

Presentazione e premessa del Compositore

Tales of a Guitar Hero è un concept album strumentale per chitarra elettrica che presenta un percorso di 10 rapsodie attraverso le quali il musicista esplora diversi stati d'animo in un'ambientazione fantasy. Il chitarrista, in omaggio alla letteratura romantica, assume qui il ruolo di eroe che fugge dalla civiltà moderna per ritrovare se stesso nella natura di un bosco, accompagnato solo dalla propria chitarra. Ogni titolo rappresenta quindi un racconto in musica di questo viaggio interiore.

Dal punto di vista compositivo ho voluto unire diversi linguaggi apparentemente distanti a livello storico e stilistico ma che possono confluire e dar vita ad un nuovo discorso musicale che trova la massima espressione all'interno della forma rapsodica.

Precedenti illustri della storia della musica si sono cimentati con questa forma dando sfoggio a composizioni libere da qualsivoglia schema o formula predefinita pur mantenendo un'architettura solida che permetta all'ascoltatore di seguirne l'evoluzione temporale.

La libertà che ne consegue consente quindi di enfatizzare le capacità tecniche e di espressione dell'interprete calato in una partitura che alterna temi lirici, abilità tecniche e ricerca del suono.

La scelta di scrivere per chitarra elettrica vuol essere una sfida per i chitarristi di oggi che non si limitino solo all'esecuzione di riff di popular music o assoli del genere rock, progressive, metal o quant'altro ma che vogliano esplorare un diverso aspetto che il loro strumento offre attraverso la musica classica contemporanea.

La diversità di questi due mondi porta gli stessi musicisti professionisti a non conoscere le peculiarità dei due linguaggi e questo è dovuto anche al fatto che nella società attuale il pubblico è molto spesso focalizzato o sull'uno o sull'altro.

Nella mia formazione, invece, questi due universi sonori hanno trovato spazio già durante gli anni di studio di Composizione in Conservatorio dove trovavo piacere a sperimentare il linguaggio cosiddetto colto della musica classica contemporanea con quello della popular music.

L'equilibrio l'ho raggiunto dopo anni di scrittura compositiva tra un linguaggio che di fatto prevede un abbondante uso di dissonanze, effetti sonori e combinazioni ritmiche complesse con un altro che invece fa dell'abilità tecnica su melodie e armonie tonali i punti cardine.

Per questo ho scelto la Rapsodia come forma più idonea per dar vita a brani che possano diventare unici nel loro genere.

In seguito alla prima stesura compositiva mi sono affiancato al chitarrista Massimiliano Chiaretti, musicista con una vasta formazione che spazia dal repertorio classico al moderno, proprio per meglio definire gli aspetti tecnici ed espressivi di ciascun brano.

Ho ritenuto importante infine produrre una versione eseguita dallo stesso M° Chiaretti che possa essere da guida per tutti quei chitarristi che vorranno intraprendere lo studio di queste rapsodie e diventarne interpreti anche in contesti di concerti dal vivo.

I brani possono diventare fonte di studio, repertorio ed esecuzione nei Conservatori e nei Licei musicali, oltre a tutte le accademie di musica moderna dove si affronta lo studio della chitarra elettrica.

Il mio auspicio, attraverso quest'opera, è di appassionare musicisti di diversa formazione alla scoperta del bello e interessante che c'è in ciascun genere musicale senza pregiudizi ma con l'apertura mentale di chi vive la musica conoscendone il patrimonio storico, pur senza dimenticare di guardare sempre in avanti.

Alessandro Augusto Fusaro

Presentation and introduction by the Composer

Alessandro Augusto Fusaro is an Italian musician, composer and producer. Born in Verona, he has achieved several academic qualifications including the Degree in Popular Music and the Diploma in Composition at the Conservatory of Trento. He is currently a professor of Music in Italian High Schools.

Tales of a Guitar Hero is an instrumental concept album for electric guitar that presents a path of 10 rhapsodies which gives the musician the opportunity to explore different moods in a fantasy setting. The guitarist becomes a “romantic” hero who escapes from modern civilization to find himself in the nature of a forest, accompanied only by his own guitar. Each title therefore represents a musical story of this inner journey.

From a compositional point of view, I wanted to combine different languages apparently distant from a historical and stylistic point of view, but which can converge and give life to a new musical discourse that finds its maximum expression within the rhapsodic form. Previous musicians in history have tried their hand at this form, showing off compositions free from any predefined scheme or formula. The freedom obtained allows you to emphasize the interpreter's technical and expressive skills in a score that alternates lyrical themes, technical skills and sound research.

The choice to write for electric guitar is meant to be a challenge for today's guitarists who are not limited only to performing popular music riffs or solos of the rock, progressive, metal or other genres. The modern guitarist wants to explore a different aspect the instrument gives through contemporary classical music. The diversity of these two worlds leads the professional musicians not to know the peculiarities of the two languages and this is also due to the fact that in today's society the audience is very often focused on one or on the other.

During my education, these two sound universes have found space during the years of composition at the Conservatory where I found pleasure in experimenting the so-called cultured language of contemporary classical music with the popular music. I have reached the balance after years of compositional writing between a language that involves an abundant use of dissonances, sound effects and complex rhythmic combinations with another that makes essential the technical skill of melodies and tonal harmonies. This is why I have chosen Rhapsody as the most suitable form to give life to songs that can become unique in their genre.

Following the first compositional draft, I joined the guitarist Massimiliano Chiaretti, a musician with a vast educational range from classical to modern repertoire, to better define the technical and expressive aspects of each piece. Finally, I thought it was important to produce a version performed by M. Chiaretti himself that could be a guide for all those guitarists who want to undertake the study of these rhapsodies and become their interpreters even in live concert contexts. The songs could be a source of study, repertoire and performance in music conservatories and high schools, as well as all modern music academies where the study of the electric guitar is deepened.

Through this work, I wish musicians of different backgrounds to discover how beautiful and interesting is each musical genre without prejudices but with the open mind of those who live music knowing its historical heritage, even without forget to look forward everytime.

Alessandro Augusto Fusaro

Prefazione di M. Chiaretti, Chitarrista e Revisore

Quando con l'amico compositore Alessandro Fusaro abbiamo pensato ad una raccolta di composizioni per chitarra elettrica contemporanea, avevamo chiaro in mente i requisiti che questi brani dovevano possedere: didattici, ma allo stesso tempo, artistici.

La forma della rapsodia è stata la conseguente scelta formale a livello compositivo: una forma libera, di un solo movimento, con spunti melodici diversi a livello ritmico e armonico. La raccolta presenta un filo conduttore, *un trait d'union* sapientemente ricamato dalle mani e dalla mente del compositore, che conferisce continuità musicale e didattica ai vari brani. Le composizioni infatti conseguono le finalità didattiche premesse presentando elementi tecnico-esecutivi e compositivi che enfatizzano le diverse possibilità che la chitarra elettrica offre. Alcuni aspetti tecnici come l'esecuzione di particolari intervalli, legature, progressioni e cellule ritmiche-melodiche ritornano anche in altri brani, ma ad un diverso livello di complessità (ad esempio i bicordi che caratterizzano la rapsodia *The answer lies in rock* si ritrovano in *Escaping*, ma inseriti in un contesto che ne rendono più complessa l'esecuzione).

La continuità stilistica e il contenuto musicale, più ampio ed elaborato rispetto ad esempio a quello della forma del semplice studio, conseguono le finalità artistiche di cui sopra, permettendo la spendibilità delle composizioni in ambito concertistico.

Opinione condivisa con l'Autore è che nell'attuale mercato mancassero delle composizioni con un linguaggio che rendesse il dovuto omaggio alla tradizione, ma che cercasse allo stesso tempo di abbracciare le ricerche stilistico-esecutive dei contemporanei.

Si è così deliberatamente deciso di comporre brani che rappresentassero un ponte tra il linguaggio tradizionale rock-pop e quello avanguardista.

Il mio lavoro, quindi, si è volutamente concentrato sull'uso di tecniche esecutive consolidate nella prassi esecutiva di matrice rock-pop e sull'adozione di sonorità e di effetti di maggior diffusione permettendo così la fruizione delle composizioni da parte di un più vasto pubblico. Relativamente alla notazione su pentagramma degli effetti ho deciso di attuare la semplice indicazione "+" con a seguire l'indicazione del tipo di effetto per indicare il momento in cui tale sonorità deve entrare in gioco.

Al contrario la scritta "-" indica il momento in cui disattivare l'effetto.

Le registrazioni allegate, così come le indicazioni su partitura, vogliono essere un riferimento per l'esecutore meno esperto, ma mai un limite: sentitevi liberi di sperimentare con l'effettistica e le diverse tecniche esecutive.

Preface by M. Chiaretti, Guitarist and Editor

When my friend composer Alessandro Fusaro and I started thinking of a collection of compositions for contemporary electric guitar, we had clear in mind the requirements that these pieces had to fulfil: they had to be instructive, but at the same time, have artistic value.

This collection presents a common thread, *a trait d'union* expertly embroidered by the hands and mind of the composer, which gives musical and instructional continuity to the various pieces.

The compositions, in fact, fulfil the goal of being instructive by presenting technical-executive and compositional elements that emphasize the various possibilities of the electric guitar.

Some technical aspects, such as the execution of particular intervals, ligatures, progressions and rhythmic-melodic patterns, also recur in multiple tunes, but at a different level of complexity.

The selected compositions, due to their stylistic continuity and the musical content fulfil the above artistic purpose which makes them suitable to be performed in concert.

Therefore, my work has deliberately focused on playing techniques that are widely applied in rock-pop performance practice and on adopting, the most commonly employed sounds and effects so as to make it useful for the widest audience. Concerning the staff notation of the effects, I decided to use the simple indication "+" followed by the effect name to mark the point at which this sound must come into play. Conversely, the "-" sign indicates when that effect must be removed.

The enclosed recordings, as well as the indications on the score, are meant as a reference for less experienced performers, but should never be strictly intended: feel free to experiment with effects and different playing techniques as desired.

L'Autore:

Alessandro Augusto Fusaro è laureato con 110 e Lode in **Popular Music**, biennio di II livello, presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento con relatore Vittorio Cosma.

Musicista nato a Verona, sin da piccolo inizia gli studi musicali prima del Clarinetto e poi di Tastiere e Canto.

Parallelamente al Liceo scientifico frequenta il Conservatorio di Verona “F. E. Dall’Abaco” e consegue il **Diploma tradizionale in Clarinetto**.

Prosegue con gli studi compositivi presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e negli anni a seguire ottiene: il **Diploma di Strumentazione per banda**, il **Diploma in Musica corale e direzione di coro**, e il **Diploma in Composizione**.

La passione per la produzione e la musica elettronica lo porta a frequentare il **Biennio specialistico di II livello in “Multimedialità e Nuove Tecnologie”**, concluso con un altro 110 Lode.

Approfondisce in seguito presso il *CPM di Milano* le tecniche di produzione e, con tesi su *Violator* dei Depeche Mode, si **Diploma in “Contemporary writing and production”**.

Conclusi gli studi ottiene l’**Abilitazione TFA** all’insegnamento statale e nel 2016 vince il *Concorso Ordinario Personale Docente* per **Musica e Teoria, Analisi e Composizione** nei Licei Musicali classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito del Veneto.

Dall’anno Accademico 2015-16 al 2017-18 è **Docente di Elettroacustica** nell’indirizzo Popular Music presso il *Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento*.

Ha varie pubblicazioni discografiche all’attivo tra cui gli album **Lux Musicae**, 11 brani per orchestra in stile colonna sonora, e **Amigdala**, 6 dischi per l’etichetta *Artist First*, di cui Fusaro è compositore delle musiche ed è presente nella 61° e 63° edizione dello **Zecchino d’Oro** in qualità di autore.

Nel 2018 si classifica al primo posto della graduatoria di merito per insegnare anche **Tecnologie musicali e Clarinetto** nei Licei musicali.

Ha pubblicato il proprio metodo **“Il Solfeggio Pop”** e il volume **“Teoria, Analisi e Composizione”** insieme a Massimiliano Chiaretti.

È stato invitato al **Senato della Repubblica Italiana** a presentare un suo progetto di musica centrato sulle nuove generazioni e pubblica canzoni pop con il nome abbreviato “Alex Fusaro”.

È il compositore dell’opera pop **“Turandot Dancing Queen”**, scritta insieme a Marcello Rossi Corradini.

Attualmente è docente di ruolo di Musica nelle scuole superiori e continua a comporre vari generi musicali spaziando dalla musica per cinema all’elettronica utilizzando così i molti linguaggi studiati.

Tutte le info e i contatti su: **www.alessandrofusaro.com**

TALES OF A GUITAR HERO

10 Rhapsodies for Electric Guitar

Escaping

In the dark woods

Lonely anger

Reflecting on the state of mind

Blades

In the shadow of the moon

Why am I here?

The answer lies in rock

Back to the real world

Inner peace

Music composed by Alessandro Augusto Fusaro

Escaping

A. A. Fusaro

Allegro

mf

5

9

p

13

p

17

f

21

25

29

Proprietà per tutti i paesi: Edizioni Musicali "SINFONICA- Jazz". Via Volturmo 80/Cigni 20861 Brugherio (MB), Italia.
©2021 "SINFONICA- Jazz" Brugherio (MB), Italy.
Tutti i diritti riservati a termine di legge. All rights reserved. International copyright secured.

S.0573

Escaping

33 *mp* P.M.

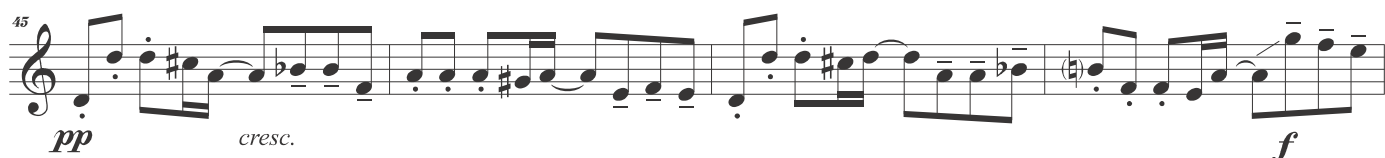
37 P.M.

41

45 *pp* *cresc.* *f*

49

53 *mf*

57 *dim.*

61 *dim.*

65 *mp*

Escaping

69 *p* P.M. *p* P.M.

73 *p* P.M. *p* P.M.

77 *ff*

81

85 *p*

89 *mp*

92 *p* *dim.* *pp*

Detailed description: The musical score consists of seven staves of music in treble clef. The first two staves (measures 69-76) feature a piano (*p*) accompaniment with a 'P.M.' (pedal) marking and a dashed line indicating a sustained pedal point. The third staff (measures 77-80) is marked *ff* (fortissimo) and features a more active melodic line. The fourth staff (measures 81-84) continues the melodic line. The fifth staff (measures 85-88) is marked *p* and features a melodic line with a crescendo hairpin. The sixth staff (measures 89-91) is marked *mp* (mezzo-piano) and features a melodic line with a decrescendo hairpin. The seventh staff (measures 92) is marked *p* and features a melodic line that ends with a decrescendo hairpin to *pp* (pianissimo).

Back to the real world

A. A. Fusaro

Moderato, in uno

Musical score for "Back to the real world" by A. A. Fusaro. The score is in 3/4 time and consists of eight staves of music. The key signature has one flat (B-flat). The score includes dynamic markings such as *mp*, *mf*, *f*, *p*, *cresc.*, and *dim.*, and tempo markings like "poco più mosso". The music features a mix of eighth and quarter notes, with some rests and phrasing slurs.

Proprietà per tutti i paesi: Edizioni Musicali "SINFONICA- Jazz". Via Volturmo 80/Cigni 20861 Brugherio (MB), Italia.
 ©2021 "SINFONICA - Jazz" Brugherio (MB), Italy.
 Tutti i diritti riservati a termine di legge. All rights reserved. International copyright secured.

S.0573

Back to the real world

60

64

68

72

76

80

85

89

96

f

mf

③ ② ①

④

