

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Ce riff est sans doute le plus utilisé dans l'histoire du Blues, si bien qu'il en est devenu une sorte d'archétype, un classique incontournable. Il faut savoir jouer ce riff... Vous pourrez l'emmener plus loin par la suite. Nous verrons dans cette série de vidéos toutes sortes de façons d'en produire des variations. Une grande partie du travail consiste à le faire sonner de façon efficace, tant rythmiquement qu'au niveau du son. Passez-y du temps parce que c'est du temps bien investi.

Le phrasé est ici ternaire, ($\text{♪} \text{ ♪} = \text{♪} \text{ ♪} \text{ ♪}$)

On verra plus tard qu'il est possible de le jouer binaire.

1

2

3

Notez ici (en rouge) quelques micro-variations qui vous permettront de faire varier le son de façon infime, sans toucher au phrasé général.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

Il est capital de parvenir à sonner de façon efficace en ternaire, parce qu'une partie non négligeable de la musique est ternaire. Donc lorsque sur patrtition, il est noté «swing» ou «ternaire», vous devez ainsi, même si c'est écrit en binaire. Il s'agit d'une commodité et une convention pour écrire plus simplement les choses...

Souvent vous trouverez cette indication qui signifie que les croches écrites binaires doivent être jouée comme les première et troisième croches d'un triolet de croches. Mais pour obtenir un bon swing, une efficacité rythmique correcte, vous devez faire entendre ces deux croches en les séparant d'un silence (demi-soupir).

EXERCICE

La précision du moment auquel advient ce silence dans le temps est cruciale pour obtenir un super groove. Au début, travaillez lentement avec un metronome qui bat toutes les croches, vous pourrez ainsi caler les «étouffés» pour qui qui soient effectués pile au bon moment..

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Apprendre à jouer ce riff aux doigts vous donnera l'occasion d'observer le changement de caractère lié à ce style de jeu, moins rugueux, mais avec des possibilités de choix de cordes souvent plus aisées à réaliser. Il faut bien-sûr, au moins dans un premier temps, affecter un doigt à chaque corde jouée et pour chaque accord. Pour le riff joué en A (voir ci-dessous) le pouce s'occupe de la 5ème corde, l'index de la 4ème et le majeur de la 3ème. Même aux doigts, le riff peut être joué en Palm Mute, à vous de trouver la bonne position.

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

T A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

T A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notez sur le deuxième temps que le doigt 3 ne joue que la 4ème corde, faisant entendre la sixte, il ne doit pas fretter la 3ème corde qui doit sonner en 2ème case.

[ex 2] - Il est possible de placer seulement la basse sur la deuxième croche pour alléger un peu la densité, et pour gagner en souplesse de jeu.

EXERCICE

Entraînez-vous à passer de l'un à l'autre à volonté.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Pour jouer ce riff sur le degré IV de votre blues en A, il vous suffit de descendre d'une corde. Il peut être alors judicieux de produire un slide entre les cases 3 et 4 sur le dernier temps de la mesure pour laisser sonner le tout (voir la vidéo). Sinon, enlevez le doigt qui frette en 3 (corde 2) pour revenir après avoir joué les deux premières notes du triolet. Cependant, les débutants éprouveront souvent une difficulté à effectuer cela assez rapidement pour rester fluides. Ils pourront alors préférer l'exemple 2.

1

2

3

Le riff joué sur le degré V ne pose aucun problème puisqu'il se joue exactement de la même manière que celui joué sur le degré I (vu au début de ce PDF), mais sur des cordes différentes.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

A partir de notre riff de base, on va pouvoir commencer par faire varier la dernière note. Elle est importante parce qu'elle conditionne la façon dont est appelé le retour à la fondamentale de l'accord. Ici les exemples en A7.

The image shows three guitar tabs labeled 1, 2, and 3. Each tab has a treble clef, a 'c' time signature, and a key signature of one sharp. The tabs show a riff starting with a chord, followed by a sequence of notes, and ending with a long note. The first tab (labeled 1) ends with a note at the 2 position. The second tab (labeled 2) ends with a note at the 3 position. The third tab (labeled 3) ends with a note at the 0 position. The tabs also show the string names T, A, and B below the neck.

[ex 1] l'original étudié dans la vidéo #1 de la série, fait entendre à l'aigu, la tonique de notre pentatonique mineure de A, qui est aussi la fondamentale de l'accord A7. Ceci à pour effet d'augmenter le contour de la phrase par rapport à l'ex 2 qui présentera un ambitus moindre.

[ex 2] Ici on fait entendre la quinte de l'accord. Notez que cette version est souvent plus aisée à réaliser pour les débutants au médiator, car elle ne présente pas le saut de corde de l'ex 1.

[ex 3] Ici on fait entendre la septième mineure, ce qui confère entre ces trois versions, le son le plus blues à cette variation.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

les BASES
du RIFF
BLUES
[#4]

Ici, les mêmes variations pour les accords D7 (degré IV) et E7 (degré V). Notez la variation à la fin de la 3ème version pour D7.

1

TAB: 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 2 3 4 3

2

TAB: 3 2 0 3 0 3 4 0 3 4 0 3 0 2 3 4 2

3

TAB: 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 2 1/4 3 3 1/4 1

1

TAB: 2 0 2 0 2 4 0 2 4 0 2 0 2 3 4 2

2

TAB: 2 0 2 0 2 4 0 2 4 0 2 0 2 3 4 2

3

TAB: 2 0 2 0 2 4 0 2 4 0 2 0 2 3 4 0

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

A partir des riffs et leurs variations étudiés précédemment, vous vous efforcerez de jouer la structure suivante qui est une sorte de base à partir de laquelle nous verrons aussi des variations de forme. Chaque case représente une mesure de 4 temps (dans notre exemple), vous pouvez faire toute la structure avec une seule variation ou changer de version pour obtenir un résultat plus varié.

BLUES primitif

A7	A7	A7	A7
D7	D7	A7	A7
E7	E7	A7	A7

Veillez à la régularité du rythme, commencez lentement pour bien ressentir le balancé ternaire. Travaillez ainsi votre swing tranquillement en étant assez «têtu». Le BLUES peut-être une musique de transe. Vous devez rentrer dans la matière et vous projeter dans le son et le groove. Attention c'est addictif ce genre de trucs... Attention aux 6 mesures consécutives de A7 (2 de fin et 4 de début).

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Voici la variation vue dans la vidéo #5. Elle met particulièrement en valeur la tierce tordue, si chère au Blues, non seulement parce qu'elle la répète, mais aussi parce qu'elle fait finir le riff par elle. Ce qui peut être très utile pour construire des riffs sur 2 mesures. Le fait de répéter cette tierce à deux croches d'intervalle crée aussi un petit truc rythmique sympa puisqu'on est ici en ternaire. (voir vidéos #2)

Le riff est donné pour les trois degrés de votre blues (I-IV-V), il ne vous reste qu'à remplir les cases vues dans la vidéo précédente avec les bons degrés... Notez que sur le D7 vous pouvez aller chercher la quinte (avant dernière note pour vous faciliter la vie)

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Petit cadeau pour les courageux et les curieux, les passionnés qui téléchargent les PDF (bref, pour ceux qui ont toutes les qualités pour mener à bien leur projet), je vous donne une autre variation, un peu plus alambiquée, qui utilise les triolets sur deux temps et sépare un peu notre répétition de tierce.

Bien sûr, avec ces nouvelles variations, vous pourrez travailler à faire entendre nos septième mineure / quinte / fondamentale de l'accord, comme vu précédemment dans une autre vidéo. Pour la page précédente il s'agira donc de faire varier l'avant dernière note du riff.

Pensez à mélanger les versions pour adapter votre jeu selon votre intuition du moment. Et n'oubliez pas d'être têtu en vous concentrant sur la qualité de votre swing, et votre solidité rythmique (qui n'exclut pas la souplesse d'interprétation)... Voici un exemple de combinaison sur 2 mesures, à vous de jouer, inventer, imaginer, écouter, créer...

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

les BASES
du RIFF

BLUES

PDF

[#6]

A partir de l'ossature de notre Blues primitif vu dans la vidéo #4, on peut apporter un peu de mouvement harmonique en faisant des insertions d'une mesure. Les variations les plus courantes utilisent toujours le 3 mêmes accords qui permettent de rompre l'éventuelle monotonie (ça dépend de vous) tout en restant dans le style Blues. On verra par la suite d'autres changements possibles de la grille, qui pourront peu à peu aller vers le jazz.

A7	D7	A7	A7
D7	D7	A7	A7
E7	E7	A7	A7

modification 1:

On trouve très souvent cette variation [mesure 2], qui cite une première fois le degré IV, rompant la longue première ligne de degré I, et faisant entendre la cadence plagale caractéristique du Blues.

A7	A7	A7	A7
D7	D7	A7	A7
E7	D7	A7	A7

modification 2:

Un degré IV peut aussi être intercalé en [mesure 10], ce qui minimise le rôle du degré V, puisqu'il empêche la cadence parfaite (V vers I).

modification 3:

Cette fois-ci, c'est le degré V que l'on insère en [mesure 12]. Cela a pour effet de séparer les deux mesures de I de la fin de grille des 4 mesures de I du début de grille, et de marquer le retour au début de la carrière par une cadence parfaite..

A7	A7	A7	A7
D7	D7	A7	A7
E7	E7	A7	E7

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

A7	D7	A7	A7
D7	D7	A7	A7
E7	D7	A7	E7

Vous pourrez à loisir faire une ou plusieurs de ces 3 modifications. Si vous jouez en groupe, pensez à vous mettre d'accord avec les autres...

exemple [page suivante]

Ici, on reprend les trois modifications. La forme telle quelle est présentée là, est très courante, et à connaître absolument...

Vous noterez l'emploi éventuel de la septième mineure pour finir un riff, avant de changer d'accord, parce qu'ainsi vous utilisez une corde à vide qui peut vous aider à mieux enchaîner les différents riffs. De la même façon, on peut faire entendre la sixte de D7 (dernière note de la mesure 6) pour faciliter un peu, ou fin de mesure 9 la septième mineure de E7 (corde à vide) qui devient sur le temps suivant la fondamentale de D7.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

EX5

Sheet music for guitar (Tablature) in C major, 4/4 time. The music consists of six staves, each starting with a measure number (1, 3, 5, 7, 9, 11). Each staff includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature.

Staff 1:

- Measure 1: Chords G, G.
- Measure 2: Chord G, G.
- Measure 3: Chord G, G.
- Measure 4: Chord G, G.
- Measure 5: Chord G, G.
- Measure 6: Chord G, G.
- Measure 7: Chord G, G.
- Measure 8: Chord G, G.
- Measure 9: Chord G, G.
- Measure 10: Chord G, G.
- Measure 11: Chord G, G.
- Measure 12: Chord G, G.
- Measure 13: Chord G, G.

Staff 2:

- Measure 1: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 2: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 3: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 4: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 5: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 6: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 7: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 8: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 9: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 10: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 11: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 12: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.
- Measure 13: T 2, A 2, B 0, T 2, A 2, B 0.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Dans les deux premières vidéos de cette série, nous avons parlé du swing, de phraser ternaire les croches. C'est souvent le cas en Blues. Mais pas seulement... Certains riffs s'accompagnent fort bien d'un phrasé strictement binaire (on verra ça dans des prochaines vidéos), mais aussi d'un phrasé en doubles croches ternaires (aussi appelé Half time SHUFFLE). Les croches sont alors binaires, mais chaque croche peut être divisée en deux double-croches ternaires.

1

[2'31"] - Ici on voit que les premiers temps sont joués en croches binaires (et piquées), puis on fait entendre les double-croches ternaires sur les deux temps suivants.

Exercice :

Pour bien entendre l'effet produit par les double-croches ternaires.

- 1/Changez les figures de rythme en les doublant systématiquement. Elles deviennent ici - N-N-N-N-N-2C-2C-N (N pour NOIRE - 2C pour 2 CROCHES).
- 2/Jouez ce nouveau rythme en tapant du pied ou au métronome réglé à la noire.
- 3/Lorsque vous entendez bien le rythme, tapez maintenant un temps sur deux, ou réglez le métronome à la blanche. Vous retrouvez notre riff.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

[2'35"] - Ces double-croches ternaires peuvent donner un petit côté sautillant au phrasé, ici le riff joué au doigts dans le style de Mark KNOPFLER peut le faire sonner un peu Country. Cela constitue en tout cas un excellent exercice de rythme. J'insiste pour que les 2ème et 3 ème croches soient jouées piquées, pour la vigueur de l'ensemble. Notez aussi une pratique très répandue, qui est de jouer les riffs composés sur deux mesures. Cela vous permettra d'imprimer déjà une sorte de QUESTION/REPONSE, et d'avoir un peu plus de balancement et de variété. Bien-sûr, il faudra s'entraîner aussi à rester sur une seule mesure pour travailler ce que j'appelle «être tête», dans une sorte de transe ou d'affût lié à la répétition..

2

Fin de la [mesure 2] laissez sonner le G (case 5) par dessus le A (case 2), vous ferez ainsi entendre un intervalle de seconde majeure très savoureux de de valeur mélodique. Insistez !!! Vous allez y prendre goût.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

[3'32''] - Voici une autre variation. Cette fois ci on apporte un élément de legato pour créer un triolet de double-croches sur le dernier temps, cela met en valeur la triece mineure (dernière note de la mesure 1).

The tablature shows the first 16 measures of the solo. The first measure starts with a B note (3rd fret) followed by a D note (2nd fret). Measures 2-4 show a repeating pattern of D (2nd fret), G (5th fret), and B (3rd fret). Measure 5 begins with a G note (5th fret) and includes a grace note (3rd fret) before the B note. Measures 6-8 continue the D-G-B pattern. Measures 9-12 show a variation with a G note (5th fret) followed by a C note (4th fret) and an E note (3rd fret). Measures 13-16 return to the standard D-G-B pattern.

[4'00"] - Ici, notez l'emploi de la septième mineure à la fin de la mesure 2. Elle est la note conjointe inférieure de la Tonique dans la gamme pentatonique mineure, et peut servir avantageusement à approcher cette dernière pour la mettre en valeur.

The image shows a musical score for guitar. The top part is a standard staff notation with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of common time (indicated by a 'C'). The melody consists of eighth and sixteenth notes. The bottom part is a tablature for a six-string guitar, showing the fingerings for each note. The strings are labeled A, B, G, D, E, and A from bottom to top. The tablature includes numerical values above the strings and below the fretboard, indicating specific fingerings and positions. A red shaded area highlights the first two measures of the staff notation.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

Dans la vidéo précédente, nous avions fini par un riff qui méritait une autre vidéo. C'est chose faite... Ici, on se sert de certains effets percussifs pour donner du relief et du groove au jeu. On peut approcher ce genre de résultat au médiator avec souvent moins de fluidité ou de détaché, et un son sensiblement différent. Ce que je pense, c'est que vous n'êtes pas obligés de choisir entre les deux techniques. Aussi, je vous conseille fortement de vous habituer à jouer en hybrid-Picking, c'est à dire en utilisant [Médiator + Doigts]

Dans cet exemple on joue avec P-I-M si on joue aux doigts et avec Med-M-A si on joue en Hybrid-Picking.

(x) signifie ici qu'en reposant vos doigts sur les cordes, vous devez produire intentionnellement un bruit percussif. Attention à bien replacer les doigts sur les cordes qui seront jouées ensuite. Sinon, vous effectuez des mouvements parasites pour les replacer...

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

Dans la vidéo précédente, nous avions fini par un riff qui méritait une autre vidéo. C'est chose faite... Ici, on se sert de certains effets percussifs pour donner du relief et du groove au jeu. On peut approcher ce genre de résultat au médiator avec souvent moins de fluidité ou de détaché, et un son sensiblement différent. Ce que je pense, c'est que vous n'êtes pas obligés de choisir entre les deux techniques. Aussi, je vous conseille fortement de vous habituer à jouer en hybrid-Picking, c'est à dire en utilisant [Médiator + Doigts]

EX2

Dans cet exemple on joue avec P-I-M si on joue aux doigts et avec Med-M-A si on joue en Hybrid-Picking.

(x) signifie ici qu'en reposant vos doigts sur les cordes, vous devez produire intentionnellement un bruit percussif. Attention à bien replacer les doigts sur les cordes qui seront jouées ensuite. Sinon, vous effectuez des mouvements parasites pour les replacer...

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

2 Cette variation touche juste la densité du jeu, en ne faisant entendre que la Fondamentale de l'accord (sur la corde de G) au lieu du power-chord de l'exemple précédent. Cela a pour effet de rendre le riff plus léger et phrasé, plus fin aussi. Notez dans la vidéo, qu'il est possible de le jouer Palm-Mute pour un effet plus nerveux et rythmique. Cela augmente le caractère percussif de l'ensemble. Notez aussi cette deuxième note piquée dans chaque mesure, ce qui signifie qu'elle n'est pas jouée «pleine valeur», mais est stoppée (jouée plus courte)...

Ce riff est construit sur 4 mesures (2x2) avec les mesures 1 et 3 identiques et deux réponses différentes. Attention au changement de rythme en mesure 4 pour recalquer la septième mineure (G) sur le temps, et contraster avec le reste du riff pour souligner le retour au début.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

Si vous éprouvez une difficulté à jouer ce riff, c'est normal. La technique utilisée n'est pas forcément habituelle. Soyez patient. Vous pouvez alors commencer par cet exercice qui permet de placer convenablement la première cellule. La percussion de I-M sur le deuxième temps permet de faire groover un peu funky ce riff. C'est un temps qui est toujours important dans la «vigueur rythmique» d'une ligne.

Enfin voici une variation assez dynamisante de ce riff, dans laquelle on joue les 4 double-croche du deuxième temps, pour les mêmes raisons que précédemment. Cela produit un effet «Charley» qui fait bien avancer le riff, à condition d'être efficace sur ces double-croches. Notez l'alternance de tierces mineures et de septièmes mineures en fin de mesures, pour faire tourner le tout sur deux mesures.

Travailez lentement, et soignez la mise en place rythmique.

Guitar tablature for measures 11-12. The first measure starts with a grace note (X) followed by a note on the 3rd string. The second measure begins with a grace note (X) followed by a note on the 2nd string. Measures 11 and 12 conclude with a key change indicated by a circled '1/4' symbol.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
Clic

1 Voici un petit Lick qu'on peut adjoindre à la rythmique vue dans la vidéo précédente. Il peut permettre de mettre en valeur le retour au début de la grille. Vous pourrez le placez quand vous voudrez d'ailleurs, mais en prenant garde à la pertinence du propos. Essayez au maximum de le faire entre les phrases du chanteur ou du thème par exemple, sans quoi il sera trop «voyant» et prendra trop d'espace.

Il est sensiblement différent, notamment sur le deuxième temps où le pouce joue une ghost note. Veillez à bien piquer les trois power-chords encadrés en vert (jouer court), pour faire bien balancer le tout. [ex 2 et 3] petites variantes un peu plus virtuoses. A travailler lentement...

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

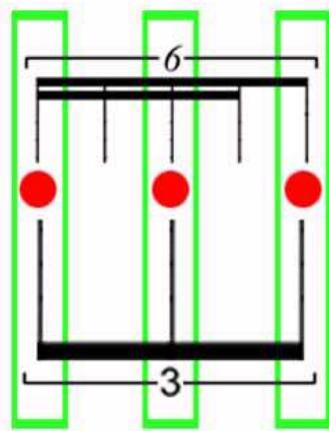

Cette vidéo est l'occasion de voir un petit trait un peu plus virtuose (tout est relatif), qui permet de faire briller un peu la fin d'un riff. Je pense que ce ne serait pas à-propos de le jouer à chaque mesure. Préférez plutôt les fins de cycles, ou avant un changement d'accord... A vous de voir, pensez à rester au service de la chanson. Il fait intervenir un peu de legato, en passant successivement sur les b3 / M3 / b3 / T pour finir sur la T à l'octave.

A7

E7

D7

Soignez le placement rythmique comme c'est expliqué dans la vidéo. Comptez jusqu'à 6 à l'intérieur de chaque temps, et enlevez le 5... Sur les 5 notes que vous jouez, les 1 / 3 / 5 dessinent ce qui serait un triolet de croches. Prenez votre temps pour bien phrasé cela, en restant souple rythmiquement.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

L'ensemble de ses variations comporte un nombre intéressant de petits trucs rythmiques et de phrasé, il est important de les apprendre, quelque soit votre rapport à la partition, apprenez-les par choeur afin de les intégrer dans votre paysage mental. La musique doit jouer dans votre tête, et pour cela il vous faut absorber du vocabulaire, qui vous permettra de vous exprimer de façon plus fine et plus profonde, d'accéder à une variété de jeu et à un plaisir sans cesse renouvelé. Souvenez-vous que ce qu'on travaille ici, c'est votre aptitude future à improviser des rythmiques à volonté, à trouver des solutions adéquates pour être le plus pertinent possible si vous accompagnez un chanteur ou un soliste. En tout cas avec tout ça, vous repousserez l'ennui loin, très loin.

[vidéo à 2'47"]

L'exemple ci-dessus est une sorte de variation de «La Grange» de ZZ TOP. Mais le mouvement de basse du riff sur les deux derniers temps est b7 - T au lieu de b3 - P4 dans l'original. Pourquoi ne pas vous permettre de varier ainsi lorsque vous jouez cette chanson? Les reprises sont faites pour vous permettre d'être créatif. Reprendre texto une chanson peut avoir des vertues pédagogiques mais reste d'une grande stérilité sur le plan créatif. Permettez-vous cela. Apprenez par choeur, puis inventez la matière, modifiez et ne respectez pas trop...

x = ghost note

(x) = reposer en faisant du bruit

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

[#11]

Voici 2 autres variations, avec utilisation de b3 et b7.
La première [vidéo à 1'48''] vous fera penser à Eric CLAPTON et une de ses chansons les plus connues. La deuxième [vidéo à 2'08''] est un début de BLUES allongé (2 fois plus de mesures, donc 8 mesures du I avant de passer au IV). Prenez le temps et faites vous plaisir.

6

9

11

13

15

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

McCARTNEY / LENNON ont composé ensemble des perles, des chansons si brillantes et poétiques qu'elles font encore référence 50 ans après. Paul McCARTNEY est un de mes héros. son sens de la mélodie est proprement incroyable, et son habileté harmonique est assez inhabituelle pour l'époque, elle lui vient en partie de ce vieux jazz de BROADWAY qu'écoutait et jouait son père. Vous connaissez ces chansons des BEATLES, mais avez vous bien écouté les lignes de basses? Quelle inventivité et quelle évidence!

Ici on regarde ce qu'on peut faire avec le riff de basse de «Come Together». Pour le jouer à la guitare et souligner son côté rythmique pour, par exemple accompagner seul la chanson, on peut utiliser quelques ghost notes.

Voici les exemples [vidéo à l'25"] et [vidéo à l'37"], ils s'amusent à modifier la ligne (surtout la deuxième moitié de chaque mesure), place originellement occupée par le trait de batterie. Amusez-vous à créer d'autres variations...

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

McCARTNEY sous entend un passage sur le degré IV, ici on fait entendre le triton (ici composé de la M3 et b7 de A). Cette alternance de I et de IV est pour beaucoup de musicologues la cadence caractéristique du BLUES. Attention aux ghost notes, elles sont tout le sel de ce genre d'accompagnements des chansons par une seule guitare.

(x) = reposer les doigts MD en faisant du bruit
x = ghost note

TAB: B 2 0 2 0 5 7 4

○ TRITON de A7

TAB: B 2 0 2 0 5 4 X X 5 7 (X) X 2 0 2 0 5 7 4 X 5 7 5 3 2

Bien sûr vous pouvez vous servir d'une variation jouée legato vue dans la vidéo #10 pour dynamiser la fin de la mesure, mais vous éviterez de la jouer à toutes les mesures (plutôt une fois sur 2 ou 4). Prenez votre temps pour bien mettre en place les différentes variations rythmiques.

TAB: B 2 0 2 0 5 4 X X 5 7 5 0 3

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Ici, on voit qu'on peut construire des riffs en poursuivant l'idée qu'on retrouve partout, à savoir la ligne P5-M6-b7 jouée par dessus la répétition de la fondamentale de l'accord. On procède de la même façon en partant de la tierce majeure pour faire M3-P4-P5. Il s'agit d'une sorte de réduction mélodique, presque des résidus d'accords sous-entendus A7 / Bm7/ C#m7(b5).

[vidéo à 1'22"]

M3 P4 P5 P4
P5 M6 b7 M6

Ces notes sont issues exclusivement du mode A mixolydien. Ces sortes de spectres d'accords proviennent aussi de ce mode dont ils sont respectivement les degrés I / II / III. Mais l'analyse et votre oreille entendent tout cela comme deux courtes lignes mélodiques superposées à notre accord A7 et qui lui donne un mouvement et une vie interne. Vous retrouverez l'équivalent en E7 dans une autre vidéo dont voici l'image sur Youtube, vous pourrez la retrouver en affichant toutes mes vidéos ou en parcourant la playlist «Les Bases du BLUES». Notez que la couleur très ouverte de ces variations (grâce aux cordes à vides qui permettent de faire entendre certains intervalles serrés autrement). Peut sonner très bien en acoustique. On en reparlera...

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Les anticipations et les retards sont différentes façons de mettre en valeur les choses. En décalant les événements en avant ou en arrière, on agit fondamentalement sur le groove et sur la dynamique rythmique générale. En travaillant ces techniques on accroît aussi sa capacité à improviser des rythmiques réactives et expressives qui s'adapteront au contexte, au chant ou à un éventuel solo, à la musique du dedans et qui doit sortir... Pour l'instant, on s'occupe des anticipations d'une croche.

(x) = reposer main droite en faisant un bruit percussif

x = ghost note

(a) = anticipation

(r) = retard

(t) = sur le temps

Le premier exemple [vidéo à 1'30''] montre comment anticiper les trois accords sous-entendus de ce riff en E. Chaque basse est portée une croche plus tôt. Notez que le corps de l'accord est lui joué sur la deuxième croche du temps, ce qui fait que le temps est libéré, et encadré par la basse (jouée avant) et le corps de l'accord (joué en retard). Essayez de bien ressentir le balancement caractéristique de cette façon de faire. L'exemple 2 [vidéo à 1'5''] fait entendre la septième mineure.

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Voici d'autres combinaisons possibles. L'exemple 3 [vidéo à 2'42''] propose de partir sur le temps, d'anticiper la basse G et de recaler la basse A sur le temps. Notez que dans l'absolu, les accords devraient théoriquement être placés sur le 1er temps de la mesure 1 et les 1er et 3ème temps de la mesure 2. Notez aussi que les anticipations ont pour effet de projeter le groove vers l'avant, mais souvent c'est une combinaison d'anticipations, retards et de basses jouées sur le temps qui provoqueront le plus de dynamique. Ici, seules les basses sont repérées pour plus de clarté et parce qu'elles symbolisent l'arrivée de l'accord.

Autres combinaisons [vidéo à 3'22'']

BLUES RIFFS - LES BASES

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

[vidéo à 3'38''] Voici encore plusieurs combinaisons. Vous pouvez aussi, de temps en temps, faire précéder une basse jouée sur le temps par une approche conjointe sur la gamme penta mineure (comme ici entre les mesures 17 et 18). C'est une bonne façon de mettre en valeur cette basse et son placement rythmique. Prenez le temps d'étudier toutes ces variations, jusqu'à pouvoir les commander à volonté...

13 (t)

(a) 14

(a)

(a)

15

(a) 16

(a)

(a)

17

18 (t)

(a)

(a)

19

(a) 20

(t)

(a)

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

PDF
SERIE
15
VIDEOS

Ici on prend la fondamentale de l'accord en basse fixe sur laquelle on joue la ligne b7-M6-P5 (mouvement descendant) donc en pente inverse de ce qu'on trouve habituellement. Dans cette vidéo, on mettra l'accent sur la variété des ghost-notes, ici je joue aux doigts, mais il est tout à fait indiqué de jouer au médiator, si vous le voulez, vous pouvez simplifier un peu en jouant toujours la ou les mêmes cordes en ghost-notes. Notez les couleurs dissonantes transitoires mesure 2-4-6-8, où les M6 et b7 sont jouées simultanément, créant un intervalle de b2 savoureux [vidéo à 1'53'']

The sheet music consists of eight measures of bass guitar tabs. The first two measures show a descending line from b7 to M6 to P5. The next two measures show a similar line. The fifth measure starts with a different pattern. The seventh measure continues the descending line. The eighth measure concludes with a descending line. Red circles highlight specific notes on the 4th string of the bass tab, notably at measure 4, measure 6, and measure 8, corresponding to the note '0' in the tab notation.

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

SÉRIE
15
vidéos

Notez aussi l'effet piqué du premier accord sur la deuxième croche de la mesure 1, produit par le tapé du deuxième temps. (x) reposer en faisant du bruit / x ghost-note.

Dans le prochain exemple on met en valeur la quarte au début du riff (comme au début de la mesure 7 de l'exemple précédent) puis on libère la b7 en faisant sonner la corde de D à vide. Il est aussi possible de faire entendre la b3 (corde de G à vide pour cultiver l'ambiguïté modale du blues. Notez aussi les posés sur les temps 2 et 4 qui produisent un effet caisse claire. [vidéo à 2'15"]

[vidéo à 3'22"] Dans cet exemple [3] on joue de façon claire E7 en début de riff puis on alterne les solutions harmoniques sur les contretemps, notez l'alternance Fond-b7. En début de 2ème ligne on joue Esus4, puis on reste têtu là-dessus jusqu'à l'option E7 en début de mesure suivante, ce qui a pour effet de le mettre en valeur. Au début de la mesure 17, si vous trouvez trop compliqué de jouer la basse en même temps que le hammer-on, vous pouvez la mettre sur l'anticipation juste avant...

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

PDF
SERIE
15
VIDEOS

Veillez à bien faire entendre ce balancement de caisses claires sur les temps 2 et 4 [vidéo à 3'00"]

TAB

2	(X)	x	2	(X)	2	2	(X)	2	0	1	0	(X)
2	(X)	x	2	(X)	2	2	(X)	2	0	0	2	(X)
0			x			0						

Un dernier petit tour où on utilise un peu tous les éléments vus précédemment. Apprendre toutes ces variations vous approtera de la finesse au moment de jouer, sans quoi vous resterez bloqués sur un riff fixe. Mesure 28, on donne un coup de blues en jouant et tordant notre b3 sur la grosse corde (voir les vidéos précédentes), du coup l'accord encadré en vert se retrouve joué un temps plus tard que dans le riff de base. [vidéo à 3'40"]

TAB

2			2	(X)	x	0	(X)	2	0	(X)	0	(X)
2			2	(X)	x	0	(X)	2	0	(X)	0	(X)
0			x			0						

TAB

2			2	(X)	x	0	(X)	2	0	(X)	0	(X)
2			2	(X)	x	0	(X)	2	0	(X)	0	(X)
0			x			0						

TAB

1			2	(X)	x	0	(X)	5	0	2	(X)	2
2			2	(X)	x	0	(X)	5	0	2	(X)	2
0			x			0						

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Notez que vous pouvez aussi rajouter différentes sortes d'appogiatures pour accorder un peu l'arrivée de certaines notes (fin de mesure 31). Cela peut aussi donner du relief et du détail.

Cette série vous a proposé de nourrir votre jeu de détails... Ils sont importants pour donner du sel et de la vie à vos interventions. Votre expressivité dépend de ces détails et de ceux que vous pourrez encore inventer. Puisque vous êtes inscrits à vos espaces de ressources gratuites, vous pourrez vous procurer si vous le désirez une formation sur ce thème, visant à vous rendre autonome et créatif, expressif et adapté aux situations de jeu. Prenez le temps de travailler, pour vous, avec plaisir et passion... Amitiés lo

FORMATION
Exercices créatifs
Exemples historiques
Etudes et styles
Analyses
Pistes de travail

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

les BASES
du RIFF [#16]
BLUES

Blues binaire
KNOPFLER STYLE

Hey les amis! on fait un tour dans le désert pour déterrre une ancienne série, et lui rajouter un épisode, comme un truc inespéré qui advient sans qu'on s'y attende. J'aime bien... On y reviendra d'ailleurs dans les semaines qui viennent sous une autre forme, une deuxième série, un peu plus historique peut-être... mystère... Pas trop d'explications théoriques pour le moment avec cette vidéo, juste un son à se mettre derrière l'oreille. Notez que pour chaque accord de ce blues on fait entendre le triton situé un demi-ton en dessous de celui contenu dans l'accord. Ici l'exemple de riff joué [vidéo à 0'48"]

Notez que vous pouvez varier considérablement la vigueur et le rendu de l'ensemble en jouant sur le côté «piqué» (joué plus court) de chaque événement. Bien sûr cet aspect du jeu ne change pas le placement rythmique. Vous trouverez souvent ce genre de rythmique un peu «Honky Tonk» chez des guitaristes comme JJ.CALE ou Mark KNOPFLER. Dans ces exercices, tout ce qui est dit peut aussi être sous-entendu en transformant les notes en ghost notes.

Notez aussi qu'un accord de septième (x7) possède un triton entre sa tierce (M3) et sa septième (b7). Cet intervalle est chiffré b5 mais peut être chiffré #11 ou #4 si on le considère entre la b7 et la M3. Il s'agit des mêmes notes. Par exemple dans A7, C# est la tierce majeure et G est la septième mineure, l'intervalle entre les deux mesure 3 tons (triton) et est chiffré b5 (parce que 7 est le 5ème degré au dessus de 3), mais l'intervalle entre G et C# mesure lui aussi 3 tons (c'est la caractéristique du triton), mais cette fois C# est situé 4 degrés au dessus de G, il sera donc chiffré #4 ou #11. Je mentionne cela ici pour ceux d'entre vous qui aiment beaucoup les mouches. Mais ce qui m'importe, c'est que vous soyez peu à peu capables d'entendre ce triton, et de savoir le reconnaître. Appelez-le comme vous voulez #4 ou #11 ou b5...

BLUES RIFFS - LES BASES

Laurent rousseau

les BASES
du RIFF [#16]
BLUES

Blues binaire
KNOPFLER STYLE

La première ligne de la variation 2 [vidéo à 1'28"] permet de donner un peu de relief à notre RIFF. Je vous donne ici une suite possible pour que vous puissiez en faire un BLUES entier. Pour cela il vous faut jouer les lignes suivantes : 2-2-3-2-4-2 La ligne 2 représente l'accord A7, la ligne 3 l'accord D7 et la ligne 4 l'accord E7.

Notez un aspect vraiment caractéristique du jeu de Mark Knopfler, qui est parfois de jouer une même corde avec le pouce ou l'index de la main droite. Vous en avez un très bon exemple en ligne 3 (sur le D7), la corde de D est jouée par le pouce quand il s'agit de la basse de l'accord (case 0) et avec l'index quand il s'agit du reste de la figuration. Si vous n'avez jamais réussi à faire sonner convenablement «MONEY FOR NOTHING» de Dire Straits, c'est que vous n'aviez pas envisagé cette solution, qui change tout. On pourra bosser ce riff si vous le voulez, à condition que cela vous intéresse. Vous me direz... Pour chaque ligne le triton «décalé» est entouré en rouge.

The image shows three staves of guitar tablature. Staff 1 (measures 1-4) starts with a 3/4 time signature. Staff 2 (measures 5-8) starts with a 5/4 time signature. Staff 3 (measures 9-12) starts with a 7/8 time signature. Red circles highlight specific notes: a 5/4 note in staff 1, a 10/9 note in staff 2, and a 5/4 note in staff 3. The tablature includes fingerings and dynamic markings.

