

John Wheatcroft

IMPROVVISARE IL BLUES ALLA CHITARRA

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

Traduzione italiana di Pierluigi Bontempi

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)

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 Upperton (p. 74) / Petra Niemeier (p. 96) / Ebet
Roberts (p. 109) / Robert Knight (p. 116) / Andrew Lepley (p. 158)

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.

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 Checkpoint	38
7	Esercizi e consigli per l'improvvisazione Uso della ripetizione nel fraseggio	39
8	9 Studio ritmico: "Chicago shuffle"	40
8	3. Memphis e Detroit	41
		42
		43
11	Artisti fondamentali	43
10	Artista #1: John Lee Hooker Checkpoint	43
11	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	44
13	Fraseggio 'chiamata e risposta'	45
13	11 Artista #2: B. B. King Checkpoint	46
15	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	47
17	12 Artista #3: Albert King Checkpoint	48
18	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	49
20	Bending 'oltraggiosamente' ampi	50
21	13 Artista #4: Robert Cray Checkpoint	51
22	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	52
24	Fraseggiare in staccato e far 'scoppiettare' le corde	53
24	14 Studio ritmico	54
25		55
	4. Il Texas blues degli inizi	56
		57
		59
27	Artisti fondamentali	59
15	Artista #1: T-Bone Walker Checkpoint	59
27	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	60
29	Swing	61
29	16 Artista #2: Freddie King Checkpoint	62
30	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	63
32	Solismo basato su riff	64
32	17 Artista #3: Albert Collins Checkpoint	65
34	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	66
34	Pull off veloci e utilizzo del pollice	67
36	18 Artista #4: Otis Rush Checkpoint	68
37	Esercizi e consigli per l'improvvisazione	69
38	I vantaggi della pennata verso il basso	70

Vibrato ‘piangente’ in stile vocale

[19] Studio ritmico

5. Il fenomeno del blues inglese

Artisti fondamentali

[20] Artista #1: Eric Clapton

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Applicazione di un vibrato ampio

a una nota presa col bending

[21] Artista #2: Jeff Beck

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Emulazione dello slide con la leva del vibrato

[22] Artista #3: Jimmy Page

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Veloci pull off avanzati e bending

particolarmente ampi

[23] Artista #4: Peter Green

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Tecnica espressiva di vibrato

[24] Studio ritmico

6. Country blues e rock’n’roll

Artisti fondamentali

[25] Artista #1: Scotty Moore

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Terzine rock’n’roll

Travis picking

[26] Artista #2: Chuck Berry

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Seguire i cambi

[27] Artista #3: Roy Buchanan

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Armonizzare per terze e seste

Aumento graduale del volume

[28] Artista #4: Danny Gatton

Checkpoint

Esercizi e consigli per l’improvvisazione

Pennata ibrida avanzata

[29] Studio ritmico

7. La New Wave del Texas

117

72 Artisti fondamentali

117

72 [30] Artista #1: Jimmie Vaughan

118

75 Checkpoint

119

76 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

119

77 Eseguire parti soliste basate

78 su frammenti degli accordi

120

79 [31] Artista #2: Duke Robillard

121

79 Checkpoint

122

80 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

123

81 Fraseggio swing & jazz

124

82 [32] Artista #3: Stevie Ray Vaughan

125

84 Checkpoint

126

84 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

127

87 Dinamiche estreme ed espressione

127

87 [33] Artista #4: Eric Johnson

128

89 Checkpoint

129

89 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

130

91 Superimposizione della pentatonica

131

91 [34] Studio ritmico

133

8. Rock-Hot Blues

135

97 Artisti fondamentali

135

97 [35] Artista #1: Jimi Hendrix

136

98 Checkpoint

137

99 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

138

99 L’accordo di Hendrix

139

100 [36] Artista #2: Gary Moore

139

101 Checkpoint

141

101 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

142

103 Vibrato estremo, palm muting

143

103 e armonici artificiali

145

105 [37] Artista #3: Walter Trout

145

105 Checkpoint

147

107 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

148

107 Espandere la tavolozza

149

108 della pentatonica

150

108 [38] Artista #4: Joe Bonamassa

151

109 Checkpoint

153

111 Esercizi e consigli per l’improvvisazione

153

111 Ampi salti intervallari con l’uso

154

113 delle corde a vuoto

155

114 [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	

11. Il revival del blues acustico

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

12. Conclusioni

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

184	221
185	
186	
187 Elenco delle tracce del CD	224
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	

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 scomponete 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 averci 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.

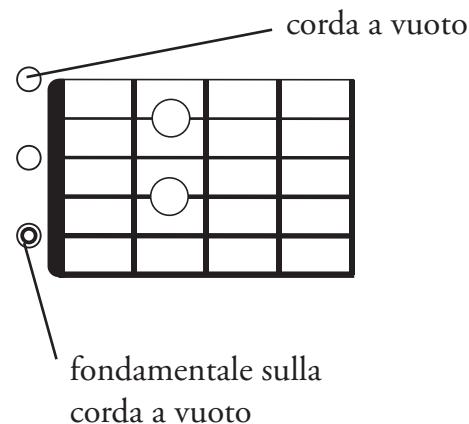
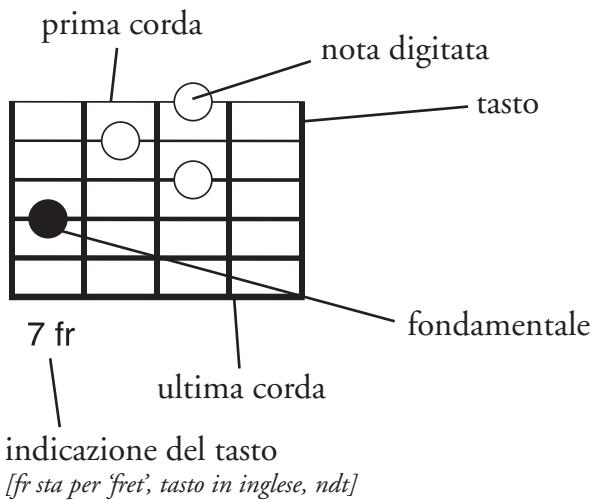
Utilizzo del CD

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.

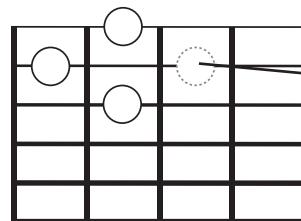
Come leggere i diagrammi della tastiera

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.

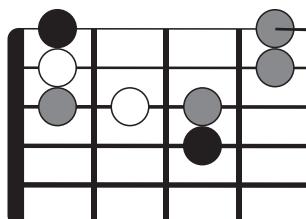
Occasionalmente ti capiterà di incontrare diagrammi comprendenti pallini, oltre a quelli bianchi o neri, colorati in grigio o rappresentati con una linea tratteggiata.

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

John Wheatcroft

$\text{♩} = 90$ Shuffle

Sheet music and guitar tab for measures 1-10. The music consists of E⁷, E^{b7}, E⁷, E⁷, E^{b7}, E⁷, E⁷, E^{b7}, E⁷, E^{b7}. The tab shows a shuffle rhythm with various notes and rests. Measures 1-3 are shown above, and measures 4-10 are shown below.

Sheet music and guitar tab for measures 4-5. The music consists of E⁷, A⁷, E⁷, A⁷. The tab shows a shuffle rhythm with various notes and rests. The text "Lasciar risuonare -----" appears twice under the tab.

Sheet music and guitar tab for measures 7-8. The music consists of E⁷, E^{b7}, E⁷, B⁷. The tab shows a shuffle rhythm with various notes and rests. The text "Lasciar risuonare -----" appears once under the tab.

Sheet music and guitar tab for measures 10-11. The music consists of A⁷, E⁷, E^{b7}, F^{7/C}, E^{7/B}. The tab shows a shuffle rhythm with various notes and rests. The text "Lasciar risuonare -----" appears once under the tab.