

Orientação de prática instrumental para estudantes de jazz em nível iniciante e intermediário.

por Michael Tracy - Diretor do Jamey Aebersold Jazz Studies Program da Universidade de Louisville

Uma das coisas mais difíceis para os jovens estudantes de jazz, é por onde começar e o que praticar. Muitas vezes eu ouço ou 'o que eu faço? por onde eu começo? "ou" há muita coisa a fazer eu não sei por onde começar ". Eu achei mais útil fornecer aos estudantes uma lista do que precisa ser estudado. Isso ajuda o aluno e o professor a planejar como e o que praticar e, mais importante ainda, como planejar o tempo de prática.

A seguir estão listadas as práticas às quais qualquer estudante deve se dedicar para melhorar suas habilidades dentro da linguagem do jazz. Vou listar áreas básicas com tarefas específicas seguida de uma rotina de treino sugerido.

I. OUVIR GRANDES MESTRES DO JAZZ E SUAS GRAVAÇÕES MAIS IMPORTANTES.

Eu não posso imaginar um estudante que pretenda se envolver em uma atividade criativa não se imergindo em exemplos. Um estudante de pintura procura exemplos de artistas como o mestre Da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Picasso ou Dali. Escritores vão ler as obras de Shakespeare, Dickens, Poe, Wilde ou Hemingway. O jovem músico clássico certamente vai ouvir Haydin, Mozart, Beethoven, Debussy e muito mais. Infelizmente, muitos estudantes aspirantes ao jazz parecem não se cercar com os exemplos que irão ajudar a abrir suas mentes e, mais importante seus ouvidos. Muitas vezes o jovem aluno de jazz é atraído para gravações que, apesar de populares, não os desafiam ou os iluminam musicalmente. Cabe a seus professores e modelos o papel de lhes fornecer as gravações apropriadas. Em anexo uma pequena lista de dez CDs de pequenos grupos e três de Big Bands que são considerados gravações marco de mestres do jazz, facilmente acessíveis para o ouvinte iniciante. Não há desculpas na época do CD e dos MP3 players que justifiquem não ouvir muito.

II. ESTUDOS DE ESCALAS E ACORDES

É extremamente importante ter uma base forte nos fundamentos da música. O conhecimento de escalas e acordes é essencial para qualquer músico, mas sobretudo para o músico de jazz. Este, independentemente do nível, será exigido como improvisador a ser tanto performer quanto compositor, e fazê-lo instantaneamente. Não é suficiente conhecer a várias escalas e acordes, mas para ser capaz de tocar e usá-los sem hesitação, e sem estar realmente pensando nisso.

A seguir listadas escalas e acordes básicos:

A. Escalas - uma oitava (da fundamental à nona), e na extensão completa do instrumento

1. Cromática
2. Maior
3. Dominante (Mixolidio)
4. Menor (Dórico)
5. Diminuta (tom/semitom - semitom/tom para os mais avançados)
6. BeBop (dominante - para os mais avançados)

B. Acordes

1. Tríades (maior, menor, diminuta, aumentada)

2. Com sétima (major, dominante, menor, diminuto)
3. Com nona (maior, dominante, menor)

III. Percepção.

O treinamento auditivo pode assumir muitas formas e é a área onde a maioria dos alunos pode experimentar maior frustração. A maioria são impacientes, especialmente se a percepção não se desenvolve facilmente. A paciência, a definição de objetivos, ir devagar e a repetição são as chaves para o sucesso.

Habilidades à desenvolver:

A. Reproduzir notas

1. Ser capaz de cantar uma nota tocada em um teclado.
2. Ser capaz de cantar uma nota tocada pelo seu instrumento.

B. Melodias Sing

1. Ser capaz de cantar melodias conhecidas com precisão. (Parabéns pra voce, cai cai balão etc)
2. Ser capaz de cantar as músicas (melodias) que você está trabalhando em bandas ou sozinho.

C. Intervalos

1. Ser capaz de reconhecer intervalos de um teclado e no seu próprio instrumento.
2. Ser capaz de cantar os intervalos.

D. Escalas

1. Ser capaz de reconhecer/diferenciar escalas cromáticas, maiores, dominantes e menores quando tocadas em um teclado ou instrumento.
2. Ser capaz de cantar escalas cromáticas, maiores, dominantes e menores.

E. Tríades e acordes de sétima

1. Ser capaz de reconhecer/diferenciar tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas.
2. Ser capaz de reconhecer/diferenciar acordes de sétima maiores, menores e dominantes.
3. Ser capaz de cantar tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas.
4. Ser capaz de cantar acordes de sétima maiores, menores e dominantes.

F. Formas

1. Ser capaz de reconhecer um blues.
2. Ser capaz de ouvir o início e o fim das frases.
3. Ser capaz de encontrar compassos em uma canção e começar reconhecer as partes.
4. Reconhecer as formas tradicionais de música (AABA, ABAC, AAB, etc)

G. Transcrições.

Transcrever melodias e solos vai aguçar habilidades auditivas e rítmicas. Escrever os solos irá fornecer oportunidades para melhorar a compreensão da notação. Selecionar material para transcrever a partir de gravações que você está ouvindo. Tocar junto com os grandes nomes do jazz. É assim que eles aprenderam!

IV. REPERTÓRIO

Enquanto aprender a tocar escalas e acordes é essencial, raramente é divertido. É como aprender o alfabeto e soletrando palavras sem ler uma frase ou história. Aprender músicas pode ser divertido e

vai ajudar o aluno a associar a necessidade de aprender o básico pelo fato de aplicar esse material. É especialmente divertido tocar músicas que estão nas gravações que você está ouvindo. Em anexo uma lista muito limitada, mas útil, de melodias básicas que a maioria dos estudantes e profissionais devem tocar. A maioria destas músicas podem ser encontrados no Volume 54 do Jamey Aebersold - Maiden Voyage e no Volume 70 - Killer Joe. Por favor, consulte a próxima seção para informações adicionais. Uma lista de repertório mais extensa pode ser encontrada no Aebersold Volume 1.

V. MATERIAIS

Nunca antes houve tanto material educativos disponíveis para alunos e professores de jazz. Sugiro começar a sua biblioteca com os seguintes livros e CDs de play-along. Todos os seguintes estão disponíveis em www.jazzbooks.com.

A. Jamey Aebersold play-alongs.

1. Material básico e volumes de exercícios:

Volume 1 - Jazz: How to Play & Improvise

Volume 2 - Nothin' But Blues

Volume 3 - The ii/V7/I Progression

Volume 24 - Getting It Together

2. Jazz standard tunes - assessable yet challenging for the novice

Volume 54 - Maiden Voyage

Volume 70 - Killer Joe

B. Jim Snidero Series

1. Jazz Conception - 21 solo etudes with professional accompaniment

2. Easy Jazz Conception - a more assessable version

C. Jerry Coker

Excelentes livros sobre o processo de improvisação, com idéias e sugestões comprovadas.

1. Improvising Jazz

2. How to Listen to Jazz

3. The Jazz Idiom

4. How to Practice Jazz

5. Patterns for Jazz

D. David Baker

1. Improvising Jazz - a complete text for study

E. Dan Haerle

1. Jazz Piano Voicings - excellent resource for both the pianist and non-pianist

2. Pocket Guide to Jazz Improvisation - convenient jazz handbook

3. Scales for Improvisation

4. Jazz Language

F. Outros livros

1. Charlie Parker Omni-Book

2. Phil DeGreg - Jazz Keyboard Harmony

3. Mike Tracy - Jazz Piano Voicings for the Non-Pianist

4. Rufus Reid - The Evolving Bassist

5. John Goldsby - Bass Notes
6. Mark Levine
  - A. The Jazz Theory Book
  - B. The Jazz Piano Book

VI. Rotina de Estudos

É essencial que você pratique, e não apenas toque todos os dias. Tocar na sua banda da escola é útil, mas não é o mesmo que o fazer focado no tempo de prática pessoal. Estudantes repetidamente perguntam "quanto tempo" e "o que". Seguem-se duas rotinas de treino sugeridas, um para 30 minutos, 45 e 60. Acho que a maioria dos alunos têm dificuldade em focar sua atenção por mais de meia hora, então eu recomendo praticar com mais frequência por períodos mais curtos de tempo. Não é a quantidade de tempo que é importante, mas o que é realizado. A chave é praticar todos os dias e o estabelecimento de metas desafiadoras, mas alcançáveis. Não se esqueça de usar metrônomo e afinador!

A. prática de trinta minutos

- 5 minutos de aquecimento - Notas longas e melodias focadas na sonoridade
- 10 minutos prática de escalas e acordes
- 10 min. leitura de melodias e exercícios
- 5 min. improvisação ou outros itens desafiadores

B. Prática de quarenta e cinco minutos

- 5 minutos de aquecimento – Notas longas e melodias focadas na sonoridade
- 10 minutos prática de escalas de acordes
- 10 min. melodias de leitura e exercícios
- 10 min. improvisação ou outros itens desafiadores
- 10 min. transcrever ou tocar junto com gravações

C. Time Prática sessenta minutos

- 5 minutos de aquecimento - Notas longas e melodias focadas na sonoridade
- 15 minutos e escala de acordes prática
- 15 min. melodias de leitura e exercícios
- 15 min. improvisação ou outros itens desafiadores
- 10 min. transcrever ou tocar junto com gravações

É perfeitamente possível ajustar a quantidade de tempo gasto para uma tarefa específica, como um teste ou concurso. A idéia é abordar uma variedade de áreas diariamente. Esforce-se para desfrutar de praticar!

Espero que essas sugestões possam incentivá-lo a considerar como e o que você pratica. Há inúmeras maneiras de realizar qualquer tarefa. O desafio é bem mais o jeito que efetivamente você recebe o conhecimento e a experiência que você procura. Tem sido minha experiência que a prática focada com metas específicas em mente irão pagar dividendos. Quero incentivá-lo a encontrar o que funciona melhor para você.

Por favor, seja bem vindo livre para visitar o meu site www.michaeltracy.com. Eu frequentemente atualizo minha página educação com itens úteis e links para outros sites úteis. Cote-me como você vai e tenha medo de pedir conselhos.

GRAVAÇÕES SUGERIDAS:

Big Bands:

Count Basie - Atomic Basie

Duke Ellington - Such Sweet Thunder

Thad Jones/Mel Lewis Orchestra - Consummation

Small Groups:

Miles Davis - Kind of Blue

with Miles Davis - trumpet, John Coltrane - tenor sax ,

Cannonball Adderley - alto sax, Bill Evans and Wynton Kelly - piano,

Paul Chambers - bass, Jimmy Cobb - drums

Herbie Hancock - Maiden Voyage

with Herbie Hancock - piano, Freddie Hubbard - trumpet,

George Coleman - tenor sax, Ron Carter - bass, Tony Williams - drums

Joe Henderson - Page One

with Joe Henderson - tenor sax, Kenny Dorham - trumpet,

McCoy Tyner - piano, Butch Warren - bass, Pete La Roca - drums

Wes Montgomery - Smokin' At The Half Note

with Wes Montgomery - guitar, Wynton Kelly - piano,

Paul Chambers - bass, Jimmy Cobb - drums

Charlie Parker/Dizzy Gillespie - Jazz At Massey Hall

with Charlie Parker - alto sax, Dizzy Gillespie - trumpet,

Bud Powell - piano, Charles Mignus - bass, Max Roach - drums

John Coltrane - Blue Trane

with John Coltrane - tenor sax, Lee Morgan - trumpet,

Curtis Fuller - trombone, Kenny Drew - piano,

Paul Chambers - bass, Philly Joe Jones - drums

Horace Silver - Song For My Father

with Horace Silver - piano, Carmell Jones - trumpet,

Joe Henderson - tenor sax, Teddy Smith - bass, Roger Humphries - drums

JJ Johnson - The Eminent Jay Jay Johnson

with JJ Johnson - trombone, Clifford Brown - trumpet,

Jimmy Heath - tenor sax, John Lewis - piano, Percy Heath - bass,

Kenny Clarke - drums

Clifford Brown/Max Roach

with Clifford Brown - trumpet, Max Roach - drums, Harold Land - tenor sax

Richie Powell - piano, George Morrow - bass

Sonny Rollins - Night At The Village Vanguard - Volume 1 & 2

with Sonny Rollins - tenor sax, Wilber Ware - bass, Elvin Jones - drums **SUGGESTED**

REPERTORIO:

Afternoon In Paris - John Lewis
Autumn Leaves - Johnny Mercer
Blue Bossa - Kenny Dorham
Blue Moon - Rogers & Hart
Cantaloupe Island - Herbie Hancock
Doxy - Sonny Rollins
Footprints - Wayne Shorter
The Girl From Ipanema - Antonio Carlos Jobim
I've Got Rhythm - George Gershwin
Impressions - John Coltrane
Killer Joe - Benny Golson
Ladybird - Tadd Dameron
Misty - Erroll Garner
Maiden Voyage - Herbie Hancock
Perdido - Juan Tizol
St. Thomas - Sonny Rollins
Satin Doll - Duke Ellington
So What - Miles Davis
Solar - Miles Davis
Song For My Father - Horace Silver
Sugar - Stanley Turrentine
Summertime - George Gershwin
Sweet Georgia Brown - Bernie/Pinkard/Casey
Take the 'A' Train - Duke Ellington
Tune Up - Miles Davis
Watermelon Man - Herbie Hancock
You Stepped Out Of A Dream - Brown/Kahn

Blues

All Blues - Miles Davis
C Jam Blues - Duke Ellington
Bags Groove - Milt Jackson
Blue Monk - Thelonious Monk
Blues By Five - Red Garland
Freddie Freeloader - Miles Davis
Mr. PC - John Coltrane
Now's The Time - Charlie Parker
Sonnymoon for Two - Sonny Rollins