

TRAINING THE EAR

PER TUTTI I MUSICISTI

DI ARMEN DONELIAN

TESTO CORREDATO DI ESEMPI E SUGGERIMENTI PER UN PERCORSO DI STUDIO COMPLETO

TRADUZIONE DI MATTEO BALANI

TRADUZIONE AUDIO E DOPPIAGGIO DI GIACOMO FRANZOSO

volume 1

Title of the original English edition:

Training The Ear. Volume 1. By Armen Donelian

© 1992 advance music GmbH, Mainz - Germany

Edizione italiana

© 2019 Volontè & Co. s.r.l. - Milano

Tutti i diritti sono riservati

Riconoscimenti

Mi vengono in mente alcune persone che hanno avuto una influenza fondamentale nella mia crescita come musicista e come persona. È quindi con grande apprezzamento, per il loro supporto e la loro guida, passata e presente, che vorrei esprimere la mia gratitudine alle seguenti persone: i miei genitori, Khatchik e Lillian Donelian; i miei insegnanti, Michael Pollon, Doris Davidson, Stan Werner, Irwin Stahl, Marc Copland (a.k.a. Cohen), Richard Beirach e Harold Seletsky; i miei mentori jazzisti; Arthur Ryerson, Sr., Mongo Santamaria, Sonny Rollins, Chet Baker, David Liebman, Billy Harper, Lionel Hampton, Ted Curson, Paquito D'Rivera, Anne-Marie Moss e Horacee Arnold; Robert Fritz, Bhagwan Shree Rajneesh e Yogi Amrit Desai, il cui lavoro ha contribuito alla definizione del corso della mia vita; e, i miei colleghi, il Dr. Henry Martin e il Dr. Lee Evans, per i loro preziosi consigli circa l'organizzazione del materiale presente in questo libro.

Da quando è stato pubblicato in Germania nel 1992 da Advance Music, "Training the Ear Volume 1" è stato tradotto in giapponese e pubblicato nel 2001 da ATN-Inc. Music. Nel 2012, Advance ha venduto il suo catalogo a Schott Music che è quindi divenuto editore anche di "Training the Ear Volume 1". Nel 2019, il libro è stato pubblicato in edizione italiana dalle edizioni Volontè & Co.

La maggior parte degli autori sperano solo che la loro opera goda della maggior longevità possibile! Pertanto, vorrei esprimere la mia gratitudine alle seguenti persone del settore editoriale: (il defunto) Hans e Veronika Gruber, fondatori dell'ex Advanced Music (Germania); Satoshi Ikeda, Toshio Ishikawa, Naoyoshi Akita e Sayuri Kobayashi di ATN-Inc Music (Giappone); Monika Schnatz, Constantin Bartels, Julia Baldauf, Laura Rossi e Claudia Gruber di Schott Music (Germania); Marco Volontè, fondatore di Volontè & Co. (Italia); e Giacomo Franzoso, doppiatore del CD per Volontè & Co.

Sono anche profondamente grato ai miei colleghi, per il nostro lavoro congiunto sull'educazione acustica: (USA) Martin Mueller, Former Executive Dean, New School College of Jazz; Henry Martin, Richard Boukas, Francesca Tanksley, Elisabeth Loehninger, Junko Arita, Kristina Kanders, Arun Luthra, Johannes Weidenmuller, current and former Ear Training Faculty, New School College of Jazz; and, Dr. David Demsey, Executive Director, William Paterson University Jazz Program; (SWEDEN) Carl-Axel Andersson, Ear Training Faculty, Malmo Academy of Music; Per-Olov Berndalen, Ear Training Faculty, Ingesund College of Music; (SWITZERLAND) Hans Peter Kunzle, former Jazz Director, Zurich University of the Arts (ZHdK); Adrian Frey, ZHdK Ear Training Faculty; (DENMARK) Henrik Sveidahl, Director, Rhythmic Music Conservatory; Nikolaj Hess, Jorgen Emborg and Sanne Grauland, Faculty, Rhythmic Music Conservatory; (AUSTRIA) Roman Schwaller, former Jazz Director, University of the City of Vienna; Karlheinz Miklin, former Jazz Director, Graz Conservatory of Music; Uli Langthaler and Michael Erian, Faculty, Klagenfurt University; (FINLAND) Markku Rinta-Pollari, Jazz Faculty, Jyvaskyla Vocational Institute; Matti Laukonen, Jazz Faculty, Jyvaskyla Conservatory.

Per ultimo, la più importante, mia moglie Rose Caldwell.

Armen Donelian

4 luglio 2019

Dedica

Questo libro è dedicato a tutti gli studenti di musica, con la speranza che possa facilitare il proprio sviluppo aurale.

Contenuti

Informazioni per lo Studente	9
Scopo di questo Metodo	9
Come è organizzato questo Metodo	9
Nomenclatura	9
Da dove cominciare	10
 INTRODUZIONE	
Canta e Batti il Tempo	11
L'Importanza di Cantare	11
Un Equilibrato Corredo di Abilità	11
Esercitarsi	11
 LEZIONE 1	
Contenuti – Intervalli; Scale; Accordi	13
Esempio 1a – Scala Maggiore di C	13
Esempio 1b – Accordo di C Maggiore	13
Esempio 2a – Scala Blues di C	14
Esempio 2b – Accordo di C Minore	14
Cantare intonati – Benefici del Cantare; Gradi della Scala	14
Esempio 3a – Esercizi Melodici usando la Scala Maggiore di C	15
Esempio 3b – Esercizi Melodici usando la Scala Blues di C	15
Battere a Tempo – Allenamento Ritmico	16
Esempio 4 – Esercizi Ritmici con l'utilizzo di note Semibrevis, Minime, Semiminime	16
 LEZIONE 2	
Contenuti – Intervalli Diatonici e Cromatici; Progressioni Armoniche	17
Esempio 5a – Scala Maggiore di G	17
Esempio 5b – Successione di Fondamentali in G Maggiore (I-V-I) con Accordi di Settima	17
Cantare intonati – Intervalli Diatonici	18
Esempio 6 – Intervalli Diatonici in G Maggiore Ascendenti e Discendenti dal I	18
Esempio 7a – Esercizi Melodici in G maggiore utilizzando Intervalli Ascendenti e Discendenti dal I	18
Esempio 7b – Diadi Diatoniche in G Maggiore Ascendenti e Discendenti dal I	19
Battere a Tempo – Benefici di un Tempo Costante	21
Esempio 8 – Esercizi Ritmici con l'utilizzo di Cambi di Tempo	22
 LEZIONE 3	
Contenuti – Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati; Progetto sugli Intervalli; Esercizi di Dettato	23
Esempio 9a – Scala Maggiore di F	23
Esempio 9b – Successione di Fondamentali in F Maggiore (I-V-I) con Accordi di Settima	23
Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati – I 4 fondamenti della Lettura a Prima Vista	24
Esempio 10 – Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati in F, G e C Maggiore utilizzando materiale preso dalle Lezioni 1 e 2	25
Progetto sugli Intervalli	29
Esempio 11 – Modello di Progetto sugli Intervalli	30

Esercizi di Dettato (con un partner) – Riconoscimento; Trascrizione; Esercizi di Dettato utilizzando materiale preso dalle Lezioni 1 e 2	30
Esempio 12a – Dettato: Intervalli	30
Esempio 12b – Dettato: Diadi	30
Esempio 12c – Dettato: Melodia di 4 Battute	31
 LEZIONE 4	
Contenuti – Inversione degli Intervalli	33
Esempio 13a – Terza Maggiore invertita che diventa una Sesta Minore	33
Esempio 13b - Tavola degli Intervalli e relative Inversioni	33
Esempio 14a - Scala Maggiore di D	34
Esempio 14b - Successione di Fondamentali in D Maggiore (I-IV-II-V-I) con Accordi di Settima	34
Cantare intonati – Intervalli Diatonici tra i Gradi della Scala	34
Esempio 15a – Intervalli Diatonici Ascendenti in D Maggiore tra i Gradi della Scala	35
Esempio 15b – Intervalli Diatonici Discendenti in D Maggiore tra i Gradi della Scala	36
Esempio 15c – Intervalli Diatonici in D Maggiore indicizzati in base ad Ampiezza e Posizione	37
Esempio 16a – Esercizi Melodici in D Maggiore utilizzando tutti gli Intervalli Diatonici	38
Esempio 16b – Esercizi sulle Diadi in D Maggiore utilizzando Intervalli Diatonici	42
Battere a Tempo – Pause e Note Lunghe	43
Esempio 17a – Esercizi Ritmici con Terzine di Semiminime (intermedio)	44
Esempio 17b – Esercizio sullo “Spazio”	46
 LEZIONE 5	
Contenuti – Triadi	47
Esempio 18 – Triadi in Posizione Fondamentale in C	47
Esempio 19a – Scala Maggiore di Bb	48
Esempio 19b – Successione di Fondamentali in Bb Maggiore (I-VI-IV-II-V-I) con Accordi di Settima	48
Cantare intonati – Canto Consapevole di 6 Pattern di Accordi di Triade in “Permutazione”	48
Esempio 20a – Pattern in “Permutazione” di Accordi in Bb Maggiore utilizzando le Triadi in Stato Fondamentale	49
Esempio 20b - Esercizi Melodici in Bb Maggiore utilizzando Progressioni di Triadi in Stato Fondamentale	50
Esempio 20c – Comporre i propri Esercizi di Triadi in Stato Fondamentale in “Permutazione”	51
Battere a Tempo – Indipendenza Ritmica; Acquisire Velocità attraverso una Pratica Lenta	52
Esempio 21 – Esercizi Ritmici utilizzando Terzine di Semiminime (intermedio)	53
 LEZIONE 6	
Esempio 22a – Scala Maggiore di A	55
Esempio 22b – Successione di Fondamentali in A Maggiore (I-VI-IV-II-V-I) con Accordi di Settima	55
Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati – Accuratezza Vocale; Auto-valutazione; Tecnica dell’Intervallo Intermedio; Frammenti Melodici	56
Esempio 23a – Tecnica dell’Intervallo Intermedio	56
Esempio 23b – Utilizzo di Frammenti Melodici Familiari per Richiamare il Suono di un Intervallo	57
Esempio 24 – Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati in D, Bb e A Maggiore utilizzando materiale preso dalle Lezioni 4 e 5	57
Progetto sulla Struttura Tonalità	62
Esempio 25 – Esempio sulla Struttura della Tonalità	62
Esempio 26 – Modello sulla Struttura della Tonalità	63

Esercizi di Dettato (con un partner) – utilizzando materiale preso dalle Lezioni 4 e 5	64
Esempio 27a – Dettato: Tutti gli Intervalli Diatonici.....	64
Esempio 27b – Dettato: Triadi in Stato Fondamentale.....	64
Esempio 27c – Dettato: Melodia di 8 Battute.....	64
 LEZIONE 7	
Contenuti – Rivolti delle Triadi	67
Esempio 28a – Triadi in Prima Inversione in C	67
Esempio 28b – Triadi in Seconda Inversione in C	68
Esempio 29a – Scala Maggiore di Eb	68
Esempio 29b – Successione di Fondamentali in Eb Maggiore (I-IV-VII-III-VI-II-V-I) con Accordi di Settima	69
Cantare Intonati – Bilanciare le proprie Competenze Teoriche ed Aurali; Interiorizzazione.....	69
Esempio 30a – Pattern in “Permutazione” di Accordi in Eb Maggiore utilizzando le Triadi in Stato di Rivolto	70
Esempio 30b – Esercizi Melodici in Eb Maggiore utilizzando Progressioni di Triadi in Stato di Rivolto	72
Esempio 30c – Comporre i propri Esercizi di Triadi in Stato di Rivolto in “Permutazione”	73
Battere a Tempo – Revisione Ritmica	74
Esempio 31 – Esercizi Ritmici con Terzine di Minime (intermedio)	74
 LEZIONE 8	
Contenuti – Accordi di Settima	75
Esempio 32 – Accordi di Settima in C in Stato Fondamentale	75
Esempio 33 – Scala Maggiore di E.....	76
Cantare intonati – Importanza Melodica e Contenuto Armonico; 24 Pattern di Accordi di Settima in “Permutazione”	76
Esempio 34a – Pattern in “Permutazione” di Accordi in E Maggiore utilizzando Accordi di Settima.....	77
Esempio 34b – Esercizi Melodici in E Maggiore utilizzando Progressioni di Accordi di Settima in Stato Fondamentale	84
Esempio 34c – Comporre i propri Esercizi di Accordi di Settima in Stato Fondamentale in “Permutazione”	85
Battere a Tempo – Metro e Movimento del Corpo	86
Esempio 35 – Esercizi Ritmici con Terzine di Semiminime e Minime (avanzato)	87
 LEZIONE 9	
Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati; Progetto di Trascrizione; Esercizi di Dettato	89
Esempio 36 – Scala Maggiore di Ab	89
Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati – Suggerimenti per una Pratica	89
Esempio 37 – Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati in Eb, E e Ab Maggiore utilizzando materiale preso dalle Lezioni 7 e 8	90
Progetto di Trascrizione – “All Blues”	95
Esercizi di Dettato (con un partner) – utilizzando materiale preso dalle Lezioni 7 e 8	95
Esempio 38a – Dettato: Triadi in Stato di Rivolto	95
Esempio 38b – Dettato: Accordi di Settima in Stato Fondamentale	96
Esempio 38c – Dettato: Melodia di 8 Battute con Accordi di Settima	97
 LEZIONE 10	
Contenuti – Accordi di Settima in Stato di Rivolto	99
Esempio 39a – Accordi di Settima in C in Stato di Primo Rivolto	99
Esempio 39b – Accordi di Settima in C in Stato di Secondo Rivolto.....	100

Esempio 39c – Accordi di Settima in C in Stato di Terzo Rivolto	100
Esempio 40 – Scala Maggiore di B.....	101
Cantare intonati – Teoria ed Ear Training; Comporre i Propri Esempi; 24 Pattern in “Permutazione” con l'utilizzo degli Accordi di Settima in Stato di Rivolto.....	102
Esempio 41a – Pattern in “Permutazione” di Accordi in B Maggiore utilizzando Accordi di Settima in Stato di Rivolto	103
Esempio 41b – Esercizi Melodici in B Maggiore utilizzando Progressioni di Accordi di Settima in Stato di Rivolto	124
Esempio 41c – Comporre i propri Esercizi di Accordi di Settima in Stato di Rivolto in “Permutazione”	126
Battere a tempo – Ascoltare con Accuratezza Ritmica	127
Esempio 42 – Esercizi ritmici con Crome (intermedio)	127

LEZIONE 11

Contenuti – Cadenza Perfetta, Toni Comuni e Voice Leading; Estensioni utilizzando il Circolo delle Quinte; Sostituzione di Tritono; Progressioni Blues.....	131
Esempio 43 – Cadenza Perfetta e Varianti in C Maggiore	131
Esempio 44 – Progressione Blues e Varianti in C Maggiore	133
Esempio 45 – Scala Maggiore di Db	134
Cantare intonati – Progressioni Armoniche con Cadenze; Notazione della Funzione Scalare/Funzione Cordale.....	134
Esempio 46a – Esercizi Melodici in Db Maggiore utilizzando Progressioni Armoniche con Cadenze	135
Esempio 46b – Comporre i propri Esercizi Melodici utilizzando Progressioni Armoniche con Cadenze	141
Esempio 47a – Esercizi Melodici in Db Maggiore utilizzando Progressioni Blues e Relative Varianti.....	142
Esempio 47b – Comporre i propri Esercizi Melodici utilizzando Progressioni Blues e Relative Varianti	143
Battere a Tempo – 6 Fattori di Consapevolezza Ritmica (revisione); Analisi Ritmica.....	143
Esempio 48 – Esercizi Ritmici utilizzando le Crome (avanzato)	144

LEZIONE 12

Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati; Progetto sulla Recensione di un Concerto; Esercizi di Dettato.....	147
Esempio 49a – Scala Maggiore di Gb.....	147
Esempio 49b – Scala Maggiore di F#	147
Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati – I 4 fondamenti della Lettura a Prima Vista (revisione).....	147
Esempio 50 – Esercizi di Lettura a Prima Vista Integrati in B, Db e F# Maggiore utilizzando materiale preso dalle Lezioni 10 e 11	148
Esercizi di Dettato (con un partner) – utilizzando materiale preso dalle Lezioni 10 e 11	151
Esempio 51a – Dettato: Accordi di Settima in Stato di Rivolto.....	151
Esempio 51b – Dettato: Progressioni II-V-I	153
Esempio 51c – Dettato: Melodie di 4 o 12 Battute utilizzando Cadenze e Progressioni Blues.....	154

Per Ulteriori Approfondimenti.....	157
A Proposito dell'Autore.....	158