

Corrigé du commentaire d'écoute du 15 décembre 2021:

Écoute n°1 : **Myself When I Am Real – Charles Mingus (Mingus Plays Piano, 1963)**

- Définir la métrique, le tempo ainsi que le style : tempo globalement rubato, quelques parties à tempo autour de 120bpm vers 1mi40s, dernière partie à trois temps
- Que se passe-t-il harmoniquement sur la première partie ? Beaucoup d'éléments, de richesse ; harmonie fonctionnelle qui s'arrête souvent sur des couleurs particulières : différents modes autour de Bb min/ min harmonique/double harmonique
- Que fait la main gauche à partir de 1mi38s ? reste sur un ostinato à 2 temps en Bbmi, fonctionne comme une pompe
- Donner des qualificatifs concernant le toucher, la nature des climats évoqués. Toucher dynamique et puissant, mais aussi parfois imprécis, parfois bouillonnant, beaucoup d'ornements, quelques traits rapides, couleurs brutes
- Pouvez-vous dégager une structure particulière ? Quelle supposition pouvez-vous faire quand à la nature de cette structure ?

Il s'agit d'une improvisation structurée en plusieurs tableaux :

rubato modal / ostinato / partie impressionniste (harmonie proche de Debussy) solennelle / harmonies typiques du jazz, dominantes avec altérations / thème à trois temps qui semble écrite

- Quelle période ? Il y a effectivement des couleurs modernes qui peuvent faire penser à Tigran Hamsyan mais c'est 1963

Écoute n°2 : **A Little Max – Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach (Money Jungle, 1962)**

- Métrique, tempo, style ? 4/4 latin autour de 140bpm
- Quel est l'instrument soliste dans ce morceau ? Le soliste principal est la batterie qui répond à la trame piano/basse
- Que se passe-t-il au niveau de la pulsation ? Décrire la manière dont les instruments s'articulent entre eux.

Beaucoup de mouvement, pulsation vivante, instabilité, cb, batterie oscillent entre devant et derrière (mais pas en même temps) et étirent ou compressent le tempo au gré de leurs interventions, le piano est plus droit

---

Écoute n°3/ (du même album) : **Fleurette Africaine – Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach (Money Jungle, 1962)**

- Quels rôles jouent contrebasse et batterie sur ce morceau ? Contrepoint en réponse au piano, habillage percussif, instauration d'un climat avec les trémolos, dimension cinématographique
- Quel est le motif mélodique principal employé ? Nommer les intervalles si possible.

En secondes au début (parfois 3ces ou 4tes)

(joué en croches)

- Quels éléments tendraient à donner un aspect illustratif à cette musique ?

Jungle, bruitisme (cb et toms joués aux mailloches), glissando et trémolos donnent un aspect liquide à la musique, impressionnisme dans l'harmonie, le piano serait en charge de la narration ?

Écoute n°4 : **Ysabel's Table Dance – Charles Mingus (Tijuana Moods, 1962)**

- Donner l'instrumentarium, tempos, métriques : 4/4 184bpm, rythmique de flamenco sur le début puis swig

percu diverses : castagnettes, triangle/voix/cb pizz et arco/piano/sax alto/trompette/trombones

b) Résumer sans trop entrer dans les détails la structure :
intro sur un riff E phrygien, grand crescendo / accord de Dmi marqué / reprise du riff mais avec accompagnement swing et harmonie plus brillante / impro de sax alto qui amène un thème bop mingusien / climax sur le riff phrygien / reprise du thème bop, impro collective toujours sur E phry / sortie progressive de tous les instruments / pouët pouët

c) Comment sont organisés les moments d'improvisation collective ? Toutes les improvisations dans cette pièce sont-elles collectives ?

Moments d'impro collective autour du riff phrygien, empilement de couches mélodique, doublures
Pas toujours collectif, impro de sax alto vers 4min

d) Que se passe-t-il à 5mi14s ? À 6mi03s ? Qui a bien pu faire ça ?
Moments coupés au montage ! → Teo Macero

e) Quelles influences stylistiques dans cette pièce ?
Flamenco, harmonies andalouses, swing, bop

f) Percevez-vous quelque chose de particulier dans le moment d'improvisation collective à 7mi25s. Par quel(s) terme peut-on définir ce genre de moment ?
laché-prise, sortie du cadre, côté chaotique mais intensité élevée → climax, duende

---

Écoute n°5/ II B.S. Charles Mingus (Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus, 1963)

a) En quoi cette introduction est-elle caractéristique du style de Mingus ?
Intro de contrebasse blues, bruitisme, riff entraînant, entrée progressive de la masse orchestrale

b) Que font les autres soufflants sur le premier solo ? Comment s'appelle ce procédé ?
Les soufflants font des tenues, des riffs qui soulignent l'harmonie et rappellent le thème tout en répondant au chorus, des mises en places → backs

c) Reconnaissez-vous la grille ?
Grille de blues mineur

d) Que se passe-t-il à 2mi45s (sur le début du chorus de piano) ? Est-ce que ça arrive à nouveau sur la suite du morceau ?
Solo de sax coupé à la fin, solo de piano collé mais pas au bon endroit de la grille (il manque les deux premiers temps)
coupure de bande à 3mi38s à la reprise du riff d'intro

e) Quel procédé d'orchestration est utilisé pour l'exposé du thème ? Comment peut-on le rattacher à ce que l'on connaît des premières influences musicales de Charles Mingus ?
Call and answer, canon, influences gospel mais aussi classique

---

Écoute n°6 : Strollin' – Charles Mingus (Mingus Dynasty, 1959)

a) Métrique, tempo, style ?
Commence en balade 4/4 60 bpm, puis swing à 115bpm

b) Quel est le nom du sax soliste ?
Booker Ervin (indice → « play those blue notes on your sax please » à 2mi50s)

c) De quoi parle le texte ?
Histoire d'amour malheureuse, errance, spleen, blues (nostalgia in time square)

d) Par quels procédés d'orchestration ce texte est-il souligné ?

Contrepoint autour du thème, beaucoup de place au silence dans les mises en place, illustration de la solitude, esthétique blues très affirmée, dissonances dans les voicings des soufflants, sax lancinants à la Johnny Hodges (orchestre d'Ellington)

Écoute n°7 : Goodbye Pork Pie Hat – Joni Mitchell (Mingus, 1978)

a) Définir l'instrumentarium, dans quelle période situez-vous cet enregistrement ? Quel courant ?

Voix, basse électrique fretless avec effets, batterie, sax soprano, rhodes, reverb en masse → pas loin de 80 (Joni Mitchell avec une partie de Weather report → Peter Erskine, Wayne Shorter, Jaco Pastorius + Herbie Hancock)

b) Quel genre de gamme est utilisée dans la mélodie du thème principalement en dehors du bridge ?

Gamme blues

c) Comment cette mélodie est-elle harmonisée ?

Harmonisation riche → chaque note de la gamme blues est traitée comme extension d'accords et fait donc sonner 7èmes, 9èmes, 11èmes, 13èmes