Jazz Drums, Τζαζ Κρουστά

EST. 1837

Ύλη Μαθήματος

διδάσκων

Αλέξανδρος - Δράκος Κτιστάκης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

HELLENIC REPUBLIC
National and Kapodistrian University of Athens
EST. 1837

Jazz Drums, Τζαζ Κρουστά
Ύλη μαθήματος

Διδάσκων: Αλέξανδρος - Δράκος Κτιστάκης

---

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (8 εξάμηνα)
Μορφή διδασκαλίας: Ατομικό μάθημα
Αντικείμενο: Jazz Drum Set

—

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Jazz Drums / Jazz Κρουστά αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει την τεχνική, αισθητική, αυτοσχεδιαστική και ιστορική εξέλιξη του drum set στη jazz μουσική.

Η διδασκαλία οργανώνεται στους εξής άξονες:

1. Τεχνική κατάρτιση
2. Αυτοσχεδιασμός
3. Ρεπερτόριο
4. Μεταγραφές
5. Υφολογική εμβάθυνση (styles)
6. Ιστορική μελέτη

—

3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

1. Διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και θεωρητική κατάρτιση ώστε να εκτελεί με άρτιο τρόπο στο όργανο.
2. Έχει αναπτύξει την ικανότητα αυτοσχεδιασμού.
3. Διαθέτει βαθιά γνώση των διαφορετικών στυλ (styles) ανά ιστορική περίοδο.
4. Έχει γνώση του βασικού ρεπερτορίου (jazz standards και big band).
5. Κατανοεί την ιστορική εξέλιξη της jazz μουσικής και του drum set.

---

4. ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.1 Πρώτο Έτος

—

4.1.1 Εξάμηνο 1

4.1.1.1 Τεχνική – Συνοδεία

- Swing feel (4/4)
- Ride cymbal (σταθερό swing time)
- Hi-hat: 2 & 4
- Συνοδεία σε 3/4
- Broken swing (εισαγωγή)

4.1.1.2 Syncopation

(Progressive Steps to Syncopation for the Modern Drummer – ex. 1–8)

Σε όλους τους τρόπους:

- Ride cymbal: swing
- Hi-hat: 2 & 4

Τρόποι μελέτης:

1. Μελωδία στο ταμπούρο
2. Μελωδία στη μπότα
3. Μελωδία στο hi-hat

4.1.1.3 Μικρές – Μεγάλες Νότες (Syncopation)

(Μικρές = όγδοα, Μεγάλες = τέταρτα, παρεστιγμένα τέταρτα και δεμένα όγδοα)

- Μικρές → ταμπούρο
- Μεγάλες → μπότα

Παραλλαγές:

- Μεγάλες → hi-hat
- Μεγάλες → ταμπούρο

4.1.1.4 Rudiments

- The Drummer’s Complete Vocabulary as Taught by Alan Dawson
- Hands for a Lifetime

4.1.1.5 Αυτοσχεδιασμός

- Time-based improvisation
- Εισαγωγή σε μοτίβα (motifs)

4.1.1.6 Ρεπερτόριο

- Μελέτη μελωδίας από The Real Book
- Απόδοση μελωδίας στο ταμπούρο και στο drum set

4.1.1.7 Μεταγραφές

- Γραπτές μεταγραφές πλήρων, απλών κομματιών
- Εκτέλεση στο drum set

4.1.2 Εξάμηνο 2

4.1.2.1 Triplet System (Syncopation)

Συνθήκες:

- Ride cymbal: swing
- Hi-hat: 2 & 4

Συνεχές τρίηχο:

- Alternate hands (R L R L …)
- Παράδειγμα: R L R / L R L

Accents:

- Θέση → 1ο τρίηχο
- Άρση → 3ο τρίηχο

4.1.2.2 “Μία Νότα Πριν” (Syncopation)

Ορισμός:
Ghost note που προηγείται της κύριας νότας της μελωδίας (τελευταίο τρίηχο πριν το accent).

Παραλλαγές:

- Ταμπούρο
- Μπότα
- Hi-hat
- Διπλή νότα πριν

4.1.2.3 Ενορχήστρωση (Syncopation)

- Μικρές → toms
- Μεγάλες → floor tom

4.1.2.4 Rudiments

- Rudimental Ritual με samba feel στα πόδια
- Εκτέλεση με μπακέτες και brushes
- Στόχος: πλήρης εκτέλεση κειμένων

4.1.2.5 Αυτοσχεδιασμός

- Singing της μελωδίας
- Call & response

4.1.2.6 Ρεπερτόριο

- Μελέτη μελωδίας από The Real Book
- Απόδοση μελωδίας στο ταμπούρο και στο drum set

—

4.2 Δεύτερο Έτος

4.2.1 Εξάμηνο 3

4.2.1.1 Advanced Syncopation

- Single-hand ghost grouping
- Double ghost notes (διπλά εξάηχα)

4.2.1.2 Sixteenth Grid System

Ορισμός:
Συνεχής ροή δεκάτων έκτων που λειτουργεί ως χρονικό πλέγμα (grid), πάνω στο οποίο οργανώνεται η φράση μέσω τονισμών.

Κανόνες:

- Όγδοα → accent στο 1ο και 3ο 16ο
- Τέταρτα → accent στο 1ο 16ο

4.2.1.3 Συνοδεία

- Μελέτη και εφαρμογή broken swing

4.2.1.4 Αυτοσχεδιασμός

- Εισαγωγή στο motivic development

4.2.1.5 Υφολογική εμβάθυνση (styles)

- Latin jazz
- Funk-based jazz

4.2.1.6 Odd meters

- 5/4, 7/4, 5/8, 7/8

4.2.2 Εξάμηνο 4

4.2.2.1 16th Grid – Παραλλαγές (Syncopation)

- Paradiddle integration
- Accent displacement
  - Θέση → 1ο 16ο
  - Άρση → 4ο 16ο

4.2.2.2 Duration-based sticking (Syncopation)

- Διάρκεια τετάρτου:
  - RLLRRL / LRRLLR
- Διάρκεια ογδόου:
  - RLL / LRR

4.2.2.3 Αυτοσχεδιασμός

- Motivic development
- Εισαγωγή στο d.r.o.p. system
  (Dynamics – Rate – Orchestration – Phrasing)

4.2.2.4 Ρεπερτόριο

- Bebop heads
- Μελέτη μελωδίας από The Real Book
- Απόδοση μελωδίας στο ταμπούρο και στο drum set

4.2.2.5 Μεταγραφές

- Εκτενείς γραπτές μεταγραφές
- Ανάλυση phrasing

—

4.3 Τρίτο Έτος

4.3.1 Εξάμηνο 5

4.3.1.1 Advanced Systems (Syncopation)

Σημείωση:
Όλοι οι προηγούμενοι τρόποι εφαρμόζονται επιπλέον με:

- Hi-hat στις άρσεις
- Hi-hat στο 3–4

4.3.1.2 Αυτοσχεδιασμός

- d.r.o.p. system (συνδυασμοί παραμέτρων)

4.3.1.3 Form-based improvisation

- 4μετρα, 8μετρα, 12μετρα
- Blues και AABA φόρμες

4.3.1.4 Υφολογική εμβάθυνση (styles)

- Rock fusion
- Advanced funk

4.3.1.5 Odd meters

- 7/8, 9/8
- Groove development

4.3.2 Εξάμηνο 6

4.3.2.1 Advanced improvisation

- Density control
- Συνδυασμός συστημάτων

4.3.2.2 Form

- Trades (8 και 12 μέτρα)
- Ανάπτυξη chorus

4.3.2.3 Μεταγραφές

- Solo sections
- Στυλιστική ανάλυση

4.3.2.4 Ρεπερτόριο

- Fast tempos
- Modern Standards
- Μελέτη μελωδίας από The Real Book
- Απόδοση μελωδίας στο ταμπούρο και στο drum set

4.4 Τέταρτο Έτος

4.4.1 Εξάμηνο 7

- Προσωπική φραστική
- Ενοποίηση όλων των τεχνικών
- Odd meters σε φόρμα

4.4.2 Εξάμηνο 8

- Προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα
- Advanced interaction
- Καλλιτεχνική κατεύθυνση

---

5. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

5.1 Κατηγορίες

A. Big Band Drumming

- Ανάγνωση παρτιτούρας
- Εκτέλεση με play-along

B. Jazz Standards

Υποχρεωτική αρχή:
Η μελωδία μελετάται αποκλειστικά από το Real Book.

5.2 Μέθοδοι Μελέτης

1. Μελωδία στο ταμπούρο
2. Singing + swing συνοδεία
3. Call & response
4. Μελωδία στο drum set
5. Αυτοσχεδιασμός βασισμένος στη μελωδία
6. Trades (4, 8, 12 μέτρα)

5.3 Ενδεικτική Λίστα

All the Things You Are
Anthropology
Autumn Leaves
Billie’s Bounce
Blue Monk
Blues for Alice
Confirmation
Donna Lee
Donna Lee
Epistrophy
Evidence

Groovin' High
Impressions
Moanin’
Mr. P.C.
Now’s the Time
Oleo
One Note Samba
Ornithology
Polka dots and moonbeams
Scrapple from the Apple
So What
Straight No Chaser
Tenor Madness
There Will Never Be Another You
Well You Needn’t

—

6. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

- Υποχρεωτικά γραπτές
- Πλήρη κομμάτια
- Εκτέλεση στο drum set

—

7. ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ (STYLES)

- New Orleans / Dixieland
- Swing
- Latin jazz
- Funk-based jazz
- Rock / Fusion

—

8. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- Dixieland Era
- Swing Era
- Bebop Era
- Hard Bop Era
- Post-Bop Era
- Σύγχρονες τάσεις

—

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Progressive Steps to Syncopation for the Modern Drummer – Ted Reed
- Stick Control for the Snare Drummer – George Lawrence Stone
- The Drummer’s Complete Vocabulary as Taught by Allan Dawson – Allan Dawson
- Hands for a Lifetime – Tommy Igoe
- Exploring Your Creativity on the Drumset – Mark Guiliana
- Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer – Charles Wilcoxon
- The Real Book – Hal Leonard
- Jazz drums - Alex Drakos Ktistakis
- Art of Bop Drumming - John Riley

---

10. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- YouTube
- Vimeo

---

11. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική → Κατανόηση → Εφαρμογή → Προσωπική φωνή

---

12. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διαμόρφωση ενός μουσικού που:

- διαθέτει τεχνική επάρκεια
- κατανοεί τη γλώσσα της jazz
- αυτοσχεδιάζει με συνείδηση
- αναπτύσσει προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα