

CANTO JAZZ, PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI

Corso triennale, individuale con esami (20 ore per anno, 6 cf per anno)

Premessa

Entro la fine di ogni annualità bisogna aver preparato almeno otto brani del repertorio indicato (tutti i brani del repertorio devono essere stati approfonditi, anche se non inclusi nel programma d'esame); gli otto brani scelti devono essere preparati con testo a memoria e lavoro interpretativo coerente, improvvisazione se pertinente e in base all'annualità.

In casi specifici si possono concordare brani alternativi rispetto a quelli elencati, che non sono in ordine progressivo.

Programma di studio primo anno

Argomenti

- Tecnica vocale: verifica, approfondimento e comprensione della funzionalità pneumofonica necessaria per poter intonare e affrontare il lavoro che si sta cominciando.
- Conoscenza empirica (saper cantare e riconoscere a orecchio, saper riconoscere in partitura e in sigla alfanumerica) di:
 - *Intervalli*
 - *Triadi e Quadriadi*
 - *Modi della scala maggiore*
 - *Scale pentatoniche anemitoniche maggiori, scala blues.*
- Comprensione del linguaggio ritmico specifico che caratterizza la pronuncia swing e blues.
- Esercizi di percezione armonica e di improvvisazione sulle strutture blues e sulle progressioni II V I maggiore
- Trascrizione, studio e analisi di brani che servono ad arricchire il linguaggio.
- Consapevolezza culturale della collocazione storico/estetica di ciò che si canta, compositori e interpreti/esecutori di riferimento per ogni argomento affrontato.

Repertorio

1. It could happen to you (Jimmy Van Heusen - **assolo vocale di Chet Baker**)
2. The nearness of you (Hoagy Carmichael)
3. These Foolish Things (Harry Link / H. Marvell / J. Strachey – **tema e assolo di Lester Young del 1945 e incisione del tema Billie Holiday 1936 on Columbia**)
4. The way you look tonight (Jerome Kern) ascoltare Billie Holiday on Columbia 1936
5. But not for me (George Gershwin, **assolo di Chet Baker**)
6. I've got a feeling I'm falling (Thomas Fats Waller)
7. Just one of those things (Cole Porter)
8. My heart stood still (Richard Rodgers, Lorenz Hart)
9. Singing The Blues (Melvin Endsley - **assolo di Bix Beiderbecke e vocale di Marion Harris**)
10. Backwater blues (Bessie Smith)
11. Creole Love Call (Duke Ellington)
12. Hotter than that (Louis Armstrong **assolo tromba oppure assolo vocale di Louis Armstrong**)

Indagine sulle strutture politematiche del ragtime, del blues e della forma Song

1. Tiger rag (Nick La Rocca)
2. Red Rose Rag (Percy Wenrich)
3. Saint Louis Blues (William Christopher Handy)
4. Just a closer walk with thee (New Orleans Traditional)

Testi di riferimento per approfondire gli argomenti

Arrigo Polillo - "Jazz", capitoli:

- *Le radici nel folklore*
- *Minstrelsy e ragtime*
- *C'era una volta New Orleans*
- *Appuntamento a Chicago*
- *Jelly Roll Morton*
- *Louis Armstrong*
- *Fats Waller*

Gunther Shuller - "Il Jazz, il periodo classico - Gli anni 20", capitoli:

- *Il Dixieland*
- *Bix Beiderbecke*
- *Bessie Smith*
- *Lo stile Ellington*

Gunther Shuller - "Il Jazz, il periodo classico - Le origini", capitoli

I. Il linguaggio

IV. Il primo grande compositore

Programma di studio secondo anno

Argomenti

- Tecnica vocale: consolidamento della competenza pneumofonica necessaria per poter intonare e sostenere le agilità presenti nel repertorio con adeguata intenzione, intonazione, gestione dinamica del volume e senza sforzo muscolare.
- Conoscenza empirica (saper cantare e riconoscere a orecchio, saper riconoscere in partitura) di:
 - *Intervalli*
 - *Triadi e Quadriadi*
 - *Modi della scala maggiore*
 - *Scale pentatoniche anemitoniche maggiori e minori, scala blues*
 - *Scale e patterns bebop*
- Esercizi di percezione armonica e di improvvisazione sulle strutture blues, sulle progressioni II V I maggiore e minore e su Rhythm and changes.
- Trascrizione, studio e analisi di brani che servono ad arricchire il linguaggio.
- Esercizio di una attitudine all'improvvisazione con consapevolezza ritmica ed armonica (intuire quali note si stanno scegliendo, quale funzione hanno e quale approccio ritmico si sta utilizzando).
- Consapevolezza culturale della collocazione storico/estetica di ciò che si canta, compositori e interpreti/esecutori di riferimento per ogni argomento affrontato.

Repertorio

1. Misty (Errol Garner)
2. Day Dream (Billy Strayhorn)
3. Out of Nowhere (Johnny Green, Edward Heyman - **assolo di Charlie Parker o di Miles Davis**)
4. Joy spring (Clifford Brown)
5. Blue skies (Irving Berlin)
6. Lullaby Of Birdland (George David Weiss, George Shearing)
7. Caravan (Duke Ellington - Juan Tizol - **Assolo di Dizzy Gillespie**)
8. The Nearness of you (Hoaghy Carmichael)

9. Blues for Alice (Charlie Parker)
10. How High The Moon (Morgan Lewis, Nancy Hamilton **assolo vocale di Ella Fitzgerald**)
11. Makin' Woopie (Gus Kahn, Walter Donaldson - **duetto seguendo assoli di Chet Baker e Gerry Mulligan**)
12. Fine and Mellow (Billie Holiday ft Her All Star Band (CBS Studios Video 1957 - **temi cantati da Billie Holiday** + trascrizione/studio di uno degli **assoli di Coleman Hawkins, Lester Young, Gerry Mulligan**)

Indagine sulle strutture anatole (Rhythm and changes)

1. I Got Rhythm (Gershwin)
2. Salt Peanuts (Dizzy Gillespie, Kenny Clarke)
3. Moose The Mooche (Charlie Parker)

Testi di riferimento per approfondire gli argomenti

Arrigo Polillo - "Jazz", capitoli:

- *C'era una volta New Orleans*
- *Appuntamento a Chicago*
- *Rinnovamento: il bebop*
- *Risveglio: l'hard pop*
- *Charlie Parker*
- *Dizzy Gillespie*

Gunther Schuller - "Il Jazz, l'era dello swing – I grandi solisti", capitoli

- IV. Art Tatum*
- VII. Billie Holiday*
- VII. Lester Young*

Stefano Zenni - "Storia del jazz", capitoli

- La rivoluzione del bebop (pag.282-289)
- Gerry Mulligan (pag 329)

Programma di studio terzo anno

Argomenti

- Conoscenza empirica (saper cantare e riconoscere a orecchio, saper riconoscere in partitura) di:
 - *Intervalli*
 - *Triadi e Quadriadi*
 - *Modi della scala maggiore*
 - *Scale pentatoniche anemitoniche maggiori e minori, scala blues*
 - *Scale e patterns bebop*
 - *Scale a toni interi e diminuite con relativi accordi e tensioni disponibili*
- Esercizi di percezione armonica e di improvvisazione sulle progressioni II V I maggiore e minore, su Rhythm and changes e introduzione al concetto di "suonare fuori" ed ai Coltrane changes.
- Esercizi di improvvisazione a velocità progressiva su giri armonici già interiorizzati, con utilizzo mirato delle tensioni disponibili, esercitazione di improvvisazione a velocità progressiva sulle prime quattro battute di Countdown (J. Coltrane) in diverse tonalità.
- Trascrizione, studio e analisi di brani che servono ad arricchire il linguaggio, che possono deviare dal programma in relazione alle caratteristiche dell'allievo.
- Consapevolezza culturale della collocazione storico/estetica di ciò che si canta, compositori e interpreti/esecutori di riferimento per ogni argomento affrontato.

- Focus sulla interpretazione drammatica dei testi dei brani, indagine sul rapporto parola-suono e formazione di una competenza tecnica necessaria ad affrontare le esigenze timbriche, estetiche e di estensione connaturate all'esecuzione di ogni brano.

Repertorio

1. Have You met miss Jones (Richard Rodgers)
2. A night in Tunisia (Frank Paparelli / Dizzy Gillespie / Matt Backer) **assolo e cadenza di Dizzy Gillespie**
3. Wingspan (Mulgrew Miller - **analisi del solo di Miller**)
4. In Walked Bud (Thelonious Monk - **assolo vocale di Jon Hendricks**)
5. Blue in green (Miles Davis - Bill Evans)
6. Weird Nightmare (Charles Mingus)
7. Wildflower (Wayne Shorter - **assolo di Herbie Hancock**)
8. Walts for Debbie (Bill Evans)
9. Ruby my dear (Thelonious Monk)
10. Sea Lady (Kenny Wheeler) **testo cantato da Norma Winston**
11. What's New (Bob Haggart)
12. I'm a fool to want you (Frank Sinatra, Jack Wolf, Joel Herron) ascoltare **Billie Holiday**

Indagine sulle strutture libere e sul concetto di Suite

1. Second Sacred Concert (Duke Ellington)
2. A love supreme (J. Coltrane)
3. Free Jazz (Ornette Coleman)

Testi di riferimento per approfondire gli argomenti

Arrigo Polillo - "Jazz", capitoli:

- *Lester Young*
- *Duke Ellington*
- *Lennie Tristano*
- *John Coltrane*
- *Charles Mingus*
- *Ornette Coleman*

Gunther Schuller - "Il Jazz, l'era dello swing – I grandi Maestri", capitoli
 II. *Ellington, Maestro compositore*

Programma dell'esame di "Canto jazz" I (6 cf)

1. Esecuzione di 4 brani a scelta su otto presentati, di cui:
 - 1 ballad
 - 1 blues cantato con testo tradizionale
 - 1 medium/fast (con improvvisazione facoltativa)
 - 1 trascrizione dell'assolo di un musicista di riferimento preceduto dal Tema cantato
2. Domande teoriche sui contenuti storici e musicali del programma

Nota:

Tutti i brani andranno presentati contestualizzandoli in un periodo storico e presentando brevemente il compositore e il solista di riferimento della trascrizione che si è scelta, e di cui si è studiato quanto indicato sui testi di Schuller e Polillo.

Programma dell'esame di "Canto jazz" II (6 cf)

1. Esecuzione di 4 brani a scelta su otto presentati, di cui:
 - 1 ballad
 - 1 blues cantato con testo tradizionale
 - 1 medium/fast (con improvvisazione facoltativa)
 - 1 trascrizione dell'assolo di un musicista di riferimento preceduto da Tema cantato
2. Domande teoriche sui contenuti storici e musicali del programma

Note:

- 1) *Tutti i brani andranno presentati contestualizzandoli in un periodo storico e presentando brevemente il compositore e il solista di riferimento della trascrizione che si è scelta, e di cui si è studiato quanto indicato sui testi di Schuller e Polillo.*
- 2) *I brani presentati dovranno essere diversi da quelli presentati all'esame del primo anno*

Programma dell'esame di "Canto jazz" III (6 cf)

1. Esecuzione di 4 brani a scelta su otto presentati, di cui:
 - 1 ballad
 - 1 blues cantato con testo tradizionale
 - 1 medium/fast (con improvvisazione facoltativa)
 - 1 trascrizione dell'assolo di un musicista di riferimento preceduto da Tema cantato
2. Domande teoriche sui contenuti storici e musicali del programma

Note:

- 1) *Tutti i brani andranno presentati contestualizzandoli in un periodo storico e presentando brevemente il compositore e il solista di riferimento della trascrizione che si è scelta, e di cui si è studiato quanto indicato sui testi di Schuller e Polillo.*
- 2) *I brani presentati dovranno essere diversi da quelli presentati all'esame del primo e del secondo anno*