

AMILCARE PONCHIELLI (1834 - 1886)

ORIGINALI

Op. 152

CARMELITA

Mazurka

Versione storica a cura di Emiliano Gusperti

AMILCARE PONCHIELLI (1834 - 1886)

ORIGINALI

Op. 152

CARMELITA

Mazurka

Versione storica a cura di Emiliano Gusperti

Durata circa 3'53"

Strumentazione:

Ottavino (Reb)
Quartino (Mib)
Clarino (Sib) 1
Clarino (Sib) 2
Clarino (Sib) 3
Clarino (Sib) 4
Cornetto (Sib) 1
Cornetto (Sib) 2
Flicorno (Sib) 1
Flicorno (Sib) 2
Tromba (Mib) 1
Tromba (Mib) 2
Tromba (Mib) 3
Tromba (Mib) 4
Genis (Mib) 1
Genis (Mib) 2
Genis (Mib) 3
Flicorno basso
Bombardino
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Basso 1
Basso 2
Triangolo
Tamburo
Grancassa

Editoriale

Dopo una attenta lettura, la correzione di errori e refusi e il completamento delle parti abbozzate o riassunte, le partiture manoscritte sono riportate in questa edizione cercando di renderle il più fedeli possibile all'originale.

In alcuni casi si è dovuto procedere all'integrazione degli elementi mancanti, in dettaglio articolazioni (soprattutto legature di frase e dinamiche): queste aggiunte si evidenziano per essere o tratteggiate o tra parentesi. I criteri utilizzati sono la unificazione di articolazioni e dinamiche presenti in verticale nella partitura, la uniformazione di legature di frase ove non presenti ma evidentemente necessarie per coerenza espressiva.

È molto probabile che Ponchielli inserisse dettagli di dinamica e fraseggio proprio durante la concertazione. Dal momento che anche la strumentazione poteva subire la stessa sorte, è facile immaginare che il medesimo brano potesse “suonare” diverso a seconda delle occasioni.

Il compositore sovente usava i segni di ripetizione e di rimando a varie sezioni dell'opera; talvolta però anche questi segni possono risultare dubbi o omessi in alcuni punti. Pertanto si sono ristabiliti i collegamenti fra le sezioni, anche verificandoli (ove possibile) con le partiture orchestrali (o pianistiche) originali. Quindi pure alcuni segni di ritornello (iniziali, soprattutto) sono stati integrati.

Si è cercato anche di rispettare la condensazione delle voci negli strumenti plurimi (clarinetti, corni, trombe ecc.) al fine di rendere il più verosimile il risultato rispetto al manoscritto.

Nella parte della “batteria” (tamburo, grancassa, a volte triangolo) non sono presenti i piatti, se non per qualche sporadica annotazione del tipo “tutti” o “solo cassa”. È logico pensare che vi fosse un percussionista che suonasse la “cimcassa”, ovvero la grancassa sormontata da un piatto capovolto e l'altro tenuto con una mano, i quali quindi talora venivano suonati insieme; probabilmente Ponchielli si affidava all'esperienza e al buon gusto dell'esecutore.

Editorial

After a careful review, the correction of errors and typos, and the completion of sketched or summarized sections, the handwritten scores are presented in this edition with the aim of staying as faithful as possible to the original manuscripts.

In some cases, it was necessary to supplement missing elements—most notably articulations (especially phrasing slurs and dynamics). These additions are clearly marked either with dashed lines or enclosed in parentheses. The criteria used included unifying articulations and dynamics that appear vertically aligned in the score, and standardizing phrasing slurs in places where they were clearly required for expressive consistency but not explicitly written.

It is highly likely that Ponchielli added dynamic and phrasing details during rehearsals. Since even the orchestration could be subject to change, it is easy to imagine that the same piece might have “sounded” different depending on the occasion.

The composer often used repeat signs and cues to refer back to various sections of the piece; however, these markings are sometimes unclear or omitted in certain places. Therefore, connections between sections have been reestablished, verified—where possible—against the original orchestral (or piano) scores. Some repeat signs (especially initial ones) have also been added.

An effort has also been made to preserve the voice condensation in multiple-instrument parts (clarinets, horns, trumpets, etc.) to achieve a result as close as possible to the manuscript.

In the percussion section (“batteria,” consisting of snare drum, bass drum, and sometimes triangle), cymbals are not indicated, except for the occasional annotation such as “tutti” or “solo cassa.” It is reasonable to assume that a percussionist would have played the “cimcassa”—a bass drum with an inverted cymbal mounted on top and another held in one hand—allowing them to be played together when needed. Ponchielli likely relied on the performer’s experience and good taste in these instances.

Storia

La diffusione della cultura bandistica in Italia a metà Ottocento si presenta come un fenomeno di grande importanza per il vivere musicale della società del tempo. Secondo una statistica del 1872 pubblicata su *Il Trovatore* (giornale letterario, artistico, teatrale milanese) in Italia risultavano censite 1.494 bande e 113 fanfare civili, 78 bande e 40 fanfare militari per un totale di 46.422 suonatori.

È in questo clima di grande fermento musicale che Ponchielli, tra il 1861 e il 1873, in qualità di Capomusica prima della Banda della Guardia Nazionale di Piacenza e dal 1864 della Banda Civica della Guardia Nazionale di Cremona, dà vita ad oltre 200 composizioni originali, adattamenti e trascrizioni di brani di altri autori per le “sue” bande: marce civili e funebri, ballabili (polke, mazurche, scottish e valzer), sinfonie e sinfonie d’opera, fantasie e potpourri.

Ponchielli dirige a Piacenza e a Cremona bande medio-piccole: la Banda di Piacenza nel 1861 ha circa 24 esecutori, quella di Cremona, nel 1865, ha 30-34 bandisti.

In particolare, a Cremona, Ponchielli avvia una radicale riforma bandistica: a novembre del 1864 fa indire un concorso pubblico finalizzato a stabilizzare l’organico; riorganizza le diverse sezioni (ottoni melodici a timbro scuro, ottoni squillanti a timbro chiaro, legni); fa istituire una scuola di teoria musicale associata alla banda; nel 1865, inoltre, fa pubblicare un regolamento che definisce gli impegni del complesso bandistico e i doveri del direttore e dei musicisti.

Da un tariffario del Comune di Cremona del 1875 si ricava che gli impegni per i quali poteva essere impiegato il corpo bandistico erano molteplici: servizi in città e fuori città, servizi funebri e religiosi, impegni con il Teatro della Concordia (attuale Teatro Ponchielli) per l’Opera e per il Ballo, veglioni, feste da ballo... e naturalmente i concerti da tenersi in diversi luoghi della città.

Nel catalogo delle musiche bandistiche di Ponchielli si trovano solo quattro tipi di ballo: polka, schottisch, mazurka e walzer. La mazurka Carmelita op. 152 è probabilmente uno degli ultimi ballabili composti da Ponchielli per la Banda di Cremona. Dalla presenza nell’organico dell’ottavino, di due flicorni, tre bassi e del triangolo si presume che il manoscritto pervenuto (non autografo) di questa composizione sia una copia tarda. Dell’op. 152 si segnala anche una versione per rullo di pianola realizzata dalla ditta F.I.R.S.T. (n.º 2882).

Rispetto ad altri brani dello stesso genere, Carmelita si presenta con melodie più dolci, a tratti distese che ricordano, in certi momenti, il walzer. La composizione ha la struttura tripartita tipica di molti ballabili. Il brano si apre in Sib con una breve introduzione a cui segue una prima sezione costituita da due episodi ritornellati: il primo è caratterizzato da due nuclei tematici simili tra loro, il secondo è costruito su una nuova idea musicale. Dopo la seconda sezione costituita dal Trio (in Sib), bipartito e ritornellato, si ha la ripresa della sezione iniziale.

History

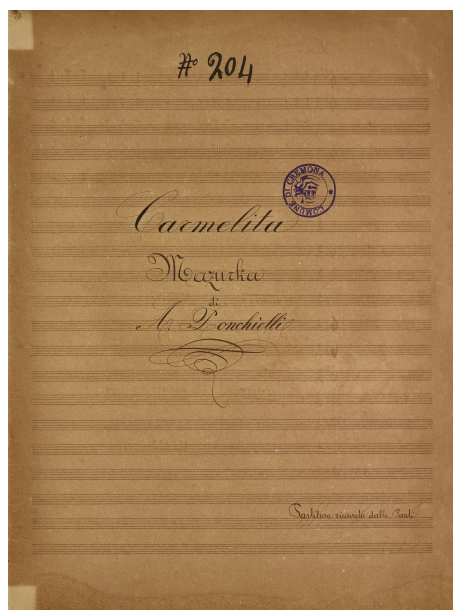
The spread of band culture in Italy in the mid-nineteenth century is presented as a phenomenon of great importance to the musical life of the society of the time. According to an 1872 statistic published in *Il Trovatore* (a Milanese literary, artistic, and theatrical newspaper), 1,494 bands and 113 civilian fanfares, 78 bands and 40 military fanfares with a total of 46,422 players were registered in Italy.

It was in this climate of great musical turmoil that Ponchielli, between 1861 and 1873, as Chief Musician first of the National Guard Band of Piacenza and from 1864 of the Civic Band of the National Guard of Cremona, gave birth to more than 200 original compositions, adaptations and transcriptions of pieces by other composers for “his” bands: civil and funeral marches, dances (polkas, mazurkas, scottish and waltzes), symphonies and opera symphonies, fantasies and potpourri. Ponchielli directed medium to-small bands in Piacenza and Cremona: the Piacenza band in 1861 had about 24 musicians; the Cremona band, in 1865, had 30-34 band members.

Particularly in Cremona, Ponchielli initiated a radical band reform: in November, 1864 he had a public competition held with the aim of stabilizing the ensemble; he reorganized the different sections (dark-toned melodic brass, light-toned ringing brass, woodwinds); he had a school of music theory associated with the band established; and in 1865 he had regulations published defining the commitments of the band ensemble and the duties of the conductor and musicians. An 1875 Cremona City Council price list shows that the engagements for which the band corps could be employed were many: services in and outside the city, funeral and religious services, engagements with the Teatro della Concordia (today's Teatro Ponchielli) for Opera and Ball, revivals, dance parties... and, of course, concerts to be held in various places in the city.

Only four types of dances are found in Ponchielli's catalog of band music: polka, schottisch, mazurka, and waltz. The mazurka *Carmelita* op. 152 is probably one of the last dances composed by Ponchielli for the Cremona Band. From the presence in the ensemble of the piccolo, two flugelhorns, three basses and the triangle, it is assumed that the manuscript received (not autograph) of this composition is a late copy.

Compared with other pieces of the same genre, *Carmelita* is presented with softer, at times relaxed melodies reminiscent, at certain moments, of the waltz. The composition has the tripartite structure typical of many danceables. The piece opens in B \flat with a short introduction followed by a first section consisting of two refrained episodes: the first is characterized by two similar thematic nuclei, the second is built on a new musical idea. After the second section consisting of the Trio (in B \flat), which is bipartite and ritornellated, there is a reprise of the opening section.

~~PP 33-2~~

Introduzione

Ottavino Flauto
 Quartino Flauto
 Clarinetto 1° Sol
 Id. 2°
 Id. 3°
 Cornetto 1°
 Id. 2°
 Flicorno 1°
 Id. 2°
 Tromba 1° Mib
 Id. 2°
 Id. 3°
 Tenore Mib
 Flicorno basso
 Bombardino
 Trombone 1°
 Id. 2°
 Oboi
 Triangolo
 Cambrano
 & Cassa

10 12 14 16

♩ Mazurka

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

♩ Mazurka

1

Crt.
(Sib)

2

Flic.
(Sib)

1

2

1

Tr.
(Mib)

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

♩ Mazurka

Tri.

Tamb.

Gc.

10 12 14 16

18 20 22 24

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

Crt.
(Sib)

1

2

Flic.
(Sib)

1

2

Tr.
(Mib)

1

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

Trbn.

1

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

18 20 22 24

26 28 30 32

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

1

Crt.
(Sib)

2

1

Flic.
(Sib)

2

1

Tr.
(Mib)

2

3

4

1

G.
(Mib)

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

26 28 30 32

34 36 38 40

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

Crt.
(Sib)

1

2

Flic.
(Sib)

1

2

Tr.
(Mib)

1

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

Trbn.

1

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

34 36 38 40

50 52 54

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

1

Crt.
(Sib)

2

1

Flic.
(Sib)

2

1

Tr.
(Mib)

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

50 52 54

56 58 60

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

Crt.
(Sib)

1

2

Flic.
(Sib)

1

2

Tr.
(Mib)

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

al Finale Φ 1. 2.

p

a 2

2.3. a 2

56 58 60

[illegible]

70 72 74 76

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1
(p)

Cl.
(Sib)

2
(p)

3
(p)

4
(p)

1
(p)

2
(p)

1
(p)

2
(p)

1
(p)

2
(p)

3
(p)

4
(p)

Tr.
(Mib)

1
(p)

2
(p)

3
(p)

4
(p)

G.
(Mib)

1
(p)

2
(p)

3
(p)

Flic. b.
(p)

Bomb.
(p)

1
(p)

2
(p)

3
(p)

Trbn.
(p)

B.
(p)

1
(p)

2
(p)

Tri.
(p)

Tamb.

Gc.

70 72 74 76

78 80 82 84

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

Crt.
(Sib)

1

2

Flic.
(Sib)

1

2

Tr.
(Mib)

1

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

78 80 82 84

86 88 90 92 D.S. al Finale

Ott.
(Reb)

Q.
(Mib)

1

Cl.
(Sib)

2

3

4

a 2

Crt.
(Sib)

1

2

Flic.
(Sib)

1

2

Tr.
(Mib)

1

2

3

4

G.
(Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

Tri.

Tamb.

Gc.

D.S. al Finale

86 88 90 92

p

♩ Finale 94 96 98 100

Ott. (Reb)

Q. (Mib)

1

Cl. (Sib)

2

3

4

♩ Finale

Crt. (Sib)

1

2

Flic. (Sib)

1

2

1

Tr. (Mib)

2

3

4

G. (Mib)

1

2

3

Flic. b.

Bomb.

1

Trbn.

2

3

B.

1

2

♩ Finale

Tri.

Tamb.

Gc.

94 96 98 100

Con il patrocinio
e la partecipazione

Regione Lombardia
Regione Emilia Romagna
Provincia di Cremona
Provincia di Piacenza
Comune di Paderno Ponchielli
Comune di Cremona
Comune di Piacenza
Ministero della Cultura
Università di Pavia - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Biblioteca Statale di Cremona
Centro Studi Amilcare Ponchielli
Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli
Audiocoop
Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona
IC Internet Culturale
ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico
TP Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane
ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali
ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane
ALBA Associazione Lombarda Bande Musicali
AMBAC Associazione Musicale Bande Assieme Complessi del Veneto
CBM Coordinamento Bande Musicali di Cremona
FEBACO Federazione Bande Comasche
FEBASI Federazione Bande Siciliane
FHV Fédération Harmonies Valdôtaines della Valle d'Aosta
Federazione Bande Musicali della Sardegna
Federazione Corpi Bandistici della Provincia di Trento
IMSB Italian Marching Show Band
VSM Verband Südtiroler Musikkapellen di Bolzano

Editato con Dorico - Steinberg
Libreria di suoni: “NotePerformer by Wallander Instruments”.

Creative commons:

