

Musique et oralité

- L'improvisation -

Sixième partie

Moreno Andreatta

IRMA & ITI CREA, Université de Strasbourg

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université

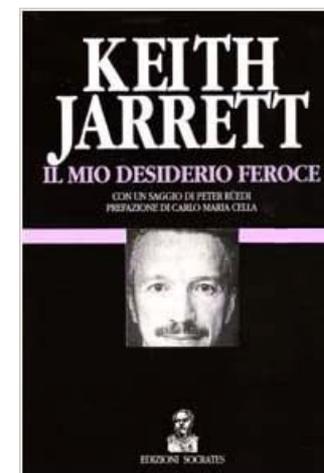
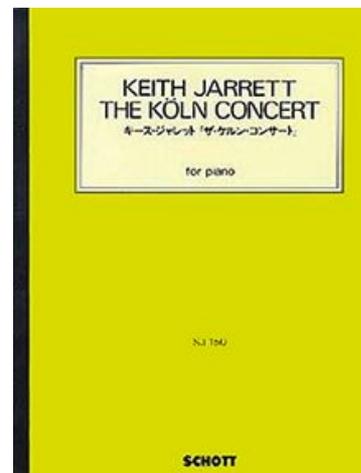
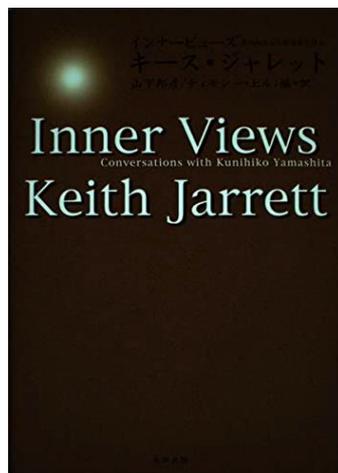
Focus sur le *Köln Concert* de Keith Jarrett (et autres solo concerts)

KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

ECM

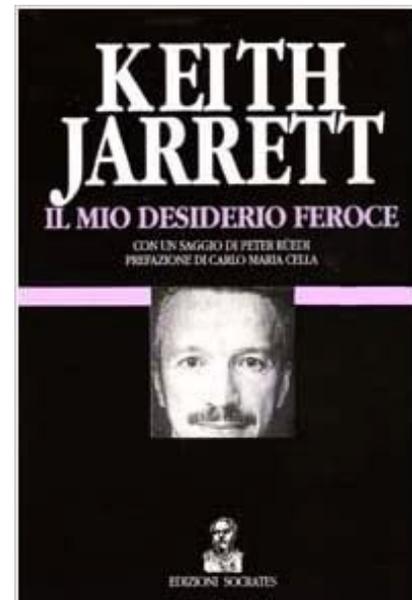
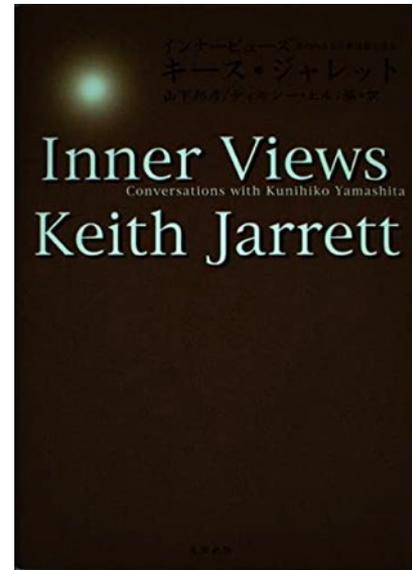
Playlist Spotify
« Cours impro »

Keith Jarrett : une philosophie de l'improvisation *ex nihilo*

« Le vrai objectif des concerts piano solo est la recherche du noyau du processus créatif. Dans une situation déterminée il est possible que nous tous venons à connaissance [...] de quelque chose au même moment. [...] L'improvisation est quelque chose qui va au-delà de ce que la parole exprime. Il s'agit d'une grande responsabilité du moment que la transmission de l'expérience est – l'on espère – complète. C'est la manifestation profonde d'une 'volonté divine' (au sens d'une force supérieure). Cela signifie qu'en tant que pianiste on n'est pas uniquement le récepteur d'un message qui est au-delà de nos idées et pensées d'être humain, mais on est celui qui rend possible la participation des autres au travers le monde des sons. [...] L'improvisation est la façon la plus profonde, en musique, pour se mettre en contact avec le réel au moment même où celui-ci advient. »

Keith Jarrett, *Inner Views. Conversations with Kunihiro Yamashita*, Rising Inc., 1990 (tr. it. *Il mio desiderio feroce*, edizioni Socrates, 1994)

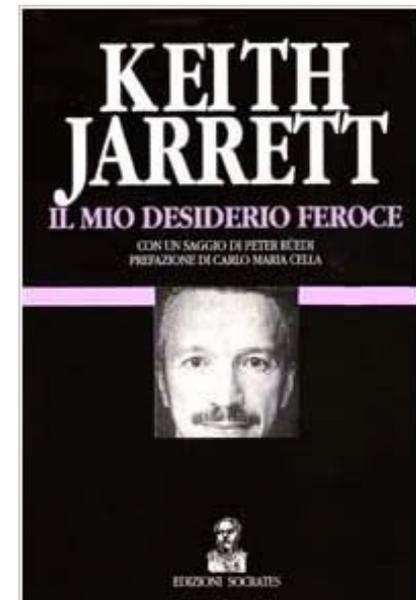
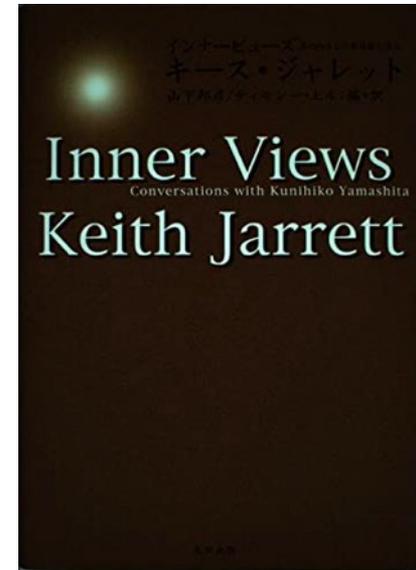

Keith Jarrett : une philosophie de l'improvisation *ex nihilo*

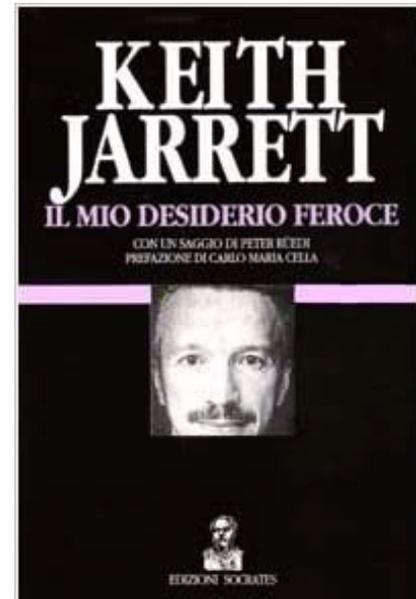
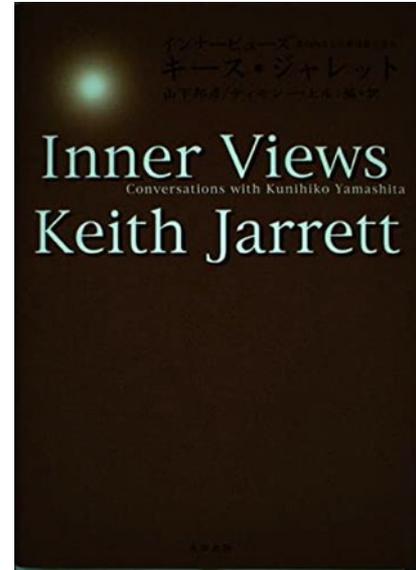
« A une époque, je voulais contrôler le processus créatif dans une forme définitive, en cherchant de découvrir des nouvelles choses pendant que je jouais. Mais cela ne marchait pas. Je ne pouvais qu'esquisser ce qui était déjà en moi. Ensuite j'ai découvert qu'il s'agissait de garantir à la musique son propre espace. Quand je cherche à éliminer tous les modèles et clichés, j'ai tout de suite des résultats surprenants : quelque chose d'incroyable arrive, dont je ne suis pas l'origine. Je dois uniquement penser à ce que je veux faire. Je tiens moi-même sous contrôle, mais pas ma musique. Je laisse que la musique sorte toute seule. J'essaie uniquement de fermer certaines portes qui seraient des sorties trop faciles »

Keith Jarrett, *Inner Views. Conversations with Kunihiro Yamashita*, Rising Inc., 1990 (tr. it. *Il mio desiderio feroce*, edizioni Socrates, 1994)

Keith Jarrett : une philosophie de l'improvisation *ex nihilo*

« L'improvisation est facile si elle se limite à être un fait uniquement mécanique. C'est complètement différent si je pense qu'il s'agit de ma toute dernière occasion pour dire aux autres ce que je sais et de dire à moi-même ce que je sais en ce moment précis mais que je connaissais pas auparavant. Ce n'est que dans l'improvisation que l'auditeur peut avoir un contact réel avec un musicien, sans la distance qui normalement existe dans d'autres types d'exécution. Chaque note, absolument chaque note, est le fruit d'une décision prise au moment même où l'auditeur l'entend. Elle n'est pas écrite sur une partition ni prévue à l'avance. Chaque note est dans l'instant même et elle est vivante. »

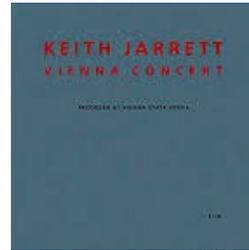

Keith Jarrett, *Inner Views. Conversations with Kunihiko Yamashita*, Rising Inc., 1990 (tr. it. *Il mio desiderio feroce*, edizioni Socrates, 1994)

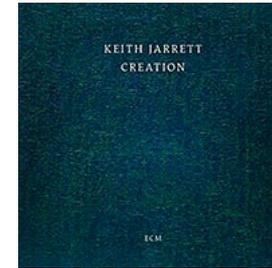
Keith Jarrett : les concerts piano-solo

**Solo Concerts:
Bremen/
Lausanne
(1973)**

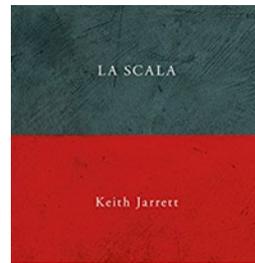
**Vienna
Concert
1991
(1992)**

**Creation
Toronto,
Tokyo, Paris,
Rome
2014 (2015)**

**Köln
Concert
(1975)**

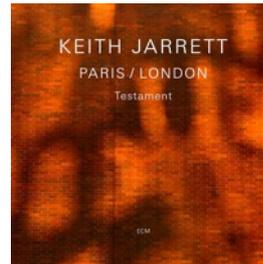
**Scala
Concert
(1995)**

**Munich
2016
(2019)**

**Sun Bear Concerts
Kyoto, Osaka,
Nagoya, Tokyo,
Sapporo
1976 (1978)**

**Paris/
London
(Testament)
(2008)**

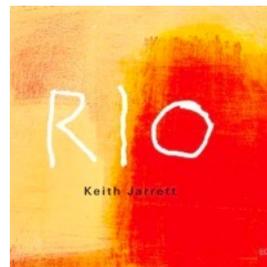
**La
Fenice
(2018)**

**Paris
Concert
1988
(1990)**

Bach (1987)

**Rio
(2011)**

**Bordeaux
Concert
(2022)**

Focus sur le *Köln Concert* de Keith Jarrett

Préface

Depuis la parution en 1975 de l'enregistrement du KÖLN CONCERT chez ECM, les pianistes, étudiants, musicologues et d'autres m'ont demandé une publication de manière à ce que d'autres musiciens aient aussi la possibilité de le jouer. J'ai jusqu'ici fermement refusé pour deux raisons: tout d'abord, ce concert était totalement improvisé, un certain soir, passé aussi rapidement qu'il est arrivé; ensuite il est impossible de transcrire différentes sections telles qu'elles apparaissent en disque.

Mais comme cette improvisation existe déjà sous une forme définitive (le disque) et que la transcription représente seulement la musique (bien qu'elle soit parfois incroyablement fidèle à celle), j'ai finalement décidé de publier cette édition autorisée.

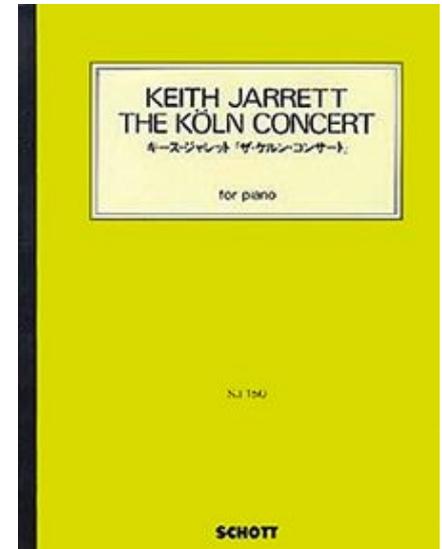
Par "autorisée" j'entends que j'ai personnellement supervisé chaque étape (presque chaque note) du processus final de transcription. Bien que cette édition s'approche le plus possible de la musique sur disque, il y a différents passages où les notes sont correctes et d'autres non, parce que j'ai joué *complètement en dehors du temps* métronomique. Nous avons donc à choisir entre des *inexactitudes*.

KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

ECM

Playlist Spotify
« Cours impro »

Focus sur le *Köln Concert* de Keith Jarrett

Donc, nous avons décidé que la notation serait un travail alors *contre* l'exactitude, puisqu' aucune méthode de notation à notre connaissance n'était correcte pour la majorité de la pièce. On aurait besoin d'une notation *pour chaque note* pour être exact. Par exemple, aux pages 50 et 51 de la 2ème partie, il n'y a pas de possibilité d'obtenir, sur papier, le réel sens rythmique de cette section. Ceci est bien plus "allant" par le disque, mais cet "allant" ne se transcrit pas toujours par des notes sur papier. De nombreuses notes sont *déduites du sens rythmique*, d'autres dépendent des harmoniques ou de l'attaque de la note (ou des notes) précédente(s). Donc, écrire toutes les notes devrait plus donner une fausse vue du sens de cette section qu'en sélectionnant certaines. Ensuite, cette sélection ne peut pas faire revivre le réel sens de cette section *en tant qu'improvisation*, car c'est l'écoute qui détermine l'intensité de la musique.

Donc - nous observons, pour ainsi dire, une image d'improvisation (comme une sorte de reproduction de peinture). Nous ne pouvons voir la profondeur, seulement la surface.

Comme résultat à tout cela, je recommande à tout pianiste ayant l'intention de jouer le KÖLN CONCERT d'utiliser l'enregistrement comme référence finale.

Bonne chance!

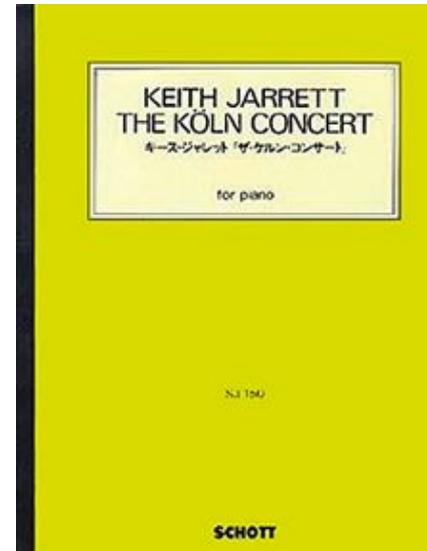
Keith Jarrett

KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

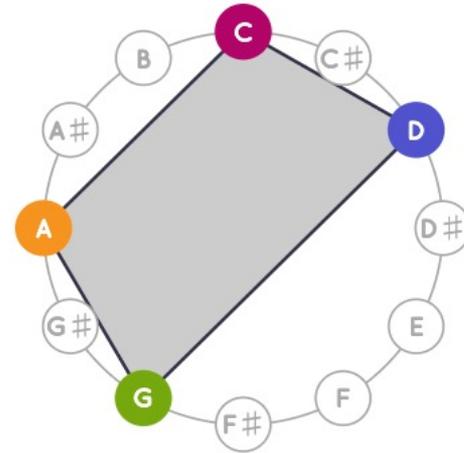

ECM

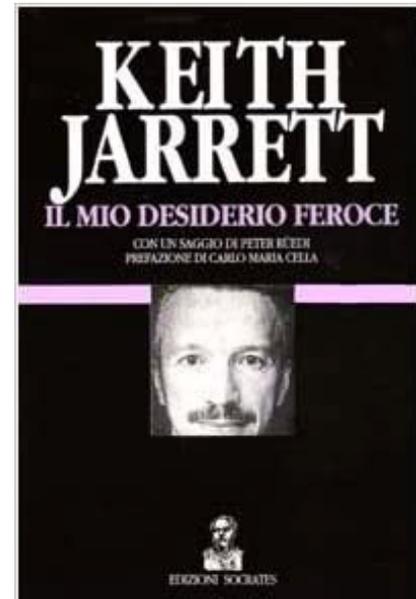
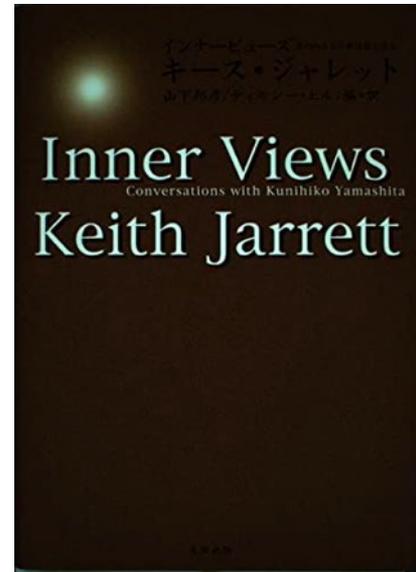
Playlist Spotify
« Cours impro »

Le Köln Concert de Keith Jarrett : les quatre premières notes

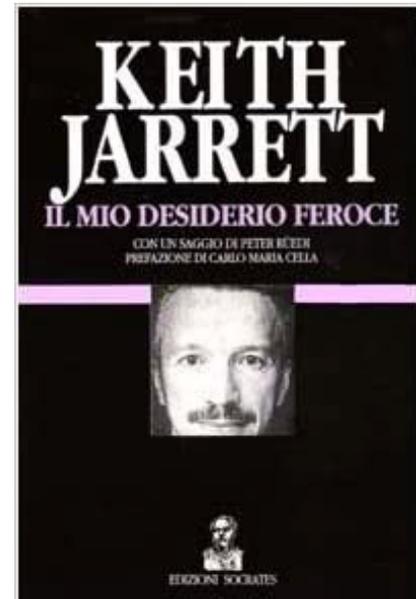
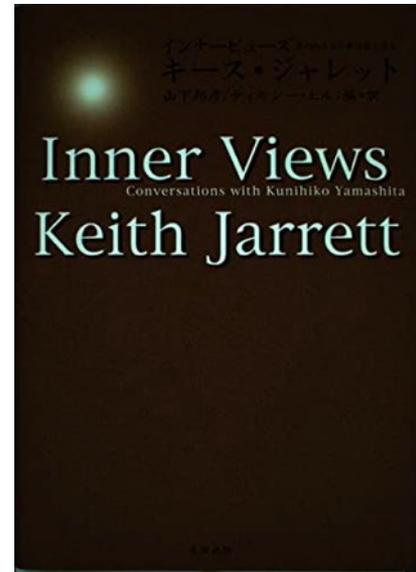
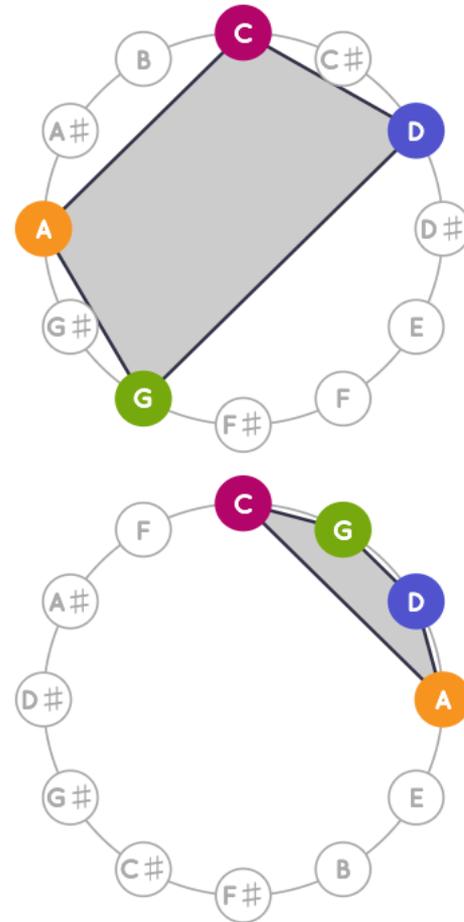
« La chose la plus importante dans mes concerts piano solo c'est la première note, ou les quatre premières notes. Si elles ont suffisamment de tension, le reste du concert vient ensuite tout seul, presque naturellement »

Le Köln Concert de Keith Jarrett : les quatre premières notes

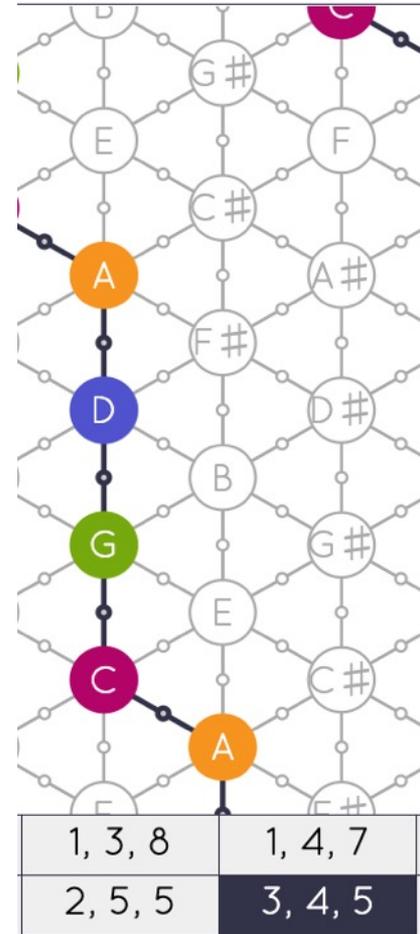
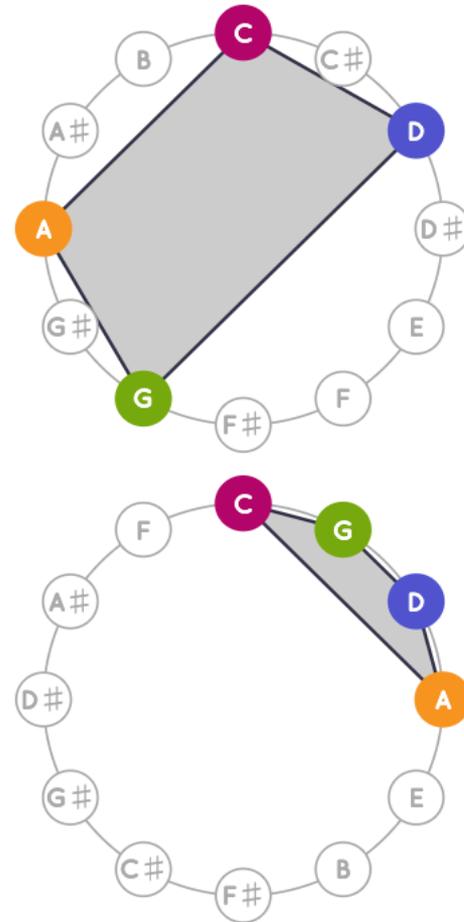
« La chose la plus importante dans mes concerts piano solo c'est la première note, ou les quatre premières notes. Si elles ont suffisamment de tension, le reste du concert vient ensuite tout seul, presque naturellement »

Le Köln Concert de Keith Jarrett : les quatre premières notes

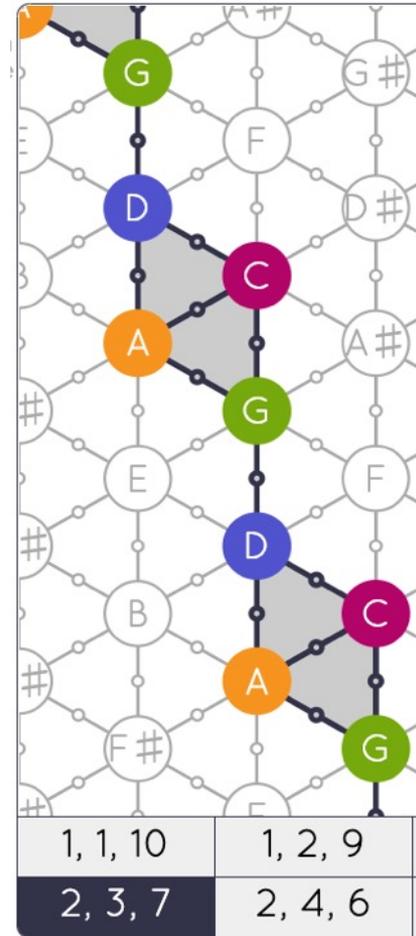
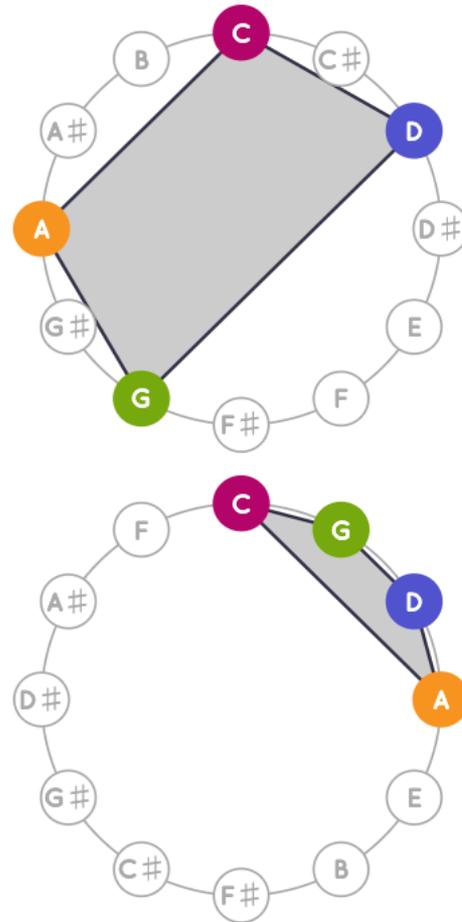
« La chose la plus importante dans mes concerts piano solo c'est la première note, ou les quatre premières notes. Si elles ont suffisamment de tension, le reste du concert vient ensuite tout seul, presque naturellement »

Le Köln Concert de Keith Jarrett : les quatre premières notes

« La chose la plus importante dans mes concerts piano solo c'est la première note, ou les quatre premières notes. Si elles ont suffisamment de tension, le reste du concert vient ensuite tout seul, presque naturellement »

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

$\text{♩} = 70$

KEITH JARRETT THE KÖLN CONCERT

KÖLN, January 24, 1975

Part I	8
Part IIa	37
Part IIb	58
Part IIc	82

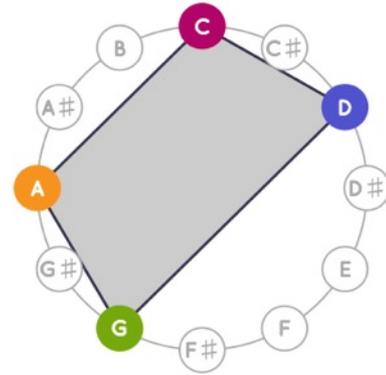
hold G $\sharp$

hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

The first system of the musical score shows the beginning of the piece. The tempo is marked as quarter note = 70. The music is in common time (C) and features a complex, flowing melodic line in the right hand and a more rhythmic accompaniment in the left hand.

The second system of the musical score shows the middle section of the piece. The melodic line continues with intricate patterns and ornaments, while the left hand provides a steady accompaniment.

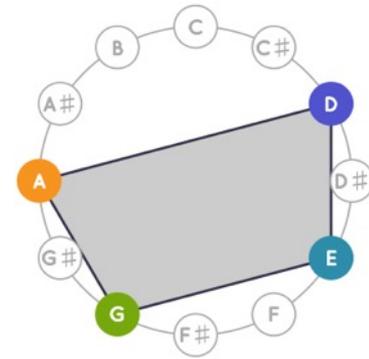
The third system of the musical score shows the final section of the piece. It includes markings for "hold G#" and "hold C#", indicating sustained notes in the right hand. The piece concludes with a final flourish in the right hand.

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

The first system of the musical score shows the piano introduction. The tempo is marked as ♩ = 70. A light blue box highlights a specific melodic motif in the right hand, which is the 'generator motif' mentioned in the title.

The second system of the musical score continues the piano introduction. It features a complex melodic line in the right hand and a supporting bass line in the left hand.

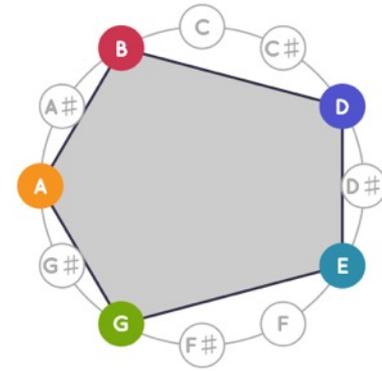
hold G $\sharp$ hold C $\sharp$

The third system of the musical score includes performance instructions: "hold G $\sharp$ " and "hold C $\sharp$ ". The notation shows a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand.

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

The first system of the musical score shows the beginning of the piece. The tempo is marked as quarter note = 70. A light blue box highlights the first five measures of the right-hand part, which contain the 'generator motif'. The bass line consists of a steady eighth-note accompaniment.

The second system of the musical score shows the continuation of the piece. The right-hand part features a complex rhythmic pattern with sixteenth and thirty-second notes. The bass line continues with a steady eighth-note accompaniment.

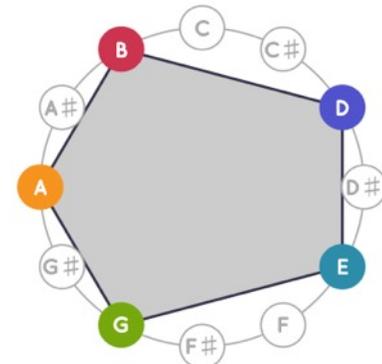
hold G $\sharp$ hold C $\sharp$

The third system of the musical score shows the continuation of the piece. The right-hand part features a complex rhythmic pattern with sixteenth and thirty-second notes. The bass line continues with a steady eighth-note accompaniment. The system includes two 'hold' instructions: 'hold G $\sharp$ ' and 'hold C $\sharp$ '.

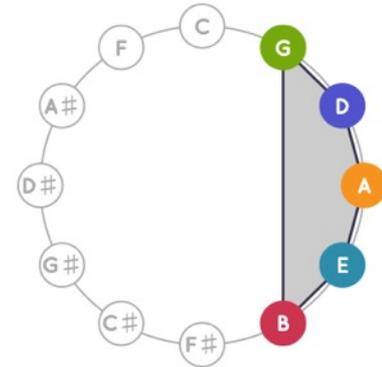
Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

The first system of the musical score shows the beginning of the piece. The tempo is marked as quarter note = 70. The right hand plays a complex melodic line, while the left hand provides a steady accompaniment. A light blue box highlights a specific melodic phrase in the right hand, which is the 'generator motif'.

The second system of the musical score continues the melodic and accompanimental lines from the first system.

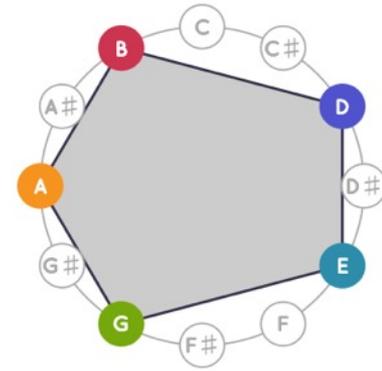

hold G $\sharp$ hold C $\sharp$

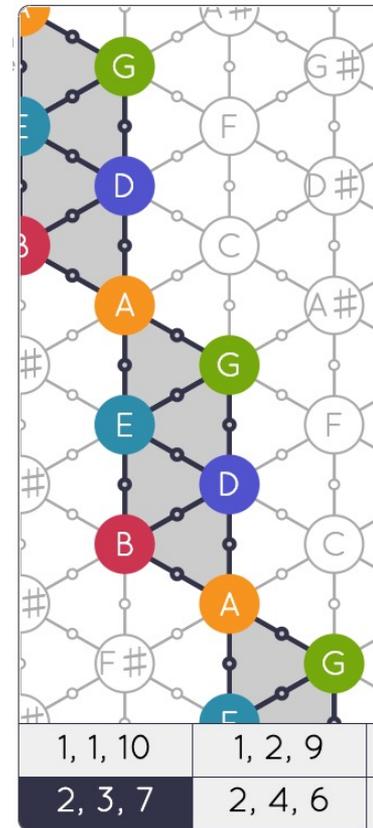
The third system of the musical score features 'hold G $\sharp$ ' and 'hold C $\sharp$ ' markings. The right hand continues its melodic line, and the left hand provides accompaniment.

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

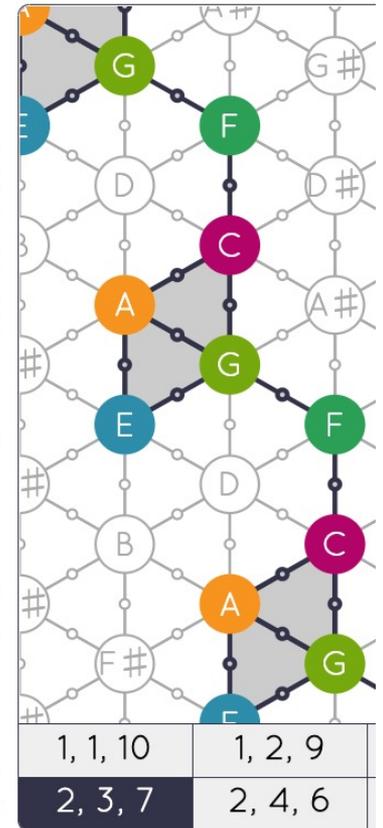
hold G $\sharp$ hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

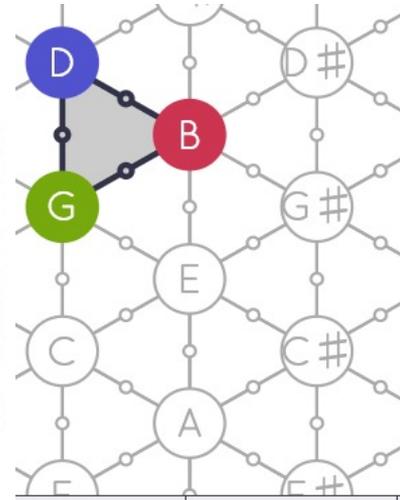
hold G $\sharp$ hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

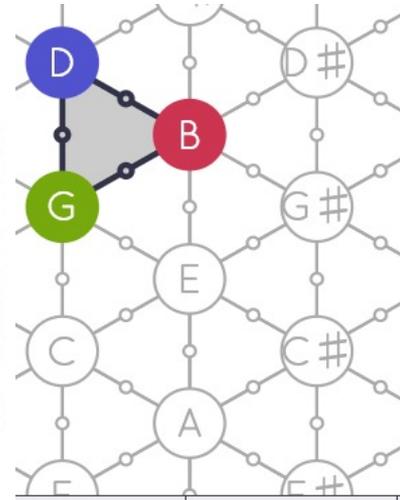
1, 3, 8	1, 4, 7
2, 5, 5	3, 4, 5

hold G $\sharp$

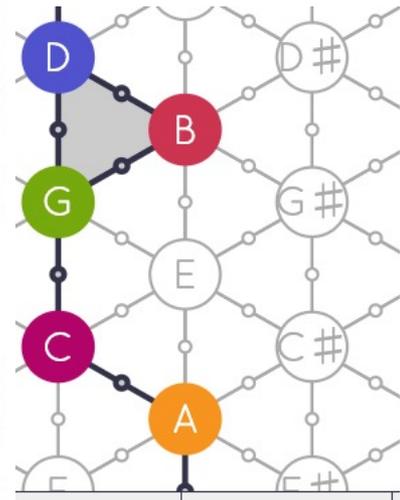
hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

1, 3, 8	1, 4, 7
2, 5, 5	3, 4, 5

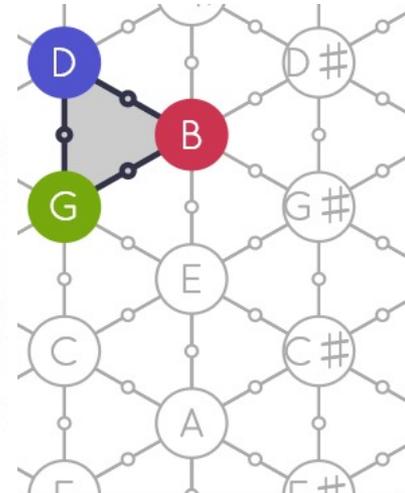
1, 3, 8	1, 4, 7
2, 5, 5	3, 4, 5

hold G $\sharp$

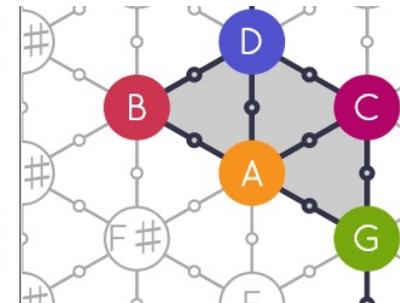
hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

♩ = 70

1, 3, 8	1, 4, 7
2, 5, 5	3, 4, 5

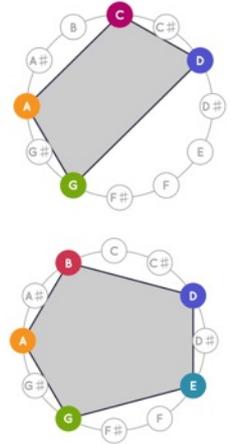
1, 1, 10	1, 2, 9
2, 3, 7	2, 4, 6

hold G $\sharp$

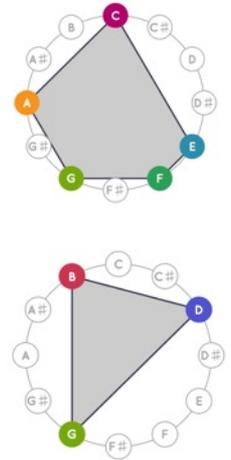
hold C $\sharp$

Le Köln Concert de Keith Jarrett : le motif générateur

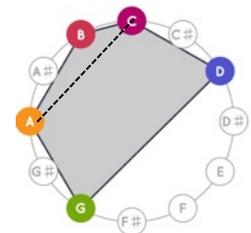
First system of the musical score. The tempo is marked $\text{♩} = 70$. The score consists of a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a harmonic accompaniment. Two rectangular boxes highlight the first and second measures of the melodic line.

Second system of the musical score. The treble clef staff continues the melodic line, and the bass clef staff provides accompaniment. A rectangular box highlights the third and fourth measures of the melodic line.

Third system of the musical score. The treble clef staff includes performance instructions: "hold G $\sharp$ " and "hold C $\sharp$ ". The score continues with melodic and accompaniment parts. Two rectangular boxes highlight the fifth and sixth measures of the melodic line.

Le Köln Concert de Keith Jarrett : la partie conclusive

KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

KÖLN, January 24, 1975

Part I	8
Part IIa	37
Part IIb	58
Part IIc	82

improvisation *ex nihilo* ou semi-improvisation ?

Le Köln Concert de Keith Jarrett : la semi-improvisation conclusive

Memories of Tomorrow

(Latin) ♩=116

Keith Jarrett

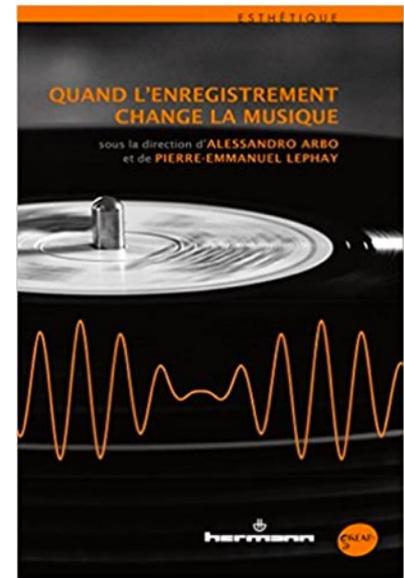
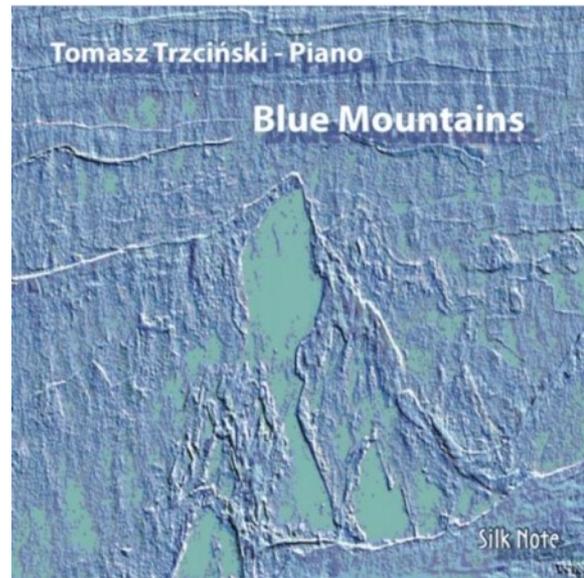
KEITH JARRETT
THE KÖLN CONCERT

KÖLN, January 24, 1975

- Part I 8
- Part IIa 37
- Part IIb 58
- Part IIc 82**

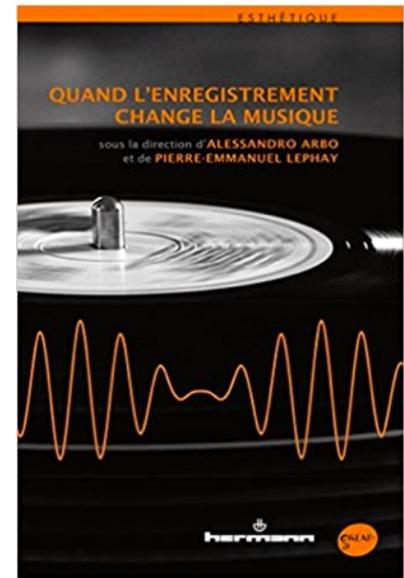
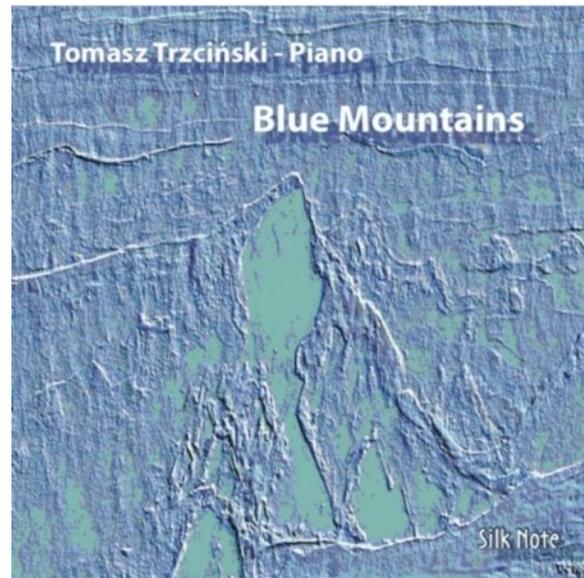
Interpréter (strictement) le *Köln Concert*

« Nous avons donc un premier enregistrement d'une performance musicale, une transcription de l'enregistrement de celle-ci puis un nouvel enregistrement de l'interprétation de cette transcription du premier enregistrement, la boucle devrait être bouclée. Pourtant le résultat final n'est pas aussi convaincant que son point de départ, et la boucle qui devait nous ramener d'un enregistrement à l'autre ne boucle pas... »

Stéphane Gasparini, « Le *Köln Concert*" de Tomasz Trzcinski », dans Alessandro Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay (dir.), *Quand l'enregistrement change la musique*, Hermann, 2017, p. 220.

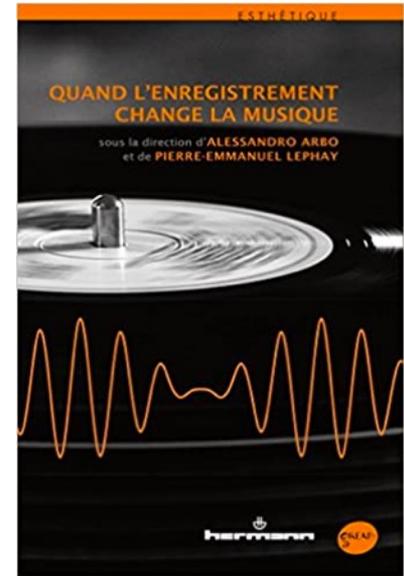
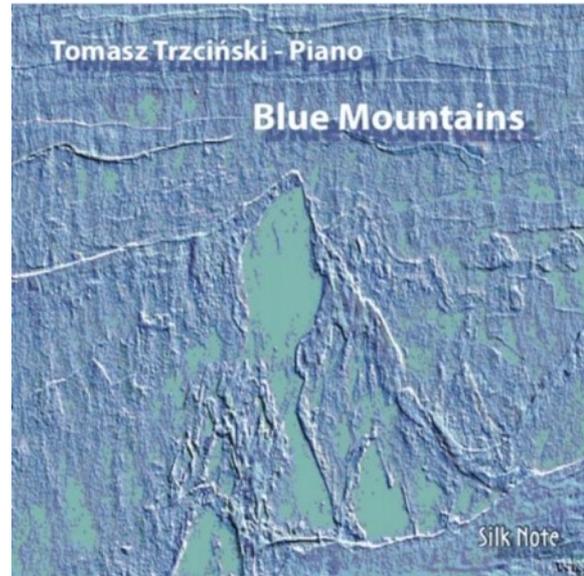
Interpréter (strictement) le *Köln Concert*

« Dans le système musical classique en effet, la partition est le référent absolu de l'interprète, mais dans le cas du *Köln Concert*, elle ne semble pouvoir remplir cette fonction [...] la transcription [...] pouvant être, *a priori*, considérée comme *descriptive* et non *prescriptive* [au sens de Charles Seeger] »

Stéphane Gasparini, « Le *Köln Concert*" de Tomasz Trzcinski », dans Alessandro Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay (dir.), *Quand l'enregistrement change la musique*, Hermann, 2017, p. 224.

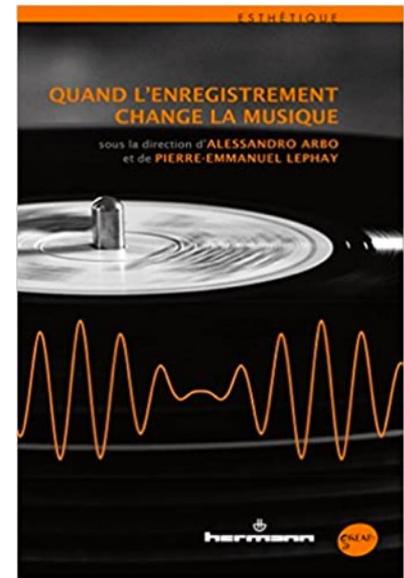
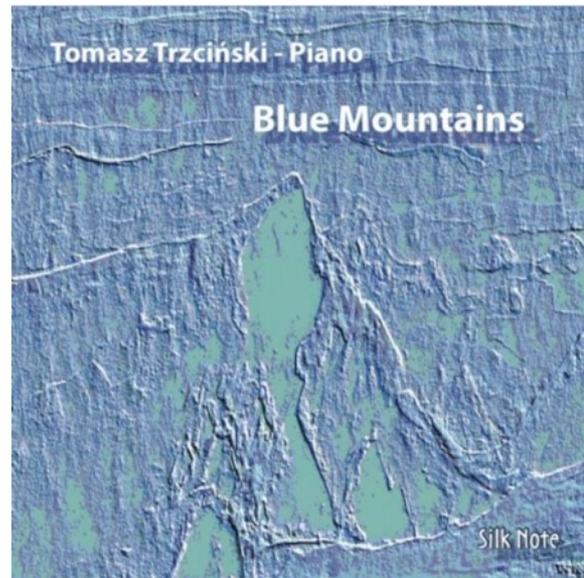
Interpréter (strictement) le *Köln Concert*

« Il y a dans les interprétations reprenant note pour note une improvisation, une sensation de tranquillité et presque de sérénité, sensation qui indique en creux que nous ne sommes justement pas, ou plus, dans un processus d'improvisation [comme l'affirme Clément Canonne] »

Stéphane Gasparini, « Le *Köln Concert*" de Tomasz Trzcinski », dans Alessandro Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay (dir.), *Quand l'enregistrement change la musique*, Hermann, 2017, p. 226.

Interpréter (strictement) le *Köln Concert*

« Les copies même parfaites de *Köln Concert* ne seront, *jamais*, *Köln Concert* car, ontologiquement, il leur manquera toujours quelque chose, un manque qui les placerait d'autorité à un rang ontologique inférieur. [Tomasz Trzcinski], comprenant mal à la fois le rôle pédagogique et fréatif de l'enregistrement [...] il s'est contenté de copier là où il aurait fallu créer une nouvelle entité musicale dotée de sa propre logique interne »

Stéphane Gasparini, « Le *Köln Concert*" de Tomasz Trzcinski », dans Alessandro Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay (dir.), *Quand l'enregistrement change la musique*, Hermann, 2017, p. 238-239.

Improviser (librement) sur le *Köln Concert*

Downtown Improvisations

...

...

→ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/12_Around_a_Concert.mp3 [long]

→ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/impro_koeln_concert_moreno_andreatta_turin_2016.mp3 [short]