

Jazz σύνολα και αυτοσχεδιασμός

Διδάσκων: Αντώνιος Λαδόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό:

A. Την προαγωγή των μουσικών ικανοτήτων, της συλλογικότητας αλλά και της ομαδικής σκέψης, μέσα από την επιλογή, ενορχήστρωση και εκτέλεση κομματιών από το Τζαζ ρεπερτόριο.

B. Την σπουδή της Ιστορίας της Τζαζ μέσα από τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες των Αφροαμερικάνων κατά τη διάρκεια του 20^{ου} αιώνα, όπως και τη θεωρητική προσέγγιση της Τζαζ αρμονίας και του αυτοσχεδιασμού.

Τα μουσικά σύνολα Τζαζ προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους στη μουσική επικοινωνία και διάδραση, καταθέτοντας ιδέες και προάγοντας τη συλλογικότητα ως στοιχείο απαραίτητο μιας σύγχρονης μουσικής αλλά και κοινωνικής προσωπικότητας.

Μέσα από τη μουσική εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό στα πλαίσια ενός συνόλου Τζαζ, προσφέρεται επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να αναδείξουν τις ικανότητες τους ως σολίστ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παραγωγή προτύπων ενορχηστρώσεων από τα μέλη των συνόλων.

Καταθέτοντας μουσικές γνώσεις και καλλιτεχνικές ευαισθησίες μέσω μιας σειράς προβών, οι συμμετέχοντες θα προετοιμάζουν ρεπερτόριο το οποίο και θα παρουσιάζεται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι συναυλίες θα ηχογραφούνται και θα βιντεοσκοποούνται.

Οι γνώσεις των συμμετεχόντων επάνω σε θέματα Ιστορίας της Τζαζ θα πιστοποιούνται μέσω ερευνητικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτητές θα έχουν:

1. Αναπτύξει τις μουσικές τους ικανότητες τόσο σε εκτελεστικό όσο και σε Θεωρητικό επίπεδο.
2. Κατανοήσει το Ιστορικό πλαίσιο καθώς και τα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα που έδρασαν καταλυτικά στη δημιουργία και εξέλιξη των στίλ της Τζαζ.
3. Κατανοήσει την αξία της συλλογικότητας, ιδέα απόλυτα συνυφασμένη με την ίδια τη Τζαζ μουσική.
4. Βελτιώσει τη μουσική τους προσωπικότητα μέσα από την παραγωγή, ανάλυση και εκτέλεση ενορχηστρώσεων αλλά και έχοντας εργαστεί επάνω σε θέματα τεχνικής του οργάνου και μουσικής ερμηνείας.
5. Εξελίξει τα ηγετικά τους προσόντα, αναλαμβάνοντας πρωτεύοντα ρόλο μέσα στο σύνολο - ως σολίστ η ενορχηστρωτές - όταν αυτό απαιτείται.

Οδηγός Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο πυλώνες οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλο, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος.

A. Θεωρητικός:

Ο Ιστορικός και Θεωρητικός πυλώνας του μαθήματος των Μουσικών Συνόλων έχει σαν στόχο την καλύτερη αφομοίωση των Στιλ της Τζαζ. Η τοποθέτηση του καθενός από αυτά σε συγκεκριμένο χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο αναδεικνύει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον η γνωριμία με τις τάσεις του αυτοσχεδιασμού αλλά και του θεωρητικού του υπόβαθρου αναφορικά με τις διάφορες περιόδους, έχει σαν στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκτέλεση και ερμηνεία της ίδιας της μουσικής.

Οι γνώσεις των συμμετεχόντων επάνω σε θέματα Ιστορίας της Τζαζ θα πιστοποιούνται μέσω ερευνητικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

B. Εκτελεστικός:

Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων παρακολουθείται και καθοδηγείται η εξέλιξη των φοιτητών σε θέματα εκτέλεσης, επικοινωνίας αλλά και αισθητικής.

1. Οργάνωση - Επιλογή Ρεπερτορίου - Ηχητικό Αποτύπωμα

Μέσα από την οργάνωση των μουσικών σε ένα ενιαίο σύνολο και την προσεκτική επιλογή ρεπερτορίου, προκύπτει το συγκεκριμένο ηχητικό αποτύπωμα της ορχήστρας. Αυτό το αποτύπωμα συντελεί στη δημιουργία «χαρακτήρα» και συχνά λειτουργεί ως «ταυτότητα» στα αυτιά του ακροατή, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς τόσο σε ερμηνευτικό όσο και σε στιλιστικό επίπεδο.

Βασική πηγή επιλογής του ρεπερτορίου αποτελούν τα Μπλουζ και η Παραδοσιακή Τζαζ των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, όπως επίσης και όλα τα σύγχρονα ρεύματα μέχρι σήμερα.

2. Ενορχήστρωση - Στιλιστική Προσέγγιση

Η παραγωγή και χρήση προτύπων ενορχηστρώσεων από τους φοιτητές αποτελεί βασική αρχή του μαθήματος. Οι ενορχηστρώσεις περνούν από στάδιο «ωρίμανσης» μέσα στην ορχήστρα, και αφού εξεταστούν ως προς τη λειτουργικότητα και τη στιλιστική προσέγγιση τους αποφασίζεται συλλογικά η χρήση τους.

3. Επικοινωνία – Συλλογικότητα

Η διδασκαλία των μουσικών συνόλων δίδει μεγάλη έμφαση στη συλλογικότητα και την επικοινωνία. Λόγω του ανοικτού και συμμετοχικού χαρακτήρα της Τζαζ μουσικής, οι φοιτητές καλούνται κάθε φορά να συνεισφέρουν και να ανταλλάξουν ιδέες σε πραγματικό χρόνο, επαναπροσδιορίζοντας την ιδέα της συνεννόησης αλλά και το ίδιο το μουσικό έργο σε μεγάλο βαθμό.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί πέραν της μουσικής εγρήγορσης, ανεπτυγμένο ένστικτο επικοινωνίας και ικανότητα να επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι του σολίστ και του συνόλου με δυναμικό τρόπο.

Το μάθημα των μουσικών συνόλων στοχεύει στην εξέλιξη των δεξιοτήτων αυτών οι οποίες θα βοηθήσουν την καλύτερη ενσωμάτωση της μονάδας μέσα στο σύνολο, αλλά και στην προβολή των ιδιαιτεροτήτων και ικανοτήτων του κάθε μουσικού.

4. Ερμηνεία - Αυτοσχεδιασμός - Καινοτομία

Όσο σημαντική είναι η αρχή της συλλογικότητας σε ένα σύνολο Τζαζ, τόσο σημαντικές είναι και οι εκ μέρους των μελών πρωτοβουλίες σε ερμηνευτικό επίπεδο. Η δυναμική εναλλαγή ρόλων των σολίστ σε ένα σύνολο Τζαζ, δημιουργεί προκλήσεις και απαιτήσεις από τα μέλη.

Η ικανότητα της καινοτομίας μέσω του αυτοσχεδιασμού αποτελεί θέμα εξερεύνησης μέσα στα μουσικά σύνολα και σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας.

Συναντήσεις - Πρόβες

Το μάθημα «Jazz σύνολα και αυτοσχεδιασμός» αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο μουσικής δημιουργίας με όχημα τη Τζαζ μουσική.

Όλοι οι συμμετέχοντες στα σύνολα πρέπει να βεβαιωθούν ότι μπορούν να είναι παρόντες στην αίθουσα 310 (στούντιο) Τετάρτες 18:00 – 21:00 ανελλιπώς.

Κάθε απουσία κοστίζει στο υπόλοιπο σύνολο τόσο σε κόπο όσο και σε χρόνο.

Λόγω του ότι το μάθημα θα επικεντρωθεί στην ερμηνεία της Τζαζ μουσικής, η πρότερη σχέση με το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα θεωρείται απαραίτητη.

Η συμμετοχή στο μάθημα θα γίνει βάσει ακροάσεως της οποίας τις λεπτομέρειες θα ανακοινώσει ο διδάσκων κ. Α. Λαδόπουλος κατά την πρώτη συνάντηση.

Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι δεν καλύπτουν τα απαραίτητα κριτήρια από πλευράς μουσικής εκτέλεσης, λαμβάνοντας μέρος μόνο στο θεωρητικό και ιστορικό τμήμα αυτού. Η τελική εργασία που θα παραδώσουν στο τέλος του εξαμήνου θα καθορίσει τη βαθμολογία τους.