

Musiche contemporanee

Docente: Matteo Giuggioli

Università degli Studi di Ferrara
a.a. 2020/2021

Stephen Foster: “Oh Susanna” (1848)

	Lyrics	Line	frasi musicali
Verse 1	I came from Alabama, Wid my banjo on my knee,	A	a (D)
	I'm gwyne to Louisiana, My true love for to see;	B	a (T)
Verse 2	It rain'd all night the day I left, The weather it was dry,	C	a (D)
	The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry.	D	a (T)
Refrain (Chorus)	Oh! Susanna, Oh don't you cry for me,	E	b (S>D)
	I've come from Alabama Wid my banjo on my knee.	A	a (T)

<https://www.youtube.com/watch?v=qSlj17xbAyk>

Forme della canzone

Modelli principali

1. Forma Verse/Chorus

Si basa sull'alternanza di due elementi: il Chorus, ripetuto per lo più senza cambiamenti significativi nell'armonia, nella melodia e nel testo cantato; il Verse, sezione anch'essa stabile dal punto di vista della configurazione armonica e melodica, ma con testo poetico che cambia ad ogni ripresa della sezione musicale.

2. Forma AAA o «simple verse» form

Si basa su una sola sezione (A), ripetuta più volte con testo poetico diverso ad ogni ripresa della sezione musicale.

3. Forma AABA o «American Popular Song Form» (particolarmente diffusa nel sistema produttivo «Tin Pan Alley»)

Si basa su una sezione A – di solito di 8 battute e che spesso contiene il verso che dà il titolo alla canzone – subito ripetuta con testo poetico diverso, quindi seguita da una sezione B contrastante – anch'essa di solito di 8 battute – infine ripresa nuovamente. Il modulo nel suo insieme raggiunge così la lunghezza di 32 battute.

Instabilità della terminologia

	forma /sezioni	varianti terminologiche			
1	Verse	/			
	Chorus				
2	A	A = Verse, <u>Chorus</u> , Stanza, Strophe			
	A				
	A				
3	A	<u>Chorus</u> (jazz)	Refrain (Forte, Covach)	(Forte) <u>Chorus 1</u>	(Covach) Verse
	A				Verse
	B			Bridge, middle eight	Bridge, middle eight
	A			Chorus 2	Verse

Al Jolson (1885-1950)
Cantante più famoso nell'ambito
del *vaudeville*.

My Mammy
(Walter Donaldson / Joe Young – Sam M.
Lewis, 1918)

Mammy
Mammy
The sun shines east, the sun shines west
I know where the sun shines best--

Mammy
My little mammy
My heartstrings are tangled around Alabammy

I'm comin'
Sorry that I made you wait
I'm comin'
Hope and trust that I'm not late, oh oh oh

Mammy
My little Mammy
I'd walk a million miles
For one of your smiles
My Mammy! Oh oh oh...

Definizione di jazz secondo il New Grove Dictionary of Jazz:

«Un tipo di musica, creata perlopiù da neri americani, all'inizio del XX secolo, con un amalgama di elementi provenienti dalla musica europea e americana e dalle musiche tribali africane».

Caratteristiche musicali del jazz

- Musica collettiva improvvisata
- Ritmi sincopati
- Robusta pulsazione ritmica di fondo
- Uso di note abbassate di una quantità inferiore al semitono sia nella melodia che nell'armonia (blue notes)

Original Dixieland Jazz Band, *At the jazz band hall* (1918)

ODJB: Nick La Rocca, cornetta; Eddie Edwards, trombone; Larry Shields, clarinetto; Henry Ragas, pianoforte; Tony Sbarbaro, percussioni

Schema del profilo formale e timing (in riferimento all'esecuzione ascoltata https://www.youtube.com/watch?v=V03v_hmpLsk)

Chorus I:

A

B (con *break* di cornetta e clarinetto) [0:35]

B

B

Chorus II (ripresa di Chorus I):

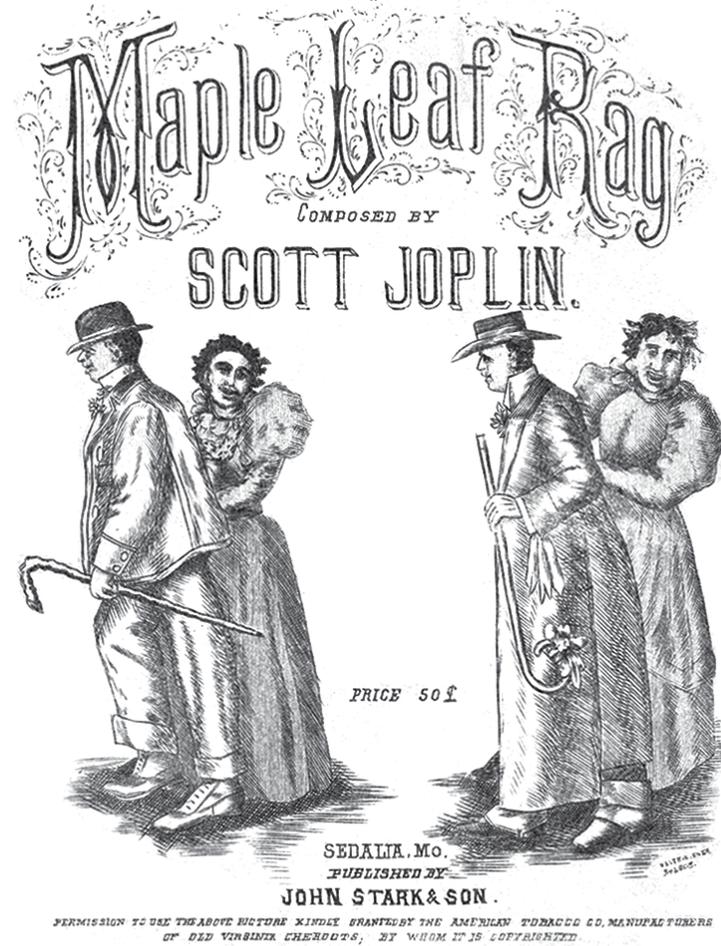
A [1:19]

B

B

B

Scott Joplin (1868-1917)

MAPLE LEAF RAG.

BY SCOTT JOPLIN.

A (A)

Tempo di marcia

Musical score for section A (A) of Maple Leaf Rag. The score is in 2/4 time, key of B-flat major, and marked 'Tempo di marcia'. It features a piano accompaniment with a treble and bass staff. A red box highlights the first two measures of the piano part, and two blue arrows point to the first and second notes of the bass line in these measures. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'mf'.

Copyright 1899 by John Stark & Son.

B (B)

Musical score for section B (B) of Maple Leaf Rag. The score is in 2/4 time, key of B-flat major, and marked 'f stacc.'. It features a piano accompaniment with a treble and bass staff. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'mf'. A red 'A' is placed above the first measure of the piano part. The score concludes with a double bar line and repeat signs.

M. L. R.

C (C)

Musical score for Trio section C (C). It consists of three systems of piano accompaniment. The first system is marked 'TRIO.' and includes a first ending bracket. The second system continues the accompaniment. The third system includes a second ending bracket. The music is in 2/4 time with a key signature of two flats.

D (D)

Musical score for Trio section D (D). It consists of three systems of piano accompaniment. The first system includes a first ending bracket. The second system continues the accompaniment. The third system includes a second ending bracket. The music is in 2/4 time with a key signature of two flats.

M. L. R.

Timing (in riferimento all'esecuzione ascoltata:

<https://www.youtube.com/watch?v=pMAtL7n-rc>)

AA [0:07]

BB [0:43}

A [1:18]

Trio: CC [1:35]

DD

[2:11]

Scheda 16.6 on line *Black Bottom Stomp* di Jelly Roll Morton

JELLY ROLL MORTON'S RED HOT PEPPERS

Jelly Roll Morton, pianoforte; George Mitchell, cornetta; Kid Ory, trombone; Omer Simeon, clarinetto; Johnny St. Cyr, banjo; John Lindsay, contrabbasso; Andrew Hilaire, batteria

Registrazione: Chicago, 15 settembre 1926

Autore: Jelly Roll Morton

Brano articolato in 2 sezioni, secondo il modello 'marcia-trio' proprio del ragtime. La prima sezione è formata da 3 *chorus* basati su un tema originale di 8+8 bb. nella forma *ABAB*¹. La seconda sezione è formata da 7 *chorus* basati su un altro tema originale, che segue una forma libera di 20 bb.

Descrizione:

PRIMA SEZIONE

[0' 00"] Introduzione (tutti);

[0' 07"] *A*¹, esposizione (tutti);

[0' 21"] *A*², prima variazione:

[0' 21"] *A* (cornetta)

[0' 25"] *B* (tutti)

[0' 28"] *A* (cornetta con accompagnamento *stop time*)

[0' 32"] *B*¹(tutti);

[0' 36"] *A*³, seconda variazione (clarinetto);

[0' 50"] Transizione dalla tonica *si bemolle* alla sottodominante *mi bemolle*, tonica della sezione *B*.

SECONDA SEZIONE

[0' 53"] *B*¹ (tutti, con un *break* di cornetta e trombone a 1' 00")

[1' 12"] *B*² (clarinetto, con un *break* a 1' 17")

[1' 30"] *B*³ (pianoforte)

[1' 47"] *B*⁴ (cornetta, con accompagnamento *stop time* e un *break* a 1' 53")

[2' 06"] *B*⁵ (banjo, con un *break* a 2' 11")

[2' 24"] *B*⁶ (tutti, con un *break* di batteria a 2' 30")

[2' 43"] *B*⁷ (tutti, con un *break* di trombone a 2' 48")

[3' 00"] Coda (tutti).

St. Louis Blues

Ukulele in D Tuning

Introduzione

Words and Music by
W. C. HANDY

Piano

Blues I

I hate to see— de ev'nin' sun go down—
Been to de Gypsy to get ma for - tune tole—
You ought to see— dat stovepipe brown of mine—

Hate to see— de eve-nin' sun go down—
To de Gypsy done got ma for - tune tole—
Lak he owns de Di-mon Jos - eph line—

Copyright MCMXIV by W. C. Handy
Published by Handy Bros. Music Co. Inc., 1547 Broadway, N.Y.C.
International Copyright Secured All Rights Reserved

Cause my ba - by— he done lef dis town—
Cause I'm most wile— 'bout ma Jel - ly Roll—
He'd make a cross - eyed o' man go stone blind—

Blues I

Feel - in' to - mor - row lak— Ah feel to - day
Gyp - sy done tole - me, "don't - you wear no black"
Black - er than mid - night, teeth - lak flags of truce

Feel to - mor - row lak— Ah feel to - day
Yes she done tole me "don't - you wear no black"
Black - est man in - de whole St. Louis

I'll pack my trunk— Make ma get a - way St. Lou - is
Go to St. Louis— You can win him back Help me to
Black - er de ber - ry— Sweet - er is the juice A - bout a

St. Louis Blues 4

Il sezione del
Verse

wo - man — Wid her dia - mon' rings Pulls dat
 Cai - ro — make St. Louis by ma - self Git to
 crap game — he knows a pow'-ful lot But when

man roun' — by her a - pron strings 'Twant for
 Cai - ro — find ma ole friend Jeff Gwine to
 work-time comes he's on de dot Gwine to

powder — an' for store bought hair De
 pin ma — self close to — his side If ah
 ask him — for a cold-ten spot What it

man I love — would not gone no - where.
 flag his train- I sho' can ride.
 takes to git it- he's cer - th - ly got.

St. Louis Blues 4

Blues II

Chorus

Got de St. Lou- is Blues jes as blue as — Ah — can be —
 I — loves dat man lak a school boy — loves- his pie —
 A — black head - ed gal make a freight train — jump — the track —
 Lawd a blonde head - ed wom - an makes a good — man — leave the town —
 Oh ash - es to ash - es and dust to dust

Dat man got a heart lak a rock cast in the —
 Lak a Ken - tuck - y Gol' - nel — loves his mint an' —
 Said a black head - ed gal make a freight train jump the —
 I said blonde head - ed wom - an makes a good man leave the —
 I said ash - es to ash - es and dust to

sea — Or — else he wouldnt have gone — so far — from
 rye, — Ill — love ma ba - by — till — the day — Ah
 track — But a long tall gal makes a — preach - er — ball the
 town — But a red head wom - an makes a boyslap his — pa - pa
 dust — If my blues dont get you — my — jazz - ing

Spoken
 me. — Dog - gone - it! — me.
 die. — die.
 Jack. — Jack.
 down. — down.
 must. — must.

St. Louis Blues 4

William Christopher Handy, *St Louis Blues*

Schema del profilo formale e timing (in riferimento all'esecuzione di Handy del 1949
Nello show televisivo *Ed Sullivan's Toast of the Town*)

Introduzione: /

Verse

Blues I (12 bb.)	[0:47]
Blues I (12 bb) ripetizione	[1:22]
II sezione del Verse (16 bb.)	[1:54]

Chorus

Blues II (12 bb.)	[2:38]
Blues II (12 bb.) ripresa	[3:11]

Louis Armstrong (1901-1971)

nato a New Orleans

dal 1919 attivo nell'orchestra da ballo diretta dal pianista Fate Marable (New Orleans)

dal 1922 attivo come seconda cornetta nel gruppo («Creole Jazz Band») di Joe 'King' Oliver a Chicago

dal 1924 lavora con Fletcher Henderson, sia nell'accompagnamento di *blues singers* sia in orchestra

successivamente è di nuovo a Chicago, dove fonda e dirige gli *Hot Five* e gli *Hot Seven*, passando dalla cornetta alla tromba.

Nella corso della *Swing Era* non si lega ad una big band in particolare, lavorando piuttosto come musicista free lance

Negli anni Quaranta (dal 1947 con il gruppo delle *All Stars*) assume la leadership del movimento del revival del jazz delle origini

Scheda 16.7 on line *West End Blues* di Louis Armstrong

LOUIS ARMSTRONG AND HIS HOT FIVE

Louis Armstrong, tromba, voce; Fred Robinson, trombone; Jimmy Strong, clarinetto; Earl Hines, pianoforte; Mancy Cara, banjo; Zutty Singleton, batteria

Registrazione: Chicago, 28 giugno 1928

Autore del brano di riferimento: Joe 'King' Oliver

Serie di *chorus* su *blues* di 12 bb.

Descrizione:

[0' 00"] Ampia introduzione virtuosistica di Armstrong e ingresso del gruppo su un accordo di dominante.

[0' 15"] Primo *chorus*; esposizione del brano originale da parte della tromba, con contrappunto di clarinetto e trombone:

[0' 15"] 1^a frase, a 0' 25" viene introdotta la 7^a *blues* sulla tonica *mi bemolle*; l'accordo svolge il ruolo di dominante del IV grado

[0' 28"] 2^a frase

[0' 39"] 3^a frase.

[0' 50"] Secondo *chorus*; assolo del trombone:

[0' 50"] 1^a frase

[1' 02"] 2^a frase

[1' 13"] 3^a frase.

[1' 22"] Terzo *chorus*; duetto tra il clarinetto e la voce di Armstrong in canto *scat*:

[1' 23"] 1^a frase

[1' 34"] 2^a frase

[1' 47"] 3^a frase.

[1' 56"] Quarto *chorus*; assolo del pianoforte, con interpolazione di alcuni accordi entro lo schema armonico del blues:

[1' 58"] 1^a frase

[2' 09"] 2^a frase

[2' 20"] 3^a frase.

[2' 30"] Quinto *chorus*; tromba, con semplice contrappunto di clarinetto e trombone, poi pianoforte:

[2' 30"] 1^a frase, costituita da un'unica nota prolungata; spetta al trombone inserire la blue note nella quarta battuta

[2' 43"] 2^a frase

[2' 54"] ampliamento a mo' di coda della 3^a frase; uscita solistica del pianoforte, seguita da una cadenza del collettivo guidata dalla tromba.

Standard:

Body and Soul (1930)

Autori: Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton (testo poetico), Johnny Green (musica)

Profilo formale: canzone Chorus AABA

Body and Soul

Benny Goodman in trio con Teddy Wilson (pianoforte) e Gene Krupa (batteria)
(1935)

Profilo formale:

Chorus A (cl.) A (cl.) B (pf.) con elaborazioni A (cl.)

[01:19] Ripresa del Chorus: A A (pf.) improv. B (cl.) con elaborazioni A (pf.) con elaborazioni

Finale: B A (dialogo cl.e pf.) con elaborazioni

Esempio musicale 16.1 – Gillespie, *Woody 'n You*.

The image shows a musical score for the piano accompaniment of the jazz standard "Woody 'n You" by Charlie Gillespie. The score is written in 4/4 time and features a series of chords and melodic lines across two staves (treble and bass clef). The chords are labeled above the staff: B⁹m6 G, C 7(b9), A⁹m6 F, B⁹7(b9), G⁹m6 E⁷, A⁹7(b9), and D⁹M7. The melodic line in the treble clef consists of eighth and quarter notes, while the bass clef provides a simple harmonic accompaniment with quarter notes.

CHARLIE PARKER

Charlie Parker, sax contralto; Red Rodney, tromba; John Lewis, pianoforte; Ray Brown, contrabbasso; Kenny Clarke, batteria

Registrazione: New York, 8 agosto 1951

Autore del brano di riferimento: Charlie Parker

Serie di *chorus* su *blues* di 12 bb. armonicamente arricchito.

Tradiz.

I I con 7a blues, dominante del IV

Parker

I (con 7a maggiore) *turnaround* di Re *turnaround* di Do *turnaround* di Si \flat

(catena di cadenze ii-V, pensata retrospettivamente a partire dalla dominante del IV)

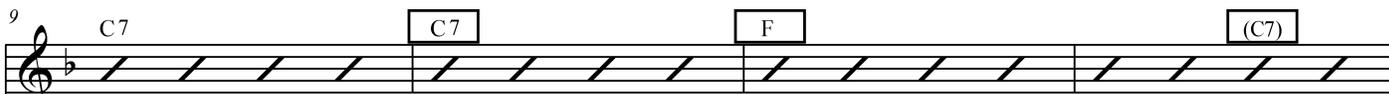
5 T

IV con 7a blues I

P

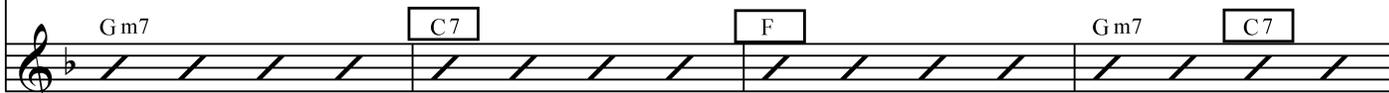
IV con 7a blues *turnaround* di La \flat *turnaround* di Sol *turnaround* di Sol \flat

(progressione cromatica di cadenze ii-V "per sostituzione di tritono", pensata retrospettivamente a partire dal *turnaround* delle batt. 9-10)

9 T

V I (eventuale V di raccordo con il chorus succ.)

(o giro cadenzale più elaborato)

P

ii V I (turnaround di raccordo con il chorus succ.)

turnaround della tonalità principale, che chiude la precedente progressione cromatica

Descrizione:

[0' 00"]	Introduzione	pianoforte e batteria
[0' 06"]	Primo <i>chorus</i>	esposizione del tema all'unisono sax e tromba con sordina
[0' 23"]	Secondo <i>chorus</i>	sax
[0' 40"]	Terzo <i>chorus</i>	sax
[0' 57"]	Quarto <i>chorus</i>	sax
[1' 15"]	Quinto <i>chorus</i>	tromba
[1' 32"]	Sesto <i>chorus</i>	tromba
[1' 49"]	Settimo <i>chorus</i>	pianoforte
[2' 06"]	Ottavo <i>chorus</i>	pianoforte
[2' 23"]	Nono <i>chorus</i>	ripresa del tema (e coda)

Milestones

Autore dello standard: John Lewis

Charlie Parker, sax tenore

Miles Davis, tromba

John Lewis, piano

Nelson Boyd, basso

Max Roach, batteria

Registrato il 14 agosto 1947

Struttura:

Chorus I (tema) A A B (0:33) A

Chorus II assolo di tromba (Davis) 0:57

Chorus III assolo di piano (Lewis) 1:44 + assolo di sax (Parker) + conclusione

Formazione a 9 strumenti, con:
Miles Davis (tromba)
Gerry Mulligan (sax baritono)
Lee Konitz (sax contralto)
John Lewis (piano)
Max Roach (batteria)

Ascolti:

Move (autore: Denzil Best;
arrangiamento: John Lewis)

Boplicity (autore: Cleo Henry;
arrangiamento: Gil Evans)

Lennie Tristano, pf
Lee Konitz, sax
Billy Bauer, ch
Arnold Fishkin, bs
Shelly Manne, batteria

Subconscious-Lee (1949)

Dave Brubeck, pf
In quartetto con Paul Desmond, sax

Take Five (1959)

Modern Jazz Quartet (MJQ):
John Lewis, pf
Milt Jackson, vib
Percy Heath, cb
Kenny Clarke / Connie Kay, batteria

Django (1954)

Miled Davis

In quintetto con Sonny Rollins, sax:

Oleo (1955)

Horace Silver, pf

Art Blakey, batteria

(Jazz Messengers)

The Preacher (1956)

Sonny Rollins

Con Max Roach, sax (batteria):

St. Thomas

MILES DAVIS

Kind of Blue

with Julian "Cannonball" Adderley

Paul Chambers

James Cobb

John Coltrane

Bill Evans

Wynton Kelly

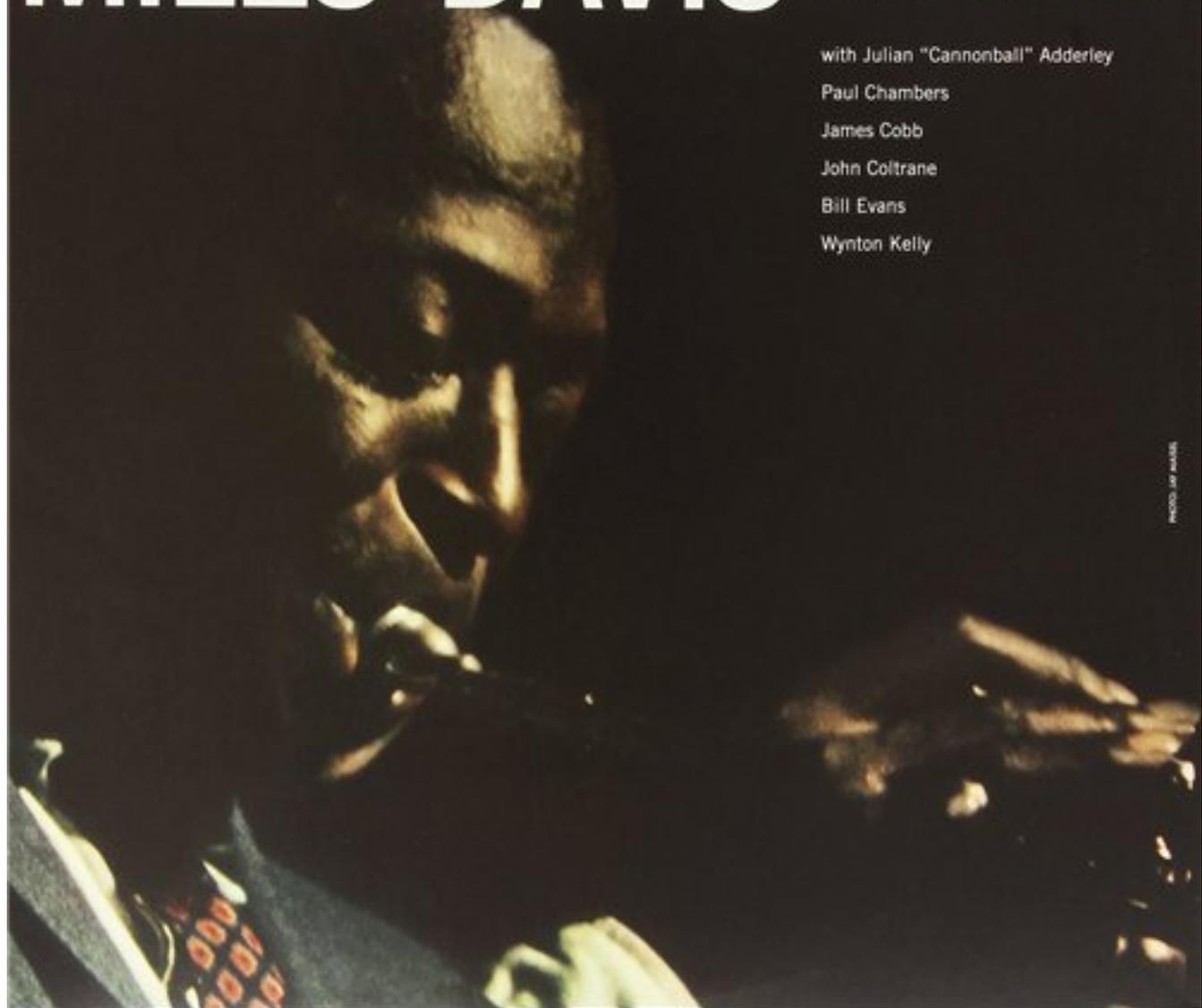

PHOTO: JIM WARDEN