

COME INTONARE UNA MELODIA A PRIMA VISTA

Roberto Manuzzi

COME INTONARE UNA MELODIA A PRIMA VISTA

1- determinare la tonalità (tonalità maggiori)

Roberto Manuzzi

Prima di intonare una melodia occorre esaminarla in modo approfondito per capire tutte le indicazioni e il contenuto melodico che abbiamo davanti; innanzitutto dovremo, prima di iniziare ad intonare, capire TEMPO e TONALITA' del brano. Tali indicazioni sono contenute nell'INCIPIIT del brano (NELL'ORDINE: chiave, alterazioni permanenti e tempo) ma è sempre necessario dare uno sguardo a TUTTO IL BRANO per capire con certezza se ci si trova nella tonalità MAGGIORE indicata dalle alterazioni in chiave o se al contrario ci si trova nella RELATIVA MINORE.

Vediamo con alcuni esempi come procedere: di seguito un canone popolare tedesco.

Music Alone Shall Live (Die Musici)

- canone -

TRADIZIONALE GERMANIA

1

Him-mel und Er - de wer-den ver - gehn, a - ber die Mu - si - ci,
All things shall per - ish from un - der the sky, Mu - sic a - lone shall live,

2

a - ber die Mu - si - ci, a - ber die Mu - si - ci blei-ben be - stehn.
Mu - sic shall al - ways live, Mu - sic a - lone shall live, Ne - ver to die.

primo passo: controllare CHIAVE, ALTERAZIONI IN CHIAVE e TEMPO:

1

secondo passo: cercare un fraseggio che evidenzi un centro tonale. In questo caso il brano inizia sul terzo grado della scala di FA maggiore e la terza e quarta battuta chiudono in tonica evidenziando il FA come nota d'arrivo. Possiamo chiaramente affermare quindi che siamo in tonalità di FA MAGGIORE.

Un altro "indizio" forte è la SENSIBILE che risolve sulla tonica, specialmente se ciò avviene nelle prime battute del brano.

Domine Deus

M.Haydn

2 - determinare la tonalità (tonalità minori)

Per le tonalità minori il discorso si fa un pò più complicato: è sempre indispensabile controllare la presenza di eventuali alterazioni momentanee nel corso del brano; se si tratta di alterazioni che indicano la sensibile della tonalità minore questa è una spia molto indicativa del fatto che **PROBABILMENTE** ci troviamo in una tonalità MINORE.

Altro forte "Indizio" è la presenza di una TRIADE chiaramente enunciata, in forma melodica o armonica, nelle prime battute del brano.

Controllate sempre le misure finali del brano; molto probabilmente nelle ultime battute troverete la conferma della tonalità, sotto forma di una triade o di una frase che risolve sulla tonica.

3 - cantare mentalmente la SCALA

Date sempre uno sguardo a TUTTO lo spartito, non limitatevi mai a leggere solo le prime e le ultime battute: alla fine della vostra veloce analisi visiva, cercate di desumere la SCALA su cui è costruito il brano e INTONATELA mentalmente.

- SCALA di DO MINORE MELODICA -

4 - memorizzare la tonica (tonalizzare)

Il brano che segue è in tonalità di SI BEMOLLE MAGGIORE ed inizia dal III° grado: sono evidenziate tutte le toniche nelle varie ottave. Memorizzare la tonica significa avere sempre un riferimento certo per intonare i vari intervalli.

I'm Not Strong, Sir! (canon)

ANONYMOUS

1
III°

I'm not strong, Sir, Sure 'tis wrong, Sir, Such high notes my voice do strain;

2

I can't sing a note, Sir, Some-thinghurts my throat, Sir, Though I try my best, 'Tis all in

vain. I'm quite hoarse, Sir, So of course, Sir, I can-not sing this round a-gain.

5 - fare i "ponti" fra note uguali (memorizzare le altezze)

V° III° T

T

T

6 - evidenziare i frammenti di scala

Quando in un brano di impianto tonale compare un frammento di scala, ascendente o discendente, il nostro occhio è particolarmente facilitato nel seguire il profilo melodico. Semplicemente, si tratterà di intonare la scala di riferimento dalla nota di partenza fino alla nota di arrivo. Se compaiono alterazioni momentanee bisognerà ovviamente tenerne conto memorizzando prima della lettura intonata l'intervallo che viene modificato dall'alterazione.

The image shows two staves of music in 4/4 time. The first staff is in B-flat major (one flat) and features an ascending scale fragment from G4 to D5, with notes G, A, B-flat, C, D highlighted in yellow. Above the notes are labels: V° above G, T above A, and III° above D. The second staff is in B-flat minor (two flats) and features a descending scale fragment from D5 to G4, with notes D, C, B-flat, A, G highlighted in yellow. Above the notes are labels: T above D, and 1/2 tono above C and B-flat, indicating a half-tone alteration.

7 - evidenziare le triadi e le quadriadi

The image shows two staves of music. The first staff is in 3/4 time and contains three triads highlighted in yellow. The first triad is in B-flat major (one flat), with notes G, B-flat, D, labeled V°, III°, T, V°. The second triad is in F major (no sharps or flats), with notes C, E, G, labeled II°, VII°, V°. The third triad is also in F major, with notes F, A, C, labeled T, III°, V°. Labels above the staves identify them as 'triade di SI BEMOLLE MAGGIORE in II° R' and 'triade di SI BEMOLLE MAGGIORE in SF' and 'triade di FA MAGGIORE in SF'. The second staff is in 6/8 time and contains three tetrads highlighted in yellow. The first tetrad is in D major (two sharps), with notes D, F#, A, C#, labeled T, III°, V°, VII°. The second tetrad is in D major, with notes D, F#, A, C#, labeled T, VI°, IV°, II°. The third tetrad is in D major, with notes D, F#, A, C#, labeled III°, V°, VII°, T. Labels above the staves identify them as 'quadriade di MI MAGGIORE SETTIMA in SF' and 'quadriade di MI MAGGIORE SETTIMA in I°R' and 'quadriade di FA# MINORE SETTIMA in SF'.

8 - evidenziare il "salto principale" (V-I)

Molti brani iniziano affermando con forza la tonalità con un "salto principale", ovvero con la cadenza V-I.

9 - intonare gli intervalli

Fate esercizi continui sull'intonazione dei singoli intervalli, sia quelli compresi in una scala maggiore o minore che intervalli non collegati tra loro in modo tonale.

solfeggio a note alternate dal primo al quinto grado di LA M

solfeggio a note alternate dal primo al quinto grado di FA#m

quinte giuste casuali

Altri esercizi più complessi sono presenti nella seconda parte di questo e book, da pag. 12 a pag. 20

10 - CANTATE! CANTATE!

In ultima analisi, il migliore consiglio che si può dare per imparare a "sentire" gli intervalli visualizzati e intonarli correttamente è quello di CANTARE QUALSIASI COSA, sforzandosi di decifrare i profili melodici degli spartiti più vari che vi capitano sotto gli occhi. Nelle pagine seguenti sono presenti alcuni esempi, giusto per chiarire meglio COSA dovete cercare... non siate "monotematici" anzi cercate di leggere materiali molto diversi tra loro, dalla musica antica alle romanze verdiane, ai lieder, alle canzoni...

A Tisket, a Tasket

POPULAR CHILDREN SONG

A tis - ket, a tas - ket, a green and yel-low bas - ket. I wrote a let-ter to my love, and
on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it.

All Through the Night

Ar hyd y nos

Welsh: John Ceirog Hughes
English: Harold Boulton

EDWARD JONES, BARDD Y BRENIN

Holl am - ran - tau'r sêr ddy-we - dant *Ar hyd y nos,*
Sleep, my child, and peace at-tend thee, *all through the night.*

“Dy - ma'r ffordd i fro go - gon - iant”; *Ar hyd y nos.*
Guar - dian an - gels God will send thee, *all through the night.*

Go - lau ar - all yw ty - wy-llwch I ar - dda-ngos gwir bryd-ferth-wch,
Soft the drow - sy hours are creep - ing, Hill and vale in slum - ber sleep - ing,

Teu - lu'r ne - foedd mewn ta - wel - wch, *Ar hyd y nos.*
I my loved one's watch am keep - ing, *all through the night.*

Translation of Welsh lyrics:

All the stars' eyelids say, all through the night,
“This is the way to a glorious place”; all through the night.
Other light besides the stars' is darkness,
unable to display the real beauty of the heavens.
The family of heaven keeps silence
all through the night.

Dona Nobis Pacem

TRADITIONAL LATIN

1

Do - na no - bis pa - cem, pa - cem; Do - na__

The first line of music is in 3/4 time with a key signature of one flat (Bb). It begins with a first ending bracket labeled '1'. The melody consists of quarter and eighth notes, with a final note on 'na' followed by a double bar line.

2

no - bis pa - cem. Do - na no - bis

The second line continues the melody. It features a long note on 'cem.' followed by a quarter note on 'Do'. The line ends with a double bar line.

3

pa - cem; Do - na no - bis pa - cem. Do - na

The third line continues the melody. It starts with a quarter note on 'pa', followed by a half note on 'cem;'. The line ends with a double bar line.

no - bis__ pa - cem; Do - na no - bis pa - - - cem.

The fourth line concludes the piece. It starts with a quarter note on 'no', followed by a half note on 'bis' with a double bar line. The melody continues with quarter notes on 'pa', 'cem;', 'Do', 'na', 'no', 'bis', 'pa', and ends with a half note on 'cem.' followed by a double bar line.

Asturias, patria querida

National Anthem of the Principality of Asturias, Spain

TRADITIONAL

$\text{♩} = 68$

As - tu - rias, pa - tria que - ri - da, — As - tu - rias de mis a - mo - res. — ¡Quien es - tu -
vie - ra en As tu - rias, — en to - das las o - ca - sio - nes! — Ten - go de su - bir al ár - bol,
ten - go de co - ger la flor, y dár - se - la a mi mo - re - na, que la pon - ga en el bal - cón.
Que la pon - ga en el bal - cón, que la de - je de po - ner, ten - go de
su - bir al ár - bol y la flor he de co - ger. —

The musical score is written on a single treble clef staff in a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked as quarter note = 68. The piece begins in 2/4 time and features several time signature changes: 3/4, 2/4, 3/4, 2/4, 3/4, 2/4, 3/4, 2/4, and 3/4. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables across notes. The score ends with a double bar line.

Alleluia

WILLIAM BOYCE

1

Al - le - lu - ia,

2

- ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu -

3

- ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu -

ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia.

The Angel Gabriel

TRADITIONAL CAROL

♩ = 160

Verse

The an-gel Ga - bri - el from God Was sent to Ga - li - lee, Un - to a vir - gin

fair and free, Whose name was called Ma - ry. And when the an-gel thi ther came, He

fell down on his knee, And look-ing up in the vir-gin's face, He said, "All hail, Ma-

Refrain

ry": *Then sing we all, both great and small, "No - well, No - well, No - well"; We*

may re-joice to hear the voice Of the an - gel - Ga - bri - el.

esercizi vocali per l'intonazione degli intervalli

R.Manuzzi

Per arrivare ad intonare con sicurezza tutti gli intervalli, è buona cosa esercitarsi quotidianamente; ecco una serie di esercizi che possono aiutare a rendere più sicuro l'"orecchio interno" che ci guida nell'intonazione.

tutti questi esercizi vanno fatti con voce piena e con l'ausilio di un pianoforte o di un altro strumento per controllare l'intonazione di ogni intervallo.

intervalli della scala maggiore ASCENDENTE

A

2[^]M 3[^]M 4[^]G 5[^]G 6[^]M 7[^]M 8[^]G

intervalli della scala maggiore DISCENDENTE

B

8[^]G 7[^]M 6[^]M 5[^]G 4[^]G 3[^]M 2[^]M

intervalli della scala minore naturale ASCENDENTE

C

2[^]M 3[^]min 4[^]G 5[^]G 6[^]min 7[^]min 8[^]G

intervalli della scala minore naturale DISCENDENTE

D

8[^]G 7[^]min 6[^]min 5[^]G 4[^]G 3[^]min 2[^]M

E intervalli della scala minore armonica ASCENDENTE

2[^]M 3[^]min 4[^]G 5[^]G 6[^]min 7[^]M 8[^]G

intervalli della scala minore armonica DISCENDENTE

F

8[^]G 7[^]M 6[^]min 5[^]G 4[^]G 3[^]min 2[^]M

G

intervalli della scala LYDIAN ASCENDENTE

2[^]M 3[^]M 4[^]aug 5[^]G 6[^]M 7[^]M 8[^]G

H

intervalli della scala LYDIAN DISCENDENTE

8[^]G 7[^]M 6[^]M 5[^]G 4[^]aug 3[^]M 2[^]M

I

intervalli della scala PHRYGIAN ASCENDENTE

2[^]min 3[^]min 4[^]G 5[^]G 6[^]min 7[^]min 8[^]G

J

intervalli della scala PHRYGIAN DISCENDENTE

8[^]G 7[^]min 6[^]min 5[^]G 4[^]G 3[^]min 2[^]min

intervalli della scala DORIAN ASCENDENTE

K

2^M 3^min 4^G 5^G 6^M 7^min 8^G

intervalli della scala DORIAN DISCENDENTE

L

8^G 7^min 6^M 5^G 4^G 3^min 2^M

M esercizio sulla scala maggiore

The image shows a musical exercise for a major scale in 4/4 time, presented in four staves. Each staff begins with a treble clef and a 4/4 time signature. The first staff contains the ascending and descending scales of a major scale, with a slur under the first four notes of each direction. The second staff repeats the exercise with a different starting point. The third staff continues the exercise with another starting point. The fourth staff concludes the exercise with a final slur under the first four notes of the ascending scale. The exercise is designed to help with intonation and rhythm.

N esercizio sulla scala minore naturale

The exercise consists of four staves of music in 4/4 time, written in a natural minor scale (three flats: Bb, Eb, Ab). The first two staves show the ascending and descending scales with slurs. The third staff shows the ascending scale with slurs on pairs of notes. The fourth staff shows the descending scale with slurs on pairs of notes. The piece concludes with a double bar line.

O esercizio sulla scala LYDIAN

The exercise is written in 4/4 time and consists of four staves of music. Each staff contains two measures of music, with a whole rest in the second measure of each pair. The notes are as follows:

- Staff 1: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 (first measure); C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4 (second measure).
- Staff 2: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 (first measure); C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4 (second measure).
- Staff 3: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 (first measure); C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4 (second measure).
- Staff 4: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 (first measure); C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4 (second measure).

Each staff uses a treble clef and a 4/4 time signature. The notes are quarter notes, and the first measure of each pair is followed by a whole rest in the second measure. The exercise is designed to help with intonation of the Lydian scale.

P esercizio sulla scala PHRYGIAN

The musical score consists of four staves of music in 4/4 time, written in the key of B-flat major (three flats). The Phrygian mode is indicated by the key signature and the exercise title. The first staff shows the ascending and descending scales with slurs. The second staff continues the exercise with slurs and rests. The third staff uses slurs and rests to further practice the scale. The fourth staff features a more complex phrasing with slurs and rests, ending with a double bar line.

Q

esercizio CROMATICO 1

R

esercizio CROMATICO 2

S

esercizio CROMATICO 3

T

esercizio CROMATICO 4

come intonare una melodia a prima vista

APPENDICE

Le brevi pagine che compongono questa dispensa non sono ovviamente esaustive rispetto all'argomento "lettura". Come è facile capire, la "lettura a prima vista" è in realtà una operazione di decodifica piuttosto complessa che richiede innanzitutto di effettuare una ANALISI di ciò che dobbiamo eseguire; il termine "prima vista" è quindi piuttosto fuorviante... ogni musicista prima di eseguire uno spartito DEVE rendersi conto, come abbiamo visto, dell'"ambiente sonoro" in cui andrà ad operare. Il fatto che alcuni musicisti particolarmente esperti e professionali riescano a fare questo in modo molto rapido ha alimentato il mito del musicista che esegue perfettamente anche la musica più complessa semplicemente voltando le pagine, senza sapere minimamente cosa ci sia nella pagina successiva. In realtà, i cambi di tempo, di tonalità, di velocità, devono essere ben chiari in mente prima di decidere come affrontare il brano, per non incorrere in incidenti spiacevoli quando si affronta un brano con troppa spavalderia...

