

Pierre Coté: Master class.

Thème général: Comment développer/utiliser un langage musical dans l'improvisation.

Présentation:

La mécanique de l'improvisation musicale est d'une grande complexité et fait appel à beaucoup d'éléments, certains facilement quantifiables, d'autres moins. Il subsiste un aura de "mystère" autour de l'improvisation, peu importe le style. La vérité (du moins, la mienne...) est qu'il est possible de développer une méthode qui permette d'arriver efficacement à peu près à n'importe quel résultat, pour peu qu'on y mette le temps et la pratique nécessaire. Les résultats ou plutôt le temps nécessaire pour "arriver" à quelque chose peuvent varier d'un individu à l'autre. Par exemple, un individu peut assimiler un concept harmonique (ou un phrase musicale) en une heure tandis que l'autre mettra six mois à comprendre la même chose. Mais quand la "connexion" est faite, chacun a la possibilité d'utiliser ce concept dans son improvisation. Il s'agit, comme pour beaucoup de choses dans la vie, de faire preuve de persistance. Il est impératif de cultiver un bon vocabulaire d'idées, de phrases et de motifs et de s'inspirer du plus grand nombre de musiciens possible. **Le repiquage d'idées est essentiel pour comprendre les particularités rythmiques et harmoniques de chaque style et du vocabulaire qui s'y rattache.**

1- En quoi constitue le langage musical utilisé dans l'improvisation ?

a-Gammes/arpèges en relation aux accords utilisés dans une progression donnée (éléments mélodiques, harmoniques)

b-Motifs diatoniques issus de ces gammes. (éléments mélodiques, harmoniques)

c-Phrases musicales issues du style en relation aux accords utilisés dans une progression donnée. (éléments mélodiques, harmoniques et rythmiques)

2- Comment développer ce langage ?

a-ÉTAPE 1: Apprentissage du concept/idée: mémorisation et "décorticage"/mise en place technique.

b-ÉTAPE 2: pratique délibérée de l'idée dans un contexte harmonique simple; 1 tonalité à la fois dans multiples tonalités (accord individuel ou progression d'accords). Contexte "isolé".

c- ÉTAPE 3 :pratique délibérée de l'idée dans un contexte réel: Dans le contexte d'une pièce comportant une ou plusieurs modulations. **NE JAMAIS SOUS ESTIMER LE TEMPS NÉCESSAIRE À CONSACRER À CETTE ÉTAPE !!!!!!!!! C'est le temps ou l'on fait la transition entre le "conscient" et l'inconscient. Ça peut prendre des années avant d'utiliser certains concepts et quelques jours pour d'autres...**

3-Exercices suggérés et temps à consacrer pour chaque étape:

Ceci peut varier grandement d'un concept à l'autre et d'un individu à l'autre. Les gammes/arpèges/motifs diatoniques prennent généralement plus de temps à assimiler et à utiliser concrètement étant donné qu'on doit les appliquer à tous les 7 positions/modes associées à la guitare. Prévoir plusieurs semaines pour chacun de ces concepts. Les phrases musicales (lignes,"licks") prennent beaucoup moins de temps en général.

Étape 1:

Aussitôt le "décorticage" effectué, pratiquer cette étape au métronome.

Apprentissage d'une gamme: Doit être appliqué aux 7 modes/positions, de la 6ème corde à la 1ère (bas en haut)

ex: Gamme de G majeur: 1er mode (G ionien), 2ème position/fret; 2ème mode (A dorien), 5ème position/fret, etc...

Apprentissage d'un arpège: Doit être appliqué aux 4 inversions/positions de l'arpège, de bas en haut.

ex: Arpège de Gmaj7: 1ère inversion (à partir de la tonique sur la sixième corde), 2ème position/fret; 2ème inversion (à partir de la tierce sur la sixième corde), 7ème position/fret, etc...

Apprentissage d'un motif diatonique: Doit être appliqué aux 7 modes/positions, de la 6ème corde à la 1ère (bas en haut)

Apprentissage d'une phrase musicale (ligne, "lick"):

Doit être associée à une position d'accord spécifique (TRÈS IMPORTANT!!!)

ex: ligne Mixo-Bebop #1 (voir annexe), 2ème position, associée à l'accord G7, 3ème position, ou Dmin7, 5ème position.

RÉVÉLATION NUMBER ONE !

******* Apprenez à "chanter" et à reconnaître chaque phrase musicale (ligne), chaque gamme/mode/arpège (en position fondamentale) en plus de le savoir techniquement... Ceci est la clé d'une utilisation "musicale" de chaque concept appris.**

Étape 2:

-Pratiquer le concept ou la ligne sur un accord unique en utilisant un séquenceur ou n'importe quel support disponible (Looper, pistes Aebersold ("Major minor", "Dominant 7 workout"). Il n'existe pas beaucoup de Cd's disponibles sur le marché

pour la pratique sur 1 accord. Créez les vôtres au besoin...

Pour une ligne qui s'applique à une progression, pratiquer sur la progression, sans modulation (ex: 2-5-1 en G majeur: 1 mesure de A-7, une de D7, 2 mesures de Gmaj7)

Faire dans le plus de tonalités possibles, idéalement dans les 12 tons...

-Pratiquer l'idée dans tous les modes ou les plus importants (Dorien, mixo, lydien, Aéolien, Locrien), idéalement tous.

ex: pour une ligne en G mixo, pratiquez là sur G7, Dmin7, Bmin7 (b5), Fmaj7 (b5) etc...

Même chose pour les modes/arpèges/motifs diatoniques: apprenez à voir G mixo contre un accord de Dmin7, Amin7, etc.. (tous les accords de la tonalité).

Étape 3:

-Prendre une pièce avec modulations de préférence (ex: F blues) et utiliser un concept (ligne/gamme/arpège /motif) à la fois dans chaque tonalité.

Il est important dans cette étape de ne prendre qu'un concept à la fois, quitte à pratiquer ce concept pendant plusieurs jours d'affilée.

Varié la longueur et le rythme.

Ex: ligne mixo-bebop 1 sur un blues en F7

ligne 5eme fret, 5eme corde (1ere note D)

F7 / (Bb7) / F7 /F7 /

ligne 5eme fret, 4eme corde(1ere note G)

Bb7 /Bb7 /F7 /D7 /

ligne 7eme fret, 4eme corde(1ere note A)

G-7 / C7 / A-7 D7 / G-7 C7 /

Encore ici, il est très important d'utiliser le concept d'une façon entièrement délibérée (consciente) pendant une longue période de temps avant qu'il ne devienne plus "inconscient". N'oubliez pas: une idée/concept à la fois.

RÉVÉLATION NUMBER TWO !!

Tous les aspects (théorie, technique, vocabulaire) peuvent se consolider l'un l'autre: on peut utiliser une ligne pour pratiquer sa technique, une gamme pour travailler son oreille, un arpège/gamme/motif pour utiliser comme "ligne de vocabulaire". Je ne vois pas la différence entre chacun de ces concepts s'il est utilisé de façon "musicale" et bien intégré techniquement.

Harmonie jazz de base:

1-Accord majeur tonique (I): Ionien, lydien ou lydien (#5) (3eme mode MM)

// // fonction IV: lydian, gammes pentatoniques, modes, arpèges reliés.

2-Accord mineur tonique: (i-): gamme mineure mélodique, mode dorien (emprunt, contexte modal) , mode Aéolien (contexte progression tonale seulement), gamme mineure mélodique (b5), gamme mineure harmonique (contexte particulier: son "typé" ethnique.), gamme diminuée ton/demi ton (contexte plus moderne), gammes pentatoniques modes, arpèges reliés.

3- Accord Dominant 7 non-altéré : mode mixolydien, gammes pentatoniques modes, arpèges reliés.

4-Accord Dominant altéré: 7 eme mode gamme mineure mélodique, gamme diminuée demi ton/ton, modes, gammes pentatoniques, modes, arpèges reliés.

5- Accord min 7 (b5): Locrien, Locrien #2 (ou "bécarre" 2 ou "naturelle" 2: 6 eme mode mélodique mineure)