Arranger en musiques actuelles, jazz et chanson

1) La section cuivre

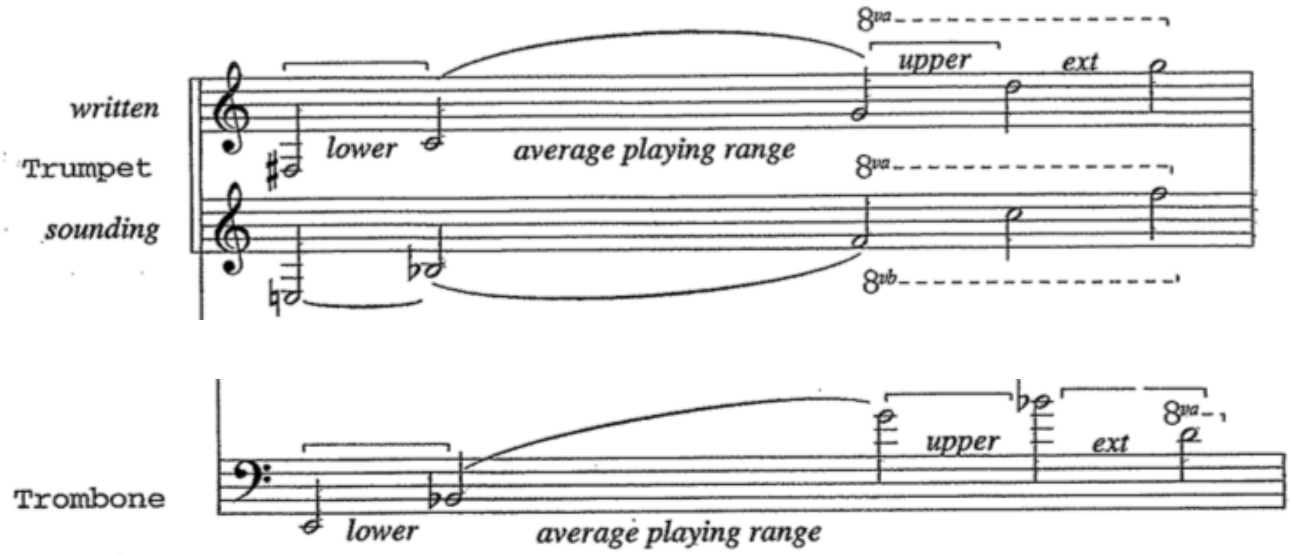
- En musique actuelle, on parle de « **la section cuivre** » ou « des cuivres » pour désigner les instrumentistes à vents. En effet, les saxophones (qui sont des bois) sont compris dans cette section cuivre.

Voilà un tableau des sections les plus souvent rencontrées :

2 instruments	3 instruments	4 instruments
Tptte / Sax alto Tptte / Sax Tenor Tptte / Trombone Trbne / Tenor Trbne / Sax Baryton	Tptte / Sax Alto / Trbne Tptte / Sax alto / Tenor Tptte / Tenor / Trbne Sax alto / Tenor / Trbne	Tptte / Sax Alto / Trbne / Sax Baryton Tptte / Tenor / Trbne / Sax Baryton

- La tessiture de ces instruments varie selon le niveau instrumental du musicien. Un musicien professionnel aura un registre plus étendu qu'un amateur autodidacte, à prendre donc en considération quand on écrit un arrangement.

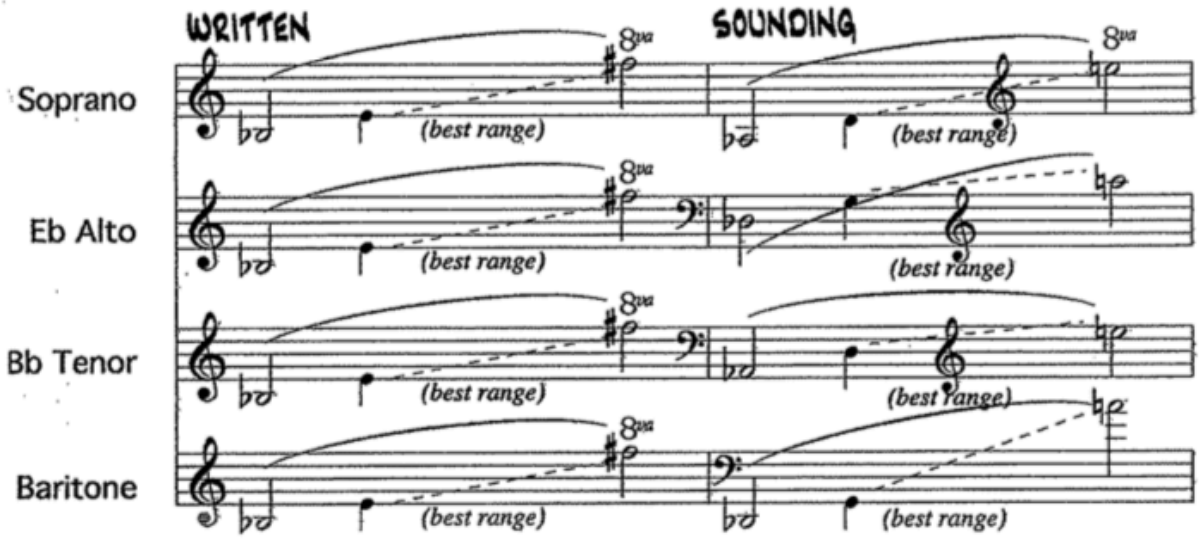
Exemple 1.1



On trouve les tessitures des instruments facilement sur internet, ces exemples permettent de préciser la tessiture où l'instrumentiste n'aura pas trop de difficulté à jouer (appelées « average playing range » sur l'exemple 1.1 et « best range » sur l'exemple 1.2).

Attention il faut octavier les notes sous 8va.

Exemple 1.2



- Attention, il faut prendre en compte la fatigue physique de ces instruments lors de la réalisation d'un arrangement. Plus l'instrument est petit, plus il sera physique. C'est surtout le cas pour les cuivres, les trompettes fatigueront plus vite que les trombones (ne pas faire jouer tous les thèmes et solos aux trompettes afin de les préserver pour la suite du concert).

- Les cuivres peuvent occuper trois grands rôles différents dans un arrangement instrumental :

LEADER - IMPROVISATEUR - ACCOMPAGNATEUR

A. Blues, jazz, new orleans, swing

S'il n'y a pas de chanteur ou chanteuse, les cuivres occuperont une place de *leader* : ils exposeront le thème, seront en *frontside*. Ils sont également *improvisateur* (réalisent des *chorus*) une des caractéristiques de ces styles de musique. C'est ce que l'on retrouve dans un grand nombre de standard de jazz.

♫ Doxy – Bags groove. Miles Davis (1954) (https://www.youtube.com/watch?v=XpueyrkcMyQ)

Ils peuvent pour cela réaliser des « backgrounds », des « back », pendant les chorus de leur partenaires. Il s'agit de réaliser des riffs rythmiques (ex 1.3) ou harmonique (1.4).

Ce rôle d'accompagnateur peut être aussi illustré par les contre chants, les improvisations sur le thème des morceaux dans le style New Orleans (ex 1.4)

♫ Royal Garden Blues – Magic swing band (https://www.youtube.com/watch?v=ni5ET_UD-lE)

B. Reggae, dub, ska, rocksteady

Leader : quand il n'y a pas de chanteur ou chanteuse (ex 1.5)

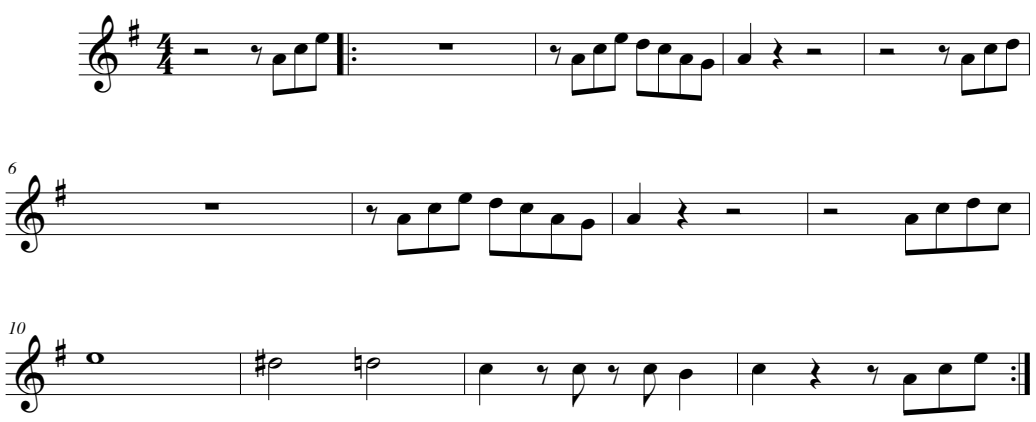
Improvisateur : surtout dans les styles ska, ska-jazz, et reggae

Accompagnateur : on trouve une spécificité dans ces styles là : les « *skank* ». Ce sont les accords plaqués sur les after-beat (temps 2 et 4 de la mesure), ils sont joués par la guitare et les claviers, mais les cuivres peuvent également les jouer en renfort, (cela permet également aux instruments harmoniques de pouvoir garder cet appui rythmique pendant qu'ils improvisent).

Ils ne sont souvent pas écrits, puisqu'ils font parti du vocabulaire musical de ces styles, ils sont sous-entendus. On trouve par exemple les skank au saxophone ténor dans l'exemple 1.5, sans qu'ils soient inscrits dans la partition d'origine.

Christine keeler

Ex 1.5

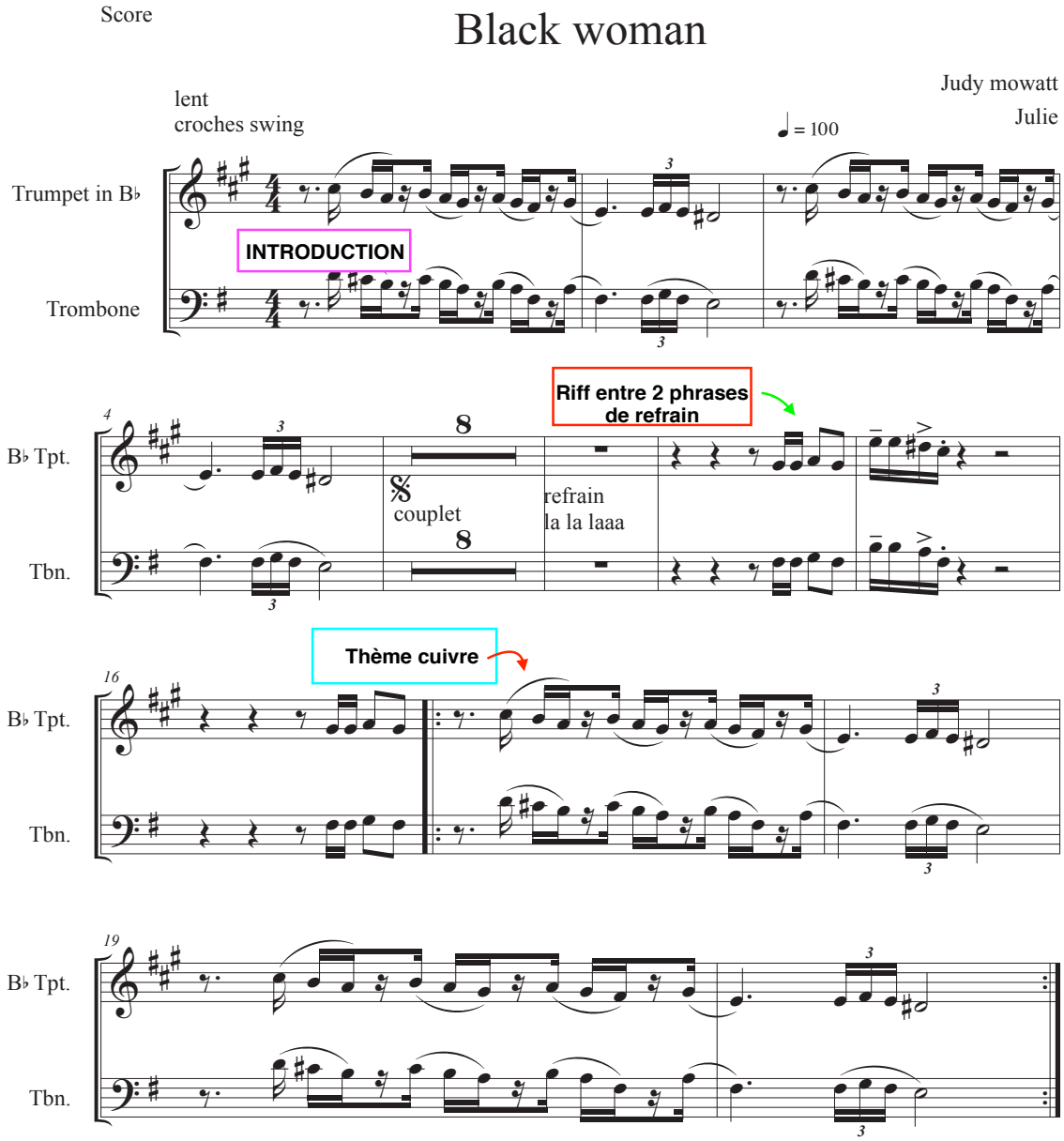


structure : theme x2 : chorus (blues mineur en la) theme x2

Quand le morceau est chanté, les cuivres interviennent souvent dans l'intro du morceau, entre deux phrases de chants, et pendant des thèmes cuivres. On retrouve ces trois interventions dans le morceau suivant :

♫ Black woman – Judy Mowatt (https://www.youtube.com/watch?v=jHUQg5rvBEg)

Ex 1.6



C. Soul, funk

Leader : toujours quand il n'y a pas chant.

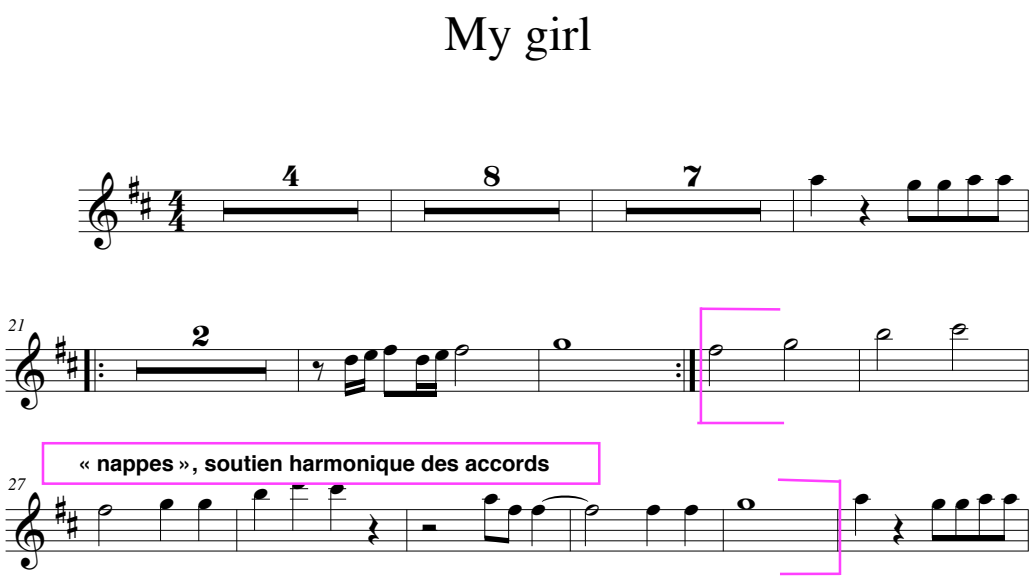
♫ The lobbyist – Lettuce (https://www.youtube.com/watch?v=xRP56JQqe3w)

Improvisateur : la soul et la funk descendant de la culture rythm'n blues et jazz, les chorus sont également bien présent dans ces styles là.

Accompagnateur : plusieurs modes sont présents dans ces styles. Dans la soul, on retrouve souvent des accompagnements en « *nappes* » : des tenues d'accords réparties entre les membres de la section cuivre (ex 1.7).

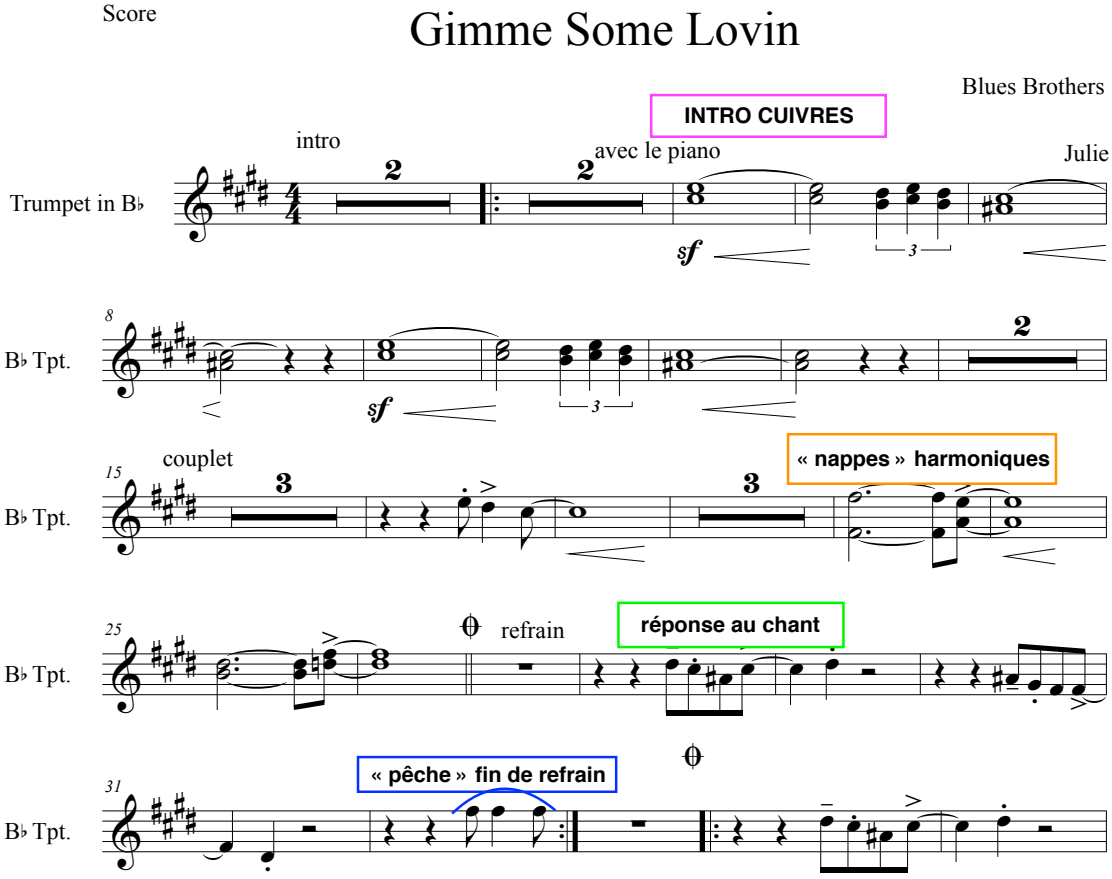
♫ My girl – Otis Redding (https://www.youtube.com/watch?v=0iPtG_O8w8g)

Ex 1.7



On trouve comme dans le reggae des introductions aux cuivres, des riffs rythmiques pour répondre au chant ou accentuer des appuis rythmique avec les autres instruments (dans le jargon des « pêches »), et bien sur des thèmes mélodiques de cuivres (ex 1.8).

♫ Gime some lovin – The blues brothers (https://www.youtube.com/watch?v=-aqZmPInK3o)



D. Chanson

Pas rôle de leader pendant tout un morceau, mais des thèmes de cuivre possible.
Improvisateur : il peut y avoir de la place pour un solo ou une improvisation (passage instrumental.
Accompagnateur : on retrouve les « nappes » harmoniques, les « pêches », les introductions les contre chants. On peut également entendre des harmonisation de la mélodie chantée à un instrument (comme si c'était une deuxième voix, mais instrumentale).

♫ La confession – Lhasa (https://www.youtube.com/watch?v=BLtGDFTOLCs)

On retrouve dans ce titre une introduction trompette, un retour à ce thème après les 2 refrains, une improvisation, et enfin une fin avec harmonisation de la mélodie chantée.

♫ De dame et d'homme – André Minvielle (https://www.youtube.com/watch?v=lb3DeWZ1HYg)

L'arrangement est très finement écrit, avec une répartition des thèmes instrumentaux entre basson, clarinette, trompette et accordéon. On peut entendre des harmonisations de la mélodie, des riffs d'accompagnements, un rôle de basse par endroit pour la clarinette,…

♫ La llorona – Beirut (https://www.youtube.com/watch?v=dQyqukuaCq0)

Ici, il n'y a que des soufflants, percussions et un accordéon pour accompagner le chant. Le tuba rempli donc le rôle du bassiste, et les autres instruments se partagent la rythmique et l'harmonie.

E. Salsa, cumbia, son, rumba

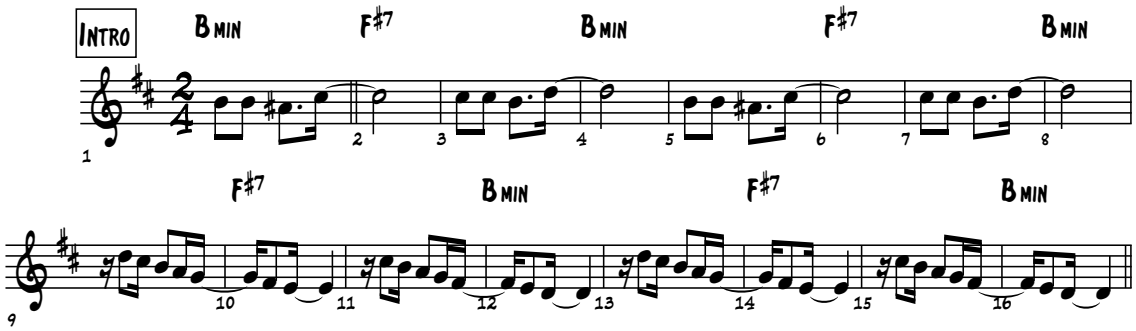
Leader quand pas de chant.

Improvisateur : il y a très souvent des improvisations dans ces styles, comme ce sont beaucoup des morceaux à danser, ils durent longtemps et permettent de longues improvisations.

Accompagnateur : beaucoup de riffs très rythmés et syncopés dans ces musiques, beaucoup en section de cuivre, des backs sur les chorus, des lignes mélodiques en contre chant.

♫ El cuarto de tula – buenavista social club (https://www.youtube.com/watch?v=XZHF6SDWtU8)

Le thème d'intro de trompette (qui revient dans le morceau) est très caractéristique de ce style, et permet une identification de la chanson avant même que le chant rentre.



♫ Salsa dura – Yuri Buenaventura (https://www.youtube.com/watch?v=I-4_k7KZb6o)

On entend dans cet exemple dès l'introduction, le travail de section cuivre en homorythmie avec le piano, la basse et la batterie. Tous les riffs de cuivres et les réponses au chant sont très rythmés, des rythmes courts, rarement sur les temps.

F. Hip hop, rap, R'nB

Accompagnateur : on trouve souvent un saxophone ou une trompette, qui vont faire un contre chant ou un solo dans ces styles là. La section à plusiseurs est plus rarement rencontrée.
On retrouve des riffs de cuivres qui sont « sampler » (repris en boucle) dans des productions plus informatisées des arrangements musicaux.

♫ Alright – Kendrick Lamar (https://www.youtube.com/watch?v=JocAXINz-YE)

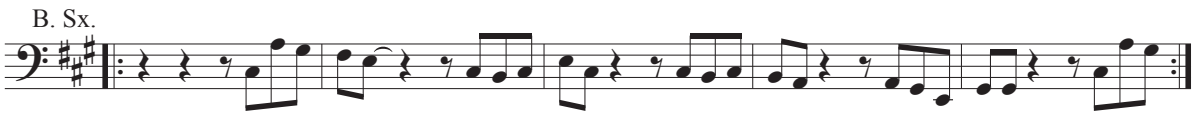
On retrouve tout au long de ce titre un saxophone alto qui intervient régulièrement (contre chant, improvisation). Ce timbre d'alto est beaucoup utilisé dans le rap, il est facilement modifiable avec des effets en post prod ou en live avec des pédales d'effet.

♫ Rigamortis – Kendrick Lamar (https://www.youtube.com/watch?v=sBvngg87998)

Dans ce titre, on retrouve un exemple de riff de 2 trompettes qui a été samplé, et qu'on retrouve tout au long de la chanson.

♫ Without me – Eminem (https://www.youtube.com/watch?v=YVkUvmDQ3HY)

Ici on peut entendre un saxophone baryton qui joue un thème tout au long du morceau, qui



G. Pop, variété

Accompagnateur : comme dans la chanson, ou le rap, on rencontre des cuivres seuls pour jouer des riffs qui reviennent plusieurs fois dans le morceau.

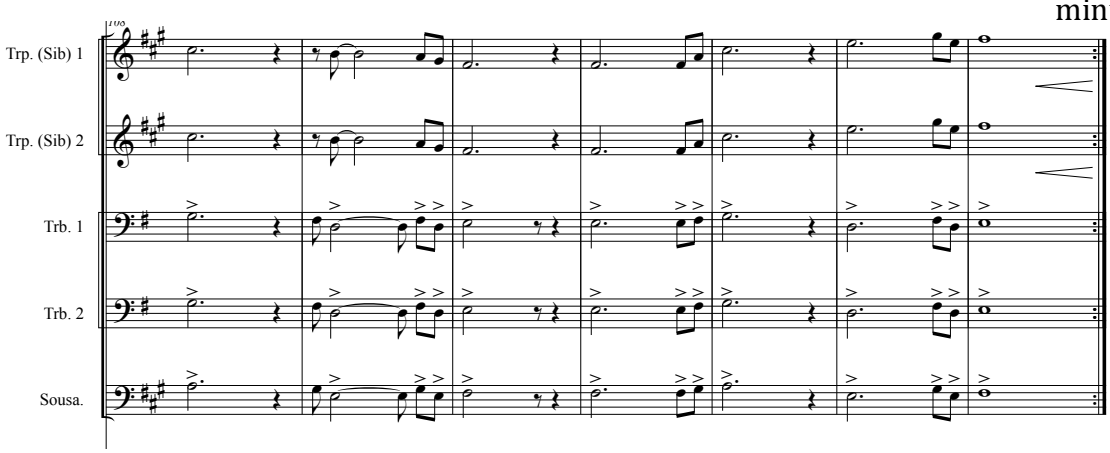
La pop regroupant de multiples influences, on retrouve aussi des sections de cuivres qui peuvent jouer des riffs très rythmiques, des thèmes de cuivres, des improvisations, bref un peu tous les modes déjà abordés précédemment.

♫ Hips don't lie – Shakira (https://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM)

Le riff de trompette dans l'introduction - qui revient plus tard dans le morceau - est identifiable rapidement par l'auditeur.

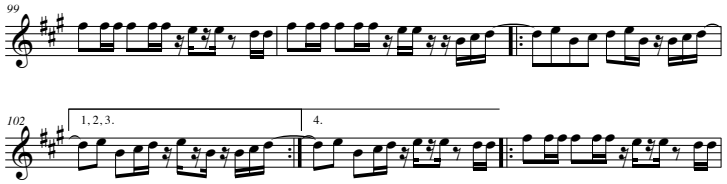
♫ Can't hold us – Macklemore (https://www.youtube.com/watch?v=VG3JsmOmDqw)

Dans ce titre, les cuivres commencent à jouer au bout de 2 minutes (soit tard dans le morceau) en nappes harmoniques, puis on trouve un passage avec que la section cuivre à 3 minutes – ce



♫ Wanna be started something – Michael Jackson (https://www.youtube.com/watch?v=4Uj3zitETs4)

On retrouve beaucoup d'arrangement cuivre dans le répertoire de Michael Jackson (surtout dans les albums arrangés par Quincy Jones), ici en plus des riffs tout au long du morceau, on trouve un passage chœur et cuivres à 5'25 qui est très intéressant. Les instruments et le chant s'arrêtent pour laisser place au chœur « mamasse mamassa mamacossa », et au lieu de faire repartir tout le monde pour terminer le morceau, un riff de cuivre vient se rajouter dans la progression de l'arrangement avant de jouer le tutti final.



♫ Burn this disco out – Michael Jackson (https://www.youtube.com/watch?v=5lH_LCHUp6E)

Encore un arrangement de Michael Jackson, avec de nombreux riffs différents dans le morceau. On peut noter également à partir des tournes de fin de 2'58, un cycle irrégulier dans la carrure rythmique (avec une mesure à 2/4 sur le dernier accord, faisant repartir plus tôt sur le début du cycle).