

Woody Shaw trompettiste innovateur par María Grand

J'ai entendu plusieurs histoires sur Woody Shaw (1944-1989) et pas mal de gens m'ont parlé de lui; je me suis donc mise à étudier un peu ce qu'il a fait, pour mieux comprendre l'histoire de cette musique. Il y a plusieurs vidéos de lui sur Youtube avec Joe Henderson et Freddie Hubbard qui sont géniales. J'ai aussi trouvé une vidéo d'un morceau qui s'appelle Seventh Avenue avec son groupe (enregistré à Juan Les Pins en 1979), qui m'a parue très intéressante. <http://www.youtube.com/watch?v=uQFniICbYKE>

Ce thème a une forme un peu spéciale. Je ne vais pas transcrire le thème mais plutôt m'intéresser à l'improvisation de Woody Shaw. J'ai donc écrit la forme pour les solos ici (cette forme concerne uniquement les improvisations et pas la mélodie):

The image shows four staves of musical notation in treble clef, 7/8 time signature. The notation consists of rests on a staff, with chord changes indicated above. The chords are: Fm⁹(add11), Ebm⁹(add11), Dbm⁹(add11), Ebm⁹(add11), Dm⁹(add11), Gm⁹(add11), Fm⁹(add11), Ebm⁹(add11), Fm⁹(add11), Ebm⁹(add11). There is a 4/4 time signature change in the third staff.

Les accords sont joués de manière flexible; les mouvements de basse et les voicings du piano sont les éléments harmoniques les plus importants (après les mélodies amenées par le soliste). Il se passe des choses différentes pendant la mélodie du thème et vu que je ne sais pas exactement ce que Woody Shaw avait écrit, je préfère ne pas en discuter dans cet article.

Discutons d'abord le solo de manière générale. Woody sonne très à l'aise sur ce matériel. Il est très fort pour jouer des phrases qui se répondent les unes aux autres; son solo regorge d'appels et de réponses sur plusieurs niveaux différents.

Simplement, par exemple, à **3:15** : deux phrases, les mêmes.

The image shows a single staff of musical notation in treble clef, 7/8 time signature. It contains two identical phrases. Each phrase starts with a quarter note on F4 (labeled Fm⁹(add11)), followed by a triplet of eighth notes: Bb4, A4, G4 (labeled (Csus)). The first phrase ends with a quarter rest, and the second phrase ends with a quarter note on F4 (labeled Fm⁹(add11)) followed by a quarter rest (labeled (Csus)).

Ces deux phrases me rappellent l'exclamation "Oyez ! Oyez!" d'un crieur public du Moyen Age. Elles ont la même fonction; elles captent l'attention du public et offrent un élément simple et prenant, comme un leitmotiv dans un conte ou une histoire.

Si vous regardez la vidéo on voit qu'il danse entre les moments où il joue; ses rythmes à la trompette aussi sont très dansants. Un exemple à 4:35 (la transcription est imprécise, mais ce que joue Woody a un chaloupé naturel quasi impossible à écrire en utilisant une notation traditionnelle.)

Fm⁹(add11)

Woody joue des phrases qui sont très claires au niveau rythmiques; il joue aussi des phrases flottantes qui dansent autour du tempo et qui se résolvent de manière flexible. Une des choses importantes à ce niveau-là est l'écoute entre les musiciens et leur vocabulaire commun. Leur tempo est plus organique que métronomique, et ils se comprennent entre eux et ajustent constamment leur rythme pour rester ensemble.

Un exemple à 3:29.

Fm⁹(add11)

Je vais maintenant analyser 4 phrases spécifiques.

1ère phrase analysée (à 3:25)

Ebm⁹(add11)

2ème tour de chorus, 13ème mesure (sur le changement d'accord).

Le début de la phrase est clairement en Eb dorien. Si on regarde les notes entre parenthèse à la fin de la phrase, c'est une progression différente. J'explique cette phrase en utilisant un pivot. Les quatre premières notes mises en évidence pourraient facilement se résoudre sur un Bb et donc retourner à la tonalité de Eb-. Mais Woody utilise ces notes comme un pivot pour brièvement toucher A majeur, avant de retourner sur un Ab, ce qui lui permettra aussi de retourner facilement à F- ou à Eb.

2ème phrase analysée (à 3:40) 15ème mesure du 2ème A, 3ème tour de chorus

Ebm⁹(add11) Fm⁹(add11) Ebm⁹(add11)

Cette phrase est le développement de la phrase précédente. Bien sûr, Woody Shaw connaissait certaines tournures de phrases par coeur. Certaines choses étaient sous ses doigts. Mais ce qui est intéressant c'est le placement de ces éléments et ce qu'il joue avant ou après.

La même phrase que nous avons analysée dans le paragraphe précédent intervient sur le même accord, mais elle est placée différemment dans le temps, et résolue de manière différente ! Woody utilise le même pivot pour retourner à un Eb Majeur, mais il transforme ensuite ça en une sorte de Eb7 et ensuite progresse au Eb- suivant en utilisant une phrase formée de quartes et de tons entiers. Nous allons voir que cette phrase, qui donne sentiment suspendu de par ses intervalles, est développée à son tour dans une autre phrase du solo.

3ème phrase analysée (à 4:12) 5ème mesure du 2ème A, 4ème tour de chorus

Fm⁹(add11)

Cette phrase est géniale. Woody Shaw utilise des pentatoniques et des figures musicales simples et mélodiques et les combine pour changer de tonalité de manière très rapide, en utilisant peu de notes à la fois. Ces modulations rapides ont commencé surtout avec Coltrane (Giant Steps, 26-2; tous les morceaux avec des changements d'accords très rapides et non-diatoniques). Un des outils qui revient très souvent dans cette manière de moduler est l'utilisation de phrases ambiguës, qui peuvent se résoudre dans différents tonalités (ex. l'utilisation des gammes diminuées, augmentées, etc.) Woody Shaw utilise un concept qui vient de Coltrane mais à sa propre manière.

Les accords dans ce morceau changent très peu de manière globale, mais localement Woody passe par plusieurs centres tonaux, à son propre rythme. C'est-à-dire qu'il choisit lui-même quand changer d'accord de manière locale. Cela crée une tension qui est résolue dans les grands rendez-vous du morceau, les changements harmoniques globaux.

Les directions mélodiques dans ses phrases aident à expliquer ses modulations.

La première partie de cette phrase appartient à une pentatonique mineure de F. La répétition du F crée un très joli timing. Ensuite on voit qu'il pivote de nouveau sur A, pour encore pivoter sur Eb (voir parenthèses) et ensuite réutiliser cette même phrase en quartes qu'il a déjà utilisée auparavant. Mais là encore, il change le placement de la phrase et y rajoute quelques notes pour en changer le rythme. C'est là qu'on voit qu'il peut changer et déplacer ces phrases à volonté, même si elles sont conçues à l'avance.

4ème phrase analysée (à 4:42) 9ème mesure du 5ème tour de chorus

Fm⁹(add11) Ebm⁹(add11)

Là encore, un exemple de la flexibilité de Woody Shaw. Son placement est différent, encore une fois. Il commence sa phrase à un endroit différent d'avant; il utilise les mêmes outils et les déplace scientifiquement pour atterrir comme un chat sur le Eb- ! Son équilibre lui permet de choisir d'où décoller et où atterrir sans aucun problème. C'est très précis, et ce thème est plutôt rapide.

Vu que Woody Shaw joue des figures plutôt ambiguës, il y a plusieurs manières d'expliquer ses phrases et plus ces explications sont des choix personnels, plus elles auront du sens.

Voici une idée que j'ai eue en écoutant ce solo :

J'aime bien l'effet qui est créé par les phrases en quarte que Woody Shaw joue. J'entends ces phrases comme étant des combinaisons de figures quartales uniquement. Par exemple, la fin de la 4ème phrase que nous avons analysée est une combinaison de la figure quartale F-Bb-Eb et Bb-Eb-Ab.

En combinant deux figures quartales différentes, je peux obtenir beaucoup d'effets différents.

Voilà une combinaison que j'ai choisie :

Cette combinaison de notes représente pour moi une sorte de F#-. En général on peut utiliser F#- pour aller à C# majeur ou mineur, E majeur ou mineur, G majeur ou mineur, et Bb majeur ou mineur. Je peux donc utiliser toutes ces notes pour créer des phrases qui se résolvent dans une de ces tonalités, mineures ou majeures.

L'aspect ambigu des figures que je vais créer me permet de changer rapidement de tonalités et de travailler le placement de ces différentes tonalités. Je peux donc utiliser cette combinaison de notes comme une sorte de conjonction ou de liant musical, qui me permet de me déplacer rapidement entre plusieurs centres tonals.

Exemples :

Questions : maria.k.grand@gmail.com

Suggestions, collaborations : ekohan@yahoo.fr

Lecture inspiratrice : *L'Oeuvre au noir* de Marguerite Yourcenar