

***"L'Arte dell'Improvvisazione da Oriente ad Occidente
Giuliana Soscia Indo Jazz Project"***

ISCRIZIONI tramite apposito form entro il: 4 Dicembre 2019

Docente referente: **Mario Marzi** mario.marzi@consmilano.it

Il Laboratorio è destinato in primis agli studenti di Biennio e Triennio, ma anche a studenti e docenti, interni ed esterni che vogliono approfondire l'arte **dell'improvvisazione della musica classica indiana** e la sua interazione con le tecniche improvvisative occidentali, in particolare jazzistica e contemporanea, per creare una sorta di grande laboratorio coordinato dai docenti.

Al termine del Laboratorio e del Concerto finale gli allievi beneficeranno dell'opportunità di aver partecipato ad una iniziativa di **dialogo culturale tra la musica indiana e la musica occidentale**, che apre prospettive preziose, sotto il profilo della crescita professionale ed umana.

Il Laboratorio è **interdisciplinare** poiché prevede, al suo interno, approfondimenti nell'ambito dell'arte dell'improvvisazione indiana, jazzistica, contemporanea incluso un approfondimento sulle tecniche compositive jazzistiche che prevedono l'inserimento in organico strumenti tipici della tradizione indiana quali sitar, tabla, bansuri.

Le lezioni saranno collettive e/o laboratoriali.

I giorni di lezione si terranno per **n. 7 appuntamenti e un concerto finale** che prevederà una prima parte con gli allievi che hanno seguito il laboratorio con la ritmica e per la seconda parte l'esibizione del Giuliana Soscia Indo Jazz Project (Giuliana Soscia / direzione, pianoforte, composizioni, arrangiamenti; feat. Mario Marzi / sax soprano, contralto e baritono ; Paolo Innarella / flauto, bansuri, sax soprano e tenore; Rohan Dasgupta /sitar; Marco de Tilla / contrabbasso; Sanjay Kansa Banik / tabla)

N. minimo di studenti partecipanti: 8

N. massimo di studenti partecipanti: 20

Periodo: da Gennaio a Giugno 2020, 7 incontri e Concerto finale

CONTENUTI DEL LABORATORIO

I Appuntamento | M° Giuliana Soscia

La composizione come canovaccio prestabilito sul quale si sviluppano le improvvisazioni

a) Analisi la partitura delle composizioni " Indo Jazz Project di Giuliana Soscia" con l'ausilio di slide fornite dalla docente.

b) Elementi di composizione jazz con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti indiani (sitar, tabla, bansuri) e occidentali (sassofoni, flauti, clarinetti, pianoforte, contrabbasso).

II Appuntamento | M° Mario Marzi

Con il supporto della sezione ritmica M° Attilio Zanchi, M° Giuliana Soscia, M° Sanjay Kansa Banik.

Tecniche di improvvisazione attraverso l'utilizzo delle tecniche contemporanee con particolare attenzione alla famiglia dei sassofoni

a) L'improvvisazione attraverso l'utilizzo delle tecniche contemporanee: multiphonics, half tongue, pitch band, scale quartitonal, doppio staccato, top tones, respirazione circolare, suoni flautati, bifonia ecc..

b) La cura del suono trattata come elemento di raccordo tra tradizione e contemporaneità, un'attrazione che nasce dalla diversità.

- c) Il timbro e sulle cellule ritmiche, note tensive e nuances per creare un climax.
- d) Il sax nella tradizione Indiana, storia ed interpreti.

III Appuntamento | M° Rohan Dasgupta

Con il supporto della sezione ritmica M° Attilio Zanchi, M° Giuliana Soscia, M° Sanjay Kansa Banik.

Tecniche di improvvisazione applicata ai Raga nella musica indiana

a) Concetto di Raga

Formazione e struttura di un Raga
Differenze con le scale occidentali
Scopo di suonare il Raga (Rasa, Bhav, estetico)
In ordine di presentazione : Alap , Jod Jhala, Bandish, Jhala

b) Improvvisazione senza ritmo

Mantenere la struttura Raga (ascendente e discendente, note importanti)
Swar di Vaadi, samvaadi swar (note importanti)
Utaranga / Kharajanga / (ottava superiore / ottava inferiore)
Single tonic music
Creare tensione e liberarla attraverso note importanti
Abirbhav, Tirabhav (uscendo da Raga e rientrando mantenendo l'estetica)
Sanbad (frasi simili in diverse posizioni della scala)
Note progressioni / frase progressione della melodia
Dinamiche (crescendo / diminuendo)
Applicazione di ornamenti (ornamenti Tantrakari, ornamenti Gayaki)
Sfumature speciali di Ragas (enfasi su note speciali se presenti o frasi speciali se presenti)
Graduale aumento del tempo (note respiratorie lunghe verso note a grappolo denso)
Uso di microtoni o Shruti

c) Improvvisazione con Rhythm

Tala (il concetto di ritmo ciclico)
Percezione del tempo
Vistaar (improvvisazione open senza seguire progressioni ritmiche)
Taan - Sargami Taan / Gamak Taan / Chhut Taan / Meerkhand taan
Tehai / Chouhai (damdar / Bedam dar)
Bandish o composizione
Gat Bharan (suonare la composizione in modi diversi)
Layakari (applicazione della combinazione di permutazione con frasi melodiche e creazione di un pattern)
Silsila (stabilendo un pattern ritmico complesso e improvvisando su di esso mentre il ritmo originale è mantenuto.
Sawal Jawab.
Sath sangat

IV Appuntamento | M° Paolo Innarella

Con il supporto della sezione ritmica M° Attilio Zanchi, M° Giuliana Soscia, M° Sanjay Kansa Banik.

Tecniche di improvvisazione jazzistica per flauto, sassofoni e bansuri

- a) La costruzione delle frasi improvvisate jazzistiche ed esempi di frasi attinte da standards jazzistici.
- b) L'improvvisazione jazzistica tematica, ritmica, modale, tonale, intervallare.
- c) L'articolazione e la pronuncia specifica delle varie prassi improvvisative, affrontando sia le problematiche che le possibilità tecniche rivolto a tutti gli strumenti e in particolar modo flauto e sassofoni.

V Appuntamento | M° Sanjay Kansa Banik

Con il supporto della sezione ritmica M° Attilio Zanchi, M° Giuliana Soscia, M° Sanjay Kansa Banik.

Improvvisazione ritmica indiana "Konnakol" (o "Bol Paran")

- a) La pratica del "Konnakol" tramite l'utilizzo delle sillabe onomatopeliche del principale tamburo ridangame e la memorizzazione dei cicli ritmici estremamente lunghi e complessi, riprodotti fedelmente sullo strumento a percussione.

- b) Tecniche di memorizzazione e senso “melodico” alle sillabe vocalizzate.
- c) Applicazione dei metodi di solfeggio vocale del “Konnekol” o del “Bol Paran” a strumenti a percussione occidentali (Batteria, il Tamburello, Tar, Rig, Darbuka, Djembe, Cajon, Udu).
- d) Approfondimento sul concetto della 'Tala' (Ritmo): la notazione (Bol), lo strumento, Tabla, 'tali' (clap), 'khali'(vuoto) , 'matra'(beat), Avartan (ciclo), 'Bivag' (suddivisioni) etc.
- e) Approfondimento sulle "Dieci Anime" della “Tala”: varie misure di “Tala”.
- f) Introduzione delle 5 “Jati” fondamentali (suddivisione).
- g) Introduzione del 'layakari'.
- h) Introduzione del 'Tihai' (cadenza)
- i) Introduzione di varie repertori (kaida, rela, Tukra, tehai, Paran etc.) della Tabla.

VI Appuntamento | M° Marco De Tilla

Con il supporto della sezione ritmica M° Attilio Zanchi, M° Giuliana Soscia, M° Sanjay Kansa Banik.

L'accompagnamento jazzistico

- a) Gli elementi dell'improvvisazione jazzistica in strumenti di accompagnamento, in particolar riferimento al contrabbasso.
- b) Tecniche di studio approfondito degli accordi a 4 voci e dei possibili rivolti e applicazione su cicli e sequenze
- c) L'improvvisazione verticale
- d) L'utilizzo di sequenze nell'improvvisazione modale
- e) La consapevolezza della struttura di un brano
- f) Il ritmo come elemento di improvvisazione

VII Appuntamento

Laboratorio finale con la presenza dei docenti del laboratorio e prove per il concerto finale.

CONCERTO FINALE

GIULIANA SOSCIA INDO JAZZ PROJECT

I parte

GLI ALLIEVI DEL LABORATORIO

Brani degli allievi. Ensemble degli allievi con la partecipazione dei Maestri Mario Marzi, Attilio Zanchi, Giuliana Soscia, Sanjay Kansa Banik, Rohan Dasgupta.

II parte

GIULIANA SOSCIA INDO JAZZ PROJECT

Composizioni e arrangiamenti di Giuliana Soscia

Samsara, Indian Blues, Arabesque, Gange, Alpha Indi, Bloodshed

Giuliana Soscia / direzione, pianoforte, composizioni, arrangiamenti

feat. Mario Marzi / sax soprano, contralto e baritono

Paolo Innarella / flauto, bansuri, sax tenore

Rohan Dasgupta /sitar

Marco de Tilla / contrabbasso

Sanjay Kansa Banik / tabla