

Gaetano Troccoli

Canzoni napoletane

Italienische Melodien

im Arrangement für

Gitarre solo

und

Gitarre mit Flöte,

Violine oder Mandoline

Schell Music

Troccoli, Gaetano: Canzoni Napoletane

Italienische Melodien, im Arrangement für Gitarre solo und Gitarre mit Flöte, Violine oder Mandoline

Notenausgabe

1. Auflage 2013

© 2013 by Schell Music, Hamburg

SM 11069

EAN 9783864110696

ISBN 3-86411-069-6

Prefazione

La canzone napoletana, che è ben rappresentata nell'immaginario collettivo da melodie universalmente note, come ad esempio *'O sole mio* oppure *Torna a Surriento*, è il prezioso frutto di una storia che affonda le sue radici in una tradizione plurisecolare. Senza addentrarci in un excursus storico basti solo dire che le origini di una tradizione napoletana possono essere fatte risalire circa al 1300 dove già troviamo testi musicati in dialetto napoletano (uno dei canti più noti è *Jesce sole*) sia in forma schiettamente popolaresca che con elaborazioni colte e musicalmente articolate quali sono, ad esempio, le villanelle alla napoletana. Sempre molto stretto è stato nel corso dei secoli l'intreccio tra la musica colta e popolare, con un interscambio decisamente fruttuoso per entrambi gli ambiti. Così che formule musicali più "alte" sono entrate nel lessico della canzone ed elementi testuali e motivi narrativi "popolari" hanno avuto spazio in composizioni colte.

Si possono evidenziare tre diversi filoni principali della canzone napoletana: il canto popolare, la canzone popolaresca ed infine la canzone d'autore.

Il canto popolare, che è ancora oggi vivo, grazie anche all'opera di musicisti professionisti che ne hanno operato una riproposizione al grande pubblico, sia in forma originale che rielaborata, è normalmente anonimo e tratta perlopiù di argomenti amorosi e quotidiani, spesso legati anche alla fede religiosa, inoltre, talora, sono presenti con una certa gravità allusioni a sfondo erotico.

A fianco a questa si è sviluppata una canzone popolaresca che facendo un po' il verso al canto popolare vero e proprio ne ricalca gli stilemi ma senza avere però la genuinità ed il carattere radicalmente sanguigno di quest'ultimo. Si contraddistingue spesso per una certa frivolezza nei contenuti ed una relativa banalità del discorso musicale.

Vi è infine la canzone d'autore che rappresenta certamente la parte più nota della canzone napoletana, che ha decisamente varcato i confini provinciali della Campania per divenire portavoce di Napoli e dell'Italia nel mondo. Un contributo importante al successo internazionale di questa forma artistica si deve sicuramente alla presenza di poeti espressivi, come, per citarne solo alcuni fra i primi, Salvatore di Giacomo, Fernando Russo, Roberto Bracco fino ad arrivare a D'annunzio che, senza essere napoletano e con una sola lirica (*'A vucchella*), ha dato certamente risalto e lustro a questo piccolo mondo. Anche i musicisti hanno indubbiamente dato il loro apporto, nel creare melodie persuasive e cordialmente coese allo scavo del testo ed alla sua rappresentazione, che diviene a tratti addirittura teatrale. Anche qui solo qualche nome, giusto a mo' di esempio: Ernesto De Curtis, Paolo Tosti, Mario Costa e molti altri ancora.

Infine bisogna dire che la canzone napoletana ha trovato spesso appassionati propugnatori proprio negli interpreti, fossero essi cantanti di musica leggera o lirici, che, penso si possa affermare, sono stati tante volte ammalati dalla melodia e dal sentimento di questo angolo d'Italia.

Nel presentare questo piccolo omaggio spero che chi lo userà, per il proprio diletto o per qualsiasi altro motivo, provi lo stesso gusto e lo stesso piacere che ho provato io nel farlo.

Gaetano Troccoli

Vorwort

Das Neapolitanische Lied, das in der kollektiven Vorstellung auf der ganzen Welt durch bekannte Melodien wie *O sole mio* oder *Torna a Surriento* vertreten ist, ist die kostbare Frucht einer Geschichte, deren Wurzel in einer viele Jahrhunderte alten Tradition zu finden ist. Es soll genügen festzuhalten, dass der Ursprung einer Neapolitanischen Liedtradition bis ca. ins 14. Jh. zurück verfolgt werden kann, wo wir bereits vertonte Texte im neapolitanischen Dialekt finden (einer der bekanntesten Gesänge ist *Jesce sole*), und zwar sowohl in unverblümter, volkstümlicher Form als auch mit kultivierten, musikalischen Bearbeitungen versehen, wie etwa die "villanelle alla napoletana", eine volkstümliche Volksweise des 16. Jahrhunderts, gesetzt als dreistimmiges Strophenlied.

Im Laufe der Jahrhunderte ist die Verflechtung von gehobener und volkstümlicher Musik immer sehr eng gewesen, und dieser Austausch war für beide Bereiche eindeutig äusserst fruchtbar. Die "höheren" musikalischen Formeln fanden Eingang in den Wortschatz des Liedes, während "volkstümliche" Textelemente und erzählerische Motive Raum in kultivierten Kompositionen erhielten.

Man kann drei unterschiedliche Hauptströmungen des Neapolitanischen Liedes hervorheben: den volkstümlichen Gesang, das Lied der einfachen Leute und das Lied des Dichters.

Der volkstümliche Gesang, der noch heute lebendig ist, nicht zuletzt dank der Arbeit professioneller Musiker, die ihn einem weiten Publikum wieder nahe gebracht haben, ist normalerweise sowohl im Original als auch in der Überarbeitung anonym und behandelt hauptsächlich amuröse, alltägliche Themen, oft auch in Verbindung mit religiösem Gedankengut sowie gelegentlich erotisch gefärbten Anspielungen.

Neben diesem Gesang hat sich das Lied der einfachen Leute entwickelt, das den Volksgesang ein wenig imitiert, indem es seine Stilelemente nachzeichnet, ohne aber die Unverfälschtheit und den von Grund auf leidenschaftlichen Charakter zu besitzen. Es zeichnet sich oft durch eine gewisse Frivolität der Inhalte und eine relative Banalität des musikalischen Diskurses aus.

Das Autorenlied schließlich, das zweifellos den bekanntesten Bereich des Neapolitanischen Liedes verkörpert, hat ganz entschieden die Provinzgrenzen Kampaniens überschritten und ist Sprachrohr Neapels und Italiens in der Welt geworden. Einen wichtigen Anteil am internationalen Erfolg dieser Kunstform haben sicherlich die Bearbeitungen ausdrucksstarker Dichter, wie z.B. Salvatore di Giacomo, Fernando Russo, Roberto Bracco, bis hin zu D'Annunzio, der, ohne Neapolitaner zu sein, mit nur einem Liedtext "*A vucchella*" diese kleine Welt des Neapolitanischen Liedes gewiss hervorgehoben und ihr Glanz verschafft hat. Auch die Musiker haben das Ihre dazu beigetragen, indem sie überzeugende Melodien, passend zum Text und seinem mitunter theatralischen Charakter schufen. Auch hierzu nur einige Namen: Ernesto De Curtis, Paolo Tosti, Mario Costa u.v.a.

Abschliessend sei noch angemerkt, dass das Neapolitanische Lied oft leidenschaftliche Verfechter unter jenen Interpreten gefunden hat, seien dies Sänger leichter Musik oder Lyriker, die verzaubert wurden von den Melodien und dem Lebensgefühl dieses Winkels Süditaliens.

Mit der Präsentation dieser Sammlung neapolitanischer Lieder "*Canzoni Napoletane*" in Bearbeitungen mit Gitarre, hoffe ich, dass jene, die sie nutzen, ob nun zum eigenen Genuss oder aus anderen Gründen, dieselbe Freude und denselben Geschmack daran finden wie ich, als ich sie gemacht habe.

Gaetano Troccoli

Preface

The Neapolitan song, which around the globe is famous for melodies like "O sole mio" or "Torna a Surriento", has its roots in a centuries-old tradition and has become one of Italy's precious cultural assets. The origins of the Neapolitan song tradition can be traced back to the 14th century, in which the first texts in Neapolitan dialect have been set to music (one of the best-known songs is "Jesce sole"). There were blunt, folksy styles as well as cultivated, musically sophisticated adaptations like "villanelle alla napoletana", a popular folk tune of the 16th century composed as a three-part strophic song.

The interweaving of sophisticated and folksy music has always been very close over the centuries and resulted on both sides in a fruitful artistic interchange. The "sophisticated" musical formulas influenced the vocabulary of the folk song while "folksy" text elements and narrative subjects were introduced into cultivated compositions.

The Neapolitan song comprises three different styles: folk tunes, songs of ordinary people, and songs of poets.

Folk tunes are still kept alive today - mainly by professional musicians, who made them accessible to a wide audience again. This song type in its original and adapted form is normally anonymous and deals with amorous and mundane topics, frequently in conjunction with religious ideas and occasional erotic innuendos.

At the same time the songs of ordinary people evolved, which imitated the folk tunes by adopting their style elements but lacked their authenticity and deep passion. Songs of ordinary people are often characterized by a certain frivolity in terms of content and a relative banality of the musical discourse.

The author song is definitely the best-known style of the Neapolitan song genre. It has gone beyond the borders of the province of Campania and has become the mouthpiece of Naples and Italy in the world. Adaptations of expressive poets such as Salvatore di Giacomo, Fernando Russo, Roberto Bracco certainly played an important role in the international success of this art form. Not forgetting D'Annunzio, who was not a Neapolitan but whose lyrics of "A vucchella" glamorized the small world of the Neapolitan song. In addition musicians such as Ernesto De Curtis, Paolo Tosti, Mario Costa, and many others composed beautiful and convincing melodies which perfectly enhanced the lyrics and their sometimes theatrical character.

Finally, it should be noted that the Neapolitan song is dearly loved by pop singers and poets alike who have been enchanted by the melodies and the attitude to life in this corner of southern Italy.

It is with great pleasure that I present to you "Canzoni Napoletane" in an adaptation for guitar. I hope you will enjoy this collection of Neapolitan songs as a player, singer or listener as much as I did as the editor.

Gaetano Troccoli

Note sull' autore

Gaetano Troccoli ha studiato Chitarra con Maurizio Preda, conseguendo il diploma presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano. Ha inoltre conseguito il **Diploma di Paleografia e Filologia Musicale** presso l'Università di Pavia con una tesi sul **Fronimo** di Vincenzo Galilei. Per anni docente di Educazione musicale nelle scuole medie, dal 1994 insegna chitarra anche presso il Civico Istituto Musicale "Franco Vittadini" di Pavia e dal 1997 nelle scuole medie a indirizzo musicale. Svolge attività concertistica, rivolta in particolare alla musica da camera, con differenti formazioni. Con il sestetto di chitarre (**Concordia C(h)ordis**) ha inciso 3 CD (*Live in Varese*, *Six Christmas strings* e *Tacca sul mur*, quest'ultimo con musiche per trio di sua composizione). Ha al suo attivo diverse composizioni per chitarra sola o più chitarre, musica vocale, brani con chitarra e altri strumenti e inoltre un **Concerto** ed una **Fantasia** per chitarra e piccola orchestra. Ha pubblicato, presso l'editore **Zedde** di Torino, nel settembre 2012 il primo volume (di tre) del metodo per chitarra classica - **Hermosa doncella** basato su studi e composizioni originali.

Über den Autor.

Gaetano Troccoli hat Gitarre bei Maurizio Preda studiert und seinen Abschluss am Konservatorium „Giuseppe Verdi“ in Mailand erfolgreich absolviert. Weiterhin hat er einen Abschluss in Paläographie und Musikphilologie an der Universität in Pavia erworben. Über viele Jahre hinweg lehrte er Musikerziehung, seit 1994 unterrichtet er Gitarre am Musikinstitut „F. Vittadini“ in Pavia und seit 1997 in Mittelschulen mit musikalischer Ausrichtung. Er gibt auch häufig Konzerte mit verschiedenen Kammerbesetzungen. Mit dem Gitarren - Sextett „Concordia Chordis“ hat er die folgenden Platten produziert: *Live in Varese*, *Six Christmas Strings* und *Tacaa sul mur*. Gaetano Troccoli ist auch Komponist von Vokalmusikstücken und Kompositionen für Gitarre Solo oder Gitarre mit Besetzung (darunter ein *Konzert* und eine *Fantasia* für Gitarre und Orchester).

About the author.

Gaetano Troccoli has studied guitar under Maurizio Preda and graduated from the Conservatorium “G. Verdi” in Milan. He has also graduated in Paleography and Music Philology at the University of Pavia. Professor of Music Education for many years, he has started teaching classic guitar in 1994 at the Music Institute “F. Vittadini” in Pavia and from 1997 he is also teaching in middle schools with a music curriculum. He gives many concerts, in different chamber music ensembles, as well. With the guitar sextet Concordia Chordis he recorded the following recording CDs: *Live in Varese*, *Six Christmas Strings*, *Tacaa sul mur*. He is also author of various vocal pieces, compositions for solo guitar and for different ensembles (among which a *Concert* and a *Fantasia* for guitar and orchestra).

Indice - *Inhalt* - Content

Capitolo 1 - Kapitel 1 - Chapter 1

Testo e melodia/ Opere per chitarra sola

Text & Melodie/ Werke für Gitarre solo

Leadsheet/ Works for Guitar Solo

- 12 Lu cardillo
- 16 Fenesta vascia
- 20 Te voglio bene assaje
- 24 Maria, Marì!
- 28 Voce 'e notte!
- 32 Tiempe belle
- 36 Nu quart 'e luna
- 40 Funiculi funiculà
- 46 Nu barcone...
- 50 Suspiranno
- 54 Tu nun mme vuo' cchiù bene!

Capitolo 2 - Kapitel 2 - Chapter 2

Composizioni di Gaetano Troccoli

Kompositionen von Gaetano Troccoli

Works from Gaetano Troccoli

- 62 Quanno a sera
- 64 Nu penziero

Capitolo 3 - Kapitel 3 - Chapter 3

Opere per chitarra e flauto o violino ...

Werke für Gitarre mit Flöte oder Violine ...

Works for guitar and flute or violin ...

70 Marechiare

74 Mariannì

76 Santa Lucia

78 La grotta azzurra

80 La palumella

82 Dimme na vota si

84 Fenesta che lucive

86 La tarantella

88 A vucchella

leere Seite/ blank page

1

Testo e melodia/ Opere per chitarra sola

Text & Melodie/ Werke für Gitarre solo

Leadsheet/ Works for Guitar Solo

Illustrazione di Françoise Monod.

Lu cardillo

Allegretto

musica di Pietro Labriola
anonimo 1700, rielaborazione
del testo di Ernesto Del Preite

Em

Sto cre - scen - no nu bel - lo car - dil - lo, quan - ta

p

3 B7 Em

co - se che l'ag - gio am - pa - rà! - - - Ad - da

5 *rit.* E7 Am *a tempo*

i - re da chis - so e da chil - lo, llim - ma -

7 Em B7 Em

scia - te pò m'a da pur - tà. Sien - te

9 D G

ccà, bel - lo mio llo - co nnan - te nc'è na

11 D G

ca - sa, na nen - na nce stà; tu la

Lu cardillo

13 E7 A m

vi - de ca non è di - stan - te, _____ chel - la

15 E m B7 E m

nen - na_aje da i - re_a tru - v_à.

1) Sto crescenno nu bello cardillo
Quanta cose che l'aggio 'mpara'
Adda ire da chisto e da chillo
L'immasciate po' m'adda purta'
Siente cca' bello mio lloco 'nnanze
c'e' na casa 'na nenna 'nc'e' st_à
tu la vide ca nun è distante
chella nenna aje da ire a truv_à.

2) Si la truove ca stace durmenno
pe' 'na fata gue' nun 'a piglia'
nu rummore nun fa cu li penne
guè cardì tu l'avissa scetà?
Si affacciata po' st_à a lu barcone
Pe' na rosa l'avissa pigli_à?
Gue' cardì vi' ca lla' nun te stuone
Va vattenne cardì n'addur_à.

3) Si la truove che face l'ammore
'stu curtiello annascunnete cca'
'nfficcancillo deritto allu core
e lu sangò tu m'aje da purt_à.
Ma si pensa vatt_è chianu chianu
Zitto zitto te nce l'aje accust_à.
Si afferr_à po' te vo' co' la mano
priesto 'mpietto tu l'aje da zumpa'.

4) Si te vasa o t'afferra cianciosa
tanno tu l'aje a dire accusi_ì:
"lu patrone pe' te nun reposa
puveriello pecchè adda muri_ì."
T'accarezza te vasa ah... viato
chiu' de me tu si certo cardì'
Si cu' tico cagnarme m'è dato
doppo voglio davvero muri_ì.

Lu cardillo

musica di Pietro Labriola
arr. di Gaetano Troccoli

Allegretto

3

5

7

9

11

p

rit.

a tempo

p

C III