

آواز

VACCAI

METODO PRATICO

Gesang und Klavier / Voice and Piano

Tiefe Stimme / Low Voice

مولف: نیکولا واکای

مترجم: محسن رشید خان

سرشناسه: واکای، نیکولا، ۱۷۹۰ - ۱۸۴۸ م.

Vaccari, Nicola

عنوان و نام پدیدآور: آواز/ [تألیف نیکولا واکای]؛ [مترجم] محسن رشیدخان.

مشخصات نشر: تهران: موسیقی عارف، ۱۳۸۸

مشخصات ظاهری: ۴۰ ص

شابم: ۵ - ۰۶ - ۸۰۲۶۱۳ - ۰ - ۹۷۸

یادداشت: Metodo Pratico di canto Italiano

موضوع: آوازخوانی - روش‌ها

شناسه افزوده: رشیدخان، محسن ۱۳۵۵

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸/۲۱۹/MT۸۴۵

رده‌بندی دیویی: ۷۸۳/۰۴

شماره کتابشناسی ملی: ۱۷۷۷۰۸۰

انتشارات موسیقی عارف

 arefmusicshop

 arefmusic.sn

 www.aref.ir

تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، کوچه محمودی، پلاک ۳، طبقه اول

تلفن: ۳۲۹۷۶۴۳۰-۳۱ فکس: ۳۲۹۱۴۳۱۴ تلفن همراه: ۰۹۰۳۱۳۴۹۵۵۵

آواز

مؤلف: نیکولا واکای

مترجم: محسن رشیدخان

نت نویسی رایانه ای: جعفر صالحی

چاپ دوم: ۱۳۹۸

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

مقدمه

هنرمند باروک جهانی ماورای جهانی که در آن می‌زیست آرزو می‌کرد و دنیایی را که در آن منطق و روزمره‌گی حاکم بود پست و غیر قابل تحمل می‌پنداشت. او طالب احساسات و تخیل و زیبایی‌های معنوی بود و این برایش انگیزه‌ای بود تا او را به کشف دنیای آرمانی‌اش که سرشار از رؤیا بود رهنمود شود. از این روی آثاری که خلق می‌کرد به تبعیت از تفکرات و رؤیاهایش در فضایی آکنده از تخیل و رؤیا بود.

هنرمندان باروک اساطیر و خدایان یونانی و فرشتگانی چون سرافین و کرویین را مضمون اصلی آثار خود قرار می‌دادند و با مهارت و تکنیک شگفت‌آوری که در کار خود داشتند به آنان کالبدی انسانی می‌بخشیدند. آنان فرشتگان بال‌دار و خدایان دریاها و آتش را با چنان بدن‌های ستبر و اغراق‌آمیزی ترسیم می‌کردند که گویی با آدمیان همزیستی داشتند. خلاقیت و تکنیک دو ابزاری بودند که هنرمندان باروک به غایت بر آنها تسلط داشتند. موسیقی‌دانان نیز از این مقوله جدا نبودند و نوازندگان تلاش می‌کردند تا خود را به اوج خلاقیت تکنیکی برسانند.

موسیقی آوازی نیز به موازات موسیقی سازی به قابلیت‌های بالای تکنیکی دست پیدا کرد و خوانندگان سبک بل کانتو در این میان پا به عرصه وجود گذاشتند آنان با تکیه بر کلام و شعر، هنر آواز را همگانی‌تر کردند. اغراق‌آمیز بودن، که یکی از ویژگی‌های هنر باروک بود، در آواز نیز نمایان شد. خوانندگان بل کانتو با اجرای سخت‌ترین پاساژها و وکال‌ها به صورت ملیزماتیک‌های طولانی (تکرار یک وکال در سرعت بالا) خواندن در زیرترین نت‌ها همگان را مجذوب خود می‌ساختند.

موتنه وردی^۱ یکی از به‌نام‌ترین آهنگ‌سازان دوره باروک بود. او اسطوره‌ها و خدایان را که در آن زمان شالوده آثار هنری بودند به روی صحنه تئاتر برد و آنان را مضمون اصلی اپراهای خود ساخت.^۲ او به اسطوره‌هایش زبانی غیر از زبان مرسوم بخشید. زبانی اغراق‌آمیز و به تبعیت از همین در نوشتن نت‌های آوازی نیز اغراق می‌کرد. باید اضافه کرد که بدیهه‌خوانی^۳ نیز یکی از تکنیک‌های آوازخوانان بل کانتو بود. آنان با تسلطی که بر تکنیک‌های بل کانتو داشتند با بدیهه‌خوانی کردن بخش بیشتری از آواز نوشته‌شده به موسیقی تنوع بیشتری می‌بخشیدند.

اما با دگرگونی در ساختار ارکستر و بزرگ‌تر شدن حجم آن دیگر مجالی برای آواز بل کانتو که با ظرافت و مینیاتورمآبانه بود نماند و تقریباً در اواخر قرن هجدهم به فراموشی سپرده شد.

بی‌تردید باید گفت سبک بل کانتو پایه‌ای بود برای آوازی که امروز ما آن را به نام آواز کلاسیک می‌شناسیم. کتابی که در دست دارید مجموعه‌ای از ملودی‌های زیباست که در آن تکنیک‌های آواز گنجانده شده و آهنگساز تلاش کرده تا گوشه‌ای از سبک بل کانتو را در آن نشان دهد.

1. J.S.Bach (Endlich wird mein Joeh von mir weichen) (نگاه کنید به کانتات ۵۶)

2. Claudio Monteverdi

3. Il ritorno d'Ulisse in patria, Venedig 1640 (بازگشت اولیسه)

4. improvvisazione

بعضی از حروف در زبان ایتالیایی وقتی با هم ترکیب می شوند تلفظشان نیز تغییر می کند. در جدول زیر این تغییرات آورده شده.
نکته: ۱. حرف صدادار o تاریک تلفظ می شود مثل کلمه عمر

۲. اگر حرف بی صدای s قبل از حروف v, d, g, b و یا بین دو حرف صدادار قرار گیرد ز تلفظ می شود مثل rose

c + a	caro
c + o	cosa
c + u	cuore
ch + e	che
ch + i	chi

ک

sc + a	scapolo
sc + o	scolo
sc + u	scusa
sch + e	scheda
sch + i	schifo

سک

c + i	citta
c + e	certo
cc + e	uccello
cc + i	uccidere
ci + a	ciao
ci + o	ciocca
ci + u	ciuffo

چ

sc + i	scima
sc + e	sceda
sci + a	sciabolo
sci + e	sciempanze
sci + o	sciogliere
sci + u	sciugamano

ش

g + a	galante
g + o	gola
g + u	guardare
gh + e	ghetto
gh + i	ghirlanda
gl + a	glandola
gl + e	gleba
gl + o	gloria
gl + u	glucosio

گ

gl + i	gli
gl + ia	tagliare
gl + ie	biglietto
gl + io	figlio
gl + iu	tagluizzare

لی

gn + a	sogna
gn + e	angnellino
gn + i	agnino
gn + o	bisogno
gn + u	ognuno

نبی

g + e	gentile
g + i	ginepro
gi + a	gia
gi + o	giovane
gi + u	giunto

ج

gg + io	mezzione
gg + i	aggirare

ج

در این قطعه کلمات بصورتی زیر نت‌ها قرار داده شده که وکال‌ها^{۱۶} (آوا) کشش بیشتری نسبت به (حروف بی‌صدا) داشته باشد. همین‌طور که مشاهده می‌شود هر وکال در انتها به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شود. این ترفند به هنرجو امکان می‌دهد که لگاتو^{۱۷} را راحت‌تر اجرا کند. درواقع نیت این است که هنرجو تفاوت میان آواز خواندن و صحبت کردن را دریابد.

Adagio

The musical score is for a piece in Adagio tempo. It consists of four systems, each with a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The lyrics are in Italian.

System 1:
Vocal: Ma - nca so - lle - ci - ta più de - ll'u -
Piano: Accompaniment with sustained chords and moving bass lines.

System 2:
Vocal: su - to, a - nco - rhè s'a - gi - ti co - nlie - ve
Piano: Accompaniment with sustained chords and moving bass lines.

System 3:
Vocal: fia - to, fa - ce che pa - lpi - ta pre - ssoa - lmo -
Piano: Accompaniment with sustained chords and moving bass lines. The word "rinf." is written below the piano part.

System 4:
Vocal: rir, fa - ce che pa - lpi - ta pre - ssoa - lmo - rir
Piano: Accompaniment with sustained chords and moving bass lines. The word "f" is written below the piano part, and "p" is written below the vocal part.

16. vocal
17. legato

Adagio

پرش های چهارم

La - scia il li - do, e il ma - rein - fi - do a sol

car tor - nail noc - chie - ro, e pur sa che men - zo - gne - ro al - tre

vol - te l'in - gan - nò, al - tre vol - te l'in - gan - nò, al - tre

vol - te l'in - gan - nò, al - tre vol - te l'in - gan - nò.

پرش‌های ششم

Andantino

Bel - la prova è d'al - ma for - te l'es - ser pla - cida e se -
 re - na nel sof - frir l'in-giu - sta pe - na d'u - na col - pa che non
 ha. Bel - la prova è d'al - ma for - te l'es - ser pla - cida e se -
 re - na nel sof - frir l'in-giu - sta pe - na d'u - na col - pa che non ha.

EDITION PETERS

VACCAI

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

انتشارات موسیقی عارف

arefmusicshop

arefmusic.sn

www.aref.ir

تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، کوچه محمودی، پلاک ۳، طبقه اول

کد پستی: ۱۱۴۳۹۶۳۱۴

فکس: ۳۳۹۱۴۳۱۴

تلفن: ۳۳۹۷۶۴۳۰-۳۱

(آوار) نیکولا واکا

انتشارات پارت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۶۶۴۰۵۶۳۷