

15 STUDI FACILI

JAZZ • BLUES • FUNK

Bob Mintzer

PREFAZIONE

Questo libro è scritto per un'ampia gamma di musicisti, dai principianti ai più esperti, desiderosi di ottenere un'altra prospettiva in merito a melodia, swing, improvvisazione, lettura a prima vista e musicalità in genere. Per rendere questi studi accessibili ai musicisti più giovani, particolare attenzione è stata prestata all'estensione, alle figure ritmiche e all'eseguibilità complessiva. Allo stesso tempo, ho cercato di mantenere un alto livello di musicalità. L'improvvisazione e la composizione sono guidate dai principi di essenzialità, semplicità e cantabilità, sperando possano risultare interessanti anche a musicisti professionisti e più esperti. L'ispirazione per scrivere questo libro è venuta da mio figlio, Paul, che all'epoca aveva dieci anni e suonava il clarinetto. Aveva bisogno di suonare della musica divertente, ispiratrice e radicata nella tradizione jazz e blues. Mentre scrivevo gli studi, Paul li suonava. Di conseguenza, la sua lettura a prima vista e il suo senso del tempo e del fraseggio sono cresciuti a grandi passi. Grazie mille, Paul!

In sostanza, ho scritto questo libro come una riduzione o affinamento delle idee che tipicamente suonano quando improvviso. Il formato è simile ai miei altri due libri di studi jazz pubblicati da Alfred Music, *14 Jazz & Funk Etudes* e *14 Blues & Funk Etudes*, nei quali si impara ogni studio lentamente e poi, quando si è pronti, si suona lo studio insieme all'accompagnamento audio. L'attenzione è incentrata sull'esecuzione di un groove melodico che esplora il lato lirico della musica: non si tratta di cose complesse, ma piuttosto di un insieme di melodie che si ispirano alla tradizione jazz e blues, che oscillano energicamente e vanno direttamente al nocciolo della questione.

Ho imparato a suonare jazz e blues imparando a memoria i soli delle leggende del jazz, tra cui Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Stitt e altri. Questo era il vocabolario musicale di cui avevo bisogno per cominciare. Non è stato fino a quando ho iniziato a fare tour con le band nei primi anni '70 che ho cominciato a leggere libri con passione, approfittando di tutto quel tempo morto sui pullman del tour. Dopo un po', il mio vocabolario e la mia capacità di esprimere idee attraverso la parola parlata sono migliorati drasticamente. In modo simile, il mio vocabolario musicale e il mio modo di suonare sono migliorati ascoltando molta musica e cercando di imitare le idee musicali che sentivo i miei eroi suonare. Questo concetto trasversale in formato studio ti permetterà di apprendere facilmente le note scritte attraverso la ripetizione del suono e rimarrai stupito da come piccoli frammenti di queste melodie si inseriranno nella tua improvvisazione. Nell'arte dell'improvvisazione jazz, si può comunicare molto con poche parole. Sono consapevole che questo non è l'approccio più popolare in un'epoca dominata dal consumo di massa e dalla ricerca di gratificazione immediata. Tuttavia, anche i musicisti più astratti e all'avanguardia hanno radici salde nella melodia, nel ritmo e nella semplicità delle idee. Tra i musicisti jazz lirici che hanno influito significativamente nello sviluppo del mio stile personale di suonare ci sono Miles Davis, Stan Getz, Lee Konitz, Paul Desmond, Hank Mobley e B.B. King, tra molti altri.

Bob Mintzer

Un ringraziamento ai grandi musicisti della registrazione: John Riley, batteria; Phil Markowitz, pianoforte; e Dean Johnson, basso, e all'ingegnere Jim Clouse presso Park West Studios a Brooklyn, NY.
Grazie anche a Pete BarenBregge e Dave Olsen presso Warner Bros. Publications, alla mia famiglia Carla e Paul, e a tutti i grandi artisti che hanno influenzato la mia psiche musicale.

Editor: Pete BarenBregge
Coordinatore di produzione: Sharon Marlow
Incisore: Adrian Alvarez
Design artistico: Carmen Fortunato

Tutti gli studi sono composti e arrangiati da Bob Mintzer
© 2000 MINTZER MUSIC CO. (ASCAP)

ISBN: 9788863889376

 VOLONTÈ & CO

© 2024 Volontè & Co. s.r.l. - Milano

Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o copiata in qualsiasi forma o uso, elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato, senza l'autorizzazione dell'editore.

www.volonte-co.com

INDICE

PREFAZIONE.....	pagina 1
BIOGRAFIA DI BOB MINTZER.....	pagina 3
NOTE SULLA PERFORMANCE.....	pagina 3
DISCOGRAFIA DI BOB MINTZER.....	pagina 36
I BLUES 1	pagina 4-5
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 1
PLAY-ALONG	traccia 2
II SWINGIN' 1	pagina 6-7
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 3
PLAY-ALONG	traccia 4
III FUNKY	pagina 8-9
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 5
PLAY-ALONG	traccia 6
IV SWINGIN' 2	pagina 10-11
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 7
PLAY-ALONG	traccia 8
V BALLAD	pagina 12-13
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 9
PLAY-ALONG	traccia 10
VI BLUES 2	pagina 14-15
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 11
PLAY-ALONG	traccia 12
VII BOSSA	pagina 16-17
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 13
PLAY-ALONG	traccia 14
VIII SHUFFLE	pagina 18-19
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 15
PLAY-ALONG	traccia 16
IX FUNKY 2	pagina 20-21
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 17
PLAY-ALONG	traccia 18
X WALTZ	pagina 22-23
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 19
PLAY-ALONG	traccia 20
XI BLUES 3	pagina 24-25
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 21
PLAY-ALONG	traccia 22
XII SWING-O-RAMA	pagina 26-27
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 23
PLAY-ALONG	traccia 24
XIII PAUL'S BLUES	pagina 28-29
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 25
PLAY-ALONG	traccia 26
XIV MALCOLM'S TUNE	pagina 30-31
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 27
PLAY-ALONG	traccia 28
XV THE END	pagina 32-33
DEMO con BOB MINTZER.....	traccia 29
PLAY-ALONG	traccia 30
XVI THE END ESERCIZI DI TRASCRIZIONE	pagina 34-35
BOB MINTZER/PHIL MARKOWITZ SOLO	traccia 31

Le tracce audio sono disponibili per il download*,
previa registrazione sul portale **V-channel**,
all'indirizzo **www.volonte-co.com/v-channel**
oppure inquadrando il Qr-Code accanto.

Codice licenza: **MB936-bm9-Eb3**

* Avvertenza: l'Editore garantisce la disponibilità degli audio in download sino a che questa pubblicazione sarà disponibile nel proprio catalogo, ovvero presente sul sito www.volonte-co.com. I contenuti potrebbero essere ospitati su spazi web o piattaforme non di proprietà dell'Editore e quest'ultimo, pertanto, non è direttamente responsabile per eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme ospitanti. I suddetti audio sono di proprietà dell'Editore e non possono essere diffusi o pubblicati senza la sua preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.

BIOGRAFIA DI BOB MINTZER

La diversificazione è sempre stata un punto focale per Bob Mintzer. Oltre ad essere un sassofonista tenore e soprano, Bob suona anche il flauto, il clarinetto e l'EWI ed è rinomato a livello mondiale come compositore, arrangiatore ed educatore. È attivo nei generi jazz, pop, orchestrale, latina e world music. “Sono sempre stato affascinato dalle differenze e somiglianze tra le culture e le rispettive forme d'arte” dice Bob.

Come leader, ha registrato 11 CD per big band per l'etichetta DMP, con quattro nomination ai Grammy e otto CD di jazz in piccoli gruppi per BMG, OWL, Canyon e DMP.

La Alfred Music Publishing Co., Inc. ha pubblicato due libri di studi jazz di Bob Mintzer intitolati *14 Jazz & Funk Etudes* e *14 Jazz & Blues Etudes*. Vengono impiegati con successo in tutto il mondo e forniscono un'idea dei concetti musicali di Bob.

Bob è membro da dieci anni del gruppo di jazz contemporaneo Yellowjackets. Questa band ha ricevuto numerose nomination ai Grammy ed è partecipa regolarmente ai principali festival jazz del mondo. Ha registrato otto CD con i Jackets e lavora con loro per quattro mesi all'anno. Bob si esibisce periodicamente con la sua big band e lavora anche con molte altre band come musicista, direttore ospite e solista in modo continuativo, oltre a avere un quartetto jazz. L'attività educativa è vitale per mantenere viva la musica per Bob. Si esibisce in 20 workshop all'anno e tiene un fitto calendario di lezioni private di sassofono alla Manhattan School of Music. Come musicista in oltre 300 registrazioni, Bob ha suonato e/o registrato con Buddy Rich, la Thad Jones/Mel Lewis Big Band, Louie Bellson, Jaco Pastorius, Michael Franks, i Yellowjackets, Take Six, Bobby McFerrin, Dave Liebman, Randy Brecker, George Gruntz, Steve Winwood, Diana Ross, Queen, l'American Saxophone Quartet, la New York Philharmonic, Tito Puente, Eddie Palmieri e Mongo Santamaria.

NOTE SULLA PERFORMANCE

Quando suoni gli studi, cerca di suonare le note “piene” e collegate, a meno che non sia diversamente indicato da un punto o un accento sopra la nota. Ciò creerà un senso di movimento in avanti ed energia. Le note corte non dovrebbero essere eccessivamente brevi, ma sufficientemente lunghe in modo che tu possa davvero sentirle. Le note con un accento sopra non sono brevi quanto quelle con un punto sopra di esse. Pensate al suono o alla sillaba “baap” per le note con l'accento. Le semiminime swing dovrebbero avere una sensazione di terzina (le due crome dovrebbero essere come una terzina composta da una semiminima e una croma) ed essere più rilassate rispetto alla figura composta da croma puntata – semicroma . Dove appropriato, ho inserito note accentate, con l'obiettivo di evidenziare alcune note che aiutano il groove e creano un contesto musicale con dinamiche e timbri variabili. Ascolta la mia esecuzione sulla registrazione e capirai di cosa sto parlando.

Ogni studio ha due misure iniziali in modo che quando arrivi alla prima misura, tu sia a tuo agio con il tempo e proceda spedito. Batti sempre il piede! Ancor meglio, coinvolgi tutto il corpo. Batte il piede su uno e tre, e inclina o muovi il busto su due e quattro. La musica danzerà se il tuo corpo sta danzando!

Nelle tracce audio troverete per ciascuno studio due tracce audio. La prima traccia è con me che suono il sax tenore. Qui puoi ascoltare e cogliere l'atmosfera di ciò che riguarda lo studio e concentrarti sull'articolazione, il concetto, il timbro e il sentimento ritmico. Ti suggerisco di suonare insieme a me in questa prima versione finché non ti sentirai a tuo agio. La seconda traccia è una versione play-along con accompagnamento solo della sezione ritmica. Qui puoi sviluppare una tua interpretazione personale del pezzo e lavorare sul tempo interno e sulla capacità di cantare le melodie e “proiettarle”. Ti incoraggio a immergerti nelle implicazioni armoniche e melodiche degli studi e provare a improvvisare sulle versioni di accompagnamento utilizzando i cambi di accordo forniti. Se non sei ancora pronto per immergerti così a fondo, lavora su suonare gli studi con un buon suono, una buona sensazione e un'interpretazione simile a quella che senti sulla registrazione. Questi studi sono immersi nell'idioma del blues, bebop e post-bop e forniranno al tuo cuore, anima e orecchie un po' di cibo musicale per riflettere.

L'ultima traccia sulla registrazione è una traccia bonus. Questa è un'opportunità per sviluppare ulteriormente le tue abilità musicali trascrivendo il mio assolo di sax improvvisato e l'assolo di pianoforte improvvisato da Phil Markowitz sull'ultima traccia in questo libro, “The End”. Ho scritto le prime due misure di ciascun assolo per aiutarti a iniziare. Trascrivere questi assoli svilupperà il tuo orecchio musicale, ti aiuterà a sentire la forma, dimostrerà come è costruito un assolo e ti fornirà ulteriore vocabolario musicale da assimilare.

La sezione ritmica è fantastica, quindi cerca davvero di ascoltarli mentre suoni. Soprattutto, divertiti con questi studi. Buon divertimento!

I. BLUES 1

MIB ALTO SAX/BARI SAX

MED. SWING

The musical score is written for MIB Alto Sax/Bari Sax in a Med. Swing style. It consists of seven staves of music in 4/4 time. The key signature is one sharp (F#). The score includes various chords and melodic lines, with some measures containing rests. The chords are labeled above the staff, and some measures are marked with a circled number 1 or 2.

Staff 1: G7 C7

Staff 2: G7 Dmi7 G7 C7 G7(#5) C7 D7(#5)

Staff 3: G7 C7 Bmi7 E7(#5) A7 D11 D7

Staff 4: B7 E7(#5) Ami7 D11 (1) G7 C7

Staff 5: G7 Dmi7 G7 C7 G7(#5) C7 D11 G7 C7

Staff 6: B7 E7(#5) Ami7 D11 G7 E7(#5) Ami7 D7

Staff 7: (2) G7 G7(#5) C7 F7 G7 Dmi7 G7(#5)