

Una guida per lo sviluppo di un repertorio jazz sudafricano Arcevia Jazz Festival 2024

Mike Rossi

Professore Emerito

Università di Città del Capo, Sud Africa

- Meadowlands by Steve Vilakazi (kwela; vocal) - F & E^b
- Pata Pata by Jerry Ragovoy, lyrics by Miriam Makeba (marabi; vocal) - E^b
- Ntyilo Ntyilo by Alan Silinga, lyrics Miriam Makeba (ballad; vocal) - F & C
- Yakhal 'Inkomo by Winston Mankunku Ngozi, lyrics by Thembi Mtshali (medium 12/8 swing; instrumental & vocal) - E^b
- Montreal by Tony Schilder (samba, vocal) - C
- Daveyton Special by Darius Brubeck (swing & mbaganga; instrumental) - E^b
- Stimela by High Masekela (afro beat, vocal) - B^b
- Maraba Blue & Soweto (slow swing, ghoema; instrumental) - G
- Zukile by Tete Mbambisa & Duke Makasi (instrumental) - F
- Angola & Timelessness by Bheki Mseleku (hard bop; instrumental) - C?!
- Bokke Boogie Japan by Mike Rossi (kwela; instrumental) - C
- Days of Dorian Di by Mike Rossi (afro ¾; instrumental) - multiple dorian

Mentre l'educazione jazzistica continua a crescere in tutto il Sud Africa con l'obiettivo di educare, arricchire ed espandere il pubblico, ho sperimentato che sembra esserci una portata limitata di brani che si aggirano attorno a un periodo di tempo specifico. Darius Brubeck sottolinea che "per circa 30 anni tre famosi musicisti hanno rappresentato il jazz sudafricano e, in larga misura, la causa sudafricana nel mondo. Sono Abdullah Ibrahim (originariamente Dollar Brand), Hugh Masekela e Miriam Makeba. Musica, Cultura, Storia, "Gli anni '80 e oltre" (dispense di SA Jazz). Il cantante ed educatore jazz Nicky Schrire osserva "per rendere il repertorio jazz sudafricano più inclusivo per i cantanti, ho scritto testi per diversi brani del pianista Bheki Mseleku". Sottolinea inoltre che le canzoni "Yakhal'Inkomo", "Ntyilo Ntyilo", "Seliyana", sebbene sostenitrici negli archivi del jazz sudafricano, sono ora sovracantate e anche meno sofisticate dell'attuale ondata di musica jazz sudafricana. essere condivisi in tutto il mondo. Le basi gettate per i cantanti sudafricani da figure seminali come Miriam Makeba, Busi Mhlongo e Sibongile Khumalo, vengono ora costruite da una generazione successiva di cantanti e compositori come Siya Makuzeni, Tutu Puoane, Nomfundo Xaluva e i loro colleghi strumentisti come Bokani Dyer, Sisonke Xonti, Shane Cooper, Kyle Shepherd e altri. Lo scopo generale di questa masterclass è quello di aiutarti a sviluppare il tuo repertorio e introdurre stili meno conosciuti, creando allo stesso tempo una maggiore consapevolezza del repertorio jazz sudafricano. Aiutiamoci da qui in Italia ad espandere l'affluente sudafricano del Jazz oltre i suoi confini.

Dalla mia esperienza generale, il jazz sudafricano tende ad essere raggruppato in due periodi; pre e post apartheid o pre e post 1994; principalmente due trentenni piuttosto ampi. Dopo il 1994 e insieme all'esplosione dell'educazione jazzistica nel paese, sono state create migliaia di

nuove composizioni e condivise liberamente nei settori informali e formali. L'educazione musicale scolastica e comunitaria ha abbracciato la musica "locale" nei risultati dell'insegnamento e dell'apprendimento. Oserei dire che il jazz sudafricano è diventato la musica "classica" del paese come quella italiana per il suo contributo all'opera. Forse la stessa correlazione può essere fatta per l'importanza del choro nella musica brasiliana. Come la comunità jazz generale sa, gli stili e i periodi jazz degli Stati Uniti tendono a essere suddivisi in epoche o periodi più piccoli. Ad esempio, Early Jazz, Dixieland, The Big Bands, Swing, Bebop, Cool, Hard Bop, Modal, Latin, Free Jazz, Jazz Rock, Fusion, ecc. rientrano principalmente in periodi da 10 a 15 anni. Gli stili del jazz sudafricano ruotano principalmente attorno a tre o forse quattro gruppi associati a determinati decenni e/o eventi che hanno contribuito a plasmare il Sudafrica come paese. Kwela, Mbaqanga, Ghoema e Afro Pop sono diventati in un certo senso i pilastri del jazz sudafricano, mentre altri rami di questi stili si sono verificati e continuano a trasformarsi in nuovi filii espressivi.

Le composizioni annotate in questa masterclass non sono affatto un lavoro definitivo, ma potrebbero servire come guida di massima per incrementare:

- il proprio repertorio personale e le proprie esperienze musicali
- Contenuti del corso South African Jazz
- opportunità di lavoro nazionali e internazionali (concerti, workshop, scambi, ecc.)
- scoprire ed esporre il repertorio disponibile nel dominio sudafricano.

Grazie per avermi invitato ancora una volta all'Arcevia Jazz Feast. Goditi questo posto speciale e tutto ciò che vivrai al festival.

Mike Rossi

Professore Emerito, Università di Città del Capo, Sud Africa

www.mikerossijazz.com

michaelrossijazz@gmail.com

Roots & Routes: A Guide to Developing Repertoire and Styles, (available for C, B^b, E^b instruments) play along book & 2 cds, Rossi, M., Edition Gruber GmbH, Rottenburg/Neckar, Germany, 2022.

www.all-sheetmusic.com/Artists/Mike_Rossi/

<https://www.alle-noten.de/>

Cape Jazz Collection; forty original tunes by South African Composers, compiled by Colin Miller, published by jazz.co.za, 2008.

Website: www.jazz.co.za

The South African Jazz Real Book, 116 original tunes by 86 South African composers, vol. 1, Jika, jazz.co.za, 2021. www.sheetmusic.co.za

Other sources: www.music.org.za and www.musicinafrica.net

Timeline and tunes/cd titles

1950-

Miriam Makeba: *Pata, Pata*, 1957, mbaqanga, easy

Nancy Jacobs: *Meadowlands*, 1956, kwela/swing, easy

Alan Silinga: *Nytilo, Nytilo*, 1954 easy, ballad

Zacks Nkosi: *Ten-Ten Special*, Various SA Jazz disc 1

Little Lemmy "Special" Mabaso, See You Later, Kwela With Lemmy And Other Penny Whistlers, 1959, easy

African Swingsters: *Shay Utshane*, (1959?) <https://www.worldmusic.net/guide/south-african-jazz/>

1960-

African Jazz Pioneers: *Nonto Sangomo*, easy

Jazz Epistle verse 1, Vary-um-von, African Classics, medium

Hugh Masekela: *Grazing in the Grass, The Promise of a Future*, Afro Pop, easy

Jazz Epistles: Vary-um-von, African Classics, medium

Jazz Epistles: *Dollar's Mood*, medium up, medium advanced Jazz Epistles: *Scullery Department*, medium monkish swing, (RGSA Jazz), medium

Winston Mankunku: *Yakhal 'Inkomo*, 12/8 ballad, easy

1970-

Tete Mbambisa: *Dembese*: easy, Tete's Big Sound

Duke Makasi: *Zukile, Baby I Don't Know*; easy, Years Ago; ballad, advanced

Basil Coetzee/ Abdullah Ibrahim: *Mannenberg*, easy

Abdullah Ibrahim (Dollar Brand): *African Market Place*, medium-advanced

1980-

Winston Mankunku: *Crossroads Crossroads*, Jika (see Cape Jazz Collection),

Chris McGregor's *Brotherhood Of Breath: Country Cooking*, Venture

Christopher Columbus Ngcukana*: *Mra*, mbaqanga, easy

Moses Molelekwa: *Genes and Spirits*, ¾ Afro Groove, easy, advanced rhythmic groove

Sabenza (Basil Coetzee): *Song for Winnie*, Afro Pop/Funk, medium easy

1990-

African Jazz Pioneers: *Nonto Sangomo*, African Jazz Pioneers, KAZ Records, 1

Errol Dyers: *Sonesta*, Nkomo Records

Brubeck/Ntoni: *Kwela Mama*, (featuring Barney Rachabane), Afro Cool Concept

Morris Goldberg; *Station Road Strut*, Harare, Cape Doctor, *Ojoyo Plays SAFRO Jazz*

2000-

Darius Brubeck: *Tsakwe (Royal Blue)*, For Lydia and the Lion

Feya Faku: *Ode to Mra, Hope and Honour, Keeper of the Spirit*, medium swing, medium advanced, *David's Samba*, samba, medium advanced

Morris Goldberg: *The Guma Blues*, medium

McCoy Mrubata: *Romeo and Alek Will Never Rhyme Part 1*, Hoelykit, medium gospel

Bheki Mseleku *Angola*, medium advanced, *Joy*; medium, *Monwabisi* (see Cape Jazz Collection, SA Real Book, vol. 1); medium

Zim Ngqawana: *You Think You Know Me*, Zimology, easy

Morris Goldberg: *The Guma Blues*, medium

Judith Sephuma: A Cry, A Smile, A Dance, Afro Pop, medium advanced

2010-

Carlo Mombelli: Me, The Mango Picker, medium advanced

Zim Ngqawana: Mamazala, medium slow gospel-blues with Parker like changes

Selaelo Selota: Seshego, medium

Marcus Wyatt: Umculo Wakwantu, medium, medium advanced

Middle School/Junior High School level

A Song for Bra Des Tutu - Winston Mankunku Ngozi, African Jazz, Molo Africa,

Cape Samba - McCoy Mrubata, Cape Samba, 1998

Crossroads Crossroads, Mbaqanga, 2004

Mannenberg - Abdullah Ibrahim, Cape Jazz Style, released 1974

Lullaby for an African Princess - Marcus Wyatt, African Jazz, Gathering, 2000

Kippie - Chris McGregor, African Sound, 2016

Meadowlands - Nancy Jacobs, kwela/swing, African Classics (various recordings), 1956

Ntyilo Ntyilo - Alan Silinga, Jika, 1986

Pata Pata - Miriam Makeba, Welela, 1989

See You Later - Lemmy Special Mabaso, Jazz Offerings from South Africa (various) 1962

Shebeen Queen - Jonas Gwangwa, Cry Freedom, 1990

Slup Chips - Mike Campbell, Kwela/Swing 2010

Soweto Is Where It's At - Abdullah Ibrahim, 1982

High School level

African Market Place - Abdullah Ibrahim, Mindif, 1979

Bo Kaap - McCoy Mrubata, ghoema, Tears of Joy, 1998

Bra Ntemis Kwela - Ntemi Piliso, arr. Mike Campbell, Full Spectrum, UCT Jazz 2006

Etosha - Dan Shout, In With a Shout, 2014

Lakutshon'ilanga - Miriam Makeba, Reflections, 2016

Kgomo - Jonas Gwangwa, Flowers of the Nation, 2001

Monwabisi - Bheki Mseleku, Cape Marabi, Home at Last, 2003

Mozambique - Zim Ngqawana, Afro Cuban, 2003

Ngena, Ngena - Hugh Masekela, 1992

Switch - Chris McGregor, African Sound, 2016

Ten Ten Special - Zacks Nkosi, Our Kind of Jazz (various), 2007

Tsakwe (Royal Blue) - Abdullah Ibrahim, Cape Town Revisited, 2000

Yakhal'Nkomo - Winston Mankunku Ngozi, medium 12/8 or swing, 2007

Wesley Street - Alvin Dyers Cape Jazz, (DAJO) 2018

College level

A Cry, A Smile, A Dance - Judith Sephuma, Selaelo Selota. A Cry, A Smile, A Dance, 2001

A Song for Bra Des Tutu - Winston Mankunku, Darryl Andrews, (DAJO) Cape Town 2018

Aja - Bheki Mseleku, Beauty of Sunrise, 1997, advanced

Angola - Bheki Mseleku, Celebration, 1992

Die Goema - Kyle Shepherd, A Portrait of Home, 2010

Hanepoot - Darryl Andrews (DAJO), Cape Town 2018

Joy - Bheki Mseleku, Celebration, 1992

Kwela Kong - Spokes Mashiyane, Kwela Dreams of Africa, 2014

Ledimo – Jonas Gwangwa, Flowers of the Nation, 2001
Love Joe–Aja - Bheki Mseleku, Beauty of Sunrise, 1997, medium advanced
Mamazala - Zim Ngqawana, Ingoma, 1999
Mra - Chris McGregor/Dudu Pukwana, Brotherhood of Breath, 1971
Snoek Town - Mike Campbell, latin, UCT Jazz, 2009
Timelessness - Bheki Mseleku, Bheki Mseleku, 1993
Woodpecker - Mike Campbell, Full Spectrum, UCT Jazz 2006

Caratteristiche e pratiche esecutive Panoramica presente nel jazz sudafricano

1. La musica jazz per molti anni è stata identificata con la lotta contro l'apartheid; Il jazz rappresenta la libertà. Slogan “Jazz per la lotta e La lotta per il jazz”.
2. Il 1960 fu un anno decisivo. Lo scatenarsi di un periodo di repressione statale senza precedenti, e politicamente e culturalmente, fu la fine di un'epoca...” Christopher Ballantine, Marabi Nights.
3. Il sassofono in particolare svolge un ruolo importante nel contribuire a creare e sviluppare il jazz sudafricano come forma d'arte identificabile.
4. Uso di stili e forme specifici identificabili che si trovano in marabi, kwela, mbaquanga, ghoema principalmente su forme cicliche di 4 battute
5. Creazione di standard sudafricani; un corpus di opere
6. La mancanza di risorse disponibili nei primi anni del jazz sudafricano (pre-internet) ha giocato un ruolo importante nello sviluppo della musica
7. Le influenze della Big Band americana e dello Swing hanno giocato un ruolo importante. I musicisti africani iniziarono a modellarsi sia musicalmente che nell'aspetto sociale e nel contesto dell'abbigliamento secondo l'era/fenomeno della big band, e sostituirono le lingue africane con i testi in inglese che si trovano nei classici dell'epoca.

Caratteristiche musicali comunemente presenti nel jazz sudafricano

1. Differenze di articolazione
2. Batti il piazzamento più su 1-3, piuttosto che su 2-4
3. Scooping scorrevole nelle note di destinazione
4. Qualità vocali forti nell'uso delle terze piegate da parte degli strumentisti
5. Come i musicisti sentono l'altezza
6. Espressioni esteriori di emozioni: canto, danza, canto comuni in tutta la società africana
7. Organico in fase di sviluppo
8. Musica interiorizzata uditivamente ed eseguita organicamente

È importante notare che quanto sopra si trova spesso nel jazz tradizionale e in tutta la tradizione jazz, ma non con l'effetto spesso mostrato nel primo jazz sudafricano e nel suo sviluppo fino al 1980 circa.