

Composizione di un quartetto per archi. Elementi e metodi.

Luigi Negretti Lanner, October 30, 2011

Abstract

Viene descritta la formula per la realizzazione di un brano musicale per quartetto d'archi, a partire da insiemi di simboli musicali, disposti in sequenze alcune delle quali ottenute tramite funzioni pseudorandom. Vengono introdotti dapprima i simboli musicali usati per comporre il brano e gli insiemi in cui essi sono compresi. Successivamente vengono descritti alcuni possibili procedimenti utilizzabili per la realizzazione del brano, in parte ottenuta tramite l'uso di un software specifico. Scopo dell'articolo è quello di fornire gli elementi musicali e i metodi di composizione delle parti, tramite i quali realizzare un nuovo brano, basato sui medesimi elementi e procedimenti compositivi.

1 Termini generali

La *Formula* è l'insieme di elementi e di metodi necessari alla realizzazione di una n versione del brano, inclusa la prima.

Gli elementi sono simboli musicali di altezza, intensità, timbro, unità ritmiche e gruppi irregolari.

I metodi sono il complesso di regole e istruzioni necessari ad ordinare gli elementi e ad ottenere le sequenze musicali.

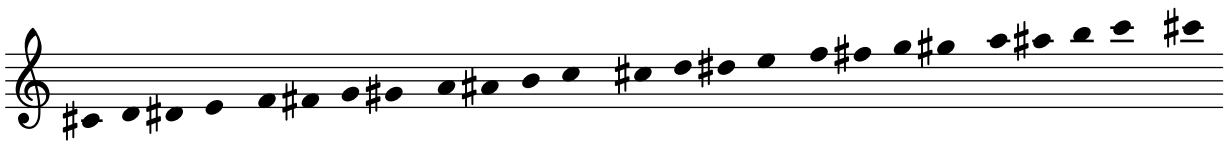
2 Elementi

Elenco dei simboli

Vengono individuati innanzitutto i simboli utilizzati e gli insiemi che li contengono.

2.0.1

Insieme A , costituito dai simboli di altezza:

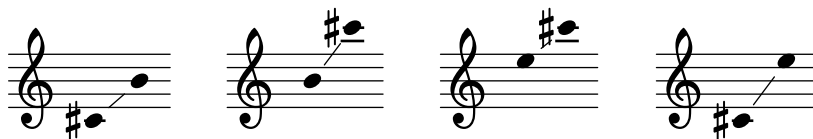
L'insieme totale dei simboli di altezza viene suddiviso nei quattro sottoinsiemi:¹

A_1

A_2

A_3

A_4

$$A = \{ A_1, A_2, A_3, A_4 \}$$

¹Per brevità non vengono qui riportati i trasporti di ottava delle parti della viola e del violoncello relativi all'insieme A delle altezze

2.0.2

Insieme UR , costituito dai simboli indicanti le unità ritmiche:

s (sedicesimo) o (ottavo) q (quarto)

$$UR = \{ s, o, q \}$$

2.0.3

Insieme G , costituito dai simboli di figurazioni di gruppi irregolari:

$$G = \{ g_{x6}, g_{x7}, g_{x9} \}$$

2.0.4

Insieme I costituito dai simboli di intensità:

$$I = \{ mf, f, ff, fff, , ffff, sfz, pppp, ppp, pp, p, mp, <, > \}$$

2.0.5

Insieme T , costituito da simboli di definizione del timbro / modi di attacco: sul tasto, al ponte, armonico, tremolo, pizzicato, accento:

$$T = \{ t_{st}, t_{ap}, t_{ar}, t_{tr}, t_{pi}, t_{ac} \}$$

3 Composizione del brano

Il brano viene composto in successioni di quintuple, ognuna costituita da un elemento per ognuno degli insiemi di cui ai punti **2.01**, **2.02**, **2.03**, **2.04**, **2.05**.

Il brano sarà inoltre suddiviso in sezioni, che si differenzieranno tra loro includendo ognuna differenti sottoinsiemi di A, D, G, I, T . Si otterranno così le quattro sezioni W, X, Y, Z .

3.1 Sezioni

$$W = (A_1 x \{s, o\} x G x \{pppp, ppp, pp, p, sfz, >\} x \{t_{st}, t_{ap}, t_{pi}\})^n$$

$$X = (A_2 x \{s, o\} x G x \{pppp, ppp, pp, p, sfz, >\} x \{t_{st}, t_{ap}, t_{pi}\})^n$$

$$Y = (A_3 x \{s\} x G x \{sfz, p\} x \{t_{ap}\})^n$$

$$Z = (A_4 x \{q\} x G x \{ffff, p\} x \{t_{ap}, t_{ar}, t_{st}t_{ac}\})^n$$

3.2 Combinare le sezioni

Agendo sulle *Sezioni*, sulle loro combinazioni e sulla loro lunghezza, possiamo modificare, anche sensibilmente il risultato musicale del brano. Una combinazione come quella che segue:

3.2.1

I Violino	$W^n X^n Y^n Z^n$
II Violino	$Z^n W^n Y^n X^n$
Viola	$X^n Z^n Y^n W^n$
Violoncello	$W^n X^n Y^n Z^n$

Darà sicuramente un risultato musicalmente molto differente da:

3.2.2

I Violino	$W^n X^n Y^n Z^n$
II Violino	$W^n X^n Y^n Z^n$
Viola	$W^n X^n Y^n Z^n$
Violoncello	$W^n X^n Y^n Z^n$

o da:

3.2.3

I Violino	$W^n W^n W^n W^n$
II Violino	$X^n X^n X^n X^n$
Viola	$Z^n Z^n Z^n Z^n$
Violoncello	$Y^n Y^n Y^n Y^n$

...e così via.

Un altro elemento che possiamo facilmente modificare è la lunghezza delle sezioni, ossia il numero di quintuple di cui ognuna di esse è formata. Osservando la combinazione che segue:

3.2.4

I Violino	$W^{300} X^{10} Y^{10} Z^{10}$
II Violino	$Z^{10} W^{300} Y^{10} X^{10}$
Viola	$X^{10} Z^{10} Y^{10} W^{300}$
Violoncello	$W^{300} X^{10} Y^{10} Z^{10}$

Possiamo facilmente rilevare che gli elementi che compongono W , saranno quelli maggiormente presenti nel brano.

3.3 Criteri di derivazione delle sequenze

Per ottenere le sequenze, ossia le successioni di note musicali, si può procedere, in linea generale, in due modi:

- Ordinare le sequenze senza fare uso di funzioni stocastiche.
- Ordinare le sequenze tramite l'uso di funzioni stocastiche.

In questo esempio otterremo le sequenze relative agli insiemi A , D , e G tramite funzioni pseudorandom, mentre gli insiemi I e T potranno essere inseriti direttamente in partitura.

4 Generazione delle sequenze di A , D , G

Il software usato per ottenere le sequenze è Lyg

- (<http://sourceforge.net/projects/lyg/files/>).

Lyg genera sequenze musicali nella sintassi Lilypond. Un output tipico di Lyg è quello riportato di seguito:

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Lygen Session Data: Sun May 1 11:50:43 2011
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\time 4/6 { f'' 8 ~"pizz."[cis'' 8 b' 8 b' 8 c'' 8 b' 8 ]}
\time 4/6 { d'' 8[c'' 8 c'' 8 gis'' 8 ais'' 8 e'' 8 ]}
\time 4/6 { gis'' 8[fis'' 8 c'' 8 dis'' 8 dis'' 8 ]}
\time 4/6 { c'' 16 ~"arco" \sfz \> \startTextSpan [ais'' 16 -. c'' 16 -. fis'' 16 -. cis'' 16 -. \stopTextSpan c'' 16 -. \! \pp ]}
\time 4/7 { a'' 8 ~"pizz."[c'' 8 gis'' 8 ais'' 8 c'' 8 f'' 8 c'' 8 ]}
\time 8/9 { b'' 16 ~"arco" \sfz \> \startTextSpan [b' 16 -. fis'' 16 -. c'' 16 -. e'' 16 -. ais'' 16 -. b'' 16 -. d'' 16 -. fis'' 16 -. ]}
\time 8/9 { b'' 16 -. [b' 16 -. b' 16 -. c'' 16 -. gis'' 16 -. cis'' 16 -. dis'' 16 -. ais'' 16 -. d'' 16 -. ]}
\time 4/7 { gis'' 16 -. [b' 16 -. e'' 16 -. a'' 16 -. b'' 16 -. gis'' 16 -. gis'' 16 -. ]}
\time 8/9 { f'' 16 -. [g'' 16 -. a'' 16 -. b'' 16 -. f'' 16 -. f'' 16 -. c'' 16 -. gis'' 16 -. dis'' 16 -. ]}
\time 8/9 { d'' 16 -. [cis'' 16 -. e'' 16 -. gis'' 16 -. c'' 16 -. c'' 16 -. b' 16 -. b'' 16 -. d'' 16 -. ]}
\time 4/6 { dis'' 16 -. [a'' 16 -. dis'' 16 -. g'' 16 -. ais'' 16 -. \stopTextSpan f'' 16 -. \! \pp ]}
\time 4/7 { cis'' 8 ~"pizz."[cis'' 8 gis'' 8 e'' 8 c'' 8 fis'' 8 gis'' 8 ]}
\time 8/9 { g'' 16 ~"arco" \sfz \> \startTextSpan [d'' 16 -. f'' 16 -. e'' 16 -. g'' 16 -. gis'' 16 -. d'' 16 -. cis'' 16 -. e'' 16 -. ]}
\time 4/6 { fis'' 16 -. [b'' 16 -. b' 16 -. c'' 16 -. b'' 16 -. \stopTextSpan d'' 16 -. \! \p ]}
\time 4/7 { b'' 8 ~"pizz."[e'' 8 cis'' 8 dis'' 8 cis'' 8 b'' 8 f'' 8 ]}
\time 4/6 { c'' 8[b' 8 gis'' 8 cis'' 8 fis'' 8 f'' 8 ]}
\time 8/9 { cis'' 8[e'' 8 dis'' 8 b'' 8 g'' 8 gis'' 8 dis'' 8 c'' 8 ais'' 8 ]}
\time 4/7 { b'' 8[dis'' 8 a'' 8 f'' 8 e'' 8 g'' 8 fis'' 8 ]}
\time 4/7 { gis'' 16 ~"arco" \sfz \> \startTextSpan [f'' 16 -. b' 16 -. cis'' 16 -. e'' 16 -. b' 16 -. \stopTextSpan b'' 16 -. \! \p ]}
\time 4/6 { ais'' 8 ~"pizz."[cis'' 8 c'' 8 g'' 8 d'' 8 c'' 8 ]}
\time 4/6 { a'' 16 ~"arco" -. \sfz \> \startTextSpan [fis'' 16 -. ais'' 16 -. d'' 16 -. a'' 16 -. cis'' 16 -. ]}
\time 4/7 { fis'' 16 -. [dis'' 16 -. c'' 16 -. gis'' 16 -. a'' 16 -. b' 16 -. gis'' 16 -. ]}
\time 4/7 { ais'' 16 -. [e'' 16 -. ais'' 16 -. dis'' 16 -. c'' 16 -. dis'' 16 -. \stopTextSpan dis'' 16 -. \! \p ]}
\time 4/7 { d'' 8 ~"pizz."[g'' 8 dis'' 8 cis'' 8 dis'' 8 f'' 8 e'' 8 ]}
\time 8/9 { c'' 16 ~"arco" \sfz \> \startTextSpan [e'' 16 -. c'' 16 -. a'' 16 -. c'' 16 -. e'' 16 -. g'' 16 -. c'' 16 -. b' 16 -. ]}
\time 8/9 { f'' 16 -. [dis'' 16 -. ais'' 16 -. d'' 16 -. d'' 16 -. b'' 16 -. dis'' 16 -. e'' 16 -. \stopTextSpan d'' 16 -. \! \pp ]}
\time 8/9 { b'' 8 ~"pizz."[c'' 8 dis'' 8 ais'' 8 e'' 8 b'' 8 gis'' 8 b' 8 fis'' 8 ]}
\time 4/7 { d'' 8[b' 8 c'' 8 c'' 8 fis'' 8 a'' 8 g'' 8 ]}
\time 4/6 { e'' 8[e'' 8 c'' 8 c'' 8 b' 8 e'' 8 ]}
\time 8/9 { ais'' 8[dis'' 8 b' 8 dis'' 8 ais'' 8 d'' 8 b'' 8 c'' 8 cis'' 8 ]}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Lygen Session Data: Sun May 1 11:52:07 2011
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\time 8/9 { gis'' 16 -. \markup { \column { \line {arco, al ponte} } } }
\sfz [gis'' 16 -. c'' 16 -. fis'' 16 -. fis'' 16 -. ais'' 16 -. e'' 16 -. e'' 16 -. cis'' 16 -. \sfz ]}
\time 4/6 { cis'' 16 -. [cis'' 16 -. a'' 16 -. gis'' 16 -. g'' 16 -. gis'' 16 -. ]}
\time 8/9 { fis'' 16 -. [a'' 16 -. b'' 16 -. gis'' 16 -. fis'' 16 -. gis'' 16 -. e'' 16 -. gis'' 16 -. fis'' 16 -. \sfz ]}
\time 4/7 { fis'' 16 -. [c'' 16 -. g'' 16 -. cis'' 16 -. g'' 16 -. f'' 16 -. a'' 16 -. ]}
\time 8/9 { cis'' 16 -. [b'' 16 -. ais'' 16 -. ais'' 16 -. fis'' 16 -. g'' 16 -. \sfz e'' 16 -. cis'' 16 -. fis'' 16 -. ]}

```

Di seguito le istruzioni su come ottenere le sequenze relative agli insiemi A , D e G usando Lyg. Gli schemi mostrati qui sotto sono facilmente riconducibili ai controlli presenti nel programma.

Le tabelle sulla sinistra indicano i valori da impostare, le tabelle sulla destra indicano i pulsanti da premere in sequenza. I pulsanti da premere sono quelli posti sotto inumeri. Per ottenere la partitura musicale completa occorre eseguire le istruzioni riportate qui sotto in ordine esatto, dalla prima all'ultima, una sola volta.

- Istruzione 1 -

4.0.1 Sezione W - primo violino

Pitch	40	12
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

1	2	3	/	4	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 2 -

4.0.2 Sezione X - primo violino

Pitch	50	14
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

$$\text{WFC} = 30$$

/	/	/	/	5	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 3 -

4.0.3 Sezione Y - primo violino

Pitch	55	10
Dur	1	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

$$\text{WFC} = 30$$

/	/	/	/	6	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 4 -

4.0.4 Sezione Z - primo violino

Pitch	40	16
Dur	3	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

$$\text{WFC} = 30$$

/	/	/	/	7	8	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 5 -

4.0.5 Sezione Z - secondo violino

Pitch	40	16
Dur	3	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

$$\text{WFC} = 30$$

/	/	9	/	10	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 6 -

4.0.6 Sezione W - secondo violino

Pitch	40	12
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

$$\text{WFC} = 30$$

/	/	/	/	11	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 7 -

4.0.7 Sezione Y - secondo violino

Pitch	55	10
Dur	1	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	12	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 8 -

4.0.8 Sezione X - secondo violino

Pitch	50	14
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	13	14	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 9 -

4.0.9 Sezione X - viola

Pitch	40	14
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	15	/	16	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 10 -

4.0.10 Sezione Z - viola

Pitch	30	16
Dur	3	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	17	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 11 -

4.0.11 Sezione Y - viola

Pitch	45	10
Dur	1	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	18	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 12 -

4.0.12 Sezione *W* - viola

Pitch	30	12
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	19	20	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 13 -

4.0.13 Sezione *W* - cello

Pitch	20	12
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	21	/	22	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 14 -

4.0.14 Sezione *X* - cello

Pitch	30	14
Dur	1	2
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	23	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 15 -

4.0.15 Sezione *Y* - cello

Pitch	35	10
Dur	1	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	24	/	/	/
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

- Istruzione 16 -

4.0.16 Sezione *Z* - cello

Pitch	20	16
Dur	3	1
Int	/	/
Cho	1	1
Tup	1	3

WFC = 30

/	/	/	/	25	26	27	28
OS	OG	OI	RS	TS	CI	CG	CS

4.0.17 Sequenze di I e T

Eseguendo le istruzioni sopra riportate si dovrebbe essere ottenuta una partitura Lilypond completa, con quattro parti reali, comprendenti ognuna le sole altezze e durate (simboli di durata e gruppi irregolari). Gli insiemi I e T , relativi alle dinamiche e al timbro, dovranno ora essere inseriti direttamente in partitura (in questo caso una partitura in sintassi Lilypond), scegliendo i valori tra quelli disponibili nei sottoinsiemi relativi alle singole sezioni (vedi il punto 3.1), e disponendoli secondo i criteri prescelti.

4.1 Compilazione del file

Una volta ottenuto il file, questo andrà compilato con Lilypond, in modo da ottenere la partitura musicale in versione grafica (*.ps *.pdf). Per compilare il file basterà portarsi nella directory in cui è presente il file prodotto da Lyg, e lanciare il comando: `lilypond ./NOMEFILE.ly`. La prima versione del brano, ottenuta tramite procedimenti simili a quelli illustrati in questo documento, è reperibile alle pagine web:

- [http://imslp.org/wiki/Foglio_No.20_\(Negretti_Lanner,_Luigi\)](http://imslp.org/wiki/Foglio_No.20_(Negretti_Lanner,_Luigi))
- <http://www.youpublish.com/files/45026/Foglio-n-20>

sotto licenza Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0.

5 Requisiti

Per la parte dedicata alla realizzazione vera e propria del brano, sono fortemente consigliati:

- Un'ottima padronanza della tecnica compositiva musicale che includa una buona conoscenza dei seguenti ambiti:
  - Armonia e contrappunto tradizionali.
  - Forme musicali e tecnica compositiva relativamente alla musica d'arte, antecedenti al novecento storico.
  - Dodecafonia.
  - Serialismo integrale.
- Un buon livello di conoscenza di Lilypond
- Disporre di un sistema Linux / Mac, nel caso in cui si voglia realizzare le sequenze come da esempio, utilizzando il software Lyg.