

Mike Stern & Scott Henderson - Impara da loro –
"Soli in stile blues" - Suona su C-7 utilizzando Scale Pentatoniche
per terze minori
Di Paolo Patrignani

Ciao, commentiamo il solo del video.

Come ho accennato nel video, il solo applica una tecnica che ho appreso sia studiando con Mike Stern e Scott Henderson, sia suonando per anni insieme a loro, in occasione dei numerosi clinic tour in cui sono stato loro assistente didattico.

Tra i vari spunti, da considerarsi praticabili per rendere più vario ed interessante un fraseggio che rimanga comunque in un ambito estetico ispirato al rock e al blues, si può considerare l'eventualità di suonare differenti pentatoniche o scale blues sovrapponendo frasi estratte da queste scale ad un accordo minore. Tra le varie scelte possibili, ti propongo una tecnica che prevede lo spostamento di una terza minore della scala di riferimento utilizzata per fraseggiare.

Analizziamo la ritmica.

Il solo è accompagnato da un timing impostato su sedicesimi shuffle, questo strizza l'occhio ad un sound funk- hip hop. Il basso si muove in C-7 forgiando un ostinato con variazioni ritmiche e melodiche che fanno eco allo stile citato, garantendo un groove di impatto che implora il solista di optare per un fraseggio contrassegnato con marchio di fabbrica "Bluesy".

Dal momento che siamo in C-7 il primo approccio che viene in mente invita a fare riferimento alla scala più gettonata di tutte dai chitarristi ... ti chiederai quale?

Naturalmente, C blues minore! Quindi, premesso che la scala blues minore corrisponde ad una pentatonica abbellita con un cromatismo tra quarta e quinta, per far fede alla tecnica che stiamo trattando, si va a considerare questa scala e la si sposta una terza minore sopra (tre semitoni - alias un tono e mezzo). In questo modo, oltre alla scala da cui siamo partiti, otteniamo anche la scala di Eb blues minore; questa sarà ulteriore fonte di ispirazione per poter creare un'alternanza oppure una fusione di frasi provenienti dalle due scale identiche, ma poste a distanza di una terza minore ascendente l'una dall'altra.

Ovviamente la scelta potrà anche cadere sulle semplici pentatoniche (le scale pentatoniche minori che hanno per tonica C e Eb). Tutto qui!... allora dov'è il trucco?

Una doverosa premessa: si devono conoscere bene le varie diteggiature della scala blues minore sulla tastiera e si deve necessariamente DIVENIRE CONSAPEVOLI DEL LORO POSIZIONAMENTO SULLO STRUMENTO E DELLE NOTE CHE FANNO PARTE DELLE DUE SCALE PERCHÈ, SENZA TALE CONSAPEVOLEZZA, FACENDO RIFERIMENTO SOLTANTO ALLA MERA ED INCONSAPEVOLE GEOMETRIA DELLE POSIZIONI, NON SI POTRÀ ESSERE IN GRADO DI SCEGLIERE LE NOTE CHE CI OCCORRE SUONARE; inoltre, è bene anche conoscere le note di queste scale non soltanto come rinchiuse in diteggiature verticali, ma si deve considerare anche l'idea di visualizzarle in orizzontale sulla tastiera.

Premesso tutto questo, quindi, è importante non suonare soltanto scale e rimane fondamentale sforzarsi di ottenere musicalità. Intendo dire: si devono suonare frasi che dialoghino tra loro.

A tal proposito: - Consiglio 1. Prova a realizzare una frase e cerca di suonarla sovrapponendo due differenti diteggiature appartenenti alle due scale. Cerca e vai a porre nella stessa zona della tastiera una diteggiatura di C Blues minore ed una diteggiatura di Eb blues minore. Fai in modo che una singola frase contenga al suo interno note che appartengano alle due scale, oppure fai dialogare frammenti di frase estratti dalle due scale. Fai questo senza spostarti avanti o indietro ad altra diteggiatura per eseguirle.

Ad esempio: visto che C blues minore è composto da C, Eb, F, Gb, G e Bb e che le note di Eb blues minore sono: Eb, Gb, Ab, Bbb (o A) Bb e Db; metti le note di entrambe le scale nella zona della tastiera posta tra il tasti 8 e 11 e fraseggia alternando frasi costruite sulle due scale.

- Consiglio 2. Se vedi che fisicamente le geometrie delle diteggiature riferite alle due scale sono identiche, ma spostate sulla tastiera specularmente tre semitoni sopra, (esempio: diteggiatura di C blues minore dalla tonica al tasto 8 e medesima diteggiatura per la scala di Eb blues minore che inizia al tasto 11) devi fare in modo di non percorrere soltanto le diteggiature geometriche delle due scale, ma nello spostarti tra una diteggiatura e l'altra, ti dovrai sforzare essere "più musicale" possibile, quindi di realizzare fraseggi che siano esteticamente ben collegati tra loro sia dal punto di vista espressivo che ritmico.

Come fare? Copia quello che senti, no?

A tal proposito, a seguire hai la trascrizione delle prime cinque battute del solo.

The image shows two systems of musical notation for guitar. The first system is in 4/4 time and consists of three measures. The first measure is labeled 'Cm blues' and contains a quarter rest followed by a quarter note B (marked with a 'B' above it) and an eighth note RB (marked with 'RB' above it). The second measure is labeled '(Cm7)' and contains a quarter rest followed by a quarter note Bb. The third measure is labeled 'Eb blues' and contains a quarter note Gb, an eighth note G, a quarter note F, and an eighth note Eb. The second system is also in 4/4 time and consists of two measures. The first measure is labeled 'Cm blues' and contains a quarter rest, a quarter note Bb, an eighth note Eb, an eighth note Gb, a quarter note Ab, an eighth note Bbb, and an eighth note Bb. The second measure contains a quarter note Bb, an eighth note Ab, an eighth note Gb, a quarter note F, an eighth note Eb, an eighth note D, and an eighth note C. The notation includes treble clef, key signatures (one flat for Cm, two flats for Eb), and fingerings (T, A, B strings) indicated by numbers 8, 10, 11, 9, 8, 10, 11, 10, 8, 10, 10, 8, 8, 8, 8.

La trascrizione è analizzata in modo da farti capire quando, nelle frasi, avviene il momento di switch tra le due scale.

Ti chiederai: e perchè mi dai solo le prime 5 battute? Questo concetto è importante!

I miei cari amici di oltre oceano non mi hanno mai dato la "pappa tutta pronta"; mi hanno spiegato i concetti, mostrato qualche esempio, ma poi hanno giustamente preteso che io

camminassi con le mie gambe. Non ti dico la fatica e le imprecazioni ma, col senno di poi, avevano ragione!

Rallentare i soli e provare a tirare giù le frasi, col passare del tempo, porta a grandi risultati soprattutto se analizza quello che è stato fatto. Anche se prendi lezioni da un insegnante, il metodo di lavoro è: prima provi a tirar giù le frasi di un solo, poi l'insegnante interviene e corregge quello che hai fatto tu e lo perfeziona ritmicamente ed esteticamente; eventualmente ti aiuta a personalizzare il risultato ottenuto per fare in modo che quello che hai appreso diventi parte del tuo linguaggio musicale.

Anche solo provare a trascrivere da soli frasi ed accordi educa in modo incredibile il tuo orecchio; questo avviene anche se qualche nota, tra quelle che hai trovato, non sarà esattamente quella della registrazione. Inoltre, se rifletti un attimo, in questo caso hai come riferimento le note delle scale che devi usare, quindi è difficile sbagliare e suonare note impensabili. Soprattutto fai molta attenzione ad assorbire ritmo, dinamiche e pronuncia delle frasi che trascrivi. Questo non si impara dalle partiture ma solo a forza di tirar giù materiale registrato. Comunque, trascrivendo dal video che ti ho proposto, avrai a tua disposizione le scale e con loro le note che ti occorrono, le prime 5 battute trascritte ed analizzate, cosa vuoi di più?

Ok! ... Va bene, concediamo un po' di aiuto in più: sul video, ogni volta che la frase cambia optando tra le scale di C blues minore o Eb blues minore, è indicato il nome della scala con cui scelgo di suonare le frasi. Va bene così? Dai, vedrai che in questo modo sarà più facile. Altro vantaggio: sul video puoi vedere la zona della tastiera in cui diteggio le frasi. Ora vediamo un pizzico di teoria.

C pentatonico minore è l'arpeggio di C-7 con l'aggiunta della quarta. (Non sai come costruire l'arpeggio minore settima? Sarebbe importante studiare gli intervalli, questi ti permettono di costruire autonomamente tutte le scale, gli accordi ed i loro arpeggi).

Comunque ecco una breve spiegazione:

Formula intervallare dell'arpeggio min7 = Tonica (ovvero la 1) , b3, 5, b7

Scala pentatonica minore come vedi aggiunge la quarta, quindi avrai: Tonica (1) , b3, 4, 5, b7

Tutto questo tradotto in una scala con tonica C, significa:

C – 7 = C, Eb, G, Bb . C pent. Minore = C, Eb, F (la quarta) G, Bb.

Ora per avere le scale blues aggiungi un cromatismo tra quarta e quinta, avrai:

Tonica (1) , b3, 4, b5 (il cromatismo) 5, b7

Traduciamo con tonica C:

C blues minore = C, Eb, F (la quarta), Gb (il cromatismo), G, Bb.

Adesso adottiamo lo stesso procedimento considerando come tonica la nota Eb:

Arpeggio di Eb minore:

1, b3, 5, b7 = Eb, Gb, Bb, Db.

Aggiungiamo la quarta per avere Eb pentatonico minore e abbiamo:

1, b3, 4, 5, b7 = Eb, Gb, Ab, Bb, Db.

Aggiungiamo il cromatismo tra 4 e 5 per ottenere le note di Eb blues minore:

1, b3, 4, b5, 5, b7 = Eb, Gb, Ab, Bbb (questa nota suona come un A) Bb, Db.

Ecco le note delle scale, queste sono gli ingredienti delle frasi. Quindi non hai solo diteggiature, ma nomi e suoni di note, per fare in modo che tu possa scegliere. Perché tutto questo? Sapere le cose e conoscerle sono condizioni che ti mettono in grado di scegliere tra le note evitandoti di pescare le note a caso, ammesso che tu, facendo riferimento solo a posizioni geometriche, riesca a prendere sempre le note corrette, soprattutto quando le scale cambiano.

Adesso analizziamo cosa succede quando le frasi cambiano scala di orientamento. Suonando le note di C blues minore sull'accordo minore settima hai le note che compongono l'arpeggio dell'accordo ed in più, come abbiamo visto insieme, hai una quarta di passaggio ed un cromatismo tra 4 e 5. Il cromatismo funge anch'esso da nota di collegamento, volendo può essere utilizzato anche come nota di fine frase, ma in questo caso è necessario sapere che si tratta di una nota tensiva e che quindi va trattata con maggiore ritmicità e pronuncia adeguata (Come? A parole non si può spiegare. Copia dalla registrazione!)

Ecco l'analisi delle note di C blues minore sovrapposte all'accordo di C-7

1 = C Nota accordo
b3= Eb Nota accordo
4 = F Nota passaggio e nota tensiva
b5= Gb Nota passaggio e nota tensiva
5 = G Nota accordo
b7= Bb Nota accordo

Con lo stesso criterio adottato per costruire C blues minore costruiamo Eb blues minore e andiamo a vedere cosa succede quando sovrapponiamo le note di questa scala all'accordo di C-7 .

1 =Eb, Nota accordo, È consonante
b3 = Gb, Stesso risultato della b5 della scala di C blues minore
4 = Ab, Nota estremamente dissonante
b5 = Bbb o A, rispetto a C-7 è la sesta maggiore - una nota sospesa molto gradevole e brillante
5 = Bb, Nota accordo

b7 = Db, Nota altamente dissonante

E allora, cosa vai a scoprire? Eb blues minore contiene note Out!

Dirai: Note sbagliate?!?! ... No! sono solo, altamente dissonanti. È diverso, e ... per farle rendere, basta saperle utilizzare.

Come? Ancora una volta: Copia dalla registrazione, cerca di acquisire l'attitudine ad esprimere le note dissonanti nel modo adeguato.

Ti do comunque una spiegazione: nel suonare out, la decisione e l'essere sicuri di quello che si fa sono elementi estremamente importanti.

Come dire ... E' come se tu suonassi sempre con la stessa grinta, aggressività, impatto ritmico e quant'altro, mentre qualcuno ti sposta la mano su note diverse di cui alcune dissonanti. Questa decisione, questa sicurezza, in special modo ritmica e di pronuncia, giustifica e rende interessante ed attraente all'orecchio la novità data dall'introduzione di note dissonanti. Note che, come hai visto dall'analisi, all'interno della scala di Eb blues minore sono sempre in minoranza rispetto alle consonanti.

Allora, non rimane che farci l'orecchio, "scopiazzare un po'", assimilare le sonorità, il ritmo, la pronuncia e tentare e far proprio, l'oggetto di questa disquisizione.

Buon divertimento!

La tecnica trattata è inclusa nel programma di "Scuola di fraseggio" Dvd didattico + volume cartaceo- Edito da Carisch distribuito da Hal Leonard – codice prodotto ML3691

Ascolta la mia musica " Tales from the wind" in mio CD con Mike Stern; Alain Caron, Bob Franceschini

<https://www.ladybirdproject.com/produzioni-musicali-rockestra.html>

Link distribuzione: <https://paolopatrignani.bandcamp.com/releases>