

REPERTORIO DIDATTICO

CORSO DI CHITARRA ACUSTICA ED ELETTRICA

Docente: Francesco Foglietti

Prefazione

Il repertorio che propongo nel mio percorso di studi è pensato per offrire un programma didattico completo e strutturato, adatto a chitarristi di ogni livello che vogliono approfondire i vari generi musicali e sviluppare una solida padronanza tecnica ed espressiva dello strumento.

Partendo dalle basi fino ad arrivare alle tecniche più avanzate, lo studio si articolerà attraverso i principali stili chitarristici, analizzando non solo gli aspetti ritmici, melodici e armonici, ma anche quelli espressivi e sonori.

L'obiettivo non è solo quello di imparare a suonare i brani più iconici, ma di acquisire consapevolezza musicale, creatività e sicurezza nell'esecuzione, sviluppando un'identità musicale personale. Il mio obiettivo è far acquisire, a chi vorrà, gli strumenti per rendere la musica anche una professione.

Per ogni genere definirò le abilità acquisite dal suo studio, tutte racchiuse in quattro macrocategorie: ritmica, tecnica ed espressività, concetti teorici (armonici e melodici) e skills aggiuntive.

Il repertorio sarà tratto dai più grandi ed iconici artisti e gruppi della storia della musica moderna, senza però limitare la possibilità di esplorare nuovi orizzonti stilistici e contaminazioni tra generi. L'ordine con cui vengono illustrati i generi e gli argomenti nel programma non segue necessariamente una progressione cronologica o di difficoltà, ma è strutturato per offrire una panoramica completa e funzionale.

Infine si vuole sottolineare che molti degli artisti menzionati posso tranquillamente essere associati ai vari generi, non solo a quello in cui vengono menzionati.

Rock / Hard Rock

Il Rock e l'Hard Rock sono il motivo per cui la maggior parte di noi ha desiderato iniziare a suonare la chitarra. Sarà un caposaldo del mio programma di studi essendo il genere che più di tutti ha costituito una svolta per la musica moderna. Si inizierà dallo studio delle band e degli artisti più iconici per poi andare a ritroso alle origini e successivamente agli sviluppi più contemporanei. Sono generi caratterizzati da un uso marcato della ritmica, dalla costruzione di assoli iconici e tecniche accattivanti.

- **Aspetti ritmici:** L'allievo imparerà ad eseguire e costruire riff solidi e melodici. Impareranno come la ritmica e l'armonia siano alla base delle composizioni ed acquisiranno forte sicurezza e consapevolezza ritmica.
- **Aspetti tecnici ed espressivi:** Attraverso lo studio di ritmiche ed assoli impegnativi si svilupperanno e miglioreranno numerose capacità tecniche: alternate picking, hybrid picking, legato, bending, vibrato, uso della leva etc.
- **Aspetti armonici e melodici:** I principali strumenti armonici applicati saranno accordi semplici e power chords di cui si acquisirà completa padronanza. I principali strumenti melodici sviluppati saranno scala pentatonica, blues, maggiore e minore naturale e si avrà un primo approccio al modo nei modi e delle scale minori armonica e melodica. Si acquisiranno così numerosi strumenti da applicare nell'improvvisazione.
- **Skills:** Interpretazione energetica e presenza scenica. L'impatto visivo è centrale per questo genere, quindi si svilupperanno ottime capacità che conferiranno espressività e sicurezza nelle performance live.

Principali Gruppi/Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **AC/DC** (*Angus Young, Malcolm Young*)
- **Aerosmith** (*Joe Perry*)
- **Bon Jovi** (*Richie Sambora*)
- **Deep Purple** (*Ritchie Blackmore*)
- **Dire Straits** (*Mark Knopfler*)
- **Eagles** (*Don Felder, Joe Walsh*)
- **Europe** (*John Norum, Kee Marcello*)
- **Extreme** (*Nuno Bettencourt*)
- **Guns N' Roses** (*Slash, Izzy Stradlin*)
- **Jimi Hendrix**
- **Led Zeppelin** (*Jimmy Page*)
- **Lynyrd Skynyrd** (*Gary Rossington, Allen Collins*)
- **Pink Floyd** (*David Gilmour*)
- **Queen** (*Brian May*)
- **The Police** (*Andy Summers*)
- **The Rolling Stones** (*Keith Richards*)
- **Toto** (*Steve Lukather*)
- **Van Halen** (*Eddie Van Halen*)

Punk / Pop Rock / Alternative Rock

Il Punk e l'Alternative Rock sono generi energetici, ruvidi e diretti. Mentre il Punk è caratterizzato da ritmi veloci e semplici strutture, l'Alternative Rock esplora nuove forme melodiche, strutturali e sonore. A questa categoria appartengono, principalmente, le sonorità rock degli anni 90 e dei primi anni 2000.

- **Aspetti Ritmici:** L'allievo apprenderà riff più o meno semplici ma di grande impatto ritmico. Questo genere sarà uno dei primi approcci alle ritmiche più veloci.
- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** Approccio al palm muting, al downstroke picking e al fast strumming. Si studieranno assoli brevi ma fortemente espressivi soprattutto grazie alle sonorità applicate. Vi sarà inoltre l'utilizzo dell'accordatura Drop D.
- **Aspetti armonici e melodici:** Gli strumenti armonici e melodici applicati non si discostano particolarmente dal rock classico. Si prenderà confidenza con i tipici giri armonici del genere e sarà molto più semplice riconoscerli ad un primo ascolto.
- **Skills:** Si prenderà confidenza con sonorità più moderne del rock, si costruirà un ampio repertorio da utilizzare nelle prime esperienze di band.

Principali Gruppi/Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Blink-182** (*Tom DeLonge*)
- **Foo Fighters**
- **Green Day** (*Billie Joe Armstrong*)
- **Linkin Park** (*Brad Delson, Mike Shinoda*)
- **Muse** (*Matt Bellamy*)
- **Nirvana** (*Curt Cobain*)
- **Radiohead** (*Jonny Greenwood*)
- **Ramones** (*Johnny Ramone*)
- **Red Hot Chili Peppers** (*John Frusciante*)
- **Tom Morello** (*Rage Against the Machine, Audioslave*)
- **U2** (*The Edge*)
- **The White Stripes** (*Jack White*)

Rock Blues / Classic Blues / Country Blues

Il Blues è nelle fondamenta di molti generi musicali, rock prima di tutti. È incentrato sull'espressione emotiva e la dinamica di esecuzione. La maggior parte della musica folk/country americana è associabile al blues ed addirittura molta musica latina presenta sonorità di questo mondo, soprattutto in termini melodici.

- **Aspetti Ritmici:** L'allievo apprenderà varie modalità di accompagnamento dei brani blues e dei suoi sottogeneri, dalle più semplici a quelle meno scontate (straight e shuffle). Migliorerà inoltre la capacità interpretativa del ritmo.
- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** L'esecuzione di tecniche espressive fondamentali come il bending ed il vibrato verrà portata ad un livello molto elevato. Si avrà un forte focus sulla dinamica delle esecuzioni.
- **Aspetti armonici e melodici:** I principali strumenti armonici applicati saranno accordi di dominante con possibili alterazioni oltre che accordi di passaggio e sostitutivi. Melodicamente si acquisirà padronanza della sovrapposizione di pentatonica maggiore e minore e l'utilizzo di alcuni modi della scala maggiore. Infine, verrà sviluppato un ampio vocabolario di licks tipici applicabili in molti altri generi.
- **Skills:** Si acquisiranno importanti capacità di improvvisazione, applicabili in vari generi, essendo il blues un linguaggio universale. La visceralità del genere sviluppa una forte sintonia con lo strumento, chi sa suonare blues imbraccia la chitarra in modo molto più sciolto e consapevole, e ciò sarà trasmesso al modo di suonare. In questo modo le improvvisazioni faranno un elevatissimo salto di qualità.

Principali Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Albert King**
- **Albert Lee**
- **B.B. King**
- **Carlos Santana**
- **Chuck Berry**
- **Eric Clapton**
- **Gary Moore**
- **Joe Bonamassa**
- **Scotty Moore**
- **Stevie Ray Vaughan**

Funk, Soul e Pop

Questi generi sono caratterizzati da un forte groove (senso del ritmo), cellule ritmiche variegate e sonorità melodiche.

Il Funk è noto per la sua ritmicità, una musica nata per ballare, mentre il Soul e il Pop sono orientati più verso la melodia e l'emozione. Questi generi inoltre sono molto influenzati dal Blues.

- **Aspetti Ritmici:** Lo studente apprenderà l'importanza del rhythm playing e acquisirà elevata capacità di accompagnamento e gestione delle cellule ritmiche più utilizzate straight e swing.
- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** Si svilupperà un'elevata scioltezza della mano destra e controllo della sinistra nell'applicare il string muting. L'allievo imparerà ad accompagnare con variegate tecniche ed a eseguire brani chord melody in fingerpicking. Si imparerà inoltre ad applicare le tecniche dei bassisti come slap e pop.
- **Aspetti armonici e melodici:** La quantità di strumenti armonici è molto ampia, si imparerà a colorare gli accordi tramite vari voicing per arricchire in maniera originale gli accompagnamenti. Si svilupperà la capacità di eseguire e creare linee melodiche tipiche del genere che sfruttano un'ampia varietà di scale.
- **Skills:** Lo studente svilupperà un'elevata capacità di accompagnamento e costruzione di linee melodiche universali permettendogli di muoversi prontamente in diversi mondi della musica professionale come registrazioni in studio, suonare dal vivo in band ed in duo. Non mancherà un ulteriore sviluppo delle tecniche improvvise che saranno arricchite da ulteriore vocabolario e capacità espressive

Principali Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Billy Idol** (*Steve Stevens*)
- **Chic** (*Nile Rodgers*)
- **Cory Wong**
- **James Brown** (*Jimmy Nolen, Phelps "Catfish" Collins*)
- **John Mayer**
- **Lari Basilio**
- **Mark Lettieri** (*Snarky Puppy*)
- **Mateus Asato**
- **Michael Jackson**
- **Paul Jackson Jr**
- **Prince**
- **The Blues Brothers** (*Steve Cropper*)
- **Stevie Wonder**

Metal / Heavy Metal

Il Metal prende le sue origini dall'Hard Rock ed è noto per la sua intensità, sonorità distorte, tecniche di esecuzione virtuose e spesso un approccio complesso alle composizioni. Include vari stili come il thrash, il power metal, e l'heavy metal classico, che si differenziano per velocità, intensità e struttura passando da brani esplosivi a profonde ballad.

- **Aspetti Ritmici:** Lo studente studierà brani caratterizzata spesso da velocità molto elevate con cui svilupperà una elevata capacità di gestione del ritmo. Si avrà un primo contatto con i tempi dispari ed i poliritmi.
- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** Lo studente svilupperà delle ottime capacità di utilizzo di tecniche come downstroke picking, alternate picking, tapping e legato. Verrà approfondito l'utilizzo della leva e degli armonici.
- **Aspetti armonici e melodici:** Gli strumenti armonici e melodici poco si discostano da quelli del mondo Hard Rock, ma lo studio del metal "tradizionale" porterà ad un elevato livello di controllo degli stessi.
- **Skills:** La sicurezza acquisita dallo studio di brani tecnicamente complessi aumenterà notevolmente la capacità di esecuzione di qualsiasi altro pezzo.

Principali Gruppi/Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Black Sabbath** (*Tony Iommi*)
- **Iron Maiden** (*Dave Murray*)
- **Judas Priest**
- **Megadeth** (*Dave Mustaine, Kiko Loureiro, Marty Friedman*)
- **Metallica** (*James Hetfield, Kirk Hammett*)
- **Mötley Crüe** (*Mick Mars*)
- **Ozzy Osbourne** (*Randy Rhoads, Zakk Wylde*)
- **Pantera** (*Dimebag Darrell*)
- **Slayer** (*Kerry King, Jeff Hanneman*)
- **Slipknot** (*Jim Root, Mick Thomson*)
- **System of a Down** (*Daron Malakian*)

Power Metal / Progressive Metal / Metal Sperimentale / Djent

Ulteriori categorie del Metal che si concentrano su strutture complesse, cambiamenti di tempo, moduli non convenzionali e un mix di stili musicali, dal neoclassico all'Epic Sound e alle sonorità -core. Questo genere è perfetto per chi cerca un approccio musicale intellettuale e innovativo. Molti aspetti dei precedenti generi verranno portati all'estremo.

- **Aspetti Ritmici:** Lo studente imparerà a lavorare con tempi dispari, poliritmie e cambi di tempo improvvisi. Parallelamente si acquisiranno le massime capacità nel solfeggio e nella lettura delle partiture ritmiche.

- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** La maggior parte delle tecniche chitarristiche verranno portate ad un livello molto alto ed alcune di esse verranno ulteriormente espanso (tapping a più dita, string skipping etc.).
- **Aspetti armonici e melodici:** Studio e applicazioni di scale avanzate: minore armonica e melodica e alcuni dei loro modi, scale simmetriche. Si studieranno anche armonizzazioni modali.
- **Skills:** La vastità degli strumenti acquisiti ed il controllo ottenuto degli stessi consentirà allo studente di avere completa libertà nell'interpretazione e nella composizione ed estrema padronanza delle esecuzioni.

Principali Gruppi/Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Angra** (*Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt*)
- **DragonForce** (*Herman Li*)
- **Dream Theater** (*John Petrucci*)
- **Gojira**
- **Intervals** (*Aaron Marshall*)
- **Opeth**
- **Periphery** (*Misha Mansoor*)
- **Polyphia** (*Tim Henson, Scott LePage*)
- **Symphony X** (*Michael Romeo*)
- **Tool** (*Adam Jones*)

Virtuosi della Chitarra

Chitarristi che sono veri maestri tecnici e artistici, con un focus su velocità, precisione e creatività. Molti di questi artisti si sono cimentati in svariati generi aggiungendo la propria personalità creando sempre qualcosa di iconico ed originale. A prescindere dai gusti musicali tra questi rientrano i chitarristi che, obiettivamente, sono veri e propri padroni dello strumento.

Alcuni degli Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Andy Timmons**
- **Andy Wood**
- **Eric Johnson**
- **Greg Howe**
- **Joe Satriani**
- **Paul Gilbert** (*Mr. Big, Racer X*)
- **Plini**
- **Steve Vai**
- **Yngwie Malmsteen**

Jazz/ Jazz Blues/ Fusion

Il jazz e la fusion combinano l'improvvisazione libera, le armonie complesse e una grande libertà ritmica, il tutto in maniera estremamente consapevole. La fusion è caratterizzata da contesti ibridi del mondo jazz/blues/rock, i chitarristi che si sono cimentati nel genere oltre che possedere la più alta preparazione nell'utilizzo degli strumenti musicali teorici hanno sviluppato una tecnica virtuosa in tutti gli aspetti rientrando tra i più virtuosi di sempre.

- **Aspetti Ritmici:** Lo studente imparerà a gestire i time signature più complessi approcciandosi ad essi in base al genere e al contesto musicale. Si giungerà ad una completa padronanza del senso ritmico.
- **Aspetti Tecnici ed espressivi:** Applicazione ed ulteriore sviluppo di tutte le tecniche viste in precedenza.
- **Aspetti armonici e melodici:** Lo studente incontrerà la maggior parte degli strumenti armonici e melodici ad oggi utilizzati, imparerà a gestirli e a sfruttarli al meglio nelle sue improvvisazioni e composizioni.

Principali Gruppi/Artisti da cui verrà estratto il repertorio:

- **Allan Holdsworth**
- **Frank Gambale**
- **Guthrie Govan**
- **Jeff Beck**
- **Joe Pass**
- **John McLaughlin**
- **Robben Ford**
- **Scott Henderson**