

Paolo Pandolfo

SONATA
per Viola e Pianoforte

al M° Lorenzo Corti

Sonata per Viola e Pianoforte

Siamo pervasi da un'incertezza e un'insicurezza che non trovano conforto nemmeno negli agi del benessere, come avveniva nell'ultimo ventennio del '900; la crisi generalizzata a livello economico, la sfiducia sia nell'uomo che nella religione non concedono nessuna tregua e ci scovano in ogni tentativo di trovare qualche quieto rifugio, grazie al capillare bombardamento dei "media".

Sono tempi di difficile lettura, qualcuno si illude che un'effimera cultura dell'on-line possa produrre un'evoluzione estetica, ma in realtà il gusto non si cerca su google, è il risultato di un lento sedimentare di nozioni, concetti ed esperienze; un accostamento, un'intuizione, una scelta, sono il frutto semplice ed inspiegabile di un sistema così radicato da sembrare innato. La "cultura" diventa quasi una religione o forse solo un'eresia nel mare dell'inconsapevolmente felice mediocrità. La rete pullula di intellettuali che si avvelenano il fegato.

Dal mio "rifugio privato" nasce questa sonata dalla forma "rovesciata", creata usando un linguaggio sonoro funzionale alle "immagini" ed ai messaggi che si vogliono evocare e che va oltre i tabù del "sempre nuovo e diverso" utilizzando anche stilemi di altri generi che fanno della ripetizione e della riproposizione di ritmi e suoni i cardini della capacità comunicativa della musica.

Accordi che discendono verso registri cupi introducono un primo movimento costruito in forma di piccolo rondò, semplice, enigmatico e ripetitivo; esso è seguito, da un "cantabile" che, come l'occhio del ciclone, rimane sempre al centro, quieto, addirittura provocatoriamente e banalmente tonale (inizialmente in fa diesi minore) ma che si chiude dileguandosi in un SOL con non centra più niente. Ed in fine ecco la forma sonata che porta a sistema un "solo" che anticipa un momento destinato anticamente ad una cadenza virtuosistica. C'è molta rabbia, ma per gridare la propria esistenza serve confrontarsi legittimando un tentativo di sintesi. Concatenazioni dodecafoniche sono frammentate da pause improvvise come brutali tagli su una tela, finché dal freddo materiale riproposto dal pianoforte emergono bicordi di terza che la viola fa emergere via via per concedersi quindi un nuovo spunto tematico di carattere sempre drammatico ma più umano e meno arido delle precedenti figurazioni seriali. Il secondo tema è ciò che di più semplice e perfetto la storia della musica ci abbia consegnato, introdotto anch'esso dagli stessi accordi iniziali che, portati nella parte acuta della tastiera, vengono trasfigurati in un riecheggiare di campane: lo stesso materiale musicale può evocare sensazioni opposte a seconda di dove e come lo si espone, allo stesso modo è labile il confine fra il bene e il male, il giusto e l'ingiusto. Ma anche queste note "angeliche" si fanno trascinare in un violento contorcersi fatto di flutti irriverenti ed incontrollati. Una piccola ripresa converge verso una coda che riecheggia irruventemente di materiale dei precedenti movimenti che neanche un accorato e ritmicamente "composto" corale riesce a saldare. Ci sono gli opposti ma la sintesi fallisce; così non resta che rifugiarsi nel "passato".

E' la voce di una Viola che si ribella, l'umile capostipite del mondo degli archi, la meno appariscente, spesso confusa dal grande pubblico digitale con il "fratello minore". Ha dato il nome a tutta la stirpe, ma se ne ignora l'esistenza come strumento in grado di trasmettere musica fuori dalla massa orchestrale. Sì, perché oggi proprio l'uomo, che è all'origine di tutto, non è più considerato il centro del sapere e della società, i contenuti e il valore delle nostre vite sono troppo spesso subordinate ad un'identità "social" formata da milioni di frettolosi "like". Tanto tempo fa un maestro di musica chiese quale fosse il rumore di fondo delle nostre vite; allora risposi "il battito del cuore", oggi avrei detto il "click" di un mouse.

Sonata

per Viola e Pianoforte

I.

Paolo Pandolfo

Andantino (♩=100)

Viola

Piano

V.la

P.

8

8

14

14

MS

MD

pp fz pp fz ppp pp pp fz

mp

pp fz pp pp

mf

pp mf

Con decisione ma stesso tempo

Sonata per Viola e Pianoforte

6

V.la

P.

21

mp

p

V.la

P.

26

mp

mp

V.la

P.

31

f

MD

MS

mf

fz

V.la

P.

36

pizz.

pp

pizz.

42

V.la

P.

pp

simile

46

V.la

P.

f

arco

mf

52

V.la

P.

mp

pizz.

p

57

V.la

P.

f

arco

Sonata per Viola e Pianoforte

8

61

V.la

P.

mf

p

mf

p

Detailed description: This system covers measures 61 to 65. The Viola part (V.la) begins at measure 61 with a whole note chord, followed by a half note chord, and then a melodic line starting at measure 63 with a dynamic of *mf*. The Piano part (P.) features a complex texture with sixteenth-note patterns in the right hand and chords in the left hand. Dynamics include *p* at measure 61, *mf* at measure 63, and *p* at measure 65. A *V* marking is present above the first note of the Viola part in measure 63.

66

V.la

P.

mf

p

Detailed description: This system covers measures 66 to 70. The Viola part (V.la) continues with a melodic line, featuring a *V* marking above the first note of measure 66. The Piano part (P.) maintains its intricate sixteenth-note patterns. Dynamics are *mf* at measure 66 and *p* at measure 70.

71

V.la

P.

f

Detailed description: This system covers measures 71 to 74. The Viola part (V.la) has a more active melodic line. The Piano part (P.) features a prominent *f* dynamic in the right hand starting at measure 71, with a corresponding *f* dynamic in the left hand. The texture is dense with sixteenth-note runs.

75

V.la

P.

mf

p

Detailed description: This system covers measures 75 to 79. The Viola part (V.la) has a melodic line with a *V* marking above the first note of measure 75. The Piano part (P.) includes triplet markings (3) in both hands at measure 75. Dynamics are *mf* at measure 75 and *p* at measure 79.

V.la

P.

80

f

mf

p

f

V.la

P.

86

mf

mp

V.la

P.

92

pp

mp

legato

V.la

P.

97

mf

Sonata per Viola e Pianoforte

10

103

V.la

P.

108

V.la

P.

pp

113

V.la

P.

mf

118

V.la

P.

mf

V.la

123

mf

MS

P.

123

mf

MD MD

V.la

126

mp

P.

126

p

V.la

130

mp

P.

130

V.la

134

mp

P.

134

f

Sonata per Viola e Pianoforte

12

Come un Valzer

137

V.la

P.

mf

poco rit.

a tempo

mp

140

V.la

P.

145

V.la

P.

mp

149

V.la

P.

mp

153

V.la

f *mp*

P.

f *mf*

157

V.la

p *pp*

P.

mf *mp*

163

V.la

P.

mp

168

V.la

f

P.

f

Sonata per Viola e Pianoforte

14
172

V.la

mp

P.

fz

f

177

V.la

P.

fz

181

V.la

P.

f

fz

185

V.la

P.

fz

f

189

V.la

f

P.

192

V.la

f

P.

ff

196

V.la

pizz.

P.

p

201

V.la

P.

mf

Sonata per Viola e Pianoforte

16

V.la

205

mp

P.

205

pp

V.la

208 *Con decisione ma stesso tempo* arco

mf

P.

208 *mf*

mf

V.la

211

P.

211

mp

V.la

214

f

P.

214

f

II.

Come brezza leggera

218

V.la

218

P.

legato

pp

221

V.la

221

P.

pp

224

V.la

mp

224

P.

pp

Sonata per Viola e Pianoforte

18

V.la

227

P.

V.la

230

P.

V.la

233

P.

V.la

236

P.

The image displays a musical score for Viola (V.la) and Piano (P.) across five systems, covering measures 240 to 254. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as dynamics (*mp*, *p*, *mf*, *sf*, *p*), articulation (accents, slurs), and performance instructions (legato). The Viola part features melodic lines with slurs and accents, while the Piano part provides harmonic accompaniment with chords and moving lines in both hands. Measure 250 includes a sixteenth-note triplet in the Viola part. The score concludes with a double bar line and a key signature change to two flats (Bb, Eb) in measure 254.

Sonata per Viola e Pianoforte

20

The image displays a musical score for Viola (V.la) and Piano (P.) across four systems of music, covering measures 257 to 267. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The Viola part is written in bass clef, and the Piano part is in grand staff (treble and bass clefs). Measure numbers 257, 260, 263, and 267 are indicated at the start of their respective systems. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. Dynamic markings include *mf* (mezzo-forte), *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *pp* (pianissimo). The *pp* marking is accompanied by the instruction *legato*. The Viola part features several slurs and accents, particularly in measures 257-260 and 263. The Piano part shows complex textures with slurs and dynamic changes, including a prominent *pp* section in measures 267-270.

271

V.la

P.

pp

274

V.la

P.

pp

p

277

V.la

P.

>

280

V.la

P.

pp

Sonata per Viola e Pianoforte

22

V.la

283

P.

p

pp

V.la

285

P.

mf

pp

V.la

287

P.

V.la

289

P.

pp

291

V.la

P.

293

V.la

P.

295

V.la

P.

298

V.la

P.

Sonata per Viola e Pianoforte

24

300

V.la

P.

mp

mp

p

303

V.la

P.

pp

306

V.la

P.

p

ppp

309

V.la

P.

pp

pppp

III.

Adagio

314

V.la

p *p* *p* *mf*

P.

314 *pp*

Agitato

325

V.la

f

tutte uguali e staccate

326

V.la

327

V.la

328

V.la

329

V.la

330

V.la

liberamente prima adagio e accel.

Sonata per Viola e Pianoforte

26
331

V.la

pizz.

P.

331 *liberamente meno mosso*

mp *fz* *a tempo* *mp*

333

V.la

P.

333 *fz* *mp* *fz*

336

V.la

arco

f *p* *f* *p*

P.

336 *mp*

339

V.la

mp

P.

339 *mp*

341

V.la

P.

344

V.la

P.

347

V.la

P.

350

V.la

P.

Sonata per Viola e Pianoforte

28

V.la

353

mp *f*

P.

353

mp *f*

V.la

356

P.

356

V.la

359

P.

359

fz *ppp* *p*

8va

V.la

365

P.

365

mp *p*

8va

371

V.la

P.

376

V.la

P.

pizz.

379

V.la

P.

arco

f

mp

fz

p

383

V.la

P.

f

p

mf

Sonata per Viola e Pianoforte

30

V.la

P.

386

p

mf

mf *sentito*

V.la

P.

389

mf

mp

mf

V.la

P.

392

f

p

fz

V.la

P.

395

p

sf

mf

Sonata per Viola e Pianoforte

398

V.la

P.

f *p*

401

V.la

P.

mp *f*

403

V.la

P.

pizz. *arco* *p*

405

V.la

P.

mp *mf*

407

V.la

P.

mf

409

V.la

P.

f

411

V.la

P.

413

V.la

P.

f

415

V.la

P.

f

fz

fz

418

V.la

P.

421

V.la

P.

424

V.la

P.

p

p

p

fz

Sonata per Viola e Pianoforte

34
431

Largo

V.la

P.

p

V.la

P.

437

Agitato

pp

V.la

P.

441

mf

p

mf

V.la

P.

444

mf

p

mf

447 *V*
V.la *pp*
P. *mf*
Ped. simile

450
V.la *mp*
P. *mp* *p*

454 *pizz.*
V.la *mp* *mp*
P. *pp* *ppp*

458 *arco* *pizz.* *poco rit.*
V.la *pp*
P. *p* *pppp*
8va
3 *3*