

De volgende lijst geeft een overzicht van de inhoud van de verschillende cursussen die ik in de loop van de afgelopen 25 jaren op conservatoria en in muziekscholen gegeven heb. Ze zijn bedoeld voor ieder die zijn /haar muzikale kennis -en kunnen- wil verbreden en verdiepen. Dat kunnen zangers en instrumentalisten zijn, maar ook dirigenten en componisten/schrijvers.

. De lengte en duur van elk cursus kunnen sterk varieëren, afhankelijk van de situatie:

- individuele coaching, op maat. Afhankelijk van behoefte en interesse, in overleg.

- éénmalige workshops en/of lezingen voor kleine of grote groepen. Onderwerpen die zich hiervoor lenen zijn vaak zeer gericht (bijv. Ritmische training voor koren..) of gespecialiseerd (Praktische toepassingen van chord/scale theorie)

- Langlopende cursussen. Oefening baart kunst... muziekkennis is vaak progressief, waarbij een zekere routine nodig is om een fundering voor nieuwe kennis te leggen. Gehoortraining en Harmonieleer zijn hier goede voorbeelden van. Sommige andere onderwerpen zijn simpelweg te breed om in een paar uur te behandelen- zoals jazzgeschiedenis of het noteren van muziek.

.....

Muziek ensemble/Huismuziek

De ensemble cursus biedt de mogelijkheid om aan alle aspecten van het samenspelen te werken. Bestaande stukken uit allerlei stijlen worden gespeeld, waarbij aandacht wordt besteed aan het leren luisteren naar elkaar. Daarnaast bieden eenvoudige improvisatie en compositie-technieken de mogelijkheid om vrijer met het instrument om te gaan, de structuur van de muziek beter te begrijpen en uw eigen muziek te ontwikkelen.

Alle instrumenten zijn welkom.

...

Het noteren van muziek

Akkoorden & symbolen, toonladders & modi
Computer v. handgeschreven (manuscript), het schrijven van partijen
Ritmische notatie, metrische modulatie
Instrumentatie, transpositie en akoestiek.

Waarom heeft een balk 5 lijnen? Waarom geen 4, of 6? Waarom begint de eerste modus op C, en niet op A? Inzicht in de geschiedenis van muzieknotatie levert een beter begrip van de onderliggende muzikale structuur van melodie, harmonie en ritme.

Harmonische stijlen.

Functionele jazzharmonie (1920-1950's)
Bluesharmonie en stilistische variaties.
Modale harmonie (1960-)
Moderne jazz/pop harmonie en compositie-stijlen (1970-)
Praktische toepassing van chord/scale theorie.

Hoezo, 3 akkoorden zijn genoeg..? waarvoor? en welke 3?

Als muziek een taal is, dan is harmonie de onderliggende grammatiek. En net als bij spreektaal, muziek verandert, afhankelijk van tijd en plaats. Componisten en improviserende muzikanten zetten harmonische structuren naar hun eigen hand en ontwikkelen een eigen stijl.

Leren luisteren: solfège en gehoortraining.

Tonale herkenning en geheugen.

Melodische oefeningen: dictee. Van oor tot blad..
... en van blad tot oor: zangoefeningen
Toonsoort herkenning en akkoordprogressies.
Transcripties maken.

De kunst van Microtiming

Ritmische training: lezen en timing
De structuren van ritme
Ritmische stijlen: swing, rock & funk, latin & afro, balkan & flamenco...
Ritmische notatie en metrische modulatie: praktische toepassingen.

Het analyseren van geïmproviseerde muziek

Het maken van solo transcripties
Analytische methodes en benaderingen.
Improvisatie stijlen
Muzikaal denken: historisch versus persoonlijk

Waarom zijn Miles Davis, Charlie Parker en John Coltrane onmiddellijk herkenbaar? Waar haalde Ella Fitzgerald haar inspiratie? Wat maakt een goede solo? ...en kun je zowiezo denken tijdens het improviseren? Solo-analyse levert een inzicht in muzikaal denken, én persoonlijk én algemeen.

Het analyseren van gecomponeerde muziek.

Elk muziekstuk - of het een blues, een jazzstandard of een sonata is - heeft een vorm. Niet alleen een begin, een middel en een einde, maar ook een verhaal. Een geïntegreerde analyse van de interactie van melodische, harmonische en ritmische structuren van een stuk verklaart de vorm en ontwikkeling van het verhaal. Deze cursus is warm aanbevolen voor componisten en schrijvers, een eindeloze bron van ideeën en inspiratie: *"A good composer borrows, a great composer steals"* - Igor Stravinsky.

Arrangeren voor kleine bands

Schrijven voor de ritme-sectie:
- piano/keyboard
- gitaar en baspartijen
- drums
2- & 3-stemmig schrijven (vocaal & instrumentaal)
Het opzetten van de partituur, partijen schrijven

Een basis cursus voor beginners, waar veel van de wat lastiger onderwerpen aan bod komen: hoeveel - en wat- schrijf je voor de drummer? Hoeveel noten heeft een improviserende musicus eigenlijk nodig? En als je 3-stemmig goed schrijven kan, dan kun je ook alles...

Arrangeren voor grote ensembles: bigband & orkest.

4- & 5-stemmig schrijven, en meer..
Voicing & stemvoeringstechnieken
Gespecialiseerde instrumentatie: strijkers/koper/hout/percussie/akkordeon
Schrijven voor vocalisten/ensembles en koren
Standard-bezettingen: bigband, symfonie-orkest, harmonie & fanfare
Omgaan met grote partituren.. en grote ideeën

De lijst met mogelijke onderwerpen is eindeloos.. afhankelijk van persoonlijke smaak en interesse. En ik ben altijd blij om in alsnog onbekende dieptes te duiken...

Songwriting.

Een eigen stem vinden.
Tekstschrijven: stijl en onderwerp kiezen
Relatie tekst, vorm en harmonische taal

Arrangeren (indien nodig/gewenst)

Wat maakt een song een goede song? Een toehoorder vindt een song pas mooi als hij/zij zich ermee kan identificeren. Dan hebben we het over 'resonance'.. maar hoe zorg je dat je eigen persoonlijke verhaal resoneert.. dat het een ander aanspreekt? Songwriting is dus veel meer dan alleen techniek en ambachtelijkheid...

Jazz geschiedenis I

Roots: 1860-1900

Stilistische veranderingen 1900-1990

Sleutelfiguren

Een breed overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling van jazzstijlen.

Jazz Geschiedenis II: Connections

Een serie van 8 workshops over de relatie tussen jazzstijlen en sociale geschiedenis.

1. Van New Orleans naar Chicago
2. Compositie versus improvisatie
3. Cool versus Hot: ontcijfering de clichés
4. Coltrane: van hard bop naar free en de sociale omgeving
5. How free is free?
6. Latin jazz
7. De opkomst en neergang van jazzrock
8. De 80's: jazz op z'n retour