

OUTILS POUR L'IMPROVISATION 62 par Eduardo Kohan

Invité: Arthur Hnatek

Arthur Hnatek, batteur et compositeur né à Genève, habite actuellement à New York. Il voyage autour du monde et a joué notamment au Montreux Jazz Festival, au Frankfurt Musikmesse et au Reykjavik Jazz Festival.

Hand To Foot par Arthur Hnatek

A la perspective de travailler mon instrument, la batterie, j'ai toujours été attiré par le concept de passer du temps sur des éléments qui englobent d'avantage que simplement la mécanique technique de l'instrument. En d'autres termes, je veux pouvoir travailler un exercice qui puisse être transposé pour n'importe quel instrument. C'est à dire essayer de toucher vraiment le fondement de la musique. Il se trouve que la batterie est un instrument *rythmique* à priori. Il est donc évident que la majeure partie de mon temps, je focalise sur le rythme.

Une des pratiques qui me fascine ces temps, je l'ai nommé *Hand To Foot*. En plus d'être un exercice technique, qui touche à la coordination, et à l'improvisation, cette pratique a pour but de travailler l'oreille rythmique et la pulsation intérieure. Et donc, ceci est facilement transposable sur n'importe quel instrument.

Le concept est simple: je choisis un chiffre entre 1 et l'infini (personnellement, je m'arrête souvent vers 8), et un autre entre 1 et 2. Le premier chiffre s'applique au jeu pour les mains, le deuxième pour la grosse caisse. Le Hi-Hat joue simplement les noires (ceci est une convention qui peut être brisée à tout moment). Ensuite, je décide d'une subdivision à travailler: croches, triolets, doubles-croches, sextolets, etc.

Dans l'exemple 1, j'ai choisis le chiffre 3 pour les mains, le 2 pour la grosse caisse et la subdivision de croches. Cela crée un ostinato de 5 croches qui se répète et se résout en 5 mesures. L'exemple 2 décrit le même ostinato de 3 et 2 mais cette fois en triolets.

Il s'agit ensuite d'improviser avec ce pattern: varier l'orchestration autour de la batterie, varier le tempo, varier entre une pulsation swing ou binaire, jouer 4 mesures de groove/swing et ensuite sauter dans un des patterns pour 4 mesures et revenir dans le groove initial, tenter avec une mesure différente que 4/4. Le but ultime est l'exécution parfaite de ces ostinatos en pleine conscience de la pulsation et de la mesure à tout moment. Il s'agirait finalement de pouvoir jouer ces rythmes en partant de n'importe quelle partie de la mesure lors de l'improvisation.

Attention, il est important d'éviter de penser à ces exercices comme la pratique d'un langage fixe, tel que les «licks». Ces «plans» ne sont pas intéressants. Je vois ceci comme l'apprentissage d'une grammaire plutôt que de phrases finies.

Les possibilités sont infinies: essayer la combinaison 5-2 ou encore 3(mains)-2(GC)-4(mains)-1(GC). Tenter la combinaison 3-2 en doubles croches pour 4 mesures et passer à la même combinaison mais en triolets pour 4 mesures. Commencer par le chiffre désignant la grosse caisse. Et ainsi de suite..

Certaines combinaisons forment une boucle sur une mesure (exemple 4), d'autres sur un nombre plus grand de mesures (exemple 3). Ces derniers sont plus intéressants quand il s'agit de travailler la pulsation intérieure.

Pour les «non-batteurs»: essayer d'abord de compter la pulsation à haute voix et ensuite de taper le premier chiffre avec la main gauche, le deuxième avec la main droite. Ces exercices peuvent être travaillés n'importe où sans l'instrument. Ils aident à forger la pulsation intérieure et renforce la connaissance rythmique par rapport à la mesure. Ensuite, essayer de les appliquer avec imagination à votre instrument. L'exemple 2a montre une des nombreuses possibilités de travailler une gamme simple en y incorporant un de ces concepts rythmiques.

HAND TO FOOT

EXEMPLE 1

ARTHUR HNATEK

3 ET 2, EN CROCHES

DRUM SET

Musical notation for Example 1: Drum set, 4/4 time, eighth notes with accents, 3 and 2 pattern.

EXEMPLE 2

3 ET 2, EN TRIOLETS

Musical notation for Example 2: Drum set, 4/4 time, eighth notes in triplets with accents, 3 and 2 pattern.

EXEMPLE 3

4 ET 1, EN DOUBLES CROCHES

Musical notation for Example 3: Drum set, 4/4 time, eighth notes with accents, 4 and 1 pattern, ending with "ETC."

EXEMPLE 4

3 ET 1, EN SEXTOLETS

RÉSOLU EN 1 MESURE

Musical notation for Example 4: Drum set, 4/4 time, eighth notes in sextuplets with accents, 3 and 1 pattern, ending with a full measure rest.

EXEMPLE 2A

3 ET 2, EN TRIOLETS / DO LYDIAN

Musical notation for Example 2A: Treble clef, 4/4 time, eighth notes in triplets with accents, 3 and 2 pattern, Do Lydian mode, ending with "ETC."

EXEMPLE 5: TRIADES, DO LYDIAN

2 ET 3, EN DOUBLES CROCHES

Musical notation for Example 5: Treble clef, 4/4 time, eighth notes with accents, 2 and 3 pattern, Do Lydian mode.

EXEMPLE 6: 2-5-1 MINEUR, ARPEGES

4 ET 3, EN TRIOLETS

Musical notation for Example 6: Treble clef, 4/4 time, eighth notes in triplets with accents, 4 and 3 pattern, arpeggiated chords: $Dm7(b9)$, $G7alt$, $Cm(maj7)$.