

Morlacchi Editore *Music Line* | Teoria 1.

In copertina e all'interno del volume foto di ...

Prima edizione: 2017

Impaginazione e copertina: Jessica Cardaioli

ISBN: 978-88-6074-839-3

copyright © 2017 by Morlacchi Editore, Perugia.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.
redazione@morlacchilibri.com | www.morlacchilibri.com
Stampato nel mese di febbraio 2017 da Digital Print-Service, Segrate, Milano.

Pino Jodice

Composizione, arrangiamento e
orchestrazione Jazz

Dalla formazione Combo alla Big Band

Volume I.

Morlacchi Editore U.P.

INDICE

<i>Liner Notes</i>	ix
<i>Biografia</i>	xi
<i>Nota dell'auore</i>	xvii
<i>Prefazione</i>	xix

PARTE A ARMONIA JAZZ NOZIONI DI BASE

1A. Intervalli	3
2A. Tonalità	4
3A. Gradi della scala	5
4A. Accordi	6
4A.1 <i>Le Triadi (Posizione stretta)</i>	6
4A.2 <i>Le Triadi (Posizione Lata)</i>	7
4A.3 <i>Accordi a 4 suoni (Posizione Stretta)</i>	7
5A. Tensioni	8
6A. Accordo diminuito	8
7A. Modi	9
8A. Accordi alterati – Scale alterate	10
9A. Legame armonico – Continuità armonica	10
10A. Principi fondamentali di armonia. Le progressioni armoniche	11
11A. Sostituzioni armoniche	12
11A.1 <i>Sostituzione del primo grado</i>	12
11A.2 <i>Sostituzione del quarto grado minore</i>	12
11A.3 <i>Sostituzione al Tritono</i>	12
11A.4 <i>Sostituzione del II-7 V7 Imaj7 per effetto della sostituzione al Tritono</i>	12
11A.5 <i>Ripetizione del II-7 V7 I</i>	12
12A. Passaggi con accordi diminuiti	13
13A. Cadenze	13
14A. Scale particolari	14
15A. Accordi a 4 suoni con tensioni senza l'utilizzo della tonica e della quinta	15
16A. Accordo sus4	15

17A. Polichords – Superimpositions	15
18A. Forme musicali	17
18A.1 <i>Il Blues</i>	17
18A.2 <i>Il Rhythm Change</i>	19
18A.3 <i>Il Jazz Modale</i>	21
17A.4 <i>Il Coltrane Changes</i>	22
19A. Norme principali sulla costruzione della melodia e dell'improvvisazione.	
Analisi melodica. Armonizzazione a Block Chords della melodia	23
19A.1 <i>Armonizzazione a Block Chords (4 voci) della melodia</i>	26
19A.2 <i>Armonizzazione a Block Chords (4 voci) della Nota Scala (S): Scalewise Approach</i>	27
19A.3 <i>Armonizzazione a Block Chords (4 voci) della tensione (T): Tension</i>	27
19A.4 <i>Armonizzazione a Block Chords (4 voci) del cromatismo (C): Chromatic Approach</i>	27
19A.5 <i>Armonizzazione a Block Chords (4 voci) del Doppio Cromatismo (DC)</i>	27
19A.6 <i>Anticipazione Ritmica (AR). Armonizzazione a Block Chords (4 voci)</i> <i>dell'Anticipazione Ritmica</i>	28
19A.7 <i>Risoluzione Ritardata (Delayed Resolution). Armonizzazione a Block Chords</i> <i>(4 voci) della Risoluzione Ritardata (DR)</i>	28
19A.8 <i>Hi-Lo (High Low) Tensione-Riposo. Doppia e tripla Hi-Lo. Variazioni di Hi-Lo.</i> <i>Armonizzazione</i>	28
19A.9 <i>Double/Triple Hi-Lo (Doppia/Tripla Hi-Lo)</i>	29
19A.10 <i>Variazioni di Hi-Lo. Io-Hi-Lo / Hi-Chromatic-Lo / Lo-Hi-Chromatic-Lo.</i> <i>Armonizzazione</i>	29
19A.11 <i>Armonizzazione delle tensioni che non risolvono (Unresolved Tension).</i> <i>Armonizzazioni delle tensioni alterate (Altered Tension)</i>	29
20A. Tecniche aggiuntive di armonizzazione utilizzate per evitare i ribattuti e migliorare/ variare la condotta delle parti	30
20A.1 <i>Diatonic Approach (DI). Parallel Approach (PA). Dominant Approach (DOM)</i>	31
20A.2 <i>Diatonic Approach (DI)</i>	31
20A.3 <i>Parallel Approach (PAR)</i>	31
20A.4 <i>Dominant Approach (DOM)</i>	31

PARTE B

COMPOSIZIONE, ARRANGIAMENTO E ORCHESTRAZIONE JAZZ

1B. La melodia	37
1B.1 <i>Melodia semplice. Note dell'accordo. Continuità melodica</i>	37
1B.2 <i>Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche</i>	37
1B.3 <i>Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche, cromatismi, tensioni risolte</i> <i>(Hi-Lo), tensioni non risolte (Unresolved Tensions)</i>	38
1B.4 <i>Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche, cromatismi, tensioni risolte (Hi-Lo),</i> <i>tensioni non risolte (Unresolved Tensions) risoluzioni ritardate (Delayed Resolution)</i>	38

2B. Il Contrappunto	42
2B.1 I Specie (<i>nota contro nota</i>)	42
2B.2 II Specie (<i>due note contro una</i>)	44
2B.3 III Specie (<i>da 3 a 16 note contro una</i>)	45
2B.4 IV Specie	46
2B.5 V Specie	46
2B.6 Imitazione	47
2B.7 Canone a due parti	47
2B.8 Contrappunto a tre, quattro e cinque parti	48
3B. L'orchestrazione: indicazioni generali per la scrittura delle varie sezioni degli strumenti nell'orchestra jazz	51
3B.1 La Sezione Ritmica	51
3B.2 La Sezione dei sassofoni	60
3B.3 La sezione degli Ottoni (Brass)	81
3B.4 Effetti	86
3B.5 Articolazione e fraseggio	87
4B. Il Background	88
4B.1 Background costruito con le sole note dell'accordo armonizzato in posizione stretta e lata (<i>block chords</i>)	88
4B.2 Background costruito con l'utilizzo di tensioni non risolte (<i>Unresolved tensions – UT</i>)	89
4B.3 Background costruito con l'utilizzo di Hi-lo e variazioni di Hi-Lo	89
4B.4 Background costruito con note di passaggio, cromatismi (<i>Approach notes</i>)	90
4B.5 Background costruito con l'inserimento di pause	90
4B.6 Background costruito con le sequenze	91
4B.7 Background armonizzato con le sequenze precedentemente esposte	92
5B. La small band (II parte) – fiati misti + ritmica	93
6B. L'orchestra e la verticalizzazione (concertazione) di tutte le sezioni. Disposizione degli strumenti nella partitura (full score)	107
7B. I legni. Utilizzo degli strumenti optional per la sezione delle ance	118
8B. Strumenti particolari utilizzati in un'orchestra Jazz	125
8B.1 Il Vibrafono	125
8B.2 La Fisarmonica	126
8B.3 Il Corno francese	127
8B.4 La Tuba	128
8B.5 Le percussioni	129
9B. Scrivere un arrangiamento	130
10B. La partitura completa. Estrazione delle parti singole	132
11B. Analisi di arrangiamenti e composizioni per orchestra Jazz	133
11B.1 <i>The Time Machine</i>	134
11B.2 <i>Heart Beat</i>	162
11B.3 <i>Joy Spring</i>	179
11B.4 <i>Melodia Infinita</i>	193
11B.5 <i>Skywalker</i>	204

12B. Esecuzione. Indicazioni generali per le prove in orchestra Jazz. Disposizione dei musicisti per il live	220
13B. Considerazioni finali	221
14B. Consigli per l'ascolto	222

WORKBOOK A	223
-------------------	-----

WORKBOOK B	235
-------------------	-----

PARTITURE

Credits CD allegato	278
1. <i>The Time Machine</i>	279
2. <i>Heart Beat</i>	347
3. <i>Melodia Infinita</i>	389
4. <i>Jamna</i>	441
5. <i>Feste Popolari – Sardegna</i>	499
6. <i>Skywalker</i>	565
7. <i>Pannonica</i>	641
8. <i>Duru Duru Song</i>	699
9. <i>Tutu</i>	739

Liner Notes

TINO TRACANNA

Sassofonista, Compositore, Arrangiatore e Direttore del dipartimento di Jazz del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano.

«Quando si parla di Jazz oggi si pensa soprattutto all'improvvisazione e ad i grandi solisti ma se nella sua molteplicità questa musica possiede un linguaggio così chiaro, potente ed univoco tanto da lasciare un segno indelebile nella musica del '900 lo si deve proprio a quel luogo della creazione musicale che è l'orchestra che ne ha forgiato i più profondi codici operativi e comunicativi tramandandoli per sempre a tutti i musicisti jazz. Questo manuale è il sapiente distillato di queste conoscenze realizzato da un grande conoscitore di questo mondo.»

TOMMY SMITH

Sassofonista, Direttore d'Orchestra, Compositore, Arrangiatore e Direttore del dipartimento di Jazz del Royal Conservatory of Scotland, SNJO Scottish National Jazz Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, The Tommy Smith Youth Jazz Orchestra, Bradford Marsalis, Mike Stern, John Taylor, John Scofield, Joe Lovano, John Patitucci, Kenny Barron e tantissimi altri.

«Pino Jodice's contemporary big-band music is of the highest quality. In the last two decades he has been the most significant development in Italian jazz. You won't hear big band music and composition much better than this. Pino's collection of big band music is one of those rare gems: a truly inspirational compendium of original music from a composer and arranger at the top of his game. His music works on every level, from the player, to the listener, the the student studying the secrets of big band writing. His big band is quite simply one of the most impressive large ensembles around, filled with wonderful soloists, and as such, totally recommended. A truly magnificent achievement; a truly magnificent composer.»

«La musica per Big Band contemporanea di Pino Jodice è della migliore qualità. Pino rappresenta il più significativo sviluppo del jazz italiano delle ultime due decadi. Non vi sarà possibile ascoltare musica e composizioni per Big Band migliore di queste. La produzione di musica per Big Band di Pino è una di quelle rare gemme: uno stimolante compendio di musica originale creata da un compositore ed arrangiatore al meglio delle sue possibilità. La sua musica interviene ad ogni livello, dall'esecutore, all'ascoltatore, allo studente che vuole apprendere i segreti della scrittura per la Big

Band. La sua big band è molto semplicemente il più notevole e grande insieme orchestrale attualmente in circolazione, ricolmo di meravigliosi solisti, e come tale, se ne raccomanda assolutamente l'ascolto. Un risultato artistico realmente magnifico; un compositore assolutamente magnifico.»

JOAN REINDERS

Direttore d'Orchestra, Compositore, Arrangiatore e Direttore del dipartimento di Jazz del ArtEZ Conservatory Enschede(NL), MJO Millennium Jazz Orchestra, the former Big Barchem Band, Toots Thielemans, Lew Tabackin, Kenny Wheeler, James Moody, Jiggs Whigham, Lee Konitz, Peter Weniger, Herb Geller, Bobby Shew, Ronnie Cuber, Philip Catherine e tantissimi altri.

«It was during the ArtEZ Composition Contest in 2012 that I met Pino Jodice. He wrote Skywalker for the Millennium Jazz Orchestra and with this composition he won the contest. You can hear it is a great piece and no wonder all his pieces are outstanding compositions and arrangements. It is a wonderful initiative to publish a book how to write for a jazz orchestra. It has such great examples in it and I would recommend it to every composer and arranger in the jazz field. Well done Pino!»

«Ho incontrato Pino Jodice al concorso per composizione ArtEZ nel 2012. In tale occasione aveva scritto Skywalker per la Millennium Jazz Orchestra e con questa composizione vinse il concorso. L'ascolto rivela la grandezza del brano e non vi è meraviglia che tutti i suoi pezzi siano splendidi composizione ed arrangiamenti. L'iniziativa di pubblicare un libro sul come scrivere per orchestra jazz è meravigliosa. Vi sono tali grandi esempi in esso che dovrebbe essere raccomandato a tutti i compositori ed arrangiatori nel campo del jazz. Ben fatto Pino!»

Biografia

Pino Jodice è pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Jazz. Nasce a Napoli e si diploma in Pianoforte nel 1987 (scuola pianistica "V. Vitale") al Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino e parallelamente studia Pianoforte Jazz a Siena sotto la guida del pianista Franco D'Andrea. Durante gli studi di Composizione mostra le sue attitudini al jazz e successivamente studia Composizione e Arrangiamento jazz diplomandosi con il massimo dei voti.

Ha svolto attività didattica insegnando, dal 2004 ad oggi, Pianoforte Jazz, Composizione Jazz, Arrangiamento e Orchestrazione Jazz, Improvvisazione Jazz presso i Conservatori di Musica "S. Cecilia" di Roma, "G. Martucci" di Salerno, "C.G. Da Venosa" di Potenza, "D. Cimarosa" di Avellino, "G.B. Martini" di Bologna.

Attualmente è Docente di Composizione Jazz presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano. Fondatore e Direttore della "Power Jazz Unusual Orchestra" e, insieme a sua moglie Giuliana Soscia, della OJP – Orchestra Jazz Parthenopea di Pino Jodice e Giuliana Soscia, collabora anche come pianista, direttore, compositore e arrangiatore con la PMJO – Orchestra Jazz dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, la SNJO – Scottish National Jazz Orchestra, la SJO – Salerno Jazz Orchestra, la OJS – Orchestra Jazz della Sardegna, la Army Jazz Band e la VJO – Verdi Jazz Orchestra.

Vince numerosissimi concorsi internazionali di Composizione e Arrangiamento per Orchestra Jazz tra cui:

1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Scrivere in Jazz 2000" – Sassari (*Jamna*), solista: T. Harrell

2° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Barga Jazz 2000" – Barga (*Melodia Infinita*), solista: E. Rava

1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "2Agosto 2001" – Bologna (*The last station*), solista: R. Galliano

1° Premio (Arrangiamento) "Castel dei Mondi 2002" – Andria (*Chi tene 'o mare*)

1° Premio (Arrangiamento) "Barga Jazz 2002" – Barga (*Pannonica*)

Premio "Palazzo Valentini Jazz 2002" (Best New Talent – pianista, compositore e arrangiatore) – RM

Premio "Premio Positano Jazz 2002" (Best New Talent – pianista, compositore e arrangiatore) – NA

1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Scrivere in Jazz 2004" – SS (*The Time Machine*)

1° Premio (Arrangiamento) "Piacenza Jazz Arrangers 2006" – Piacenza (*Joy spring*)

1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "ArtEZ Comp. Contest 2012" Enschede (NL) (*Skywalker*), solista: Millennium Jazz Orchestra – John Reinders

1° Premio (Arrangiamento) "Barga Jazz 2013" – Barga (*Onirico*), solista P. Tonolo

Svolge una intensa attività concertistica in Italia e all'estero (Francia, Messico, Argentina, Etiopia, Turchia, Tunisia, Germania, Vietnam, Scozia, Polonia, Perù, Spagna, ecc...) collaborando come pianista e arrangiatore con i più grandi jazzisti internazionali tra i quali: D. Douglas, P. Mc Candless (con il quale registra un CD dal titolo *Terre* con il suo gruppo Xenia), B. Marsalis, M. Stern, T. Smith, K. Weelher, Y. Lateef, D. Oatts, B. Holmann, R. Galliano, G. Garzone, F. Tiberi, U. Cane, G. Burton, J. Scofield, M. Portal, C. Pine, B. Brookmayer, M. Schneider, D. Di Piazza, E. Rava, P. Fresu, M. Giammarco con il quale registra 3 CD. È leader di un suo trio (PJTRIO) con il quale pubblica il CD *New Steps*, di un quintetto italiano (PJ5ET) con il quale pubblica il CD *Suspended* con l'alto sax Daniele Tittarelli e il tenor sax Max Ionata e di un quintetto internazionale (PJ5ET – Special Project) con il quale pubblica il CD *High Tension* con l'alto sax Dick Oatts e il tenor sax Tommy Smith. Ha al suo attivo numerose incisioni, oltre 80, come pianista, compositore e arrangiatore.

È coleader insieme alla fisarmonicista, pianista e compositrice Giuliana Soscia del Giuliana Soscia & Pino Jodice Duet/Quartet/Quintet, con la quale ha inciso 10 CD. Recentemente ha suonato con l'Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ANSC e la PMJO, sotto la direzione di Wayne Marshall all'Auditorium Parco della Musica di Roma in diretta RAI 5 e Radio 3 i *Sacred Concerts* di Duke Ellington e la *Swing Symphony* di Winton Marsalis.

DISCOGRAFIA SELEZIONATA

Come leader e coleader – pianista, compositore e arrangiatore

1. *Terre* / Xenia – Via Veneto Jazz/Bmg 1995
2. *Signor Jones* / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble – Via Veneto Jazz/Bmg 2000
3. *New Steps* / Pjtrio – Alfa Music / Rai Trade – Dreyfus 2001
4. *Homage To Yusef Lateef* (uscito solo in USA) / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble – Yal Records 2002
5. *Suspended* / Pino Jodice Project – Um Records 2003
6. *It's The Rite Time* / Cinzia Tedesco Voice Project – Um Records 2003
7. *Fast Race* / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble – B.a./Sony 2005
8. *What It Is. electric Miles' direction' 68-86* – Pmjo – Parco Della Musica Records 2006
9. *Pmjo* / Parco della Musica Jazz Orchestra – Casa del Jazz Records Jazz Italiano Live 2007
10. *High Tension* / Pj5et Pino Iodice Special Project – Splasch Records World Series 2007
11. *Latitango* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Italian Tango Quartet – Splasc(H) Records World Series 2008
12. *Antiche pietre* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Italian Tango Quartet – Alfa Music / Egea 2009
13. *Il tango da Napoli a Buenos Aires* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Italian Tango Quartet – Alfa Music / Egea 2010
14. *Open On Sunday* / Parco della Musica Jazz Orchestra – Parco Della Musica Records 2011
15. *Lucca Jazz Donna, Vol.1* 2010 / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Italian Tango Quartet – Girasuoni Vinile 2011
16. *Contemporary* / Giuliana Soscia & Pino Jodice Quartet – Wide Jazz – Ird 2012
17. *Il viaggio di Sindbad* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Italian Tango Quartet – Alfamusic – Egea 2013
18. *Stabat Mater In Jazz* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Quartet Cimarosa Records 2013
19. *Sonata per luna crescente* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Duet Jazz For Two Keyboards / Barvin-Arspletium 2014

20. *Quartetto d'archi* / Edoardo Bennato & Solis String Quartet
21. *North Wind* / Giuliana Soscia & Pino Jodice – Quartet Meets T. Smith / Alman Music – Cose Sonore
22. *Progetto Megaride* / Ojp Orchestra Jazz Parthenopea di Pino Jodice e Giuliana Soscia / Guest: Paolo Fresu / Jazzit Records / Alman Music – Cose Sonore

Come Special Guest

1. *Alchimusa* / Rino Zurzolo / Sony Music 1998
2. *Wunderkammer* / Rino Zurzolo / Rai Trade 2003
3. *Punkromatic* / Megatones & M. Giammarco – Brave Art Records / Sony 2005
4. *Echibem* / Fawzi Chekili / Igloo Records 2005
5. *Muah!* / Aldo Bassi Quartet – Concertone / Jazzing Roma 2005
6. *Mega Microtones* / Megatones & M. Giammarco / Sony 2006
7. *Jazz Italiano Live 2008* – Omaggio a A. Trovaioli / L'Espresso
8. *Gotha 17* / Lusi-Masciari Quartet / Splash Records 2008
9. *Rune* / Lusi-Masciari Quartet / Blueserge / Egea 2010
10. *Giovanni Imperato* / Kuba Sound System Proyecto / Hullabaloo
11. *Yoruba* / Giovanni Imperato / La Strada / Bmg
12. *Tosca & Giovanni Imperato* / La Strada / Bmg
13. *Quartette Elctrique* / Dave Pettirossi / Alfamusic Egea
14. *Eclectic Taste* / Sergio Coppotelli / Alfamusic Egea

COLLABORAZIONI

Jazz Internazionale

Tommy Smith, SNJO – Scottish National Jazz Orchestra, Bradford Marsalis, Dick Oatts, Maria Schneider, Bill Holmann, Gary Burton, John Scofield, George Garzone, Yusef Lateef, Paul McCandless, Mike Stern, Kim Thompson, Rick Margitza, Kenny Wheeler, Dave Douglas, Richard Galliano, Bob Brookmeyer, John Stowell, David Fiuczynski, Wayne Marshall, Matthew Garrison, Norma Winstone, Mike Gibbs, Mike Pope, Bob Mover, Jack Walrath, Karl Berger, Linley Marthe, Dominique Di Piazza, Raed Khoshaba

Jazz Italiano

Giuliana Soscia, PMJO – Parco della Musica Jazz Orchestra, SJO – Salerno Jazz Orchestra, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, Antonello Salis, Massimo Urbani, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Javier Girotto, Antonio Golino, Roberto Gatto, Danilo Terenzi, Paolo Damiani, James Senese, Dino e Franco Piana Jazz Orchestra, Riccardo Del Fra, Army Jazz Band-Orchestra Jazz Esercito Italiano, Agostino Marangolo, Gianni Ferrio, IALSAX, Ondanueve String Quartet

Progetti Jazz con Orchestre Classiche

“Sacred Concert” (D. Ellington) – “Swing Symphony” – W. Marsalis Coro e Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, “VIVA L’ITALIA” Teatro Verdi Trieste-Calenda-Angelini-Borgna-Gessi-Jodice – Coro e Orchestra Sinfonica del Teatro Verdi di Trieste, Christian Lorenz-Milano Classica, “Memento Momento” per Sergio Bruni da Nino D’Angelo – R. De Simone, D. Iodice, M. Paladino – Teatro San Carlo di Napoli (Teatro)

Artisti Italiani Pop, varie

Raiz, Lucio Dalla, Irene Grandi, Simona Bencini, Solis String Quartet, Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato, Renato Zero, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Mina, Fiorello, Cristian De Sica, Armando Trovaioli

Teatro – Cinema – Televisione

Due madri per Rocco – E. Brigliadori – P. Montecorvino (TV)

Toro Incatenato – R. Zinna, D. Ciruzzi-Iodice (Teatro)

Macchine Lunari – E. Bennato, B. Colella (Teatro)

Antico Mare Perduto – Rigillo-Iodice (Teatro)

Concerto nello stile popolare – E. Bennato, Carlo D’Angiò (Teatro)

Ultima forma di libertà il silenzio – Moni Ovadia (Teatro)

L’uomo che inventò la televisione – P. Baudo, P. Garinei-Mattone (Teatro)

Irma la dolce – A. Calenda (Teatro)

Ma che c’entra Peter Pan – A. Bassetti, A. Calenda-Iodice (Teatro)

Fin de siècle – G. Borgna, A. Calenda (Teatro)

Le fate ignoranti – F. Ozpetec, A. Guerra (Cinema)

Modì – A. Saitto – N. Areni (Teatro)

Aggiungi un posto a tavola – A. Trovaioli (Teatro)

Vacanze Romane – Cardoso – Trovatoli (Teatro)

Einstein – Cavani-RAI Fiction (TV)

La Squadra – RAI Fiction (TV)

Nota dell'autore

Questo libro è parte di ciò che ho raccolto nei miei studi e nella mia esperienza trentennale come pianista, *Q*arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra jazz e contiene tutte le tecniche che ho maturato negli anni collaborando con diverse orchestre e musicisti di fama internazionale.

Dalla formazione Combo alla Big Band tradizionale, ho cercato di concentrare i concetti principali in un unico libro in maniera propedeutica. Spero possa essere utile a tutti quelli che come me non vogliono essere solo esecutori e vogliono entrare nella Musica in maniera più totale e completa. L'Orchestra è la massima espressione artistica musicale. Espressione di vera socializzazione e civiltà, umiltà, creatività, passione e dedizione.

Dedico questo libro a mia moglie Giuliana Soscia, che mi sostiene e mi supporta ogni giorno e con la quale condivido gran parte della mia attività artistica, ai miei genitori, che sempre hanno sostenuto i miei studi musicali e le mie scelte, a mio fratello Pietro, complice in quasi tutta la mia attività orchestrale... a tutti voi che, attraverso lo studio di questo primo volume, riuscirete ad imparare, a mettere in pratica e a far uscire fuori ciò che nella vostra creatività è nascosto e ha bisogno di essere sollecitato e stimolato. A tutte le Istituzioni scolastiche e ai miei illustri colleghi che lo inseriranno nei loro programmi didattici.

Infine a tutti i miei allievi dei Conservatori Italiani nei quali ho insegnato e continuo ad insegnare... il futuro della Musica è nei vostri cuori.

Pino Jodice

Prefazione

La struttura di questo primo volume è costituita da due parti. La prima parte è dedicata alle nozioni di base dell'Armonia ed è indicata con la lettera A suddivisa in capitoli e paragrafi. La seconda parte tratta invece argomenti di fondamentale importanza per lo studio della Composizione Jazz, è contrassegnata con la lettera B ed è anch'essa divisa in capitoli e paragrafi. Si trattano in maniera propedeutica la costruzione della melodia, le nozioni fondamentali del Contrappunto, l'Arrangiamento e l'Orchestrazione. Si studiano gli strumenti, e le loro combinazioni timbriche, utilizzati in organici che vanno dalla formazione Combo (trio, quartetto, quintetto) fino alla Big Band tradizionale (4 trombe, 4 tromboni, 5 sax e ritmica).

Come costruire un Background, l'utilizzo del contrappunto nell'orchestra jazz, la verticalizzazione e la concertazione di tutte le sezioni, la stesura di un arrangiamento, la disposizione dei musicisti in un live e alcune considerazioni più in generale dettate dalla mia esperienza diretta con questo tipo di organici e alle sue relative problematiche riscontrate sul campo.

Alla fine di tutte le nozioni teoriche ho ritenuto opportuno scrivere una breve analisi di alcuni passi importanti di alcune mie composizioni e arrangiamenti allegandone inoltre le partiture complete (*Full score*) per permettere allo studente, con il CD allegato, di seguire la scrittura ascoltando il risultato sonoro delle varie disposizioni delle voci, di come io utilizzo il contrappunto e le combinazioni timbriche dei vari strumenti dell'orchestra.

Ritengo quest'ultima parte, forse, la più importante di tutto il manuale perché l'ascolto e la visione della scrittura contemporaneamente permettono di conoscere e assimilare, "musicalmente parlando", il risultato finale di un lavoro stimolando la percezione acustica e la creatività dello studente. Si sviluppa, si scopre e si educa, di conseguenza, il proprio talento in maniera naturale e graduale raffinando il gusto estetico nella forma e nei contenuti.

A questo primo libro seguirà il secondo volume dedicato all'orchestra ritmico-sinfonica, le tecniche contemporanee di orchestrazione, l'utilizzo della sezione di archi da sola e in combinazione con l'orchestra jazz moderna. Il *Live electronics*, la direzione d'orchestra jazz che negli anni si è evoluta con l'improvvisazione.

Utilizzando le tecniche espone in questo libro sono riuscito, dopo tantissimi anni di esperienza didattica, a far scrivere in maniera corretta e funzionale studenti che mai avevano composto o arrangiato per organici più ampi... questi risultati entusiasmanti, prima di tutto per gli allievi che rappresentano per me orgoglio e soddisfazione, mi hanno spinto a scrivere questo volume che spero potrà essere utile a tutti i musicisti e a coloro che vogliono capire in maniera non superficiale le possibilità straordinarie che il Jazz ci dona e ci rende felici.

Divulgate, scrivete per orchestra jazz, formate orchestre jazz, tante, tantissime, tali da "contaminare l'essere umano" di positività, gioia, civiltà, rispetto, umiltà, socializzazione e Pace.

Pino Jodice