

DISCIPLINA Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento (Batteria) **1**

Tipologia Valutazione: Esame con commissione, valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito d'esame.

n. crediti 6

n. ore 16

Programma del corso

Rudimenti e Tamburo

- Warm Up su colpi singoli e doppi (da dispensa "*warm up exercise*")
- Studio sulla tecnica base e accenti (da dispensa "*Accent Control*") applicato fino allo sticking dei doppi colpi
- Studio sulla tecnica del flam (da dispensa "*Flam Exercise*")
- Studio specifico dei rudimenti del Rudimental Ritual (Alan Dawson) fino a pag. 4 (*paradiddles*) con ostinato cassa e hi-hat standard.
- Studio delle combinazioni di sticking fra singoli e doppi con esercizi di pratica, memorizzazione ed orchestrazione della prima pagina dello Stick Control
- Varie permutazioni del Syncopation (Ted Reed) pag. 38-45 con l'intento di sviluppare micro cellule di linguaggio da applicare al fraseggio (fino al punto 6 della dispensa "*Possibili Applicazioni Al Syncopation*").

Sistemi di coordinazione

- Orchestrazione cassa e rullante su sistema dello swing di frasi melodiche tratte dal repertorio ritmico della tradizione del jazz (da dispensa "*Frasi Poliritmiche di Franco D'Andrea*")
- Applicazione della dispensa "*Tavola degli ottavi*" su sistema swing
- Introduzione alla tecnica di feathering con la cassa e con il rullante applicata alle letture.
- Esercizi tratti dal John Riley The Art Of Bop Drumming (pag. 18-19; 22-23; 26-27; 28-29)
- Introduzione al lavoro strutturato sul Jim Chapin: con comping su ride, hi hat ed altre formule di coordinazione. Da pag. 4 a pag. 10 e da pag. 18 a pag. 24
- Introduzione ad alcuni ritmi e grooves "latin" peculiari del repertorio della tradizione jazz

Approfondimento del concetto di swing e della pronuncia del piatto connessa al fraseggio di derivazione bop, anche attraverso esempi, esercizi mirati ed ascolti

Studio e tecniche di trascrizione.

- Sviluppo di trascrizioni proposte dal docente e/o portate dall'allievo
- Sistematizzazione del linguaggio attraverso lo studio approfondito delle frasi ed orchestrazione dei rudimenti tratti da Rudimental Ritual e Syncopation sul set

Le spazzole

- Studio delle possibilità sonore delle spazzole ed esplorazione della tecnica degli specifici colpi
- Applicazione della spazzola in un contesto di ballad e medium tempo

Pratica dell'accompagnamento e dell'improvvisazione su una forma canonica (Blues, Rhythm And Changes, ABAC etc.)

Studio dell'approccio melodico nel solo e delle specifiche tecniche di melodizzazione tematica applicata al tamburo ed orchestrate sul set

Come suonare e/o improvvisare su una struttura estemporanea, fornita quindi all'allievo sul momento, con le seguenti variabili:

- Variabili dinamiche
- Variabili metriche
- Variabili di andamento (molteplici ritmi, double time feel etc.)

- Studio dell'interpretazione di una partitura (a prima vista) con appuntamenti stabiliti, differenziazione qualitativa dei target ritmici e vari metodi di approccio degli appuntamenti obbligati.

Studio dell'improvvisazione per sola batteria:

Come costruire un brano improvvisato o estemporizzato per batteria in solo

- Tecniche di prassi improvvisativa
- Guida ad ascolti specifici
- Come sviluppare una sensibilità narrativa
- Come lavorare in maniera consapevole sui livelli gerarchici dell'organizzazione di un'improvvisazione attraverso i parametri musicali

Programma d'esame

1) STRUTTURE

- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una delle strutture studiate durante l'anno (*Blues 12 misure, Rhythm and Changes AABA 32 misure*).
- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una struttura estemporanea, data quindi al candidato in sede d'esame

2) MELODIZZAZIONE

Lista brani: ***Lester Leaps In, Rhythm 'A Ning, Introspection, When will the blues leave?, The Sorcerer.***

Sarà estratto dalla commissione uno fra i cinque brani presenti nella lista e sarà richiesto al candidato di eseguirlo, senza soluzione di continuità, procedendo secondo un criterio deciso sul momento dal docente esaminatore che potrà riguardare la combinazione strutturata dei seguenti fattori:

- 1) *Melodizzazione del tema sui tamburi.*
- 2) *Melodizzazione del tema fra cassa e rullante mantenendo il comping su ride o hi hat.*
- 3) *Improvvisazione libera sulla forma o su una parte di essa.*
- 4) *Scambi (solo/comping) sempre sulla struttura del brano.*
- 5) *Comping del tema* (ossia un accompagnamento del tema rispettando tutti i break e gli obbligati presenti nella composizione, qualora il brano lo consenta).

3) TRASCRIZIONE

- Esecuzione della trascrizione elaborata durante l'anno. Sarà richiesta al candidato una generale introduzione teorica alla propria trascrizione (note stilistiche sul batterista trascritto, album dal quale è estratta, anno, formazione ecc.) l'introduzione dovrà essere esposta oralmente (non è obbligatoria una tesina in formato cartaceo).

4) ESECUZIONE LIBERA DI UN BRANO PER SOLA BATTERIA

E' consentito l'utilizzo del canto, elettronica ed elettistica senza limiti di sorta. Sarà, però, obbligatorio utilizzare le spazzole per una parte o per la totalità del brano, a discrezione del candidato.

5) EVENTUALI ESERCIZI DI TECNICA TRATTATI

Il docente si riserva la possibilità di chiedere al candidato qualunque esercizio di tecnica trattato durante l'anno riguardante coordinazione (*John Riley, permutazioni del Jim Chapin ecc.*), fraseggio e linguaggio (*trascrizioni di frasi*) o tecnica del tamburo (*Rudimental Ritual, Syncopation, dispense ecc.*).

Bibliografia e Repertori

Rudimental Ritual – Alan Dawson

The Art Of Bop Drumming – John Riley

Beyond Bop Drumming – John Riley

Syncopation – Ted Reed

Stick Control – George Lawrence Stone

Advanced Techniques For The Modern Drummer – Jim Chapin

Dispense: *Warm-up Exercise; Accent Control; Flam Exercise; Tavola Degli Ottavi; Possibili Applicazioni Al Syncopation; Frasi Poliritmiche di Franco D'andrea.*

Brani: *Lester Leaps In, Rhythm 'A Ning, Introspection, When will the blues leave?, The Sorcerer.*

DISCIPLINA Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento (Batteria) **2**

Tipologia Valutazione: Esame con commissione, valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito d'esame.

n. crediti 6

n. ore 16

Programma del corso

Rudimenti e Tamburo

- Studio sulla tecnica base e accenti (da dispensa "*Accent Control*") applicato fino allo sticking dei 4 paradiddles
- Studio specifico dei rudimenti del Rudimental Ritual (Alan Dawson) fino a pag. 7 (*triple rataflam*) con introduzione alla figura dell'ostinato second line con cassa e hi-hat
- Esercizio di pratica, memorizzazione ed orchestrazione dello Stick Control orchestrato sul set
- Varie permutazioni del Syncopation (Ted Reed) pag. 38-45 con l'intento di sviluppare micro cellule di linguaggio da applicare al fraseggio (fino al punto 10 della dispensa "*Possibili Applicazioni Al Syncopation*").

Sistemi di coordinazione

- Esercizi tratti dal John Riley Beyond Bop Drumming (pag. 9-11)
- sviluppo del lavoro strutturato sul Jim Chapin: con comping su ride, hi hat ed altre formule di coordinazione. Da pag. 4 a pag. 31.
- Approfondimento ed applicazione alcuni ritmi e grooves "latin" complessi e peculiari del repertorio della tradizione jazz

Studio e tecniche di trascrizione.

- Sviluppo di trascrizioni proposte dal docente e/o portate dall'allievo
- Sistematizzazione del linguaggio attraverso lo studio approfondito delle frasi ed orchestrazione dei rudimenti tratti da Rudimental Ritual e Syncopation sul set

Le spazzole

- Applicazione della spazzola in un contesto di medium up e fast tempo swing
- Applicazione della spazzola in un contesto di even eight e/o latin

Pratica dell'accompagnamento e dell'improvvisazione su una forma articolata (con esempi tratti da brani originali della tradizione hard bop e modern mainstream)

Studio dell'approccio melodico nel solo e delle specifiche tecniche di melodizzazione tematica applicata al tamburo ed orchestrate sul set

Come suonare e/o improvvisare su una struttura estemporanea, fornita quindi all'allievo sul momento, con le seguenti variabili:

- Variabili dinamiche
- Variabili metriche
- Variabili di andamento (molteplici ritmi, double time feel etc.)
- Studio dell'interpretazione di una partitura (a prima vista) con appuntamenti stabiliti, differenziazione qualitativa dei target ritmici e vari metodi di approccio degli appuntamenti obbligati.

Studio dell'improvvisazione per sola batteria:

Come costruire un brano improvvisato o estemporizzato per batteria in solo

- Tecniche di prassi improvvisativa
- Guida ad ascolti specifici
- Come sviluppare una sensibilità narrativa
- Come lavorare in maniera consapevole sui livelli gerarchici dell'organizzazione di un'improvvisazione attraverso i parametri musicali

Studio di possibili grooves e improvvisazione su “tempi dispari”

- Introduzione ai tempi dispari su clave asimmetrica

Studio sistematico delle poliritmie/polimetrie e le possibili applicazioni in campo compositivo, improvvisativo e di orchestrazione

- Introduzione teorica ad una corretta terminologia
- Applicazione di poliritmi sul set lavorando sulla percezione e la coordinazione/indipendenza
- Guida all'ascolto

Programma d'esame

1) STRUTTURE

- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una delle strutture studiate durante l'anno (*Blues 12 misure, Rhythm and Changes AABA 32 misure e/o di brani originali della tradizione hard-bop studiati durante l'anno*).
- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una struttura estemporanea, data quindi al candidato in sede d'esame

2) MELODIZZAZIONE

Lista brani: ***Four in one, Isotope (Joe Henderson Blues), invisible, Straight Street, Conception.***

Sarà estratto dalla commissione uno fra i cinque brani presenti nella lista e sarà richiesto al candidato di eseguirlo, senza soluzione di continuità, procedendo secondo un criterio deciso sul momento dal docente esaminatore che potrà riguardare la combinazione strutturata dei seguenti fattori:

- 1) *Melodizzazione del tema sui tamburi.*
- 2) *Melodizzazione del tema fra cassa e rullante mantenendo il comping su ride o hi hat.*
- 3) *Improvvisazione libera sulla forma o su una parte di essa.*
- 4) *Scambi (solo/comping) sempre sulla struttura del brano.*
- 5) *Comping del tema (ossia un accompagnamento del tema rispettando tutti i break e gli obbligati presenti nella composizione, qualora il brano lo consenta).*

3) TRASCRIZIONE

- Esecuzione della trascrizione elaborata durante l'anno. Sarà richiesta al candidato una generale introduzione teorica alla propria trascrizione (note stilistiche sul batterista trascritto, album dal quale è estratta, anno, formazione ecc.) l'introduzione dovrà essere esposta oralmente (non è obbligatoria una tesina in formato cartaceo).

4) ESECUZIONE LIBERA DI UN BRANO PER SOLA BATTERIA

E' consentito l'utilizzo del canto, elettronica ed effettistica senza limiti di sorta. Sarà, però, obbligatorio utilizzare le spazzole per una parte o per la totalità del brano, a discrezione del candidato.

5) EVENTUALI ESERCIZI DI TECNICA TRATTATI

Il docente si riserva la possibilità di chiedere al candidato qualunque esercizio di tecnica trattato durante l'anno riguardante coordinazione (*John Riley, permutazioni del Jim Chapin ecc.*), fraseggio e linguaggio (*trascrizioni di frasi*) o tecnica del tamburo (*Rudimental Ritual, Syncopation, dispense ecc.*

Bibliografia e Repertori

Rudimental Ritual – Alan Dawson

Beyond Bop Drumming – John Riley

Syncopation – Ted Reed

Stick Control – George Lawrence Stone

Advanced Techniques For The Modern Drummer – Jim Chapin

Dispense: *Accent Control; possibili applicazioni al Syncopation.*

Brani: *Four in one, Isotope, invisible, Straight Street, Conception.*

DISCIPLINA Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento (Batteria) **3**

Tipologia Valutazione: Esame con commissione, valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito d'esame.

n. crediti 6

n. ore 16

Programma del corso

Rudimenti e Tamburo

- Studio specifico dei rudimenti del Rudimental Ritual (Alan Dawson) da capo a fondo con variazioni nell'ostinato cassa e hi-hat (compresa la figura second line).
- Studio delle combinazioni di sticking fra singoli e doppi con esercizi di pratica, memorizzazione ed orchestrazione della prima pagina dello Stick Control con permutazioni aggiuntive di gruppi irregolari.
- Varie permutazioni del Syncopation (Ted Reed) pag. 38-45 con l'intento di sviluppare micro cellule di linguaggio da applicare al fraseggio (fino al punto 18 della dispensa "*Possibili Applicazioni Al Syncopation*").

Sistemi di coordinazione

- Esercizi tratti dal John Riley Beyond Bop Drumming (pag. 14-17)
- approfondimento del lavoro strutturato sul Jim Chapin: con comping su ride, hi hat ed altre formule di coordinazione complesse. Da pag. 4 a pag. 10 e da pag. 18 a pag. 24.
- Pratica della modulazione metrica nell'ambito della coordinazione (da dispensa "*Progressive Metric Modulation System*")
- approfondimento ed espansione di alcuni ritmi e grooves "latin" complessi peculiari del repertorio della tradizione jazz

Studio e tecniche di trascrizione.

- Sviluppo di trascrizioni proposte dal docente e/o portate dall'allievo
- Sistematizzazione del linguaggio attraverso lo studio approfondito delle frasi ed orchestrazione dei rudimenti tratti da Rudimental Ritual e Syncopation sul set

Le spazzole

- Applicazione della spazzola in un contesto di metriche complesse e tempi dispari, anche con divisione asimmetrica dell'unità misura

Come suonare e/o improvvisare su una forma articolata (con esempi tratti da brani originali contemporanei di tipo complesso)

Studio dell'approccio melodico nel solo e delle specifiche tecniche di melodizzazione tematica applicata al tamburo e all'intero set

Come suonare e/o improvvisare su una struttura estemporanea, fornita quindi all'allievo sul momento, con le seguenti variabili:

- Variabili dinamiche
- Variabili metriche
- Variabili di andamento (molteplici ritmi, double time feel etc.)

- Studio dell'interpretazione di una partitura (a prima vista) con appuntamenti stabiliti, differenziazione qualitativa dei target ritmici e vari metodi di approccio degli appuntamenti obbligati.

Studio dell'improvvisazione per sola batteria:

Come costruire un brano improvvisato o estemporizzato per batteria in solo

- Tecniche di prassi improvvisativa
- Guida ad ascolti specifici
- Come sviluppare una sensibilità narrativa
- Come lavorare in maniera consapevole sui livelli gerarchici dell'organizzazione di un'improvvisazione attraverso i parametri musicali

Studio di possibili grooves e improvvisazione su “tempi dispari”

- Studio dei tempi dispari applicati a strutture multimetrie
- Studio dei tempi dispari con una divisione simmetrica dell'unità-misura

Studio sistematico delle poliritmie/polimetrie e le possibili applicazioni in campo compositivo, improvvisativo e di orchestrazione

- Approfondimento di poliritmi sul set lavorando sulla percezione e la coordinazione/indipendenza
- Guida all'ascolto

Studio di pratiche ritmiche avanzate

- Pulsazione mobile e periodicità fluida
- Modulazioni metriche imperfette su clavi asimmetriche
- Strutture dinamiche e composite di tipo articolato
- Sviluppo del fraseggio improvvisativo all'interno di architetture ritmiche articolate costruite su una o più linee guida di natura melodica
- Guida all'ascolto

Programma d'esame Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento (Batteria) **3**

1) STRUTTURE

- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una delle strutture studiate durante l'anno (*Blues 12 misure, Rhythm and Changes AABA 32 misure e/o di brani contemporanei studiati durante l'anno*).
- Esecuzione di accompagnamento e/o solo su una struttura estemporanea, data quindi al candidato in sede d'esame

2) MELODIZZAZIONE

Lista brani: ***Punjab, Trinkle Tinkle, London Blues, Cyclic Episode, A Shade Of Jade.***

Sarà estratto dalla commissione uno fra i cinque brani presenti nella lista e sarà richiesto al candidato di eseguirlo, senza soluzione di continuità, procedendo secondo un criterio deciso sul momento dal docente esaminatore che potrà riguardare la combinazione strutturata dei seguenti fattori:

- 1) *Melodizzazione del tema sui tamburi.*
- 2) *Melodizzazione del tema fra cassa e rullante mantenendo il comping su ride o hi hat.*
- 3) *Improvvisazione libera sulla forma o su una parte di essa.*
- 4) *Scambi (solo/comping) sempre sulla struttura del brano.*
- 5) *Comping del tema* (ossia un accompagnamento del tema rispettando tutti i break e gli obbligati presenti nella composizione, qualora il brano lo consenta).

3) TRASCRIZIONE

- Esecuzione della trascrizione elaborata durante l'anno. Sarà richiesta al candidato una generale introduzione teorica alla propria trascrizione (note stilistiche sul batterista trascritto, album dal quale è estratta, anno, formazione ecc.) l'introduzione dovrà essere esposta oralmente (non è obbligatoria una tesina in formato cartaceo).

4) ESECUZIONE LIBERA DI UN BRANO PER SOLA BATTERIA

E' consentito l'utilizzo del canto, elettronica ed elettifica senza limiti di sorta. Sarà, però, obbligatorio utilizzare le spazzole per una parte o per la totalità del brano, a discrezione del candidato.

5) EVENTUALI ESERCIZI DI TECNICA TRATTATI

Il docente si riserva la possibilità di chiedere al candidato qualunque esercizio di tecnica trattato durante l'anno riguardante coordinazione (*John Riley, permutazioni del Jim Chapin ecc.*), fraseggio e linguaggio (*trascrizioni di frasi*) o tecnica del tamburo (*Rudimental Ritual, Syncopation, dispense ecc.*

Bibliografia e Repertori

Rudimental Ritual – Alan Dawson

Beyond Bop Drumming – John Riley

Syncopation – Ted Reed

Stick Control – George Lawrence Stone

Advanced Techniques For The Modern Drummer – Jim Chapin

Dispense: *Accent Control; Possibili Applicazioni Al Syncopation; Progressive Metric Modulation System.*

Brani: *Punjab, Trinkle Tinkle, London Blues, Cyclic Episode, A Shade Of Jade.*