

Serena Brancale

IN BOCCA AL

LOOP

ESERCIZI VOCALI E STRUMENTALI

INTRODUZIONE

Irriverente, nerd, "Musically Incorrect".

Ho fondato il mio lavoro di ricerca e analisi realizzando un sussidiario di esercizi loop per cantanti, con un metodo di scrittura meno accademico ma più intuitivo e immediato. Questo progetto di Diario/Loop nasce dal desiderio di avvicinare i ragazzi all'utilizzo della macchina che da 10 anni a questa parte aiuta nel perfezionamento della performance e della resa vocale. Questo libro non ha la presunzione di essere un lavoro completo né tanto meno approfondito; l'obiettivo che mi sono posta è tentare di mettere in evidenza quanto la macchina sia fondamentale nei vari aspetti vocali, dalla tecnica all'arrangiamento. Ho racchiuso in questa ricerca una raccolta di esercizi e trascrizioni "ibride" tra linguaggio formale e informale, da fonemi inventati, parole chiave, osservazioni stilistiche a cellule ritmiche.

Nella prima parte ho inserito alcune illustrazioni sulle parole-chiave per dare immediatamente al lettore l'idea di un linguaggio in codice. Un vocabolario originale di terminologia loop accessibile a tutti, semplice ed efficace per non spaventarsi a primo acchito. Tra le varie loop station utilizzate ho deciso di mettere a confronto le migliori in praticità ed efficienza (Boss e TC Helicon).

In bocca al loop!

INDICE

Introduzione	3
--------------------	---

Parte 1 - Terminologia e cenni storici

1. Cos'è un loop in musica.....	8
2. Come funziona una Loop Station	10
3 Loop station a confronto.....	11
3.1 Loop station prodotte Boss	11
3.1.1 Boss RC-1	11
3.1.2 Boss RC-5	11
3.1.3 Boss RC-300	11
3.1.4 Boss RC-500	11
3.1.5 Boss RC-505 mkII	12
3.1.6 Boss RC-202	12
3.2 Loop station prodotte TC Electronic	12
3.2.1 Ditto Looper.....	12
3.2.2 Ditto + Looper	12
3.2.3 Ditto Stereo Looper.....	12
3.2.4 Ditto x2 Looper	12
3.3 Menzione d'onore: Digitech Trio+	12
4. Il <i>Looper</i> : nuova immagine di artista polistrumentista	13
5. Metodo di insegnamento - La <i>loop station</i> : è l'idea che vince	15

Parte 2 - Esercizi e trascrizioni

Premesse e promesse	18	
Esercizi preliminari: primo approccio con la loop station	19	
Esercizio n. 1: Turnaround in C..... ★☆☆☆☆	19	
Esercizio n. 2: Gospel chords	★☆☆☆☆	19
Esercizio n. 3: Waltzer	★☆☆☆☆	19
Esercizio n. 4: Obrigado	★☆☆☆☆	20
Esercizio n. 5: Happy with You.....	★★☆☆☆	20
Esercizio n. 6: Kin d Swing	★★☆☆☆	21
Esercizio n. 7: Harlem	★★☆☆☆	21
Esercizio n. 8: Cavallo Pazzo	★★☆☆☆	22
Esercizio n. 9: Michigan	★★☆☆☆	22
Esercizio n. 10: Pino's Groove	★★☆☆☆	23
Esercizio n. 11: Funk groove.....	★★★☆☆	23
Esercizio n. 12: Milano	★★★☆☆	24
Esercizio n. 13: Marlboro Light	★★★☆☆	24
Esercizio n. 14: Blue Bird	★★★☆☆	25
Esercizio n. 15: Give me five.....	★★★☆☆	25
Esercizio n. 16: Up'n'Down.....	★★★☆☆	26
Esercizio n. 17: Amalfi Swing.....	★★★☆☆	27
Esercizio n. 18: Big Mac	★★★★☆	27
Esercizio n. 19: Gipsy Amatriciana	★★★★☆	28
Esercizio n. 20: Marc Rebillet.....	★★★★☆	28
Esercizio n. 21: Dos/Tres.....	★★★★☆	29
Esercizio n. 22: Nu Soula.....	★★★★☆	29
Esercizio n. 23: Baile Brasilia	★★★★☆	30
Esercizio n. 24: Five Days	★★★★☆	30
Esercizio n. 25: Ar Peggio	★★★★★	31
Esercizio n. 26: Bulgarian Dance	★★★★★	32
Esercizio n. 27: Wabi Sabi	★★★★★	32
Esercizio n. 28: Afro Me	★★★★★	33
Esercizio n. 29: Tania.....	★★★★★	34
Esercizio n. 30: Square Meter.....	★★★★★	35

2. Come funziona una *Loop Station*

Le *loop station* sul mercato differiscono notevolmente in termini di dotazioni, usabilità e prezzo. Tuttavia, tutti i modelli offrono alcune comuni funzionalità di base. Innanzitutto, può essere registrata la traccia di un qualunque strumento o microfono collegati via cavo. Quindi, questa registrazione può essere riprodotta in un *loop* infinito. Successivamente, si può registrare una seconda traccia da sovrapporre alla prima. Questa tecnica, conosciuta come *overdubbing* in ambito di produzione musicale, offre la possibilità di mettere insieme varie parti (non riproducibili contemporaneamente) di un brano musicale. Ecco un esempio: immagina di suonare una breve progressione di quattro accordi con la chitarra. Questa progressione viene registrata dal dispositivo e riprodotta in *loop*. Quindi, questa registrazione può essere utilizzata per suonare un assolo. Questa funzione di base è ideale per i musicisti che vogliono esercitarsi senza riproduzione. Questa seconda traccia, riprodotta in tempo reale, può a sua volta essere registrata e riprodotta insieme al primo *loop*. Come terza traccia, si potrebbe poi sovrapporre una parte vocale ai due *loop*. Così facendo, una sola persona avrebbe la possibilità di riprodurre “strato dopo strato” anche un brano musicale complesso. In genere, le varie tracce sono regolabili separatamente e possono essere attivate o disattivate in base alle proprie esigenze. Il numero di tracce sovrapponibili e la loro lunghezza dipende essenzialmente dalla configurazione della *loop station* utilizzata. Molti modelli offrono funzioni aggiuntive, quali effetti integrati o tamburi commutabili. La maggior parte delle *loop station* vanno posizionate a terra. Inoltre, sono “*hand free*”, cioè si azionano con il piede mentre si suona.

Prima di acquistare una *loop station*, bisogna porsi la domanda: “*Per cosa voglio utilizzarla?*” Ad esempio, se suoni come chitarrista solista in una band, magari vorresti esercitarti con le tue parti da solista a casa e se arrivi in anticipo in sala prove per fare registrazioni senza annoiarti. Con una *loop station* è facile: basta suonare il riff di base della chitarra ritmica come un *loop* e poi improvvisare su di esso per ore - semplice e geniale.

Per questo scopo, non sarebbe necessario un modello con molteplici tracce audio e spazi di archiviazione. D'altra parte, se volessi simulare un'intera band in qualità di artista solista o musicista di strada, dovresti scegliere un dispositivo che abbia esattamente questa dotazione. Un altro criterio fondamentale è la semplicità d'uso. Infatti, non tutti sono dei fanatici di tecnologia a cui piace scavare a fondo tra le pagine delle istruzioni. Chiunque desideri una facilità d'uso molto elevata dovrebbe dare priorità assoluta a questo criterio nello scegliere il proprio acquisto. Molti artisti solisti - come **Ed Sheeran** - usano una *loop station* sul palco anche durante i concerti dal vivo. In tal caso, una buona usabilità va messa al centro delle priorità.

Oltre a questo la *loop station*, non finirò mai di ricordarlo a tutti i miei allievi, è uno dei migliori investimenti che si possono fare per lo studio e per migliorare, sia perché ci si può auto-accompagnare, sia perché si prende l'abitudine a registrarsi, ascoltarsi e a suonare bene “buona la prima”.

Esercizi preliminari: primo approccio con la *loop station*

Esercizio n. 1: *Turnaround in C*

★☆☆☆☆

Si può eseguire con ritmo swing o even eight. Come impulso ritmico, eseguire uno *snap* sul 2 e sul 4 del tempo.

C	Am	Dm	G
C	A	D	G
E	C	F	D

Esercizio n. 2: *Gospel Chords*

★☆☆☆☆

Come impulso ritmico, eseguire uno *snap* sul 2 e sul 4 del tempo.

A	Dm ⁶
A	B
C#	D
E	F
A	A

Esercizio n. 3: *Waltzer*

★☆☆☆☆

Da eseguire in metro ternario (3|4).

G _b			G _b			D _b ⁷			D _b ⁷		
G _b	z	z	G _b	z	z	D _b	z	z	D _b	z	z
z	D _b	G _b	z	B _b	D _b	z	D _b	F	z	C _b	D _b
z	G _b	B _b	z	D _b	G _b	z	F	A _b	z	D _b	F

Biografia

Serena Brancale nasce a Bari il 04 maggio 1989 in una famiglia di musicisti. Studia pianoforte e parallelamente intraprende lo studio del violino e della recitazione.

Nel 2002 interpreta come attrice con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini, la pellicola di Alessandro Piva "Mio Cognato". A 16 anni studia doppiaggio e incomincia la sua collaborazione con RadioBari nel ruolo di voce ufficiale.

Serena Brancale oggi è una polistrumentista, performer e compositrice che unisce la passione per il folk e l'R&B. Laureata in canto jazz, amante dell'elettronica, incomincia sin da piccola ad esprimersi nella musica senza etichettarsi nei generi.

In età adulta scopre il cantautorato italiano e l'elettronica tanto da proporre ormai nei suoi progetti musicali brani tradizionali folk personalizzati dall'utilizzo del suo strumento prediletto: la **Loop Station**.

Numerose le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica tanto da essere apprezzata dal produttore per eccellenza della musica Mondiale, **Quincy Jones**.

Artista di festival jazz internazionali, programmi televisivi e produzioni musicali, Serena Brancale oggi è una concertista *one-girl-band*, considerata il fiore all'occhiello della musica Nu-Soul/Jazz italiana.