

Emilio Merola

5 JAZZ STUDIES
FOR CLARINET

INTRODUZIONE

Le varie forme di musica moderna e jazz costituiscono un universo molto ampio e sono spesso associate a convinzioni errate nell'immaginario collettivo. Razionalizzare il linguaggio jazzistico, in particolare, non è mai semplice, innanzitutto per via della sua origine popolare. Il jazz, infatti, riflette determinati modi di pensare, parlare e agire quotidiani delle culture di appartenenza; basti pensare a quanto siano stati determinanti usanze e stili della cultura afroamericana nel periodo delle sue origini.

In secondo luogo l'elemento improvvisativo, che offre al musicista grande libertà, seppure con gradi variabili a seconda dei diversi stili, determina anche una forte componente sperimentativa, intuitiva e quindi soggettiva.

Spiegare cosa sia realmente il jazz è un'impresa ardua; persino i grandi del passato, i suoi capostipiti, non avrebbero saputo definirlo con precisione. Un'immagine che trovo particolarmente adatta è quella di un grande calderone in cui confluiscano, oggi più che mai, idiomi musicali diversi tra loro, ma tutti legati, come già detto, al tessuto popolare.

Originatosi nell'America Settentrionale nella seconda metà' del XIX secolo, il jazz nel corso del tempo ha subito una profonda evoluzione e si è caricato di sfaccettature e colori presi in prestito da una tavolozza molto vasta, incontrando durante il suo percorso anche la musica "colta", comunemente definita "classica". Due mondi apparentemente molto distanti tra loro che hanno iniziato a rincorrersi e influenzarsi a vicenda, basti pensare alla singolare miscela sonora generata dal connubio tra la musica di Gershwin e la solida tradizione dei maestri europei oppure ai confini labili e sfumati della cosiddetta "Third Stream", espressione di grandi musicisti quali Brubeck, Desmond e Schuller.

Dunque tutto è suono, è la forma che cambia, e quando la cultura di un popolo incontra altri linguaggi e altre culture intrecciandosi ad essi ne deriva sempre una sperimentazione interessante degna di approfondimenti musicologici, ma non è questo il trattato adatto per approfondire questi aspetti.

Questo volume è dedicato ai clarinettisti, ancor più precisamente a quei clarinettisti dalla matrice fondamentalmente classica che vogliono avvicinarsi a queste sonorità in modo abbastanza "diretto". Esso non è un trattato di armonia moderna bensì si potrebbe considerare come un piccolo vademecum pratico sulla pronuncia e sui cliché del jazz.

Nelle prossime pagine mi dilungherò su aspetti tecnici relativi alla scrittura, all'articolazione e alla pronuncia.

La scrittura nel jazz. Problemi del jazz scritto

Il jazz non è solo musica di improvvisazione. Esso viene scritto per vari motivi, in primo luogo per fissare i temi e le melodie principali di un brano, anche se molti musicisti eseguono rigorosamente a memoria tutto il proprio repertorio, memorizzando melodie e strutture armoniche. La scrittura è inoltre fondamentale per arrangiamenti orchestrali, elaborazioni di materiali sonori più o meno complessi e parti strumentali dettagliate per ensemble (orchestra, big band, piccolo o grande gruppo, o una qualsiasi altra compagine).

"Alla memoria di Raffaele Di Costanzo"

5 JAZZ STUDIES

FOR CLARINET

STUDY N. 1 STUDY N. 1

Emilio Merola

Fast Swing

mf

mp

rit., *a Tempo*

p

p

rit.

a Tempo

mf

fluido

STUDY N. 2

Medium Swing

The first system of musical notation for 'Medium Swing' consists of two staves. The top staff is in treble clef with a common time signature (C). It begins with a dynamic marking of *mf*. The melody features eighth and sixteenth notes with various accidentals (sharps, flats, naturals) and slurs. The bottom staff is in bass clef and contains a bass line with similar rhythmic and melodic patterns.

even heights

The second system is labeled 'even heights' and consists of two staves. The top staff is in treble clef with a common time signature (C). It features a dynamic marking of *fp* and includes a vibrato marking (*vib.*) over a note. The bottom staff is in bass clef and contains a bass line with slurs and accents.

Swing

The third system is labeled 'Swing' and consists of nine staves. The top staff is in treble clef with a common time signature (C). The bottom staff is in bass clef. The music is characterized by complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and various slurs and accents. A dynamic marking of *p cresc.* is present at the end of the system.

even heights

deciso

a Tempo

Molto mosso

mf

accel.

even heights

Medium Swing

mf

A piacere

Medium Swing

mf

accel.

f

Detailed description: This musical score consists of ten staves of music. The first staff is a single melodic line in treble clef with a key signature of one flat and a common time signature. The second staff continues the melody and includes a bass line in the lower register. It features dynamic markings 'deciso', 'a Tempo', and 'Molto mosso'. The third staff has an 'accel.' marking and a dynamic of 'mf'. The fourth staff is a single melodic line with 'even heights' and 'mf' markings. The fifth staff is a single melodic line with 'Medium Swing' and 'mf' markings. The sixth staff is a single melodic line with 'mf' marking. The seventh staff is a single melodic line with 'A piacere' marking. The eighth staff is a single melodic line with 'Medium Swing' and 'mf' markings. The ninth staff is a single melodic line with 'accel.' marking. The tenth staff is a single melodic line with 'f' marking.

STUDY N. 3

Sul modello della scala babeliana

Andante ♩ = 96 (in tre)

mf

p

rit. *a Tempo* *mp*

p

mf

The score consists of eight staves of music. It begins with a treble clef and a 3/8 time signature. The tempo is marked 'Andante' with a quarter note equal to 96 beats per minute. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The piece features a variety of rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs. Dynamics range from *mf* (mezzo-forte) to *p* (piano). There are also markings for *rit.* (ritardando) and *a Tempo*. The music is characterized by complex, chromatic melodic lines and dense textures.

STUDY N. 4

Medium Jazz Latin

(even heights)

mp

mf

mp

mf

mp

lip.

STUDY N. 5

capriccio

Vivace

mp

p

Piu' mosso
leggerissimo e molto fluido

p

Ben sentita solo la nota accentata

simile

cresc. poco a poco

mf

mp

JAZZ IDIOM EXERCISES

Swing

On chromatic progressions

N. 1

simile

On b9 chord arpeggio

N. 2

simile

Exatonic progression

The musical notation for the exatonic progression is written in C major (one sharp) and common time (C). It consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef and a common time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with various accidentals (sharps and flats) indicating chromatic alterations. The second staff continues the melodic line with similar rhythmic patterns and chromaticism. The third staff features a more complex rhythmic structure with many beamed eighth notes. The fourth staff continues the chromatic exploration. The fifth staff concludes the progression with a final cadence, ending on a whole note chord.

Major modal scales examples

C Ionian

(I degree C Major)

The C Ionian scale is shown in C major, starting on C4. The notation includes a treble clef and a common time signature. The scale is written as a single melodic line with a final whole note rest. The notes are C, D, E, F, G, A, B, and C, all natural.

C Dorian

(II degree Bb Major)

The C Dorian scale is shown in C major, starting on C4. The notation includes a treble clef and a common time signature. The scale is written as a single melodic line with a final whole note rest. The notes are C, D, Eb, E, F, G, A, and C, with Eb being the only flat.

C Phrygian

(III degree Ab Major)

The C Phrygian scale is shown in C major, starting on C4. The notation includes a treble clef and a common time signature. The scale is written as a single melodic line with a final whole note rest. The notes are C, Db, D, Eb, E, F, G, and C, with Db and Eb being the only flats.

C Lydian

(IV degree G Major)

The C Lydian scale is shown in C major, starting on C4. The notation includes a treble clef and a common time signature. The scale is written as a single melodic line with a final whole note rest. The notes are C, D, E, F#, G, A, B, and C, with F# being the only sharp.