

Preface

Why a book of jazz duets for cello beginners? I can understand your confusion if you have always, as many do, considered jazz as something strictly tied to smoky bars and saxophone players!

Let me explain for just a moment: To receive a musical education at an early age is a priceless way for young minds to develop. For this reason, there are many works dedicated to the subject. These methods usually encourage the student to follow a predetermined path in order to discover and gain appreciation to that pursuit of perfection that is a fundamental characteristic of making music. While agreeing to this 'classical' approach to cello and musical education, this book wants to take the student even one step further. After working on the 'Duet' a student's skill will be awakened or stimulated – the capacity of improvisation.

What is improvisation?

Even if nowadays it is mainly associated with jazz, improvisation has been a part of music for centuries. It was pretty common even in the early times: one illustrious example is Johann Sebastian Bach, during his lifetime, was better known for his improvisations than for his compositions! Improvisation is what makes the musician able to create something without a script and then act on it through a process that meets the basic requirements of the tradition. I believe that this is an invaluable skill that needs to be taught to every student, no matter what his/her career choice will later be. My promise is to do my best to help you go as far as possible!

Suggestions to the teacher

This book of duets is meant to give the student an idea of the cello and of some of the elements of jazz and improvised music. It is written for the 1st cello in first position, using increasingly more difficult intervals and fingering. Once you manage to work on two duets per week, you will have enough material for several lessons to consolidate the basic technique of the cello.

I have also included the most important series of chord changes to give the student (and the teacher) some important improvisations: You can play the piece as it is and then improvise with the chords as if it were a jazz standard to eventually conclude with the original chords (if any) as it is, in any case, if you have any doubts on the chords, you must keep playing the part of the 2nd cello as it is written; it is the only safe option.

Even though I am sure that I will talk on methods to teach improvisation, please let me still give you some ideas on how to start: The easiest way is to let the pupils (while you are playing the 2nd cello) play just one note per bar (long or repeated with a rhythm), letting them know that the one note that will surely sound correct is the one that gives the name to the chord (G for G Major, C for C minor and so on). Then increase the number of notes introducing intervals, then the fifths and so on. Once this feel for chords has been acquired you can try to have them improvising some little lines. I suggest starting alternating one improvised bar with one taken from the score so that it will be easier for the pupils to keep in mind where in the piece they are playing at any given time.

I would then suggest (maybe as last thing before packing the cello) to just have them improvise freely while encouraging them to always listen to you while doing so! They should go home with a feeling of freedom and possibilities and not frustrated because they missed a note or forgot a bow change!

Vorwort

Warum ein Buch mit Jazzduetten für Celloanfänger? Ich kann Ihre Verwirrung verstehen, wenn Sie, wie viele andere auch, Jazzmusik schon immer mit verräucherten Bars und Saxophonspielern verbunden haben!

Lassen Sie mich dies kurz erklären: In jungen Jahren eine musikalische Ausbildung zu erhalten, ist unbezahlbar für die Entwicklung junger Menschen. Aus diesem Grund widmen sich viele Werke dieser Thematik. Diese Lehrbücher ermutigen üblicherweise den Schüler, einem vorbestimmten Weg zu folgen, um das Streben nach Perfektion – ein grundlegendes Kriterium für das Musizieren – für sich zu entdecken und schätzen zu lernen. Das vorliegende Heft stimmt zwar mit diesem „klassischen“ Ansatz der Cello- und Musikerziehung überein, möchte den Schüler jedoch noch einen Schritt weiter bringen: Nach der Arbeit an diesen „Jazz Duets“ soll eine weitere Fähigkeit geweckt bzw. gefördert werden – und zwar die der Improvisation.

Was ist Improvisation?

Auch wenn sie immer noch hauptsächlich mit Jazzmusik in Verbindung gebracht wird, ist Improvisation eine Kunstform, die schon in frühester Zeit gebräuchlich war. Ein gutes Beispiel ist J. S. Bach, der zu Lebzeiten fast mehr für seine Improvisationen auf den Tasteninstrumenten als für seine Kompositionen bekannt war! Improvisation verleiht einem Musiker die Lage, eine Ordnung wahrzunehmen, wo andere es nicht können und dann spontan und intuitiv zu reagieren – in einem Prozess, der halb Kreation und halb Tradition ist. Ich glaube, dass diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert ist und bei jungen Menschen gefördert werden muss, ganz gleich, welchen beruflichen Weg sie später einschlagen werden. Ich hoffe, manche hiermit, dass ich versucht habe, dies so spannend und unterhaltsam wie möglich zu gestalten.

Anregungen für den Lehrer

Dieses Duettbuch soll jungen Cellospielern ein wenig zu vorgeschriebenem Cellospiel sowie einige Elemente der Jazz- und Improvisationsmusik geben. Die 25 Stücke sind für das erste Cello in der ersten Lage mit zunehmend schwierigeren Harmonikern, Bogenstrichen und Griffen geschrieben. Wenn Sie sich entscheiden, zwei Duette pro Monat zu erarbeiten, werden Sie Unterrichtsmaterial für ein ganzes Jahr haben, um die Grundtechniken des Cellos zu festigen. Außerdem enthält jede Komposition Harmoniesymbole, um dem Schüler (und dem Lehrer) Gelegenheit zu geben, die Improvisationen auszuprobieren: Sie können das Stück so spielen, wie es notiert ist, und dann das mit Akkorden versehenen Abschnitt wiederholen, als wären Sie Jazzmusiker, um schließlich wieder mit dem geschriebenen Thema (und gegebenenfalls dem Solo) zu enden. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie aus dem Stehgreif Akkorde spielen sollen, spielen Sie einfach die notierte zweite Cellostimme; das ist mehr als ausreichend!

Auch wenn ich in diesem Buch nicht über Unterrichtsmethoden für die Improvisation sprechen werde, möchte ich Sie doch einige Vorschläge machen, wie Sie anfangen können: Am einfachsten ist es, den Schüler nur eine einzige Note pro Takt (lang oder wiederholt mit Rhythmus) spielen zu lassen (während Sie die Akkorde spielen) und ihn wissen zu lassen, dass die eine Note, die mit Sicherheit richtig klingen wird, jene ist, die dem Akkord den Namen gibt (G für G-Dur, c für c-Moll, und so weiter). Erhöhen Sie dann die Anzahl der Noten und führen dabei erst Terzen, dann Quinten etc. ein. Sobald die Schüler ein Gefühl für die Akkorde erworben haben, können Sie versuchen, sie über einige kleine Linien improvisieren zu lassen. Ich schlage vor, zu Beginn abwechselnd einen improvisierten Takt und einen notierten spielen zu lassen, damit die Schüler jederzeit wissen, an welcher Stelle im Stück sie sich gerade befinden.

Dann würde ich vorschlagen (vielleicht als letztes, bevor das Cello wieder eingepackt wird), die Schüler einfach frei improvisieren zu lassen und sie zu ermuntern, sich dabei immer zuzuhören. Die Schüler sollten mit einem Gefühl von Freiheit und Möglichkeiten nach Hause gehen und nicht voller Frust, weil sie einen Ton nicht getroffen oder einen Bogenwechsel vergessen haben!

Lucio Franco Amanti
Übersetzung: Esther Dubielzig

Inhalt / Contents

1. Warming up	5
2. Valse for two	6
3. Feeling blue	7
4. Show me what you got	8
5. Ashia	10
6. School day	12
7. Milonga de La	13
8. Ada	14
9. Rainer's delight	15
10. Try to keep this one	16
11. Fandango	18
12. Doubles doubles	19
13. Swing	20
14. German trains	21
15. Ika	22
16. Just like little	23
17. ...	24
18. A mid position for moon	25
19. ...	26
20. ...	28
21. A ... barrier now	29
22. ... shifting mood	31
23. My first bop	32
24. Borrow seven	34
25. Miles and miles away	35

to Anna & Franco

Jazz Duets

25 Easy Pieces for 2 Cellos

1 Warming up

Lucio Franco Amanti
*1977

♩ = 120

C7

Measures 1-5 of the piece. The first staff (1) and second staff (2) are in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. Measure 1 has a C7 chord. The music consists of eighth and sixteenth notes.

6

Fm7

Measures 6-11. Measure 6 has an Fm7 chord. The notation continues with eighth and sixteenth notes in both staves.

12

G7

G7

C7

Measures 12-17. Measure 12 has a G7 chord, measure 14 has a G7 chord, and measure 17 has a C7 chord. The notation continues with eighth and sixteenth notes.

18

C7

Measures 18-25. Measure 18 has a C7 chord. The notation continues with eighth and sixteenth notes. Measures 24 and 25 are marked with 'pizz.' (pizzicato).

2 Valse for two

♩ = 140

D^ΔB^bm⁷ B^bΔ D^ΔD^ΔB^bm⁷

open D *ad lib.*

6

G^Δ D^Δ/A B^bm⁷ G^ΔD^Δ D^Δ/C# B^bm⁷ B^bm⁷/A C^Δ G^Δ G^Δ/B^b G^Δ

12

D^Δ D^Δ/C# B^bm⁷ B^bm⁷/A G^ΔD^Δ B^bΔ D^Δ

18

B^bm⁷ B^bΔ D^ΔD^Δ B^bm⁷

Coda

G^Δ D^Δ/A B^bm⁷ B^bΔ D^ΔB^bΔ Gm⁷ D^Δ

rall.

3 Feeling blue

♩ - 120

Measures 1-6 of the piece. The music is in 4/4 time with a tempo of 120. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The first staff (treble clef) contains a melodic line with eighth and quarter notes, starting with an *sfz* dynamic. The second staff (bass clef) contains a bass line with quarter and eighth notes, also starting with an *sfz* dynamic.

Measures 7-13. Measure 7 is marked with a **Cm⁷** chord. The melodic line in the treble clef features eighth-note triplets and slurs. The bass line continues with quarter and eighth notes.

Measures 14-20. Measure 14 is marked with a **G⁷** chord, measure 15 with **F⁷**, and measure 16 with **C⁷**. The melodic line continues with eighth-note triplets and slurs. The bass line features a steady eighth-note accompaniment.

Measures 21-27. The melodic line in the treble clef continues with eighth-note triplets and slurs. The bass line maintains the eighth-note accompaniment.

Measures 28-34. The melodic line in the treble clef concludes with a final chord marked **sfz**. The bass line concludes with a final chord marked **sfz**.

4 Show me what you got

Groovic ♩ - 120

Measures 1-5 of the piece. The music is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody is written in the bass clef. The bass line consists of quarter notes. Accents (>) are placed over the first and third notes of each measure.

Measures 6-11. Measure 6 starts with a '6' above the staff. Chords G, E, and D are indicated above the staff. The melody continues in the bass clef with accents. The bass line continues with quarter notes.

Measures 12-15. Measure 12 starts with a '12' above the staff. Chords G, Em, C, D, A, D, A, and G are indicated above the staff. The melody continues in the bass clef with accents. The bass line continues with quarter notes.

Measures 16-21. Measure 16 starts with a '16' above the staff. Chords D, Em, D, G, Em, C, and D are indicated above the staff. The melody continues in the bass clef with accents. The bass line continues with quarter notes.

Measures 22-25. Chords G, Am, D, Am, G, D, G, and Bb7 are indicated above the staff. The melody continues in the bass clef with accents. The bass line continues with quarter notes.

26 E⁷ A

31 D G Em Am D G F

36 C D G Am G D

41 G G G G Em C D G Am

G Am G D/F# Em D G D G