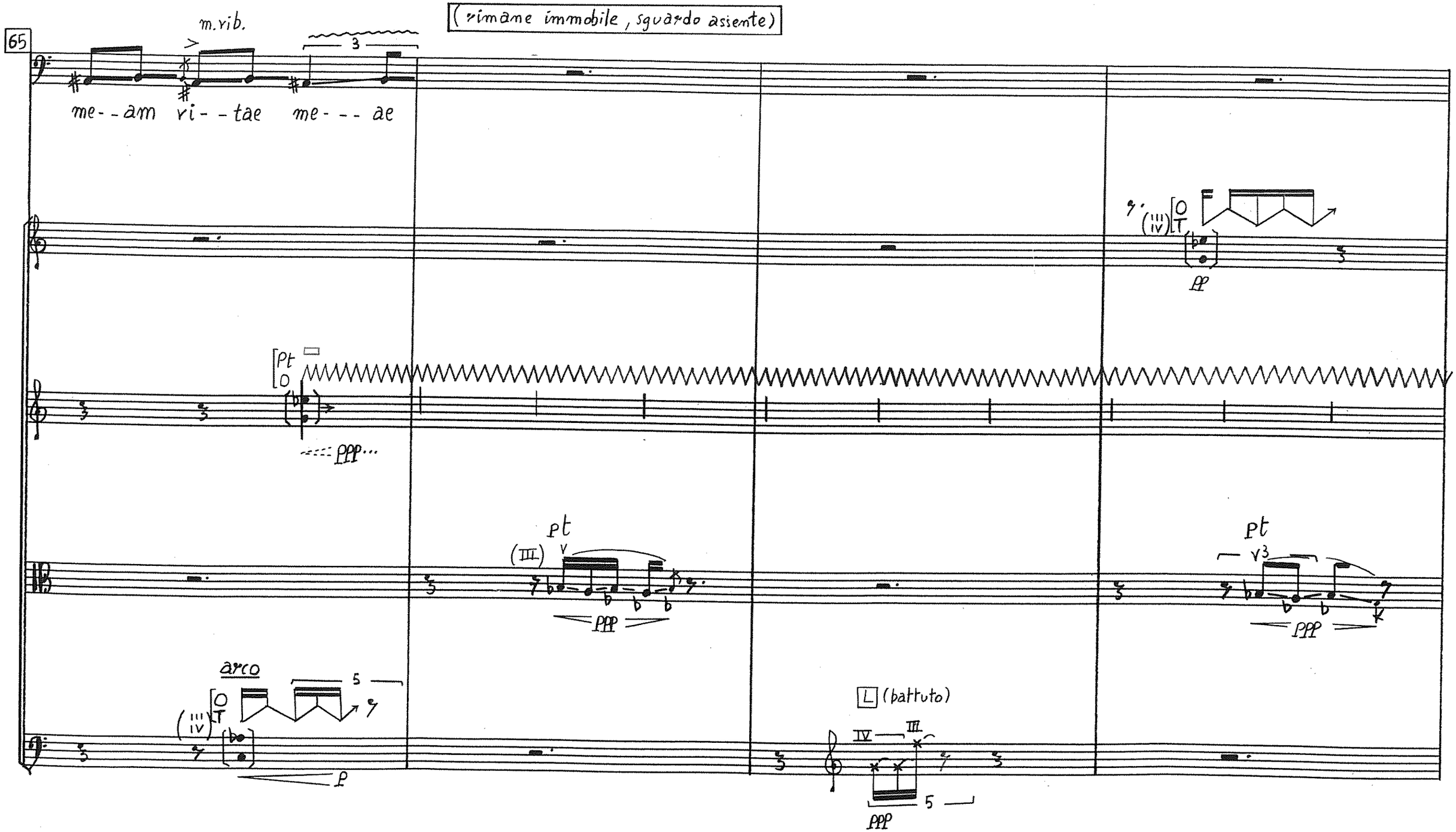

45
(III)
O
mf
T
(sim)
p
O
f
O
L+C
p
pt
O
mpt
T
f
sf
(III)
O
f
pt
mp
mpt
p
O
pt
O
f
mpt
ff
T
mf
O
f
pt
mf
pt
p
mpt
pp
pt
O
ff
mpt
mpt
f
III
O
mf
pt
mf
mpt
f
mpt
f
pt
ff

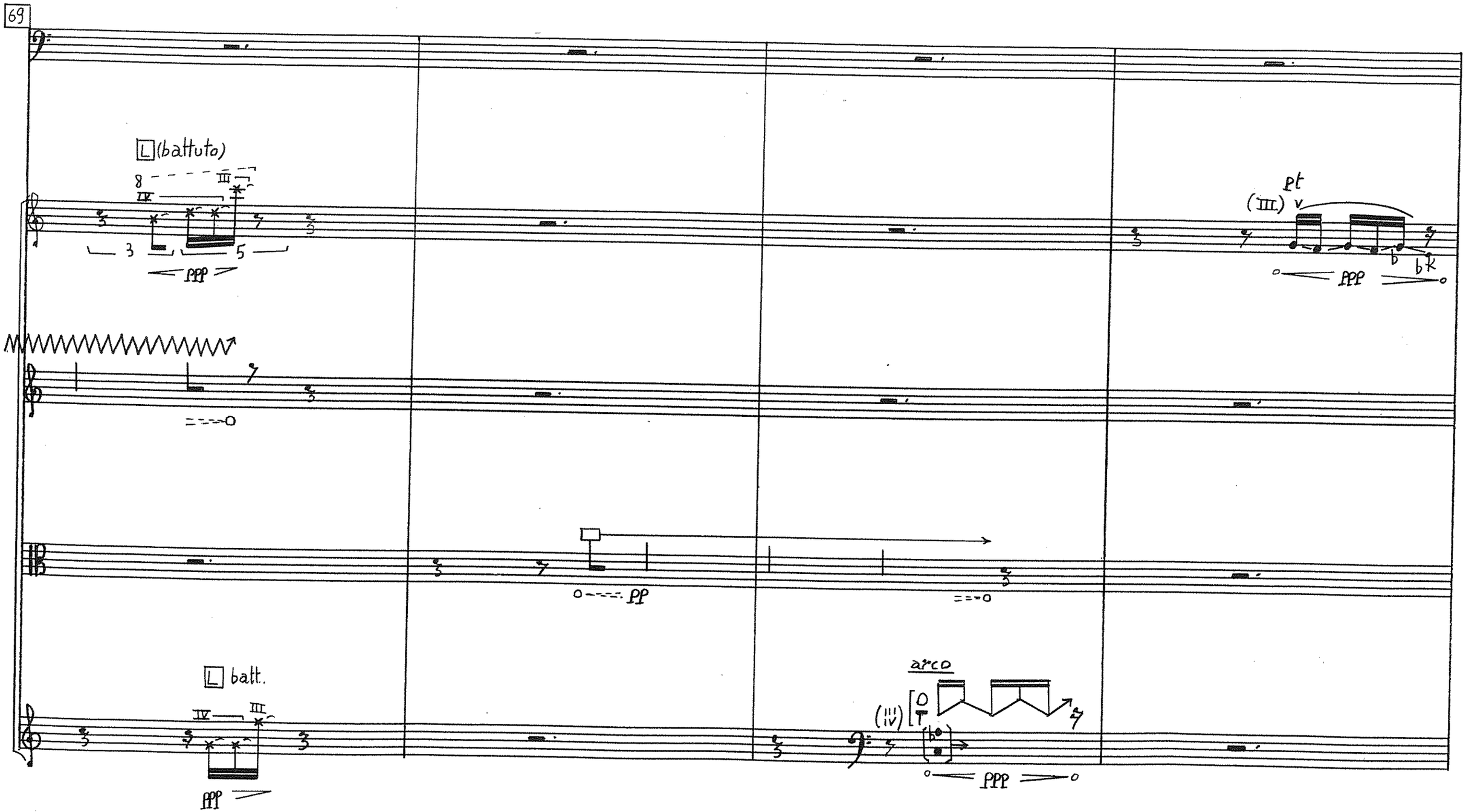

(testa china)
49
ff...
p.vib
m.vib
vib
m.vib.
(m.vib.)
con- - - fa- - - - bu- - la- - bor cum a- - - ma- ri- - - - - - - - - tu- di- ne
mpt
pt
T vibr
pp...


53
vib.
m.vib.
a- - - - - ni- - - - - - - - - - - - - - - - mae
me - - - - ae
arco
m. arco
Pt
T
O
L+C
C
vibr


57
va a sedersi sulla sedia; muovendosi con l'aiuto del bastone, a testa china. Quasi strisciando.
arco
Pt
T
p
pp
p. arco
III
IV
O
pp...


61
Dopo essersi seduto alza lentamente la testa e rimane immobile, posizione eretta, sguardo in avanti, nel vuoto.
(con veemenza)
p.vib.
(nervosamente)
Tae-det a- - - ni- - - mam
arco
p. arco


65
m.vib.
(rimane immobile, sguardo assente)
me--am vi--tae me---ae
pt
ppp
arco
p
L (battuto)
ppp


69
L (battuto)
8
III
IV
3
5
ppp
pt
(III)
b
bk
ppp
pp
L batt.
IV
III
ppp
arco
(III)
(IV)
ppp

73

(IV) Pt

ppp

L batt.

ppp

L batt.

77

(immobile, sguardo assente)

ff... (con rabbia)

p. vib. → m. vib.

di - - mit - - tam ad - - ver - sum me — e - lo - quium me — (e) - um, lo - - - - quar —

(subito debolmente)

p

(m. vib.)

P. arco

PPP

L batt.

PP

PP...

arco → m. arco

Pt

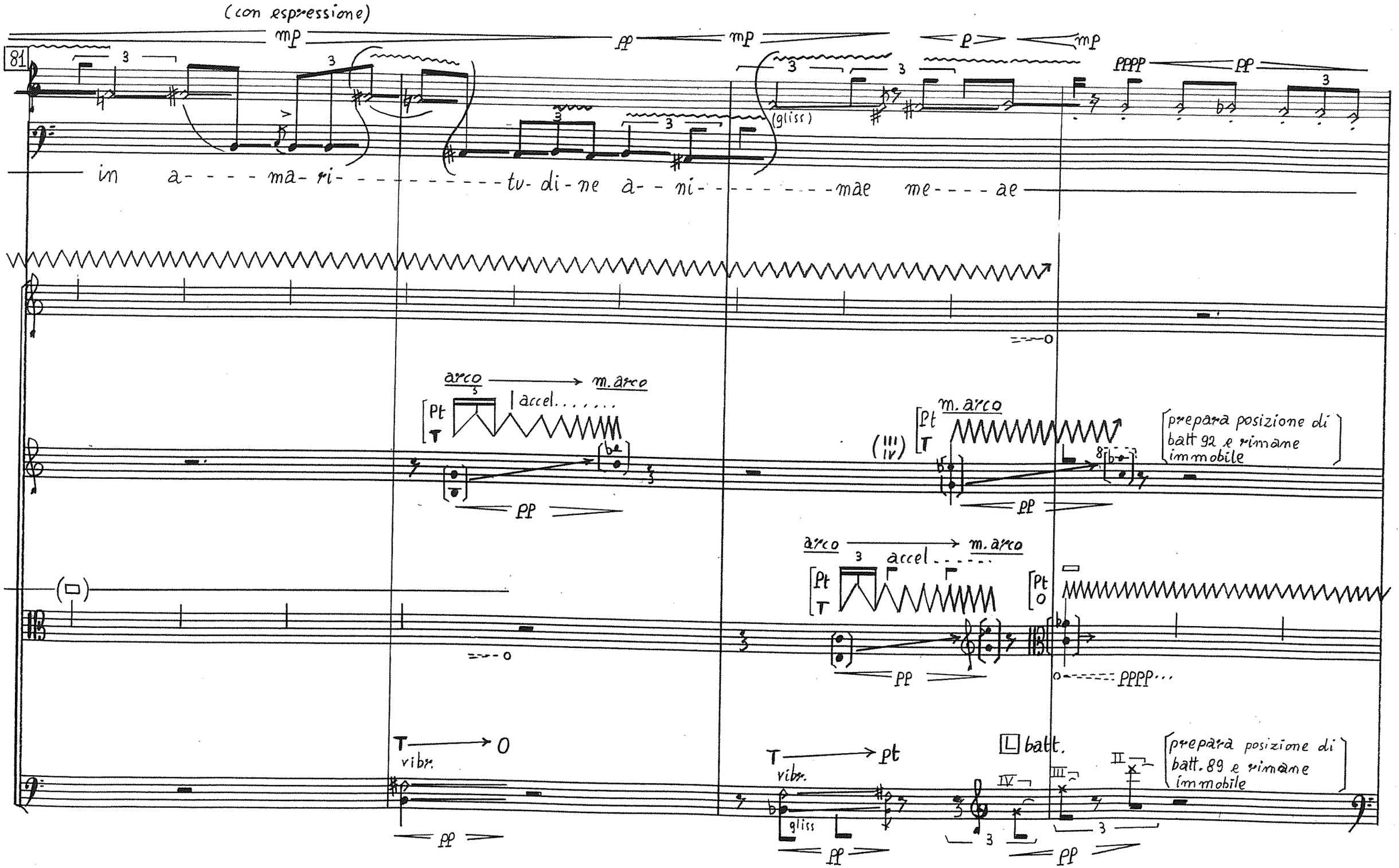
T

PP

T vibr.

0

PP


(con espressione)
81
in a- - - - ma- ri- - - - - - - - - - - - tu- di- ne a- - ni- - - - - - - - - - mae me- - - - ae
(gliss)
arco → m. arco
accel.....
Pt
T
m. arco
(III IV)
prepara posizione di batt 92 e rimane immobile
arco → m. arco
accel.....
Pt
T
Pt
O
PPPP...
T → O
vibr.
T → pt
vibr.
gliss
L batt.
IV
III
II
prepara posizione di batt. 89 e rimane immobile

85

15"

L batt.

8 III II I (mi)

[prepara posizione di batt. 92 e rimane immobile]

3 3

ppp

(□) → p. arco → □

(rimane immobile)

(pppp) ppp o

89

25"

40"

p. arco

3

6

[O
T

(immobile)

PPPPP

(immobile)

PPPPP

(immobile)

PPPPP

(immobile)

p. arco

[Pt
T

PPPPP

p. arco

[Pt
T

PPPPP

(immobile)

subito agitato, liberamente

95

ff... (molto espressivo)

per qualche istante si volta verso gli strumentisti e il direttore

(ff) (con veemenza)

m.vib. m.vib. 3 m.vib. m.vib. 5 m.vib. m.vib. 3

sff sf m.vib

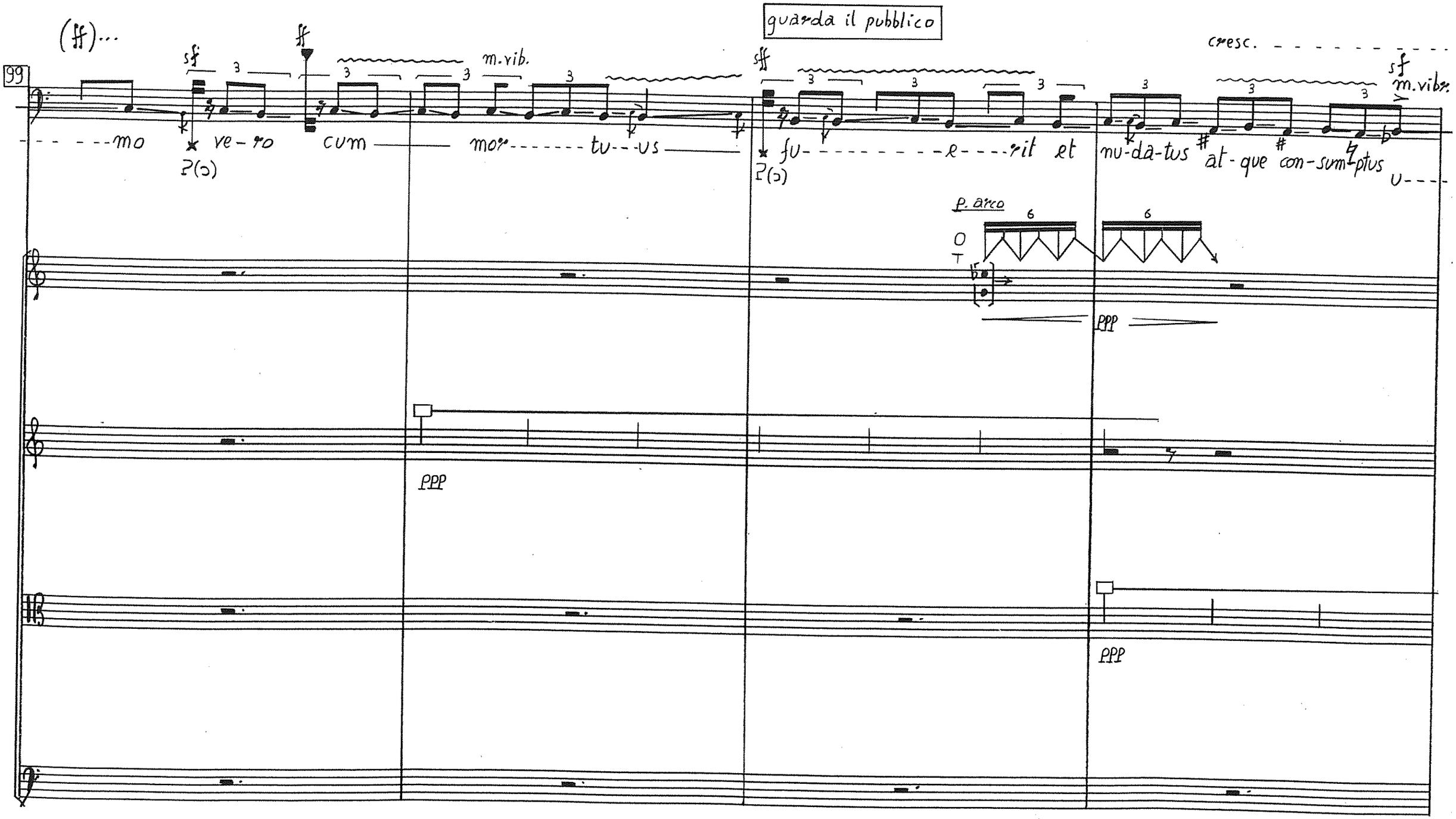
Li---- gnum ha--bet spem si—— prae- ci- sum— fu-e-rit rur- sum vi- re- scit et ra- mi e--ius pul-lu-lant. Ho--

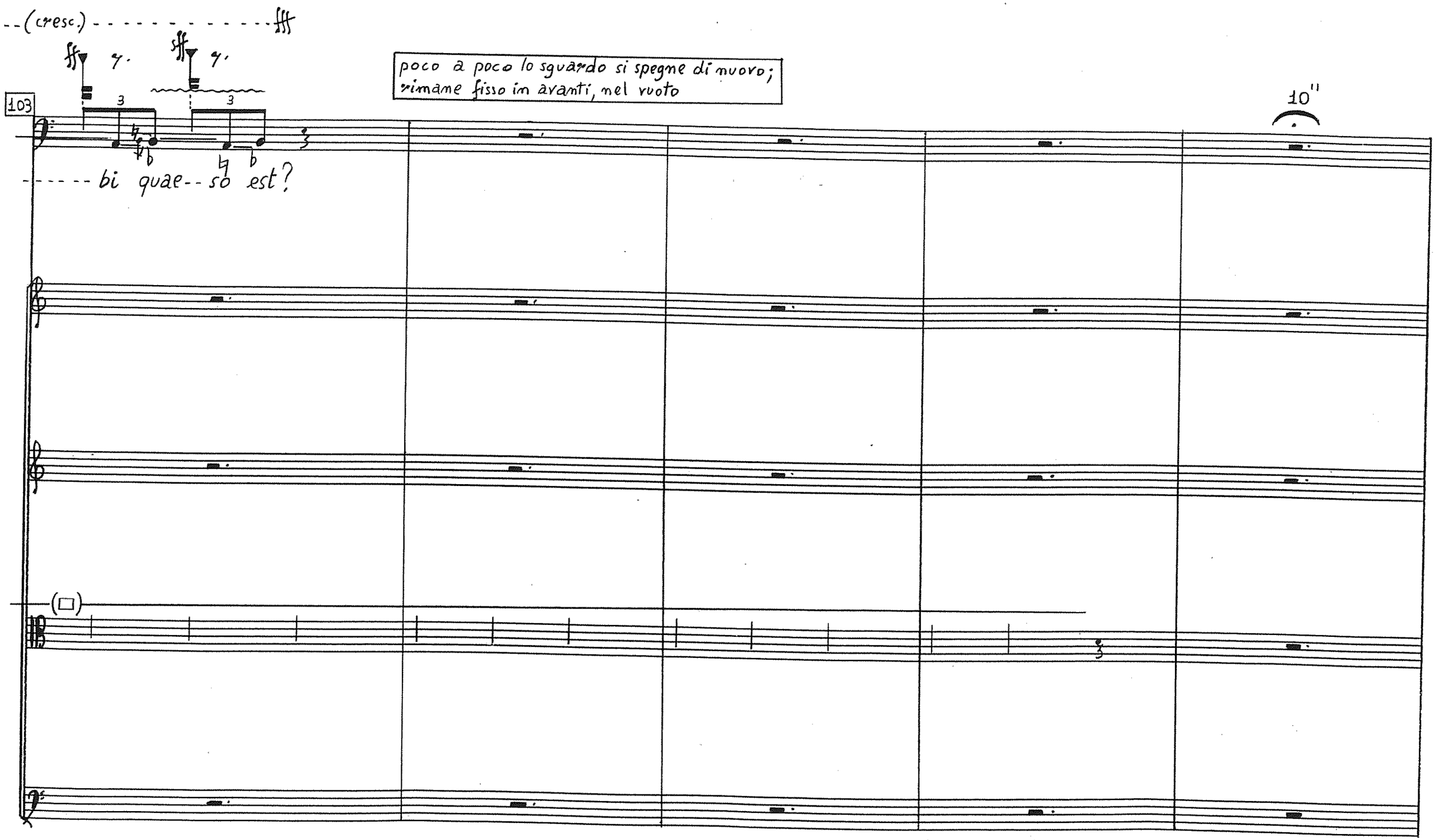
(con la voce)

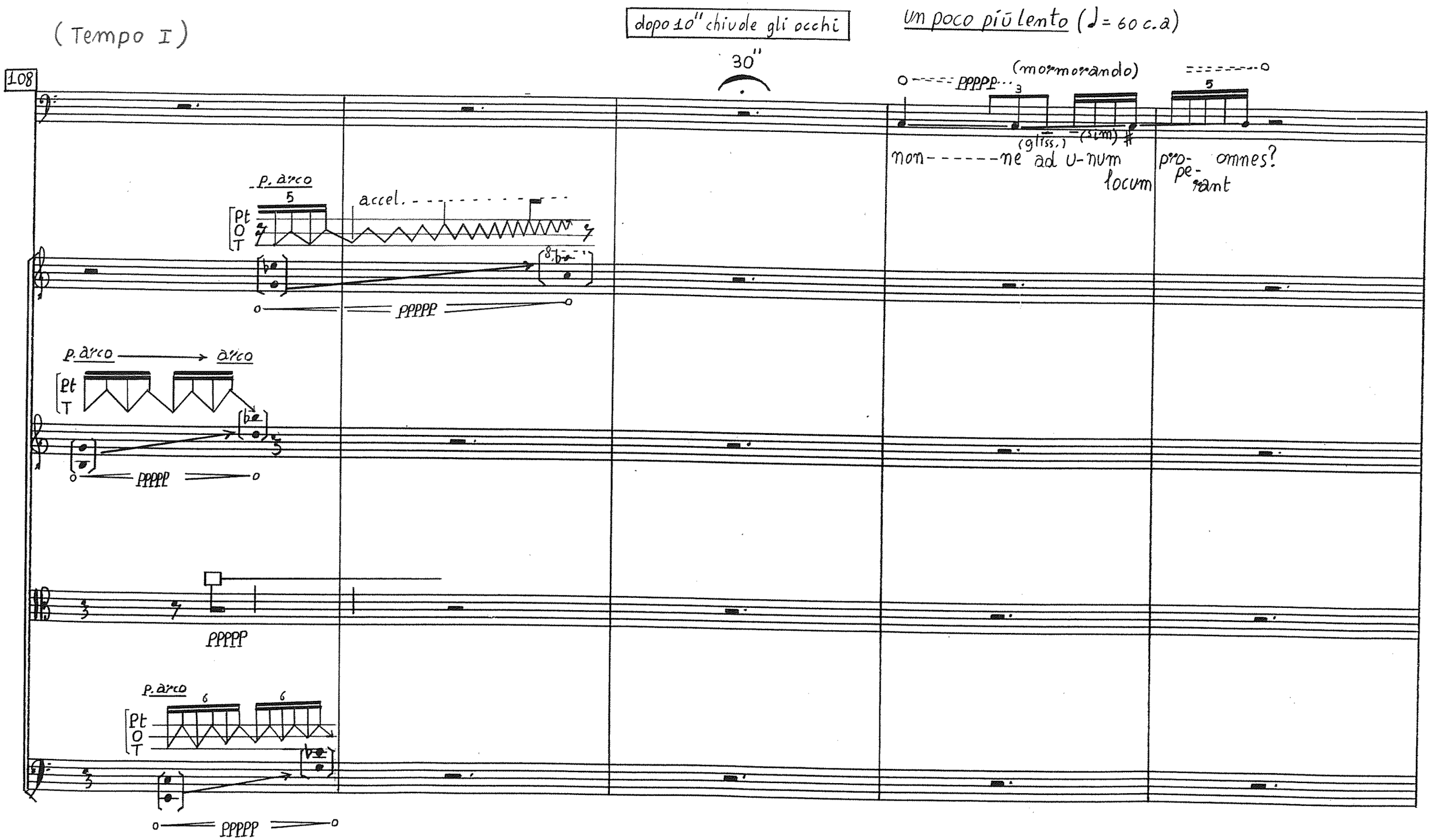
(con la voce)

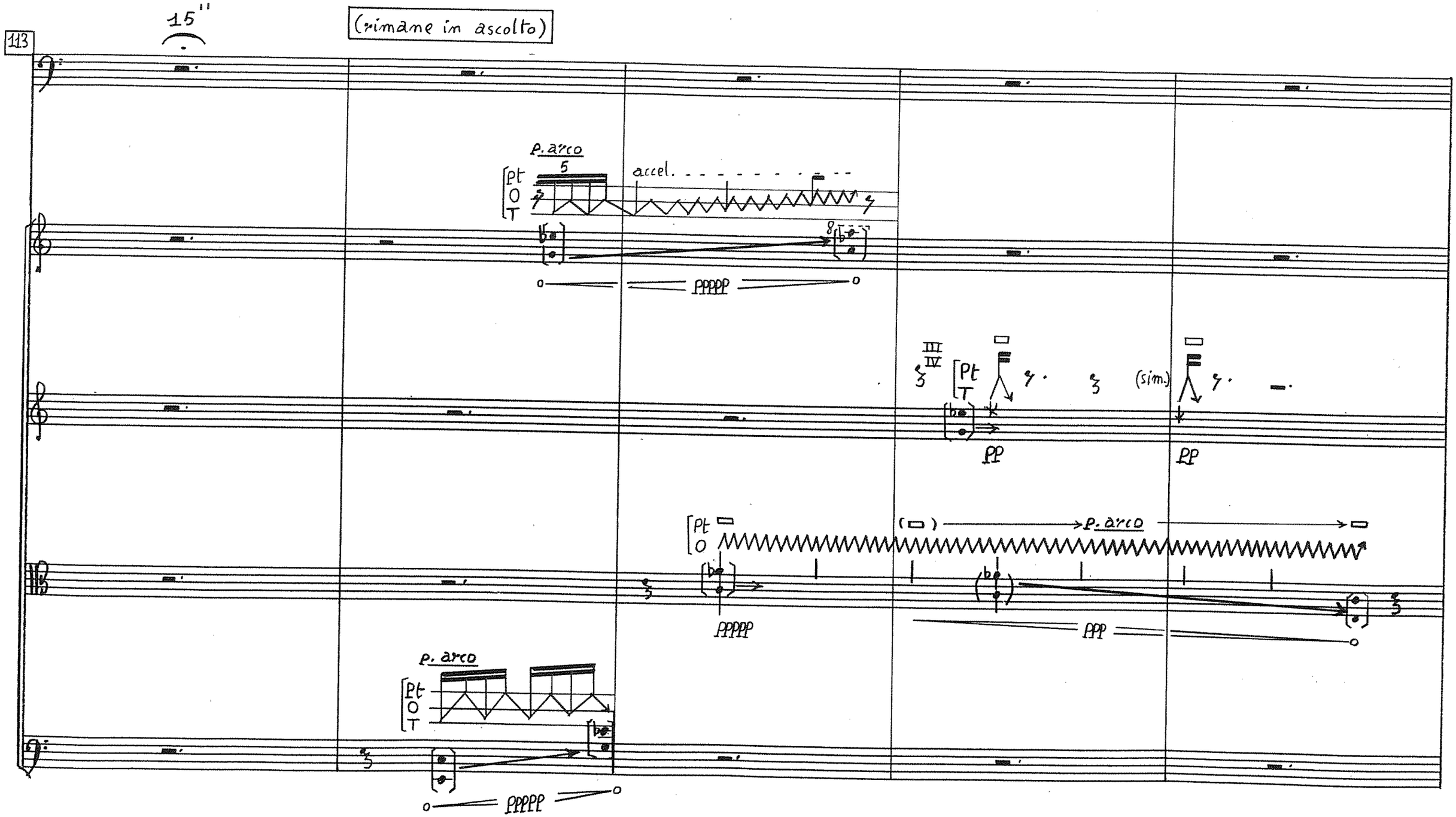
(con la voce)

(con la voce)


(ff)...
99
guarda il pubblico
cresc.
m.vib.
sf
ff
mo ve-ro cum mor-tu-us fu-e-rit et nu-da-tus at-que con-sum-ptus u
p. arco
O
T
ppp
ppp
ppp


(cresc.)
103
poco a poco lo sguardo si spegne di nuovo;
rimane fisso in avanti, nel vuoto
10''
bi quae-- so est?


(Tempo I)
dopo 10" chiude gli occhi
Un poco più lento (♩= 60 c.a)
108
30"
(mormorando)
ppppp
(gliss.)
(sim)
non------ne ad u-num locum pro-pe-rant omnes?
p. arco
accel.
Pt
O
T
ppppp
p. arco
arco
Pt
T
ppppp
ppppp
p. arco
Pt
O
T
ppppp


113
15''
(rimane in ascolto)
p. arco
5
Pt
O
T
accel.
8
PPPPP
III
IV
Pt
T
(sim.)
PP
PP
Pt
O
p. arco
PPPPP
PPP
p. arco
Pt
O
T
PPPPP

118

10"

(sim.)

Pt
T

pp

(sim.)

ppp

Pt
O

ppppp

123

(occhi chiusi)

ripete 5 volte

ppppp

(gliss) (sim)

nonne ad u-num pro- pe- omnes?
locum rant

ppppp

(sim.)

(sim.)

Pt
T

ppp...

riapre gli occhi: sguardo in avanti, nel vuoto. Immobile.

128

PPPPP

P. arco

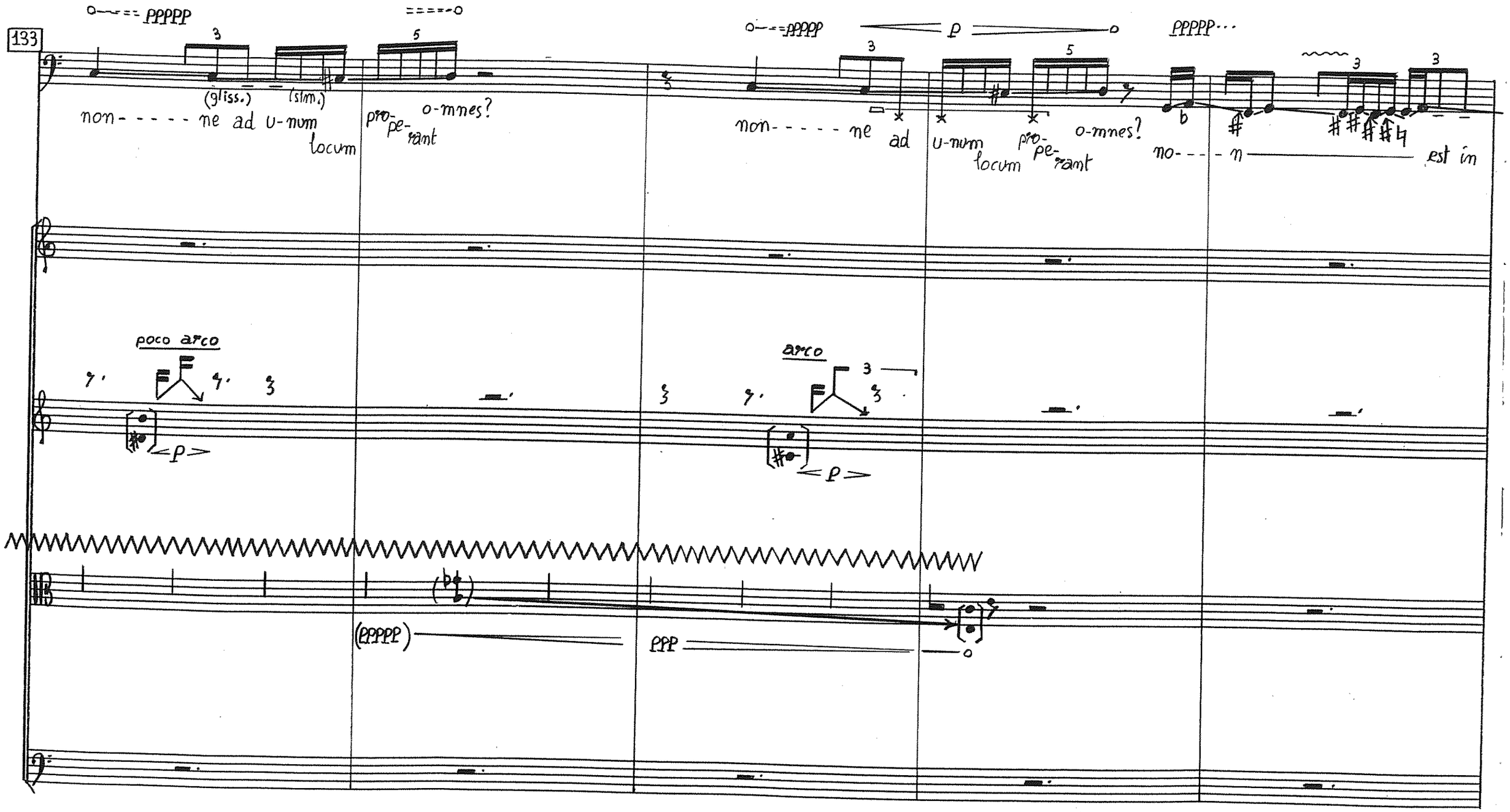
(III IV)

(PPP)

P. arco

PP

PPPPP


133
PPPPP
(gliss.)
(sim.)
non- - - - - ne ad u-num locum pro-pe-rant o-mnes?
PPPPP
p
PPPPP...
non- - - - - ne ad u-num locum pro-pe-rant o-mnes?
no- - - - n est in
poco arco
p
arco
p
(PPPPP)
PPP

138

ho-mi-nis

PPPP

no- - - - n est in

PP

ho-mi-nis po-tes-ta-te do-mi-nà-ri

p. arco

Pt
O
T

PP

poco arco

PP

PP

p. arco

Pt
O
T

PP

mT (al dito)

PPPP

142

su-per spi-ri-tum m... S(i) m S(i) S(u)

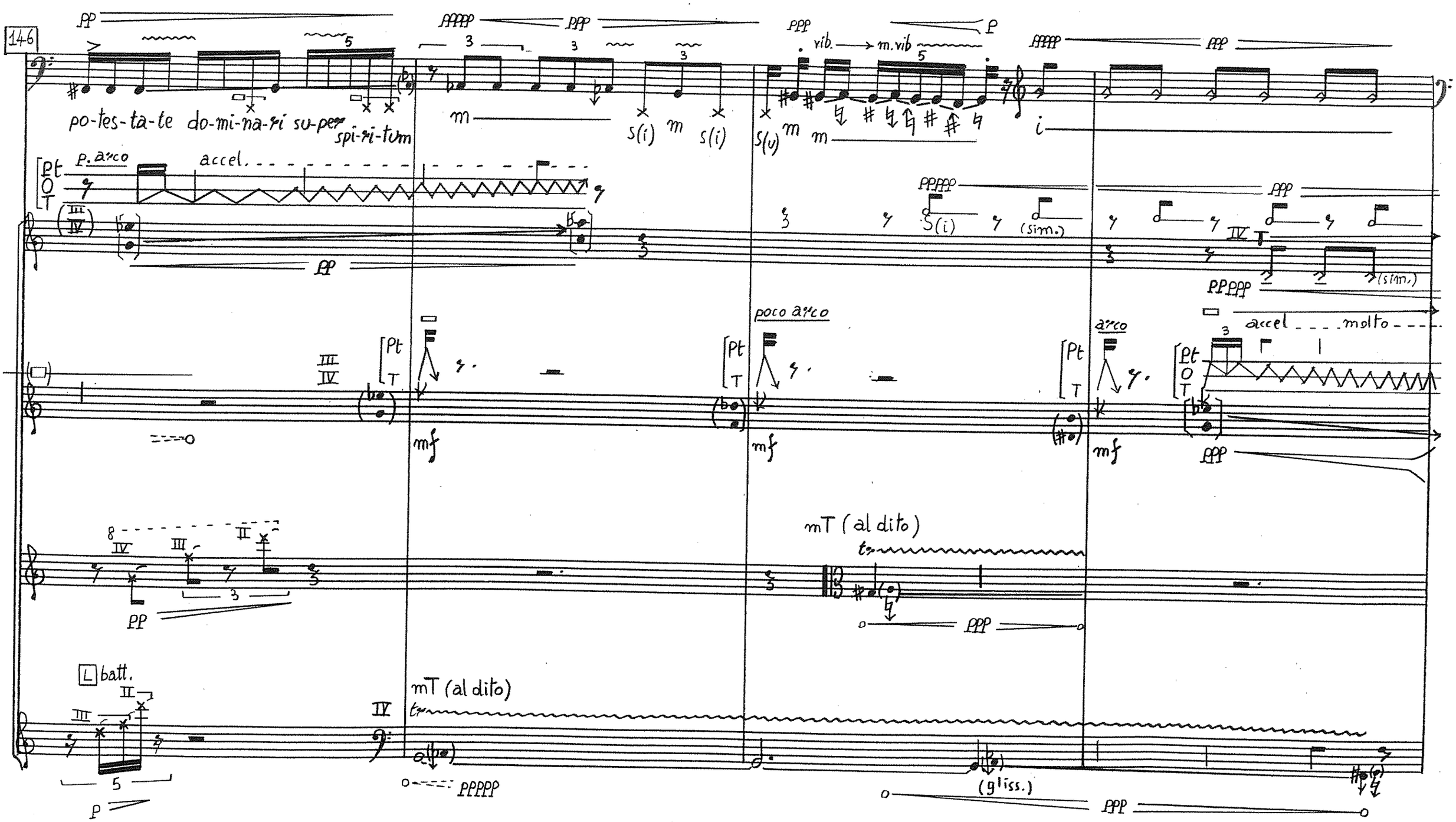
si volta per un ultimo verso gli esecutori (vc e vla)

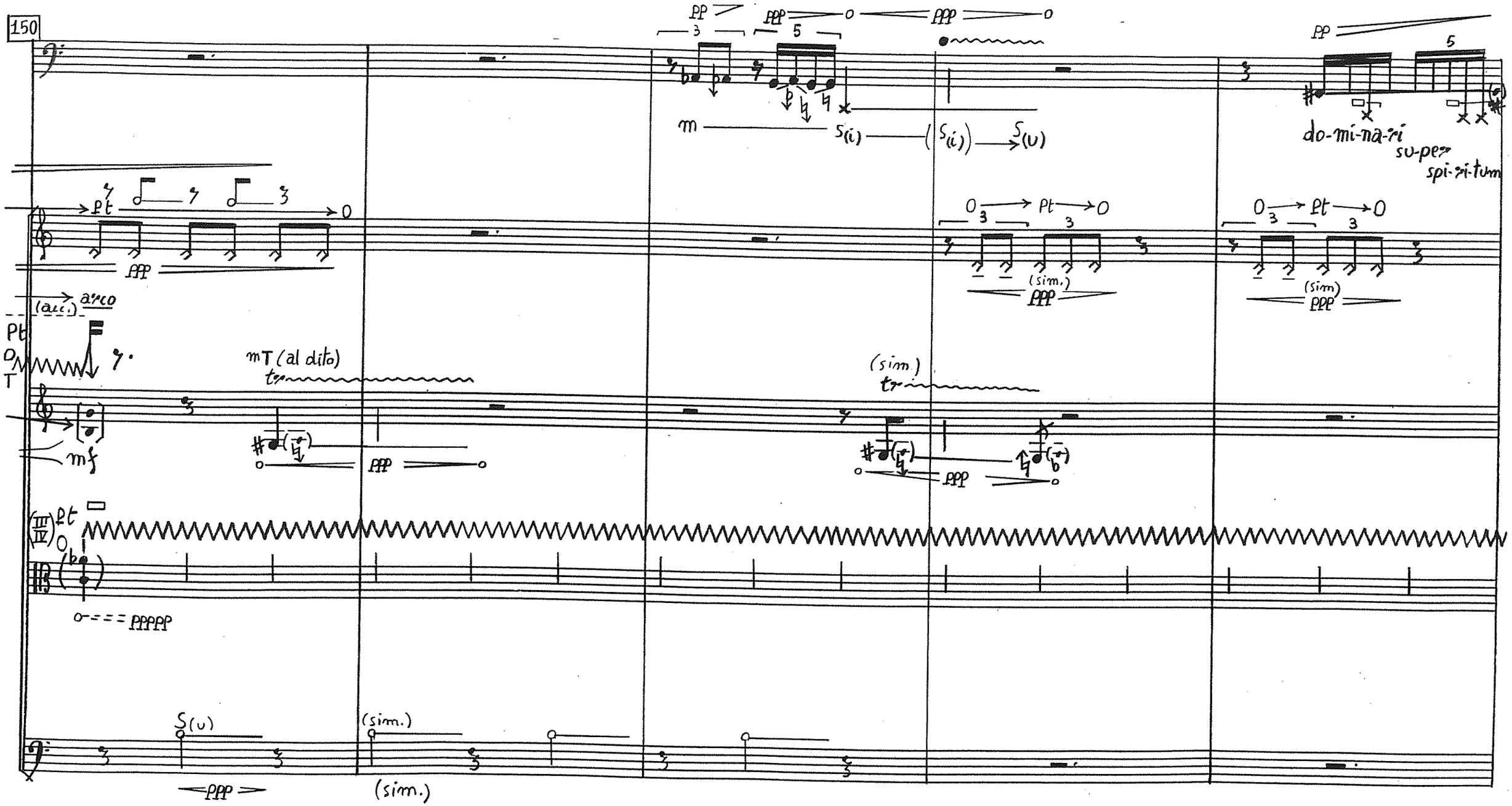
non-ne ad u-num lo-cum pro-pe-rant o-mnes?

S(i) (sim.)

mT (al dito)

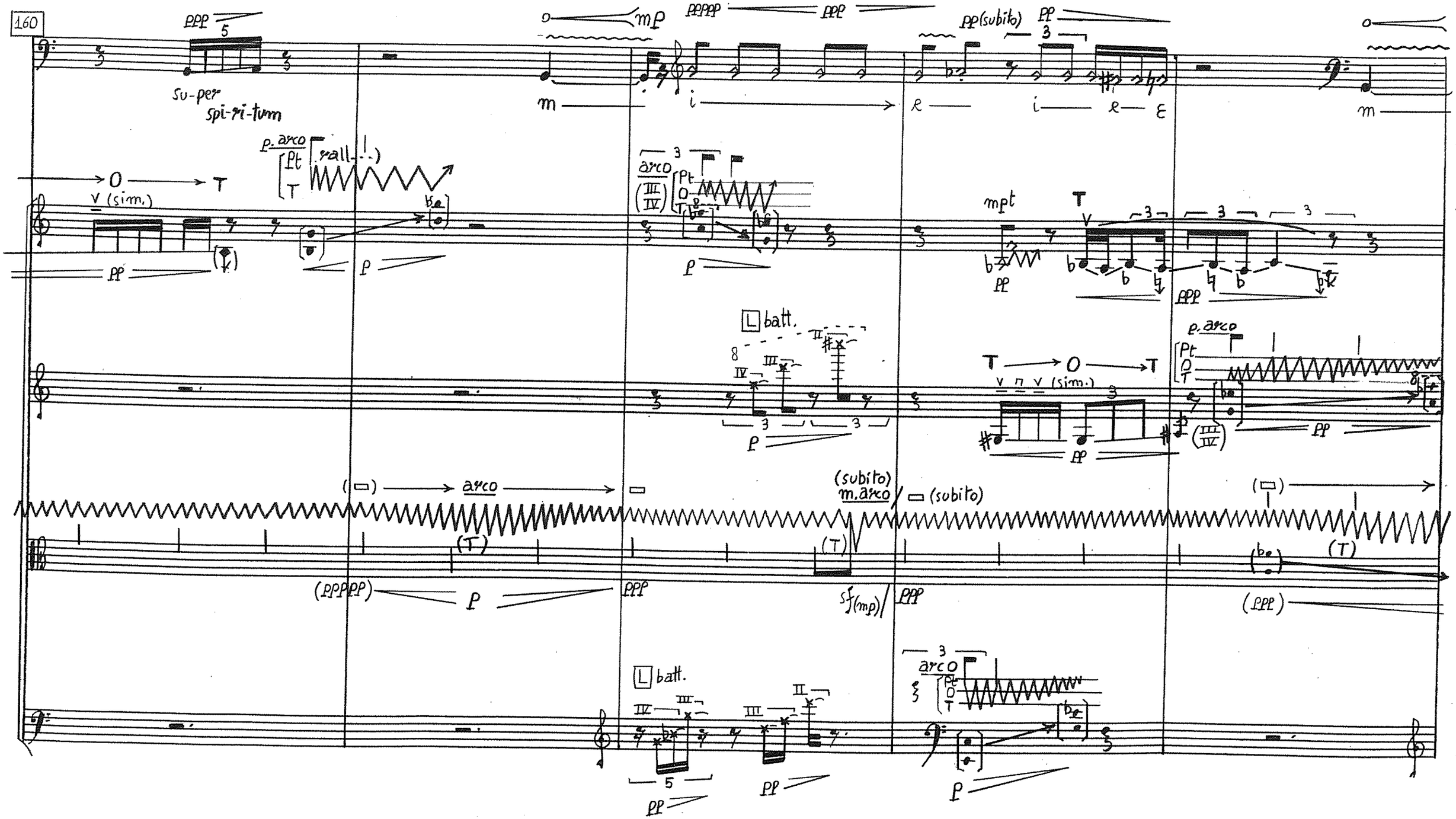
mT (al dito)

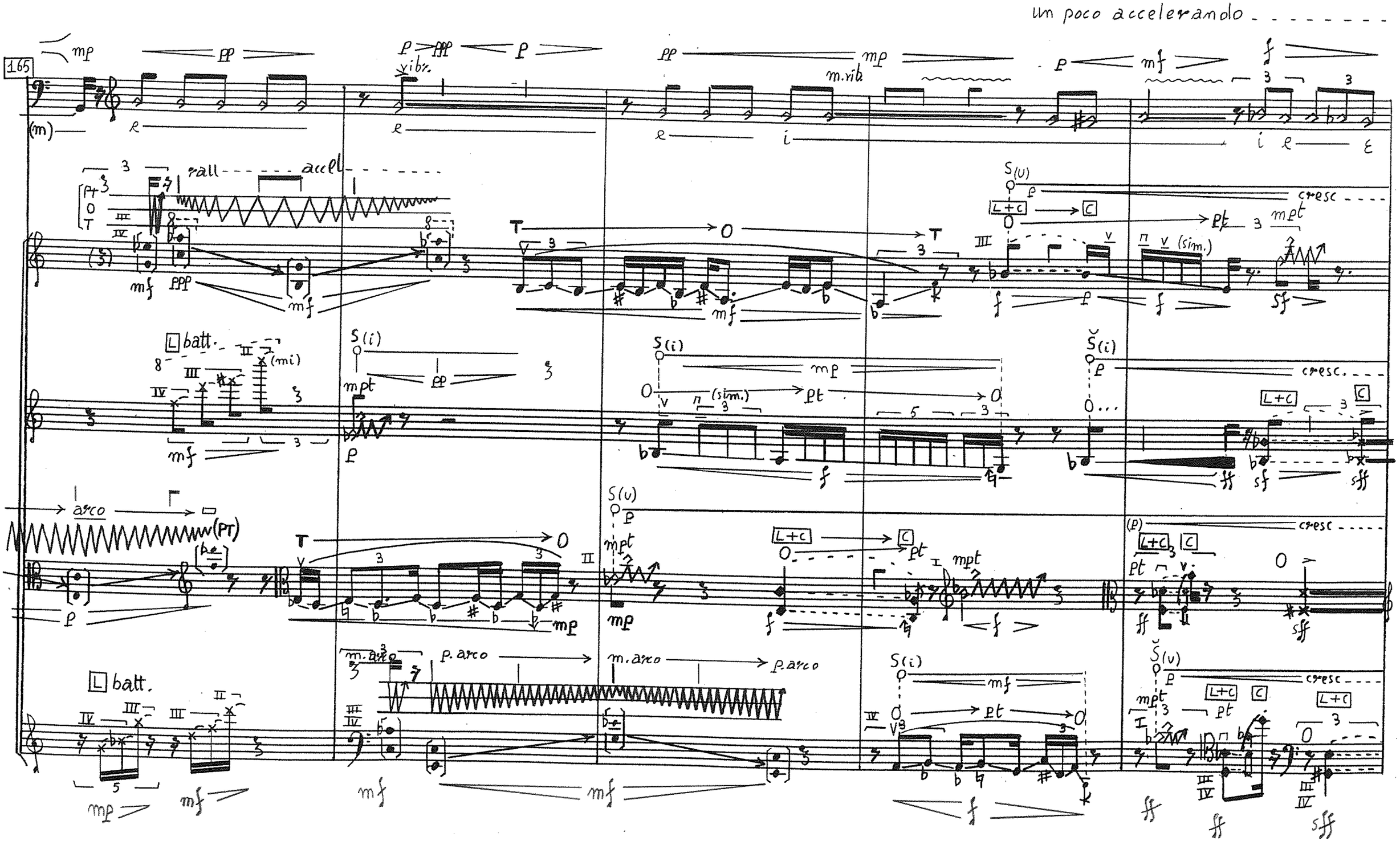

146
po-tes-ta-te do-mi-na-ri su-per spi-ri-tum
vib. → m.vib
p. arco
accel.
poco arco
arco
accel ... molto
mT (al dito)
L batt.
(sim.)
(gliss.)

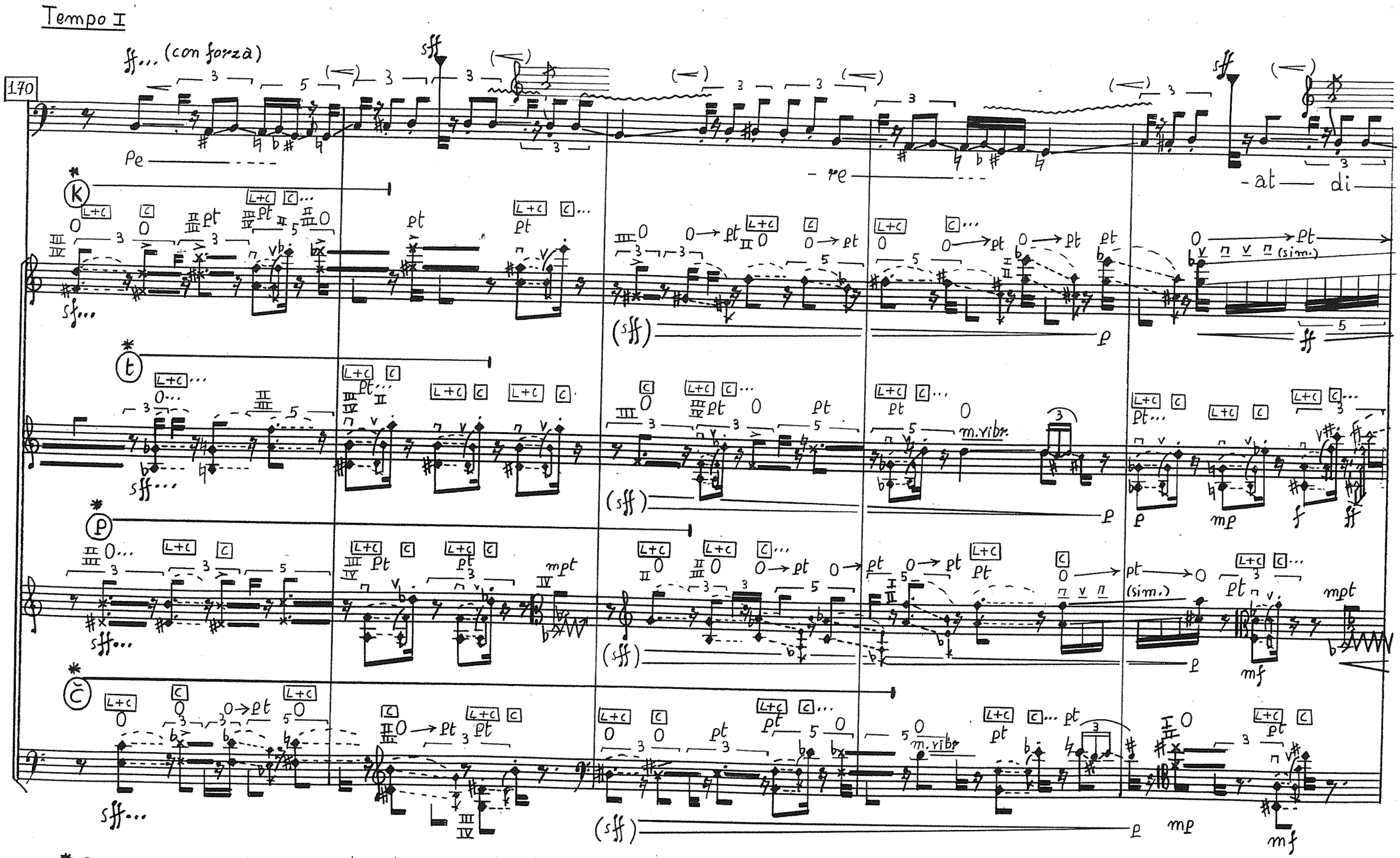

150
do-mi-na-ri
su-per
spi-ri-tum
(acc.) arco
mT (al dito)
(sim.)
(sim.)
(sim.)
(sim.)

155

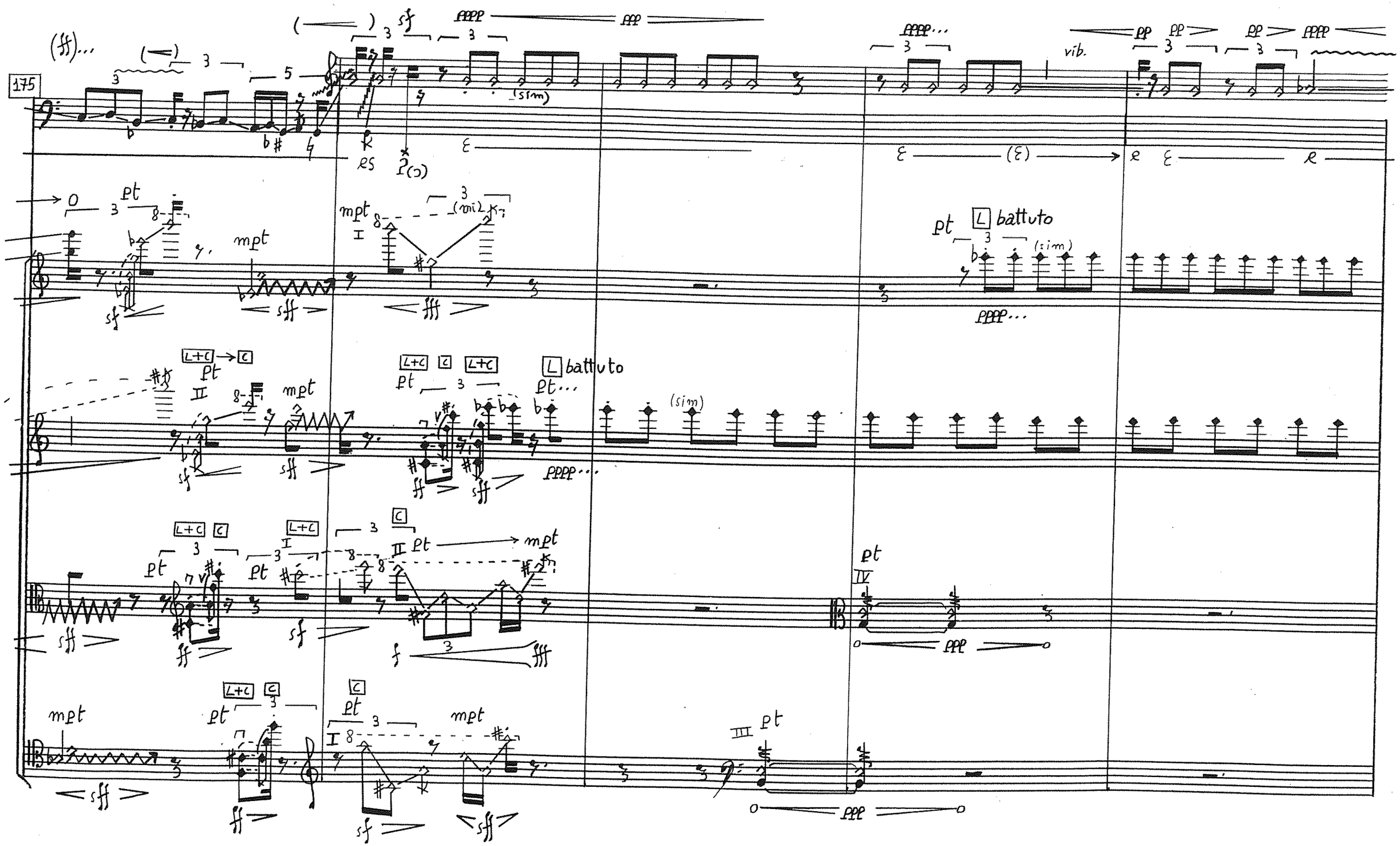
(*) il dito continua a glissare

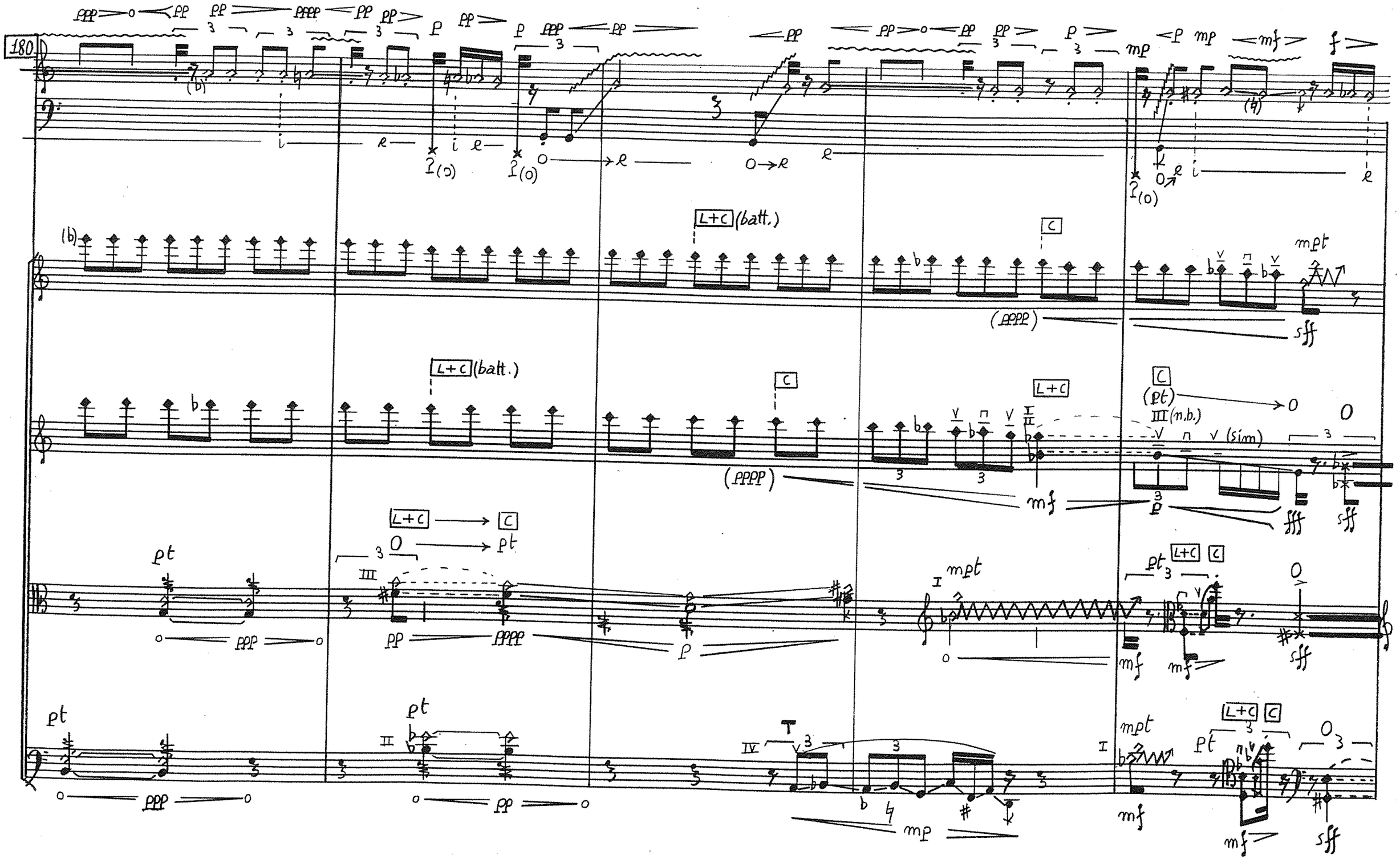

160
su-per
spi-ri-tum
p. arco
rall.
arco
mpt
L batt.
p. arco
(subito)
m. arco
(subito)
L batt.
arco

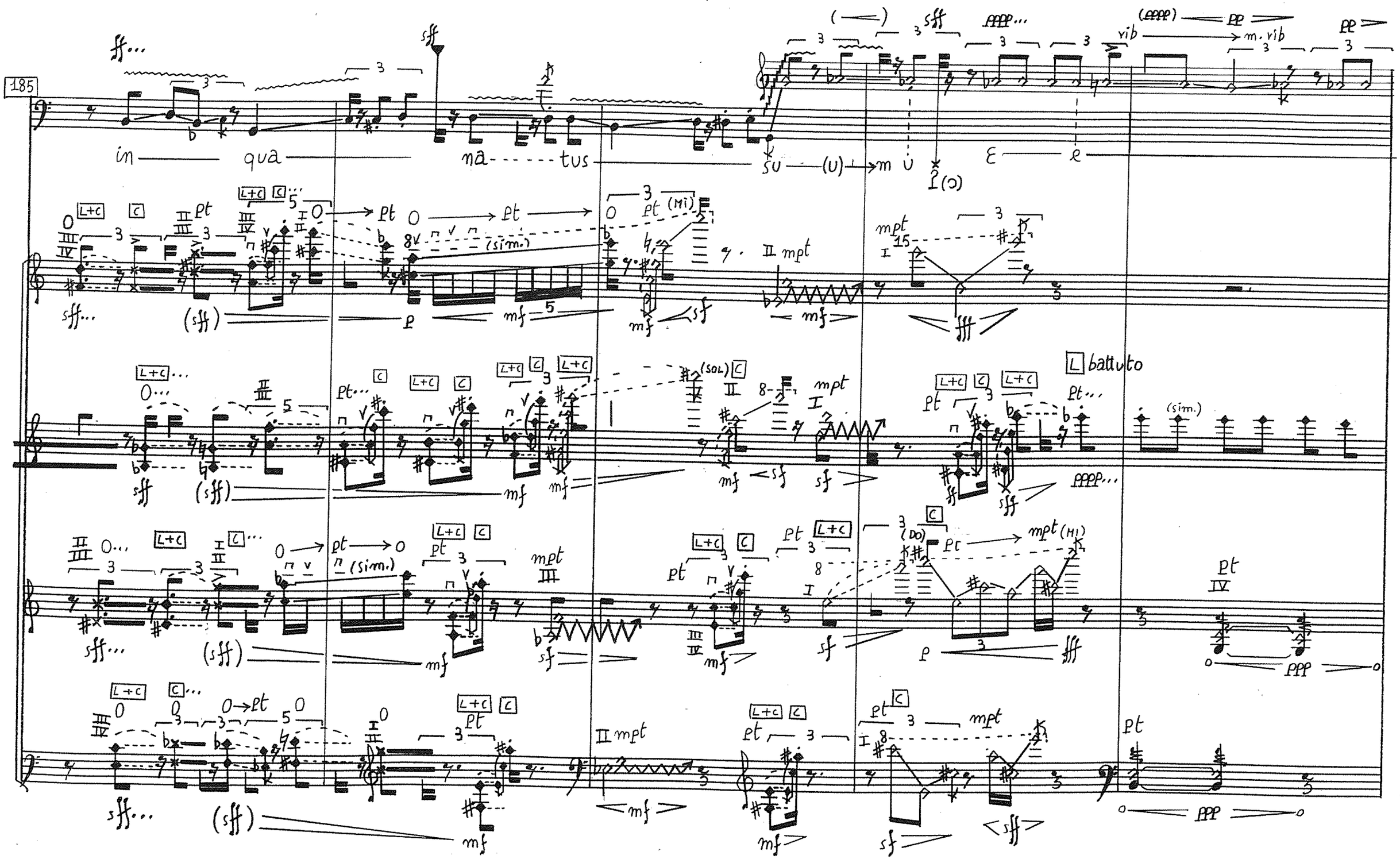

un poco accelerando
165
rall
accel
cresc
L batt.
arco
p. arco
m. arco
(sim.)



* Pronunciare questa consonante ad ogni attacco. L'emissione deve essere decisa, forte e brevissima - Continuare fino al segno (—|)


175
(ff)...
(sim)
vib.
pt
mpt
(mi)
L battuto
(sim)
L+C
C
L+C
C
L battuto
(sim)
L+C
C
L+C
C
C
C
L+C
C
C


180
L+C (batt.)
C
mpt
sff
(pppp)
mf
fff
III (n.b.)
(sim)
pt
ppp
pp
mp


185
in qua na tus su (u) m u ɛ e
L battuto
(sim.)
(sim.)
(sim.)
(sim.)
(SOL)
(DO)
(MI)
(MI)
L+C
C
pt
mpt
mf
sf
sff
(sff)
p
fff
ff
pppp
ppp
rib
m. rib

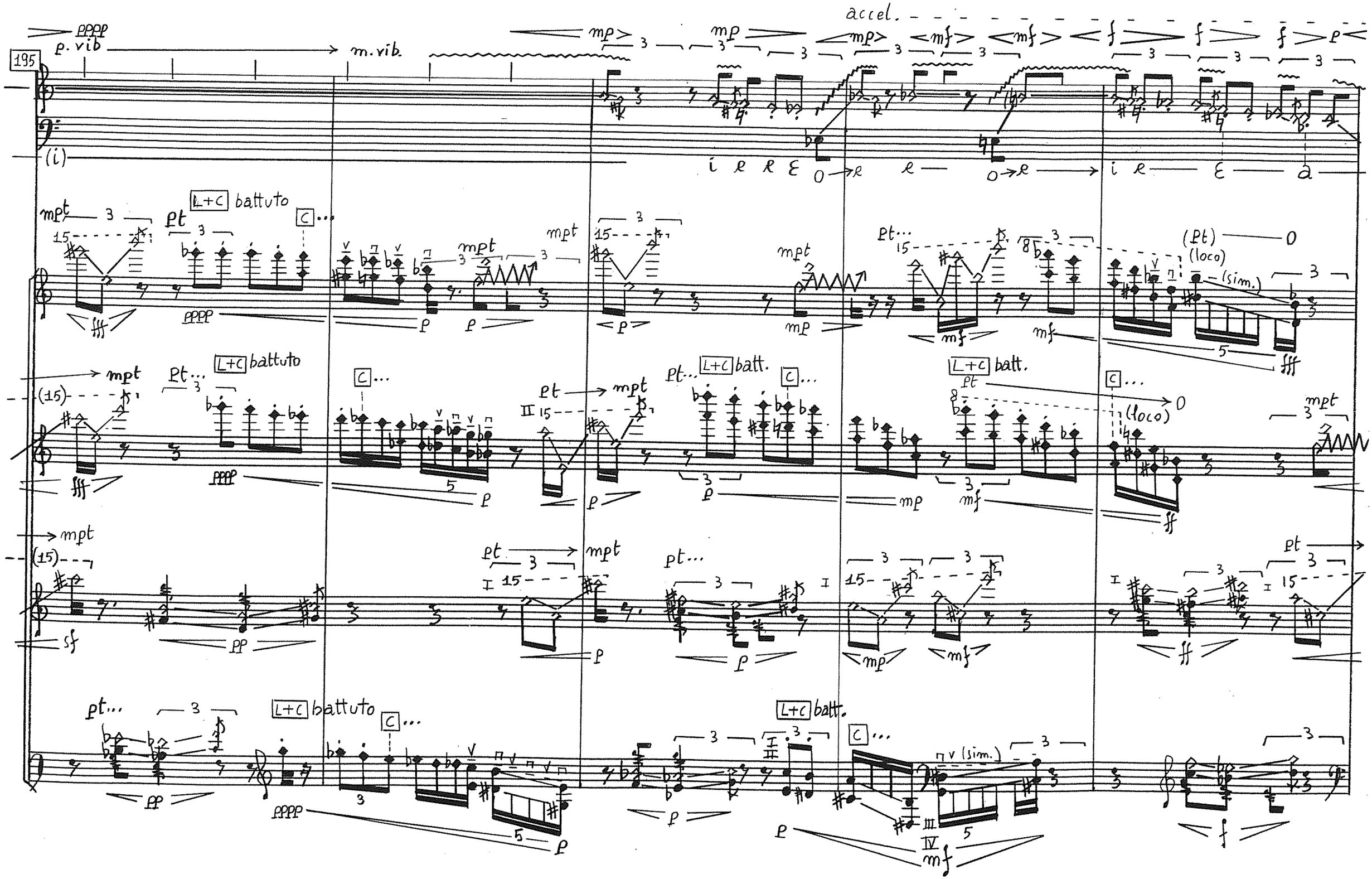
190

L battuto

L+C (batt.)

C

* pronunciare forte e in modo deciso la consonante indicata.

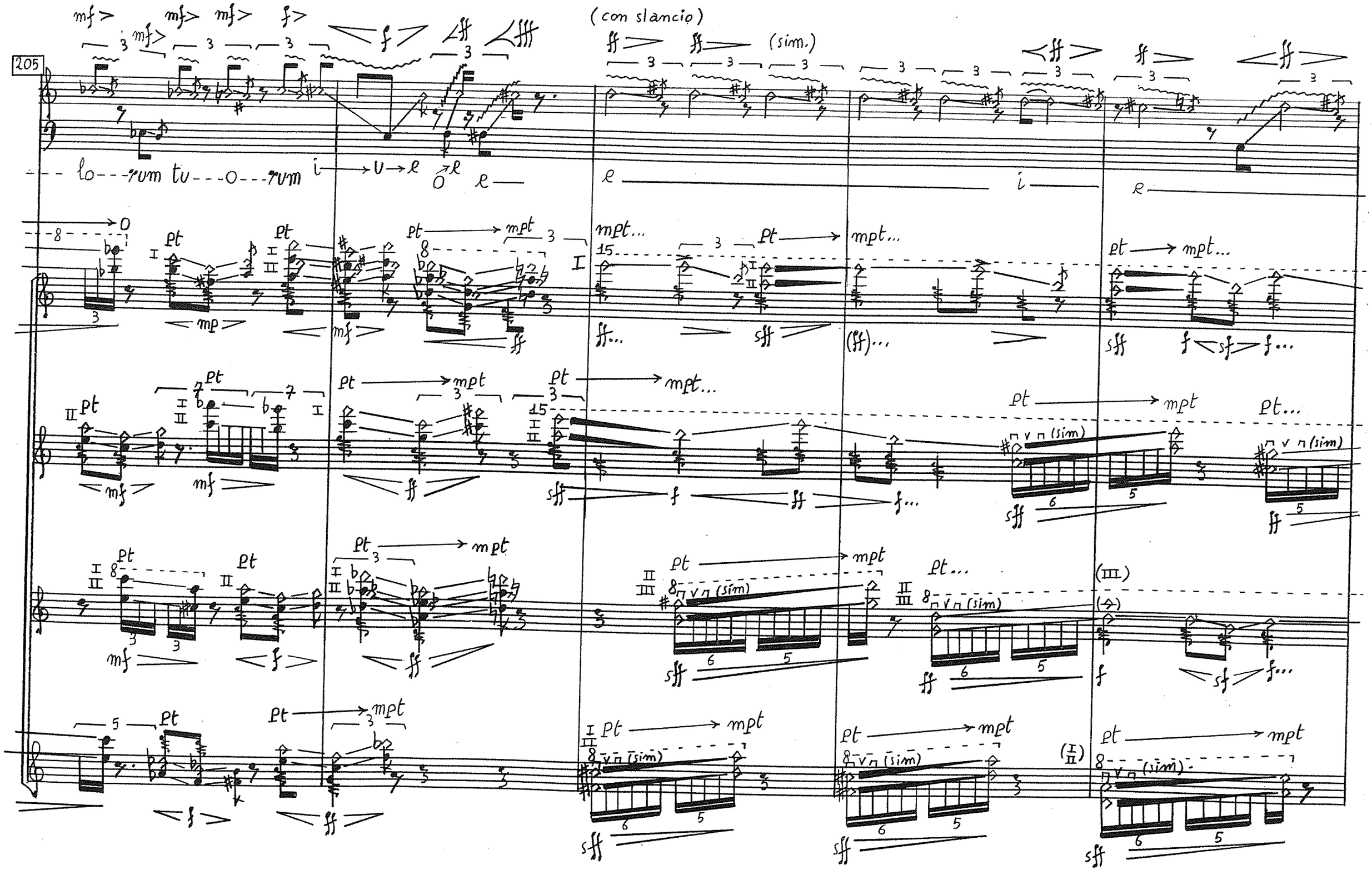

195
accel.
p. vib
m. vib.
L+C battuto
C...
L+C batt.
(loco)
(sim.)

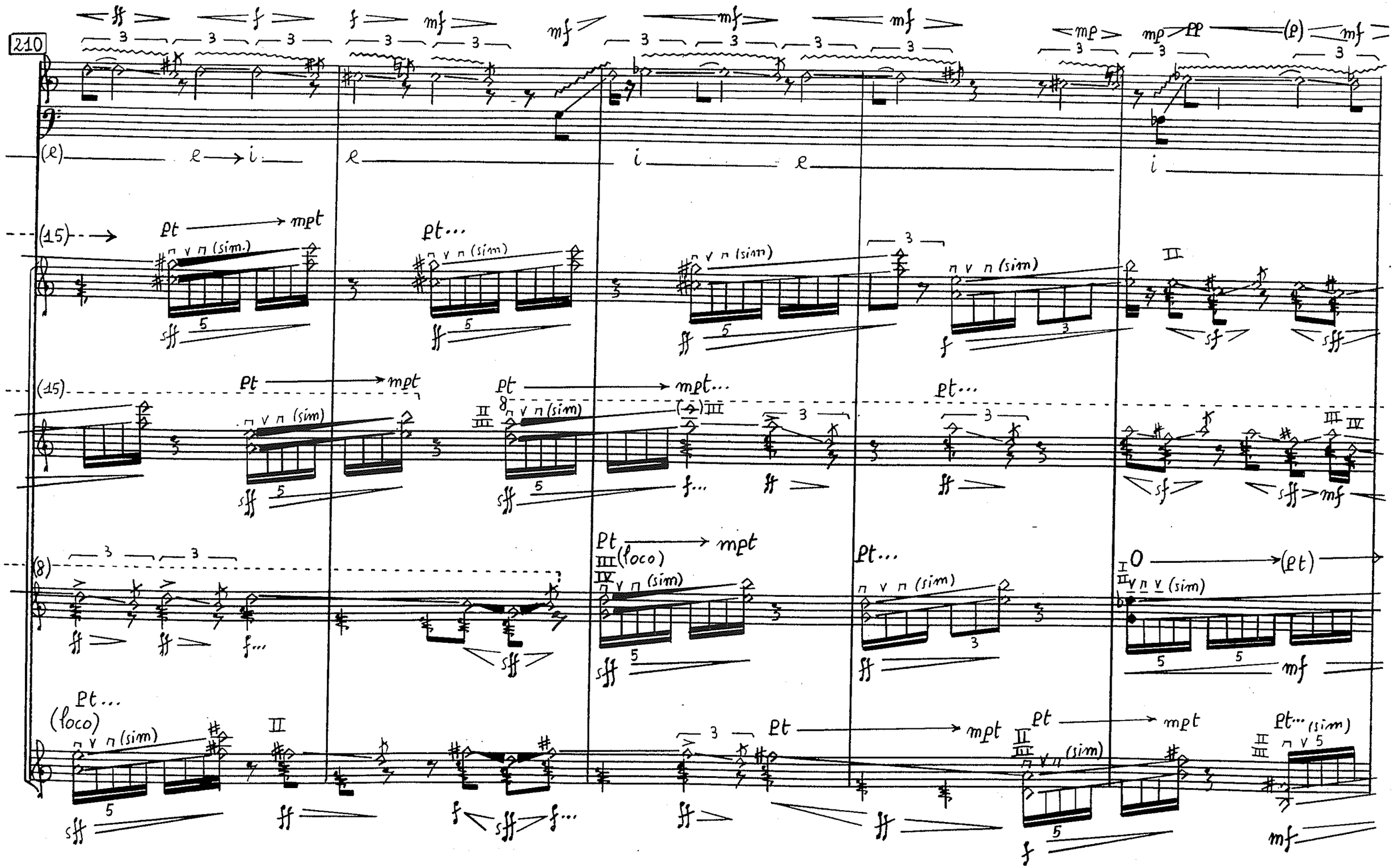
Più Veloce (♩= 45 c.a)

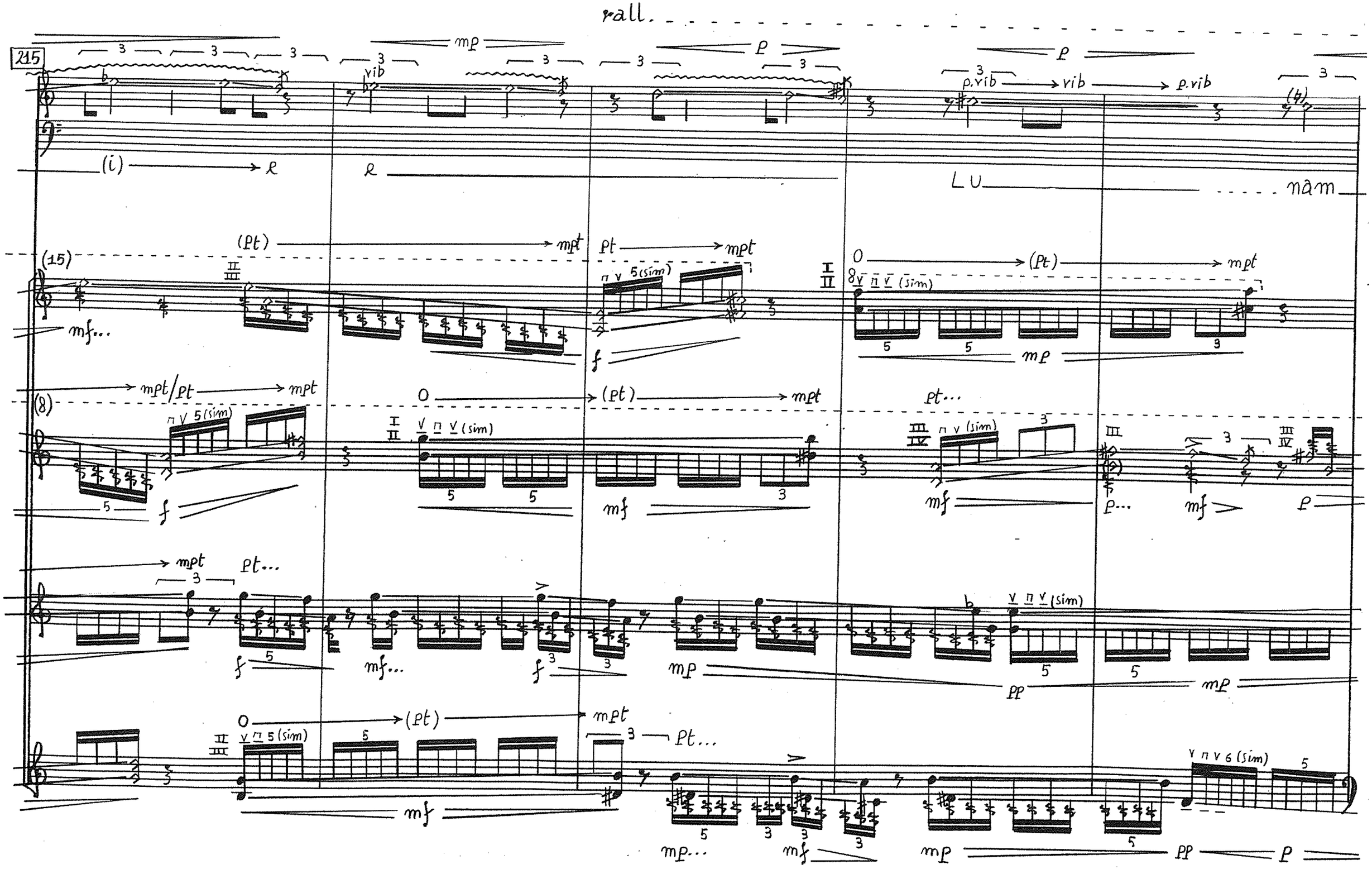
lentamente si alza in piedi

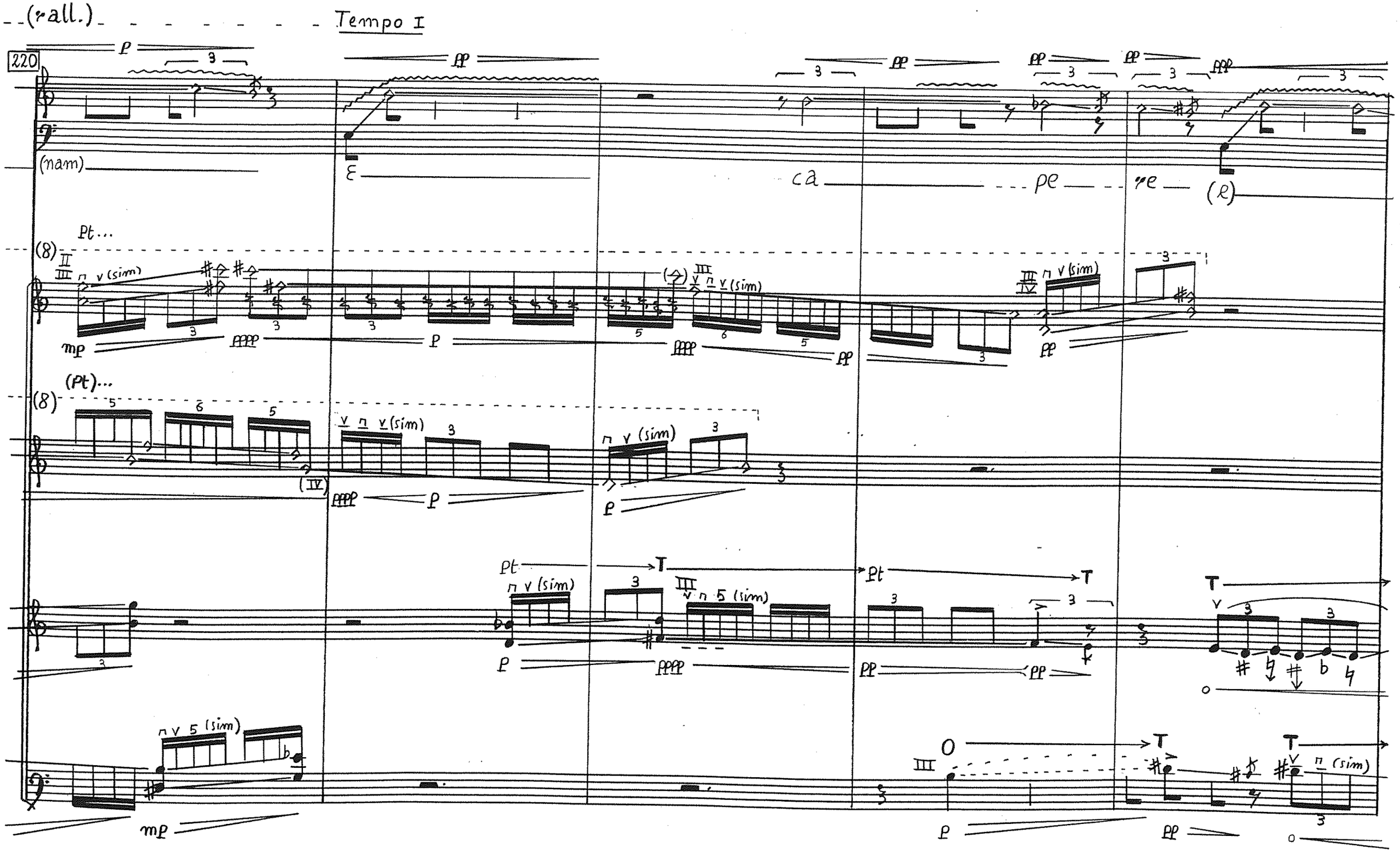
200

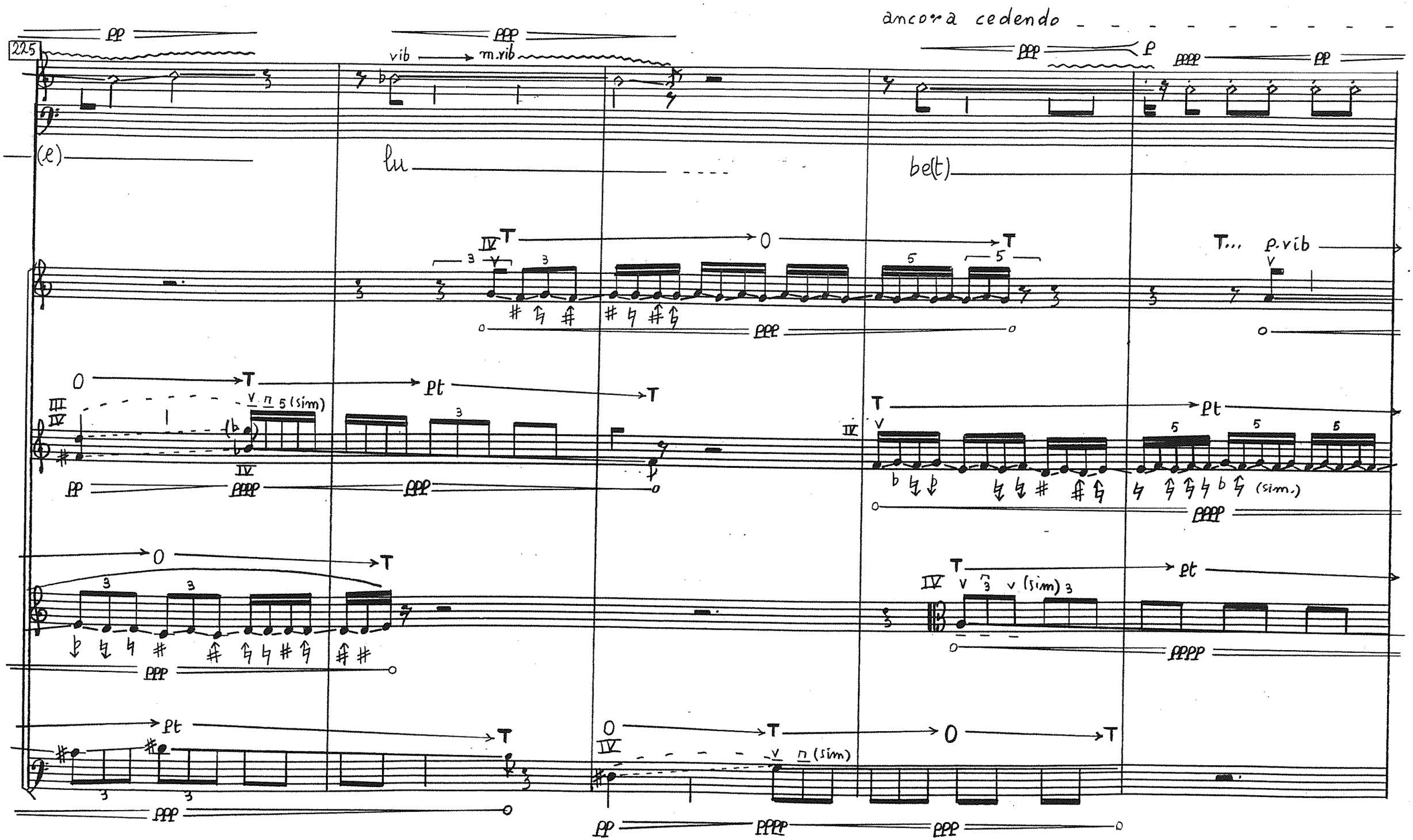
(a) — E — e→i — et — am-- bu-la in — vi-is cor--dis tui et in — in - - tu-i - - - - - - - - tu o-cu - -


205
(con slancio)
(sim.)
lo---rum tu---o---rum
i → u → e
o e
e
i
e
pt
mpt
mf
ff
sff
f
(ff)...
(sim)
(III)
(I/II)

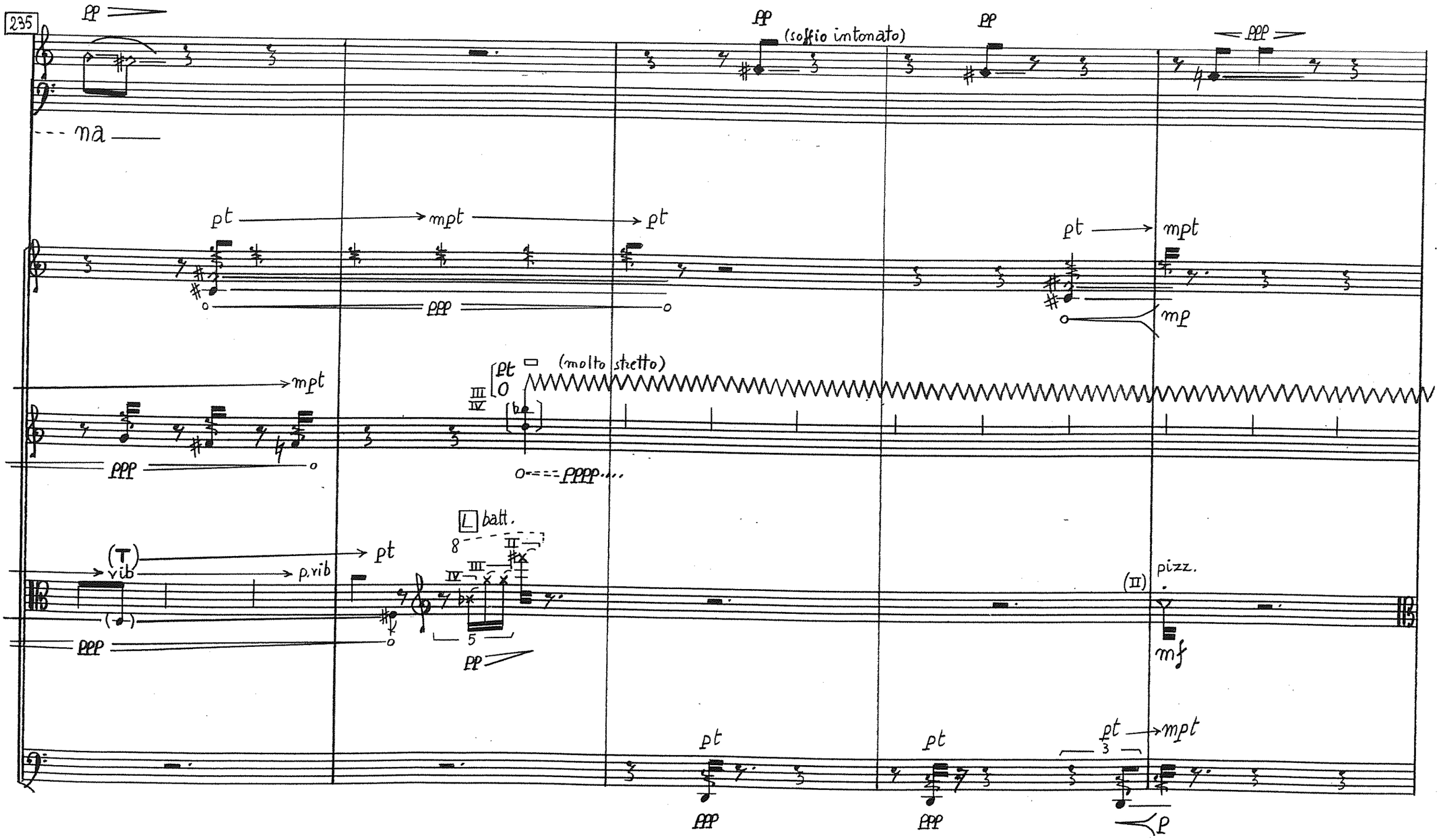

210
(e)
e → i
e
i
e
i
(15)
pt → mpt
(sim.)
pt...
(sim)
(sim)
(sim)
II
sf
sff
(15)
pt → mpt
pt → mpt...
pt...
(sim)
(sim)
III
III IV
sf
sff
mf
(8)
pt → mpt
III (loco)
IV
(sim)
pt...
(sim)
O → (pt)
(sim)
mf
pt...
(loco)
(sim)
II
pt → mpt
pt → mpt
(sim)
pt... (sim)
mf


rall.
215
mp
p
vib
p.vib
(i)
e
LU
nam
(15)
(Pt)
mpt
Pt
mf...
f
mp
(8)
mpt/Pt
Pt...
mf
p...
pp
mp...
Pt...
mp
pp
p


(rall.)
Tempo I
220
(nam)
ca
pe
re
(e)
Pt...
(Pt)...
(sim)
mp
pppp
p
ppp
pp
ppp
Pt
T
O
(sim)


225
ancora cedendo
vib
m.vib
(e)
lu
be(t)
p.vib
(sim)
(sim.)

(cedendo) - - -


235
pp
na
pp
(soffio intonato)
pp
ppp
pt
mpt
pt
ppp
pt
mpt
mp
mpt
ppp
pt
(molto stretto)
III
IV
pppp
(T)
vib
p.vib
pt
L batt.
8
II
III
IV
5
pp
(II)
pizz.
mf
pt
ppp
pt
ppp
pt
mpt
3
p

240

p

ca — ne — mus

pt → mpt

(IV)

mp

mpt

III

ppp

mpt

ppp

pt → mpt → pt

pp

pizz.

(III)

mf

pp...

mT (al dito)

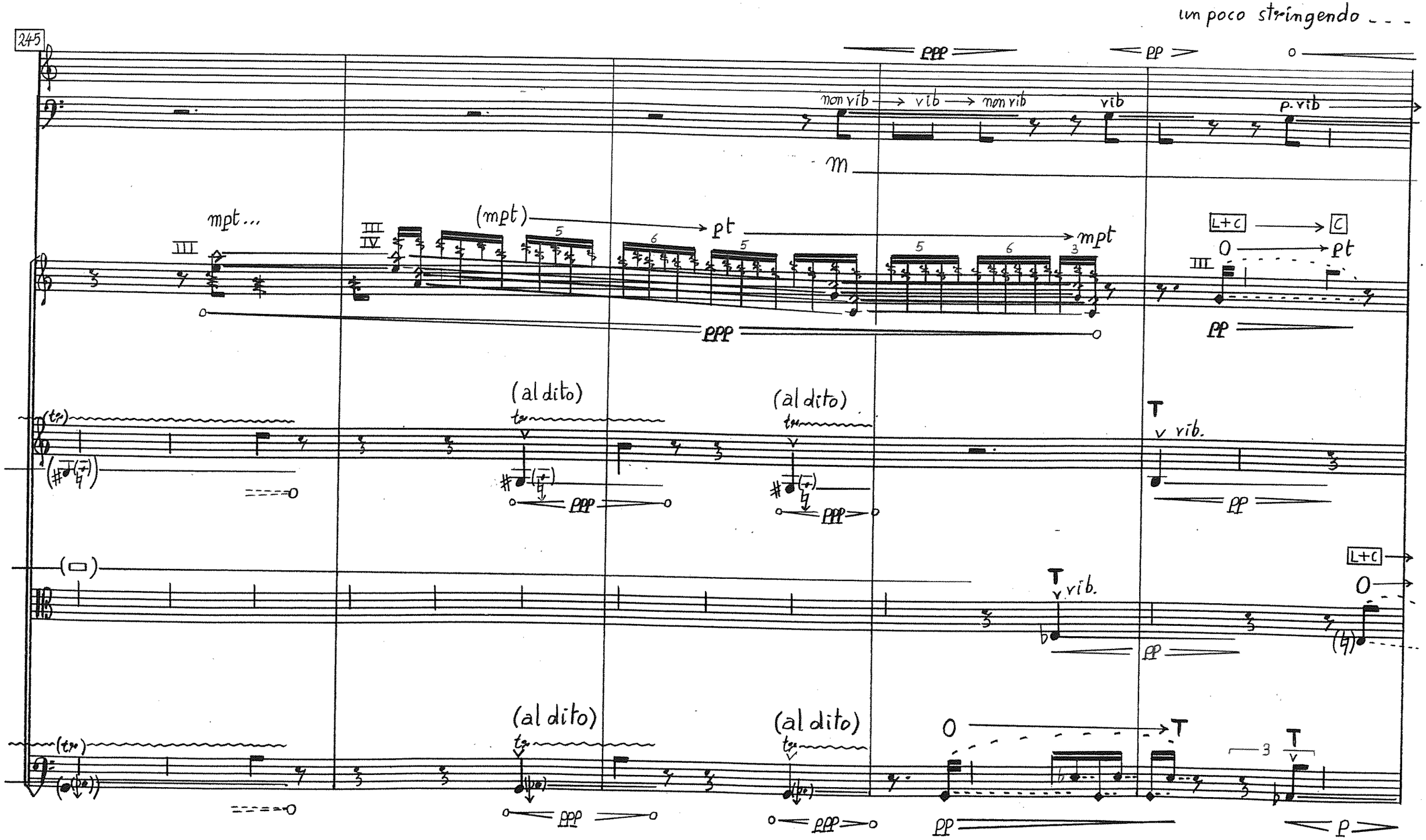
tr

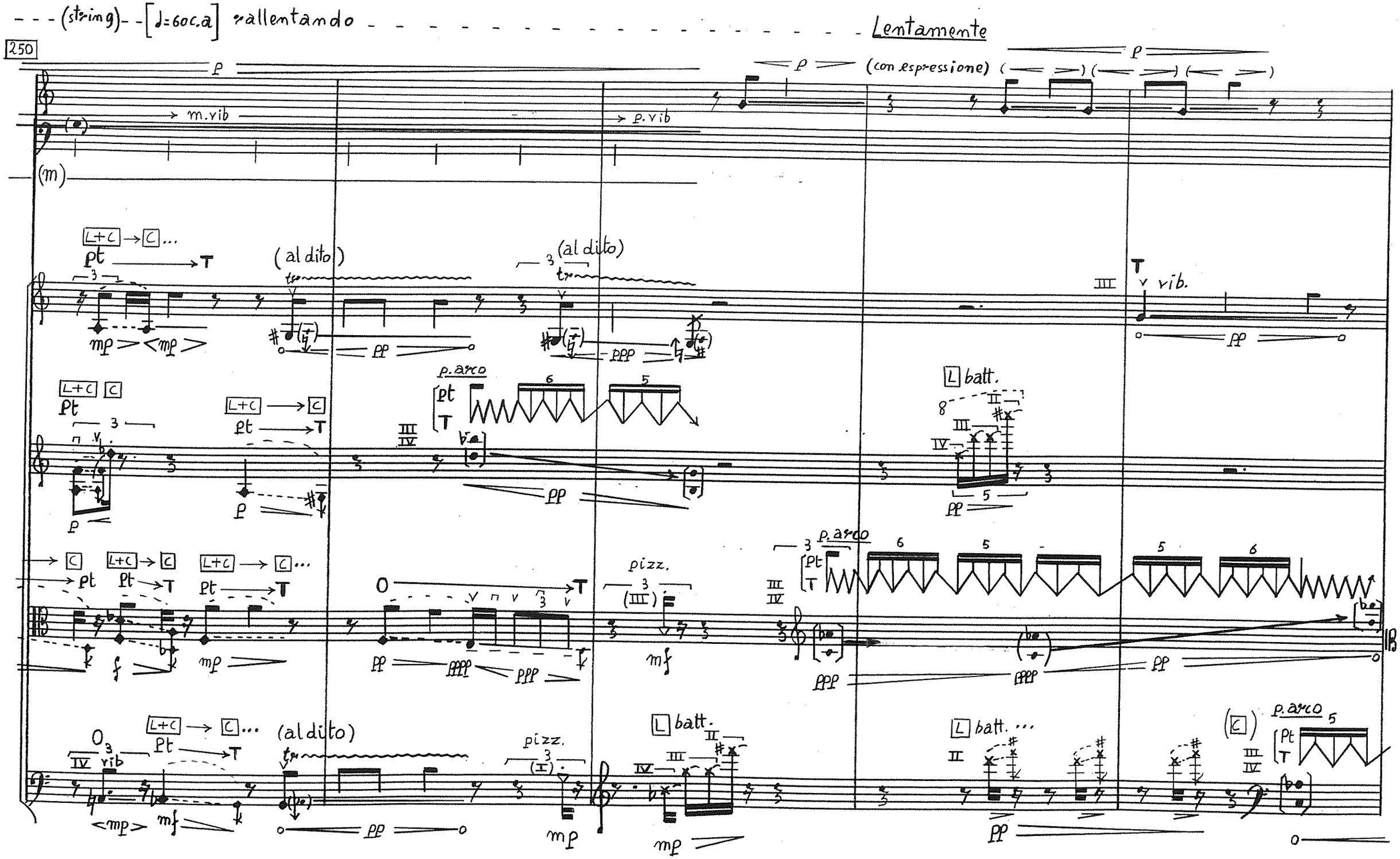
ppp...

mT (al dito)

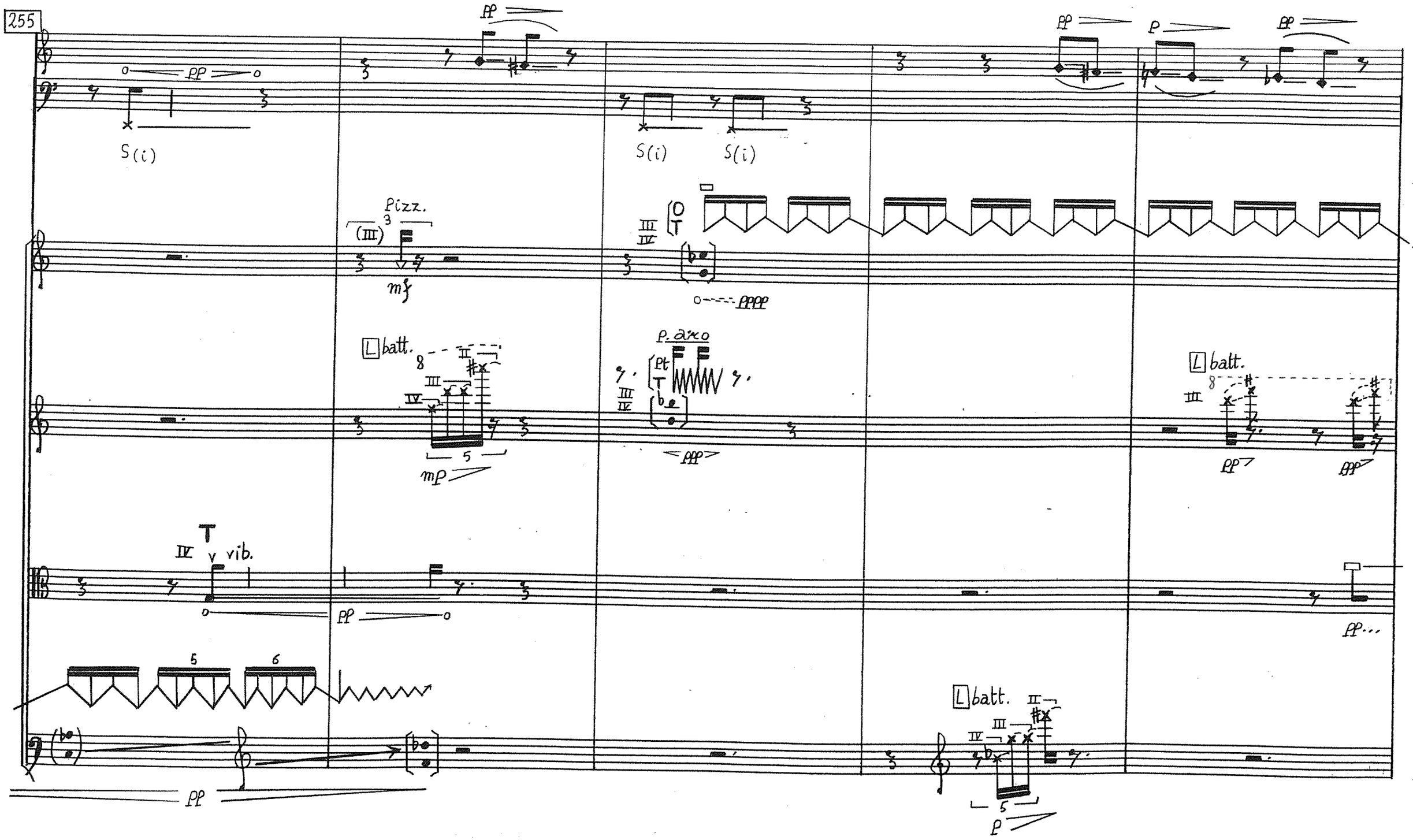
tr

ppp...


un poco stringendo . . .
245
ppp
pp
non vib → vib → non vib
vib
p. vib
m
mpt...
III
III
IV
(mpt) → pt → mpt
L+C → C
O → pt
(al dito)
T
vib.
O → T
p



(string) [♩=60c.a] rallentando
Lentamente
250
(con espressione)
m.vib
p.vib
(m)
L+C → C ...
pt → T
(al dito)
(al dito)
vib.
p.arco
L batt.
pizz.
(al dito)
pizz.
L batt.
L batt. ...
(C)
p.arco


255
S(i)
S(i)
S(i)
Pizz.
(III)
mf
L batt.
mp
p. arco
Pt
pppp
L batt.
pp
pp
vib.
pp
pp
L batt.
p

260

(debolmente. Ma espressivo)

pp

(sim.)

m

ppp

Pt (molto stretto)

III IV

ppp

(□)

II

L batt.

ppp> pppp>

Pt...

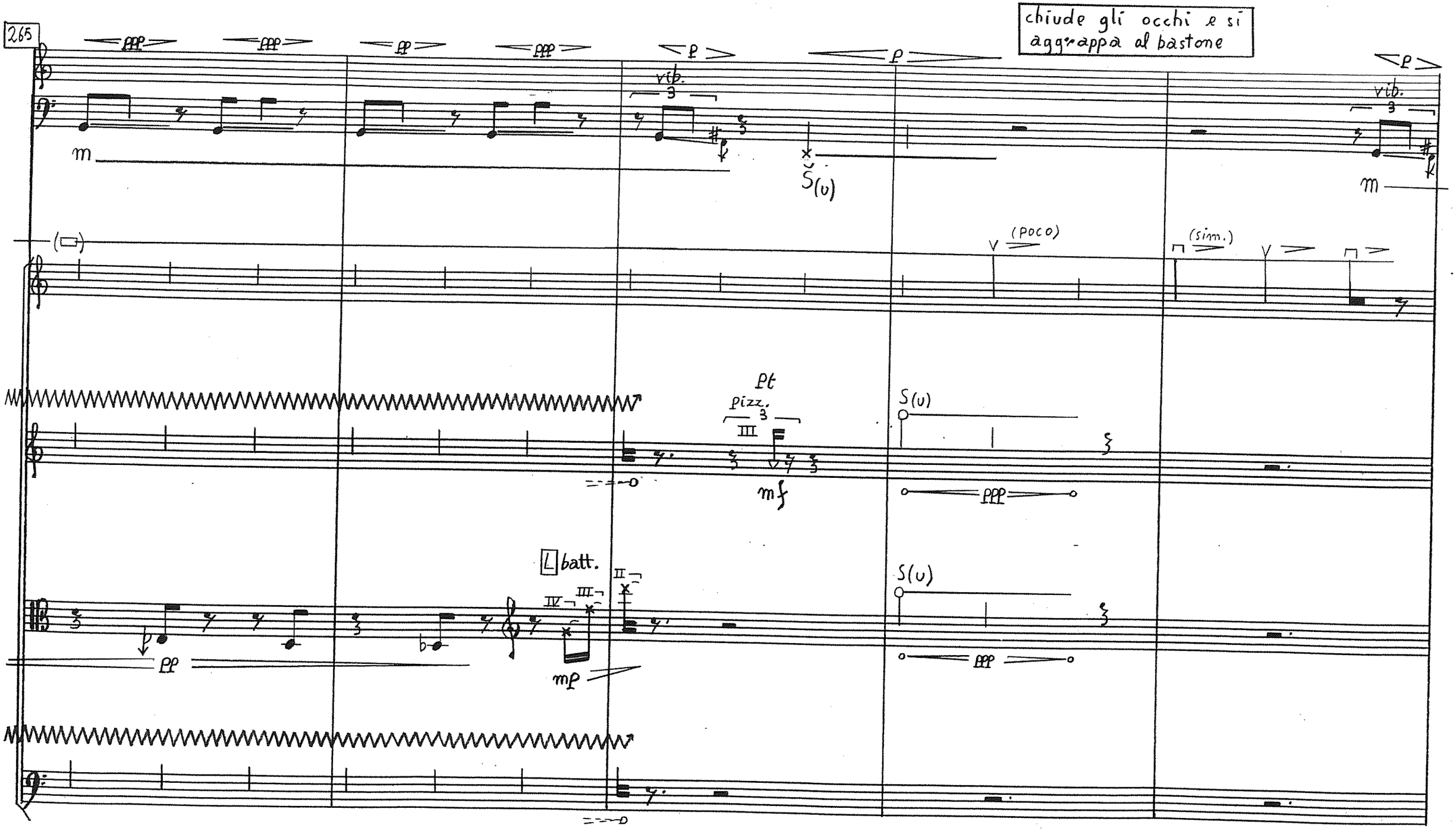
pizz...

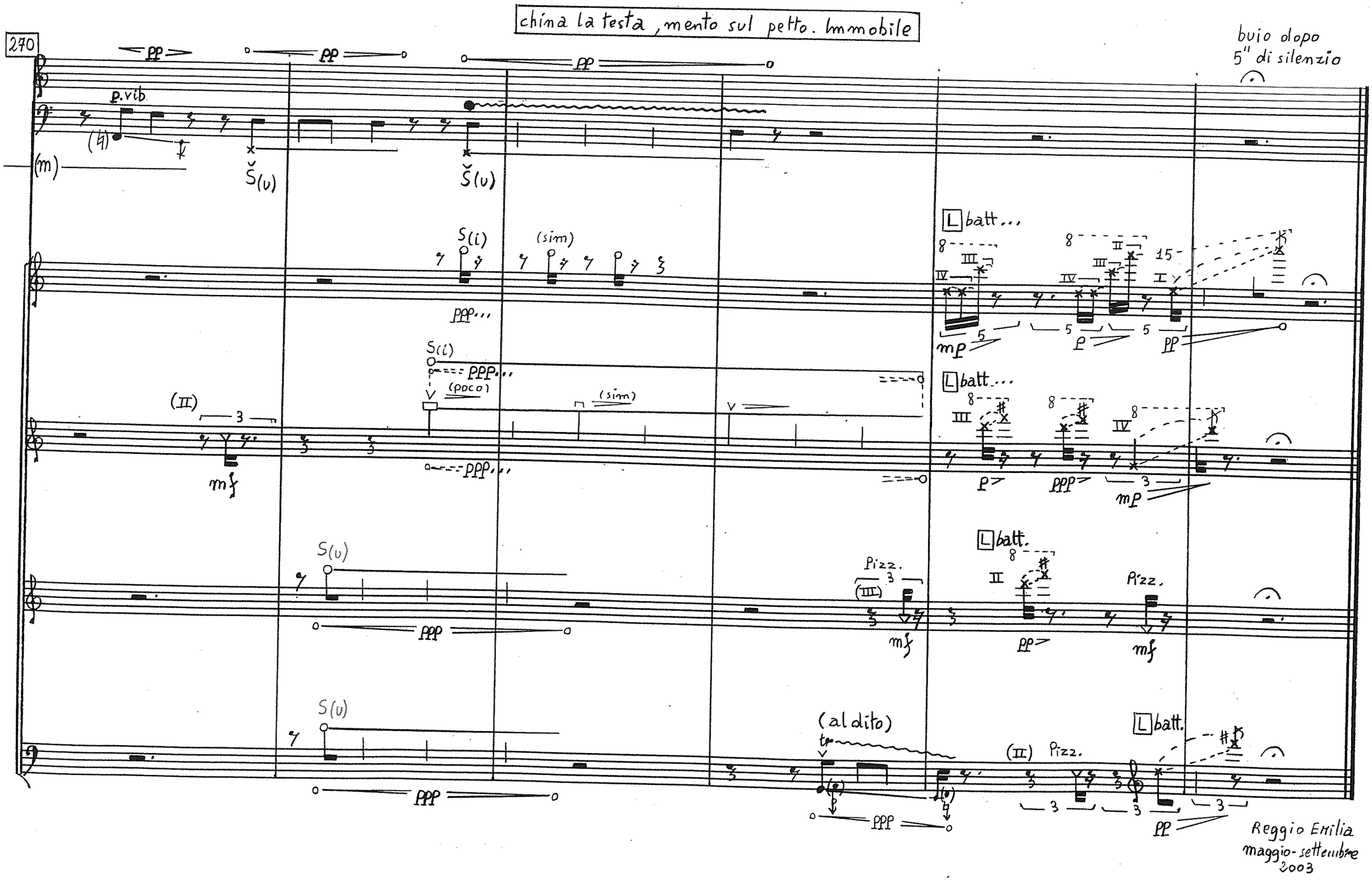
pppp

Pt (molto stretto)

III IV

ppp


265
chiude gli occhi e si aggrappa al bastone
vib.
S(u)
(poco)
(sim.)
Pt
pizz.
mf
L batt.
mp


270
china la testa, mento sul petto. Immobile
buio dopo
5" di silenzio
p.vib.
(m)
Š(u)
S(i)
(sim)
ppp...
(poco)
(II)
mf
L batt...
mp
p
pp
ppp
Pizz.
(III)
(al dito)
Reggio Emilia
maggio-settembre
2003