

Studie II (1954) e il Serialismo Integrale

La musica tonale

- L'ascolto si fonda su **previsione e sorpresa, attesa e risposta**.
- **L'ascoltatore deduce** durante l'ascolto **una gamma di possibili sviluppi**. Ovviamente è portato ad aspettarsi gli sviluppi più elementari e logici previsti dal sistema tonale e dall'armonia.
- La musica gli risponde in due modi possibili: **conferma le sue previsioni** (ad esempio con una cadenza perfetta) o **lo sorprende** con sviluppi più elaborati ma comunque interni all'organizzazione stabilita (ad esempio con una modulazione) (*A. Baricco*)

La musica seriale

Il serialismo è una tecnica di composizione che utilizza una serie di valori, definiti numericamente, per comporre e definire i diversi elementi musicali.

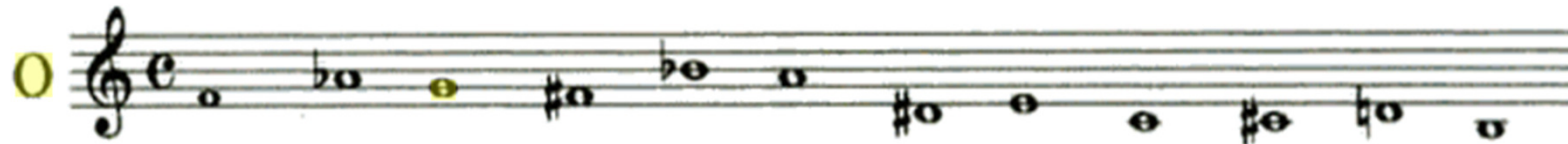

Una prima forma di serialismo, applicata alla sola altezza, inizia nel 1923 con **la musica dodecafonica**.

Tale tecnica compositiva è ideata nel 1923 da Arnold Schoenberg, per **eliminare la prevedibilità** tipica della musica tonale.

Musica dodecafonica: regole di composizione

1) Il compositore sceglie una «serie» di **tutti e 12 i suoni della scala cromatica** (senza ripetizioni), detta serie *originale* (O);

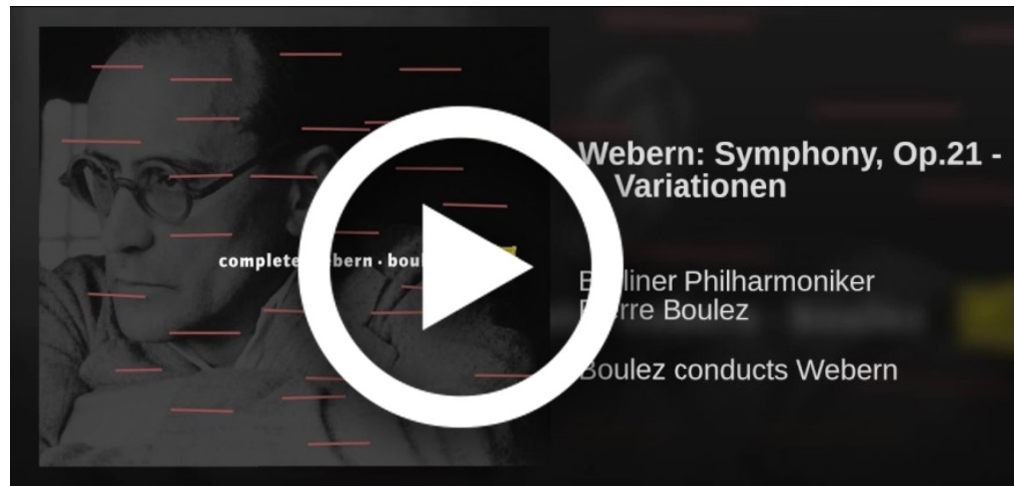
2) da questa deduce la serie *inversa* (I), la serie *retrograda* (R), e la serie *retrograda inversa* (RI).

Musica dodecafonica: regole di composizione

3) Il compositore può sovrapporre le serie, e trasporle iniziando da qualsiasi nota della scala cromatica per un totale di $12 \times 4 = 48$ combinazioni seriali utilizzabili in un'opera.

- Scompare il concetto di tonalità, e di centro armonico.
- Tutte le note hanno lo stesso peso

Il Serialismo Integrale

- è un ulteriore sviluppo della musica seriale
- utilizza le **serie di numeri**, e i concetti matematici di **insiemi** e delle **proporzioni numeriche**, anche ad altri parametri musicali quali ritmo, durata, dinamica, timbro e frequenza delle note.
- l'**eliminazione di punti di riferimento** all'interno del tessuto musicale sia nell'armonia sia nei timbri: la mancanza di ripetizioni e l'assenza di un ordine gerarchico tra le diverse figurazioni fanno sì che l'ascoltatore si trovi in una posizione di spaesamento, non riuscendo a riconoscere le abituali funzioni armoniche valide nel sistema tonale.

Il Serialismo Integrale

- Il s. i. si situa dunque al termine del processo di ampliamento dello spettro sonoro inaugurato dal cromatismo wagneriano e proseguito attraverso l'emancipazione della dissonanza nelle opere della Scuola di Vienna.
- Il S. I. si basa su una completa matematizzazione, sulla rigida razionalizzazione del processo compositivo e sul costruttivismo tipico della nuova musica teorizzata alla scuola di Darmstadt.

Karlheinz Stockhausen

- È stato il primo musicista a utilizzare gli oscillatori e la **sintesi additiva** per CREARE NUOVI TIMBRI, anzichè imitare gli strumenti tradizionali.
- Estende la composizione, quindi, anche al timbro.
- S. è interessato a produrre sinteticamente i suoni
- S. è il primo ad includere, nella composizione di un brano musicale, anche la costruzione dello «spettro sonoro» di ognuno dei singoli timbri. Tale spettro è riportato nello spartito delle opere.

Studie II: un'opera pionieristica

- Applica la **SERIALIZZAZIONE** in modo radicale
- Con le strumentazioni elettroniche si può serializzare non solo **l'Altezza delle note** e la **Durata delle note** (vedi la Musica Dodecafonica) ma anche le **singole componenti sinusoidali** di ogni nota (novità assoluta!)
- Per la prima volta la composizione di un brano prevede anche l'applicazione di regole di composizione anche dei timbri.
- L'idea di partenza è **far derivare tutto dal numero 5**.
- Il brano è in 5 sezioni

- La scala va da 100 a $100 \times 5 = 500\text{Hz}$ (2 ottave e una terza maggiore), ed è divisa in 25 parti, anziché 21 come nel sistema tonale
- Ogni nota si ottiene moltiplicando per $\sqrt[25]{5}$ la frequenza della precedente nota.
- Le note quindi non seguono l'intonazione dalla scala temperata ma ci appaiono «scordate»
- Ogni nota è formata da un insieme di 5 componenti sinusoidali, dette *mixture*. *Queste componenti non sono armoniche della fondamentale, ma hanno tra di loro un intervallo pari a 1, 2, 3, 4, o 5 x $\sqrt[25]{5}$*
- Ci sono 5 varianti di mixture

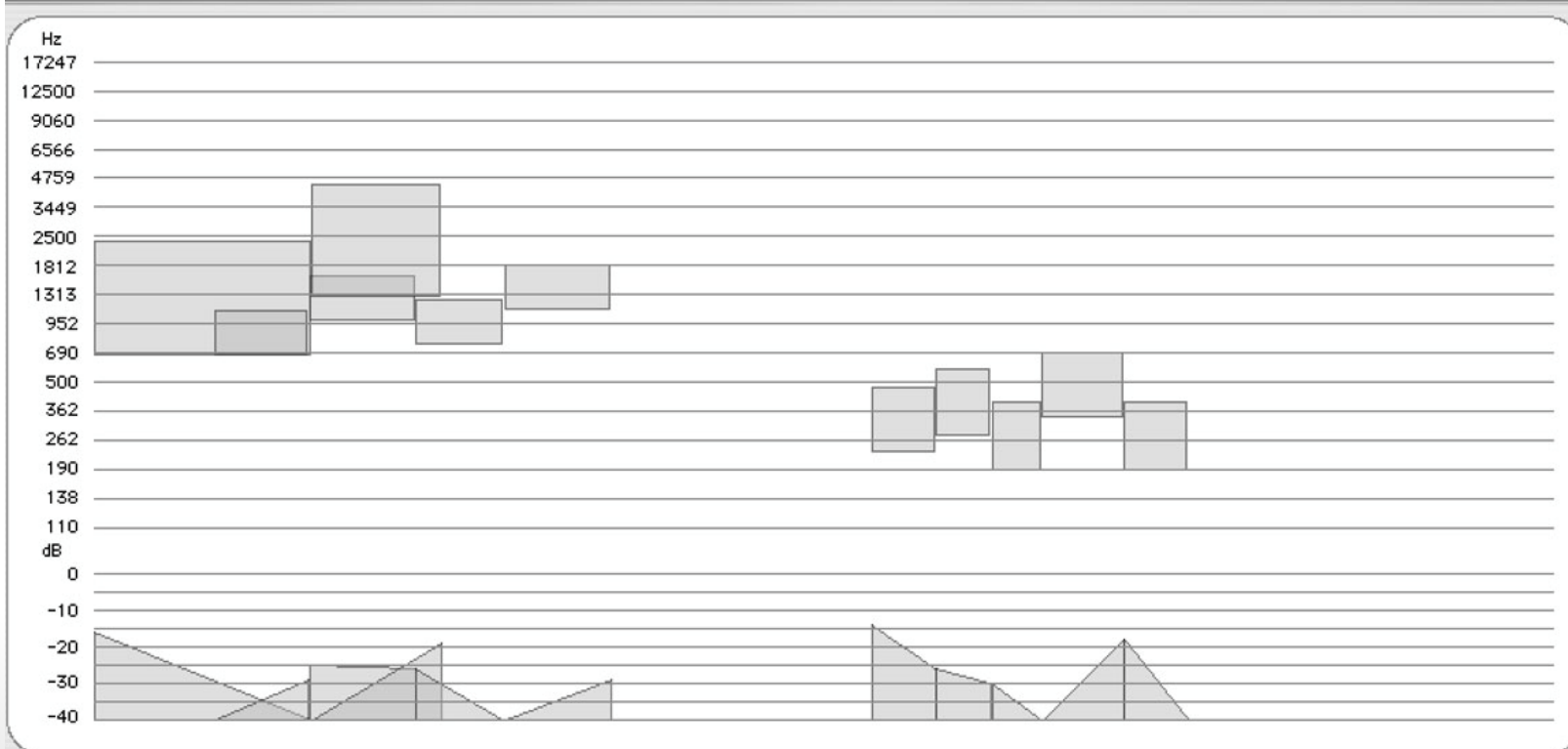
Le mixtures, numerate a 1 a 193, definiscono il materiale sonoro (in Hertz) per questo studio

1	100	107	114	121	129	26	138	147	157	167	178	47	190	203	217	231	246	68	263	280	299	319	340	89	362	386	412	440	469
2	107	114	121	129	138	27	147	157	167	178	190	48	203	217	231	246	263	69	280	299	319	340	362	90	386	412	440	469	500
3	114	121	129	138	147	28	157	167	178	190	203	49	217	231	246	263	280	70	299	319	340	362	386	91	412	440	469	500	533
4	121	129	138	147	157	29	167	178	190	203	217	50	231	246	263	280	299	71	319	340	362	386	412	92	440	469	500	533	569
5	129	138	147	157	167	30	178	190	203	217	231	51	246	263	280	299	319	72	340	362	386	412	440	93	469	500	533	569	607
6	100	114	129	147	167	31	138	157	178	203	231	52	190	217	246	280	319	73	263	299	340	386	440	94	362	412	469	533	607
7	114	129	147	167	190	32	157	178	203	231	263	53	217	246	280	319	362	74	299	340	386	440	500	95	412	469	533	607	690
8	129	147	167	190	217	33	178	203	231	263	299	54	246	280	319	362	412	75	340	386	440	500	569	96	469	533	607	690	785
9	147	167	190	217	246	34	203	231	263	299	340	55	280	319	362	412	469	76	386	440	500	569	647	97	533	607	690	785	893
10	167	190	217	246	280	35	231	263	299	340	386	56	319	362	412	469	533	77	440	500	569	647	736	98	607	690	785	893	1010
11	100	121	147	178	217	36	138	167	203	246	299	57	190	231	280	340	412	78	263	319	386	469	569	99	362	440	533	647	785
12	121	147	178	217	263	37	167	203	246	299	362	58	231	280	340	412	500	79	319	386	469	569	690	100	440	533	647	785	952
13	147	178	217	263	319	38	203	246	299	362	440	59	280	340	412	500	607	80	386	469	569	690	837	101	533	647	785	952	1150
14	178	217	263	319	386	39	246	299	362	440	533	60	340	412	500	607	736	81	469	569	690	837	1010	102	647	785	952	1150	1400
15	217	263	319	386	469	40	299	362	440	533	647	61	412	500	607	736	893	82	569	690	837	1010	1230	103	785	952	1150	1400	1700
16	100	129	167	217	280	41	138	178	231	299	386	62	190	246	319	412	533	83	263	340	440	569	736	104	362	469	607	785	1010
17	129	167	217	280	362	42	178	231	299	386	500	63	246	319	412	533	690	84	340	440	569	736	952	105	469	607	785	1010	1310
18	167	217	280	362	469	43	231	299	386	500	647	64	319	412	533	690	893	85	440	569	736	952	1230	106	607	785	1010	1310	1700
19	217	280	362	469	607	44	299	386	500	647	837	65	412	533	690	893	1150	86	569	736	952	1230	1590	107	785	1010	1310	1700	2200
20	280	362	469	607	785	45	386	500	647	837	1080	66	533	690	893	1150	1490	87	736	952	1230	1590	2060	108	1010	1310	1700	2200	2840
21	100	138	190	263	362	46	500	690	952	1310	1810	67	690	952	1310	1810	2500	88	952	1310	1810	2500	3450	109	1310	1810	2500	3450	4760
22	138	190	263	362	500																								

Studie II

È il **primo spartito** mai pubblicato di musica elettronica. S. inventa un nuovo sistema di notazione.

Karlheinz Stockhausen: Elektronische STUDIE II (1954)

Studie II: come è stato creato?

- All'epoca della composizione (1954) i mezzi tecnici per realizzarla erano pochi e rudimentali, e S. dovette inventare numerosi artifici e affrontare un lunghissimo lavoro per portarla a termine.
- S. usò la **sintesi additiva**, ricorrendo a **5 oscillatori** per generare il timbro di ogni singola nota.
- Ogni oscillatore crea una oscillazione sinusoidale, priva di armonici.