

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "BRUNO MADERNA"

CESENA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

TRIENNIO ACCADEMICO DI I° LIVELLO

PROGRAMMI D'ESAME

PIANOFORTE JAZZ

Programma 1° anno

Teoria

Ripasso dell'armonia tonale di base

- degli intervalli
- delle triadi (4 tipi)
- delle quadriadi (5 famiglie principali degli accordi)
- cadenze (perfetta, plagale, plagale minore, d'inganno, napoletana)
- modulazioni a tonalità vicine

Conseguente facoltà di accompagnamento di una canzone di popular music seguendo il metodo della nota perno sul ritmo armonico

Teoria dei modi e scale:

Conoscenza delle scale principali (7 dal modo maggiore con relativa armonizzazione in quadriadi, minore melodica, lidia dominante e superlocria dal modo minore melodico con relativa armonizzazione in quadriadi, scala minore armonica, 4 simmetriche, 4 bebop, 2 pentatoniche e 2 blues)

Approccio gestuale e performativo (time, fisicità, fraseggio, pronuncia...)

Blues di base e blues minore. Analisi e studio di alcuni blues e composizioni di Parker estratti dalle trascrizioni dell'Omnibook per i primi approcci alla grammatica bebop.¹

Linee guida sul II V I e applicazione sulla forme canzone²

Left Hand Voicings su cadenza maggiore e minore per iniziare ad avvicinarsi all'improvvisazione in trio (senza la fondamentale)

Improvvisazione e analisi su alcuni semplici brani modal³

Approccio contenutistico (armonizzazione)

Armonizzazione delle ballad a 4-5 voci con le seguenti tecniche⁴:

Upper Structures

¹ Blues: Bag's Groove, Straight No Chaser o Blue Monk (Thelonious Monk), Billie's Bounce o Au Privave (Charlie Parker). Un brano bebop come Donna Lee.

² Forme canzone: (Tune Up, All The Things You Are, Just Friends per il II V I, poi Stella by Starlight)

³ Brani modal: (Maiden Voyage, So What)

⁴ scegliere una song e armonizzarla in maniera sobria, con un approccio organistico.

So What Chords
Block Chords e semplici rivolti di posizione
Sonorità Sus e frigie
Sostituzioni di tritono

Trascrizione

Di soli di strumenti a fiato

Esame 1° anno

- 1) Improvvisazione di un brano in piano solo (6 brani) - Billie's Bounce, Stolen Moments, Just Friends, Tune up, Maiden Voyage, Stella by Starlight.
- 2) Esecuzione di una song (consigliata la ballad) armonizzata fino a 5 voci (3 titoli proposti)
- 3) Prova di lettura a prima vista
- 4) Esecuzione di una trascrizione di un assolo concordata con il docente
- 5) Esecuzione di un brano scritto
- 6) Esercizi su tonale e modale

Programma 2°anno

Teoria

Rimanenti 4 scale dal modo minore melodico
Alcuni modi derivata dalla minore armonica⁵
Scala maggiore armonica

Approccio gestuale e performativo (time, fisicità, fraseggio, pronuncia...):

Suonare in piano trio (senza la fondamentale)⁶
Accenni di tecnica stride
Forme evolute di blues con varie sostituzioni armoniche
Rhythm changes (dall'Omnibook di Parker e varie forme con sostituzioni armoniche)
Fourth Chords
Elementi poliritmici dell'improvvisazione - Accenni di Salsa e Latin Jazz

Approccio contenutistico (approccio organistico all'armonizzazione)

Tecniche da conoscere:

- Armonizzazione del canto con una seconda voce
- Pedale di dominante o di tonica
- Patterns scorrevoli (progressioni diatoniche e cromatiche)
- Drop 2
- Shearing Style
- Herbie Hancock & Kenny Barron chords
- Important minor (da Barry Harris)
- Line-Clichè
- Cluster diatonici
- Sostituzione della famiglia
- Stratagemma enarmonico per aprire a tonalità lontane
- Slash chords
- Appoggio diminuito

Trascrizione

Di un solo pianistico di facile comprensione con predilezione per l'intelligibilità del fraseggio della mano destra

Esame 2°anno

1. Esecuzione in piano solo e in trio di un brano di un jazzista compositore su una rosa di 6 titoli proposti.

⁵ (come la scala hijazi o locria bequadro 6 (II modo della minore armonica), dorica #4 (IV modo della minore armonica), scala spanish o frigia maggiore (o armonica 5 down) (V modo della minore armonica), lidia #2 (VI modo della minore armonica)

⁶ brani di pianisti compositori: Bill Evans (Time Remembered), Thelonious Monk (Evidence, Rhythm a Ning), Bud Powell (Hallucinations, Bouncing with Bud, Tempus Fugit), McCoy Tyner (, Lennie Tristano, Keith Jarrett, Horace Silver, Chick Corea, Herbie Hancock, Michel Petrucciani...

2. Prova di lettura a prima vista
3. Armonizzazione avanzata di uno standard (3 titoli proposti)⁷
4. Esecuzione di una trascrizione di un assolo pianistico (mano destra) concordata con il docente
5. Esecuzione di un brano scritto
6. Esercizi su tonale e modale.

Programma 3° anno

Teoria

Accenni ad altre scale particolari:, scala doppia armonica, scala ungherese minore, scala flamenco, scala jog (pentatonica indiana), scala pelog (pentatonica giapponese - javanese), scala misolidia b2, scala enigmatica, varie combinazioni di scale con sottrazione (come la maggiore senza il quarto grado)...

Approccio gestuale e performativo (time, fisicità, fraseggio, pronuncia...)⁸:

Coltrane Changes
 Polychord
 Tecnica dell'assolo armonico (Bill Evans)
 Suonare outside
 Scale pentatoniche in applicazione avanzata
 Capacità di relazione con i ritmi dispari

Approccio contenutistico (approccio organistico all'armonizzazione)

Tecniche da conoscere:

Gli accordi e le scale diminuite in tutte le loro implicazioni
 Cambiamento del centro tonale mantenendo la melodia originale
 Parallelismi basso-melodia
 Contrappunti "monkiani"
 Slash chord avanzati (Polychord)
 Differenziazione delle sezioni di una song

Trascrizione

Di un piano solo (mano destra e mano sinistra)

Improvvisazione libera

Accenni sul metodo della Tabula Rasa dedicato ai parametri secondo il metodo di Stefano Battaglia

Esame 3° anno

⁷ Laurie, Turn Out the Stars, But Beautiful (Bill Evans version)

⁸ Brani di jazzisti compositori: John Coltrane, Duke Ellington, Charles Mingus, Wayne Shorter, Joe Henderson, Sonny Rollins...

1. Esecuzione in trio di un brano a scelta del candidato e prova di improvvisazione libera.
2. Prova di lettura a prima vista
3. Esecuzione di una ballad armonizzata a 5 voci
4. Esecuzione di una trascrizione di un assolo pianistico completo anche della mano sinistra (piano solo) concordata con il docente
5. Esercizi su tonale e modale
6. Esecuzione di un brano scritto

TESTI DI RIFERIMENTO⁹

TEORIA

Elementi fondamentali di teoria e di ortografia musicale (Daniele Zanettovich)

Per il rapporto scale – accordi:

Franco D'andrea – Attilio Zanchi

Enciclopedia comparata delle scale e degli accordi

(collana didattica centro professione musica)

The Jazz Theory Book (by Mark Levine)

Jazz Harmony

Le basi della teoria e dell'armonia (Roberto Spadoni)

Volontè & Co, 2013

STORIA E MUSICOLOGIA

I segreti del jazz – Una guida all'ascolto (Stefano Zenni)

Un libro da ascoltare, come dice l'autore, per capire i meccanismi basilari di questo linguaggio

Stampa alternativa - Nuovi equilibri, 2007

Storia del jazz – Una prospettiva globale (Stefano Zenni)

Stampa alternativa - Nuovi equilibri, 2012

PIANO JAZZ

Per lo studio completo e sistematico dei voicing:

Jazz Keyboard Harmony (a practical method for all musicians)

by Phil DeGreg

Come libro più completo e chiaro sul pianismo jazz:

The jazz piano book (by Mark Levine)

Per la grammatica bebop:

Omnibook of Charlie Parker (Jamey Aebersold)

Charlie Parker – Vita e musica (Carl Woideck)

How to play be-bop (David Baker)

Vari volumi dell'Aebersold dedicati all'improvvisazione (1, 3, 6 (su Parker), 16)

Per le tecniche di riarmonizzazione avanzate:

Handbook of chord substitutions (Andy Laverne)

Specifico per il drop 2

Il libro del drop 2 (by Mark Levine)

⁹ Tutti facilmente reperibili presso www.birdlandjazz.it

La summa della didattica metodologica del pianismo jazz:
vol 4 di **The Contemporary Jazz Pianist** di Bill Dobbins

ALTRI LIBRI CONSIGLIATI DI CARATTERE FILOSOFICO E RIFLESSIVO

Lo Zen e il tiro con l'arco (Eugen Herrigel) edizioni Adelphi

Questo libro è illuminante per ciò che riguarda il rapporto tra la tecnica e il risultato e per una concezione orientale di apprendimento, più legata all'imitazione.

Eccellere senza fatica (Kenny Werner)

Resoconto di un grande pianista jazz moderno che affronta molti temi cruciali riguardanti lo studio e l'improvvisazione

Maestro di te stesso – PNL per musicisti (Federica Righini – Riccardo Zadra)
edizioni Curci

Pensato inizialmente per i pianisti classici questo libro aiuta ad affrontare lo studio e l'emozione da palcoscenico con le strategie giuste