

John Wheatcroft

IMPROVVISARE IL BLUES ALLA CHITARRA

*Un'introduzione agli stili di chitarra blues,
alle tecniche e all'improvvisazione*

Traduzione italiana di Pierluigi Bontempi



VOLONTÈ & CO

Informazioni sull'autore

John conduce un'intensa doppia vita come artista e didatta. Ha suonato con artisti diversi tra loro come Billy Cobham (Miles Davis), Frank Gambale (Chick Corea), Mike Clark e Bill Summers (The Headhunters), Carl Verheyen (Supertramp), Ralph Salmins, Paul Elliott, Keith Carlock e Laurence Cottle. John è stato in tour mondiali sia con Carl Palmer (ELP) che con John Jorgenson (Elton John/ Hellecasters) e scrive regolarmente su Guitar Techniques UK, oltre a pubblicare numerose lezioni su Guitarist UK, Guitar Part (Francia) e Guitar World (USA). Attualmente ricopre la posizione di Head of Guitar presso la scuola BIMM di Londra ed è docente esterno presso la University of West London (London College of Music) e la Chester University. Il suo primo libro, *Improvising Blues Guitar*, che tieni ora tra le mani, è stato pubblicato originariamente da Schott, e ha ricevuto recensioni entusiaste in tutto il mondo.

Pubblicazioni recenti:

CD: *The Number 1 Project* - Thomas Lang (EMI, 2008),

Ensemble Futur - John Wheatcroft (2015)

DVD: *Live at Teatro di Olympica* -

The John Jorgenson Band (Exastudios, 2007)

Ringraziamenti

Il più grande amore e il massimo rispetto vanno ad Edna, John e Cliff Wheatcroft, senza i quali nulla mi sarebbe possibile.

Profondi ringraziamenti vanno alle persone seguenti per il loro aiuto e supporto e per essere state fonte di ispirazione lungo il cammino:

James di Artemis per la sua incredibile pazienza e per aver reso tutto esteticamente eccezionale e di facile lettura, tutto lo staff e gli studenti passati e presenti di Tech Music Schools/Guitar-X, Londra, Sara Raybould per suoi ottimi consigli e per il supporto morale, Robert Sholl e tutti alla Thames Valley University, Jason Sidwell, Neville Marten e tutti presso Future Music/Guitar Techniques. Andy Mackenzie, Matty Brady, la famiglia Dignam.

Vorrei ringraziare per i loro magnifici strumenti musicali Martyn Nigel di Martyn Booth Guitars, Tommy e John di Vintage Strings/Manouche Guitars e Jerry Amalfitano per i suoi favolosi pickup. Ringrazio gli incredibili talenti Paul Elliot, James D Bell e Misha Nikolic per aver reso superba la qualità sonora dei materiali audio.

Infine, grazie alla mia meravigliosa Cathy per il suo amore infinito, per il supporto e per la sua fiducia incondizionata.

Negli spartiti le note e gli accordi sono riportati secondo la prassi anglosassone. Le corrispondenze con l'uso italiano sono le seguenti:

C	D	E	F	G	A	B
DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI

Title of the original English edition: *Improvising Blues Guitar*

© 2008 Schott & Co. Ltd, London

Copyright edizione italiana © 2016 Volontè & Co. srl - Milano

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, salvata o copiata in qualsiasi forma o uso, elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro, senza l'autorizzazione dell'editore.

Copertina e fotografia: www.adamhaystudio.com

Copy-editing: Helen Peres da Costa

Fotografi: Redferns Music Picture Library – Robert Knight

(p. 58) / Richard Upper (p. 74) / Petra Niemeier (p. 96) / Ebet

Roberts (p. 109) / Robert Knight (p. 116) / Andrew Lepley (p. 158)

Contenuti

Introduzione

Benvenuti al blues
Come funziona questo libro
Utilizzo del CD
Come leggere i diagrammi della tastiera

1. Blues acustico & Delta blues

Artisti fondamentali

- [1] Artista #1: Mississippi Fred McDowell
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - La progressione di accordi I-IV-V
- [2] Artista #2: Lightnin' Hopkins
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Il plettro da pollice (thumb-pick)
- [3] Artista #3: Robert Johnson
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Il turnaround
- [4] Domande, risposte & blue note
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Spostamenti microtonali & note 'blue'

2. Chicago

Artisti fondamentali

- [5] Artista #1: Muddy Waters
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Sfumare la chiusura delle note
- [6] Artista #2: Hubert Sumlin
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Introduzione al vibrato
- [7] Artista #3: Buddy Guy
 - Checkpoint
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione
 - Aggiungere semplici bending
 - I vantaggi della pennata verso il basso

- 7 [8] Artista #4: Mike Bloomfield 38
 - Checkpoint 39
- 7 Esercizi e consigli per l'improvvisazione 40
 - Uso della ripetizione nel fraseggio 41
- 8 [9] Studio ritmico: "Chicago shuffle" 42
- 8 **3. Memphis e Detroit 43**

- 11 Artisti fondamentali 43
- [10] Artista #1: John Lee Hooker 43
 - Checkpoint 44
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 45
 - Fraseggio 'chiamata e risposta' 46
- 11 [11] Artista #2: B. B. King 47
 - Checkpoint 48
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 49
- 17 [12] Artista #3: Albert King 50
 - Checkpoint 51
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 52
 - Bending 'oltraggiosamente' ampi 53
- 21 [13] Artista #4: Robert Cray 53
 - Checkpoint 54
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 55
 - Fraseggiare in staccato e far 'scoppiettare' le corde 56
- 24 [14] Studio ritmico 57
- 25 **4. Il Texas blues degli inizi 59**

- 27 Artisti fondamentali 59
- [15] Artista #1: T-Bone Walker 59
 - Checkpoint 60
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 61
 - Swing 62
- 29 [16] Artista #2: Freddie King 63
 - Checkpoint 64
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 65
 - Solismo basato su riff 66
- 32 [17] Artista #3: Albert Collins 66
 - Checkpoint 68
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 68
 - Pull off veloci e utilizzo del pollice 69
- 36 [18] Artista #4: Otis Rush 69
 - Checkpoint 71
 - Esercizi e consigli per l'improvvisazione 71

Vibrato 'piangente' in stile vocale	72
[19] Studio ritmico	72

5. Il fenomeno del blues inglese

Artisti fondamentali	75
[20] Artista #1: Eric Clapton	76
Checkpoint	77
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	78
Applicazione di un vibrato ampio a una nota presa col bending	79
[21] Artista #2: Jeff Beck	80
Checkpoint	81
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	82
Emulazione dello slide con la leva del vibrato	84
[22] Artista #3: Jimmy Page	84
Checkpoint	87
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	87
Veloci pull off avanzati e bending particolarmente ampi	89
[23] Artista #4: Peter Green	89
Checkpoint	91
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	92
Tecnica espressiva di vibrato	93
[24] Studio ritmico	93

6. Country blues e rock'n'roll

Artisti fondamentali	97
[25] Artista #1: Scotty Moore	98
Checkpoint	99
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	99
Terzine rock'n'roll	100
Travis picking	101
[26] Artista #2: Chuck Berry	101
Checkpoint	103
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	103
Seguire i cambi	105
[27] Artista #3: Roy Buchanan	105
Checkpoint	107
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	107
Armonizzare per terze e seste	108
Aumento graduale del volume	108
[28] Artista #4: Danny Gatton	109
Checkpoint	111
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	111
Pennata ibrida avanzata	113
[29] Studio ritmico	114

7. La New Wave del Texas

Artisti fondamentali	117
[30] Artista #1: Jimmie Vaughan	118
Checkpoint	119
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	119
Eseguire parti soliste basate su frammenti degli accordi	120
[31] Artista #2: Duke Robillard	121
Checkpoint	122
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	123
Fraseggio swing & jazz	124
[32] Artista #3: Stevie Ray Vaughan	125
Checkpoint	126
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	127
Dinamiche estreme ed espressione	127
[33] Artista #4: Eric Johnson	128
Checkpoint	129
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	130
Superimposizione della pentatonica	131
[34] Studio ritmico	133

8. Rock-Hot Blues

Artisti fondamentali	135
[35] Artista #1: Jimi Hendrix	136
Checkpoint	137
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	138
L'accordo di Hendrix	139
[36] Artista #2: Gary Moore	139
Checkpoint	141
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	142
Vibrato estremo, palm muting e armonici artificiali	145
[37] Artista #3: Walter Trout	145
Checkpoint	147
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	148
Espandere la tavolozza della pentatonica	150
[38] Artista #4: Joe Bonamassa	151
Checkpoint	153
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	153
Ampi salti intervallari con l'uso delle corde a vuoto	155
[39] Studio ritmico	156

9. Jazz Blues

Artisti fondamentali	
[40] Artista #1: Charlie Christian	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Fraseggio ritmico esteso a ottavi 'bop'	
[41] Artista #2: Wes Montgomery	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Uso intensivo del pollice	
per colpire le corde	
[42] Artista #3: Larry Carlton	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Seguire i cambi	
[43] Artista #4: Robben Ford	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Tensione, risoluzione e 'outside' playing	
[44] Studio ritmico	

10. I maestri dello slide

Artisti fondamentali	
[45] Artista #1: Elmore James	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Intonazione e vibrato	
[46] Artista #2: Ry Cooder	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Stoppaggio	
[47] Artista #3: Duane Allman	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Estendere il range della chitarra	
[48] Artista #4: Sonny Landreth	
Checkpoint	
Esercizi e consigli per l'improvvisazione	
Fraseggio blues fuori dai box	
[49] Studio ritmico	

159

11. Il revival del blues acustico

199

159	Artisti fondamentali	199
160	[50] Artista #1: Bob Brozman	200
161	Checkpoint	201
161	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	202
163	Inserire lo slide	203
163	[51] Artista #2: Rory Gallagher	203
165	Checkpoint	204
165	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	205
	Linee sulle corde basse	
167	e integrazione di diversi approcci	206
168	[52] Artista #3: John Hammond	207
169	Checkpoint	208
169	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	209
171	Plettri da dita, dita o una soluzione ibrida?	210
172	[53] Artista #4: Keb' Mo'	211
173	Checkpoint	212
174	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	212
175	Sviluppare la tua voce personale	
176	e migliorare - rapidamente!	214

179

12. Conclusioni

215

179	Cos'è il feel?	215
180	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	215
181	Fai in modo che il tuo suono lavori per te	216
182	Consegnare il messaggio	216
183	Ascolti consigliati	217

Indice analitico

221

Elenco delle tracce del CD

224

Introduzione

Benvenuti al blues

La musica blues è una delle forme musicali esistenti più espressive. Questo stile, molto personale ed emotivo, è per molti il modo perfetto di esprimersi, evocando esso allo stesso tempo un senso di gioia e di malinconico riconoscimento delle difficoltà della condizione umana. Senza dubbio la musica blues e la chitarra procedono mano nella mano. Le magnifiche qualità dinamiche e di articolazione di questo strumento vengono portate ai propri limiti quando sfruttate in modo esperto all'interno del blues. Ogni minimo movimento del dito sulla corda può essere utilizzato per trarre dallo strumento suoni magnificamente espressivi e fortemente personali.

Come funziona questo libro

Ognuno degli undici capitoli di questo libro comprende quattro soli completi, ciascuno dei quali è scritto nello stile di un'artista famoso, rappresentativo di un genere specifico o di una particolare area geografica rilevanti per lo sviluppo del blues. Segue nella sezione Checkpoint un'analisi di ciascun solo, che lo scompone in piccole parti, siano esse lick o frasi vere e proprie. Questo materiale può formare la base del tuo personale stile improvvisativo; ti incoraggio ad imparare ogni solo nella sua completezza e coesione come anche a 'spiluccare' qua e là, archiviando i tuoi lick preferiti in vista di un loro riutilizzo successivo.

Affiancheremo allo studio di ogni solo uno sguardo approfondito tanto alla dimensione tecnica quanto a quella concettuale, siano esse applicabili in generale al blues o specifiche di un determinato artista. I capitoli sono organizzati in modo da offrire uno sviluppo progressivo, quindi, nonostante potresti saltare a piacimento a un qualsiasi studio ovunque esso sia collocato

Sono la ricerca della massima padronanza e la comprensione di queste particolari caratteristiche ad averti portato qui, non c'è dubbio. L'intento di questo libro è aiutarti a raggiungere una migliore padronanza pratica e una comprensione completa dei processi coinvolti, siano essi di tipo tecnico, concettuale, dinamico o espressivo.

Questo libro ti aiuterà a suonare meglio musica blues e, nello specifico, a improvvisare bene, con autenticità stilistica e un alto livello di libertà musicale, pur restando all'interno del linguaggio della chitarra blues.

Buona fortuna e buono studio

nel libro, ti invito ad affrontare le sezioni 'Esercizi e consigli per l'improvvisazione' in ordine, dalla prima all'ultima.

I capitoli 2-10 contengono uno studio ritmico peculiare di ciascun sottogenere, che forma la base armonico ritmica su cui sono costruiti i soli. È fondamentale che le tue capacità ritmiche siano bene a punto; quindi, nonostante tu possa essere tentato dall'idea di saltare queste sezioni per dedicarti ai soli più funambolici, tieni presente che il lavoro svolto in quest'area verrà premiato con un miglioramento generale del tuo playing e migliori capacità musicali generali. I capitoli 1 e 11 sono focalizzati su stili di blues privi di accompagnamento, e non prevedono quindi studi ritmici.

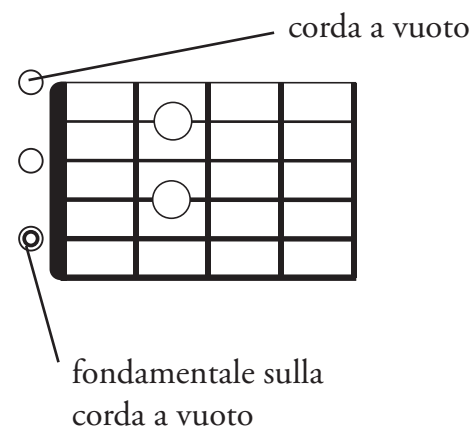
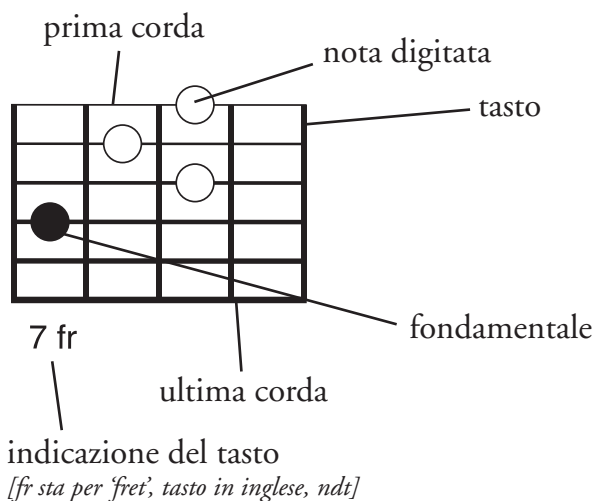
Utilizzo del CD

Sul CD è presente ognuno dei soli di studio, seguito dagli studi ritmici (per i capitoli 2-10). Le tracce relative alle parti ritmiche possono essere utilizzate come basi. Ti permetteranno di esercitarti su ciascun solo specifico, provare idee personali, mettere in pratica i concetti teorici o collegati all'improvvisazione appresi, combinare fra loro sezioni provenienti da diversi soli o più semplicemente improvvisare nel tuo stile unico. In un genere espressivo come il blues lo spartito stampato spesso non riesce a rendere giustizia alla musica. Ti consiglio di lavorare facendo costantemente riferimento al CD audio, in modo da essere in grado di cogliere realmente le potenzialità espressive, di articolazione e di gestione

delle dinamiche racchiuse nel vibrato, nel suono, nell'energia applicata e nell'approccio generale allo strumento. Il mio obiettivo, che ho seguito durante le registrazioni di queste tracce, è stato quello di evocare almeno in parte lo spirito dell'artista di riferimento, ma tu sentiti libero di introdurre in questi soli la tua personalità in ogni modo che ti sembri appropriato. È impossibile rimarcare troppo quanto sia importante l'ascolto per il tuo sviluppo artistico, quindi passa del tempo studiando e ascoltando tu stesso i maestri del genere, concentrandoti sui dettagli. Ho inserito un elenco di ascolti consigliati al termine del libro - questi vanno considerati solo come il punto di partenza della tua esplorazione del blues.

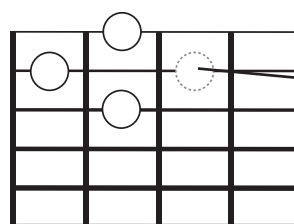
Come leggere i diagrammi della tastiera

Incontrerai diagrammi della tastiera lungo tutto lo sviluppo del libro. Tali diagrammi hanno l'aspetto di quello riportato a destra, rappresentante un accordo di LA7 a quattro note eseguito sulle prime quattro corde, a partire dal settimo tasto. Le linee orizzontali rappresentano le corde, quelle verticali i tasti. Quindi, ogni blocco verticale rappresenta una distanza di un tasto. I diagrammi possono riguardare diverse aree della tastiera, a partire dalla posizione aperta [open position in inglese, che fa uso di corde a vuoto, 'open strings', ndt], all'altezza del capotasto, ad aree più avanzate lungo il manico. La posizione a cui collocare i diagrammi è chiaramente indicata alla base del diagramma stesso o nel testo che lo precede. I pallini indicano dove devono essere disposte le dita. I pallini neri indicano le Root (toniche/fondamentali), essenziali da visualizzare quanto si utilizzano scale, accordi e forme d'arpeggio trasportabili. In posizione aperta le corde a vuoto sono indicate con dei cerchi posti a sinistra del capotasto, mentre le corde a vuoto che ricoprono la funzione di Root sono rappresentate da un doppio cerchio.



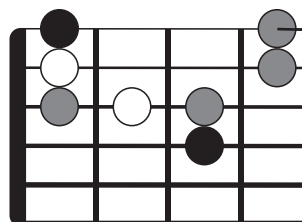
Occasionalmente ti capiterà di incontrare diagrammi comprendenti pallini, oltre a quelli bianchi o neri, colorati in grigio o rappresentati con una linea tratteggiata.

Questi pallini possono indicare tutta una serie di cose, come note aggiuntive opzionali, una Root che viene visualizzata ma non suonata o una figura specifica che si muove attraverso una selezione di note poste in sequenza. Il significato dei vari pallini sarà spiegato nel testo d'accompagnamento ai diagrammi. Inoltre, ogni diagramma è abbinato all'intavolatura e alla notazione standard; tutto dovrebbe quindi risultare chiaro.



Root visualizzata
ma non suonata

8 fr



'blue note'

1: Blues acustico & Delta blues

Artisti fondamentali

Il genere musicale conosciuto come 'blues' emerse all'inizio del XX secolo nell'area del Delta del Mississippi. Le sue origini si spingono tuttavia molto più indietro, fino ai canti degli schiavi e ai canti di lavoro delle piantagioni, e ancora oltre fino alle tradizioni musicali dell'Africa occidentale. Nonostante la schiavitù fosse stata abolita all'inizio del nuovo secolo molti afro americani continuarono a lavorare duramente nelle piantagioni come mezzadri, in condizioni non significativamente migliori rispetto a quelle del periodo schiavista. La musica e l'intrattenimento giocarono un ruolo importante in risposta a questo contesto caratterizzato da razzismo, ingiustizia e segregazione e aiutarono le persone ad affrontare la dura povertà del profondo sud rurale.

Gli artisti del Delta blues di norma lavoravano da soli, accompagnandosi con la chitarra o con l'armonica, usando spesso il bottleneck e la chitarra slide, eseguendo parti ritmiche di grande e ruvida intensità, abbinate a parti cantate crude e appassionate.

I musicisti più significativi associati a questo stile includono **Charlie Patton**, **Son House** e **Skip James**, ma il performer che più di tutti caratterizzò il Delta blues fu **Robert Johnson**. Dotato di immenso talento, **Johnson** racchiudeva in sé ogni qualità, combinando accompagnamenti ritmici e solide parti al basso eseguite con il plettro da pollice con intricate ed appassionate linee a note singole, spesso eseguite con lo slide, che gli permetteva di imitare le afflitte inflessioni vocali tipiche

del suo stile. Si dovrebbero riconoscere dei debiti anche nei confronti dei compositori della tradizione classica europea, dato che è a partire da essa che si è stabilizzata la struttura armonica della musica blues. La musica indigena dell'Africa è esclusivamente melodica, con accordi che si presentano di tanto in tanto più per caso che in seguito ad una pianificazione razionale.

Quando questi due elementi vennero messi assieme - l'armonia occidentale e la melodia africana - in condizioni decisamente non ideali, va detto, nacque il blues nella forma che oggi conosciamo.

Analizzeremo lo stile di alcuni dei nomi più importanti e duraturi del Delta, facendo anche al contempo tutta una serie di considerazioni stilistiche e rilevando le varie consuetudini presenti. Nonostante questi quattro studi siano destinati alla chitarra acustica solista, funzioneranno ugualmente bene su una chitarra elettrica con suono clean o con un leggero overdrive. Alcune frasi specifiche funzioneranno bene anche in un contesto di gruppo. Considera ogni studio come una potenziale 'raccolta di lick', annota le idee e le frasi che apprezzi particolarmente e archivia il tutto in vista di un possibile riutilizzo successivo.

Dato che la maggior parte dei maestri del Delta blues si è esibita senza l'aiuto di altri musicisti, il ruolo della chitarra era quello di gettare solide fondamenta armoniche a supporto della voce, aggiungendo allo stesso tempo spunti di interesse musicale tramite inserimento di fill, abbellimenti degli accordi e linee a note singole collocate tra le parole.

Artista #1: Mississippi Fred McDowell

Il nostro primo studio completo illustra un tipico accompagnamento del primo blues, basato interamente su accordi di settima di dominante. Da un punto di vista strutturale questo studio segue lo schema del blues in 12 battute oggi conosciuto in tutto il mondo. Il brano è

ispirato allo stile di **Mississippi Fred McDowell**, ma bisogna tener conto del fatto che molte delle soluzioni qui esemplificate sono state adottate frequentemente da pressoché qualsiasi musicista blues, da **Robert Johnson** a **Eric Clapton**.

Improvvisare il Blues alla Chitarra

Fig 1.1 Nello stile di Mississippi Fred McDowell



♩ = 90 Shuffle

John Wheatcroft

E⁷ E^b7 E⁷ E⁷ E^b7 E⁷ E⁷ E^b7 E⁷ E^b7

4 E⁷ A⁷

7 E⁷ E^b7 E⁷ B⁷

10 A⁷ E⁷ F⁷/C E⁷/B

Lasciar risuonare-----

Lasciar risuonare-----

Lasciar risuonare-----

Lasciar risuonare---

T A B

4 4 3 3 4 0 4 4 3 3 4 0 4 4 3 3 4 4 3 3

3 3 2 2 3 0 3 3 2 2 3 0 3 3 2 2 3 3 2 2

4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3

0 2 0 0

4 0 3 0 5 3 5 0 3 2 0

3 0 1 3 2 2 2 2 2 0 2 0

0 2 0 0 0 3 0 1 2 1 0 2

0 0 0 3 0 3 0 1 2 1 0 2

3 3 3 0 0 0 0 0 1 8 7

2 2 3 4 4 3 3 2 2 7 6

0 0 5 4 3 2 0 8 7