

Incontri Jazz

Docenti: Rudy Fantin pianoforte & Alessandro Turchet contrabbasso

8 appuntamenti a cadenza mensile in cui gli allievi della “Dante Agostini Drum School di Udine” potranno approfondire sul campo le varie sfaccettature del jazz, dalle forme classiche del “Blues” e del “Rhythm Changes” agli “Standards”, dal “Boogaloo” “Funk” e “R&B” alla “Bossa Nova” e “Latin Jazz”, fino ad approdare ai tempi dispari, con uno sguardo particolare al 5/4 e 7/4.

1. Le forme “base” del Jazz. Blues & Rhythm Changes

Punto focale del primo incontro sarà l’analisi di due tra le forme “cicliche” più usate nella composizione e nell’improvvisazione jazzistica: il “Blues” (le famose 12 misure) e l’ “Anatole” o “Rhythm Changes” (cioè la struttura AABA). Verranno analizzati nello specifico alcuni tra i brani cardine del repertorio per dar modo al musicista coinvolto nella Master Class di familiarizzare con essi e trovare così la chiave di lettura giusta per poter creare l’interplay necessario con gli altri componenti della sezione ritmica.

BLUES

- Blues: Au Privave (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=dvdQYSWOobc>
- Blues: KC Blues (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=Ubmw5jvRvZU>
- Blues : All Blues (Miles Davis) <https://www.youtube.com/watch?v=-488UORrfJ0>
- Blues: Senor Blues (Horace Silver) <https://www.youtube.com/watch?v=yKWphXfIsxs>
- Interplay <https://www.youtube.com/watch?v=b6penvoKaJs> (Bill Evans)

Rhythm Changes:

- Rhythm Changes: Lester Leaps In (Lester Young) <https://www.youtube.com/watch?v=Ja1kIyW0mOE>
- Rhythm Changes: Anthropology (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=AMuItUv9xZc>
- Rhythm Changes: The Eternal Triangle (Dizzy Gillespie) <https://www.youtube.com/watch?v=4aqUVtl3g8s>
- Rhythm Changes: Oleo (Sonny Rollins) <https://www.youtube.com/watch?v=9IY29EZb1pI>

2. Suoniamo uno “Standard”

Verranno ampliate, nel secondo incontro, le forme “cicliche” degli “Standard” (cioè dei brani entrati nel repertorio comune delle “Jam Session” e pietre miliari nello studio dell’improvvisazione jazzistica), con particolare riguardo alla forma ABAC.

- AABA: Ah-leu-cha (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=ukDHRd-xViA>
- AABA: Yardbird Suite (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=HmroWlCNUl>
- ABAC: Ornithology (Charlie Parker) <https://www.youtube.com/watch?v=fsAMAIaas94>
- ABAC: All of me (Gerald Marks) <https://www.youtube.com/watch?v=giLZ8Hn7j7o>
- AABA: Softly as in a Morning Sunrise (Romberg/Hammerstein II) https://www.youtube.com/watch?v=e57F_Rm3xI4
- ABCD: All The Things You Are (Jerome Kern) <https://www.youtube.com/watch?v=OPapxr8GvGA> (Ella Fitzgerald)

3. Il Latin Jazz e la Bossa Nova

Il Jazz, nato dalla contaminazione di generi musicali e idee diverse non si è mai sottratto all'assimilazione di nuove forme, ritmi e stati emotivi. In questa quarta parte i musicisti potranno ampliare il proprio bagaglio culturale affrontando l'improvvisazione attraverso i ritmi caraibici e la Bossa Nova brasiliana.

- 12 misure: Blue Bossa (Kenny Dorham) <https://www.youtube.com/watch?v=6sr7BXinJMw> (Dexter Gordon)
- AABA: The Girl from Ipanema (Antonio Carlos Jobim) <https://www.youtube.com/watch?v=c5QfXjsoNe4> (Joao Gilberto, Stan Getz)
- AABA 16 misure: Caravan (Duke Ellington) <https://www.youtube.com/watch?v=YkLBSLxo5LE> (Duke Ellington)
- AABA: Wave (Antonio Carlos Jobim) <https://www.youtube.com/watch?v=a6KDpB6skA4> (Antonio Carlo Jobim)
- 16 misure: Recordame (Joe Henderson) <https://www.youtube.com/watch?v=xwRbcb4ADjY> (Joe Henderson)
- ABAC: Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) (Antonio Carlos Jobim) <https://www.youtube.com/watch?v=W-YnyZG8fNU> (Getz & Gilberto)

4. E ora Jam

Pratica assolutamente necessaria ed assolutamente divertente per comprendere il variegato mondo del Jazz è la Jam Session!

Il termine, che probabilmente deriva da "Jamu", una parola Youruba (Africa occidentale) che significa "insieme in concerto", è nato negli **anni venti** tra i musicisti di Swing e descrive, come il suo etimo, un incontro tra musicisti che suonando un repertorio comune, basato sugli Standards, improvvisano una performance musicale senza aver nulla di preordinato.

In questo incontro gli allievi suoneranno “a chiamata” i brani visti nelle precedenti lezioni, possibilmente senza partitura, nei diversi stili analizzati.

5. Ballad e 3/4

D'importanza assoluta è l'analisi della “Ballad” cioè del “lento”, che permette ancor più l'uso di timbri e colori diversi all'interno della sezione ritmica. In questa terza parte verranno in oltre studiati i tempi ternari, definiti come “Watz Swing”

- Ballad AABA: Darn That Dream (J.Van Heusen) <https://www.youtube.com/watch?v=0mBpd5X-slQ>
- Ballad AABA: My One and Only Love (Wood/Mellin) <https://www.youtube.com/watch?v=ecrE80rnjhw>
- 3/4 AABA: Alice in Wonderland (S.Fain) <https://www.youtube.com/watch?v=HgwPvFeBRIw>
- 3/4 Blues Form: Footprints (W.Shorter) <https://www.youtube.com/watch?v=3XvJFW0DHbU>
- 3/4 AABA: Ugly Beauty (T.Monk) https://www.youtube.com/watch?v=vofbnkQcW_Q

6. Boogaloo, Funk

Nato negli anni '60 a New York come fusione tra il Rhythm and Blues ed i ritmi latino americani come il mambo ed il son montuno, il Boogaloo è stato definito "il più grande potenziale che i ritmi cubani hanno dovuto davvero attraversare in termini di musica" ed ha affascinato ed influenzato generazioni di musicisti jazz tra cui, in primis, Horace Silver e Lee Morgan. Il sound Jazz/Funk trae la sua origine anch'esso negli anni '60, combinazione tra Jazz e Southern Funky Soul (Sly and the Family Stone). Verranno quindi analizzati e suonati brani originali dell'epoca assieme

all'arrangiamento in chiave Funk o Boogaloo di brani, strettamente Jazz, visti nelle precedenti lezioni.

- Blues: The Jody Grind (Horace Silver) <https://www.youtube.com/watch?v=cIrE6sZduWo> (Horace Silver)
- ABC: Adam's Apple (Wayne Shorter) <https://www.youtube.com/watch?v=eYMfrrdwrde> (Wayne Shorter)
 - The Chicken (J.Pastorius) https://www.youtube.com/watch?v=M-oechipx_M
 - Camaleon (Head Hunters) <https://www.youtube.com/watch?v=UbkqE4fpvdl>

7. Odd Times

Croce e delizia dei più diversi generi musicali, i tempi dispari hanno sempre suscitato interesse e sfida allo stesso tempo. Dall'analisi di brani nati e scritti con l'utilizzo di metriche dispari, affronteremo l'arrangiamento "estemporaneo" di standard conosciuti e non, unendo le varie forme analizzate, dallo Swing al Funk all'Even 8ths

- ABA 5/4: Take Five (Paul Desmond)
<https://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs> (Dave Brubeck)
- AB 5/4: Conference of the Birds (Dave Holland)
<https://www.youtube.com/watch?v=YYTIXJuxvgY> (Dave Holland)
- ABAC 5/4: I Didn't Know What time it Was (Richard Rogers)
https://www.youtube.com/watch?v=X5Vj5rY0kuw&list=PLsryEW_sRWsEHP9jM0fm_42YI-kDUyHHz (Brad Mehldau)
- ABAC 7/4: All the Things You Are (Jerome Kern)
<https://www.youtube.com/watch?v=nc6iApaemEA> (Brad Mehldau)
- 16 misure 7/4: Beatrice (Sam Rivers)
<https://www.youtube.com/watch?v=LXnXV2VvOLg> (Robert Glasper)
- 12 misure 5/4 o 7/4: Solar (Miles Davis)

8. E ora Jam

Come in una vera Jam Session verranno suonati tutti i brani del repertorio visto ed analizzato! Evviva!