
Data Música Série

Transcrição:
Orlando Fraga

John Dowland
Cancões Elizabethanas

Volume 1

voz e violão

Nota Editorial

A presente edição em 3 volumes é uma seleção entre as 38 canções contidas no *The First Booke of Songs or Ayres*, de 1597 (1600, 1603, 1606, 1613) e no *The Second Booke of Songs or Ayres*, de 1600, ambos de John Dowland.

Correntemente temos dois critérios de transcrição de música de alaúde para violão: um que mantém a tonalidade original independente do mecanismo, e outro que mantém o movimento original dos dedos em detrimento da tonalidade. Estes, por sua vez, aplicados à música para voz e alaúde nos possibilitam três outras abordagens: 1) a manutenção da tonalidade original tanto da voz quanto do violão; 2) transposição terça abaixo de ambos, voz e violão; 3) um sistema híbrido onde a voz permanece em sua tonalidade original e o violão é transposto terça abaixo.

O segundo destes critérios é o adotado nesta edição por várias razões, entre elas: o resgate de um repertório que em seu estado original, ou seja, em tablatura, sempre esteve fora do alcance de teóricos, musicólogos e historiadores por conta do aspecto hermético que a tablatura oferece a todos aqueles que não são iniciados nos instrumentos de corda dedilhada; temos, também, uma visão acurada do funcionamento mecânico da obra do ponto de vista do violonista.

Nunca é demais lembrar que a afinação do alaúde é em *sol*, enquanto a do violão é em *mi*. Assim, para restabelecer a tonalidade original da canção, basta colocar um capotasto na terceira casa. Outras transposições ou casas podem ser consideradas para melhor acomodar à tessitura da voz.

O texto preserva a ortografia original unicamente para fins musicológicos e sua modernização pode ser bem vinda em situações em que a clareza do texto seja necessária.

A instrumentação é, obviamente, para voz e violão/alaúde. Porém, seguindo os critérios da época, a voz pode ser substituída por um instrumento melódico, como a flauta doce ou viola da gamba soprano, e o acompanhamento por outro instrumento harmônico, como a harpa, espineta, virginal, órgão positivo, etc. A linha do baixo pode ser dobrada por um instrumento grave, como a viola da gamba, flauta doce baixo, violoncello, flageolet, entre outros.

Finalmente, é de suma importância considerar uma ornamentação segundo os critérios vigentes para a música elisabethana. Consultas em tratados e métodos contemporâneos, como os de Thomas Ford, Thomas Robinson e Thomas Mace, podem ser difíceis por causa do acesso a essas obras. Porém pode-se apreender muito analisando os procedimentos de ornamentação no restante da obra de Dowland, em particular nos consorts onde aparecem versões de algumas das canções aqui contidas.

Orlando Fraga

A Shepherd in a Shade

Transcrição: Orlando Fraga

John Dowland
The Second Book of Ayres (1600)

A shep - herd in a shade, his plain - ing made, Or love and
Since love and for - tune will, I ho - nour still, Your fair and

③ = *fá#*

8^b

Detailed description: This system contains the first two staves of the piece. The upper staff is the vocal line in treble clef, and the lower staff is the lute accompaniment in treble clef. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The lyrics are written below the vocal staff. A circled number 3 with an equals sign and 'fá#' is placed below the first measure of the lute staff. An '8^b' is placed below the eighth measure of the lute staff.

lov - ers' wrong, Un - to the fair - est lass that trod on for
love - ly eye, What con - quest will it be, sweet nymph

8^b 8^b 8^b

Detailed description: This system contains the third and fourth staves. The lyrics continue from the previous system. Three '8^b' markings are placed below the lute staff at measures 5, 6, and 7 of this system.

grass, And thus be - gun his song. Re - store, re - store my
thee, If I for sor - row die.

8^b

Detailed description: This system contains the fifth and sixth staves. The lyrics conclude with 'Re - store, re - store my' and 'thee, If I for sor - row die.'. An '8^b' marking is placed below the lute staff at measure 10 of this system.

10

heart a - gain, Which love by thy sweet looks hath slain,

13

Lest that en - fore'd by your dis - dain, I sing, Fie fie on

16

love, fie fie on love, it is a fool - ish thing.

All ye, Whom Love or Fortune

Transcrição: Orlando Fraga

John Dowland
The First Book of Ayres (1597)

③ = f \sharp

All ye, whom Love or For - tune hath be - tray'd;

The first system of the piece, starting with a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a common time signature. The melody is written on a single staff, and the lute accompaniment is on a second staff. The lyrics are: "All ye, whom Love or For - tune hath be - tray'd;". A circled number 3 with an equals sign and a sharp sign is placed below the first measure of the lute staff.

4

All ye, that dream of bliss but live in grief;

The second system of the piece, starting with a treble clef, a key signature of two sharps, and a common time signature. The melody is written on a single staff, and the lute accompaniment is on a second staff. The lyrics are: "All ye, that dream of bliss but live in grief;". A circled number 4 is placed above the first measure of the melody staff.

7

All ye, whose hopes are ev - er - more de - lay'd;

The third system of the piece, starting with a treble clef, a key signature of two sharps, and a common time signature. The melody is written on a single staff, and the lute accompaniment is on a second staff. The lyrics are: "All ye, whose hopes are ev - er - more de - lay'd;". A circled number 7 is placed above the first measure of the melody staff.

10

All ye, whose sighs, whose sighs or sick - ness wants

The fourth system of the piece, starting with a treble clef, a key signature of two sharps, and a common time signature. The melody is written on a single staff, and the lute accompaniment is on a second staff. The lyrics are: "All ye, whose sighs, whose sighs or sick - ness wants". A circled number 10 is placed above the first measure of the melody staff.

13

re - lief; Lend ears and

16

tears to me, most hap - less man,

Sub

19

That sings my sor - rows; That sings my sor - rows

21

like the dy - ing swan. swan.

1. 2.

Awake, sweet love, thou art return'd

(Galliarda)

Transcrição: Orlando Fraga

John Dowland

The First Booke of Songs or Ayres (1597)

A - wake, sweet love, thou art re - turn'd My heart, which
Let love, which nev - er art ab - sent dies, Now live for

③ = fá#

long ev - er in ab - sence her mourn'd, Lives Whence now came

in per - fect joy. On - ly her -
my first an - noy. De - spair did

self hath seem - ed to fair: She on - ly I could love,
make me wish to die; That I my joys might end:

She on - ly drave me to de - spair, When she un - kind did prove.
She on - ly, which did make me fly, My state may now a - mend.