

PROGRAMMA DEL CORSO DI CHITARRA POPULAR

pop-rock,jazz,funky,soul,blues,latin

Docente: **Tonino Monachesi**

LIVELLO PROPEDEUTICO

Scelta dello strumento

Le parti della chitarra

Accessori essenziali per chitarra

Chord block diagram e fretboard map

Accordatura: l'accordatore elettronico, il diapason e gli armonici

Picking technique

Finger technique

Strumming

Toni e semitoni sulla tastiera

Notazione musicale e tablatura

Suonare in I posizione: suoni naturali e alterati

Lettura monodica in I posizione

La scala cromatica: su singola corda, in V posizione, in altre posizioni

La scala maggiore (*open position e diteggiatura E form*)

Accordi maggiori, minori e di settima di dominante (*open position*)

Accordi con il barré (*moveable chords*)

I *power chords*

Chord Charts: *Mothers, Sisters and Daughters*

Cos'è la scala pentatonica?

Improvvisare con la scala pentatonica

Effetti essenziali per chitarra elettrica e amplificatori

Pentatonic song: *Blue Guitar Blues*

JP Lullaby

Riepilogo

Esame: Verifica del programma svolto

LIVELLO I

TECNICA

Coordinazione ed indipendenza delle mani (Livello1)

Alternate picking

Tecniche di fraseggio I (Hammer –on, Pull – off, bending, vibrato, slide,...)

Tecnica solistica rock, blues

La Scala pentatonica maggiore e minore (5 box)

La scala blues (5 Box)

Trasposizione della scala pentatonica e blues in altre tonalità

Studio delle figure accordali principali: il sistema CAGED

Trasposizione degli accordi mediante il *barrè* (CAGED System)

La scala di modo maggiore (Ionica) (5 box)

La scala di modo minore (Eolia)(5 box)

La forma base del blues e le varianti

Caratteri fondamentali della tecnica del suono

NOTAZIONE

Studi melodici

Lettura degli accordi mediante l'uso delle sigle

Lettura ritmica in stile *folk, pop, rock, blues, rock -ballad...*

IMPROVVISAZIONE

Improvvisazione sulla forma del blues (C A G E D)

REPERTORIO:

brani dei Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,...*Rock'n roll, blues* della tradizione

Esame: Verifica del programma svolto

LIVELLO II

TECNICA

Coordinazione ed indipendenza delle mani (Livello 2)

Triadi maggiori, minori, aumentate, diminuite, *sus2* e *sus4* (set di corde adiacenti)

Il sistema CAGED: accordi di 7 dominante, min7, Maj7

Accordi Maj6, Maj9, Maj6/9; min6, min9, min6/9

Armonizzazione della scala maggiore (triadi e quadriadi)

Tecniche di fraseggio II (Hammer-on, Pull-off, Bending, Tapping, Sweep.....)

Tecnica solistica jazz, rock, blues..

Il modo dorico: scale, accordi, arpeggi nel sistema CAGED

Il modo misolidio: scale, accordi, arpeggi nel sistema CAGED

Il circolo delle quinte

Il modo minore armonico: scale, accordi, arpeggi nel sistema CAGED

Il modo locrio: scale, arpeggi e accordi nel sistema CAGED

Accordo m(Maj7), min7^{b5}, Dim7

Successioni tonali: V7-IMaj7, IIm7-V7-IMaj7, V7-Im(Maj7), IIm7^{b5}-V7....

Successioni modali: modo dorico, misolidio...

NOTAZIONE

Studi melodici in I, II, III, IV e V posizione in diverse tonalità

Lettura di accordi mediante l'uso di sigle

Lettura ritmica in stile *country*, *blues*, *soul*, *funky*, *swing*.

IMPROVVISAZIONE

Improvvisazione su successioni tonali, modali; su *blues* e *standards* tratti dal repertorio jazz;

REPERTORIO

Brani *rock-blues*: Eric Clapton, Santana, Led Zeppelin, Dire Staits, The Police, Jimi Hendrix, B.B. King...

Brani *soul – funky*: James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett....Brani *country-rock*: Eagles, Lynyrd

Skynyrd, America....Brani *jazz*: Minor Swing, Billie's Bounce, Tenor Madness, Cantaloupe Island,

Watermelon man, Autumn Leaves, So What....Brani Pop: George Benson, Toto, The Chic, Michael

Jackson, Prince.....

Esame: verifica del programma svolto

LIVELLO III

TECNICA , ARMONIA E ANALISI

Coordinazione ed indipendenza delle mani (Livello 3)

Scala maggiore e relativi modi (approfondimento diteggiature con allargamenti e late)

Principi di connessione di scale sulla tastiera

Tecnica solistica e ritmica jazz II

Tecnica *finger style*

Triadi late maggiori minori aumentate e diminuite

Accordi di settima: posizioni fondamentali e rivolti in *Drop2* e *Drop3*

Accordi di nona, undicesima e tredicesima nel sistema modale

Il sistema modale maggiore: scale e arpeggi (diteggiature strette, con allargamenti e late)

Armonizzazione nel modo minore (triadi e quadriadi)

Studio delle forme jazzistiche: Blues, Rhythm Changes

Accordi ed arpeggi dalla scala minore armonica e melodica

Approfondimento sulle successioni II –V- I nel modo maggiore e minore

Il *Turnaround*

La riarmonizzazione: tecnica di sostituzione degli accordi

La sostituzione di accordi su successioni armoniche

I ritardi, le dominanti secondarie, l'accordo di appoggiatura, congiunzione di accordi

Le note guida

La scala *Be-bop*: maggiore e dominante

Accordi di dominante alterata

Il modo *superlocrio*

Il modo *lidio dominante*

Il modo *frigio dominante*

Scale simmetriche: esatonale, diminuita T – ST, diminuita ST – T

Il *Chord Melody*

Il *Walking bass*

Analisi ritmica, melodica, armonica dei brani.

Inquadramento storico stilistico dei brani di repertorio.

NOTAZIONE

Studi melodici in tutte le posizioni in diverse tonalità;

Lettura di sigle di accordi tratte da brani del repertorio jazzistico (*Rhythm Changes, Blues, forma-canzone*);

Lettura ritmica in tutti gli stili : *pop, rock, funk, soul, jazz, latin, afro-cuban...*

Lettura polifonica tratta dal repertorio per chitarra acustica (finger-picking e country blues)

IMPROVVISAZIONE E COMPOSIZIONE

Improvvisazione su *standards* tratti dal repertorio jazz, blues, latin, funky, fusion..;

Composizione di brani originali (tema e sigle di accordi).

REPERTORIO

Brani *funky- Acid jazz*: Colibrì, Still a friend of mine, Rio Funk, The Chicken, I Wish, Superstition, Higher Ground..... Brani *latin-jazz*: The girl from Ipanema, St. Thomas, Blue Bossa, Besame Mucho, Corcovado, How Insensitive, One note samba... Brani *Jazz*: All blues, All the things you are, Beautiful love, Estate, Have you meet Miss Jones, My Funny Valentine, Oleo, Solar, Someday my prince will come, Summertime, Satin Doll, This Masquerade, Tune up. ... Brani Pop: Thriller, Calling you, Shape of My heart, You've got a friend...

ESAME: da sostenersi in parte con chitarra sola e in parte in piccola formazione (minimo trio). Il candidato fornirà alla commissione una scaletta di almeno 8 brani .

CHITARRA SOLA:

- Accompagnamento di un brano jazz con voicings in drop 2 in due, utilizzando anche il collegamento armonico, il walking bass, le estensioni superiori, la riarmonizzazione, la sostituzione degli accordi....
- Accompagnamento di 1 brano in stile bossanova o samba, 1 Funky- Acid jazz, 1 Pop o ballad.
- Esecuzione di un tema armonizzato tra quelli presentati in scaletta.
- Improvvisazione su successione armonica assegnata dalla commissione.

IN PICCOLA FORMAZIONE:

- Esecuzione a memoria di 3 brani (tema, accompagnamento, improvvisazione) a scelta della commissione tratti dalla scaletta presentata dei quali si richiede un arrangiamento originale.
- Brano semplice assegnato dalla commissione un'ora prima dell'esame.

I brani debbono essere differenti nelle varie prove e non possono essere stati presentati in esami precedenti.

BIBLIOGRAFIA

- Avena Andrea, *Teoria e armonia (prima parte)*, Sinfonica jazz, Brugherio (MI) 2002;
- Avena Andrea, *Teoria e armonia (seconda parte)*, Sinfonica jazz, Brugherio (MI) 2003;
- Aebersold Jamey, *The II – V – I progression*, Jamey Aebersold jazz, New Albany 1974;
- Aebersold Jamey, *How to play jazz and improvise*, Jamey Aebersold jazz, New Albany 1967;
- Aebersold Jamey, *All Bird*, Jamey Aebersold jazz, New Albany 1976; Aebersold Jamey, *Blues in all Keys*, Jamey Aebersold Jazz, New Albany, 1988;
- Aebersold Jamey, *Major & Minor*, Jamey Aebersold Jazz, New Albany, 1981;
- Buckingham Bruce, *Guitar basics*, Hal Leonard, Milwaukee, 1997;
- Buckingham Bruce, *Latin guitar*, Hal Leonard corporation, 2000;
- Diorio Joe, *Jazz Blues styles*, Mel Bay publications, 2000;
- Ellis Herb, *Herb Hellis jazz guitar method swing blues*, Warner Bros Publications, 1996;
- Ferguson Jim, *All blues soloing for jazz guitar*, Mel Bay publications, 1999;
- Ferguson Jim, *All blues for jazz guitar, comping styles, chords & grooves*, Mel Bay publications, 1998;
- Ford Robben, *Blues for guitar*, Reh;
- Fisher Jody, *The complete jazz guitar method Beginning*, Alfred publishing co., 1995;
- Fisher Jody, *The complete jazz guitar method, Intermediate*, Alfred publishing co., 1995;
- Fisher Jody, *Jazz guitar Harmony*, Alfred publishing co., 2002;
- Galbraith Barry, *The fingerboard workbook*, Jamey Aebersold jazz, New Alban, 1990;
- Galbraith Barry, *Daily exercises*, Jamey Aebersold jazz, New Albany, 1990;
- Gambale Frank, *The Frank gambale technique book (Vol I and II)*, Warner bros publications;
- Gambale Frank, *Improvisation made easier*, Manhattan music, 1997;
- Gelling Peter, *Progressive blues guitar solos*, Koala publications;
- Goodrick Mick, *The Advancing guitarist*, Carisch, San Giuliano Milanese, 198
- Hart Bill, *The complete chord melody method*, Hal Leonard, Milwaukee, 1999;
- Kolb Tom, *Chord Progressions for guitar*, Hal Leonard corporation, 2003; (capitoli 2,3,6,7,8)
- Leavitt William George, *A modern method for guitar Vol. 1*, Berklee Press Publications, Boston 1997;
- Leavitt William George, *A modern method for guitar Vol. 2*, Berklee Press Publications, Boston 1968;
- Leavitt William George, *A modern method for guitar Vol. 3*, Berklee Press Publications, Boston 1971;
- Leavitt William George, *Melodic Rhythms for guitar*, Berklee Press Publications, Boston 1969;
- Leavitt William George, *Reading studies for guitar*, Berklee Press Publications, Boston 1979;
- Leavitt William George, *Advanced reading studies for guitar*, Berklee Press Publications, Boston 1981;
- Ongarello Antonio, *Metodo per chitarra Jazz Vol.1 La preparazione*, Ricordi 1998;
- Ongarello Antonio, *Metodo per chitarra Jazz Vol.2, L'approfondimento*, Ricordi 1999;
- Ongarello Antonio, *Metodo per chitarra jazz Vol.3, La creatività*, Ricordi, 2000;
- Unterberger Giovanni (a cura di), *Scuola di chitarra Hard Rock e Heavy Metal primo volume*, Ricordi, San Giuliano Milanese 2000 (livello 1);
- Unterberger Giovanni (a cura di), *Scuola di chitarra Hard Rock e Heavy Metal primo volume*, Ricordi, San Giuliano Milanese 2000 (livello 2)
- Wyatt Keith, Schoroeder Carl, *Harmony and Theory*, Hal Leonard, Milwaukee, 1998;
- Standards jazz tratti da Real Book, The New Real book, Colorado Book... ;