

ACCADEMIA ACUSTICA
Unplugged Sound

Docente: Micki Piperno

Masterclass di Didattica per Chitarra Acustica

Presentazione Corso:

Per Chitarra fingerstyle si intende tutto ciò che è possibile suonare con le dita della mano destra con la chitarra quindi letteralmente "stile delle dita" il che dovrebbe spaventare vista la quantità e la vastità di repertorio e di stili suonabili.

Questo termine come detto include tutto ciò che può essere suonato con le dita sia sulla chitarra acustica che con quella classica ma non definisce l'ambito tecnico storico che la connota in modo esaustivo. Nella Chitarra acustica convergono tantissimi stili e generi musicali, alcuni tipici della cultura Blues e Country americana da cui deriva il classico fingerpicking, ma anche tanta musica che può essere definita "Contemporanea" a volte molto evoluta.

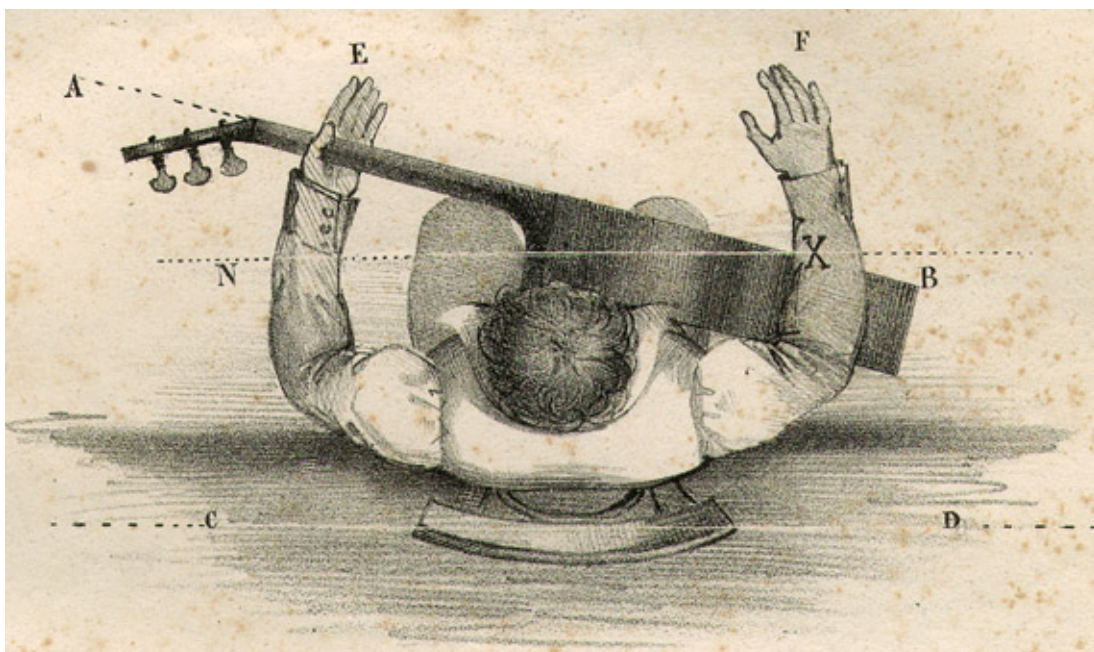
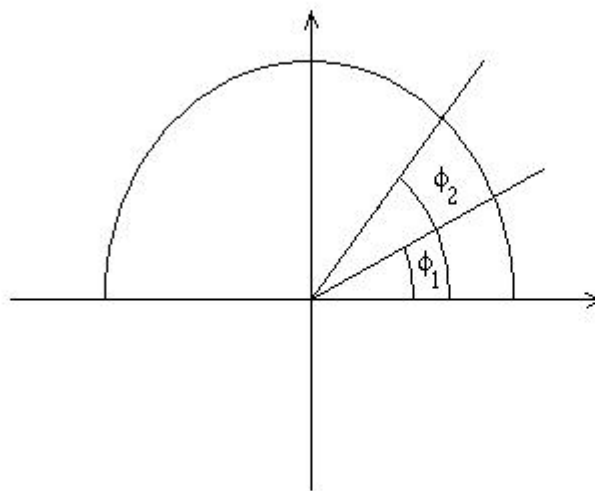
A questo proposito e vista la complessità del percorso di studi, ritengo sia molto importante tracciare un itinerario didattico serio e pedagogico, per non limitare lo studio del fingerstyle allo studio dei brani di repertorio, è importante fornire agli studenti che si affacciano seriamente al genere, quegli elementi armonici e tecnici che possano creare i presupposti mentali e culturali per divenire professionisti e validi interpreti del genere.

Importanza di una corretta postura

Spesso non consideriamo o non abbiamo minimamente idea di quanto il nostro modo di sedere e abbracciare lo strumento in modo appropriato possa condizionare in modo positivo o negativo le nostre esecuzioni. Sempre molto spesso mi trovo, soprattutto con chi proviene da studi da autodidatta o dalla chitarra elettrica, a dover far presente che mantenere le corrette distanze tra sedia corpo e mani sia determinante per rendere facili cose che sembrano difficili. Il problema può non risiedere nelle mani ma da una posizione del corpo rispetto alla chitarra errata.

Quando abbracciamo una chitarra, dobbiamo riuscire a pensare come se noi fossimo una croce all'interno di un cerchio e la posizione delle nostre spalle deve essere perfettamente in asse con le posizioni delle due mani.

Una distanza corretta ci permetterà di eseguire senza fatica.

le tre aree dell'esecutore

La Tecnica: è la nostra capacità di imparare, nel tempo che abbiamo a disposizione, a risolvere i problemi che ci impediscono di esprimere la nostra musica. Questa è dedizione e forza di volontà nell'imparare a centellinare e focalizzare gli sforzi al fine di riuscire a terminare ciò che abbiamo iniziato.

Conoscenza armonica: E' quella conoscenza profonda, verticale e orizzontale della Chitarra che mi ha permesso e ci permette di capire veramente ciò che suoniamo, questa consapevolezza ci permetterà nel tempo di superare anche l'imbarazzo della performance. Conoscendo ciò che suoniamo e potendolo modificare in tempo reale non saremo più tanto in imbarazzo e avremo meno paura di esprimerci.

Saremo guidatori esperti e capaci di cambiare direzione in ogni istante.

Questa conoscenza coinvolge soprattutto l'area destra del cervello corrispondente alla zona del controllo, quindi di tutte quelle capacità intellettuali e di memorizzazione.

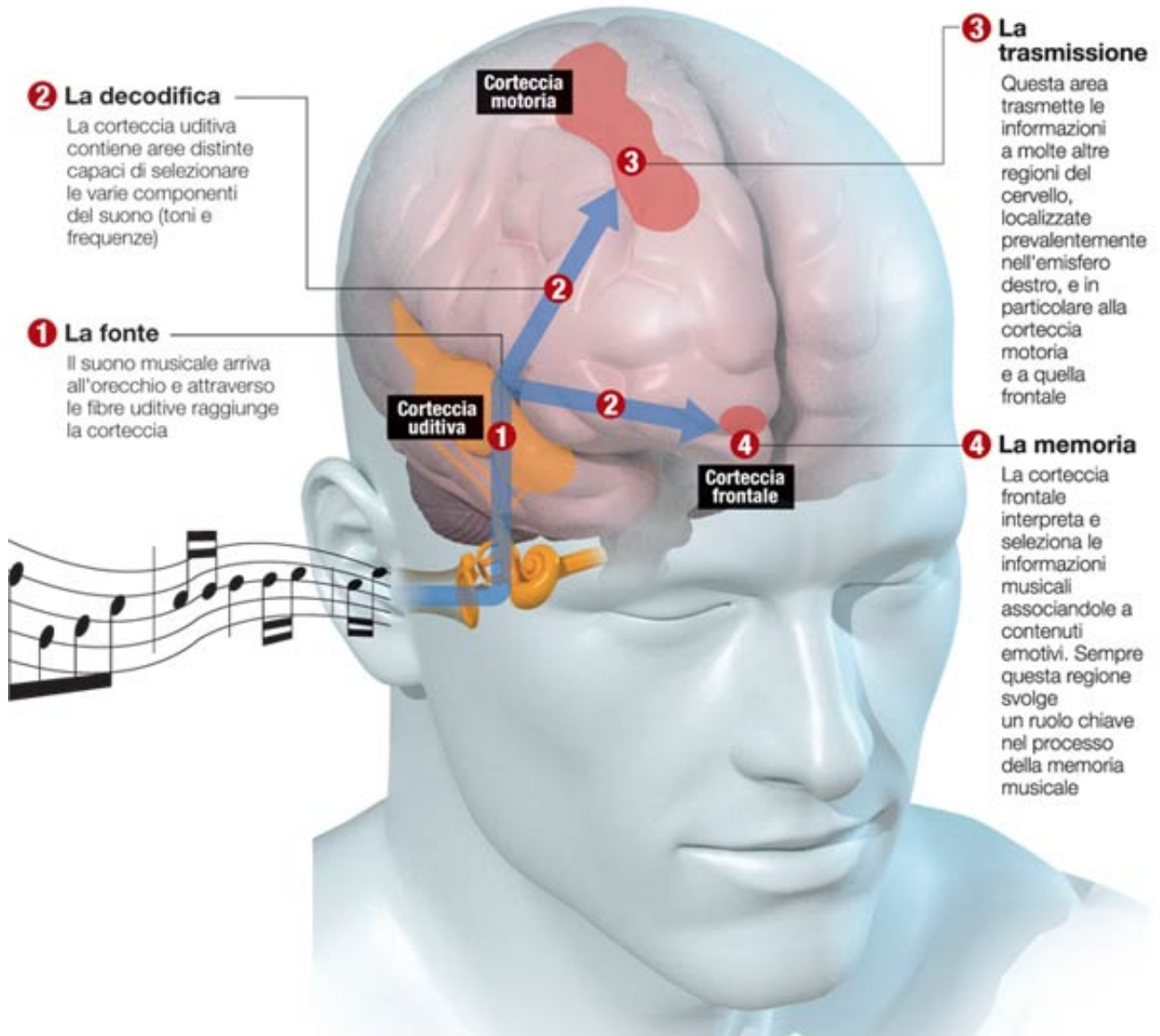
Direzione emotiva: L'emozione è alla base dell'espressione, senza conoscere e fare amicizia con questa capacità non saremo capaci di espandere la nostra essenza.

La musica che suoniamo, i brani che scegliamo di suonare devono essere indirizzati verso un'immagine o uno stato d'animo che vogliamo esprimere e passare al pubblico.

Questa forza ci permetterà di migliorare anche la nostra tecnica.

Credo che esista qualcosa di grande dentro di noi che dirige e guida le nostre scelte e quando l'esigenza di esprimere qualcosa di noi è molto grande la difficoltà tecnica si piega ad un volere più grande.

Questa ricerca coinvolgerà l'emisfero sinistro corrispondente alla mano destra quindi al suono della mano destra sulla Chitarra.

Ricorda che:

Studiare e fare degli esercizi utilizzando una sola mano per volta ti permette di stimolare e conoscere il comportamento delle due aree cerebrali.

Repertorio

Parliamo e facciamo la conoscenza delle tecniche tradizionali di Basso Alternato molto utilizzate anche nel Country Blues e andiamo a studiare un piccolo esercizio/brano da me composto e ispirato alla tecnica della tradizione e allo stile dei grandi maestri: Merle Travis, Chet Atkins e Jerry Reed.

Fingerstyle Blues

T 0 0 2 | 0 0 2 | 4 2 | 0
A 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2
B 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0

T 2 3 | 0 2 | 4 2 | 0
A 0 2 0 2 | 0 2 0 2 | 2 2 | 2 2
B 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0

T 2 0 3 0 | 2 0 | 4 0
A 2 1 2 1 | 0 2 0 2 | 2 2 | 2 2
B 2 0 0 0 | 0 2 0 2 | 0 2 0 2 | 0 0 0 0

T 0 2 0 | 3 4 6 0
A 2 1 2 1 | 3 4 6 0
B 0 2 0 2 | 3 4 6 0

Arrangiamento

Aspetto fondamentale per il chitarrista acustico è quello di imparare a creare i propri arrangiamenti. Possiamo quindi cominciare il nostro approccio con tale pratica utilizzando la tecnica tradizionale del basso alternato ad imitazione della tecnica utilizzata dai pianisti di ragtime come Scott Jopline e molto usata dai grandi maestri della tradizione sulla chitarra acustica.

A seguire ho trascritto un esercizio che può ben introdurci a tale prassi esecutiva:

Armonizzazione di una Melodia

The image shows two staves of musical notation in 4/4 time. The first staff begins with a treble clef and a 4/4 time signature. It contains a melody with the following notes and fingerings: C4 (finger 1), D4 (finger 0), E4 (finger 3), F4 (finger 1), G4 (finger 0), A4 (finger 3), B4 (finger 1), and C5 (finger 0). Above the staff, the chords C and G are indicated. The second staff starts with a 4-measure rest, followed by a treble clef and a 4/4 time signature. It contains a melody with the following notes and fingerings: C4 (finger 3), D4 (finger 4), E4 (finger 3), F4 (finger 1), G4 (finger 0), A4 (finger 3), and B4 (finger 1). Above the staff, the chord C is indicated.

Un'altra tecnica importante in ambito di arrangiamento è sicuramente quella del "Chord Melody" di cui vi mostrerò alcuni esempi e che presuppone una vasta conoscenza dei voicing degli accordi.

Nel mio metodo Corso Completo di Chitarra Acustica in ogni Unit è dedicato un grosso spazio all'approfondimento e allo studio degli accordi e al loro utilizzo contestuale per i vari generi musicali.

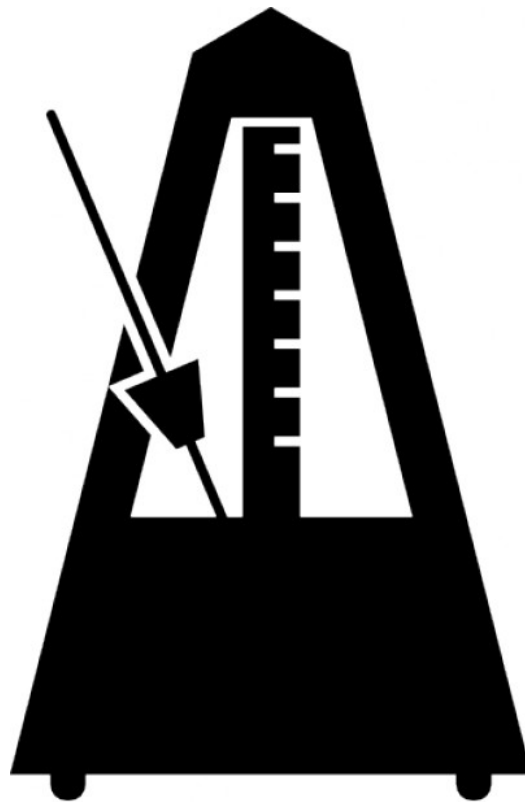
E' fondamentale per un chitarrista "Contemporaneo" conoscere e approfondire tale studio per imparare ad essere libero di esprimersi senza limiti.

Lo studio giornaliero e settimanale

Per migliorare sullo strumento dovremo acquisire la capacità di organizzare in modo corretto il nostro tempo a disposizione.

Questo può alle volte essere anche molto poco ma è fondamentale imparare a studiare seguendo sempre un percorso e un itinerario ordinato, seguire un Bit quindi lavorare con il metronomo è fondamentale per ottenere evidenti e veloci miglioramenti. Nel tempo questo strumento di lavoro deve trasformarsi in un caro amico e compagno di viaggio.

Riscaldiamoci sempre anche per poco tempo con esercizi mirati a distribuire il carico di concentrazione nelle due zone del cervello.

Per la mano destra: (Emisfero Sinistro)

A seguire trovi una trascrizione di una serie di esercizio da usare per il riscaldamento e il perfezionamento della mano destra per ciò che concerne le tecniche di arpeggio. Per quello che riguarda la tecnica del pollice della mano destra consiglio di eseguire gli esercizi anche con il Thumbpick.

Vedi Allegato (A) scaricabile dal sito

Mano sinistra (emisfero destro)

Scala di G in Harp Style

The image shows the G major scale in Harp Style. The top staff is a treble clef staff in 4/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The scale is written as a sequence of eighth notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5, G5, F#5, E5, D5, C5, B4, A4, G4. The bottom staff is a guitar TAB staff with six strings (T, A, B) and a 4/4 time signature. The fret numbers for each string are: T (0, 2, 3, 4, 5, 7), A (0, 2, 3, 4, 5, 7), and B (0, 2, 3, 4, 5, 7). The scale is played in a harp style, meaning each note is played as a single chord.

No TAB? Importanza della notazione musicale:

Siamo d'accordo sull'importanza di avere più strumenti possibili e moderni per imparare e comprendere velocemente nuove tecniche e ne sono sempre stato un fautore.

Ma bisogna fare attenzione a non studiare in modo corretto la notazione musicale.

Un tempo anche limitato settimanale passato a leggere la musica invece che le posizioni e solo numeretti ci permetterà di non fare madornali errori di esecuzione a cui giornalmente assisto.

Leggere la musica significa imparare a capire quale è la durata effettiva dei suoni da tenere quando si esegue un accordo o un brano.

Non sono un nemico della Tab o intavolatura ma sono grato alla notazione musicale per avermi insegnato a prestare attenzione ai particolari, senza particolare e il giusto tempo da dedicare alla contemplazione e al rispetto dello studio si finirà per compiere errori di interpretazione che si tramutano in approssimazione.

La Musica in quanto espressione della natura e dell'arte non può essere pensata in modo approssimativo e va studiata con amore e attenzione questo ci porterà a rispettarla e difenderla.

Percussioni

In questa sezione della master avremo modo di provare dei piccoli esercizi corredati da esempi di repertorio per ciò che concerne l'ambito delle tecniche più contemporanee tra cui le percussioni che enfatizzano i nostri Groove e quelle che sfruttano anche la cassa della chitarra. Partiamo dallo standard Blue Moon trascritto anche su Corso Completo di Chitarra Acustica e poi con esempi su e in accordatura aperta DADGAD.

Improvvisazione:

Parliamo dell'esigenza per il chitarrista che suona da solo di poter eseguire parti libere e di improvvisazione nell'ambito dei propri arrangiamenti e vediamo come suonare e improvvisare sugli accordi (tecniche tradizionali in Harp Style).

Vedi allegato (B) scaricabile dal sito

Dinamica e tenuta del suono:

Come ultimo argomento voglio soffermarmi sullo studio e l'analisi di un brano da me composto dove avremo modo di porre l'attenzione sul concetto di suono e dinamica, aspetti di solito molto curati nello studio della chitarra classica.

Sono solito spiegare a lezione che lo studio del tocco appoggiato, ad esempio, introdotto da Francisco Tarrega nella tecnica classica, è utilizzabile anche sull'Acustica qualora si voglia accentare e dare importanza ad una voce in particolare in un arpeggio o per esaltare in carattere di una melodia.

Un altro aspetto tecnico importante sulla chitarra è quello del vibrato; avremo modo in sede di lezione di lavorare su diversi tipi di vibrato da quelli più spesso usati a quelli più particolari come quello spesso utilizzato dal noto chitarrista francese Pierre Bensusan il quale ne utilizza uno facendo vibrare lo strumento piegando verso di sé il manico e ottenendo uno speciale vibrato che avremo modo di esaminare e utilizzare su alcune sezioni del brano che segue.

Vedi allegato (C) scaricabile dal sito

Micki Piperno è un docente e concertista di chitarra acustica di fama internazionale, ha partecipato ai più importanti festival come l'Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, Ferentino Acustica, Vox Mundi, Ferentino, Un Paese a Sei Corde, Salento Guitar Festival condividendo il palco con grandi artisti come Ed Gerhard, Mauro Pagani, Alex Britti, Bob Bonastre e altri. Il suo concerto

spettacolo **Guitar Story** è stato di recente di scena all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il maestro tiene stabilmente una rubrica dedicata alla chitarra acustica sul portale Accordo e i suoi ultimi video solisti sono pubblicati sul canale dell'etichetta discografica americana CandyRat Records.

Micki è uno stimato compositore e ha lavorato per il Cinema, Tv e Teatro e ha collaborato per articoli didattici con le riviste specializzate Chitarre ed Axe e pubblicato per Sinfonica Jazz il Manuale di chitarra moderna e Suonare la Teoria – voll.1 & 2., Corso Completo di Chitarra Acustica, Lezioni di chitarra Acustica e Classica Fingerstyle Vo 1, la Vita dietro la Chitarra e per Fingerpicking.net i libri di composizioni originali per chitarra acustica "Original Composition" e "Freestyle". È endorser delle chitarre Lakewood e Liuteria Arbace, D'Addario String e Acus amplificatori.