

Morlacchi Editore *Music Line* | Teoria 2.

In copertina: foto di Stefano Celiberti e di Paolo Soriani.

Dello stesso autore, *Composizione, arrangiamento e orchestrazione Jazz. Dalla formazione Combo alla Big Band* | volume I (2017):

Liner Notes
Biografia
Nota dell'autore
Prefazione

PARTE A. ARMONIA JAZZ – NOZIONI DI BASE

- 1A. Intervalli
- 2A. Tonalità
- 3A. Gradi della scala
- 4A. Accordi
 - 4A.1 Le triadi (posizione stretta)
 - 4A.2 Le triadi (posizione lata)
 - 4A.3 Accordi a 4 suoni (posizione stretta)
- 5A. Tensioni
- 6A. Accordo diminuito
- 7A. Modi
- 8A. Accordi alterati – scale alterate
- 9A. Legame armonico – continuità armonica
- 10A. Principi fondamentali di armonia. Le progressioni armoniche
- 11A. Sostituzioni armoniche
 - 11A.1 Sostituzione del primo grado
 - 11A.2 Sostituzione del quarto grado minore
 - 11A.3 Sostituzione al tritono
 - 11A.4 Sostituzione del II-7 V7 I maj7 per effetto della sostituzione al tritono
 - 11A.5 Ripetizione del II-7 V7 I
- 12A. Passaggi con accordi diminuiti
- 13A. Cadenze
- 14A. Scale particolari
- 15A. Accordi a 4 suoni con tensioni senza l'utilizzo della tonica e della quinta
- 16A. Accordo sus4
- 17A. Polichords – Superimpositions
- 18A. Forme musicali
 - 18A.1 Il Blues
 - 18A.2 Il Rhythm Change
 - 18A.3 Il Jazz modale
 - 18A.4 Il Coltrane Changes
- 19A. Norme principali sulla costruzione della melodia e dell'improvvisazione. Analisi melodica. Armonizzazione a block chords della melodia
 - 19A.1 Armonizzazione a block chords (4 voci) della melodia
 - 19A.2 Armonizzazione a block chords (4 voci) della nota scala (S): Scalewise Approach
 - 19A.3 Armonizzazione a block chords (4 voci) della tensione (T): Tension
 - 19A.4 Armonizzazione a block chords (4 voci) del cromatismo (C): Chromatic Approach
 - 19A.5 Armonizzazione a block chords (4 voci) del doppio cromatismo (DC)
 - 19A.6 Anticipazione ritmica (AR). Armonizzazione a block chords (4 voci) dell'anticipazione ritmica
 - 19A.7 Risoluzione ritardata (Delayed Resolution). Armonizzazione a block chords (4 voci) della risoluzione ritardata (DR)
 - 19A.8 Hi-Lo (High Low) tensione-riposo. Doppia e tripla Hi-Lo. Variazioni di Hi-Lo. Armonizzazione
 - 19A.9 Double/triple Hi-Lo (doppia/tripla Hi-Lo)
 - 19A.10 Variazioni di Hi-Lo. Lo-Hi-Lo / Hi-Chromatic-Lo / Lo-Hi-Chromatic-Lo. Armonizzazione
 - 19A.11 Armonizzazione delle tensioni che non risolvono (Unresolved Tension). Armonizzazioni delle tensioni alterate (Altered Tension)
- 20A. Tecniche aggiuntive di armonizzazione utilizzate per evitare i ribattuti e migliorare/variare la condotta delle parti
 - 20A.1 Diatonic Approach (DI). Parallel Approach (PA). Dominant Approach (DOM)
 - 20A.2 Diatonic Approach (DI)
 - 20A.3 Parallel Approach (PAR)
 - 20A.4 Dominant Approach (DOM)

PARTE B. COMPOSIZIONE, ARRANGIAMENTO E ORCHESTRAZIONE JAZZ

- 1B. La melodia
 - 1B.1 Melodia semplice, note dell'accordo, continuità melodica
 - 1B.2 Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche
 - 1B.3 Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche, cromatismi, tensioni risolte (Hi-Lo), tensioni non risolte (Unresolved Tensions)

1B.4 Melodia con sincopi, note scala, anticipazioni ritmiche, cromatismi, tensioni risolte (Hi-Lo), tensioni non risolte (Unresolved Tensions) risoluzioni ritardate (Delayed Resolution)

- 2B. Il Contrappunto
 - 2B.1 I specie (nota contro nota)
 - 2B.2 II specie (due note contro una)
 - 2B.3 III specie (da 3 a 16 note contro una)
 - 2B.4 IV specie
 - 2B.5 V specie
 - 2B.6 Imitazione
 - 2B.7 Canone a due parti
 - 2B.8 Contrappunto a tre, quattro e cinque parti
- 3B. L'orchestrazione: indicazioni generali per la scrittura delle varie sezioni degli strumenti nell'orchestra Jazz
 - 3B.1 La sezione ritmica
 - 3B.2 La sezione dei sassofoni
 - 3B.3 La sezione degli ottoni (brass)
 - 3B.4 Effetti
 - 3B.5 Articolazione e fraseggio
- 4B. Il background
 - 4B.1 Background costruito con le sole note dell'accordo armonizzato in posizione stretta e lata (block chords)
 - 4B.2 Background costruito con l'utilizzo di tensioni non risolte (Unresolved tensions – UT)
 - 4B.3 Background costruito con l'utilizzo di Hi-Lo e variazioni di Hi-Lo
 - 4B.4 Background costruito con note di passaggio, cromatismi (Approach notes)
 - 4B.5 Background costruito con l'inserimento di pause
 - 4B.6 Background costruito con le sequenze
 - 4B.7 Background armonizzato con le sequenze precedentemente esposte
- 5B. La Small Band (II parte) – fiati misti + ritmica
- 6B. L'orchestra e la verticalizzazione (concertazione) di tutte le sezioni. Disposizione degli strumenti nella partitura (full score)
- 7B. I legni. Utilizzo degli strumenti optional per la sezione delle anche
- 8B. Strumenti particolari utilizzati in un'orchestra Jazz
 - 8B.1 Il vibrafono
 - 8B.2 La fisarmonica
 - 8B.3 Il corno francese
 - 8B.4 La tuba
 - 8B.5 Le percussioni
- 9B. Scrivere un arrangiamento
- 10B. La partitura completa. Estrazione delle parti singole
- 11B. Analisi di arrangiamenti e composizioni per orchestra Jazz
 - 11B.1 The Time Machine
 - 11B.2 Heart Beat
 - 11B.3 Joy Spring
 - 11B.4 Melodia Infinita
 - 11B.5 Skywalker
- 12B. Esecuzione. Indicazioni generali per le prove in orchestra Jazz. Disposizione dei musicisti per il live
- 13B. Considerazioni finali
- 14B. Consigli per l'ascolto

WORKBOOK A

WORKBOOK B

PARTITURE

- Credits CD allegato
1. The Time Machine
 2. Heart Beat
 3. Melodia Infinita
 4. Janna
 5. Feste Popolari – Sardegna
 6. Skywalker
 7. Pannonica
 8. Duru Duru Song
 9. Tutu

Prima edizione: giugno 2021

Impaginazione e copertina: Jessica Cardaioli

ISBN: 978-88-9392-277-7

copyright © 2021 by Morlacchi Editore, Perugia.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.

redazione@morlacchilibri.com | www.morlacchilibri.com

Stampato nel mese di giugno da Logo srl, Borgoricco (PD).

Pino Jodice

Composizione, arrangiamento e
orchestrazione Jazz

L'orchestra ritmico-sinfonica

Volume II.

Morlacchi Editore

INDICE

<i>Liner Notes</i>	vii
<i>Nota dell'autore al Volume II</i>	ix
<i>Biografia</i>	xi
<i>Ringraziamenti</i>	xvii

PARTE C L'ORCHESTRA RITMICO-SINFONICA

0C. L'orchestra ritmico-sinfonica nel Jazz e la preparazione alla "Fuga": elementi fondamentali per la costruzione di una Fuga a 4 voci	3
1C. Gli archi	13
1C.1 <i>Il violino</i>	14
1C.2 <i>La viola</i>	22
1C.3 <i>Il violoncello (cello)</i>	29
1C.4 <i>Il contrabbasso</i>	36
1C.5 <i>Tecniche dell'arco</i>	41
1C.6 <i>Effetti</i>	44
1C.7 <i>La disposizione dei voicings Jazz negli archi</i>	45
2C. L'arpa	347
3C. Strumenti ad ancia doppia	353
4C. Combinazione archi, legni e ottoni	357
5C. La voce	417
<i>Approfondimento – Cicli vocali di Francesca Michielin</i>	518
6C. Live electronics	527
7C. La disposizione sulla partitura (full score) di tutti gli strumenti presenti in orchestra	531
8C. La disposizione dell'orchestra ritmico-sinfonica sul palco	733
9C. La direzione d'orchestra	741
10C. La registrazione in studio e live	753
11C. Considerazioni finali	761
12C. Esercizi	763
APPENDICE – Partiture degli allievi	815

Liner Notes

Passione ed entusiasmo, studio e competenza, dedizione alla musica e agli studenti: così mi si è presentato Pino Jodice quando ci siamo conosciuti al suo arrivo al Conservatorio di Milano. E poi sono arrivati i tanti progetti, le tante occasioni di lavoro comune: il PNA di Jazz al Conservatorio di Milano; la nascita della Verdi Jazz Orchestra, la nostra Big Band; la residenza pluriennale, sempre presso il nostro Conservatorio, dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori... E poi i tantissimi concerti in sede e fuori sede, fino alla recente produzione dedicata a Ennio Morricone e alle sue colonne sonore per diverse pellicole sui temi della Shoah, che è diventata una puntata di "Visioni" su Rai 5. L'energia strabordante di Pino, docente, direttore, compositore, arrangiatore, serpeggia in Conservatorio e trascina con sé studenti e colleghi. Il suo nuovo libro non può che essere un ulteriore tassello in questo suo vorticoso e inarrestabile percorso musicale.

*Cristina Frosini
Direttore del Conservatorio di Milano*

Pino is one of the greatest musicians I have ever encountered in the world. I am honored to have had the privilege to collaborate with him on several occasions, both small and big group formats. His individuality is very pronounced, as a player, improviser, arranger and a composer. I highly recommend to anyone to deeply explore this book, which is a treasure chest of material that inspires and educates.

*Alex Gipiagin
Professor at New York University
Jazz Trumpeter and Educator*

Conosco Pino da tanti anni e ho imparato ad apprezzarne non solo la grande musicalità ma la passione e la dedizione per gli organici orchestrali che tratta con grande disinvoltura. La sua scrittura è densa e nello stesso tempo si fa di filigrana. Raccoglie la grande tradizione del passato ma non disdegna le incursioni nel repertorio popolare italiano. È dunque una scrittura aperta che oggi deposita nel libro Composizione, arrangiamento e orchestrazione Jazz dove, al suo interno, si trova ben più di quello che il titolo lascia immaginare. Dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la necessità sempre più impellente di fare della musica una grande orchestra formata da singole voci e singoli suoni che vanno accordati e affinati con intelligenza e competenza.

Paolo Fresu

Gonosco Pino da tanti anni, ho avuto modo di collaborare con lui sia in veste di pianista che di arrangiatore e direttore d'orchestra. Sono sempre rimasto colpito dalla serietà e professionalità che accompagnano il suo lavoro. Oltre ad avere un indiscusso talento nel comporre e orchestrare per grandi organici è anche un fortissimo motivatore con i più giovani: ne ho avuto prova durante i concerti da lui diretti con l'Orchestra Nazionale dei Conservatori.

Fabrizio Bosso

In questo entusiasmante lavoro il Maestro Pino Jodice affronta con grande competenza e dovizia di particolari il complesso mondo dell' Orchestra Ritmico-Sinfonica. Questo tipo di organico, molto utilizzato nelle colonne sonore e negli arrangiamenti per musica pop, ha suscitato un sempre maggiore interesse nell'ambito della musica jazz più contemporanea e creativa. Pino Jodice ci accompagna in questo affascinante mondo sonoro, esponendo con grande competenza il complesso rapporto tra la musica classica e il jazz moderno attraverso esempi illuminanti e ricchi di dettagli. Dalla lettura di questo volume risulta evidente quanto sia importante una conoscenza vasta e multistilistica nel compositore/arrangiatore contemporaneo. Un libro di grande interesse e utilità sia per gli studenti che per tutti i musicisti, compositori e arrangiatori e sia in ambito jazz che classico. Davvero un bellissimo lavoro!

Riccardo Fassi
docente di Composizione jazz
e capo dipartimento jazz del Conservatorio Cherubini di Firenze

Appassionato, geniale, profondo, autoironico, divertente. Un autentico Maestro di vita. I suoi arrangiamenti scivolano tra le dita come lenzuola di seta tra le gambe di due amanti. La ricerca dei colori, delle sonorità espressive, delle emozioni mai scontate innerva ogni suo lavoro che cerca, tutte le volte, di comunicare un aspetto diverso della nostra umanità rendendo in musica l'Agostiniano principio di piacere universale. Quando ho diretto il suo "Puccini in Jazz" prodotto da Sony alla Fondazione Festival Pucciniano, ho compreso quanto grande fosse la sua innata sensibilità che gli ha permesso di esaltare, con il profondo rispetto che lo caratterizza, i capolavori del Maestro toscano. Le "sue" donne, Butterfly, Tosca, Manon si illuminano di una forza emotiva che abbraccia i nostri cuori tanto da lasciarci sospesi in una nuvola di intangibile respiro di serenità.

Perché, alla fine, questo fa Pino: ricorda a tutti noi quanto la musica sia davvero l'unico modo che abbiamo per ascoltare la voce di Dio.

Jacopo Gipari di Pescasseroli
Direttore d'Orchestra

Ho avuto il piacere di conoscere Pino nell'estate del 2020 a Lecce, in occasione di un evento musicale nella Stagione Concertistica Estiva della OLES, in cui ricopriva il ruolo di arrangiatore e direttore d'orchestra. Ha diretto l'Ensemble d'archi dell'Orchestra Sinfonica di Lecce in modo impeccabile, curando gli arrangiamenti degli archi e fondendo in maniera perfetta lo stile lirico di Puccini con il linguaggio jazz, creando così un connubio direi magico tra orchestra, voce solista e jazz group. Questo concerto ha proposto qualcosa di originale, di assoluto valore artistico e culturale.

Ivo Mattioli
primo violino Orchestra Sinfonica di Lecce e del Galento - OLEG

Nota dell'autore al Volume II

Questo secondo volume, come nel primo, contiene informazioni utili alla scrittura per grandi organici e, dopo la big band, si affronta in particolare l'orchestra ritmico-sinfonica. In pratica alla big band aggiungiamo gli archi e i legni di un'orchestra classica.

Uno studio che può essere affiancato ai corsi di composizione classica e non vuole sostituire una didattica già fortemente rappresentata nei Conservatori di Musica europei, ma si affianca a essi ed evidenzia la testimonianza diretta attraverso la mia esperienza artistica e didattica di questi ultimi venti anni.

Ci sono indicazioni e nozioni tecniche, che riguardano gli archi e i legni, comuni ovviamente ai tanti manuali di composizione e orchestrazione classica come l'Adler e tanti altri, per facilità di consultazione. Tuttavia ho inserito alcuni lavori che ho realizzato con orchestre ritmico sinfoniche, cioè orchestra classica e big band jazz insieme, analizzandoli dal punto di vista della scrittura e con la possibilità di ascoltare anche le sole singole sezioni di archi estrapolate dalle registrazioni in studio e in teatro, nonché nei live. Credo che tutto ciò sia utile allo studente che vuole approfondire questo argomento molto complesso, e comunque in continua evoluzione, proprio perché rappresenta il risultato di un lavoro realmente eseguito da organici di elevato profilo tecnico e professionale. Tutti gli esempi illustrati nel manuale sono stati eseguiti e con l'ascolto possiamo cogliere tutti gli aspetti legati all'esecuzione e alla concertazione. Molti esempi sono tratti da concerti live e trasmettono tutta l'emozione che un'esecuzione dal vivo concede in maniera univoca e sincera. Il messaggio che vorrei fosse recepito è quello di far capire le differenze che ci sono quando si scrive per un'orchestra ritmico-sinfonica nel jazz rispetto a una scrittura tipicamente classica o classica contemporanea. Non è escluso che entrambi possano "contaminarsi" ma vorrei che non si perdesse l'aspetto tipicamente jazz della scrittura, della concertazione e dell'orchestrazione. Anche se sinfonico, il suono orchestrale non deve perdere le caratteristiche ritmiche, armoniche e dinamiche che la musica jazz permette affiancando e dando ampio spazio anche all'improvvisazione e a una direzione d'orchestra non convenzionale.

Ho ritenuto opportuno inserire alcuni esercizi da verificare con il proprio docente per trascrivere dal pianoforte agli archi e misto archi legni (vedi cap. C12). Ci sono infatti alcuni esempi fatti da alcuni miei allievi, tra i migliori del Conservatorio G. Verdi di Milano, che hanno perfettamente tradotto i "consigli" del libro in Musica, Arte. Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto e di stimolo sia per comprendere alcune delle problematiche più importanti che riguardano la scrittura ma anche la registrazione live, la disposizione sul palco, la microfonaione dell'orchestra ritmico-sinfonica, argomento che ho affrontato con l'aiuto di eccellenti ingegneri del suono con i quali ho collaborato, e alcune nozioni sulla direzione d'orchestra jazz anche in relazione alla "Conduction".

Alla lettura, all'ascolto e all'orchestrazione non può che essere vitale e fondamentale, per affrontare tutti i problemi relativi alle tecniche compositive, cercare e trovare l'ispirazione anche attraverso le altre arti figurative, la poesia, la narrazione, la cinematografia e scrivere, scrivere, scrivere... ogni impasto timbrico genera un'emozione, un colore, un'immagine reale o astratta che sia... e racconta una storia.

Pino Jodice

Biografia

PINO JODICE è pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Jazz. Nasce a Napoli e si diploma in Pianoforte nel 1987 (scuola pianistica "V. Vitale") al Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino e parallelamente studia Pianoforte Jazz a Siena sotto la guida del pianista Franco D'Andrea. Durante gli studi di Composizione mostra le sue attitudini al Jazz e successivamente studia Composizione e Arrangiamento Jazz diplomandosi con il massimo dei voti. Ha svolto attività didattica insegnando, dal 2004 ad oggi, Pianoforte Jazz, Composizione Jazz, Arrangiamento e Orchestrazione Jazz, Improvvisazione Jazz presso i Conservatori di Musica "S. Cecilia" di Roma, "G. Martucci" di Salerno, "C.G. Da Venosa" di Potenza, "D. Cimarosa" di Avellino, "G.B. Martini" di Bologna, "O. Respighi" di Latina. Attualmente è Docente di Composizione Jazz presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano.

Fondatore e Direttore della PJO – "Pino Jodice Jazz Orchestra", della OJP – Orchestra Jazz Parthenopea, collabora anche come pianista, direttore, compositore e arrangiatore con la PMJO – Orchestra Jazz dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, la SNJO – Scottish National Jazz Orchestra, la SJO – Salerno Jazz Orchestra, la OJS – Orchestra Jazz della Sardegna, la Army Jazz Band, la VJO – Verdi Jazz Orchestra (orchestra jazz del Conservatorio di Milano), la ONJ (Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani).

Vince numerosissimi concorsi internazionali di composizione e arrangiamento per orchestra jazz e orchestra jazz ritmico-sinfonica tra cui: 1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Scrivere in Jazz 2000" – Sassari (*Jamna*), solista: T. Harrell; 2° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Barga Jazz 2000" – Barga (*Melodia Infinita*), solista: E. Rava; 1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "2 Agosto 2001" – Bologna (*The last station*), solista: R. Galliano; 1° Premio (Arrangiamento) "Castel dei Mondi 2002" – Andria (*Chi tene 'o mare*); 1° Premio (Arrangiamento) "Barga Jazz 2002" – Barga (*Pannonica*); Premio "Palazzo Valentini Jazz 2002" (Best New Talent – pianista, compositore e arrangiatore) – RM; Premio "Premio Positano Jazz 2002" (Best New Talent – pianista, compositore e arrangiatore) – NA; 1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "Scrivere in Jazz 2004" – SS (*The Time Machine*); 1° Premio (Arrangiamento) "Piacenza Jazz Arrangers 2006" – Piacenza (*Joy spring*); 1° Premio (Comp. – Arrangiamento) "ArtEZ Comp. Contest 2012" Enschede (NL) (*Skywalker*), solista: Millennium Jazz Orchestra – John Reinders; 1° Premio (Arrangiamento) "Barga Jazz 2013" – Barga (*Onirico*), solista P. Tonolo.

Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero (Francia, Messico, Argentina, Etiopia, Turchia, Tunisia, Germania, Vietnam, Scozia, Polonia, Perù, Spagna, ecc.). Ha collaborato come pianista e arrangiatore con i più grandi jazzisti internazionali tra i quali: D. Douglas, P. Mc Candless (con il quale ha registrato un CD dal titolo *Terre* con il suo gruppo Xenia), B. Marsalis, M. Stern, T. Smith, K. Weelher, Y. Lateef, D. Oatts, B. Holmann, R. Galliano, G. Garzone, F. Tiberi, U. Cane, G. Burton, J. Scofield, M. Portal, C. Pine, B. Brookmayer, M. Schneider, D. Di Piazza, E. Rava, P. Fresu, M. Giammarco (con il quale registra 3 CD). È leader di un suo trio (PJTRIO) con il quale pubblica il CD *New Steps*, di un quintetto italiano (PJ5ET) con

il quale pubblica il CD *Suspended* con l'alto sax Daniele Tittarelli e il tenor sax Max Ionata e di un quintetto internazionale (PJ5ET – Special Project) con il quale pubblica il CD *High Tension* con l'alto sax Dick Oatts e il tenor sax Tommy Smith. Ha al suo attivo numerose incisioni – oltre 80 – come pianista, compositore e arrangiatore. Con il Giuliana Soscia & Pino Jodice Duet / Quartet / Quintet ha inciso 10 CD.

Recentemente ha suonato con l'Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ANSC e la PMJO, sotto la direzione di Wayne Marshall all'Auditorium Parco della Musica di Roma in diretta RAI 5 e Radio 3 i Sacred Concerts di Duke Ellington e la Swing Symphony di Winton Marsalis. Ha eseguito lo *Stabat Mater in Jazz* per la prestigiosa Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, a Lima al Teatro Raimondi e a San Paolo (Brasile). Sono stati recentemente eseguiti: 1) Nella prestigiosa sala Verdi del Conservatorio G.Verdi di Milano, il suo "Oratorio in Jazz" per coro, orchestra jazz, solista e narratore con oltre 60 elementi. 2) In 4 concerti il suo progetto "Napoli in Jazz" con orchestra ritmico-sinfonica jazz (ONJ e Orchestra Sinfonica Abruzzese) oltre 60 elementi. 3) Il suo progetto dedicato ad Al Jarreau con Mario Biondi, Fabrizio Bosso e ONJ al Teatro dal Verme (sold out) e in Sardegna Teatro comunale e Massimo di Cagliari con oltre 5000 persone (sempre sold out). 4) Il suo progetto dedicato a Miles con VJO, ONJ con ospiti Paolo Fresu e Alex Sipiagin. 5) Il suo progetto dedicato a Jimi Hendrix (sold out al Blue Note di Milano) con il chitarrista nuovo talento Alex Usai. 6) Il suo progetto dedicato a Pino Daniele con Tullio De Piscopo, Dave Douglass, Fabrizio Bosso e Juan Carlos Albelo Zamora e VJO. 7) Ha arrangiato gli archi per il CD Mr. Puccini in Jazz di Cinzia Tedesco (SONY CLASSICA & JAZZ) arrangiando e suonando completamente il brano *Un bel dì vedremo*, e ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES.

Nel 2017 ha pubblicato il libro di *Composizione, arrangiamento e orchestrazione Jazz. Dalla formazione Combo alla Big Band* | Volume I. con la Morlacchi Editore University Press di Perugia.

Ha inoltre all'attivo numerosi concerti in Italia e all'estero – Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Menotti di Spoleto, Umbria Jazz (Perugia), Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro dell'Opera di Ankara, Opera House del Cairo, Opera House di Hanoi, Festival Jazz di Lima, Francia (Marsiglia, Nantes) Mexico, Guadalajara, Francoforte, Barcellona, Scozia, Philharmonie Berlin, Brasile, Etiopia (addis Abeba), Festival Jazz Istanbul, Festival Jazz Izmir, Teatro Coliseo Buenos Aires, North Sea Jazz Festival (NL), e tantissimi altri...

DISCOGRAFIA SELEZIONATA

Come leader e coleader – pianista, compositore, direttore e arrangiatore

1. *Terre* / Xenia / Via Veneto Jazz / Bmg 1995
2. *Signor Jones* / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble / Via Veneto Jazz / Bmg 2000
3. *New Steps* / PJTRIO / Alfa Music / Rai Trade / Dreyfus 2001
4. *Homage To Yusef Lateef* (uscito solo in USA) / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble / Yal Records 2002
5. *Suspended* / Pino Jodice Project / Um Records 2003
6. *It's The Rite Time* / Cinzia Tedesco Voice Project / Um Records 2003
7. *Fast Race* / Corvini & Iodice Roma Jazz Ensemble / B.a. / Sony 2005
8. *What It Is. Electric Miles' Directions '68-'86* / PMJO / Parco Della Musica Records 2006
9. *PMJO* / Parco della Musica Jazz Orchestra / Casa del Jazz Records Jazz Italiano Live 2007
10. *High Tension* / PJ5ET Pino Iodice Special Project / Splasch Records World Series 2007

11. *Latitango* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Italian Tango Quartet / Splasc (H) Records World Series 2008
12. *Antiche pietre* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Italian Tango Quartet / Alfa Music / Egea 2009
13. *Il tango da Napoli a Buenos Aires* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Italian Tango Quartet / Alfa Music / Egea 2010
14. *Open On Sunday* / Parco della Musica Jazz Orchestra / Parco Della Musica Records 2011
15. *Lucca Jazz Donna*, Vol.1 2010 / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Italian Tango Quartet / Girasuoni Vinile 2011
16. *Contemporary* / Giuliana Soscia & Pino Jodice Quartet / Wide Jazz / Ird 2012
17. *Il viaggio di Sindbad* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Italian Tango Quartet / Alfamusic / Egea 2013
18. *Stabat Mater In Jazz* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Quartet Cimarosa Records 2013
19. *Sonata per luna crescente* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Duet Jazz For Two Keyboards / Barvin-Arspoletium 2014
20. *Quartetto d'archi* / Edoardo Bennato & Solis String Quartet
21. *North Wind* / Giuliana Soscia & Pino Jodice / Quartet Meets T. Smith / Alman Music / Cose Sonore
22. *Megaride* / OJP – Orchestra Jazz Parthenopea di Pino Jodice e Giuliana Soscia / Guest Paolo Fresu / Jazzit Records / Alman Music / Cose Sonore
23. *Infinite Space* / PJTRIO – Pino Jodice Jazz Trio feat. Andrea Centrella (live electronics) / Alman Music / Cose Sonore 2018

Come Special Guest

1. *Alchimusa* / Rino Zurzolo / Sony Music 1998
2. *Wunderkammer* / Rino Zurzolo / Rai Trade 2003
3. *Punkromatic* / Megatonnes & M. Giammarco / Brave Art Records / Sony 2005
4. *Echihem* / Fawzi Chekili / Igloo Records 2005
5. *Muah!* / Aldo Bassi Quartet – Concertone / Jazzing Roma 2005
6. *Mega Microtones* / Megatonnes & M. Giammarco / Sony 2006
7. *Jazz Italiano Live 2008* / Omaggio a A. Trovaioli / L'Espresso
8. *Gotha 17* / Lusi-Masciari Quartet / Splash Records 2008
9. *Rune* / Lusi-Masciari Quartet / Blueserge / Egea 2010
10. *Giovanni Imperato* / Kuba Sound System Proyecto / Hullabaloo
11. *Yoruba* / Giovanni Imperato / La Strada / Bmg
12. *Tosca & Giovanni Imperato* / La Strada / Bmg
13. *Quartette Elctrique* / Dave Pettirossi / Alfamusic Egea
14. *Eclectic Taste* / Sergio Coppotelli / Alfamusic Egea
15. *Mr Puccini in jazz* / Cinzia Tedesco e Orchestra sinfonica di Torre del Lago Puccini / Sony Classica & Jazz

COLLABORAZIONI

Jazz internazionale

Billy Cobham, Tommy Smith, SNJO – Scottish National Jazz Orchestra, Bradford Marsalis, Dick Oatts, Maria Schneider, Bill Holmann, Gary Burton, John Scofield, George Garzone, Yusef Lateef, Paul McCandless, Mike Stern, Kim Thompson, Rick Margitza, Kenny Wheeler, Dave Douglas, Richard Galliano, Bob Brookmeyer,

John Stowell, David Fiuczynski, Wayne Marshall, Mattew Garrison, Norma Winstone, Mike Gibbs, Mike Pope, Bob Mover, Jack Walrath, Karl Berger, Linley Marthe, Dominique Di Piazza, Raed Khoshaba, Alex Sipiagin.

Jazz italiano

PMJO – Parco della Musica Jazz Orchestra, SJO – Salerno Jazz Orchestra, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, Antonello Salis, Massimo Urbani, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Javier Giroto, Antonio Golino, Roberto Gatto, Danilo Terenzi, Paolo Damiani, James Senese e Napoli Centrale, Dino e Franco Piana Jazz Orchestra, Riccardo Del Fra, Army Jazz Band-Orchestra Jazz Esercito Italiano, Agostino Marangolo, Gianni Ferrio, IALSAX, Ondanueve String Quartet, Giuliana Soccia.

Progetti Jazz con orchestre classiche

“Sacred Concert” (D. Ellington) – “Swing Symphony” – W. Marsalis Coro e Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, “Viva l’Italia” Teatro Verdi Trieste-Calenda-Angelini-Borgna-Gessi-Jodice – Coro e Orchestra Sinfonica del Teatro Verdi di Trieste, Christian Lorenz-Milano Classica, “Memento Momento” per Sergio Bruni da Nino D’Angelo – R. De Simone, D. Iodice, M. Paladino – Teatro San Carlo di Napoli (Teatro) – Orchestra Sinfonica Abruzzese – Orchestra Sinfonica di Torre del Lago Puccini – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles.

Artisti italiani Pop, varie

Raiz, Lucio Dalla, Irene Grandi, Simona Bencini, Solis String Quartet, Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato, Renato Zero, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Mina, Fiorello, Cristian De Sica, Mario Biondi, Armando Trovajoli.

Teatro – Cinema – Televisione

Due madri per Rocco – E. Brigliadori, P. Montecorvino (Televisione)

Toro Incatenato – R. Zinna, D. Ciruzzi-Iodice (Teatro)

Macchine Lunari – E. Bennato, B. Colella (Teatro)

Antico Mare Perduto – Rigillo-Iodice (Teatro)

Concerto nello stile popolare – E. Bennato, Carlo D’Angiò (Teatro)

Ultima forma di libertà il silenzio – Moni Ovadia (Teatro)

L’uomo che inventò la televisione – P. Baudo, P. Garinei-Mattone (Teatro)

Irma la dolce – A. Calenda (Teatro)

Ma che c’entra Peter Pan – A. Bassetti, A. Calenda-Iodice (Teatro)

Fin de siècle – G. Borgna, A. Calenda (Teatro)

Le fate ignoranti – F. Ozpetec, A. Guerra (Cinema)

Modì – A. Saitto – N. Areni (Teatro)

Aggiungi un posto a tavola – A. Trovaioli (Teatro)

Vacanze Romane – Cardoso – A. Trovatoli (Teatro)

Einstein – Cavani – RAI Fiction (Televisione)

La Squadra – RAI Fiction (Televisione)

Capri 3 – RAI Fiction (Televisione)

Ringraziamenti

Desidero ringraziare:
ancora una volta il mio editore Gianluca Galli di Morlacchi Editore U.P. per avermi dato la possibilità di completare l'opera iniziata qualche anno fa con il primo volume e per aver creduto in questa pubblicazione/condivisione della conoscenza frutto di circa trent'anni di studio, ricerca e professionalità nel campo della composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra jazz.
Jessica Caradioli per aver reso bello, elegante e leggibile anche questo secondo volume impaginandolo con pazienza e professionalità.

Gli illustri Maestri che hanno voluto lasciare il loro pensiero sul mio operato avendo collaborato in diversi progetti artistici come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alex Sipiagin, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Ivo Mattioli, Riccardo Fassi.

Il mio Direttore, M^o Cristina Frosini, del Conservatorio di Milano, ormai la mia seconda casa, che mi ha dato la possibilità di costruire un triennio e un biennio di Composizione Jazz di successo con una prestigiosa offerta didattica in continua espansione, crescita e con l'obiettivo ambizioso di far diventare il corso in oggetto un punto di riferimento per la ricerca in Europa anche in questo campo.

Tutti i miei allievi che hanno utilizzato per la loro crescita didattica ed artistica il mio primo volume e che hanno già preordinato questo secondo volume rendendo il mio lavoro utile per il loro apprendimento e per la fiducia riposta nel mio insegnamento.

Tutti i miei colleghi docenti dei Conservatori italiani che hanno deciso di utilizzare questi due volumi per i loro allievi.

Infine tutte le meravigliose orchestre, OJS Orchestra Jazz della Sardegna, Scottish National Jazz Orchestra, SJO Salerno Jazz Orchestra, PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra, Area M Orchestra, ONJ Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, VJO Verdi Jazz Orchestra, Civica Jazz Orchestra di Milano, Orchestra Jazz Parthenopea, Fondazione Brass Group di Palermo, Orchestra Sinfonica Abruzzese ISA, Orchestra Sinfonica Torre del Lago Puccini, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES e tante altre... con le quali ho collaborato dirigendo le mie composizioni e i miei arrangiamenti e con le quali spero di continuare a lavorare in questo momento davvero difficile per gli organici ampi come una big band o una orchestra ritmico sinfonica, causa pandemia. Ci sono, tuttavia, molti segnali di ripresa che fanno ben sperare in un futuro non molto lontano e ricco di progettualità.

Buon studio a tutti e...

Grazie di cuore per l'affetto e la stima dimostratami... la Musica e la Creatività ci salveranno!

Pino Jodice