

Programma Modern Jazz Institute

a cura di Daniele Gottardo

FASE 1 - BASE

- Teoria del sistema CAGED, “Forme vuote” e relative connessioni
- Sistema EG (semplificazione del sistema CAGED nella visualizzazione del materiale musicale)
- Forma: costruzione di un motivo musicale, di una semifrase, di una frase, di un periodo (frasi simmetriche e asimmetriche)
- Studio approfondito degli intervalli, visualizzazione e applicazione armonica e melodica
- Impostazione delle due mani, sviluppo della tecnica strumentale in funzione del suono
- Sviluppo del controllo delle consonanze (note dell'armonia) e dissonanze (note estranee all'armonia)
- Voice leading, costruzione di linee guida e condotta melodica sopra l'armonia (applicazione su progressioni armoniche)
- Costruzione di una linea melodica su base contrappuntistica (studio applicato delle specie di contrappunto semplice)
- Studio della pentatonica maggiore blues e trattamento delle note caratteristiche
- Studio sull'improvvisazione del blues in 12 battute maggiore e minore
- Trascrizioni e analisi ritmico/armonico/melodico e formale tratti dal repertorio blues, jazz-blues, be-bop
- Studio delle diteggiature non accademiche (sviluppo del suono e della musicalità)
- Scala pentatonica dorica blues, applicazioni tipiche
- Scala di dominante (modo misolidio)
- Studio degli accordi e del comping legato allo stile blues e jazz-blues (accordi di 7, 9, 13, chord scales ecc.)
- Studio delle tecniche chitarristiche moderne: alternate picking, legato, sweep picking applicate agli studi musicali svolti durante il corso
- Esercizi di Home Recording sugli argomenti trattati (facoltativo)

FASE 2 - INTERMEDIO

- Introduzione al sistema tonale bimodale
- Scala maggiore bebop (Barry Harri's 6th diminished scale)
- Scale bebop e regole nell'uso dei cromatismi (Barry Harris's half-step rules)
- Figurazione melodica e trattamento della dissonanza su base contrappuntistica (note di passaggio, note di volta, appoggiatura, ritardo, ritardo libero, nota sfuggita, nota cambiata, circondamenti semplici e composti)
- Analisi delle successioni delle fondamentali nelle progressioni armoniche (successioni forti, fortissime, discendenti) con applicazioni musicali
- Analisi delle estensioni armoniche e relativa applicazione (7, 9, 11, 13, arpeggi a 4 voci min7, maj7, min7b5, dom7)
- Arpeggi e rivolti, "pivoting", applicazione nel fraseggio be-bop.
- Sviluppo dei toni guida e chord tones e principi di voice leading applicati all'improvvisazione sugli standard
- Scale esatonica maggiore e minore nel sistema CAGED ed EG
- Suonare dentro l'accordo, suonare sopra l'accordo (uso delle strutture superiori)
- Studio della cadenza II V I maggiore e minore e delle sue varianti (applicazione negli standard)
- Analisi e studio delle strutture armoniche più usate: blues, rhythm changes, songs
- Introduzione alle scale e all'armonia modale: cenni storici, carattere e struttura, armonizzazione e cadenze tipiche
- Teoria modale moderna (sistema derivativo e sistema comparativo)
- Analisi di brani musicali per il riconoscimento dei modi, era training
- Modo dorico: improvvisazione e sviluppo musicale, sostituzioni e sovrapposizioni melodiche
- Esercizi sistematici per la connessione delle posizioni e forme CAGED
- Introduzione alla disposizione per quarte negli accordi triadici (armonia quartale)
- Analisi e trascrizioni periodiche per sviluppare il linguaggio musicale
- Sviluppo dell'aspetto ritmico nel fraseggio
- Ear training, sviluppo del controllo musicale attraverso il canto
- Articolazione: studio delle chitarristiche contemporanee: legato, alternate picking, sweep picking, hybrid picking, economy picking, tecniche miste.
- Esercizi di home recording sugli argomenti trattati (facoltativo)

FASE 3 - AVANZATO

- Ripasso dei modi della scala maggiore
- Interscambio modale maggiore/minore: allargamento della tonalità diatonica, sviluppo dell'armonia funzionale (tonalità estesa)
- Sistemi di modulazione e neutralizzazione nell'interscambio modale
- Studio sistematico di triadi e diadi nel sistema EG
- Scala be-bop di dominante applicata agli accordi semidiminuiti
- Ripasso degli arpeggi melodici tradizionali e sviluppo di altre strutture tipiche (arpeggi Sus2 e Sus4, Maj6, Min6, pattern melodici, strutture per quarte ecc.)
- Analisi approfondita della struttura a 12 battute nel jazz-blues maggiore e minore (sostituzioni classiche e moderne)
- Studio e analisi di strutture armoniche tonali, modali e miste
- Scala minore armonica, armonizzazione, note caratteristiche e funzioni armoniche, possibilità enarmoniche
- Modo frigio dominante e altri modi della scala minore armonica più utilizzati,
- Half-step rules applicate alle scale modali
- Studio delle dominanti secondarie e applicazione nelle strutture armoniche tonali
- Introduzione alla scala minore melodica, trattamento delle note caratteristiche e applicazione nel fraseggio
- Sviluppo degli arpeggi e delle estensioni caratteristiche tratte dalla scala minore melodica (Min maj7, Maj7#5)
- Analisi dei modi della scala melodica con priorità ai modi più utilizzati
- Minore melodico e 6th diminished scale applicata agli accordi alterati
- Lidio dominante
- Superlocro e studio degli accordi di dominante alterata
- Locrio 2M e minor 6th diminished scale nell'armonia semidiminuita
- Mix di tutte le tecniche moderne durante l'improvvisazione
- Esercizi di home recording sugli argomenti trattati (facoltativo)

FASE 4 - MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

- Integrazione e applicazione dei concetti trattati nei primi tre livelli di studio
- Studio degli Standard, strutture tonali, strutture modali e strutture miste
- Estensione del sistema CAGED alle diteggiature late e fusione dei due sistemi (EG e settori lati)
- Sviluppo di "ghost progression" (progressioni armoniche sottintese) tonali e post tonali (coltrane changes, simmetrie etc..)
- Trascrizione e analisi approfondita del fraseggio bebop e hard bop (Parker, Bud Powell, Hank, Sonny Stitt, Coltrane, Barry Harris, Sonny Rollins ecc.) e applicazione chitarristica.
- Analisi approfondita delle strutture superiori, suonare "contro" l'armonia.
- Sostituzione di tritono e misolidio al tritono (applicazione armonica e melodica)
- Outside playing (tecniche più comuni)
- Studio delle strutture armoniche bebop e hard bop più complesse (es: Donna Lee, Confirmation, Cherokee, Giant Step, 26-02 etc..)
- Studio delle scale simmetriche diminuita St/T e diminuita T/St visualizzazione, armonizzazione, e applicazione
- Studio delle scala esatonica aumentata, visualizzazione, armonizzazione e applicazioni
- Scala esatonale, armonizzazione ed esempi pratici
- Barry Harris's 6th diminished scales e borrowed notes, visualizzazione e applicazioni nell'armonizzazione
- Ascolto e studio dei chitarristi moderni piu'influenti (es: Kurt Rosenwinkel, Lage Lund, Mike Moreno, Julian Lage, Peter Bernestein etc..)
- Combinazioni di modi diatonici e scale simmetriche, scale sintetiche
- Scala minore armonica doppia, armonizzazione ed esempi pratici
- Esercizi di home recording sugli argomenti trattati (obbligatorio)