

PROG IMPRESSIONS

A rock progressive suite
in three movements
for piano and orchestra

Music:
PAOLO BERNARDI

CURRICULUM VITAE PAOLO BERNARDI

(www.paolobernardi.it)

Nato a Roma, ha compiuto studi musicali classici sotto la guida della maestra Miriam Gentile e, successivamente, ha affrontato lo studio della musica jazz con Cinzia Gizzi, Riccardo Biseo, Rita Marcotulli, Javier Giroto e della composizione con Luigi Verdi, Alfredo Santoloci, Enrico Cosimi, Silvio Relandini.

- Si diploma nel 1998 in pianoforte al conservatorio "O. Respighi" di Latina.
- Si diploma in Musica Jazz, presso il conservatorio "Morlacchi" di Perugia nel 2004 col massimo dei voti, col M° Paolo Di Sabatino.
- Nel 2009 consegue la laurea di II livello in Jazz presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma, sotto la guida del M° Paolo Damiani col massimo dei voti e la lode.
- Ha conseguito il diploma accademico di II livello in Composizione per la musica applicata con il maestro Maurizio Gabrieli (2020), presso il conservatorio "S. Cecilia" di Roma, col massimo dei voti e la lode.

Suona, compone musiche e arrangiamenti da anni per formazioni, ciascuna caratterizzata da un preciso indirizzo musicale: *tango e nuevo tango, jive, swing, hot jazz, manouche, modern jazz*.

Ha collaborato, in qualità di pianista e compositore in vari spettacoli teatrali, tra gli altri, con: Franco Nero, Sebastiano Lo Monaco; Mariangela D'Abbraccio, Ennio Coltorti, Tiziana Foschi, Kaspar Capparoni, Daniele Pecci.

Ha suonato con: Irio De Paula, Luca Velotti, Sandro Deidda, Piero Ciancaglini, Enrico Ghelardi, Massimo Nunzi, Paolo Belli, Claudio Gregori (Greg), Franco Bracardi, Rodolfo Maltese, Francesco Puglisi, Giorgio Rosciglione, Juan Carlos Zamora, Marco Guidolotti, Massimo Guerra, Davide Grottelli, Enrico Bracco, Marco Loddo, Andrea e Stefano Nunzi, Steve Cantarano, Marco Rovinelli, Carlo Conti, Fabiano "Red" Pellini, Lino Patruno, Michael Supnick, Mike Appelbaum, Clive Richie, Minnie Minoprio, Guido Giacomini, Alberto Botta, Luca Buonfrate.

Ha, all'attivo numerose registrazioni (pubblicate da L'ESPRESSO-REPUBBLICA, NUOVA CARISH, PHILOLOGY, DODICILUNE, SIFARE Pub., ISMA RECORDS, BARVIN, ecc.).

Ha partecipato a numerosi festival in prestigiose location, tra cui: *Auditorium - Parco della Musica di Roma, I Giardini della Filarmonica; Villa Celimontana Jazz Festival, Beat-Onto Jazz Festival, Sciacca Jazz Festival; Teatro Flaiano in Musica; Museo degli strumenti musicali di Roma; Casa del Jazz di Roma; Ortaccio Jazz Festival, Palena Jazz Festival, Sabina Jazz, Teatro del Fuoco di Foggia, Jazz incontro alla gente 2* (Rep. Di San Marino).

Nel 2008, da una sua idea, nasce il *Paolo Bernardi Quartet*.

Nel 2011 esce il primo album del gruppo per l'etichetta Dodicilune, dal titolo *Fahrenheit Project*, quasi interamente centrato su composizioni originali; riceve per esso recensioni e interviste per importanti emittenti radio e riviste di settore.

Nel 2013 si concretizza poi un nuovo progetto sul grande cantautore francese Charles Aznavour. Con tale formazione ha inoltre collaborato con vari artisti, tra cui la cantante e performer Rosanna Fedele per un disco con canzoni originali.

Scrive colonne sonore e sonorizzazioni per cortometraggi e video spot, aggiudicandosi premi e riconoscimenti. Recentemente (2020), ha curato la composizione delle musiche di scena per lo spettacolo teatrale sulla figura della pittrice Frida Khalo, "Siamo tutte Frida", scritto e interpretato da Rosanna Fedele.

Laureato, con lode, presso l'università "La Sapienza" di Roma in Lettere moderne con indirizzo musicale, è giornalista pubblicista *free lance*. Collabora attualmente con il portale *Music on T-N-T*, per cui cura una sua rubrica sulla storia del jazz.

PROG IMPRESSIONS

A rock progressive suite in three movements for piano and orchestra

PAOLO BERNARDI

Questa partitura sinfonica è al tempo stesso punto di arrivo di una scrittura che fa uso di stilemi - da sempre a me cari - della musica jazz e rock, ma anche di partenza per le mie future composizioni, sempre più orientate verso una maggiore ampiezza e dilatazione formale, che mi permetteranno un diverso respiro compositivo.

Il brano è diviso in tre parti, distinte per ritmo e sonorità: dopo un'ouverture iniziale, tripartita e dal chiaro incedere secondo peculiarità da rock sinfonico, si entra nel primo movimento (lettera A), che non disdegna influenze di jazz modale (*afro funk mood*, indica la didascalia per la batteria). Il pianoforte si impone subito quale strumento leader nell'esposizione tematica e, successivamente, avrà un primo spazio per improvvisare. Il secondo movimento, (lettera C, allegro) è invece ispirato alla musica barocca di matrice bachiana: una lunga progressione in tempo ternario, su cui ancora il piano si concederà un'improvvisazione.

L'ultima sezione, (un allegro in 5/4, lettera E) vuole essere un epilogo solare e calmo nel suo defluire comodo, sempre con il pungolo però di una pulsazione mai troppo regolare. L'orchestra ha il duplice ruolo di accompagnare lo strumento solista, ma anche di sostenerne le improvvisazioni e gli spunti tematici, di volta in volta esposti.

Paolo Bernardi

PROG IMPRESSIONS

A rock progressive suite in three movements for piano and orchestra

Music, orchestration: Paolo Bernardi

Instrumentation

2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets in Bb
2 Bassoons
Contrabassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in Bb
2 Trombones
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Cymbals
Drum set
Electric bass
Piano
Strings

Score

Prog impressions

A rock progressive suite in three movements for piano and orchestra

Paolo Bernardi, 2023

OVERTURE

Andante ♩ = 102

The musical score is written for a full orchestra and piano. It begins with a 4/4 time signature and an Andante tempo of 102 beats per minute. The score is divided into two systems. The first system includes parts for 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in Bb, 2 Bassoons (with a2 marking), Contrabassoon, 2 Horns in F I - III 1, 2 Horns in F II - IV 2, 3 Trumpets in Bb, 2 Trombones (with a2 marking), Bass Trombone, Tuba, Timpani, Cymbals (with a p marking), Drum Set, Electric Bass, Piano, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The second system continues the orchestration with 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in Bb, 2 Bassoons (with a2 marking), Contrabassoon, 2 Horns in F I - III 1, 2 Horns in F II - IV 2, 3 Trumpets in Bb, 2 Trombones (with a2 marking), Bass Trombone, Tuba, Timpani, Cymbals (with a p marking), Drum Set, Electric Bass, Piano, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score features various dynamics such as mf and p, and includes performance markings like accents and slurs.

Prog impressions

This page of the musical score, titled "Prog impressions", contains measures 44 through 47. The instrumentation includes:

- 2 Fl. (Flutes)
- 2 Ob. (Oboes)
- 2 B. Cl. (Bass Clarinets)
- 2 Bsn. (Bass Saxophones)
- C. Bn. (Contrabassoon)
- 2 Hn. 1 (Horns 1)
- 2 Hn. 2 (Horns 2)
- 3 B. Tpt. (Bass Trumpets)
- 2 Tbn. (Tenor Trombones)
- B. Tbn. (Baritone Trombone)
- Tuba
- Timp. (Timpani)
- Cym. (Cymbal)
- D. S. (Drum Set)
- E. B. (Electric Bass)
- Pno. (Piano)
- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Vc. (Violoncello)
- D.B. (Double Bass)

The score features a variety of musical textures and dynamics. Many woodwind and brass parts play rhythmic patterns, often marked with *mf* (mezzo-forte). The strings provide a harmonic and rhythmic foundation. A cymbal is used for a specific effect in measure 47, marked with *f* (forte). The piano part remains mostly silent throughout the page. The overall mood is atmospheric and rhythmic, characteristic of progressive rock.

2 Fl. ¹¹³

2 Ob.

2 B. Cl.

2 Bsn.

C. Bn.

2 Hn. 1 ¹¹³

2 Hn. 2

3 B. Tpt.

2 Tbn.

B. Tbn.

Tuba

Timp. ¹¹³

Cym. ¹¹³

D. S. ¹¹³

E. B. ¹¹³

Pno. ¹¹³

Vln. I ¹¹³

Vln. II

Vla. ¹¹³

Vc.

D.B.

mp

Detailed description: This page of a musical score, titled 'Prog impressions', contains measures 113 through 118. The score is arranged for a large orchestra. The woodwind section includes two flutes (2 Fl.), two oboes (2 Ob.), two bass clarinets (2 B. Cl.), two bassoons (2 Bsn.), and a contrabassoon (C. Bn.). The brass section consists of two horns in the first position (2 Hn. 1), two horns in the second position (2 Hn. 2), three trombones (3 B. Tpt.), two tenor trombones (2 Tbn.), a baritone trombone (B. Tbn.), and a tuba. The percussion section features a timpani (Timp.), cymbals (Cym.), and a snare drum (D. S.). The string section includes an electric bass (E. B.), piano (Pno.), violin I (Vln. I), violin II (Vln. II), viola (Vla.), violoncello (Vc.), and double bass (D.B.). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 4/4. The score begins at measure 113. The flute part has a melodic line with slurs and ties. The piano part features a complex texture with arpeggiated figures and sustained chords. The violin II part has a single note marked *mp* in measure 118. The snare drum part consists of a steady rhythmic pattern of diagonal slashes. The electric bass part has a melodic line with slurs and ties. The double bass part has a melodic line with slurs and ties. The woodwind and brass parts are mostly silent, indicated by rests.

161

2 Fl.

2 Ob.

2 B. Cl.

2 Bsn.

C. Bn.

2 Hn. 1

2 Hn. 2

3 B. Tpt.

2 Tbn.

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Cym.

D. S.

E. B.

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

p

arco

p

arco

p

arco

molto rall.

185

2 Fl.

2 Ob.

2 B. Cl.

2 Bsn.

C. Bn.

2 Hn. 1

2 Hn. 2

3 B. Tpt.

2 Tbn.

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Cym.

D. S.

E. B.

185 *gmo*

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

ISBN : 979 12 59 834 70 6

