

Corsi SJU - Siena Jazz University
Programma di studi I anno

Disciplina: Storia del Jazz
Docente: Francesco Martinelli

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL CORSO

Ricognizione della storia del jazz e delle musiche improvvisate da esso derivate dalle loro origini ai nostri giorni, seguendone l'evoluzione sulla base delle determinanti socio-politiche, della fenomenologia degli stili e dei mutamenti nelle modalità di fruizione sociale. La storia del jazz verrà presentata in relazione alla vicenda storica afroamericana, nel suo rapporto con la cultura degli USA, nel suo svolgimento cronologico in rapporto alle innovazioni tecnologiche e nella sua diffusione e influenza in Europa, con ulteriori suggerimenti di letture e ascolti.

Le lezioni saranno orientate a

- Portare gli studenti a un consapevole ascolto delle registrazioni classiche della storia del jazz dagli inizi ai nostri giorni;
- Fornire una informazione sistematica della evoluzione delle forme del jazz e della sua prassi esecutiva in rapporto con la sua funzione sociale;
- Identificare le caratteristiche fondamentali della musica afroamericana e del suo sviluppo;
- Presentare le figure chiave del jazz dal punto di vista biografico e della produzione musicale e discografica.
- Avviare gli studenti verso un uso diretto delle risorse storiografiche, critiche ed archivistiche disponibili, con particolare riguardo verso il Centro Studi sul Jazz "Arrigo Polillo".

PROGRAMMA Primo Anno

Il primo anno di corso è basato su uno schema cronologico teso a delineare lo sviluppo storico della musica indagandone per ogni periodo le relazioni con i fenomeni sociali, politici e culturali, i rapporti con le evoluzioni tecnologiche e l'interscambio con altre forme artistiche.

La divisione in periodi stilistici e scuole sarà problematizzata individuando le principali questioni critiche e basandone l'esame sulle più rilevanti personalità. Ogni lezione prevede un inquadramento storico del periodo, con particolare attenzione alle vicende della comunità afroamericana e al posto della musica nel suo ambito.

Tematizzazione per argomenti (n. 16 lezioni)

1. Storia dell'Africa. Tratta degli schiavi ed esperienza africana in America, questione delle origini
2. Registrazione audio. Ring Shout, Ragtime. James Joplin.
3. Storia della Louisiana. Musica e Jazz a New Orleans. Il "primo" disco di Jazz.

4. Da New Orleans nel mondo: Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet. La grande migrazione. I "race" records. La scuola "bianca" di Chicago: Bix Beiderbecke e il suo gruppo. Età del jazz e codice Hays.
5. Lo stride e i suoi compositori (James P. Johnson, Fats Waller); orchestre di New York, James Reese Europe, Fletcher Henderson e la nascita della Big Band.
6. Duke Ellington. La grande depressione e la fine del proibizionismo. L'era dello swing: big band bianche. Count Basie.
7. Solisti dell'era dello swing che anticipano il jazz moderno: Roy Eldridge, Art Tatum, Charlie Christian, Coleman Hawkins, Billie Holiday. Bebop e Jam Session.
8. Django Reinhardt e la fondazione del jazz in Europa
9. Il jazz e la modernità : Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell.
10. Compositori post-bop: Kenny Dorham, Herbie Nichols, Lennie Tristano, Bill Evans, Sonny Rollins. Clifford Brown.
11. Le rivoluzioni del 1959: Miles Davis, John Coltrane, Dave Brubeck.
12. Tra free e "third stream": Charles Mingus, Sun Ra, Ornette Coleman, Jimmy Giuffre, Paul Bley, Albert Ayler, Gil Evans, Steve Lacy.
13. La società utopica degli improvvisatori: AACM, Art Ensemble of Chicago.
14. Anni Settanta, tra loft e stadi: Wayne Shorter, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Anthony Braxton, Henry Threadgill.
15. La fusion dopo Miles: McLaughlin, Scofield, Frisell, Abercrombie, Metheny, Sharrock.
16. Il jazz in Europa dopo il 1945, giro d'orizzonte. Harriott, Komeda, Vesala, Goykovitch, Mangelsdorff.

BIBLIOGRAFIA

Manuali generali di riferimento

John Szwed "Jazz!" (EDT)

Maurizio Franco "Il Jazz e il suo Linguaggio" (Unicopli Milano)

Stefano Zenni "I Segreti del Jazz" (Stampa Alternativa)

Stefano Zenni "Una Storia del Jazz" (Stampa Alternativa)

Ted Gioia "Storia del Jazz" (EDT)