

CORSO DI PIANOFORTE MODERNO: M° OMAR DARDER

Questo è un progetto didattico che mira a formare sia il musicista di livello iniziale che di livello intermedio o avanzato orientandolo alla pratica del piano in diversi ambiti stilistici (classico, pop, rock, blues, jazz).

Primo anno

PREMESSA

Questo corso è indirizzato ai principianti assoluti ed a chi già ha una infarinatura musicale ma non ha gli strumenti minimi (conoscenza armonica, tecnica etc...) per accedere ai livelli successivi.

PROPEDEUTICA

Panoramica del pianoforte: cenni storici, funzionamento, le parti che lo costituiscono (meccanica, pedali etc.). Il docente mostrerà allo studente l'utilizzo del piano e le sonorità che può generare.

Come ci si siede al piano: posizione e utilizzo della mano, del polso, il tronco e la distribuzione del peso verso il pianoforte. In questa fase sarà utile eseguire esercizi di cadute e rilassamento per eliminare con gradualità le possibili tensioni del polso, delle spalle e delle braccia.

TECNICA

Lo studente leggerà piccoli studi per le mani separate e nell'esecuzione sarà accompagnato dal maestro per iniziare da subito a suonare insieme agli altri.

DIZIONARIO MELODICO

La scala maggiore: sonorità, intervalli e diteggiature per suonare la scala a una ottava a mani separate e unite.

ARMONIA

Triadi. Come si formano le triadi maggiori, minori, aumentate e diminuite. La sonorità di ogni triade verrà assimilata dallo studente grazie ad esercizi di trasporto e di ascolto e utilizzo delle triadi in diversi contesti. Si studierà inoltre il sistema di sigle che indicano gli accordi e l'armonizzazione della scala maggiore.

Verranno affrontati anche gli accordi sus4 e sus2.

RITMICA

Comping. Ritmiche con basso (mano sinistra) e accordo per l'indipendenza ritmica tra le mani per cominciare ad accompagnare piccoli giri di accordi in ambito pop e rock. Moduli ritmici: si studieranno delle ritmiche che lo studente dovrà applicare ai brani di repertorio di tipo rock, pop, blues, soul.

FRASEGGIO E GUIDA ALL'IMPROVVISAZIONE

Gli arpeggi. Arpeggiare le triadi in vario modo e creare arpeggi su semplici sequenze di accordi.

Questo è già una prefazione all'improvvisazione che verrà affrontata più avanti nel programma.

Improvvisazione: suonare su un blues con la scala blues prima in modo istintivo, poi utilizzando ritmiche per il fraseggio suggerite dall'insegnante. Utilizzo mirato degli intervalli interni alla scala blues nel solo. Frasi tipiche .

Improvvisazione su semplici giri tonali utilizzando scala maggiore e scala pentatonica.

REPERTORIO

Lettura di semplici brani a due pentagrammi presi dalla letteratura classica e moderna.

Lettura di semplici brani con melodia e sigle (tipo realbook). In questo modo lo studente solidificherà

la tecnica e lo studio dell'armonia direttamente facendo musica, oltre a studiare esercizi appositi .

Studio di brani a 2 pentagrammi e con le sigle da suonare con l'ausilio di basi per avvicinarsi alla dimensione del suonare in una band.

Secondo Anno

TECNICA

Scale maggiori a più ottave da suonare ottavi, terzine e sedicesimi moto retto e contrario.

Studi di tecnica presi da metodi tipo Hanon , Czernyana etc.

Diteggiature ed esecuzione scala cromatica.

DIZIONARIO MELODICO

Arpeggi di triadi e di settima.

Modi generati dalla scala maggiore.

Accordi a quattro voci a parti late.

Scala pentatonica maggiore e minore .

La scala esatonale e il rapporto con l'accordo aumentato.

ARMONIA

Studio approfondito delle triadi e dei rivolti a parti strette e late.

Armonizzazione scala maggiore a 3 e 4 voci.

Studio degli accordi Maj7 , 7 , Min7 , Semidiminuito. , Diminuito7 e dei rivolti.

Cenni su altri tipi di accordi di settima (i dominanti con le quinte alterate).

Il II-V-I maggiore ed il turnaround:trasporto in tutte le tonalità , da suonare col legame armonico.

RITMICA

Esercizi ritmici di comping su brani in stile pop, rock, blues e prime ritmiche jazz e funk.

FRASEGGIO E GUIDA ALL'IMPROVVISAZIONE

Lo studente si eserciterà suonando con l'insegnante o su basi tipo minus one e dovrà cominciare a improvvisare anche nei corsi di musica di insieme.

Scala dorica e scala eolia a confronto suonando su un pedale min7.

Scala maggiore e lidia a confronto suonando su un pedale maj 7.

Scala misolidia da suonare su un dominante e sul blues.

La scala locria e il semidiminuito.

Cenni sulla scala frigia(verrà ripresa ampiamente nel corso successivo)

Utilizzo scale modali su II-V-I e altri giri tonali.

Improvvisare usando frammenti di scala per costruire frasi.

Utilizzo di diversi intervalli per creare sonorità specifiche.

Uso di arpeggi nel solo.

Enfaticizzazione di note specifiche su ciascun tipo di accordo.

Usare le pause.

Concetto di tensione e risoluzione.

REPERTORIO

Lettura brani classici (Mozart, Bach, Chopin etc.),ragtime e brani moderni scritti in chiave di violino e

di basso.

Il blues:struttura , blues tradizionale, rock blues,jazz blues, studio di brani blues e improvvisazione.

Come si legge e si affronta un brano preso da Real Book.(lo stile, le sigle etc..)

Studio di brani standard presi da Real Book .

Studio di brani in 3/4 e tempi composti.

TERZO ANNO

TECNICA

Esercizi di tecnica presi da Hanon, Czerny etc..

DIZIONARIO MELODICO

Scale minori melodiche e armoniche da suonare a più ottave e con diverse ritmiche.

Modi della scala min. melodica.

Estensioni degli arpeggi fino alla nona

ARMONIA

Armonizzazione scala min melodica .

Accordi con le none. I voicing rootless (left hand voicing).

Studio dell'accordo 9sus e 13sus.

I "so what" chords.

Accordo di settima diminuita e le possibili risoluzioni(le modulazioni).

Sostituzioni di accordi (prima parte).

Il II-V-I minore.

RITMICA

Brani in tempo tagliato (il 2/2)

Swing e pronuncia: esempi e guida all'accolto. Cosa si intende per swing .

Lo shuffle. Ritmo esempi e brani di repertorio da suonare con ritmica shuffle.

Il funk : studio di ritmiche in stile funky .

FRASEGGIO E GUIDA ALL'IMPROVVISAZIONE

Scala pentatonica: applicazioni nel pop e nel rock oltre che sul blues.

Scala diminuita e rapporto con l'accordo 7dim e con il dominante.

Ascolto e analisi di musicisti importanti e trascrizione soli.

Dominante alterato e scala superlocria.

Suonare cromatico

Costruire frasi mescolando ritmiche ,arpeggi , cromatismi, intervalli.

Cantarsi i soli .

REPERTORIO

Studio e improvvisazione su standard jazz (swing, even 8 ,funk).

Il gospel : ascolto , analisi e studio di brani in stile.

La bossa nova (prima parte): Studio di un brano bossa preso dal repertorio di Jobim.

Charlie Parker e il blues . Il linguaggio bop.

Si introducono brani Pop Rock di realizzazione maggiormente complessa rispetto al ciclo di studio

precedente.

QUARTO ANNO

TECNICA

Esercizi e studi mirati a meccanismi difficili come le ottave,seste, terze, trilli.

Esercizi per il miglioramento dello staccato e del legato mirato alla pronuncia nei vari stili.

DIZIONARIO MELODICO

In questo livello si completa la conoscenza dei mezzi che un musicista deve conoscere per

una completa padronanza del lessico musicale:

Arpeggi Maj7 #5, m6, mMaj7, 7sus4, 7b5, 7#5.

Applicazione degli intervalli sulle progressioni minori (II-V-I , turnaround, etc.)

La scala minore armonica e melodica e relativi modi.

La scala lidia b7 e il suo sound.

L'accordo frigio o sus b9 e la scala frigia.

Scala bebop.

ARMONIA

Accordi di 11 e 13

Accordi alterati :varie possibilità di alterare un accordo e relative scale che si possono suonare

sopra.

Upper structures. pensare a una sigla complessa come l'unione di due accordi (uno per la mano

sinistra e una triade per la destra) distinti ma più semplici permette al pianista di ottenere voicing

ottimi in modo semplice e ne trae beneficio anche l'improvvisazione.

Sostituzioni di accordi: sostituzioni di tritono e altre sostituzioni avanzate.

I cluster negli accordi.

Le decime con la mano sinistra.

RITMICA

Concetti di poliritmia: 3 su 4, 4 su 3. Lo studio poliritmico permette di aggiungere varietà sia

all'accompagnamento che al fraseggio.

Avanzamento degli studi mirati alla costruzione ritmica della frase: iniziare e finire una frase

sui diversi tempi della battuta, concetto di tensione e risoluzione ritmica, etc.

FRASEGGIO E GUIDA ALL'IMPROVVISAZIONE

Suonare sul modale.

Studio e improvvisazione su brani di autori importanti jazz e fusion (Hancock, Corea, Evans, Monk,

Parker, etc).

REPERTORIO

Studio di brani impegnativi a livello tecnico e interpretativo.

Lo stride piano.

Bossa salsa e latin jazz (samba ,la clave , il piano montuno etc.).

Il duo piano e voce.

QUINTO ANNO

In questo corso lo studente consoliderà mettendole in pratica le informazioni acquisite fino ad ora ed

affronterà argomenti avanzati fino ad arrivare al piano solo.

TECNICA

Per sviluppare una concezione ritmica avanzata del fraseggio e

dell'accompagnamento si propongono vari studi mirati sia alla forma ritmica che alla velocizzazione dell'esecuzione. Studi gradualmente di velocizzazione con diverse figurazioni ritmiche: terzine, quartine, quintine, sestine e gruppi irregolari.

DIZIONARIO MELODICO

In questo livello di specializzazione si completa la conoscenza del "Dizionario Melodico" incremento

gli argomenti trattati con lo studio delle scale simmetriche e degli arpeggi con vari tipi di tensione.

Ai fini dell'improvvisazione questi studi accrescono le possibilità espressive e la "varietà

melodica " nel fraseggio.

Estensioni, che contengono alterazioni, tensioni primarie e secondarie.

Relazioni scala-accordo alternative e di livello avanzato interscambi tra scale per una stessa qualità di accordo.

Scala esatonale.

Scale diminuite.

Utilizzo avanzato delle scale pentatoniche. Utilizzo di più scale pentatoniche per uno stesso accordo.

ARMONIA

Accordi per quarte :formazione di armonie per intervalli di quarta (sonorità interessantissima in ambito jazz e non solo).

I block chords

Armonizzare una ballad usando parti late ,stride e decime con la sinistra.

L'anatole.

Riarmonizzare e riarrangiare un brano per il piano solo.

RITMICA

Concetti di poliritmia: 3 su 4, 4 su 3. Lo studio poliritmico permette di aggiungere varietà sia

all'accompagnamento che al fraseggio.

Avanzamento degli studi mirati alla costruzione ritmica della frase: iniziare e finire una frase sui

diversi tempi della battuta, concetto di tensione e risoluzione ritmica, etc.

FRASEGGIO E GUIDA ALL'IMPROVVISAZIONE

Ulteriori studi intervallari. Frasi con intervalli suonati a distanza di altri intervalli (es intervalli di quinta

a distanza di terza diatonica nella scala maggiore, Intervalli di quarta a distanza di quinta ed altre combinazioni.)

Materiale che pone in ordine diverso le note dell'arpeggio.

Concepire un arpeggio a 4 voci come due triadi sovrapposte ed utilizzare questo concetto per

movimentare il fraseggio facendo dialogare le due triadi tra di loro in diversi rivolti.

Frammentare e costruire frasi con i clusters, per ottenere sonorità più aperte.

Le Permutazioni

. Metodo per formare autonomamente le permutazioni.

. Lista delle permutazioni per triadi, arpeggi a 4 voci e pentatoniche .

. Esempi per lo studio tecnico delle permutazioni

. Guida al fraseggiare utilizzando le permutazioni

. Esempi ed analisi di frasi dove sono utilizzate delle permutazioni

Materiale che collega le note degli arpeggi e materiale per collegare tra loro le note consonanti

in genere (scale tones consonanti)

Nel dettaglio

Quando in un solo eseguiamo le note che caratterizzano il sound degli accordi

scegliamo di porre in

evidenza delle note che fanno parte dell'arpeggio o altre che ad esso siano consonanti.

In questo paragrafo si illustra come queste note possono essere collegate tra di loro nella tessitura della frase

. Collegare, quando si segue una sequenza armonica, le note degli arpeggi andando alla nota più vicina dell'arpeggio successivo.

. Fraseggiare collegando le note degli arpeggi con i passing tones. Esercizi e costruzione di frasi.

. Collegare con dei cromatismi interposti tra note dell'arpeggio.

Materiale per raggiungere una "nota target"

Un altro aspetto del fraseggio consiste nel praticare delle tecniche che ci permettono di raggiungere una nota che intendiamo valorizzare. Ad esempio, quando si esegue un solo in stile be bop, ciò può avvenire raggiungendo le note degli arpeggi oppure una determinata nota da valorizzare attraverso un percorso più lungo ed articolato che espone un numero maggiore di note di passaggio. Di seguito un elenco delle tecniche:

. Tutte le tecniche di approccio be bop: approcci cromatici, diatonici e loro combinazioni

. Upper e lower neighbor ...

. Usare una sequenza scalare

. Usare una sequenza cromatica

. Usare una sequenza di triadi diatoniche

. Usare una sequenza di arpeggi diatonici a 4 voci

. Usare avanzamenti cromatici regolari ed irregolari di triadi

. Usare avanzamenti cromati o diatonici di intervalli

. Usare avanzamenti cromatici e non cromatici di intervalli di tritono

. Raggiungere una nota target con una frase costruita sul quinto grado dell'accordo relativo alla nota che si vuole raggiungere

. Frasi che esemplificano le tecniche menzionate

REPERTORIO

Varia a seconda della specializzazione prescelta.

Alcuni esempi:

. Standard di livello mediamente avanzato, ad esempio Donna Lee (C. Parker)

. Brani fusion di livello mediamente avanzato

. Brani rock di livello mediamente avanzato.