

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

שם הקורס

הגשר הרומנטי בין המאות- ארגזי הכלים האינטראקטיביים של המוסיקה הקלאסית בסוף המאה ה-19 ושל בסיסי מוסיקת הג'אז בתחילתה של המאה ה-20.

The Romantic Bridge and the Turn of the Century- the Interactive Toolboxes of late 19th century Romantic Period and the Beginning of Jazz Music at the turn of the century.

סמסטר ב', תשע"ה

סמינר, 2 ש"ס

שם המרצה

ד"ר ארנון פלטי

טלפון: 052-2664700

דואר אלקטרוני: arnon@jamd.ac.il

שעות קבלה

לפי תאום טלפוני מראש

תאור הקורס

סקירה מפורטת, לאורך ציר הזמן ההסטורי, של התכנים המלודיים/ הרמוניים שהתרחשו באינטראקציה בין המוסיקה האמנותית רומנטית ומוסיקת הג'אז על ציר המעבר בין המאות. יינתן דגש על יצירות מופת, שבאמעות ניתוחן, יפורט כיצד ההרמוניה הקלאסית/רומנטית של סוף המאה ה-19 מוזגה דרך אלמנט האילתור, ההשלכות מהבלוז, הפראמטרים הריתמיים של ה"סווינג" והכח המניע של שפת ה"ביבופ" לקיומו של אידיום חדש בתכלית- הרמוניית הג'אז.

A detailed survey, along the axis of time within the turn of the century, of the Harmonic/melodic contents which took place via the interaction between Classical and Romantic era of the late 19th century. The course will emphasize, via an analysis of prominent compositions, how the harmony of late 19th century classical music tempered by the imperatives of improvisation, the inflections of the blues, the rhythmic parameters of swing and the forward drive of bebop evolved to become a substantially different idiom: jazz harmony.

דרישות הקורס

השתתפות פעילה בקורס, קריאה, צפייה, כתיבת עבודה ומבחן

מרכיבי הציון הסופי

75% - עבודה סמינריונית או רפרט המלווה בעבודה מסכמת כתובה
25% - מטלות קריאה ומטלות ניתוחיות קצרות

חומר עזר נוסף

יצירות מוקלטות

פרטיטורות ופרקים מוכנים מהספרות שיוגשו לסטודנטים.

תוכנית הוראה על פי נושאים מובילים

1) חזרה על מגוון התחליפים השגורים במוסיקה הקלאסית/ התקופה הרומאנטית :
דומינאנטות שניוניות (חמישית ושביעית מוקטנת), השנייה המונמכת הנאפולטנית,
והאקורדים "הגיאוגרפיים" בעלי השישית המוגבהת (גרמני, איטלקי, צרפתי, שוויצרי)
והתחליף הטריטוני הדומינאנטי.

2) דוגמאות מהספרות הקלאסית :

שוברט- רביעיית מיתרים בדו מג'ור ד 956

שוברט- סונטה בלה מג'ור, ד 959

ברהמס- סימפוניה מספר 4

שופן- פרלוד אופוס 28

3) לואיס מורו גוצ'יק- במבולה, ריקוד קובני

4) אריק סאטי- הפיקדיליו דביוסי- ג'וליווק קייקווק- סקוט ג'ופלין- העוקץ וריקוד עלה המייפל

5) צ'ארלס אייווס- סידרה של ארבעה ריקודי ראגטיים

6) פולנק- רפסודיה שחורה

7) איגור סטרווינסקי- ראגטיים ל11 כלי נגינה/ פרלודיום לתזמורת ג'אז/ דיוק אלינגטון

8) הקשר בין דאריוס מיו ותלמידו דייב ברובק ויישמום של פוליקורדים ככלים הרמוניים פונציונאליים.

9) ליגטי- אטיוד מספר 5- אר-קנ-סיאל (המוקדש לתלוניוס מונק וביל אוונס).

ביבליוגרפיה מקוצרת

- Berliner, Paul F. 1994. *Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Block, Steven. 1997. "Bemsha Swing: The Transformation of a Bebop Classic to Free Jazz." *Music Theory Spectrum* 19: 206–31.
- Burbat, Wolf. 1994. *Die Harmonik des Jazz*. München, Kassel, Basel, London, New York: DTV and Bärenreiter. (Unpublished English translation, Robert Wason).
- Coker, Jerry. 1964. *Improvising Jazz*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Demsey, David. 1991. "Chromatic Third Relations in the Music of John Coltrane." *Annual Review of Jazz Studies* 5: 145–80.
- Folio, Cynthia. 1995. "An Analysis of Polyrhythm in Selected Improvised Jazz Solos." In Marvin, Elizabeth West, and Richard Hermann, eds., *Concert Music, Rock, and Jazz Since 1945 – Essays and Analytical Studies*. Rochester, NY: University of Rochester Press.
- Forte, Allen. 1995. *The American Popular Ballad of the Golden Era, 1924–1950*. Princeton: Princeton University Press.
- Gushee, Lawrence. 1981. "Lester Young's Shoe Shine Boy." In *International Musicological Society, Report of the Twelfth Congress, Berkeley, 1977*, ed. Daniel Hertz and Bonnie Wade. Kassel: Bärenreiter, 151–69. Reprinted in Lewis Porter, ed., *A Lester Young Reader*. Washington and London: Smithsonian, 1991.
- Jaffe, Andrew. 1983. *Jazz Theory*. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown. (2nd edition, Advance Music).
- Kernfeld, Barry. 1991. "Improvisation." In *The New Grove Dictionary of Jazz*. (originally publ. Macmillan, 1988). New York: St. Martin's Press, 554–63.
- Larson, Steve. 1987. *Schenkerian Analysis of Modern Jazz*. (3 vols.). Ph.D. Diss., University of Michigan. (Forthcoming, Pendragon Press).
- . 1998. "Schenkerian Analysis of Modern Jazz: Questions About Method." *Music Theory Spectrum* 20: 209–41.
- Levine, Mark. 1995. *The Jazz Theory Book*. Petaluma, CA: Sher Music.
- Martin, Henry, ed. 1996a. *Annual Review of Jazz Studies* 8 – Special Edition on Jazz Theory. *Charlie Parker and Thematic Improvisation*. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
- Mehegan, John. 1959, 1962, 1964, 1965. *Jazz Improvisation: Vol. 1: Tonal and Rhythmic Principles; Vol. 2: Jazz Rhythm and the Improvised Line; Vol. 3: Swing and Early Progressive Piano Styles; Vol. 4: Contemporary Piano Styles*. New York: Watson-Guption.
- Owens, Thomas. 1974. *Charlie Parker: Techniques of Improvisation*. Ph.D. Diss., University of California, Los Angeles.

Russell, George. 21959. *The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization for Improvisation*. New York: Concept Publishing Company.

Sargeant, Winthrop. 1938. *Jazz: Hot and Hybrid*. New York: Da Capo, reprint of 3rd ed., 1946.

Schuller, Gunther. 1958. "Sonny Rollins and the Challenge of Motivic Improvisation." *The Jazz Review* 1. Reprint Musings, New York: Oxford University Press, 1988.

□□. 1968. *Early Jazz*. New York: Oxford University Press.

□□. 1989. *The Swing Era*. New York: Oxford University Press.

Stewart, Milton L. 1974–75. "Structural Development in the Jazz Improvisational Technique of Clifford Brown." *Jazzforschung/Jazz Research* 6: 141–273.

Strunk, Steven. 1985. "Bebop Melodic Lines: Tonal Characteristics." *Annual Review of Jazz Studies* 3: 97–120.

□□. 1979. "Early Bebop Harmony." *Journal of Jazz Studies* 6: 4–53.

□□. 1991. "Harmony." *The New Grove Dictionary of Jazz*. (originally publ. Macmillan, 1988). New York: St Martin's Press: 485–96.

Walser, Robert. 1995. "Out of Notes: Signification, Interpretation, and the Problem of Miles Davis." In Gabbard, ed., *Jazz Among the Discourses*. Durham and London: Duke University Press.

Waters, Keith. 1996. "Blurring the Barline: Metric Displacement in the Piano Solos of Herbie Hancock." *Annual Review of Jazz Studies* 8: 19–37