

Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga”– Teramo
Diploma Accademico Sperimentale di II livello 2016/17
Scuola di Saxofono - Curriculum Cameristico Orchestrale a cura di Fabrizio Benevelli

Destinatari

Il corso è rivolto a strumentisti che intendano specializzarsi nel repertorio cameristico ed orchestrale, repertorio che trova spazio molto limitato nei programmi di studio dei Conservatori italiani.

Si richiede pertanto un' adeguata conoscenza dei tagli di saxofono principalmente usati in Orchestra (Soprano, Contralto e Tenore) ed il loro utilizzo per le lezioni.

E' indicato sia per singoli strumentisti che per formazioni già costituite che intendano acquisire un livello di perfezionamento ai fini di una attività concertistica nei diversi ambiti.

Obiettivi

L'ordinamento attuale degli studi di Conservatorio, finalizzato a formare unicamente un musicista “solista”, mostra il suo limite principale nel mancato collegamento con il mercato del lavoro che vede, invece, tra le maggiori opportunità occupazionali, l'attività cameristica e l'impiego presso orchestre sinfoniche o da camera.

Le uniche sedi per lo studente diplomato per acquisire competenze in questi campi attualmente sono i corsi di perfezionamento attivati da istituzioni private. Si intende istituire un percorso formativo che, al termine del biennio, consenta allo studente di conseguire i seguenti risultati:

- capacità di arrangiare, elaborare, trascrivere per saxofono ed ensemble omogenei di saxofoni.
- disporre della capacità di relazionarsi e di interagire sia con il direttore d'orchestra sia con le altre famiglie di strumenti che compongono la formazione orchestrale;
- sviluppare un metodo di studio utile alla gestione dell' attività orchestrale;
- conoscere i principali “passi d'orchestra” al fine di acquisire le competenze utili ad ottenere idoneità in concorsi e audizioni per l'accesso a orchestre sinfoniche;
- capacità di organizzare e gestire il percorso di preparazione dei concerti di un gruppo cameristico;
- conoscere il repertorio cameristico del proprio strumento al fine di ideare programmi adeguati alle esigenze dei diversi tipi di pubblico e alle richieste degli enti organizzatori;
- conoscere il diritto e la legislazione che regola le attività del musicista in qualità di libero professionista;
- conoscere le tecniche di marketing e di autopromozione utili a garantire la collocazione dei propri gruppi musicali presso enti e associazioni concertistiche.

Contenuti

Il corso di studi è incentrato principalmente sullo studio del repertorio cameristico e d'orchestra, accanto a quello per strumenti solisti. Le discipline “caratterizzanti”, quelle “integrative e affini” del piano di studi forniranno agli allievi specifiche competenze nell'ambito della professione di strumentista d'orchestra e consentiranno di approfondire e ampliare la conoscenza e l'approccio al repertorio cameristico.

Il profondo interesse attribuito alla musica d'assieme, accanto a quello per l'approfondimento e l'ampliamento dei repertori dei singoli strumenti, offre allo studente gli elementi indispensabili per sostenere i programmi da concorso in orchestra.

Esiti professionali

La specifica preparazione nei repertori cameristici e d'orchestra è mirata a formare una figura professionale di musicista in grado di inserirsi nell'attività concertistica, nell'ambito di stagioni di musica da camera e in programmi d'orchestra.

Ammissione:

- 1) Esecuzione di un brano da concerto per saxofono soprano, tenore o baritono e pianoforte a scelta del candidato.
- 2) Esecuzione di 2 passi d'orchestra a scelta del candidato fra i seguenti (tratti dai 2 volumi "The Orchestral Saxophonist" - Bruce Ronkin, Robert Frascotti – ed. Roncorp)

Bizet	L'Arlesienne
Mussorgski	Tableau d'une exposition
Ravel	Bolero
Massenet	Werther
Gershwin	Porgy and Bess
Bernstein	West Side Story Symphonic dances
Prokofiev	Romeo and Juliet
- 3) Esecuzione di due studi di perfezionamento di elevata difficoltà tratti dai seguenti metodi:

Lacour	28 Etudes pour saxophone (Ed. Billaudot)
Bozza	12 Etudes Caprice pour saxophone (Ed. Leduc)
- 4) Esecuzione di un brano a prima vista di media difficoltà.
- 5) Conoscenza della letteratura e della storia dello strumento.
- 6) Colloquio attitudinale per verificare le competenze in relazione al percorso formativo scelto.

I Biennio (Prassi esecutiva e Repertorio):

Repertorio:

Musica da camera per saxofono con l' accompagnamento di pianoforte, percussioni o altri ensemble.
Musica contemporanea per saxofono solo.

Tecnica:

Ruggiero	16 Etudes de perfectionement pour Saxophone (Ed. Leduc)
Lacour	8 Etudes Brillantes pour Saxophone (Ed. Leduc)
Londeix	Nuovi studi variati (Ed. Lemoine)
Coker	Pattern for Jazz (Studio Publications Recording)

Programma d'esame (Prassi esecutiva e Repertorio):

- 1) Esecuzione di un brano per Saxofono e Pianoforte a scelta del candidato fra i seguenti:

Dubois	Circus Parade Duo pour Saxophone Alto et Batterie
Françaix	Cinq danses exotiques pour Saxophone alto en mi bémol et Piano
Denisov	Sonate pour Saxophone Alto et Piano
Demersseman	Fantaisie sur un thème original für Altsaxophon und Klavier
Muczynski	Sonata op. 29 for Alto Saxophone and Piano
Gotkovsky	Brillance
Yoshimatsu	Fuzzy Bird Sonata pour saxophone alto en Mib et piano
Guillou	Sonatine pour Saxophone et Piano
Creston	Sonata op.19 for Eb Alto Saxophone and Piano
Bolling	Le Papillon for Alto Saxophone and Piano
Dubois	Dix Figures a Danser pour Saxophone Alto et Piano
Feld	Sonata pour saxophone soprano sib et piano
Hindemith	Sonate
Desenclos	Prelude, Cadence et Finale
Boutry	Divertimento
Schulhoff	Hot Sonate (Jazz Sonate)

Woods	Sonata
Ponchielli	Capriccio (Trascrizione di Emilio Ghezzi)
Ponchielli	Concerto in Mib maggiore (Trascrizione di Emilio Ghezzi)
Bourrel	Sonate
Krol	Sonata op.17
Dressel	Partita

2) Esecuzione di un brano per Saxofono solo a scelta del candidato fra i seguenti:

Berio	Sequenza VIIb e Sequenza IXb
Rueff	Sonate
Stockhausen	In Freundschaft
Nieder	Objet flexible en metal avec spiral suspendu
Bach	Partita BWV 1013 a-moll
Noda	Improvisation 1 pour saxophone alto seul
Noda	Mai pour saxophone alto seul
Bozza	Piece Breve pour saxophone seul
Scelsi	Tre Pezzi pour saxophone soprano ou ténor
Daneels	Suite pour saxophone solo
Bussotti	Ballerina Gialla e Pettiroso
Lauba	Hard pour saxophone ténor seul
Jolas	Episode Quatrieme pour saxophone ténor seul

3) Esecuzione di 2 studi tratti dai testi dell' anno di corso estratti a sorte fra 4 presentati dal candidato

II Biennio (Prassi esecutiva e Repertorio):

Repertorio:

Repertorio solistico per saxofono ed orchestra eseguito con almeno due saxofoni di diverso taglio.

Tecnica (Jazzistica):

Mintzer	15 Easy Jazz Blues Funk Etudes (+ CD) (Warner Bros. Publishing)
Alessandrini	5 Etudes (Ed. College Music)
Niehaus	Intermediate Jazz Conception for saxophone (Try Publishing Company)

Programma d'esame (Prassi esecutiva e Repertorio):

1) Esecuzione, con accompagnamento del pianista, di 2 dei seguenti Concerti:

Dubois	Concerto pour Saxophone et Orchestre à cordes
Tomasi	Ballade pour Saxophone et Orchestre
Maurice	Tableaux de Provence (Suite pour Saxophone et Orchestre)
Koch	Saxophon Concerto
Ibert	Concertino da camera pour Saxophone Alto et Onze Istrument
Milhaud	Scaramouche pour Saxophone et Orchestre
Debussy	Rapsodie pour Orchestra et Saxophone
Glazounov	Concerto en Mib pour Saxophone Alto et Orchestre à cordes
Villa Lobos	Fantasia per Sax Soprano e Orchestra
Martin	Ballade per Sax Tenore e Orchestra
Boutry	Divertimento pour Saxophone et Orchestra à cordes
Bonneau	Pièce Concertante dans l'esprit jazz pour Saxophone et Orchestre
Schmitt	Legende op. 66
Caplet	Lègende

2) Esecuzione di "Capriccio en Forme d Valse" di P Bonneau (Ed. Leduc).

3) Esecuzione di uno studio di pronuncia jazzistica tratti dai testi dell' anno di corso.

Laboratorio di corso (Saxofono): Repertorio d'Orchestra Polistrumentale

- 1) Studio dei passi d' orchestra: passi "a solo" e brani di tutto il repertorio d'orchestra dall'origine del saxofono a oggi. I passi sono contenuti in due volumi, titolo "THE ORCHESTRAL SAXOPHONIST", Volume 1 e 2, autori Bruce Ronkin e Robert Frascotti, Edizioni RONCORP.
- 2) La versatilità dello strumentista: come interpretare il gesto e le indicazioni musicali imposte dal Direttore d' orchestra.
- 3) Studio sul suono del saxofono per l'utilizzo in Orchestra: l'emissione, il vibrato ed il suono adeguato in funzione del brano orchestrale da eseguire.

Programma d' esame (Repertorio d'Orchestra Polistrumentale)

Dimostrazione verbale di conoscere i passi più importanti del repertorio orchestrale delle varie epoche, illustrandone il contesto (periodo, autore, titolo della composizione e collocazione del passo al suo interno). Esecuzione di 4 passi d'orchestra a scelta della commissione fra 8 scelti dalla seguente lista:

Bizet	L'arlésienne (First and Second Orchestral Suite)
Berg	Violinkonzert
Kodály	Hàry János Suite
Britten	Sinfonia da Requiem
Khachaturian	Sabre Dance (from Gayne Ballet Suite N. 1)
Walton	Facade (Second Suite)
Vaughan	Williams Job (A Masque for Dancing)
Copland	First Symphony (for Large Orchestra)
Ellington	Celebration (for Orchestra)
Rachmaninoff	Symphonic Dance
Gershwin	I Got Rhythm (variations for Piano and Orchestra)
Gershwin	Rhapsody in Blue
Gershwin	Porgy and Bess (A Symphonic Picture)
Gould	Latin-American Symphonette
Prokofiev	Alexander Nevsky (Cantata for Chorus and Orchestra)
Prokofiev	Lieutenant Kijé (Suite Symphonique)
Williams	Symphony N. 9
Hindemith	Neues vom Tage (Three-act Comic Opera)
Villa Lobos	Bachianas Brasileiras N. 2
Khachaturian	Spartacus (Fourth Suite from the Ballet)
Dallapiccola	Concerto per la notte di natale dell' anno 1956
Gershwin	An American in Paris
Ravel	Bolero
Moussorgsky	Tableaux d' une exposition (orchestration by Maurice Ravel)
Strauss	Symphonia Domestica
Prokofiev	Romeo and Juliet (Suite N. 1, Suite N. 2)
Bernstein	Symphonic Dances (from West Side Story)
Massenet	Werther (drame lyrique en 3 actes at tableaux)
Milhaud	La création du monde
Stravinsky	Tango (Version 2)
Shostakovich	The Age of Gold (Ballet Suite)

Musica da Camera (Triennio e Biennio)

Trio di saxofoni:

Beethoven Trio op. 87 (arr. Ferraguti)

Quartetto di saxofoni:

Pousseur Vue sur Les Jardins Interdits per quattro saxofoni
Haendel Arrivée de la Reine de Sabbat
François Suite für vier Saxophone
Gershwin Three Preludes for Saxophone Quartet
Niehaus Four Jazz Vignettes
Alessandrini Air Dance per quartetto di saxofoni
Pierné Introduction et Variations sur une Ronde Populaire
Dubois Quatuor pour Saxophones
François Petit quatuor pour saxophones
Itturalde Suite Hellénique pour quatuor de saxophones
Vellones Prélude et Rondo Français pour Quatuor de Saxophones
Scarlatti Trois Pièces pour quatuor de saxophones
Bozza Andante et Scherzo pour Quatuor de Saxophones
Desenclos Quatuor pour Saxophones
Piazzola Histoire du Tango pour Quatuor de Saxophones
Piazzolla Four for Tango pour quatuor de saxophones
Glazounov Quatuor op. 109 für vier Saxophones B-Dur
Singelée Première Quatuor op.53 pour 4 Saxophones

Sestetto di saxofoni:

Brahms Danza Ungherese n. 5 (arr. Ghezzi)
Mozart La clemenza di tito Ouverture (arr. Ghezzi)
Ghezzi Quattro Pezzi per 6 saxofoni
Rossini Il Barbiere di Siviglia Ouverture (arr. Ferraguti)
Weill Opera da Tre Soldi Suite (arr. Ferraguti)

Programma d' esame

Esecuzione dei brani studiati nell' anno di corso.

Musica d' Insieme Fiati (Triennio e Biennio)

Duo di saxofoni:

Koechlin 24 Duos opus 186 pour saxophones en mib et (ou) en sib
Arma Divertimento n. 12 pour 2 saxophones de meme tessiture
Babbini Bagatelle per due Saxofoni (Nove pezzi brevi in forma di Suite)
Lacour Suite en Duo pour deux saxophones
Fournier Quatre Duos pour deux saxophone alto
Bennett Conversations for 2 Saxophones
Kodaly Choral Method « Epigrams » for two instruments
Morosco Six Contemporary Etudes for Saxophone in duet form
Kuhlau Three Concert Duets, op. 10
Leclair Sonate en UT pour deux Saxophones seuls
Hindemith Konzerstück für zwei Altsaxophone
Piazzolla Tristeza de un Doble A (Tango per Sax Soprano e Baritono)
Raule Volo Vienna-Parigi-N.Y. per due saxofoni

Programma d' esame

Esecuzione dei brani studiati nell' anno di corso.