

Gabriele Cavallo

PUNTI CARDINALI

per quartetto di saxofoni
Partitura

Revisione a cura di
Christian Summa

Armelin Musica Padova

PRESENTAZIONE A CURA DELL'AUTORE

Punti Cardinali è una delle composizioni più complesse alle quali ho lavorato negli ultimi anni. Il *Quartetto Saxophonie*, formato da Gretha Mortellaro, Christian Summa, Tommaso Rocchetti e Luca Chiarini, mi ha commissionato questo lavoro, che è stato eseguito in prima assoluta il 19 luglio 2024 presso la Biblioteca Clesiana di Trento, in occasione del 3° Convegno Europeo dedicato al Saxofono.

L'impostazione del lavoro è stata la parte più semplice: avevo in mente di creare piccoli quadretti che, legati tra loro, potessero simulare un viaggio in varie aree del mondo. Ho cercato perciò di rendere ogni sezione originale e diversa dalle altre, cercando di sfruttare al massimo le capacità espressive, dinamiche e timbriche dei quattro strumenti, senza però la necessità di ricorrere a tecniche estese contemporanee. Il carattere di ogni quadretto è riconoscibile per la diversità del materiale armonico e ritmico utilizzato, anche in funzione dell'area geografica a cui esso si ispira. Le diverse sequenze ritmiche e i molteplici sistemi sonori sono in grado di descrivere, evocare, ci permettono di viaggiare oltre i confini delle nostre tradizioni ed esplorarne di nuove. I quadri sono connessi tra loro attraverso episodi di transizione di durata variabile, che rendono il viaggio agile e fluido.

L'ansiosa ricerca, il desiderio di risposte e l'audace curiosità ci spingono a lasciare il nido e migrare verso l'ignoto. Il viaggio ci predispone alle novità, ci allontana da una visione egocentrica, e non solo: le difficoltà, gli ostacoli, gli incontri e il costante cambiamento possono metterci in crisi, aprendoci ad un profondo contatto con il nostro io interiore, forgiandoci e arricchendoci.

Per la concretizzazione delle aree tematiche mi sono lasciato ispirare dalle mie conoscenze personali, dagli ascolti quotidiani, dagli incontri avvenuti con musicisti internazionali, cercando di eludere il più possibile una resa stereotipata dei vari generi affrontati.

I quattro sax partono dall'Europa con lontani echi di un valzer in stile viennese. Come già detto, la sete di conoscenza ispira l'esplorazione: il tema infatti, inizialmente esposto dal sax soprano, subisce alcune mutazioni. Le successive modulazioni incalzanti sfociano in un burrascoso episodio di transizione: il quartetto si ritrova in balia delle onde, fronteggiando una tempesta nell'Oceano Atlantico. Le forti correnti fanno naufragare il quartetto nelle Americhe, e in questa nuova sezione vengono esplorate le sfumature più jazzistiche, funky e fusion, tipiche del Nord America, e si fa uso del ritmo di contradanza, una costante nell'evoluzione musicale dell'America Latina degli ultimi secoli. Il protagonista della sezione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è proprio il saxofono baritono, che definisce la scansione ritmica e guida il quartetto da Nord a Sud. Un episodio dal carattere imitativo ci allontana dal caos del continente occidentale e ci conduce verso una serena meditazione: il tema frammentario e quasi improvvisativo del sax tenore evoca il lontano continente asiatico, luogo in cui la musica è strettamente connessa ai riti, a religioni come Taoismo, Zen e alla filosofia confuciana, che mirano a creare equilibrio tra corpo, mente e natura. Anche questo tema viene ampiamente sviluppato, attraverso repentini cambi di tonalità, che conducono il quartetto verso l'ultima sezione della composizione. In questo punto i confini tra le varie aree si fanno sempre più labili: non è difficile riconoscere alcuni elementi appartenenti alla tradizione indiana: il ciclo ritmico di *Shashanka*, sillabato a voce in stile *konnakol* dall'esecutore del saxofono soprano, la *tanpura* e la sua funzione di *drone*, simulata dai sax tenore e

baritono, il solo libero del sax contralto che attraverso varie inflessioni microtonali imita il carattere improvvisativo e ornamentale del canto indiano. Nel finale, lo stesso materiale sonoro viene rielaborato concettualmente, consistendo però negli stessi suoni: il *raga* (sistema sonoro indiano) dapprima si trasforma in *maqam* (tipico della musica araba, turca e persiana) per poi raggiungere la penisola balcanica, caratterizzata da ritmi complessi e dall'influenza delle melodie medio-orientali. Il faticoso viaggio ha condotto il quartetto lungo vie impervie e termina volutamente in un luogo lontano dal punto di partenza. Spesso la curiosità rivela interessi reconditi e inaspettati, stravolge le esistenze, sconvolge i nostri piani. In modo analogo la vita stessa, gli incontri e le esperienze ci allontanano da una condizione primordiale di infantile innocenza, per trasformarci e renderci più consapevoli.

Desidero ringraziare tutte le persone incontrate nella mia vita che hanno permesso di ispirare e concretizzare questo viaggio metaforico.

Punti cardinali è stato inciso dal Quartetto Saxophonie il 19 giugno 2025 presso il Lunik Recording Studio di Pesaro (PU). Il lavoro di editing audio, mix e master è stato svolto da me, Christian Summa e Donato Turrone.

La registrazione è disponibile sulle piattaforme digitali e sul sito della Casa Editrice Armelin, nella pagina dedicata a questa composizione.

Il lavoro di revisione della partitura è cura di Christian Summa.

Organico

Saxofono Soprano
Saxofono Contralto
Saxofono Tenore
Saxofono Baritono

Legenda

Sax soprano a partire da L (mis. 250):

Sillabare con la voce in stile konnakol

Battere le mani

Schioccare le dita

Disposizione sul palcoscenico a discrezione dell'ensemble.

La partitura è scritta in suoni trasposti.

Durata: 10 minuti ca.

Punti cardinali

per quartetto di saxofoni

Dedicato al Quartetto Saxophonie

GABRIELE CAVALLO

Revisione a cura di Christian Summa

Largo (♩ = 50)

Sax Soprano

p intenso *mp* *p* *più p*

Sax Contralto

p

Sax Tenore

p

Sax Baritono

p

accel. **Allegro** (♩ = 120)

p *fp* *fp* *fp* *fp*

A

f *mp* *p* *p* *p* *p*

17

mp cantabile

23

mp

28

p *mp* *mf*

p *pp* *mp* *mf*

pp *mp* *mf*

pp *mp* *mf*

34 **B**

mp

mp

mp

mp

41

p

mp

pp

p

mp cantabile

47

p

pp

mp

p subito

p subito

pp

pp