

Best CDs of 2011 // John Scofield // Peter Brötzmann

DOWNBEAT

Jazz, P

3 COHENS // JOHN SCOFIELD // PETER BRÖTZMANN // BEST CDS OF 2011 // JAZZ SCHOOL

Eric Reed
BLINDFOLDED

SPECIAL SECTION
JAZZ SCHOOL

- » Charles Mingus
TRANSCRIBED
- » Dr. Lonnie Smith
MASTER CLASS
- » Jazz Camp
Italian Style
- » Jim Snidero

3

COHENS
Avishai, Anat & Yuval

FAMILY CONQUERS ALL

JANUARY 2012 U.K. £3.50

\$4.99 01

0 09281 01493 5

DOWNBEAT.COM

JANUARY 2012

Downbeat è considerata la “bibbia” mondiale del jazz. Fondata negli anni Trenta, è ancora la più autorevole e letta rivista mondiale di jazz. Nell'estate del 2011 ha inviato il giornalista James Hale a visitare i Seminari Estivi di Siena Jazz, e nel suo numero in uscita a Gennaio 2012 annuncia il servizio su Siena fino dalla copertina: “Campo estivo di jazz all'italiana”. All'interno una splendida foto di Caterina Di Perri con Lionel Loueke e Miguel Zanon è utilizzata per la prima pagina dell'inserito dedicato alle scuole di jazz, che si apre con ben tre pagine dedicate a Siena Jazz con un'ampia intervista al Presidente Franco Caroni e commenti raccolti tra i molti studenti internazionali che hanno preso parte ai corsi 2011; il sottotitolo annuncia “un Rinascimento italiano” e nell'articolo si sottolinea la singolarità dell'esperienza di Siena Jazz in Italia e a livello internazionale.

JAZZ SCHOOL

DOWNBEAT'S GUIDE TO LEARNING JAZZ

An Italian Renaissance

Siena Jazz Camp

ALSO INSIDE

62 **Jim Snidero's Jazz Class**

68 **No Accounting for Love**
Garfield High School, Seattle

70 **Welcome to Tone Town!**
*JodyJazz Endorses Brooks
Middle School Band, Harvey, Ill.*

72 **Master Class**
With Dr. Lonnie Smith

74 **Pro Session**
By Joel Harrison

76 **Transcription**
*Charles Mingus' Bass
Solo On "Dizzy Moods"*

78 **Toolshed**

An Italian Renaissance

Whether they're promising conservatory students or acclaimed international artists, every musician at Siena Jazz speaks the same language.

By James Hale ∴ Photography by Caterina Di Perri

Up on the ramparts of a 16th-century fort, a young man was blowing Coltrane riffs over the tiled roofs of the ancient city of Siena, Italy. Among the olive trees, a trio of bassists was thumping walking lines.

The summer masterclasses of Siena Jazz—Italy's only degree-granting jazz program—were in session. Housed spectacularly inside the Fortezza Medicea—a remnant of the region's former Spanish rule—the two-week summer institute accommodates 120 students. Many are from Italy, but a large number comes from northern Europe, with the occasional pupil journeying all the way from North America. And all of them are eager to study with such musicians as Dave Douglas, Eric Harland, Miguel Zenón, Franco D'Andrea and Greg Osby.

"The number of teachers and the density of talent and experience here is an incredible attraction," said Peter Qualtere-Burcher, a tenor saxophonist and Whitman College student from Eugene, Ore. "It's an amazing envired castle here." Qualtere-Burcher, who is embarking on his second summer in the program, added, "The Zen of jazz is definitely present here."

Siena Zen master, Director Frank Caroni, can be found in a glass and brick-walled office atop the school's main building. Caroni was a young prog-rock bassist in Siena in the mid '70s when he decided to shift his educational focus toward the jazz-rock fusion that was ruling the music scene.

"There was no one in Siena who was teaching jazz," Caroni said through translator Luca Mercurio, a member of the school's administration. With that in mind, Caroni reached out to the members of Perigeo, an established Italian fusion band that had toured in support of Weather Report. In August 1978, three members of Perigeo—D'Andrea, saxophonist Claudio Fasoli and drummer Bruno Biriaco—staged the first summer jazz workshop for 37 students. Three months later, Perigeo bassist Giovanni

Tommaso jumped onboard, and the group welcomed an additional 46 students. But the need for a year-round program was evident, and the wheels had already been set in motion.

"Teaching was still odd in jazz," Caroni said. "There were few jobs teaching jazz in Italy, so it was hard to justify charging fees. What was in it for the students?"

Caroni's solution was to convince Siena's city council to fund the program. In doing so, he not only laid the groundwork for the program's success, but also for the future of jazz education throughout Italy.

Mercurio noted that Italy's tax structure offers no advantage to individuals that fund private institutions like Siena Jazz. Therefore, the challenge laid in convincing government about the importance of supporting the arts, which Caroni successfully accomplished. Thirty-five years after he initially got city politicians to fund his dream, Siena's mayor, Maurizio Cenni, contributed the foreword to a commemorative coffee-table book, in which he credited Siena Jazz with making his city "a European jazz capital."

Since its founding, Siena Jazz has led to the development of nearly 700 jazz programs throughout Italy. And while municipalities like Perugia grab the international spotlight with star-studded festivals, Siena has quietly fueled the country's burgeoning jazz education system.

"It's a virtuous circle," said Caroni, who estimated that 70 percent of the jazz teachers in the country's conservatories are among Siena Jazz's 6,000 alumni. "As the pioneer in Italian jazz education, we have been very rigid about measuring our success and planning for the future."

For students, the amount of public funding

that Siena Jazz receives doesn't go unnoticed. Caroni said he constantly stresses to students the need to recognize that it's public money that equips the school's 20 permanent classrooms and supports the state-of-the-art Arrigo Polillo Jazz Study Center—a massive collection of jazz recordings and printed materials that has serviced scholars throughout Europe since 1989.

The growth of Siena Jazz has been slow, it's also been steady. Caroni has deliberately kept the program's growth at low throttle through the years, carefully testing new ideas before adding them. For example, his latest initiative—a concentration in string improvisation—was introduced last year with a "string masters" course. It will eventually grow into its own program of study.

"I like to eliminate the possibility of error," said Caroni.

Given his cautious approach, it's difficult to imagine how much planning will go into the next steps toward the program's development. Soon, Siena Jazz will be recognized as Italy's only university-level jazz program. According to Mercurio, this would have been impossible before the advent of the European Union, which permits private institutions to grant academic degrees with the approval of individual countries' ministries of culture.

With the Italian government's imprimatur, Siena Jazz will introduce a five-year bachelor of music program with 72 students in each year of the program. They also plan to add a three-year master's degree program for an additional 52 students annually. The addition of an extra year to these degree programs is characteristic of Caroni, who said the extra year of preparation will ensure that his students are both devoted

Bassist Omer Avital (far right) with Siena Jazz musicians

Siena Jazz players with Greg Osby (fourth from left)

Dave Douglas

The Kathleen T. and Philip B. Phillips, M.D.

JAZZ PIANO COMPETITION

A PRESENTATION OF THE UNIVERSITY OF WEST FLORIDA DEPARTMENT OF MUSIC

APRIL 13, 2012

Open to currently enrolled undergraduate and graduate students, ages 17-35

Submission deadline: March 16, 2012
Competition Finals: April 13, 2012
Pensacola JazzFest Performance: April 14, 2012

First Prize \$5,000
 Second Prize \$3,000
 Third Prize \$1,500

Two Finalist Prizes \$250 each

All finalists will receive a \$500 travel and housing stipend.

Application form and submission guidelines are available from your department or on the University of West Florida Department of Music website: uwf.edu/music/philipsjazz

apply online at
WWW.CORNISH.EDU/MUSIC
 or call 800.726.ARTS

MORE THAN A CONSERVATORY.
 WE'RE AN EXPLORATORY.
 COME PLAY A PART.

JAZZ AT CORNISH.

CELEBRATING 40 YEARS OF JAZZ (1971 - 2011)

Cornish College of the Arts offers a bachelor of music in composition, instrumental or vocal performance.

to jazz study and ready to collaborate in the selfless way that he calls “interplay”—one of the few English words he uses with ease.

“Franco’s approach to group interaction has definitely been successful,” said D’Andrea. “It is one of his concepts that sets the Siena program apart.”

Qualtere-Burcher caught on to Caroni’s approach immediately upon his introduction to Siena Jazz in 2010. “It was just this heightened philosophical awareness of the music, this transmitting of an open mind and open ear, and how to grow organically in an individual manner. In the U.S., it’s a very competitive environment, and you are always faced with these quantifiable measures of your skill—How fast can you play? How high or loud? Here, it’s ‘Did you lose your ego?’ ‘Were you listening to the other players?’ ‘How well did you react to the group?’”

That sense of ego-free playing and group dynamics was evidenced at Siena’s nightly concerts, which are held inside the walls of the fortress between summer workshops. Young players like Qualtere-Burcher mixed easily with veterans like Douglas and trumpeter Avishai Cohen, and displayed neither bashfulness or brashness.

Drummer Jonas Pirzer said the interaction with artists is one of the things that differentiate the program. “I learn a lot by watching people play, but I also learn by interacting with experienced musicians when they’re not playing,” Pirzer said. “They teach you just by the way they carry themselves and express themselves to you and to other students.”

Singer Kim Dhondt, who’s in her second year at a conservatory in Antwerp, Belgium, echoed Pirzer’s sentiment. “I feel like I’m already improving after less than a week because it’s such an intensive program,” she added. “It’s not just how to play, but what to play and why to play. I’m used to teachers telling me to learn the basics before taking chances. Here, teachers tell me to start singing freer things and using different tensions.”

According to Caroni, the basics are still essential. “You have to be able to play the history of the music and understand where the music of today comes from,” he said. A key element of both the summer workshop and the regular Siena Jazz program is a mandatory jazz history course, led by journalist and translator Francesco Martinelli. The course plays as important a role as Marcello Faneschi’s music theory and ear training classes.

Caroni added that creating a well-rounded student is no different than ensuring the chemistry of a band.

“It’s the satisfaction I get from seeing young people fill their lives with good ideas,” he said. “It’s the idea of sharing this music instead of competition. We started this to help others, to show music students how to study and improve their playing. Jazz is serious art, and our goal is to show young people that they have to give all their energy to it if they are serious about being jazz musicians.” **DB**

Downbeat, USA, gennaio 2012 - Inserito Scuole di Jazz

Un Rinascimento italiano: che siano promettenti studenti di conservatorio, o acclamati artisti internazionali, tutti i musicisti a Siena Jazz parlano la stessa lingua.

Testo di James Hale, fotografie di Caterina Di Perri

In alto sui bastioni di una fortezza del Sedicesimo secolo, un ragazzo suona temi di Coltrane che volano sopra le tegole dei tetti dell'antica città di Siena, in Italia. Tra gli alberi d'olivo, un trio di bassisti suona pulsanti linee di accompagnamento.

I corsi estivi di Siena Jazz – l'unico programma italiano di studi sul jazz che conferisce un titolo – sono in pieno svolgimento.

Ospitati dalla spettacolosa Fortezza Medicea – un resto dell'antico dominio spagnolo nella zona – i corsi estivi durano due settimane e possono ospitare 120 studenti. Molti vengono dall'Italia, ma parecchi anche dall'Europa del Nord, con qualche studente che compie il lungo viaggio dal Nord America. E tutti non vedono l'ora di poter studiare con musicisti come Dave Douglas, Eric Harland, Miguel Zenón, Franco D'Andrea e Greg Osby.

“Il numero di docenti e la densità di talento ed esperienza che si trovano qui esercitano una attrazione incredibile” dice Peter Qualtere-Burcher, sassofonista tenore e studente del Whitman College di Eugene, Oregon. “E' un castello in un ambiente eccezionale”. Qualtere-Burcher, che sta iniziando la sua seconda estate nel programma, aggiunge “Lo Zen del jazz qui vive certamente”.

Il Maestro Zen di Siena, il direttore Frank Caroni, lo si trova nel suo ufficio di vetri e mattoni in cima all'edificio principale della scuola. Caroni era un giovane bassista di prog-rock a Siena alla metà degli anni Settanta quando decise di focalizzare la propria educazione verso la fusione tra jazz e rock che dominava allora la scena musicale.

“Allora non c'era nessuno a Siena che insegnava jazz” dice Caroni attraverso l'interprete Luca Mercurio, che lavora nella amministrazione della scuola. Con questa idea, Caroni si rivolse ai membri del Perigeo, un gruppo italiano fusion di successo, che aveva fatto anche da spalla ai Weather Report. Nell'agosto del 1978, tre membri del Perigeo - D'Andrea, il sassofonista Claudio Fasoli e il batterista Bruno Biriaco – tennero il primo seminario estivo per 37 studenti.

Tre mesi dopo, salì a bordo anche Giovanni Tommaso, bassista del Perigeo, e il gruppo accolse altri 46 studenti. Ma c'era ovviamente bisogno di un programma che durasse tutto l'anno, e il meccanismo era già stato messo in moto.

“Insegnare era ancora una cosa strana per il jazz” dice Caroni. “C'erano pochi posti di lavoro per insegnare jazz in Italia, così era difficile giustificare il pagamento delle quote. Che beneficio potevano trarne gli studenti?”

La soluzione di Caroni fu di convincere il consiglio comunale di Siena a sostenere economicamente il programma. Nel far questo non gettò solo le basi per il successo del

programma, ma anche per il futuro della educazione jazzistica in tutta Italia.

Mercurio osserva che la normativa fiscale italiana non offre vantaggi alle persone che finanziano istituzioni private come Siena Jazz. Quindi, la sfida era convincere il governo dell'importanza di sostenere le arti, cosa che Caroni è riuscito a fare. Trentacinque anni dopo aver all'inizio convinto i politici a sostenere il suo sogno, il sindaco di Siena, Maurizio Cenni, nella prefazione a un libro fotografico celebrativo, ringrazia Siena Jazz per aver fatto della sua città "una delle capitali del jazz europeo".

Dalla sua fondazione, Siena Jazz ha guidato lo sviluppo di quasi 700 programmi per lo studio del jazz in tutta Italia. E mentre città come Perugia attirano i riflettori internazionali con i loro festival pieni di star, Siena ha silenziosamente nutrito lo sviluppo del sistema educativo del jazz nazionale.

"E' un circolo virtuoso" dice Caroni, secondo la cui stima il 70 per cento dei docenti che insegnano jazz nei conservatori italiani sono tra i 6.000 studenti che hanno seguito i corsi di Siena Jazz. "In quanto pionieri della educazione jazzistica in Italia, siamo stati molto rigorosi su come misurare il nostro successo e pianificare il futuro".

Gli studenti non possono fare a meno di rendersi conto della quantità di fondi pubblici che Siena Jazz riceve.

Caroni dice di sottolineare costantemente agli studenti la necessità di dare atto che è il denaro pubblico che fornisce la strumentazione per le 20 aule permanenti della scuola e sostiene le avanzate tecnologie di cui è dotato il Centro Studi Arrigo Polillo, una massiccia collezione di registrazioni di jazz e materiale a stampa che è dal 1989 a servizio dei ricercatori di tutta Europa.

La crescita di Siena Jazz può essere stata lenta, ma è stata anche regolare. Caroni ha volutamente evitato di spingere al massimo la crescita del programma nel corso degli anni, sperimentando con cura nuove idee prima di aggiungerle. Per esempio, la sua ultima idea, un evento dedicato all'improvvisazione su strumenti ad arco, è stata avviata lo scorso anno con un corso di "master" per archi. Con il tempo arriverà a creare il proprio programma autonomo di studio.

"Preferisco eliminare la possibilità di errore" dice Caroni.

Considerata la sua cautela, è difficile immaginare quanto lavoro di pianificazione sarà necessario per il prossimo passo nello sviluppo del programma. Presto Siena Jazz sarà riconosciuta come unico programma di studi di jazz in Italia a livello universitario. Secondo Mercurio, questo sarebbe stato impossibile prima dell'avvento dell'Unione Europea, che permette alle istituzioni private di rilasciare titoli accademici con l'approvazione dei ministeri della cultura delle varie nazioni.

Con l'imprimatur del governo italiano, Siena Jazz avvierà un programma di laurea quinquennale in musica con 72 studenti per ciascun anno del programma. E inoltre ha in programma di aggiungere un programma di specializzazione triennale per altri 52 studenti per ogni anno. L'aggiunta di un anno supplementare per questi programmi di diploma è tipica di Caroni, secondo cui l'anno in più assicurerà che gli studenti siano non solo dedicati allo studio del jazz ma anche pronti a lavorare insieme senza egoismi in quello che lui chiama "interplay"- una delle poche parole di inglese che usa con facilità.

"L'approccio di Franco all'interazione di gruppo ha sicuramente avuto successo" dice D'Andrea. "E' una delle sue idee che rende unico il programma di Siena".

Qualtere-Burcher ha immediatamente apprezzato l'approccio di Caroni quando è venuto per la prima volta nel 2010 a Siena Jazz. "Era proprio questa accentuata coscienza filosofica della musica, questa trasmissione di una mente aperta e di un orecchio aperto, e di come crescere in modo organico in maniera originale. In America è un ambiente molto competitivo, e bisogna sempre confrontarsi con queste misurazioni quantificabili delle tue capacità: a che velocità sai suonare? Quanto alto, e quanto forte? Qui, è 'Ti sei liberato del tuo ego?' 'Stavi ascoltando gli altri musicisti?' 'Hai reagito bene al gruppo?'"

Questa sensazione di persone che suonano non per affermare il proprio ego e di positive dinamiche di gruppo è in bella evidenza ai concerti serali di Siena, che si tengono all'interno della fortezza durante i seminari estivi.

Giovani musicisti come Qualtere-Burcher si mescolavano tranquillamente con veterani come Douglas e il trombettista Avishai Cohen, senza mettere in evidenza né timidezza né sicumera.

Il batterista Jonas Pirzer dice che è l'interazione con gli artisti una delle cose che fa differire il programma. "Io imparo un sacco guardandoli suonare, ma anche interagendo con musicisti d'esperienza quando non suonano" dice Pirzer. "Insegnano anche solo per come si comportano e per come si esprimono verso di me e verso tutti gli altri studenti".

La cantante Kim Dhondt, che è al secondo anno di conservatorio ad Anversa, in Belgio, riecheggia le impressioni di Pirzer. "Mi sembra di essere già migliorata dopo neppure una settimana di corso perchè è un programma così intenso" aggiunge. "Non è solo come suonare, ma anche cosa suonare e perchè suonare. Sono abituata ad avere docenti che mi dicono di imparare le tecniche di base prima di avventurarmi a fare cose nuove. Qui i docenti mi dicono di cominciare a suonare cose più aperte e a usare tensioni diverse".

Secondo Caroni, le tecniche di base sono ancora essenziali. "Bisogna essere capaci di suonare la storia della musica e di capire da dove viene la musica di oggi" dice. Un elemento chiave sia dei seminari estivi che del programma regolare di Siena Jazz è un corso obbligatorio di Storia del jazz tenuto dal giornalista e traduttore Francesco Martinelli. Il corso gioca un ruolo importante quanto quello dei corsi di Teoria musicale ed Educazione dell'orecchio tenuti da Marcello Faneschi.

Caroni aggiunge che creare uno studente con una preparazione equilibrata non è diverso dall'assicurare i buoni rapporti all'interno di un gruppo musicale.

"E' la soddisfazione che provo vedendo i giovani riempire le loro vite con idee buone" dice. "E' l'idea di condividere questa musica invece di farla oggetto di competizione. Abbiamo iniziato tutto questo per aiutare gli altri, per mostrare agli studenti di musica come lavorare per migliorare il loro modo di suonare. Il jazz è un'arte seria, e il nostro scopo è far vedere ai ragazzi che devono dedicarle tutta la loro energia se vogliono seriamente essere dei musicisti di jazz".