

Impressum

Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2019 by
AMA Verlag GmbH
Postfach 1168
50301 Brühl
Germany

E-Mail: mail@ama-verlag.de
www.ama-verlag.com

Coverfotos: Slawa Gebhardt
Umschlaggestaltung: artdesign kotronis
Übersetzung: Jon Welch
Redaktion: Harald Wingerter
Gesamtherstellung: Detlef Kessler

AMA 610517
ISBN 978-3-89922-249-4
ISMN M-50155-206-1

Der Inhalt dieses Buches und der CD darf weder vollständig noch ausschnittsweise in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Imprint

All rights reserved
Copyright © 2019 by
AMA Verlag GmbH
P.O. Box 1168
50301 Brühl
Germany

E-mail: mail@ama-verlag.de
www.ama-verlag.com

Cover Photos: Slawa Gebhardt
Cover design: artdesign kotronis
Translation: Jon Welch
Editor: Harald Wingerter
Overall production: Detlef Kessler

AMA 610517
ISBN 978-3-89922-249-4
ISMN M-50155-206-1

The contents of this book or the CD may not be completely or partially reproduced in any way (print, photocopy or otherwise) without the expressed written consent of the publisher. Electronic duplication, alteration or distribution of this work is strictly prohibited.

Inhalt / Content

CD	Seite
01 De manhã – Mittelstufe / intermediate level	5
02 De manhã – Oberstufe / advanced level	10
03 Blue Samba – Mittelstufe / intermediate level	19
04 Blue Samba – Oberstufe / advanced level	26
05 Honey – Mittelstufe / intermediate level	37
06 Honey – Oberstufe / advanced level	42
07 Blues in F – Mittelstufe / intermediate level	50
08 Blues in F – Oberstufe / advanced level	55
Zusätzliche Audio-Tracks / Additional Audio Tracks	64

Vorwort

Die Grundidee zu den Arrangements dieses Buches ist in erster Linie, Funktion und Struktur von Gitarrentechniken bei der Performance von Bossa Nova, Samba, Pop und Swing-Jazz kennenzulernen. Dabei geht es sowohl um die Begleitung als auch um den Aufbau von Solo-Linien und Improvisation. Es handelt sich hier nicht um Übungen, denn die Inhalte werden anhand von konkreten Arrangements demonstriert. Die Versionen in diesem Buch sind also nicht nur zum Studium geeignet, sondern auch zum Einsatz auf der Bühne.

Den vier Stücken liegen bekannte Jazz-, Latin- und Pop-Standards zugrunde. Je nach Bedürfnis kann also das notierte Thema aus meiner Feder gespielt werden oder ersetzt werden durch die Melodie des zugrundeliegenden Songs, da die Akkordfolgen identisch sind.

Zu jedem Stück liegen zwei Versionen vor: Eine relativ leichte Version, die mit Schülern und Studenten geübt werden kann, die über grundlegende Kenntnisse von Jazz-Akkorden verfügen und über ein gewisses Maß an Fertigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Single-Note-Line-Phrasen verfügen. Die Arrangements können sowohl mit als auch ohne Plektrum gespielt werden, wobei es sich empfiehlt, beim Begleiten auf das Plektrum zu verzichten. Ich benutze gerne eine Hybrid-Technik, indem ich Finger- und Plektrumspiel nebeneinander einsetze. Die Solo-Linien können sowohl mit Tirando-, Apoyando- als auch Plektrum-Technik gespielt werden.

Die schwerere Version ist nicht nur in Bezug auf das Arrangement komplexer. Es verlangt auch insgesamt mehr Virtuosität für die Spieler beider Stimmen. Deshalb ist es eher geeignet für fortgeschrittene Studenten und Profis.

Die Arrangements können gespielt werden auf akustischer Nylon-, Stahl- oder E-Gitarre. Von Vorteil ist ein Instrument mit Cut-away.

Wer sich harmonisch und melodisch bilden will, kann die zahlreichen Reharmonisationen, die in den Arrangements stattfinden, analysieren. Was hier notiert ist, findet in guten Duos oft spontan bei der Improvisation statt. Vorausgesetzt, man kennt das Vokabular.

Viel Spaß beim Spielen!

Introduction

The fundamental idea behind the arrangements in this book is, first and foremost, to become familiar with the role and structuring of guitar techniques when performing bossa nova, samba, pop and jazz (swing) music. Here both playing an accompaniment as well as the structuring of solo lines and improvisation are covered. These are not merely exercises as the topic at hand is demonstrated by means of specific arrangements. The song versions in this book are not only intended for educational purposes, but for performing on stage as well.

The four pieces are based on famous jazz, latin and pop standards. At your discretion, you can either play the notated melody that I composed or replace it with the original melody of the underlying song as the chord progressions are identical.

Each piece is presented in two versions: a relatively easy version first which is appropriate for high school and college age students who have a basic knowledge of jazz chords and a certain degree of proficiency and experience when it comes to single note lines and phrases. The arrangements can be played with or without a pick, whereas it's recommended to refrain from using a pick when playing the accompaniment. I like to use a hybrid technique in which I simultaneously combine playing with my fingers and a pick. The solo lines can be played using either tirando and apoyando technique, or with a pick as mentioned.

The difficult version is more complex and not only as it relates to the arrangement. Overall it demands more virtuosity from the player in each of the parts and is therefore more suitable for advanced guitar majors and professionals.

The arrangements can be played on acoustic guitars with nylon or steel strings or on an electric guitar. It's advantageous if you have a cutaway guitar.

Whoever would like to increase their harmonic and melodic knowledge is welcome to analyze the numerous reharmonisations that are employed in these arrangements. What's been notated here often occurs spontaneously in a good guitar duo while improvising, provided you know the vocabulary.

Have fun playing!

De manhã

Der Bossa Nova „De manhã“ basiert auf den Akkorden von „Manhã de Carnaval“ von Luis Bonfá. „Manhã de Carnaval“ ist auch unter den Titeln „Orfeo Negro“ und „Black Orpheus“ bekannt.

Es gibt zahlreiche Patterns zum Spielen eines Bossa Novas. Vom eintaktigen bis hin zum zweitaktigen oder auch Patterns mit vorgezogenen Bässen. Wichtig ist, dass die typische Bossa-Nova-Clave durchklingt. Variationen sind immer möglich, aber man sollte den grundlegenden Groove nicht zu lange verlassen. Es ist eine Frage der Balance.

Hier sind drei Möglichkeiten aufgeführt:

Bossa-Nova-Pattern 1

Der Rhythmus dieses Bossa-Nova-Patterns wiederholt sich jeden Takt.

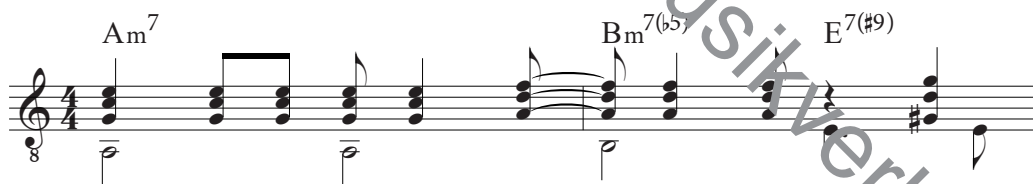
Bossa-Nova-Pattern 2

Der Rhythmus dieses Patterns wiederholt sich jeden zweiten Takt.

Bossa-Nova-Pattern 3

Dieses Pattern stellt eine Variation von Pattern 2 dar und kann mit Pattern 2 gemischt werden.

Man sollte in der Lage sein, jedes dieser Patterns ununterbrochen zu spielen, gefühlvoll und in einem wirklich gleichmäßigen Rhythmus. Ebenso sollte man die Patterns mit unterschiedlichen dynamischen Werten, Tempi und Akzenten ausführen können.

Ich habe mich für Version 3 entschieden, wobei es aber im Verlauf der beiden Arrangements auch noch zum Einsatz anderer Grooves und Patterns kommt.

The bossa nova “De manhã“ is based on the chord progression of “Manhã de Carnaval“ by Luis Bofa. “Manhã de Carnaval“ is also known under the title “Orfeo Negro“ or “Black Orpheus.“

There are numerous patterns that can be used to play a bossa nova. They range from a single to a two bar pattern as well as those that include anticipations in the bass. It’s important that the typical bossa nova clave can be heard. Variations are always possible but one shouldn’t stray away from the fundamental groove for too long. It’s a question of balance.

Here are three notated options:

Bossa Nova Pattern 1

The rhythm of this bossa nova pattern is repeated in every bar.

Bossa Nova Pattern 2

The rhythm of this pattern repeats every two bars.

Bossa Nova Pattern 3

This pattern is a variation of pattern 2 and can be freely combined together with pattern 2.

You should be able to play each of these patterns in an uninterrupted fashion with feeling and in an even, steady rhythm. Equally, you should be able to perform the patterns at different dynamic levels, tempos and comfortably include various accents as well.

I decided to use Pattern 3 although throughout the course of both arrangements, additional grooves and patterns are also used.

De manhã

- Mittelstufe / intermediate level -

Ro Gebhardt

♩ = 100

Am⁷ Bm^{7(b5)} E^{7(b9)} Am⁷ Bm^{7(b5)} E^{7(b9)}

5 Am⁷ Bm^{7(b5)} E^{7(b9)} Am⁷ Bm^{7(b5/11)} E^{7(b9)} *mf*

A 9 Am⁷ Bm^{7(b5)} E^{7(b9)} Am⁷ Bm^{7(b5)} E^{7(b9)}

13 Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cm⁴7 A^{7(b13)}

17 Dm⁷ G⁷ Cm⁴7(9) F^{maj7}

21 $Bm^{7(b5)}$ E^7 $E^{7(\#9)}$ Am^7 Am^7/G $F^{7(\#11)}$ E^7

8 *f* *mf*

25 Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$ Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$

8 *mf*

29 $Em^{7(b5)}$ $A^{7(b13)}$ Dm^7

8

33 Dm^7 Dm^7/C $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$ Am^7 Am^7/G F^{maj7}

8 *f*

37 F/E E E^b/E E $E^{7(\#9/b13)}$ $Am^{7(9)}$ $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$

8 *f* *mf*

41 Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$ Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$

8 *mf*

De manhã

- Oberstufe / advanced level -

Ro Gebhardt

♩ = 100

Am⁷(9)

Bm⁷(9)/E

E⁷(b13)

Am⁷(9)

Bm⁷(9)/E

E⁷(b13)

8

mf

Am⁷(9)

Bm⁷(9)/E

F⁷(b13)

Am⁷(9)

Bm⁷(9)/E

B^b7(b13)

5

mf

A

Am⁷(9)

Bm⁷(b9)

F⁷(b9)

Am⁷(9)

Bm⁷(b5)

E⁷(b9)

9

Am⁷(9)

Dm⁷

G⁷(9)

C^{maj7}

A⁷(b13)

13

Dm⁷

G⁷(b9)

C^{maj7}(9)

C/F

17

3

21 $Bm^{7(b5)}$ E Eb/EE $E^{7(\#9)}$ $Am^{7(9)}$ $Am^{7(9)}/G$ $F^{7(\#11)}$ E^7

f *mf*

25 $Am^{7(9)}$ $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$ $Am^{7(9)}$ $Bm^{7(9)}$ E Eb/EE

29 $Em^{7(b5)}$ G/A A^{b7}/AA A^{b7}/A A $Dm^{7(9)}$

33 Dm^7 $Dm^{7(9)}/C$ $Bm^{7(b5)}$ E E^b/E E^7/E E Am^7 Am^7/G F^{maj7}

f *f*

37 E Eb/E E Bb^7 $Am^{7(9)}$ $Bm^{7(9)}/E$ $E^{7(b13)}$

B
41 Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(\#9)}$ Am^7 $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(\#9)}$

mf *mf*

Honey

Der Pop-Groove im Song „Honey“ basiert auf den Akkorden von „Sunny“ von Bobby Hebb.

Ich habe diese beiden Arrangements bewusst einfach gehalten – sowohl in Bezug auf die Begleitung als auch in Bezug auf die Solo-Linien. An dieser Stelle ist also Durchatmen angesagt.

Das Begleit-Pattern hat ein perkussives Element: Auf den Zählzeiten 2 und 4 schlägt man mit dem Ballen der rechten Hand auf die Saiten. Das gibt eine zusätzliche rhythmische Finesse, weil dadurch das Backbeat-Empfinden für den Groove verstärkt wird. Ähnlich wie die Snaredrum in einem Schlagzeug-Groove. Sieh dir dazu dieses Video an:

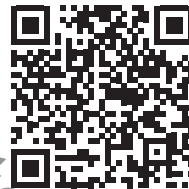
Wichtig beim Schlag mit dem Ballen der Hand auf die Gitarrendecke ist, dass die Finger der rechten Hand bereits die Position einnehmen, die das nächste Zupfen erfordert. Sind zum Beispiel die hohen Töne des Folgeakkordes auf den Saiten d, g und b zu zupfen, muss der Zeigefinger (i) auf der d-Saite, der Mittelfinger (m) auf der g-Saite und der Ringfinger (a) auf der b-Saite bereits aufliegen.

Die Solo-Linien sind sowohl im Thema als auch in der Improvisation bewusst „bluesy“ gehalten.

The pop groove in the song “Honey” is based on the chord progression of “Sunny“ by Bobby Hebb.

I’ve kept both of these arrangements simple for a reason – both as it relates to the accompaniment as well as the solo lines. I want you to be able to take a deep breath here and relax.

The accompanying pattern includes a percussive element: on beats 2 and 4 you are to strike the strings with the heel of your right hand. This adds an additional rhythmical refinement to the groove as the backbeat feeling is reinforced, similar to the function of the snare drum in a drum groove. Check out this video:

When striking the guitar top (soundboard) with the heel of your hand, it’s important that the fingers of your right hand already assume the position required by the next plucking motion. For example, if the high notes of the following chord are to be played on the D, G and B strings, your index finger (i), your middle finger (m) and your ring finger (a) should already be positioned on the D, G and B strings respectively.

The solo lines in the melody as well as in the improvisation have been deliberately kept “bluesy.”

Honey

- Mittelstufe / intermediate level -

Ro Gebhardt

Intro $\text{♩} = 120$

$F\#m^7(9)$ $B^7(b9)$ Em^7 $F\#m^7(b5)$ B^7

A

5 Em^7 G^7 C^{maj7} $F\#m^7(b5)$ B^7

9 Em^7 G^7 C^{maj7} $F\#m^7(b5)$ B^7

13 Em^7 Dm^7 G^7 C^{maj9} $F^7(\#11)$

17 $F\#m^7(b5)$ B^7 Em^7 $F\#m^7(b5)$ B^7

The musical score is written for guitar in 4/4 time with a tempo of 120 beats per minute. It features a key signature of one sharp (F#). The score is divided into sections: an 8-measure 'Intro' and four 8-measure sections labeled 'A' (measures 5-12, 9-16, 13-20, and 17-24). Chord symbols are placed above the treble staff, and guitar-specific notation like 'x' (muted) and '*' (natural) is used in the bass staff. Dynamics such as 'mf' are indicated. A large diagonal watermark 'Copyright © 2019 by AMA Musikverlag' is overlaid on the score.

B

21 *mf* Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

25 Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

29 Em⁷ D^{m7} G⁷ C^{maj9} F^{7(#11)}

33 F^{#m7} B^{7(b9)} Em⁷ F^{#m7(b5)} B⁷

C

37 Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

bend

Honey

- Oberstufe / advanced level -

Ro Gebhardt

Intro ♩ = 120

Em⁷ Dm¹¹⁽¹³⁾ G⁷⁽¹³⁾ Cmaj⁷

5 Em⁷ Dm¹¹⁽¹³⁾ G⁷⁽¹³⁾ Cmaj⁷

9 Em⁷ Dm⁷ G⁷

12 Cmaj⁹ F^{7(#11)} Am^{7(9/11)} A^{b7(#9/13)} G⁷⁽¹¹⁾ F^{#m11} F⁷⁽¹¹⁾

15 Em⁷ F^{#m7(b5)} B⁷

The musical score is written for guitar in 4/4 time with a tempo of 120 beats per minute. It features a key signature of one sharp (F#). The score is divided into five systems, each with a measure number (8, 5, 9, 12, 15) at the beginning of the first staff. The first system (measures 8-11) has chords Em⁷, Dm¹¹⁽¹³⁾, G⁷⁽¹³⁾, and Cmaj⁷. The second system (measures 5-8) has chords Em⁷, Dm¹¹⁽¹³⁾, G⁷⁽¹³⁾, and Cmaj⁷. The third system (measures 9-11) has chords Em⁷, Dm⁷, and G⁷. The fourth system (measures 12-14) has chords Cmaj⁹, F^{7(#11)}, Am^{7(9/11)}, A^{b7(#9/13)}, G⁷⁽¹¹⁾, F^{#m11}, and F⁷⁽¹¹⁾. The fifth system (measures 15-16) has chords Em⁷, F^{#m7(b5)}, and B⁷. Fingerings (1-3) are indicated for several notes. A large watermark 'Copyright 2019 by AMA Musikverlag' is overlaid diagonally across the score.

A

18 *mf* × = beat the strings with the heel of your hand to create a percussive sound

Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

22

Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

26

Em⁷ Dm⁷ G⁷ C^{maj9} F^{7(#11)}

30

F^{#m7(b5)} B⁷ Em⁷ F^{#m7(b5)} B⁷

B

34 *mf*

Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷

38

Em⁷ G⁷ C^{maj7} F^{#m7(b5)} B⁷