

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

JAZZ E POP

Attilio Zanchi • Paola Folli

STUDI VOCALI

DALLA TEORIA ALLA PRATICA NEL CANTO MODERNO

Ringraziamo gli amici che ci hanno gentilmente offerto il loro prezioso apporto partecipando alle registrazioni dei brani:

Fabio Gianni: pianoforte in "Intervallando", "Dammi il Cinque", "Thom Thom Ta Ki Ta"

Massimo Colombo: pianoforte in "Minar"

Francesco D'Auria: batteria in "Dammi il Cinque", "Thom Thom Ta Ki Ta"

Tommy Bradascio. Batteria in "Sei Ottavi" e "Minar"

Attilio Zanchi: basso

Massimo Bendinelli per la preparazione delle basi musicali degli esercizi

Francesco Rapaccioli per le registrazioni della voce di Paola Folli e i missaggi presso Bunker#54 Recording Studios,

Andrea Pellegrini per i missaggi delle tracce 01, 55, 77, 78 e 79.

Matteo Balani per le basi di "Cycles Songs"

Lorenzo Poli per le basi di "Selezione di frasi con Cadenze maggiori e minori"

Orietta Calcinoni per l'articolo "I registri: uno, nessuno e centomila"

Angela Bassoli per l'articolo "My Key"

Questo libro © 2021 Volontè & Co. S.r.l. / Dantone Edizioni e Musica

Grafica di copertina: Volontè & Co. S.r.l.

Impaginazione: Germano Dantone

Servizio fotografico di Stefano Taccucci

Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o copiata in qualsiasi forma o uso, elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato, senza l'autorizzazione dell'editore.

Indice

Prefazione	6	
NOZIONI DI TEORIA		
Le note naturali e alterate, Il Pentagramma e le chiavi musicali	8	
Scala cromatica ascendente - Il ritmo	9	
Gli accordi e le sigle	11	
Sigle degli accordi principali	13	
GLI INTERVALLI E LA TECNICA DELLA TRASPOSIZIONE		14
Schema degli intervalli	15	
Intervalli di canzoni celebri	16	
Esercizi per l'intonazione degli intervalli	17	
Intervallando	19	
Come trasporre una melodia	20	
Esercizi di intonazione e trasposizione degli intervalli.....	21	
Estensione della voce e tessitura vocale	26	
I registri: uno, nessuno e centomila	30	
Perché è importante trovare la corretta tonalità di una canzone	35	
Tonalità maggiori e tonalità minori relative.....	36	
Esercizio di trasposizione di una canzone (A Song for You).....	38	
My Key-uno studio sulle tonalità più utilizzate nelle canzoni.....	41	
LE SCALE MAGGIORI E MINORI		
La scala Maggiore - Il ciclo delle quinte	45	
Esercizi intervallari con scale maggiori	48	
Fraseggi intervallari con terze diatoniche.....	50	
Studi intervallari diatonici.....	51	
Fraseggi intervallari	52	
La scala Minore Naturale (o Eolia).....	54	
Esercizi intervallari con scale minori.....	56	
Fraseggi intervallari con ripetizione della fondamentale.....	58	
STUDI VOCALI SUGLI ACCORDI		
Arpeggi con le triadi – Triade maggiore	59	
Esercizio con triadi maggiori varie	60	
Triade minore	60	
Triade aumentata.....	61	
Triade diminuita	62	
Arpeggi con accordi di settima-accordi maggiori di settima	63	
Accordi minori di settima	64	
Accordi di settima di dominante	65	
Accordi semidiminuiti	66	

Accordi di settima diminuita.....	67
Arpeggi di settima maggiore e di settima di dominante alternati	68
Fraasi con cromatismi ascendenti e discendenti.....	69
Esercizi con cromatismi sugli accordi	70
Schema scale – accordi	72
I rivolti degli accordi.....	75
Esercizio in 3/4 con fraasi scalari e cordali collegate	76
Me and You	78
Studio con note cordali e fraseggi ritmici - Joni's Song	80
Arpeggi e note cordali di una canzone - Everywhere	81
Studio con arpeggi e note scalari a due voci - Alicia's Song	82

STUDI VOCALI SULLE SCALE

Il sistema modale	84
Scala Maggiore	85
Elenco di canzoni che utilizzano scale modali	86
Scala Dorica di Sol ed esercizi.....	87
Studio in modo Dorico - Fair Song.....	88
Scala Frigia – Phrygian Waltz.....	90
Scala Lidia – Lydian Bossa.....	91
Scala Misolidia di Do ed esercizi.....	92
Mixosound	93
Scala Minore Naturale di La – Autumn in Minor	94
Scala Locria in dodici tonalità	95
Locrian Sound	96
Le scale Pentatoniche - Pentatonica Maggiore	97
Esercizio con scale pentatoniche maggiori.....	98
Temptation Girl.....	99
Scala Pentatonica Minore ed esercizio	100
Scala Pentatonica minore di La - Sunny Day	101
Scale Blues – esercizio con scale Blues minori.....	102
Feel Good.....	104
Le Scale Minori Armoniche e Melodiche.....	106
Scale Minori Melodiche in dodici tonalità.....	107
Minor Bossa.....	109
Scala Minore Armonica - in dodici tonalità.....	110
Esercizio con scale Minori Armoniche	111
Minar.....	113
Scala Esatonale di Do e di Sol - Exatonic Riffs.....	114
Studio con scale collegate - Sunshine Song.....	115
Scala Diminuita Tono Semitono	117
Esercizio con Scala Diminuita Tono-Semitono	119

CADENZE E PROGRESSIONI POP

Cadenze e progressioni Pop	120
Cadenze in tonalità Maggiori.....	121
Fraasi con le Cadenze II V I in tonalità di Do maggiore	123
Progressioni di accordi nelle canzoni Pop	124
Cycles Song #1	126
Cadenze in tonalità minori	128
Fraasi con Cadenze II V I in tonalità di Do minore.....	130
Progressioni in tonalità minore	131
Cycles Song #2	133

IL BLUES .....

Struttura armonica semplice del Blues	134
Blues in Fa - arpeggi e scale collegate.....	135
Blues con scale misolidie – Mixolidian Blues.....	136
The Blues scale	137
Blues Minore- Fraseggi sul Blues Minore.....	138
Le scale Pentatoniche Minori nel Blues – Pentatonic Blues.....	139
Riff Blues e Kind of a Blues	140

TEMPI SEMPLICI E COMPOSTI

Tempi semplici e composti	141
Tempo in 6/8	142
Sei Ottavi	143
Tempo in 5/4	144
Dammi il cinque.....	145
Tempo in 7/8	147
Thom Thom Ta Ki Ta.....	148
Gli autori.....	151

Prefazioni degli autori

Uno dei problemi che si incontrano più frequentemente nell'apprendimento del canto in musica è rappresentato dalla difficoltà di individuare l'altezza delle note di una melodia e di percepire i rapporti intervallari fra le note stesse e conseguentemente dalla capacità di intonarli.

Lo sviluppo e affinamento di questa capacità è senza dubbio indispensabile per i cantanti ed anche per i musicisti in quanto che li educa alla padronanza completa delle frasi melodiche sia in senso mnemonico che in senso tecnico. Certamente possedere un buon orecchio musicale aiuta molto ma l'utilizzo costante di esercizi specifici può senz'altro accrescere le proprie capacità musicali.

Per i cantanti inoltre è molto utile saper individuare la tonalità di una progressione armonica, la struttura di una canzone, la metrica e la pronuncia delle figurazioni ritmiche; lo studio progressivo di tutti questi elementi è contenuto nel metodo che abbiamo scritto a quattro mani Paola ed io.

Da parte mia ho cercato di inserire la mia esperienza teorica e pratica acquisita in trenta anni di insegnamento in scuole private e Conservatori mentre Paola ha portato in dote tutta la sua grande conoscenza didattica e professionale acquisita cantando in diversi stili ed ambiti musicali.

Nelle mie classi di Musica d'Insieme ho sempre avuto cantanti ed ho imparato negli anni a capire le loro esigenze e le varie problematiche relative alla scelta delle tonalità migliori ed ai loro registri, ma lavorando a stretto contatto con Paola ho acquisito più consapevolezza sull'utilizzo delle pause legate ai respiri ed alla difficoltà di cantare certi salti intervallari, cosa che per gli strumentisti invece è più semplice.

Per i cantanti è importante conoscere la Teoria musicale? Tanti cantanti imparano le canzoni ad orecchio e sanno imitare il modo in cui vengono eseguite dai loro artisti preferiti pensando di non dover conoscere la teoria ma io credo sia una limitazione; essere consapevoli degli elementi melodici ed armonici che costituiscono una canzone può fare apprezzare ancora di più la bellezza di una esecuzione.

Il modo più semplice per imparare la teoria è quello di relazionarla alla pratica e quindi partendo da una canzone analizzare i vari elementi che la compongono estraendo le informazioni necessarie.

Questo procedimento è proprio quello che abbiamo applicato nello scrivere questo metodo partendo da strutture armoniche di canzoni conosciute e scrivendo degli studi basati sulle frasi melodiche ricavate dalle scale e dagli accordi.

Ci auguriamo che per voi questi studi possano essere divertenti ed interessanti così come lo sono stati per noi.

Attilio Zanchi

Cosa accomuna il Contrabbasso e la voce? Che sono entrambi due strumenti... *fretless*” Quindi entrambi, Attilio ed io, abbiamo dovuto affrontare con grande attenzione il tema della precisa intonazione visto che, come detto, non abbiamo “tasti” (e noi cantanti, non vediamo nemmeno la tastiera con la quale eseguire le note).

Così quando Attilio mi ha chiesto di scrivere questo metodo insieme a lui (metodo che contiene anche gli audio degli esercizi pratici), ho risposto con entusiasmo, prima di tutto per la stima che ho sempre avuto nei suoi confronti e poi anche perché mi interessava moltissimo capire l’approccio “metodologico” alla corretta ed efficace esecuzione vocale che poteva avere un musicista del suo calibro e che da sempre suona uno strumento che, a mio avviso, è la base per lavorare sull’intonazione per qualsiasi cantante.

Io stessa, quando ho iniziato a studiare canto e musica, ho cercato fin da subito esercizi che mi permettessero di migliorare la performance vocale, soprattutto per quanto riguarda l’intonazione e il ritmo (e a quei tempi era davvero difficile trovare del materiale utile ed interessante). E del resto, oggi come allora, continuo ancora a studiare per cercare di migliorarmi, poiché credo che la conoscenza della musica nelle sue infinite sfaccettature sia molto importante... perché ci rende davvero “liberi”.

Tutti cantano... la voce è lo strumento più “immediato” che ogni individuo ha a disposizione, il più veloce e anche il “primo” ad apparire agli albori della storia del genere umano. Fin da piccoli udiamo i suoni prodotti dalle nostre (e altrui) corde vocali e, sempre da piccoli, iniziamo ad imparare ad orecchio brani nei nostri artisti preferiti che poi cantiamo senza capire nulla di tutto ciò che realmente succede (intendo dal punto di vista musicale, a livello teorico, ritmico ed armonico). Ma questo è il nostro primo vero approccio alla musica, un approccio gioioso ma “inconsapevole”. Poi il percorso si dipana, e ognuno ha il proprio, fatto di esperimenti e verifiche (spesso ovviamente anche di errori dai quali imparare), di soddisfazioni e fatiche, di impegno costante. In sintesi “di ricerca”.

Del resto, anche molti artisti ormai in carriera da anni, hanno talora avuto successo senza conoscere (letteralmente) neanche una nota, ma poi nel prosieguo del loro percorso hanno sentito l’esigenza di approfondire aspetti non solo artistico/interpretativi ma anche teorico musicali e hanno iniziato così a studiare per affinarsi sia dal punto di vista vocale che squisitamente musicale (magari imparando anche a suonare uno strumento). Però... perché aspettare così tanto? Forse sarebbe meglio affrontare questi aspetti già all’inizio del proprio percorso artistico, no? E quindi questo nostro metodo potrebbe anche essere intitolato “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.

Questo testo, quindi, oltre a essere rivolto a coloro che già vivono il canto come loro professione, può in realtà essere utile (anche, se non soprattutto) a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di studi, a chi vuole approfondire la propria conoscenza (anche gli strumentisti, in particolar modo gli “accompagnatori”) e a chi semplicemente vuole mettersi alla prova, divertendosi, grazie ai numerosi esercizi registrati che sono inclusi nel metodo e che sono stati oggetto di un attento lavoro sia di scrittura che di esecuzione.

Quello che vi consigliamo è di non smettere mai di studiare, e se per caso un esercizio non vi venisse fin dalla prima volta, analizzate con calma e lucidità le ragioni dei vostri errori (sfruttando sia le parti che gli audio) e poi provate a rifarlo senza perdervi d’animo. Con la perseveranza si ottengono risultati incredibili, fidatevi. Parola di Paola ed Attilio.

Ed ora, buona lettura e buona... pratica a tutti!

Paola Folli

INTERVALLANDO

(Solfeggio cantato)

Attilio Zanchi

Nel seguente studio sono stati utilizzati tutti gli intervalli partendo dalla seconda minore fino all'ottava. Suonate prima la parte al piano intonando con cura gli intervalli e poi cantatela insieme alla base. Il primo tema è cantato da Paola mentre nel secondo giro cantate voi insieme al pianoforte.

A

C Dmi Emi C#mi F#

seconde minori quarta giusta seconde maggiori quarta giusta

5 Bmi G D A

terze minori terza maggiore terza maggiore terza minore

9 G G/B F#mi B

quarte giuste

13 G#mi6 C# E D#7

quarte eccedenti terza mag. seconde maggiori

B

17 G D E D6

quinte giuste

21 F G F G

seste minori seste maggiori

25 Ami Bmi F Gsus

settime minori settima maggiore

29 C Gsus C F

quarta eccedente ottava

33 G Dmi Cmi F Bb *da capo*

sesta minore quarta giusta

Fine

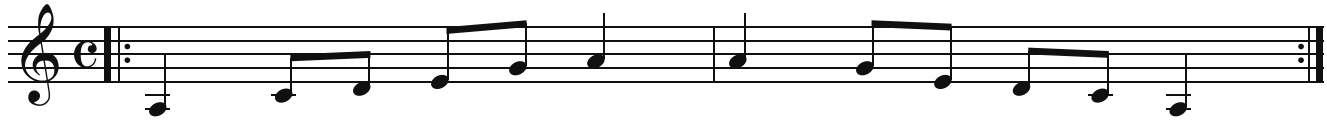

SCALA PENTATONICA MINORE DI LA

La melodia di questo esercizio è costruita utilizzando le note della scala Pentatonica minore di La che è composta dalle note: A, C, D, E, G.

Gli accordi si basano sulle armonie del brano “Sunny” che è in tonalità di La minore.

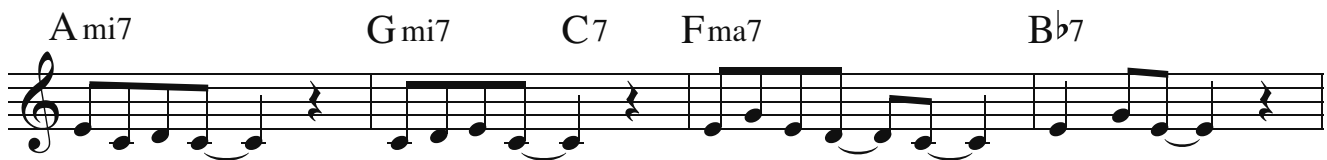
SCALA PENTATONICA DI LA MINORE

SUNNY DAY

Light Rock

bpm: 100

Canzoni che utilizzano la scala minore pentatonica di La: “Love in the Dark” di Adele, “Fall to Piece” di Avril Lavigne, “Moonshine” di Bruno Mars, “Starway to Heaven” dei Led Zeppelin, “Angie” dei Rolling Stones

“La mia intenzione era solo pensare ai miei periodi più felici, in cerca di un giorno più luminoso, perché avevo il morale a terra.”

Bobby Hebb