

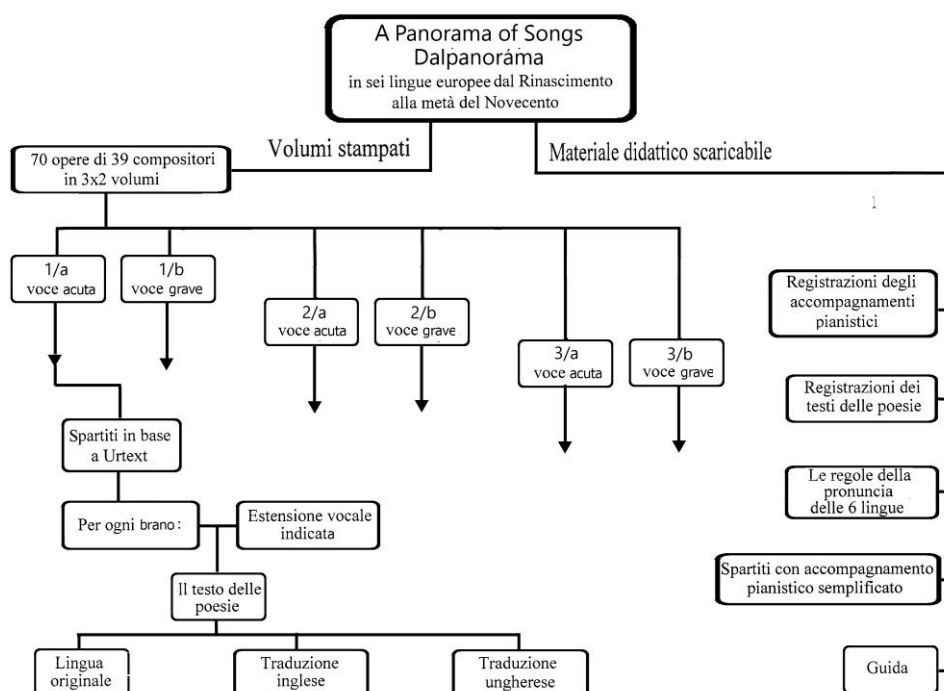
Guida per l'uso dei volumi di *A panorama of Songs*

(*Panorama di canzoni da camera – una raccolta di canzoni e arie da camera dal Rinascimento al Novecento*)

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy

La serie *A panorama of songs* è una raccolta di 70 opere di 39 compositori in (due volte) 3 volumi. È una novità sia dal punto di vista del concetto che da quello della sua realizzazione. Lo scopo principale è prima di tutto quello di allargare il repertorio usato nell'insegnamento del canto sia a livello medio sia a quello di base. La serie offre un insieme di due usi strettamente legati. Il materiale didattico che appartiene ai volumi è scaricabile dal sito della casa editoriale (www.emb.hu/downloads).

La tabella sottostante presenta il contenuto dei volumi stampati e il materiale didattico scaricabile. Nonostante si possano incontrare vari elementi del presente materiale didattico in altri materiali del genere (es. la registrazione dell'accompagnamento pianistico), la ricchezza e la composizione di questa serie è unica, e come tale offre un aiuto unico per l'apprendimento e l'insegnamento delle canzoni da camera.

I contenuti dei volumi “a” e “b” della serie sono identici, l’unica differenza sta nella tonalità: i volumi “a” sono adeguati per una voce acuta, mentre quelli “b” per una voce grave. Il colore di base dei volumi correlati è identico, la differenza della tonalità dei colori aiuta ad orientarsi a seconda della tessitura. Sulle copertine si possono vedere i ritratti dei compositori le opere dei quali appaiono nei volumi stessi.

Cercavamo di mantenere la tonalità originale o nel volume “a” o in quello “b”. Le trasposizioni sono state decise in ogni caso considerando l’estensione vocale (la tessitura) e i suoni di confine del pezzo, e anche l’aspetto della lettura facile. La tonalità originale è segnalata per ogni brano.

Il contenuto dei volumi

Il contenuto è stato scelto dal repertorio delle canzoni delle 6 lingue più usate nello studio del canto (italiano, inglese, tedesco, francese, russo e spagnolo). Tra gli stili quasi ogni stile è presente cominciando dal Rinascimento fino alla metà del Novecento.

I tre volumi si seguono in base al livello di difficoltà. Un aspetto della scelta era la tecnica, la formazione tecnica di canto, l’altro aspetto invece era quello di scegliere una materia di canzoni adatta al livello e anche allo sviluppo delle competenze recitative. Per raggiungere questo scopo sono stati scelti pezzi con una struttura trasparente, facilmente interpretabili, nello stesso tempo anche musicalmente esigenti. La raccolta contiene una varietà di poesie messe in musica con temi e con caratteri diversi, tenendo anche presente il valore poetico delle poesie. *Katalin Schultz*, una dei più eccellenti pedagoghi dell’insegnamento del canto ungherese ha dato un aiuto importantissimo nella produzione dei contenuti della serie.

Volevamo ricordare con questa raccolta anche l’opera ingiustamente scordata di vari compositori. Nei volumi sono presenti sia i più grandi e popolari compositori di canzoni che sono imperdibili in una tale raccolta, che autori in questo ambito meno noti o raramente interpretati. Speriamo che le loro brani presenti nella serie faranno venire voglia agli insegnanti e agli studenti di scoprire ulteriori brani degli stessi compositori.

I testi dei brani sono pubblicati in base alle più recenti edizioni Urtext e in base alle fonti stampate oppure i manoscritti dell’epoca. Ogni segnale dinamico e di tempo è l’indicazione originale del compositore.

Per orientarsi nei volumi bisogna consultare l’indice dettagliato all’inizio delle edizioni, e altri due tipi di indici in fondo al libro (secondo i compositori e secondo le lingue e titoli). Oltre al nome del compositore e il titolo del brano l’indice informa anche sui più importanti dati del compositore e del poeta, sul numero di catalogo, sull’estensione vocale, e sul titolo della serie oppure del ciclo di canzoni se il brano ne fa parte.

Prima degli spartiti dei brani sono pubblicati i testi di essi in lingua originale e anche la traduzione in prosa inglese e ungherese di questi. Lo scopo delle traduzioni è quello di far capire il testo il più precisamente possibile allo studente (o all’insegnante) che non parla la lingua originale dei brani, e dunque con l’aiuto delle traduzioni vivendo in sé le emozioni rappresentate si possa metterle anche nell’esecuzione artistica.

Le colorature

Nella musica dei periodi più antichi l’uso delle colorature adeguate era una richiesta generale. In questa serie diamo delle proposte di possibili colorature per le opere del barocco e il rinascimento. Con questo vogliamo far ricordare tutti che per l’approfondimento e cesellamento dell’espressione si può dare spazio anche all’improvvisazione in base ai gusti

propri. Una parte di queste proposte si trova sopra la notazione primaria con note più piccole.

La coloratura può essere usata per rendere più variegata le strofe ulteriori dei brani polistrofiche. Nei brani strofiche abbiamo fatto la notazione delle strofe in righe separate, dando un esempio per le possibilità di variazione della coloratura. Queste proposte non sono destinate ad essere le soluzioni uniche, ognuna di esse può essere tralasciata oppure trascritta, anzi, vorremmo incoraggiare e motivare la creatività dei cantanti.

Le esecuzioni del basso continuo

Le esecuzioni del basso continuo e gli accompagnamenti delle canzoni tradizionali inglesi venivano fatti da *Dr Zsolt Balog* professore di clavicembalo e pianoforte. Gli accompagnamenti (anche per via della natura pedagogica della serie) venivano composti tenendo presente che i pianoforti erano accessibili ovunque nell'educazione a livello base e medio. Così essi si basano sulle caratteristiche del pianoforte sia nel modo di esecuzione che acusticamente. (Qualora un clavicembalo fosse disponibile, sarà opportuno arrangerli in conformità con le caratteristiche acustiche e il modo di suonare dello strumento.) Il ritmo e la struttura delle armonie sono composti in modo che aiutino i cantanti principianti a sviluppare il senso ritmico e il senso armonico, cercando anche di facilitare l'entrata più sicura e di appoggiare l'esecuzione delle frasi musicali.

Gli strumenti nell'aiuto della pronuncia giusta

Per facilitare la pronuncia dei testi delle canzoni russi si trovano due tipi di trascrizioni fonetiche sotto il testo originale, uno per quelli che leggono in ungherese e l'altro per quelli che leggono in inglese.

Offriamo aiuto anche per i dittonghi in italiano e spagnolo: la vocale che va cantata è segnalata in *corsivo*.

I materiali didattici scaricabili

1. La registrazione dell'accompagnamento di ogni canzone

Le registrazioni hanno solo uno scopo pedagogico, sono state realizzate per aiutare il processo dell'apprendimento dei brani e la pratica a casa. Per assicurare che gli accompagnamenti pianistici siano verosimili, una cantante era presente durante la registrazione. La sua voce non veniva registrata, lo scopo della sua presenza serviva solo a assicurare che l'accompagnamento fosse in simbiosi perfetta con il canto, e così sia verosimile anche la proporzione del fiato. Tuttavia questi accompagnamenti non intendono fungere da punto di riferimento in termini di tempo o performance ed in nessun modo possono sostituire l'accompagnamento vivo del pianoforte.

2. *La registrazione dei testi di poesie di persone madrelingue*
I testi di poesie sono dedicati a rendere la pronuncia più facile, adeguata e bella, sono proposti per essere usati anche per l'interpretazione e l'enfasi corrette.

3. *Gli spartiti semplificati di alcuni accompagnamenti più difficili*
Sono destinati ad aiutare le lezioni di canto senza accompagnatore. Naturalmente non possono sostituire l'accompagnamento originale con questi né ad un esame né sul palcoscenico.

4. *Le regole di pronuncia delle 6 lingue*
Le regole fondamentali della pronuncia delle lingue possono essere trovati in tabelle semplici, cliccando sui link sottostanti:

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Standard_German

<https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Spanish>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Italian>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Russian>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/French>