

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MUSICAL CULTURE – MEETINGS IV.

Informační bulletin projektu ESF

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MUSICAL CULTURE – MEETINGS

IV.

Informační bulletin projektu ESF

„Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty
terciárního vzdělávání, soukromým
a neziskovým sektorem“

Olomouc
prosinec 2013

MUSICAL CULTURE – MEETINGS II.

Informační bulletin projektu ESF „Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem“.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

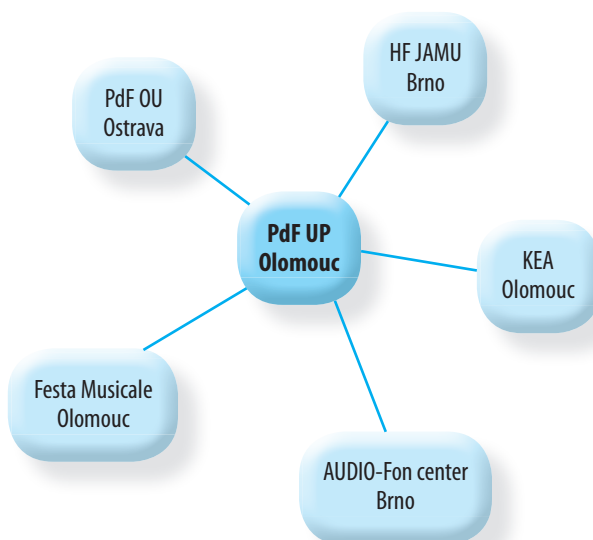
Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Obsah

1. Partnerská síť	5
Aktualizovaný adresář	6
2. Druhá zahraniční stáž na mezinárodním festivalu GRAND PRIX / Pattaya Thajsko 2013	7
3. Náplň činnosti FESTY MUSICALE Olomouc o. s.	9
4. JoAnne Brackeen / Připravte se na koncert	11
5. JoAnne Brackeen / Preparing for Your Concert	22

1. Partnerská síť

- Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci
- Katedra hudební výchovy PdF Ostravské univerzity v Ostravě
- Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
- Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci
- Veřejně prospěšná společnost Festa Musicale Olomouc
- Klinika AUDIO-Fon centr, Brno

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Aktualizovaný adresář

Jméno	Pracoviště	E-mail
Jiří Luska	PdF UP	jiri.luska@upol.cz
Petr Špaček	PdF UP	petrspacek@email.cz
Alžběta Marková	PdF UP	m.alzbeta@tiscali.cz
Markéta Steidlová	KHV PdF UP	marketasteidlova@seznam.cz
Richard Fajnor	HF JAMU	fajnor@jamu.cz
Karel Steinmetz	KHV PdF OU	karel.steinmetz@osu.cz
Ilona Růčková	Konzervatoř EA	ilonka.t@email.cz
Jitka Smutná	Konzervatoř EA	smutna.lssh@email.cz
Iveta Hlubíková	Festa Musicale	info@festamusicale.com
Mojmír Lejska	AUDIO-Fon centr	audio.fon@volny.cz
Lenka Hejlová	KHV PdF UP	lenka.hejlova@upol.cz
Kamila Pětrašová	HF JAMU	petrasova@jamu.cz kamila.petrasova@hf.jamu.cz
Alena Kanurkovová	KHV PdF OU	alena.kanurkovova@osu.cz
Irena Gazdagová	Konzervatoř EA	gazdagova@cckonz.cz
Pavčina Soorová	Festa Musicale	malikopa@yahoo.com
Petra Šestáková	AUDIO-Fon centr	audio.fon@volny.cz
Jaroslav Skácel	PSUP	jaroslav.skacel@upol.cz

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

2. Druhá zahraniční stáž na mezinárodním festivalu GRAND PRIX Pattaya Thajsko 2013

Ve dnech 20. až 29. 7. 2013 se zúčastnil zahraničního odborného pobytu v Thajsku student JAMU v Brně Marek Klimeš, absolvent bakalářského studia na Katedře Hv PdF UP v Olomouci. Tento odborný pobyt probíhal v rámci konání VI. Mezinárodního sborového festivalu GRAND PRIX Pattaya 2013. Festival v Thajsku organizovalo občanské sdružení Festa Musicale Olomouc v rámci projektu Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, CZ.1.07/2.4.00/17.0070.

Festivalu předcházelo provedení 8. symfonie G. Mahlera, kterého se zúčastnily některé festivalové sbory, konkrétně z Thajska a České republiky. Sbory, spolu se sólisty z Thajska, Mexika a Německa, doprovodil symfonický orchestr Sinfonietta Bangkok pod vedením dirigenta Somtowa Sucharitkula. Při nácviu pracoval se sbory také Marek Klimeš. Po úspěšném provedení symfonie se sbory odebraly do města Pattaya, hlavního dění festivalu.

Festivalu se zúčastnilo celkem 11 amatérských pěveckých sborů různých pěveckých kategorií – sbory dětské, smíšené, komorní, chlapecké, a to z Filipín, Indonézie, Taiwanu, České republiky, Slovinska a Thajska. Úvodní akcí festivalu byl zahajovací koncert, další den následoval koncertní sborový maraton a třetí den festival vyvrcholil mezinárodní sborovou soutěží. Festivalové koncerty a soutěž probíhaly v sálech hotelového a kongresového centra Ambassador v Pattayi za sympatického zájmu místní populace i Televizního studia Pattaya. Absolutním vítězem festivalu, který je soutěžní, se stal smíšený pěvecký sbor Viva Brežice ze Slovinska, získal ve třech kategoriích zlaté medaile. Praktické využití svých odborných znalostí ze studií na PdF UP v Olomouci i JAMU v Brně bravurně zúročil Marek Klimeš při spolupráci s porotou a se soutěžními sbory ve funkci tajemníka poroty. Tato stáž byla již druhým zahraničním

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

odborným pobytem v Thajsku. V roce 2012 ji absolvoval Marek Klimeš jako člen soutěžní poroty.

Účastníci festivalu měli možnost v rámci konání festivalu navštívit v Thajsku řadu exotických míst a kromě získaných medailí, diplomů a doporučení pro svoji další uměleckou činnost, si z festivalu odváželi domů spoustu bohatých zážitků.

Festival GRAND PRIX Pattaya je významnou klíčovou aktivitou sítě terciárního vzdělávání, kterou realizuje tým zaměřený na manažerskou, uměleckou a interpretační činnost při organizování mezinárodních festivalů a mezinárodních skladatelských soutěží.

PhDr. Iveta Hlubinková

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

3. Náplň činnosti FESTY MUSICALE Olomouc o. s.

Náplň činnosti občanského sdružení FESTA MUSICALE Olomouc je zajišťování přípravy a realizace hudebních festivalů v Olomouci po stránce finanční a organizační, a to ve spolupráci se státní správou, podniky a sponzory.

Občanské sdružení FESTA MUSICALE Olomouc vzniklo v roce 1998 a za dobu své existence vybudovalo mezinárodně uznávané a úspěšné festivaly – Musica Religiosa Olomouc (mezinárodní festival duchovní a církevní hudby, 11 ročníků), Svátky písní Olomouc (mezinárodní festival pěveckých sborů, 41 ročníků). O tomto faktu svědčí stále narůstající počet zúčastněných festivalových sborů z České republiky i ze zahraničí. Olomoucké festivaly navštívilo v uplynulých ročnících cca 2500 pěveckých sborů, což je téměř 110 000 zpěváků. Ti nejúspěšnější si z Olomouce odvezli nejen medaile a diplomy spolu s certifikátem pro účast v dalších světových pěveckých soutěžích, ale také spoustu nádherných zážitků a vzpomínek z pobytu na festivalech.

Festivaly, pořádané občanským sdružením Festa Musicale Olomouc, přispívají také k dalšímu vzdělávání učitelů hudební výchovy a sbormistrů. Ti mají možnost získávat nové zkušenosti na odborných seminářích, pořádaných na mezinárodní úrovni. Občanské sdružení FESTA MUSICALE je také pořadatelem řady koncertů vážné hudby v Olomouci a okolí.

PhDr. Iveta Hlubinková

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

4. JoAnne Brackeen / Připravte se na koncert

Dobrý den, jmenuji se Matt Marvuglio a působím jako děkan na Fakultě profesionálního vystupování na hudební škole Berklee College of Music. Vítejte v pořadu „Když hudba funguje“. Naší umělkyní a instruktorkou je tentokrát JoAnne Brackeen. JoAnne působí jako docentka na Katedře hry na klavír a je samozřejmě vynikající klavíristkou. Dnešní program je o tom, jak se připravit na koncert. JoAnne bude vyprávět o tom, jak cvičit, co všechno je potřeba udělat, jak se připravit. Pojdme nyní za JoAnne.

Matt: Dobrý den JoAnne.

JoAnne: Dobré den.

Matt: Vítejte v našem pořadu.

JoAnne: Děkuji.

Matt: Dnes se podíváme na to, jak se správně připravit na koncert. Chtěl bych se zeptat, jestli někdy máte pocit, že jste na koncert opravdu připravená?

JoAnne: Někdy si myslíte, že jste připraven, někdy si myslíte, že je to s přípravou trochu horší. Ale možná nejste připraveni, i když si to myslíte, a naopak můžete udělat skvělý koncert, i když si myslíte, že jste připraveni nejste.

Matt: Takže často se jedná o dané okolnosti, co se zrovna děje, jaká je ve skupině dynamika, co se odehrává mezi jednotlivými umělci...

JoAnne: Ano, někdy jsou to věci mezi nebem a zemí. Bůhví, na čem všem to záleží. Ale každopádně musíte být připraveni.

Matt: To je pravda. Řekněte nám něco o svých zkušenostech s vystupováním jako vedlejší muzikant a jako hlavní umělec. Jak se v těchto dvou rolích připravujete na koncert? V čem jsou hlavní rozdíly? A jaké to vlastně bylo, když jste začala pracovat pro jiné umělce jako jedna z mnoha?

JoAnne: Přemýšlím o lidech, se kterými spolupracuji – Joe Henderson, předtím dokonce ještě Art Blakey, pak Joe Henderson a Stan Getz.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

No třeba takový Art Blakey byl neuvěřitelně spontánní. Samozřejmě musíte hudbu znát, jinak to prostě nejde. Tito lidé se něčeho chytanou a pak se toho celou dobu drží a vy předem nikdy nevíte, co se bude dít. Pamatuju si, jednou jsme měli koncert v Tokiu, byl to náš první společný koncert. V polovině koncertu vstal a oznámil publiku, že přijde sólo číslo na klavír. Dopředu mi o tom ale neřekl.

Matt: Takže jste o tom nevěděla.

JoAnne: Ne.

Matt: A pamatujete si, co jste hrála?

JoAnne: Ano, zahrála jsem skladbu *Just One of Those Things*. Musela jsem to zahrát okamžitě bez přípravy. Pokud jste v roli vedlejšího umělce, musíte být, zejména v případě těchto lidí, naprosto připraveni, co se týče hudby. U lidí, jako je Joe Henderson, je spousta prostoru pro improvizaci. Když jste například měli svoji sólo pasáž, odešel z jeviště a vrátil se po dvaceti minutách.

Matt: No tedy!

JoAnne: Ano.

Matt: Takže jste musela být dokonale připravena.

JoAnne: Přesně tak.

Matt: Můžete se tedy pochlubit, že jste spontánní a dokážete improvizovat.

JoAnne: Nevím, jestli se tím můžu chlubit. Je to zkrátka moje přirozenost. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to tak.

Matt: Když jste v pozici hlavního umělce a pořádáte koncert, na co si dáváte pozor? Jak dáte dohromady hudebníky? Jak s nimi zkoušíte? Jak to všechno probíhá? Jaká jsou vaše očekávání?

JoAnne: Jedna z prvních věcí, kterou musím udělat... zdá se mi totiž, že lidé se shlukují do jakýchsi skupin. Existuje určitý druh hudby, který vhodný pro danou skupinu, a naopak. Existují různé druhy hudby a já se vždy snažím vybrat někoho, kdo se pohybuje v podobných hudebních vodách jako já, aby to neměli moc těžké. Aby si to zkrátka také užili.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Matt: Očekáváte od nich, že budou umět hudbu nazpaměť a pak ji na koncertě zahrají?

JoAnne: Nutně nemusí hudbu znát nazpaměť. Pokud hudbu dobře znají, většinou to není problém. Ale samozřejmě když jste na turné s něčím novým, prvních pár dní nebo týdnů se budete muset hudbu učit. Pak už to jde samo. Ale o to mi až tak moc nejde. Je důležité mít tam toho správného člověka, který to správně zahraje a bude to doprovázeno tím správným prožitkem. Důležitá je chuť do hraní.

Matt: Víím, že vaše hudba obsahuje mnoho vrstev, je velmi komplexní a má různé barvy. Jak se to všechno dokážete naučit? Mnoho aspektů vaší hudby ani není na první pohled vidět, jak dokážete na všechny tyto věci myslet současně? Představuji si, že mnohé z těchto věcí jsou automatické a člověk se je naučí cvičením, jako je například váš nástroj. Musíte vědět, kde co je a jak to funguje, jak zahrát jednotlivé akordy. Co podle vás musí studenti znát, než se vrhnou na spontánní skládání hudby?

JoAnne: Myslím si, že je velmi důležité mít dobré základy, čím jsou základy solidnější, tím lépe. A i když hrajete kousek, který znáte, mojí snahou by bylo dosáhnout více radosti a více kreativity na každém koncertu. Je tedy dobré podívat se na věci z odstupu a zamyslet se nad tím, čím by se dalo vystoupení vylepšit. Třeba si předem poslechněte nahrávku koncertu. Při poslechu vás třeba něco napadne a řeknete si, že byste mohli některou pasáž protáhnout, něco udělat jinak, jednotlivé skladby jinak uspořádat. Pak je dobré pokusit se tyto úpravy zachytit a zaměřit se na ně. Když se chystám na koncert já, moje mysl je obvykle otevřená. Takhle je to u mě.

Matt: Takže jste velmi sebevědomá a zároveň uvolněná.

JoAnne: Tím si nejsem tak úplně jistá. Prostě jsem tam, na koncertě. Asi jako malé dítě.

Matt: Když se tedy podíváme na naše dnešní téma, co by měli studenti podle vašeho názoru znát? Co by měli být schopni slyšet?

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

JoAnne: Co by měli být schopni slyšet? Myslím, že by měli být schopni slyšet energii hudby. Až předvedu nějaké ukázky, bude to dávat větší smysl. Hudba má určitý proud.

Matt: Při sólo hře na klavír jde hlavně o stavbu vašich skladeb. Takže vlastně skládáte jednotlivé struktury, používáte různé typy polyrytmů, například 2:3, vrstvíte akordy a ve velkém i malém měřítku vytváříte kontrast napětí a uvolnění.

JoAnne: Ano, toto jsou některé věci, které je třeba znát. Zmínil jste to důležité, 2:3, 3:4, všechny různé akordy, všechny možnosti, které tento prostor nabízí. Také je důležité, jakým způsobem postavíte své sólo. Můžete to udělat různými způsoby, můžete začít poklidně, pak to rozbalit a zase zklidnit. Nebo zahrát výbušně na začátku a pak to zklidnit. Moje sólo obvykle vypadají takhle. To jsou věci, které se musíte naučit a musíte je cvičit. Působím jako učitelka na Berklee a někteří studenti si tyto věci připravují pro své zkoušky a vměstňají je do několika akordů skladby. Toto je velmi důležité.

Matt: Na jaké věci se vás studenti ptají, když se jedná o improvizaci? Když se chystají na koncert a přemýšlí o tom, jak koncert sestavit.

JoAnne: Vždycky studentům říkám, že musí hudbu znát tam i nazpátek. Také jim radím, aby se ji naučili nazpaměť. Klidně si můžete s sebou vzít noty, ale raději byste měli hudbu znát nazpaměť. Nemůžete jednotlivých akordům dát další dimenzi, když je neznáte. Můžete do skladby přidat nové souzvuky přímo během koncertu, ale pokud neznáte základy, je to těžké.

Matt: Takže musíte vše dokonale znát?

JoAnne: Ano, musíte vše dokonale znát. A také je důležité, aby váš koncert obsahoval různé druhy hudby – jemné skladby, silné skladby, něco mezi tím, hravé či vážné. Mělo by to být různorodé, tak, jako je lidská nálada.

Matt: To je velmi podstatná informace.

JoAnne: Ano, to je.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Matt: Teď vás tu nechám samotnou, abyste se mohla hudbě věnovat prakticky.

JoAnne: Dobře, děkuji.

Matt: Tak jo.

JoAnne: Dnes budeme hovořit o tom, jak se správně připravit na koncert. Prozradím vám, jak to dělám já. Vybrala jsem několik ukázek. Jednou z prvních je skladba, kterou jsem napsala zhruba před deseti lety a v minulosti jsem ji hrávala, ale v poslední době vůbec. Takže dnes se na ni opět podívám, tedy na melodii. Tato skladba není vůbec jednoduchá, protože obsahuje asi pět různých metrických uspořádání. Zkusím to zahrát, snad budu mít štěstí a neudělám moc chyb. Když udělám chybu, zastavím, a ukážu vám, jak zvládat obtížné úseky. Když budeme vše stíhat, na konci vám ukážu nějaké tipy, které můžete využít při vypilování skladby, kterou jste si zvolili pro koncert. Tak, tohle je skladba Picasso.

piano Opakování těžkých míst

JoAnne: Tak, a je to. Ke konci improvizace jsem byla náhle trochu mimo. Stále jsem byla v režimu improvizace, nicméně jsem musela tu melodii znovu zahrát. To se mi často stává. Kdybych o tom přemýšlela, než jsem začala skladbu hrát, jistým způsobem by mě to svazovalo. Samotná skladba má vlastní energii, která je velmi hudební, jedná se však o předem stanovený plán. Pak je improvizace, kde já osobně mám ráda jistou dávku spontánnosti, ráda se pouštím do neznáma. Můžu zahrát věci, které umím, ale také ty, které jsem v životě nehrála. Když se pak vracím od improvizace k dané skladbě, hlavně nesmím zapomenout se vrátit, je to o jednu nebo dvě vrstvy níže pod improvizací a v takovém případě je nutné skladbu zachytit. V ukázce bylo několik míst, která nebyla úplně dokonalá. Jednou z obtížných částí je začátek. Musíte nejprve hrát pravou rukou, hrát každou rukou zvlášť není problém, ale když je musíte hrát oběma současně, je to trochu obtížnější. Problémem bývá koordinace. Zahraju to nyní trochu pomaleji.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

piano

JoAnne: To by byla jedna věc. Pak je tam další. Ano, u této části někdy záleží, alespoň u mě, na aktuální teplotě v místnosti a na vlhkosti klapek. Tady u té části, kterou hraju levou rukou, se může stát, že se mi prsty skoro přilepí na klávesy.

piano Takhle nějak to vypadá.

JoAnne: To je dobrá část ke cvičení. Co se týče jednotlivých oktáv, moje pravá ruka je mnohem lepší než levá.

piano

JoAnne: To je skoro celé. Problém mohou také dělat akordy na začátku, nikoli jednotlivé tóny, ale příslušné akordy.

piano

JoAnne: Myslím, že teď jsem připravena na koncertní vystoupení.

Nácvik improvizace

JoAnne: Jednou z věcí, na kterých je podle mého názoru potřeba pracovat, je improvizace. Mám několik nápadů, které se k tomuto účelu hodí. Nejedná se o improvizaci, jsou to spíše jakási průpravná cvičení. Když hraju, chci, aby bylo vše otevřené a volné a aby mohlo něco dalšího vznikat, ale k tomu je nutný určitý základ. Někdy si vezmu skladbu, jako je třeba tenhle Picasso – prvních 8 taktů, vlastně je to prvních 32.

piano

JoAnne: Lze to zahrát v osminových notách, prostě jen osminy bez pomlky.

piano

JoAnne: To bylo téměř bez pomlky. Celkem to jde. Pak můžu také zahrát trioly.

piano

JoAnne: Možná dokonce i šestnáctiny.

piano

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

JoAnne: Můžete také hrát osminy a začít na lehké době místo těžké doby.

piano

JoAnne: A dokonce i u šestnáctin, stejně jako u osmin na lehké době.

Kousek toho zahrāju. Můžete začít na lehké době, čímž získáte zajímavější zvuk. Říkám tomu, že dáváte tónům vlastní tvář. Pořád je to jenom cvičení.

piano

JoAnne: Takže takhle je možné získat zajímavější zvuk, můžete hrát da, da, da, da, da, da, da, da. Můžete začít na druhé době.

piano

JoAnne: A to stejné můžete udělat u triol. Myslím, že McCoy Tyner to celkem často používá. Zkusím to.

piano

JoAnne: Takhle se to také dá dělat. Něco můžete zahrát také levou rukou, ruce můžete střídát. Pak se můžete pokusit o něco, co bychom mohli nazvat „přerušované akordy“. Ukážu vám to na osminách a na triolách. Nebo alespoň na osminách, u této skladby to bude fungovat.

piano

JoAnne: To také docela dobře funguje. Pak tu máme osobitý rytmus clave...

piano

JoAnne: Teď zahrāju opět to stejné clave, ovšem tentokrát budu levou rukou hrát v pomlčkách.

piano

JoAnne: Zní to velmi španělsky. Existuje mnoho způsobů, jak cvičit. Také můžete zahrát osminy – 2 pravou rukou a 1 levou rukou.

piano

JoAnne: Pak to můžete udělat naopak a zahrát 2 levou rukou a 1 pravou rukou. Některé z těchto věcí můžete využít v rámci jedné pasáže,

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

něco jiného pak můžete použít v další pasáži. Získáte tím solidní základ a další hraní si pak více užijete.

Příprava na improvizaci 'Blue Bossa'

JoAnne: Ukážu vám některé změny akordů a další věci, které můžete využít během přípravy na koncert nebo při cvičení. Tohle bude v taktu 4/4.

piano

JoAnne: V této ukázce je zahrnuta spousta různých věcí. Osminy, trioly, důraz na sudou dobu, bylo tam frázování 5/4 i 4/4. Hrála jsem v oktávách levou rukou, sólo levou rukou, pak sólo levou i pravou rukou a samozřejmě některé akordy ve dvojité oktávě. Jsou to zkrátka různé věci, které můžete vyzkoušet. Samozřejmě to nebudete dělat rychle, chce to vzít pomalu a každou věc vyzkoušet v několika pasážích. Tím se také se skladbou dokonale seznámíte. Další možností je polyrytmika čtvrtové noty s tečkou, levou rukou se dá zahrát basová linka, také můžete hrát akordy oběma rukama. U této sekvence mě napadá ještě jedna věc, šlo by to také udělat v jiném metrickém uspořádání. 3/4, hrála jsem 4/4, 5/4, 7/4.

piano

JoAnne: Tohle bylo 3/4. Nyní 5/4.

piano

JoAnne: A teď 7/4.

piano

JoAnne: A je to.

Haiti B

JoAnne: Tohle je skladba, kterou jsem napsala a na koncertech ji často hraju. Je to skladba o zlobivé siamské kočce, kterou jsem kdysi měla. Skladba se jmenuje „Haiti B“. Je to 7/4 s ostinatem v basové lince. Když tohle hrajete ve skupině, je to velmi zábavné, protože basová linka drží ostinato a vy můžete dělat, cokoli chcete. Když hrajete sólo na klavír, můžete se odchýlit a pak se zase vrátit. Za-

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

hrajú krátký úvod a pak samotnou melodii, zahrájú trochu víc a pak si o tom promluvíme.

piano

JoAnne: Tohle mělo znít jako zlobivá kočka. Je to zajímavé, můžete hrát nízké tóny, jak jste slyšeli, a přidržet pedál, pak zahrát vysoký tón. Můžete tak zahrát zvuk, který zazní na pozadí spodních tónů. Můžete to udělat takhle... to je ve skutečnosti zvuk vycházející zespodu. S klavírem můžete dělat spoustu věcí: máte zvuk, dotyk, kompozici, improvizaci. Je to všechno skvělé, je to nikdy nekončící situace.

Matt: Napsala jste opravdu skvělou hudbu JoAnne.

JoAnne: Děkuji.

Matt: Je to nádherná. Jedna věc se mi ve vaší prezentaci velmi líbila. To, jak jste mluvila o tom, že dáváte tónům vlastní tvář, a o rytmické intenzitě. Mohly byste nám některá cvičení ukázat pomaleji? Třeba vaši skladbu Picasso, jak dáváte tónům vlastní tvář a jak postupně zrychlujete. Protože na mě to působilo tak, že jste hrála velmi rychle a zároveň velmi obratně?

JoAnne: Dobře, vezměme si to v A moll. Hrajeme tedy v A moll, stačí hrát osminové noty přesně na jednotlivé doby.

piano

JoAnne: Nebo můžete začít na těžké době.

piano

JoAnne: Nebo to můžete ještě o jednu dobu posunout. Každým způsobem dosáhnete jiné nálady.

piano

JoAnne: Nebo... tři tóny a pak těžká doba na čtvrté době.

Matt: Skvělé. Tak tím se to vysvětluje. Řekněte nám něco o svém skládání. Jaké jsou rozdíly mezi skládáním hudby a improvizováním, které si pak nějakým způsobem zapíšete?

JoAnne: U mě to funguje tak, že mnou prochází jistá energie. Nemusí to být nutně něco rychlého nebo silného, může to být zkrátka jistá

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

nálada, do které se dostanu a ve které pak píšu. V případě skladby Picasso, bylo to v létě, měla jsem velmi napilno a jednoho dne jsem si sedla a vznikla z toho tato část...

piano

JoAnne: ...takhle jsem to prostě cítila. A zapamatovala jsem si to. Asi jsem si to nezapsala, ale vždycky mám pro tyto situace nachystaný kazeták.

Matt: A vaše schopnosti improvizace vám v tomto určitě hodně pomáhají...

JoAnne: Ano, vždycky je to o dané skladbě. Mám pocit, že jsem se vždy hodně naučila improvizovat na základě skladby, kterou jsem napsala a následně poslouchala. Přitom jsem třeba takovou skladbu nikdy před tím nehrála.

Matt: Takže byste doporučila každému začínajícímu jazzovému hudebníkovi, který chce improvizovat, aby skládal vlastní hudbu?

JoAnne: Určitě by to tak mělo být. Každý je svým způsobem kreativní a to je podle mě ta správná cesta k objevování.

Matt: Takže podle vás není velký rozdíl mezi samotnou improvizací a jejím zápisem?

JoAnne: Myslím si, že samotný zápis je hutný. Na jednom místě je tak skryto velmi mnoho energie. Energie je tam zkrátka zapsaná, a když improvizujete, prostě ji uvolníte. Přitom se jedná o tu stejnou věc v různých formách.

Matt: To je nádhera.

JoAnne: Ano.

Matt: Řekněte nám, jaké otázky vám studenti z Berklee pokládají, když se učí improvizovat. Které věci se opravdu chtějí naučit?

JoAnne: To je velmi zajímavá otázka. Se školou jsem se dohodla na tom, že vytvořím knihu, která se zakládá právě na otázkách studentů. Popřemýšlela jsem o tom, jak odpovědět, aby tomu skutečně porozuměli. Jeden student může položit otázku, na níž existuje odpověď, které tento student rozumí. Přejde někdo jiný a čtyřmi

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

nebo pěti úvahami se dostane tam, kam jiný pouze jedinou. Je to velmi zajímavé. Letos hodně otázek pochází od mnoha lidí zde z Bostonu, a také z New Yorku. Často používáme liché metrum – tedy $3/4$, $5/4$, $7/4$, $9/4$ a jejich kombinace. Měli hodně otázek vztahujících se právě k tomuto.

Matt: A to také používáte u improvizčních sekvencí? Je to tedy jakýsi styl improvizace?

JoAnne: Ano, můžeme vzít běžnou skladbu a zahrát ji v různých metrických uspořádáních. Hodně se studenty cvičím a jednou se i stalo něco velmi zajímavého. Jeden z mých studentů přivedl svého čtrnáctiletého bratra, který se pokusil hrát v $3/4$, $4/4$ a $5/4$ současně a nějak se mu to povedlo. Můj student pak chtěl vědět, jak to jeho bratr udělal. Tak jsme se tomu věnovali.

Matt: Tím se ale udržujete ve formě, ne?

JoAnne: To ano, to skutečně ano.

Matt: Co byste poradila na závěr? Jak se připravit na koncert a jak postupovat během koncertu?

JoAnne: Myslím si, že jednou ze základních věcí je kreativita. To je vlastně podstata všeho. Není to něco, čím byste se měli trápit, kreativitě prostě musíte v sobě objevit. A s pomocí různých vyučujících z Berklee je možné dokázat různé věci. Musíte pouze věřit, že vše bude fungovat. Vyzkoušejte všechno možné, načerpejte informace ze všech možných stran. Také využijte svých kolegů a spolužáků.

Matt: Takže navazování kontaktů a spolupráce.

JoAnne: Ano, přesně tak. Musíte studovat, musíte cvičit. Ani moc, ani málo. Je také velmi užitečné poslouchat živou hudbu nebo sledovat nahrávky, kde je vidět, jak hudebníci hrají. Je toho opravdu hodně.

Matt: To jsou opravdu velká moudra na závěr.

JoAnne: Děkuji.

Matt: Mockrát děkuji.

JoAnne: Nemáte zač.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

5. JoAnne Brackeen / Preparing for Your Concert

Hi, I'm Matt Marvuglio, dean of the Professional Performance Division at Berklee College of Music, and welcome to When Music Works. Today our featured artist is JoAnne Brackeen. JoAnne is an Associate Professor in the Piano Department and of course a pianist. Our lesson today is going to be about preparing for your concert. She's going to talk about how to practise, how to programme and just how to get ready. Let's go see JoAnne.

Matt: Hi JoAnne.

JoAnne: Hi.

Matt: Welcome.

JoAnne: Thank you.

Matt: So, today's lesson is Preparing for a concert. My question would be: Do you ever feel like you're really prepared for a concert?

JoAnne: Well sometimes you think you are, you feel like you are, sometimes you feel like you're not quite, but you may not be prepared when you think you are and you may do a great concert when you think you're not.

Matt: So a lot of time it's circumstances, what happens, the dynamic in the band, what happens among the players,...

JoAnne: Yeah, it even could be the astrology of the Sun and Moon and stars. You know it... who knows. But you do need to be prepared.

Matt: You do. Talk to us a bit about your experience as a side person and then as a leader. About preparing for concerts. What are some of the big differences? Maybe even starting with being a side person working for other people.

JoAnne: I think of the people I work with – Joe Henderson, well before that even Art Blakey and Joe Henderson and Stan Getz. Actually Art Blakey was so spontaneous, you know actually - you learn

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

the music of course, you need to know that – because they would kind of take something and just go all the way out with it so you never knew what was going to happen. But I remember one time we were doing a concert in Tokyo and it was the first time I had done a concert with him and in the middle of the concert he just got up and announced to the audience that there was now going to be a solo piano number and I didn't know this.

Matt: You didn't know.

JoAnne: No.

Matt: And do you remember what you played?

JoAnne: Ano, zahrála jsem skladbu *Just One of Those Things*. But it was like on the spot. I think as a side person you have to be really – especially with these people – you had to be totally prepared with the music. With Joe Henderson there was a lot of room for improvising. He would do things as when it was your solo walk off the band stand and come back 20 minutes later.

Matt: Oh wow!

JoAnne: Yeah.

Matt: So you really had to be prepared.

JoAnne: Yes.

Matt: Well you pride yourself on being spontaneous and your improvisation.

JoAnne: Well I don't if I pride myself on it. It's the way I'm constructed. Yeah, I don't know if I like that or not, but it is.

Matt: So as a leader what have you found.. what do you look for when you're doing a concert and getting musicians together and rehearsing them and doing these things? What do you expect?

JoAnne: Well, one of the first things I do is... It seems like people are kind of in tribes. There's kind of music that fits with that tribe or the other way around. There's different kinds of music so I try to pick somebody that I know is already kind of into you know what

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

I'm doing so it's not going to be hard for them. That they're going to have a good time.

Matt: So do you expect them to memorize the music and do those things when you do shows?

JoAnne: Well, they don't have to have it memorized. Usually if they know it well enough they do. But you know for the first – if you're on a tour – couple of weeks, the first couple of days maybe you're looking at the music, after that you just kind of aren't. But that part doesn't matter to me that much. It's just having the person really be there and play the part and have the feeling. And want to play, you know.

Matt: I know your music has a lot of layers to it and is very complex at times and has many different colours. How do you learn the processes? You know there's a lot of processes, that I can't see like how you can keep all of those things in your head at the same time. So I would imagine a lot of those things are automatic through practising like the geography of the instrument – you know where this is, you know where that is, you know the chord changes. And what are the kinds of things that you think a student needs to know before they can get into actually the music making, the spontaneity.

JoAnne: Well, I think they need to have a really great foundation – the more foundation you can do the better. And even if you have a piece that you know, to have more fun, more creativity in every concert would be my aim, so I think you need to go back and see what kind of things can you put in here. You might listen to a tape of the concert before and sometimes as you're listening to yourself play you'll say: 'Oh wow, I could have taken that on further, I could've done this with that after that, you know.' And then try to capture it and make it into some kind of an exercise to do. When I go to play a concert my mind is usually just a blank, I mean that's just the way I am.

Matt: So you're very confident and relaxed.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

JoAnne: Well I don't know what I am. I'm just there, I'm just there, yeah.
Kind of like a little kid or something, yeah.

Matt: So for these lessons that we're going to do today what are some of the things you would expect the students to know? Or be able to hear?

JoAnne: Be able to hear? I think they need to hear the energy of the music and then as I go into the examples and things that I show it's going to make more sense. The music has a certain flow.

Matt: Because a lot in solo piano playing it's the textures that you create. So you're really orchestrating the textures, the different kinds of poly-rhythms, the two against three, the layering of chords and creating that tension-release on a large scale as well as on a small scale.

JoAnne: Yes these are some of the things you need to know. You pointed them out, the two to three, the three to four, all the chord patterns, all the possibilities of the whole thing and not only that, but to build a solo. You start off construct a solo and it can be small-big-small or big going to small. Usually mine go like that. These are some of things that you need to know and have experience in. As a teacher at Berklee I have the people even do that just for their juries – their proficiencies – to try to do that in a couple of choruses of the tune. It's really important.

Matt: And what are some common questions that students ask you about improvising or you know 'I'm going to perform I'm going to do a concert. How should I programme a concert?'

JoAnne: I tell them – oh I programme it. First of all I tell them to know the music really backwards and forwards and I tell them to memorize it. It's OK to take the music there but it really needs to be memorized otherwise you can't go soaring over chords if you don't know what they are. You can come up with new harmonies right there during the concert but if you don't know what that is to begin with that's hard.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Matt: So they really have to own it?

JoAnne: Yeah they really have to own it. And then another thing is to have a lot of variety in the concert – have things that are soft, have things that are big and powerful and things in between, playful or serious. You know human type of moods.

Matt: That's great information.

JoAnne: Thank you.

Matt: Well I'm going to leave you now so you can get started with your lesson.

JoAnne: OK, thank you.

Matt: OK.

JoAnne: Today we're going to talk about how to prepare for a concert or rather how I prepare for a concert. So I've chosen a few selections. One of the ones I'm going to start with is a composition I wrote about 10 years ago and I've played it in the past, but it hasn't been performed in some time. So today I'm going to take a look at it – just actually the melody – and this tune is a bit complicated – it has about five different meters in it – so I'm going to go through it, maybe I'll have Luck's side on my side and play it perfectly, but I may not. So I'm going to stop if I do make a mistake and show you, you know, how I would work through the harder points. If I get through it in time I'll probably at the end show you some of the points just in case you're thinking of a tune you have similarly prepared for a concert and you need to brush up on it. OK, so this is 'Picasso'.

piano There we go

Reviewing the Rough Spots

JoAnne: There we go. OK, so the end of that when I came out, suddenly I was spaced out, I was still in the improvising mode and I was confined to having to play the melody again there. That frequently happens with me and had I thought about it before I started playing the tune I would have kind of given myself that direction.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

There's one energy for playing the tune, which is very musical, but it is plan and then when I improvise I like a lot of spontaneity so I kind of go out. I may do things I've practised, I may do things I've never done before. When I come back in I need to remember to go back in, it's just a layer or two beneath improvising and in that case I would need to catch the tune. Now there were several places where there were little tiny things weren't quite perfect. One of the difficult parts in here is the beginning here. It's getting the right hand – each hand separately is not hard – but when I combine them together it's a little difficult. The coordination could be the problem. I'm going to go a little slower.

piano

JoAnne: OK, that's OK. Where was another part? This section here, sometimes, for me, it depends on the actual temperature of the room and the humidity on the keys. But this left hand figure, sometimes your fingers can almost get stuck on the keys here.

piano So this. There we go, OK.

JoAnne: That's a good part to practise. Also the octaves for me, my right hand was doing a lot better than my left hand.

piano

JoAnne: That's most of it. Also the chords at the beginning can be a problem, not the notes, but that it's a chord with it.

piano

JoAnne: So now I think I'm ready to do this. I think it's almost ready for the concert.

Improv Exercises

JoAnne: Now some of the ideas I might want to work on would be involving the improvisation. Usually I just have some ideas that I run through. They're definitely not improvising they're more like exercises to prepare because I want when I play it to be open and free so anything can come out, but I need to have some kind of

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

a foundation to do this with. So sometimes I'll take a tune like this
Picasso that form the first 8 measures – actually it's the first 32.

piano

JoAnne: So I may run eighth notes over that, just eighth notes without
a rest.

piano

JoAnne: That was almost without a rest. That's good enough. Then maybe
I'll do triplets.

piano

JoAnne: OK and maybe even sixteenths.

piano

JoAnne: Then you can take the eighth notes and start on the upbeat in-
stead of the downbeat.

piano

JoAnne: And even with the sixteenths, on the upbeat the eighth notes.
I'll just do a little bit of this, but you can start on the upbeat which
gives a more interesting sound. I call it kind of sculpting your
notes. It's still just an exercise.

piano

JoAnne: So you get a more interesting sound that way where you can go
da, da, da, da, da, da, da, da. You could start it on the second beat.

piano

JoAnne: And you can do the same thing with the triplets. I think we hear
McCoy Tyner do one of these things a lot. Let's see.

piano

JoAnne: OK, so that's another way to do these things. And you could
do some of this with your left hand as well, you can trade hands
around. Then you might think about doing some, you might call
it 'broken chords'. I'll show you in eighth notes and triplets. Or at
least in eighth notes, I think that'll work on this tune.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

piano

JoAnne: That's another one that works. There's also a clave, that's a...

piano

JoAnne: This is the same clave just adding the left hand in the rest of the clave.

piano

JoAnne: So that gives a very Spanish sound. So these are some of the varieties you could do, also you could do eighth notes – 2 in the right, 1 in the left – take, like on the bridge.

piano

JoAnne: That could be switched around to 2 in the left and 1 in the right. These are some of the things that makes it more fun when you go through a whole chorus with one of these ideas and then the next chorus or half a chorus with these ideas. It gets you really a foundation that you can feel... it makes it more pleasurable to play on.

Preparing Improv Concepts 'Blue Bossa'

JoAnne: OK, I'm going to take some chord changes and play over, do some different varieties of things that you might want to do to warm up before a concert or to prepare. OK, this is in four four.

piano

JoAnne: So mixed in there are a lot of ideas. Eighth notes, triplets, things turning on the offbeat, I did some five-four phrasing in the four-four phrasing. I did octaves in the left hand, solo in the left hand, some soloing together in the left and the right hand and of course some chords and the double octaves. It's just all kinds of things you could do, of course you wouldn't do them that fast, but you would take your time and go through each item for a couple of choruses. This gives you a lot of insight into the tune. Also the polyrhythm of the dotted quarter note, maybe the left-hand baseline, also you can do in chords in both hands. Now another idea for this progression,

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

I was thinking of perhaps doing it in different meters. Three-four
– that was four-four that you just heard – five-four, seven-four.

piano

JoAnne: That's in three-four. Now in five-four.

piano

JoAnne: And then in seven-four.

piano

JoAnne: OK.

Haiti B

JoAnne: OK this is a tune I often play in concerts. It's a tune that I wrote about a bad Siamese cat that I had and the name of it's called 'Haiti B'. It's in seven-four and it has an ostinato in the baseline. So if you're playing with a group this is a lot of fun because the base player plays the ostinato and you can do whatever you want. If you're playing solo piano you kind of go in and out of it. I'll do a little introduction and then I'll do the melody, play some on it and maybe talk about it.

piano

JoAnne: So that was supposed to sound like a bad cat. It's interesting sometimes you can play the notes at the bottom like I did and hold the pedal down put this top note and then you control some of the actual sound as it continues to ring at the bottom. You know you can... that actually made that sound come out of the bottom there. So there's a lot of things to do with the piano: the sound, the touch, the composition, all the improvising. It's all great, never ending situation.

Matt: That's some intense music you've written there JoAnne.

JoAnne: Oh, thank you.

Matt: It's beautiful. One thing that really intrigued me in your lesson was your sculpting of notes, the rhythmic intensity. Could you show us some exercises maybe a little slower, maybe the Picasso piece

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

that you wrote, of how to sculpt notes and maybe some exercises on how you can build up the speed of that because you have some great speed and great dexterity there?

JoAnne: OK, well let's take the A minor, assuming it's an A minor, and you can of course just play the eighth notes just right on the beat.

piano

JoAnne: Or you can start on the downbeat.

piano

JoAnne: Or once again you can start one beat in. Everything gives a different mood, a different flavour.

piano

JoAnne: Or. Three notes and then the downbeat on the fourth beat.

Matt: Great, yeah, that explains it. What about your compositional process and maybe the difference of writing down a piece of music and simply improvising something when you decide to write something down?

JoAnne: Well, I think with me there's a certain energy comes through me and it doesn't have to be running or fast or strong, it could be just a definite mood that comes to me and then I write out of that. In the case of Picasso I had a real busy summer and one day I sat down and I think it was this part...

piano

JoAnne: ...that just came to me. So I remembered it. I may not have written it down, but I definitely put the tape recorder on to capture things.

Matt: And then your improvisation skills really help you to expand on it.

JoAnne: Well a lot of times the tune – I feel I've learned a lot of how to improvise from having written a tune and hearing what there was to do on the tune and maybe not having ever played that type of a tune before.

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Matt: So do you recommend that every jazz player that wants to play jazz and improvise should really write tunes?

JoAnne: Compose. I do, I really do because everybody's creative in their own way and that's a way to discovery.

Matt: So there isn't too much of a difference then between the improvisation aspect of it and the development of it when you're writing it down?

JoAnne: Well I think writing it down is much more compact – you know the energy is stronger more powerful in one space. It's like an energy that's right there and then when you improvise you let the energy flow out of that. So it's all from the same thing.

Matt: That's beautiful.

JoAnne: Yeah.

Matt: Tell us, what are some of the common questions you get from Berklee students, when they want to learn to improvise. What are some of the things they really want to learn?

JoAnne: It's very interesting. What I do as my service to the college, I've made a book actually out of the questions that they've asked. I figured out how to answer them in a way that they can understand. One question could be asked by one student and it has a certain answer that the person can understand. Someone else who may go in and make four or five steps out of something that may be one step for someone else. So it's very interesting. A lot of the questions this year seem to stem from many of the people here in Boston – in New York as well – are playing the odd meters, what we call the odd meters – you know the three and the five and the seven and the nine and mixtures – so they've had a lot of questions concerning that.

Matt: And you cover that on improvising progressions, a style of improvising it different times.

JoAnne: Yes we take even just regular tunes and do the tunes in the different meters. So I've made a lot of exercises. One of the most

evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

fascinating ones was, I had one student whose brother – who came up with his 14-year-old brother – who wanted to know how to play in three-four, four-four and five-four at the same time and actually had come up with it so the student wanted to know what the brother had done. So I had to do that.

Matt: Well this keeps you on your toes though.

JoAnne: Yes it really does. Absolutely.

Matt: Any other final tips that you have for us? When you're preparing for a concert or you're getting out there to perform.

JoAnne: Well I think one of the basic things is to know that you're born creative. That's just part of the nature of being here. You don't have to worry about that but you need to discover it. So with all the variety of teachers and things that they have here at Berklee bring out different things in you. You just need to have confidence that everything works. Try whatever you can from whatever way you can get informed and also there's a lot of camaraderie with the students, between the students as well.

Matt: Networking and just putting it all...

JoAnne: Networking and putting it all together. You need to study, you need to practise. Don't overdo it, don't under do it. And I think listening to live music helps a lot or videos where you can actually see the person playing. There's so many things.

Matt: I think those are great final words of wisdom.

JoAnne: Thank you.

Matt: Thank you so much.

JoAnne: You're welcome.

