Comprendre et Improviser au Piano grâce aux accords !

initiation à la maîtrise des accords

- explications détaillées
- conseils de travail généraux
- 15 exercices spécialement composés pour ce cours
- une vidéo accompagnatrice

Cazimir Costea

https://liberer-son-piano.com

COMPRENDRE ET IMPROVISER AU PIANO GRÂCE AUX ACCORDS

15 EXERCICES POUR COMPRENDRE, MÉMORISER ET IMPROVISER AU PIANO GRÂCE AUX ACCORDS

Cazimir COSTEA

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Préambules 3
1ère étape : la stucture des accords 8
2ème étape : comment travailler ? 13
3ème étape : les exercices expliqués 19
Conclusion..... 36

Préambules

1) Comprendre, mémoriser, improviser… Ça fait pas un peu beaucoup ?

En réalité, on pourrait aussi ajouter la composition et même la technique… Car comprendre la structure harmonique d'un morceau permet de libérer plein de potentiels d'action, et ce, dans plusieurs domaines pianistiques.

Comprendre une structure harmonique, c'est un peu comme découvrir un truc qui permet de **diviser les informations à traiter par votre cerveau par 2, 5, 10 et même par 100** selon le contexte. Cela permet aussi et surtout de donner du sens à ce que l'on joue.

Lorsque je parle de comprendre la structure harmonique d'un morceau, en réalité, je parle principalement ici d'apprendre à reconnaître les accords qui fondent une composition.

Pour ce faire, nous allons observer ensemble comment des accords peuvent construire une composition. Puis nous allons jouer avec ces accords comme des pièces de lego que nous allons déplacer, replacer, inverser, etc.

Je vous rassure, **ce cours est accessible aux débutants**. Et même si vous n'avez jamais improvisé auparavant, vous allez vite comprendre comment cela fonctionne.

Pour ceux qui possèdent déjà certaines bases, vous pourrez plus rapidement accéder à la partie créative des exercices proposés !

2) Sayonara no Natsu, La Colline aux Coquelicots

Nous allons partir d'une partition que j'ai utilisée dans mon défi **30 morceaux par cœur en 30 jours**. Il s'agit du dernier morceau que j'ai appris et enregistré : Sayonara no Natsu, extrait de La Colline aux Coquelicot.

La plupart des morceaux que j'ai enregistrés pour ce défi se résumeraient aussi simplement et efficacement que celui-ci grâce au système que je vais vous montrer.

Ce système d'analyse est également valable pour la très grande majorité des morceaux de variété, chansons, musiques de film, mais aussi classiques (avec un niveau d'analyse plus variable en fonction de l'œuvre).

Pour ce cours d'initiation à la compréhension et l'utilisation des accords, le niveau d'analyse est FACILE. Mais ce qui est génial, c'est que cela n'enlève en rien la richesse des possibilités qu'on peut en tirer.

Dans cet esprit de simplification, nous allons uniquement parler des accords à trois sons. Je ne détaillerai pas trop comment et pourquoi ces accords sont comme ils sont. Je ne parlerai pas non plus des autres types d'accord ou des renversements…

Mon but est de vous donner **rapidement accès à une base de compréhension applicable**. Je détaillerai davantage les choses dans des articles sur le blog liberer-mon-piano.com en fonction de vos retours et demandes ☺

3) Organisation de ce cours

a) Aspects théoriques

Nous allons commencer par observer la partition et extraire chacun des accords indiqués à l'aide des lettres.

Nous observerons sur le tableau chacun des accords reportés avec leur nom, leur disposition sur le piano, leur disposition verticale puis horizontale sur une partition.

Puis nous retournerons à la partition pour observer à l'aide de couleur comment chacun des accords tissent une toile invisible qui regroupe en réalité presque toutes les notes.

b) Aspects pratiques

Pour réellement intégrer et comprendre ce système d'analyse basé sur les accords, il faut pratiquer ! **Pour cela, j'ai conçu spécialement une série d'exercices**.

Au début, il s'agira simplement de jouer ces accords à une main, puis deux, afin de les repérer sur le piano. Ensuite les exercices décomposeront petit à petit les accords entre les deux mains.

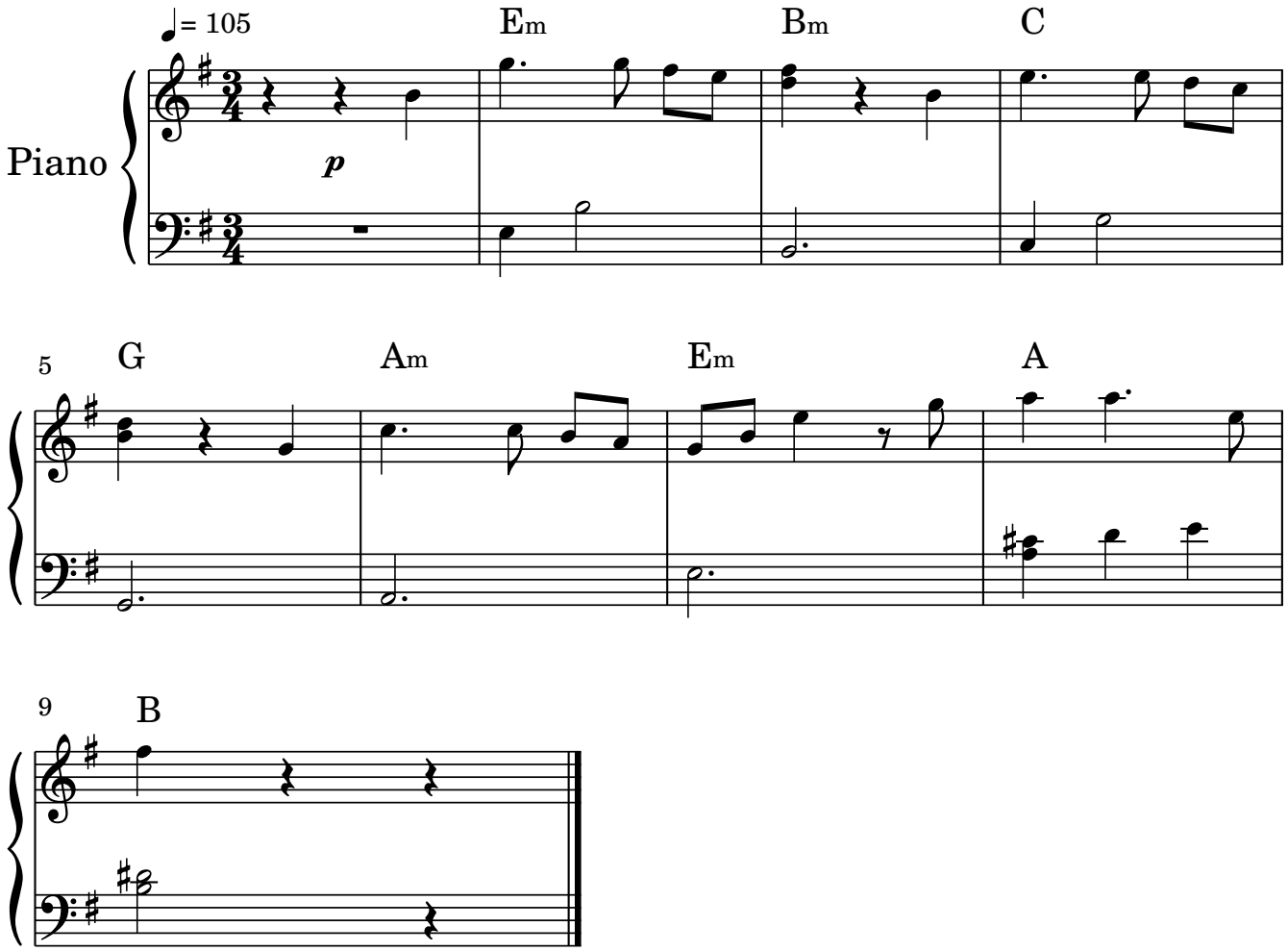
Nous allons petit à petit apprendre à les disperser, les inverser, jouer avec des rythmes, et même inclure progressivement d'autres notes extérieures. Tout ça pour rendre notre maîtrise du **concept plus souple et utile**.

L'essentiel est d'apprendre à reconnaître et reconstruire un accord sur votre piano, peu importe sa disposition, son étalement, etc. Et de pouvoir jouer avec ce cadre.

A la fin des différents exercices que j'ai créé pour cheminer vers une intégration des accords au piano, vous devriez pouvoir improviser, composer, et surtout **comprendre et mémoriser plus vite un très grand nombre de morceaux**.

On y va ? C'est parti.

Sayonara No Natsu (extrait)



1ère étape : la structure des accords

Commençons donc par jeter un œil sur la partition choisie pour notre étude : l'extrait de Sayonara No Natsu.

1) La notation anglo-saxonne

La notation anglo-saxonne considère l'équivalence suivante :

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

Ils commencent à « compter » à partir du LA (=A), contrairement à nous qui commençons à partir du DO. Questions d'histoire et de tradition.

A cette notation, vous pouvez considérer deux possibilités pour construire chaque accord ici : soit la lettre majuscule est suivie d'un « m » minuscule, auquel cas l'accord sera dit « mineur » ; soit celle-ci se suffit à elle-même et indique un accord dit « majeur »

accord sur le piano	disposition verticale de l'accord	disposition horizontale (dans une suite de notes)
Em Mi mineur		
Bm Si mineur		
C Do majeur		
G Sol majeur		
Am La mineur		
Em Mi mineur		
A La majeur		
B Si majeur		

2) le tableau des accords

Dans le tableau page précédente, vous pouvez voir la représentation de chaque accord, de trois manières :

1. plaqué, sur le piano
2. plaqué, à la verticale, sur une clé de sol
3. éparpillé, à l'horizontale, parmi une suite de notes choisie arbitrairement

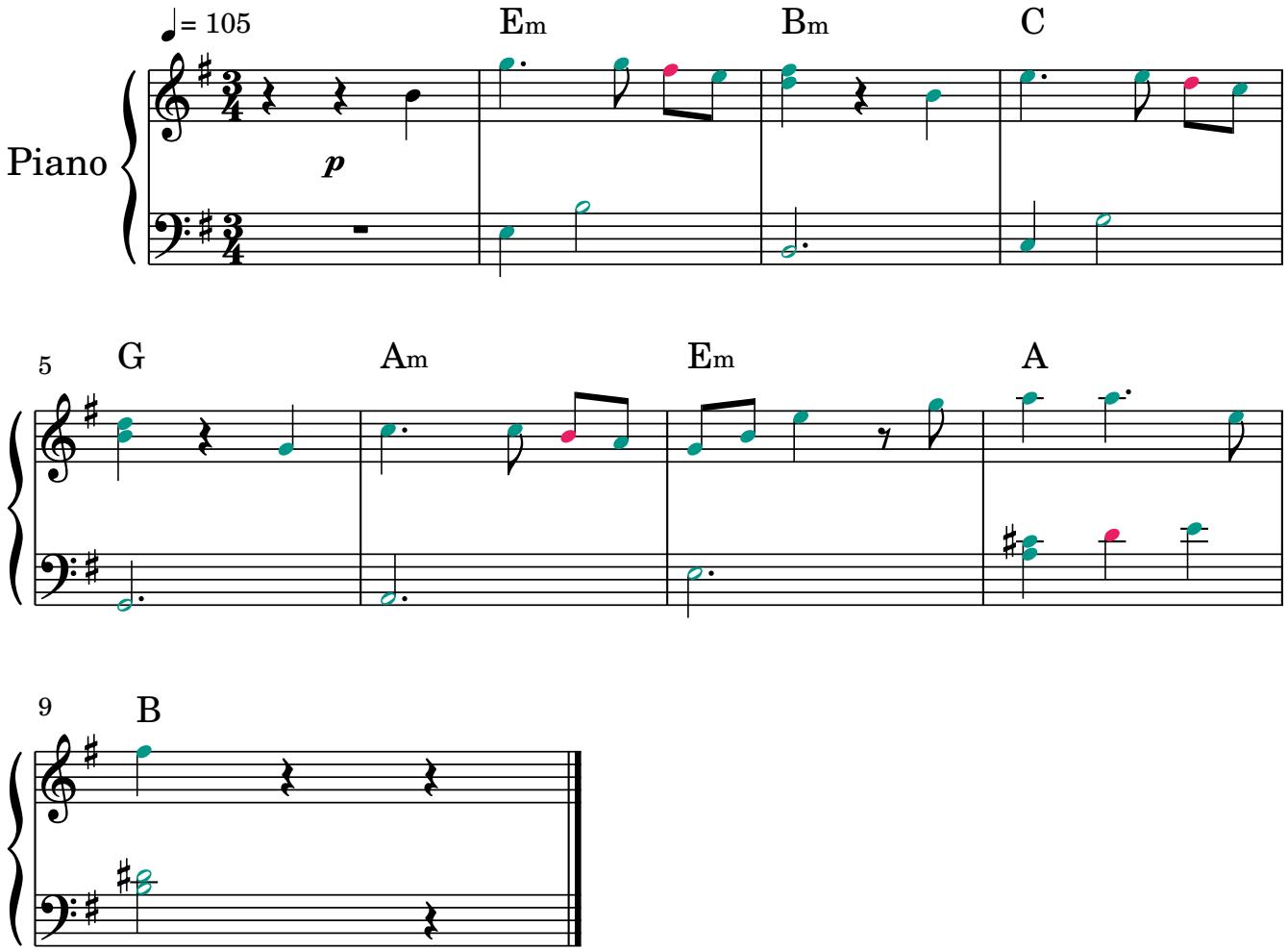
Notez que nous avons repris l'ordre exact des accords de l'extrait, même la répétition de Em (en 6e position).

Chaque accord listé ici comporte trois sons. Chacun de ces accords regroupe donc au moins trois notes. Mais en réalité ils peuvent en regrouper bien plus, car peu importe le registre d'une note (grave, aigu, clé de sol, clé de fa), elle peut être inclue dans l'harmonie.

La disposition horizontale de la troisième colonne permet de se rendre compte de cela. Obseervez comment **un seul concept peut réunir un nombre théoriquement infini de notes**. Ce qui simplifie considérablement la mémorisation.

Retournons maintenant à notre partition de départ pour voir comment ces accords regroupent les différentes notes main gauche et main droite.

Sayonara No Natsu (extrait) - accords en couleurs



3) résumer simplement la composition

Vous voyez en vert les notes qui font partie de chaque accord résumant chaque mesure et en orange, celles qui n'en font pas partie. Notez à quel point la composition poursuit cette logique d'accord et ne s'en éloigne que très peu.

La majorité des notes mélodiques et encore plus de l'accompagnement rentre dans chacune des harmonies. L'intérêt sera, pour la mémorisation par exemple, de ne plus chercher à mémoriser chaque note séparément mais les accords qui regroupent potentiellement beaucoup plus de notes.

Ok, mais ça me paraît encore plus compliqué de mémoriser et repérer ces harmonies…

Pas de panique, si vous ne l'avez jamais fait, c'est normal. C'est justement ce que je vais vous aider à intégrer ici, grâce aux exercices que j'ai conçu. Et grâce à vous, si vous vous en donnez le temps et la patience.

Mais vous verrez qu'ensuite, vous ne regretterez pas cet investissement, tant ce sera **un gain de temps considérable** pour chacun des morceaux que vous apprendrez, pour leur mémorisation, leur déchiffrage, leur

compréhension… Sans parler des richesses créatives ouvertes vers l'improvisation ou la composition.

Et les notes qui ne font pas partie de l'harmonie alors ?

Pour simplifier, nous allons nous contenter de penser que la majorité de ces notes sont conjointes **:** comme des ponts qui relient deux notes faisant chacune partie de l'harmonie.

2ème étape : comment travailler ?

1) Ordre et difficulté des exercices

Je vais vous proposer ici une série d'exercice à partir de la suite d'accords que nous avons établie dans la 1ère étape.

En effet, **plus on utilise un concept dans des situations variées, plus on le maîtrise** ☺

Une fois l'étape de repérage des accords sur votre piano passée grâce aux premiers exercices, vous aurez fait le plus dur !

Avec les exercices suivants, vous toucherez petit à petit du doigt les possibilités offertes par cette maîtrise : improvisation, composition, compréhension et mémorisation du morceau étudié et de plein d'autres.

En plus, vous verrez que même avec de petits exercices simples, cela peut être amusant et très agréable à l'oreille.

Selon votre degré de connaissance et d'utilisation des harmonies, sentez vous libre de sauter certains exercices ou au contraire de prendre votre temps avant de passer au suivant. Vous pouvez encore alterner les exercices, revenir en arrière…

2) Conseils de travail pour les exercices et en général

a) Conseils généraux

Il y a selon moi deux éléments indispensables à l'efficacité du travail lorsqu'on pratique le piano : le rythme et la conscience.

Travailler en rythme est plutôt une aide pour conserver une certaine vigilance d'attention (et donc, de conscience). On peut également travailler "en conscience" sans pour autant s'imposer un rythme particulier.

Ce que j'entends par travailler "en conscience" c'est être actif dans l'acquisition de l'information. Ce peut être au travers de l'information visuelle, kinesthésique, auditive, conceptuelle… Souvent ces éléments se mélangent et se relient.

Pour savoir si l'on travaille consciemment, il suffit de le sentir. C'est un peu comme en sport : si ça tire, c'est que ça travaille ☺

Trouver la bonne dose de difficulté et de concentration permettra de rester attentif et efficace sans pour autant s'épuiser.

Un prof russe que j'aimais beaucoup m'a un jour demandé si quand je m'entraînais j'étais dans le même que lorsque je regarde la télévision. Je pense que la métaphore est assez parlante !

Le problème est qu'on veut rapidement se retrouver en mode automatique. D'abord parce que c'est plus confortable. On recherche tous le moindre effort, c'est naturel. Mais aussi parce qu'on croit, à tort, que non seulement cela ne perturbe pas notre progression, mais que ce peut même être un signe de notre aisance.

On confond la liberté née d'une maîtrise profonde avec l'automatisme physique née de la répétition. En réalité, moins on est en train d'apporter une dose de conscience active à ce que l'on fait, moins on est en train d'intégrer de nouvelles informations et donc d'apprendre.

Cela dit, si vous entrez en mode automatique, ne vous flagellez pas pour autant ! Les automatismes sont naturels et

utiles. Sachez simplement qu'ils ne sont pas le meilleur moyen pour intégrer de l'information.

b) Conseils pour les exercices

Mis à part votre propre vigilance et l'emploi d'un métronome si vous le souhaitez, il y a plusieurs moyens pour garantir un certain état de vigilance dans votre travail.

Vous pouvez vous entraîner rapidement à pratiquer par cœur. Grâce à l'explication théorique, chaque exercice vous paraîtra logique et réussir à recomposer cette logique sans partition vous permettra d'autant mieux d'acquérir les informations.

Il faudra passer néanmoins par une première étape : celle de mémoriser l'ordre des accords. Le premier et deuxième exercice sont là pour vous y aider. Vous pouvez également noter séparément la suite d'accord que vous garderez sous les yeux (avec leur notation anglo-saxonne ou non), et appliquer seulement la logique de l'exercice par cœur sur cette liste.

Vous pouvez également jouer avec un métronome pour être bien en rythme. Je vous suggère d'alterner éventuellement cette méthode avec le par cœur. Soit l'un, soit l'autre. A

moins que vous soyez assez à l'aise pour faire les deux bien sûr. De préférence, commencez par le par cœeur pour bien intégrer la logique de l'exercice.

Si l'exercice vous paraît difficile, choisissez un tempo lent, ou inversement. Pour le par cœur, revenez à la partition si vous êtes perdu. Mais toujours dans le but de re-mémoriser la logique et l'appliquer ensuite sans partition.

Au sujet des doigtés, vous pouvez utiliser les doigtés suivants de manière général sur les accords à 3 sons plaqués main droite comme main gauche : 1-3-5 ou 1-2-4. Vous pouvez alterner ces différents doigtés selon votre aise ou même en choisir d'autre, pourvu que vous vous sentiez à l'aise physiquement.

Chaque exercice doit être compris et potentiellement travaillé de mémoire. Excepté le tout premier exercice qui est justement là pour vous familiariser avec la suite d'accord.

Si vous n'aviez jamais travaillé les accords auparavant, cela peut vous prendre un moment. Prenez le temps nécessaire sans vous presser, c'est la base des autres exercices. Ce sera super bénéfique pour la suite ☺

Le but de ces exercices est de vous entraîner à voir et comprendre les accords sur votre clavier. Vous devez donc

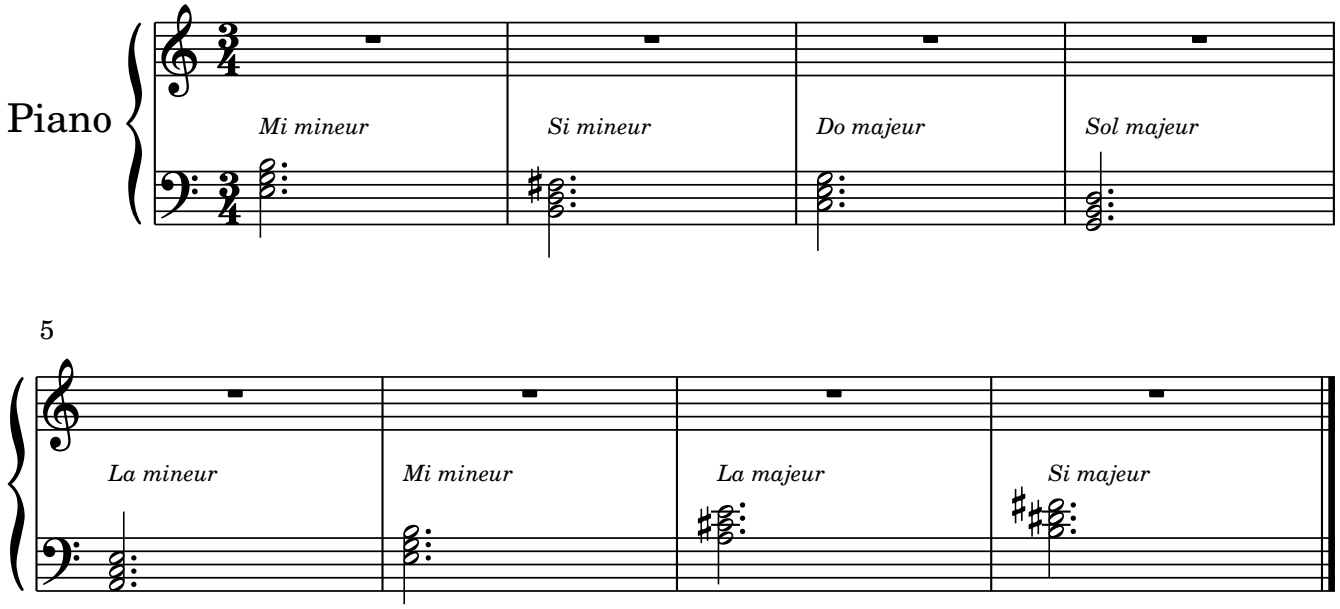
comprendre la logique à l'œuvre derrière la construction de ces accords et être capable de la reproduire.

Pour chaque exercice j'ai rédigé un petit résumé de conseils pour vous guider. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec l'exercice, vous pouvez passer à la partie improvisation rédigée à la fin des conseils de travail.

Pensez aussi à consulter la vidéo liée à ce cours sur ma chaîne Youtube dans laquelle je joue chacun des exercices suivants.

Bon travail et amusez-vous bien !

exercice 1 MG accords

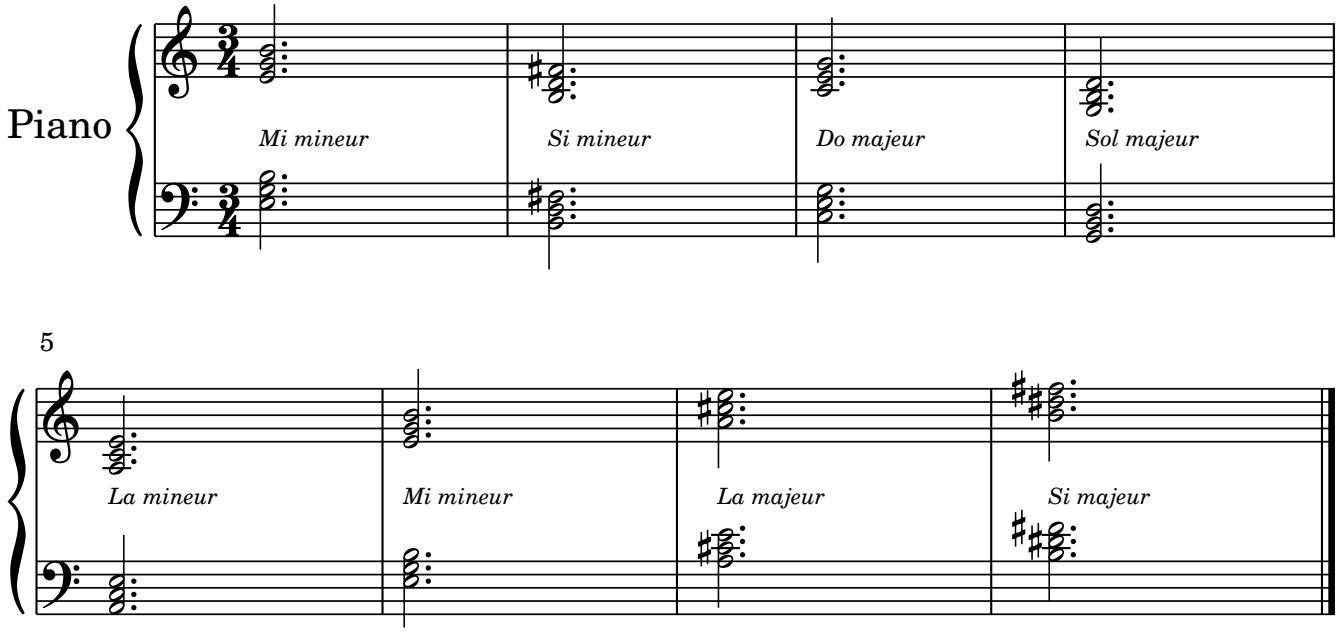


Ce premier exercice a pour but de vous familiariser avec la suite d'accords et leur disposition verticale au piano. C'est la base.

Astuce : si vous souhaitez mémoriser la suite d'accords, observez le déplacement de la basse (= la note la plus grave). Celle-ci fait quasiment le même mouvement : descente de 4 tons, remontée d'1 ton, et ainsi de suite.

➢ **Travaillez la fluidité de votre déplacement et l'anticipation.**

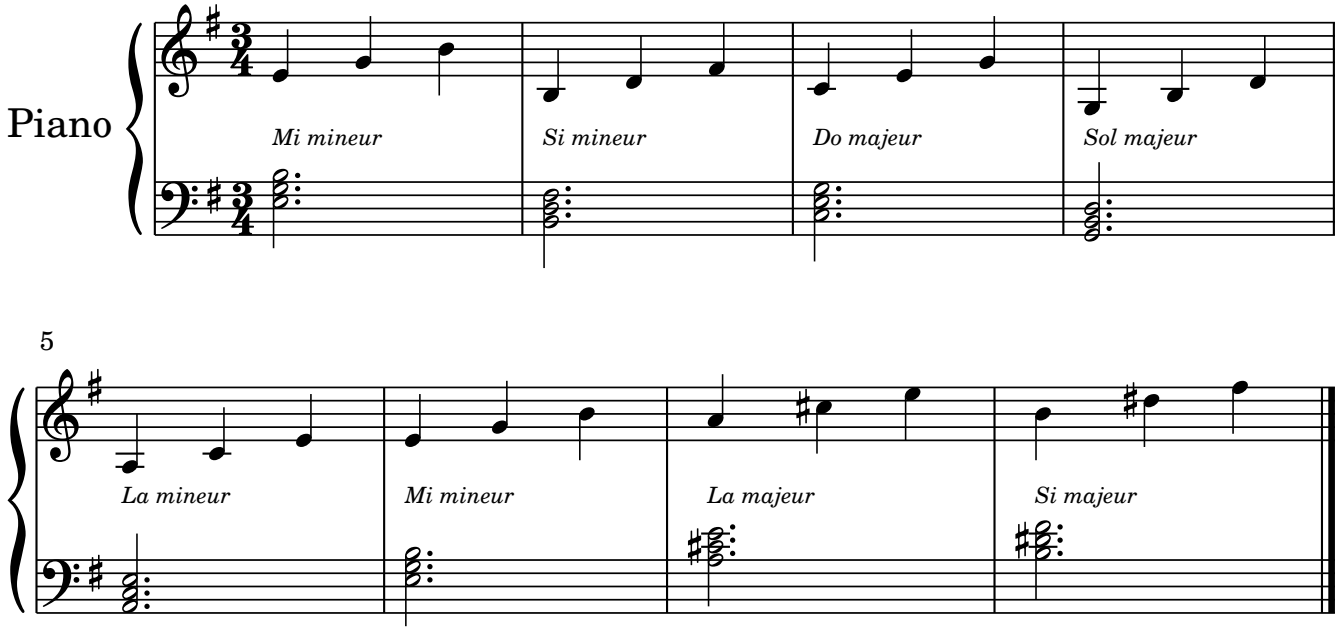
exercice 2 accords MG et MD



Ce deuxième exercice est quasiment le même que le n1. Il s'agit simplement de rendre à l'aise le déplacement et le repérage des accords aux deux mains.

➢ **Prenez votre temps pour améliorer la fluidité et l'anticipation.**

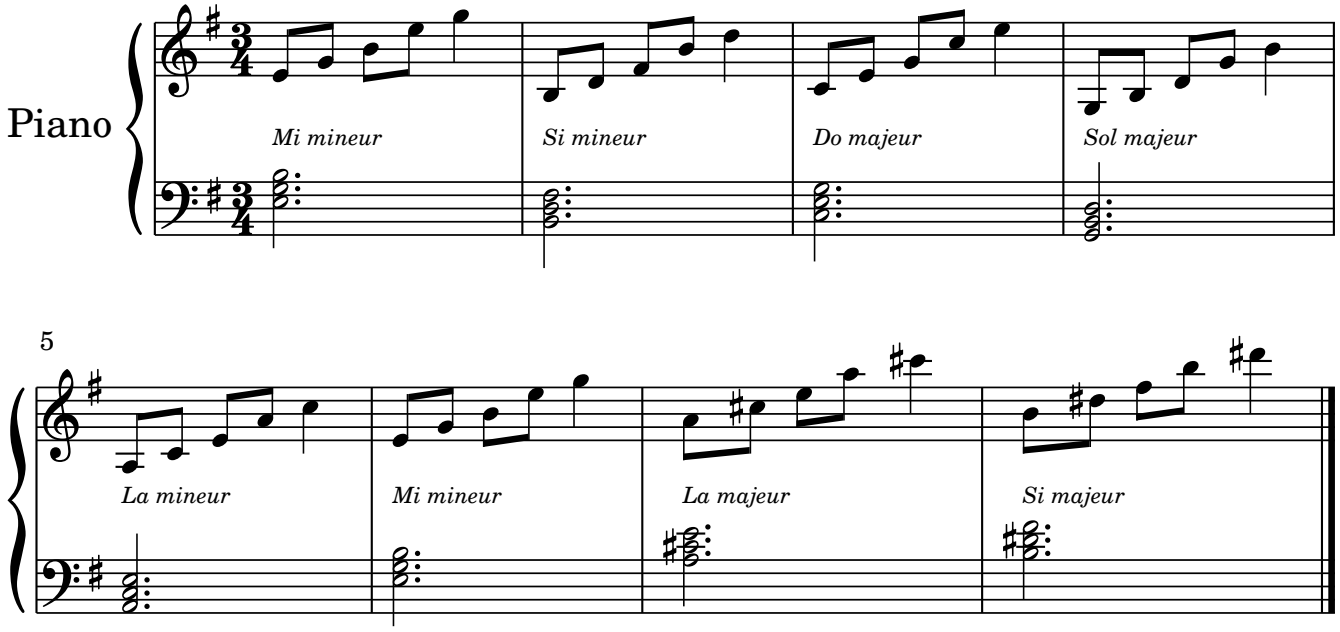
exercice 3 accords MG arpèges en noires MD



Ce troisième exercice décompose en noires les accords joués à la Main droite dans l'exercice précédent.

Attention : Un dièse est désormais présent à l'armure. Les « fa » n'auront plus besoin d'être notés dièse pour comporter cette altération.

exercice 4 accords MG arpèges MD



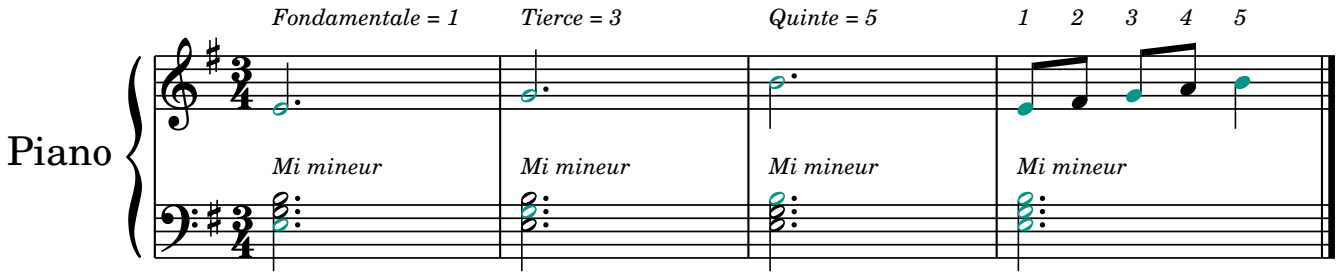
Cet exercice reprend le système du précédent. Cette fois-ci l'arpège monte plus haut grâce aux croches.

➢ **Prenez le temps de chercher un doigté qui vous convient si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise.**

➢ **Faites l'exercice lentement. Visez la régularité et la fluidité.**

➢ **Pensez à anticiper les positions de chaque mesure suivante à l'avance.**

annexe vocabulaire fondamentale tierce quinte



Chacune des notes des accords porte un nom.

La première des notes, celle qui donne son nom à l'accord, s'appelle la fondamentale (1).

La deuxième note, celle du milieu, s'appelle la tierce (3).

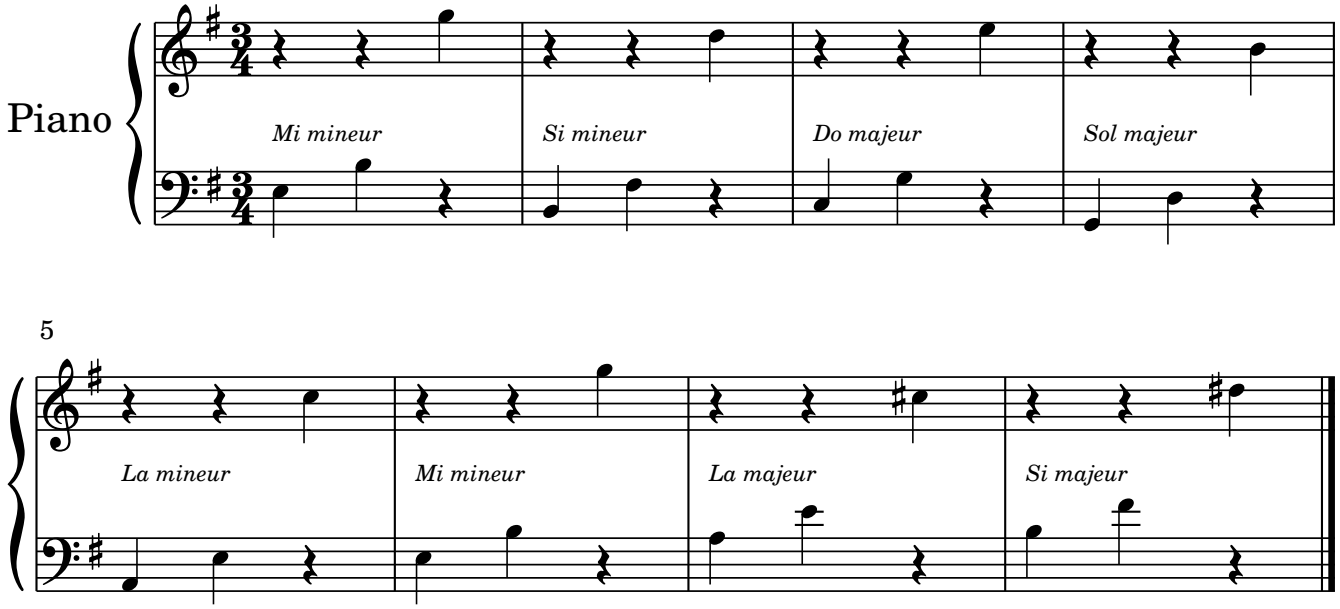
La troisième note s'appelle la quinte (5).

Ce vocabulaire permet de mieux identifier ce dont on parle et aussi de savoir précisément laquelle des différentes notes de l'accord est utilisée.

Dans l'exemple ici, on est en mi mineur, le principe reste le même pour n'importe quel autre accord. Car ce dont on parle, c'est de l'ordre des notes entre elles, ou plutôt la distance qui les sépare l'une de l'autre, qui donne le nom à l'intervalle.

Dans le cas où vous ne comprendriez pas l'un des exercices suivants qui mentionnent ce vocabulaire, pensez simplement à revenir à ce document. Vous verrez, c'est simple !

exercice 5 fondamentale quinte MG tierce MD



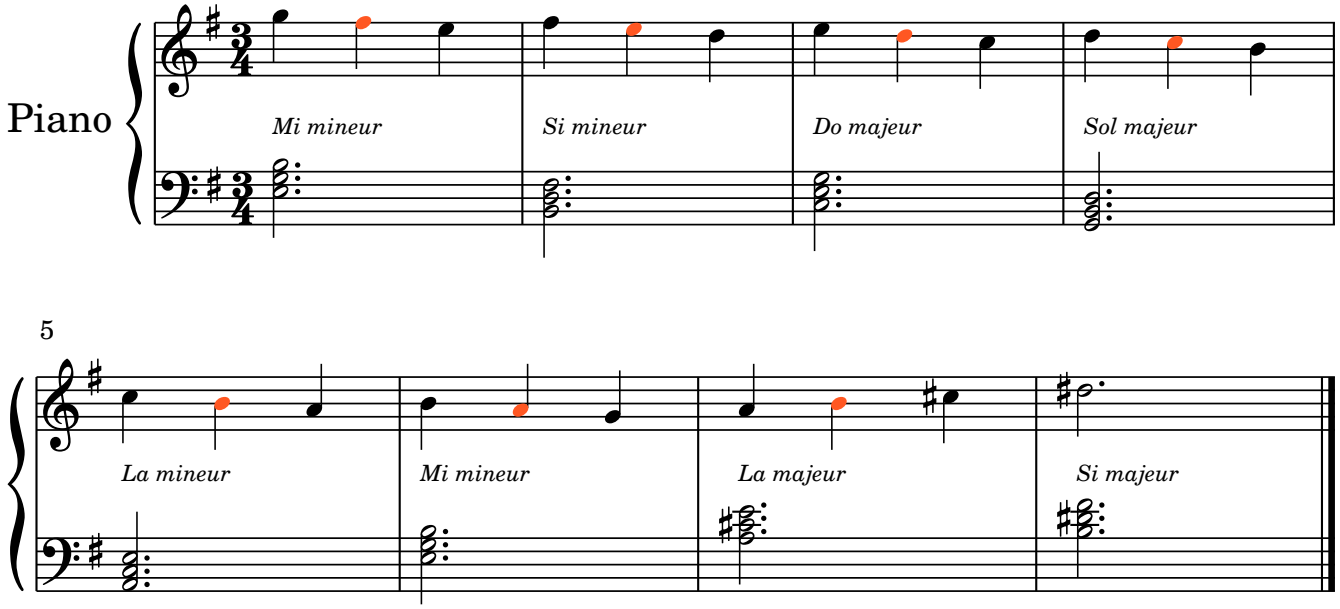
Ici les accords sont « dispersés » aux deux mains, qui jouent chacune des trois notes mais pas dans leur ordre originale : d'abord la fondamentale, ensuite la quinte, puis la tierce à la main droite.

Ceci est la première étape vers plus de souplesse dans l'utilisation de la logique des accords. Si vous trouvez cet exercice un peu difficile, pas de problème. Prenez votre temps. Les exercices suivants poursuivront cette logique de décomposition / recomposition.

IMPROVISER

conservez la main gauche telle qu'écrite, et changez simplement la note main droite par celle qui vous plaît en gardant le rythme de noires. Attention à rester dans la tonalité (que des touches blanches sur le piano sauf e FA qui est dièse).

exercice 6 accords MG noires conjointes MD



C’est la première fois qu’on utilise des notes étrangères aux accords. Elles sont en orange dans l’exercice. Remarquez que les notes étrangères sont toujours au milieu des mesures, en deuxième position.

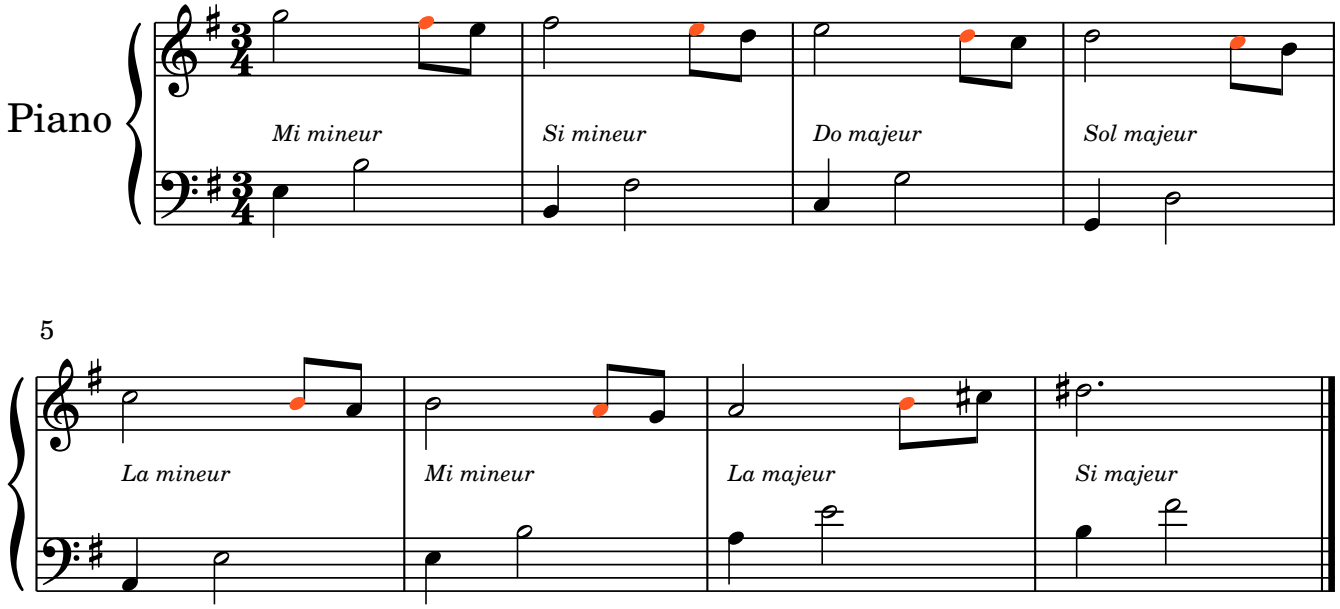
La mélodie ne fait que des notes conjointes, c’est-à-dire qu’elles sont à côté les unes des autres, soit au-dessus, soit en-dessous.

IMPROVISER

Changez la note étrangère (orange) par celle qui vous plaira et gardez tout le reste.

Si vous vous sentez à l’aise, au lieu de remplacer la note en orange par une autre noire, remplacez-la par deux croches.

exercice 7 fondamentale quinte MG motif MD



La main gauche de cet exercice reprend celle de l'exercice 5, même si ici la quinte n'est plus en noire mais en blanche.

Si vous observer uniquement la première note de chaque mesure main droite, vous remarquerez que celle-ci descend chaque fois d'un ton, jusqu'à l'avant-dernière mesure (sol, fa, mi, ré, do, si, la).

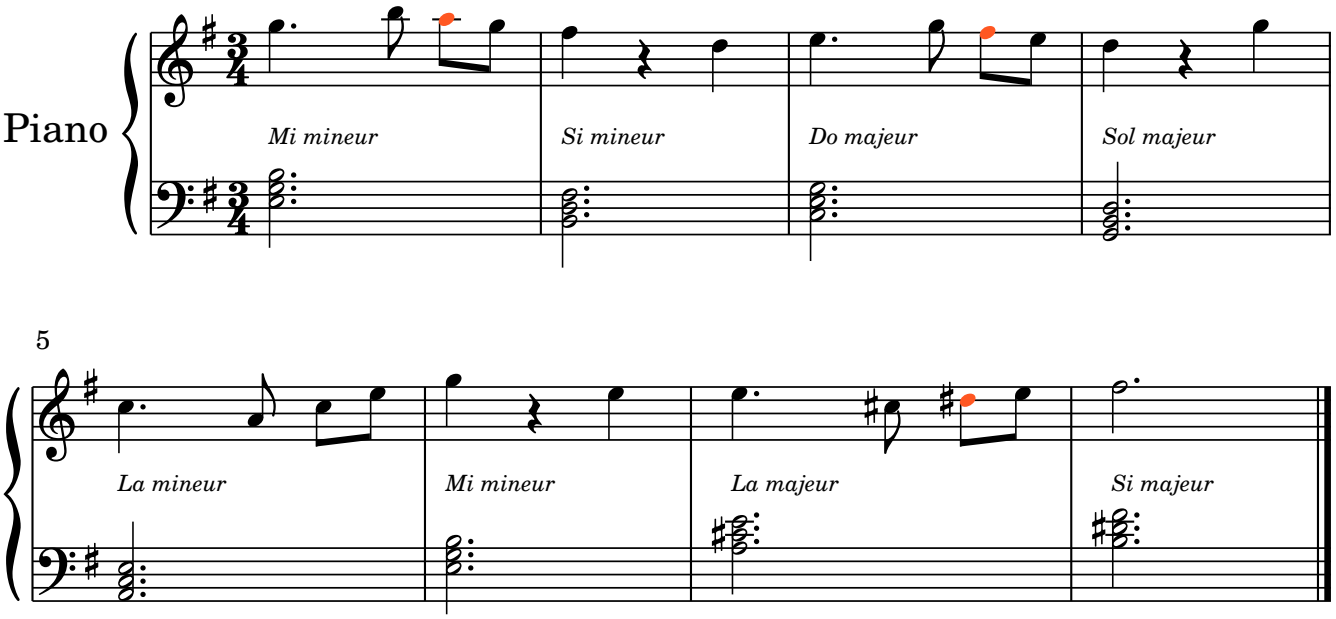
A cela il faut ajouter le petit motif en croche et notes conjointes, descendant puis ascendant.

IMPROVISER

Conservez la main gauche et la première note main droite de chaque mesure. Pour le reste, jouez ce que vous voulez, en restant en rythme !

Commencez par des valeurs simples : noires. Ajoutez ensuite les croches. Puis, variez. Pensez à rester dans la tonalité (touches blanches sur le piano + Fa dièse)

exercice 8 accords MG motif rythmique MD



La main droite ne poursuit pas une logique mélodique stricte comme celle de descendre puis de monter tant de tons, etc. Il y a cependant un motif rythmique constamment répété : noire pointée, trois croches, noire (soupir, noire).

Vous remarquerez que les suites de croches empruntent plusieurs possibilités : notes conjointes ascendantes, descendantes ou arpège (ascendant en l'occurrence).

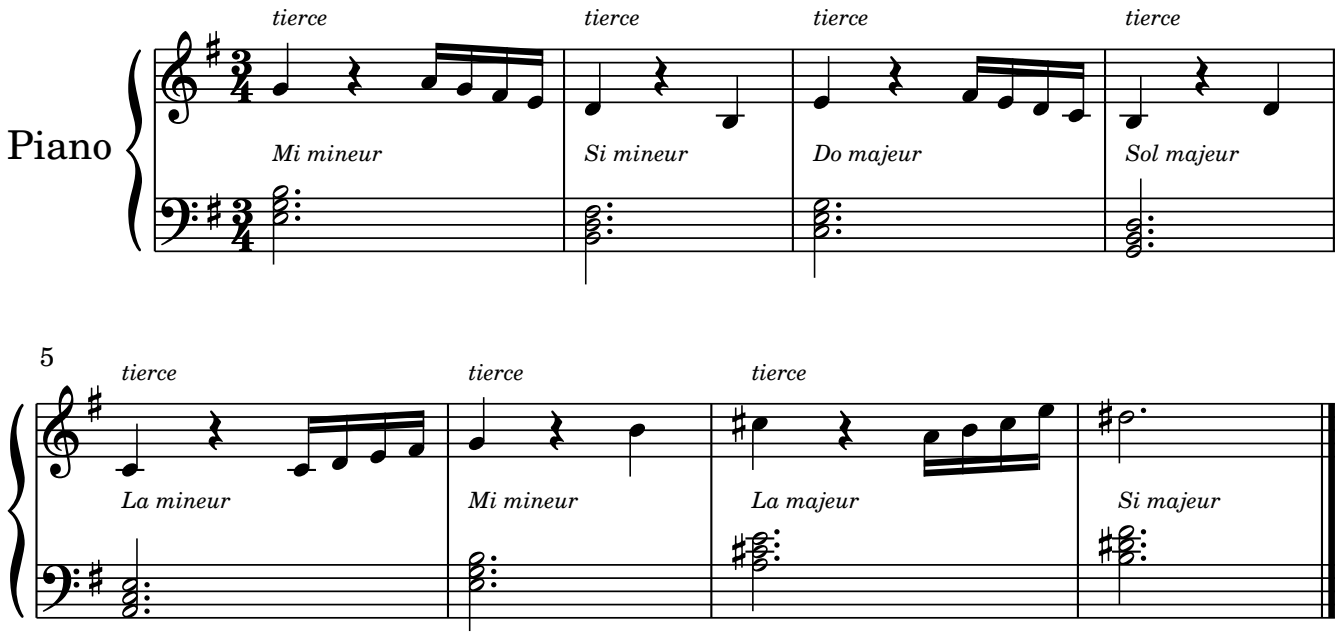
Remarquez également que chaque premier temps (première note) de mesure fait toujours partie de l'accord.

➢ Pratiquez suffisamment lentement pour observer la logique (celle décrite ci-dessus) à l'œuvre dans la mélodie tout en jouant.

IMPROVISER, COMPOSER

Créez votre propre suite mélodique en vous inspirant de cette analyse. Conservez les accords MG et les notes main droite des premiers temps.

exercice 9 accords MG doubles-croches MD



Ici, chaque premier temps démarre avec la tierce de l'accord.

Deux possibilités pour rejoindre la tierce de la mesure suivante à chaque fois : soit un groupe de doubles-croches en notes conjointes, soit une simple noire faisant partie de l'harmonie.

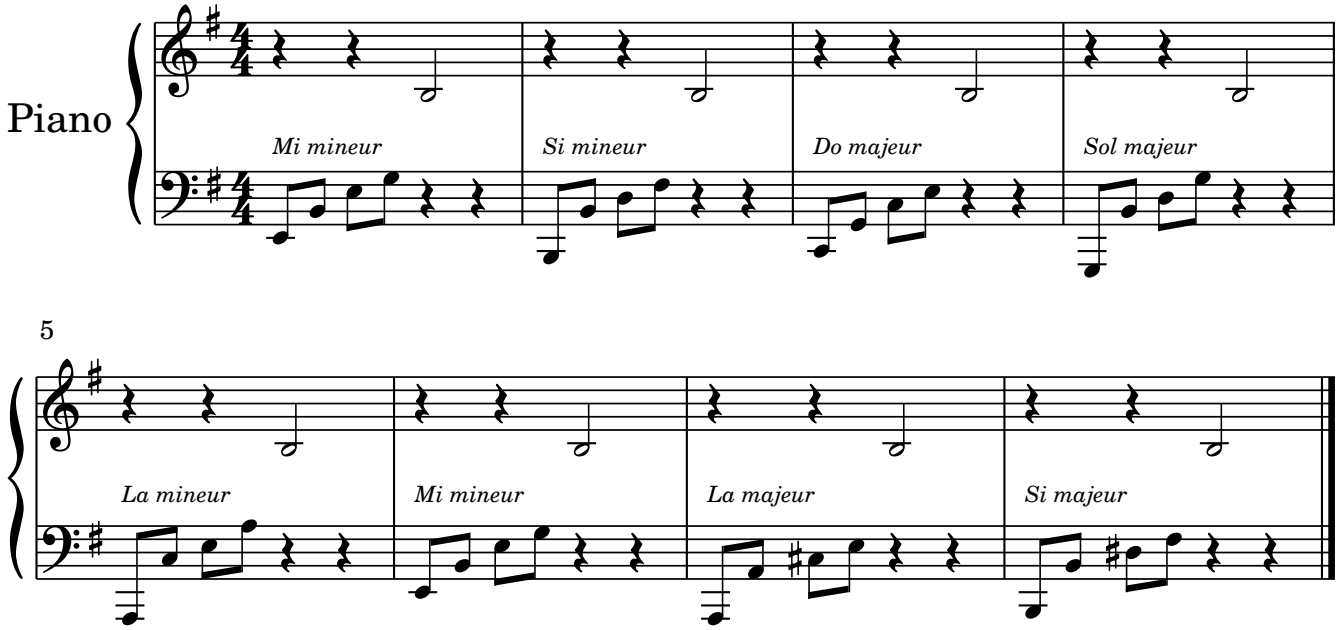
Attention, une exception : le dernier groupe de double-croche n'est pas entièrement conjoint.

➢ Observez, analysez, pratiquez. Lentement. Pas forcément en rythme. Mais en conscience.

IMPROVISER, COMPOSER

Remplacez les tierces par d'autres notes de l'accord (quintes, fondamentales, ou un mélange). Choisissez les doubles croches qui mèneront conjointement à la note choisie, en montée ou en descente.

exercice 10 arpèges MG note répétée MD



La mélodie va être provisoirement mise entre parenthèse.

Mais vous allez pouvoir expérimenter quelque chose d'intéressant : l'unique note mélodique main droite produira une évolution sonore grâce à la progression harmonique de votre main gauche.

Attention aux arpèges main gauche. Ils ne démarrent pas tous par le même intervalle (quinte, octave, ou dixième = tierce à l'octave).

➢ **Observez, analysez, mémorisez, pratiquez ☺**

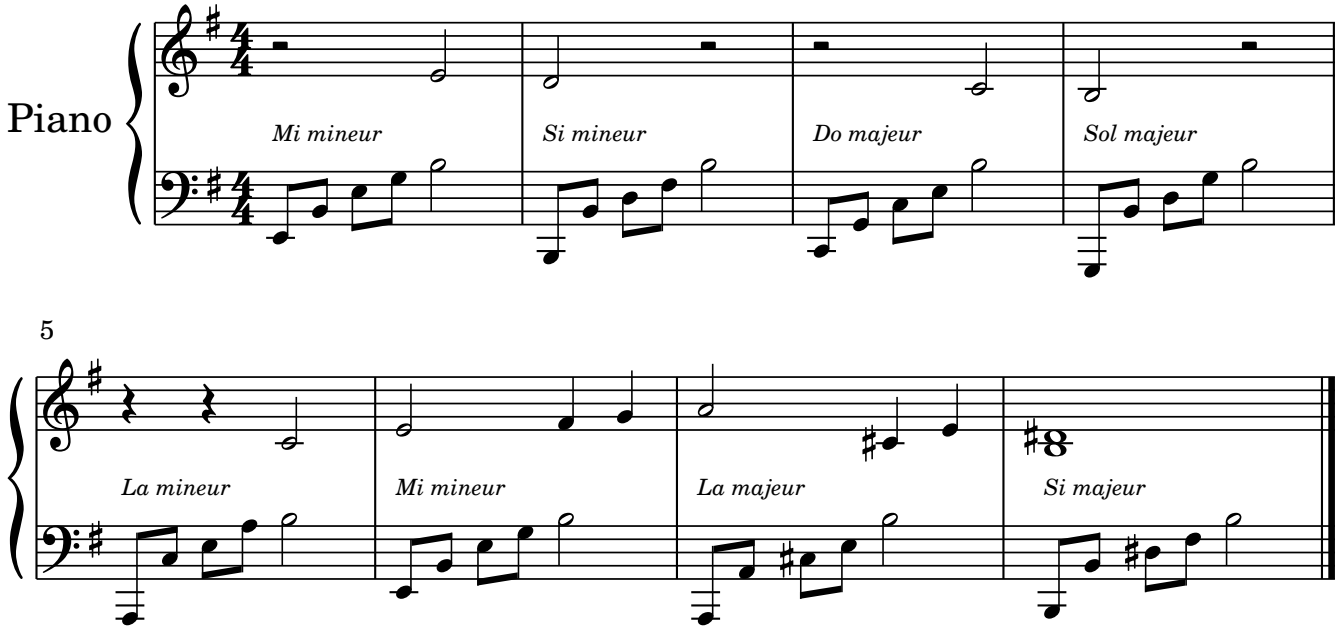
➢ **Cherchez à obtenir quelque chose de fluide et d'équilibré du point de vue sonore. Utilisez la pédale.**

IMPROVISER

Changez le « si » main droite par la ou les notes qui vous plairont.

Ajoutez une noire (ou une blanche) sur chaque premier temps main droite. Préférez une des notes de l'accord à chaque fois.

exercice 11 arpège MG mélodie MD

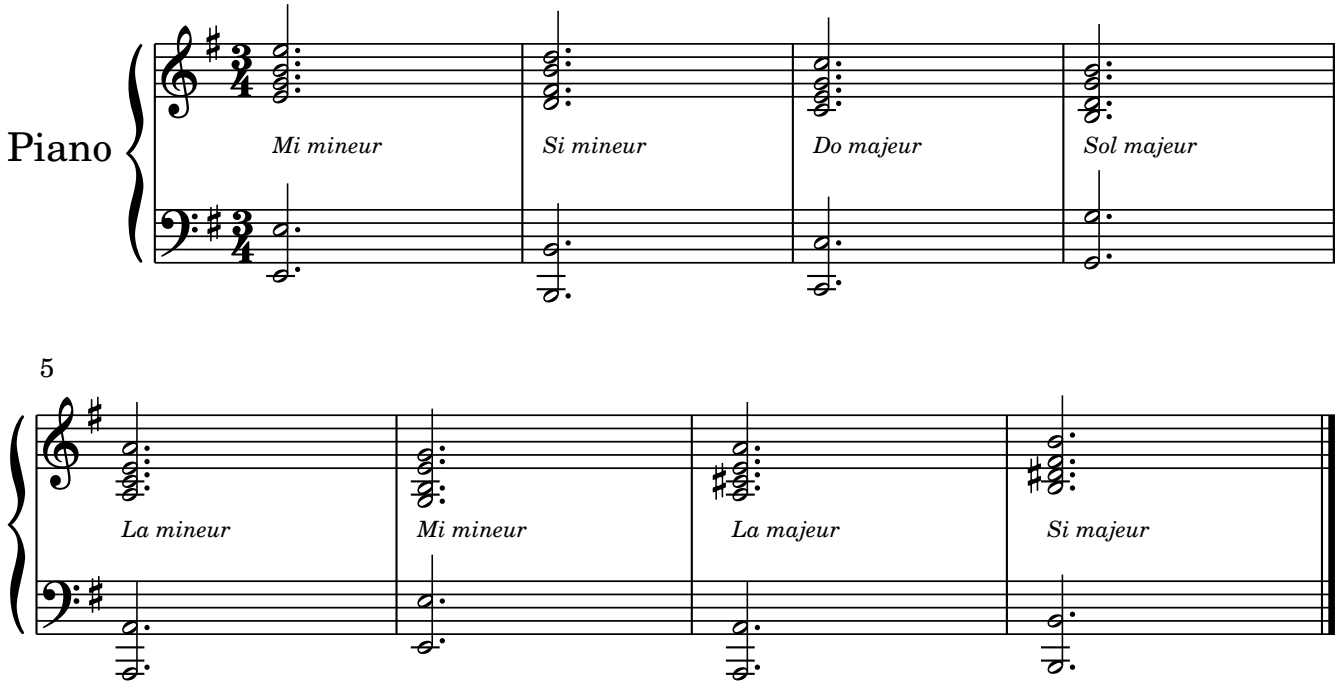


La main gauche reprend exactement ce qu'elle faisait dans l'exercice précédent, mais jouera, en plus, sur chaque troisième temps, le fameux « si » répété qui était joué MD.

La MD est alors libre de placer quelques notes mélodiques. Observez les notes de la main droite, une seule d'entre elles est étrangère. Laquelle ?

➢ **Observez, comprenez, appliquez**

exercice 12 octaves MG accords 4 sons MD



Dans cet exercice, l'intérêt est de disposer chaque accord différemment, de manière plus complète. Vous verrez que le son a ainsi l'air plus « plein ».

➢ Veillez à conserver une fluidité par l'anticipation dans vos déplacements.

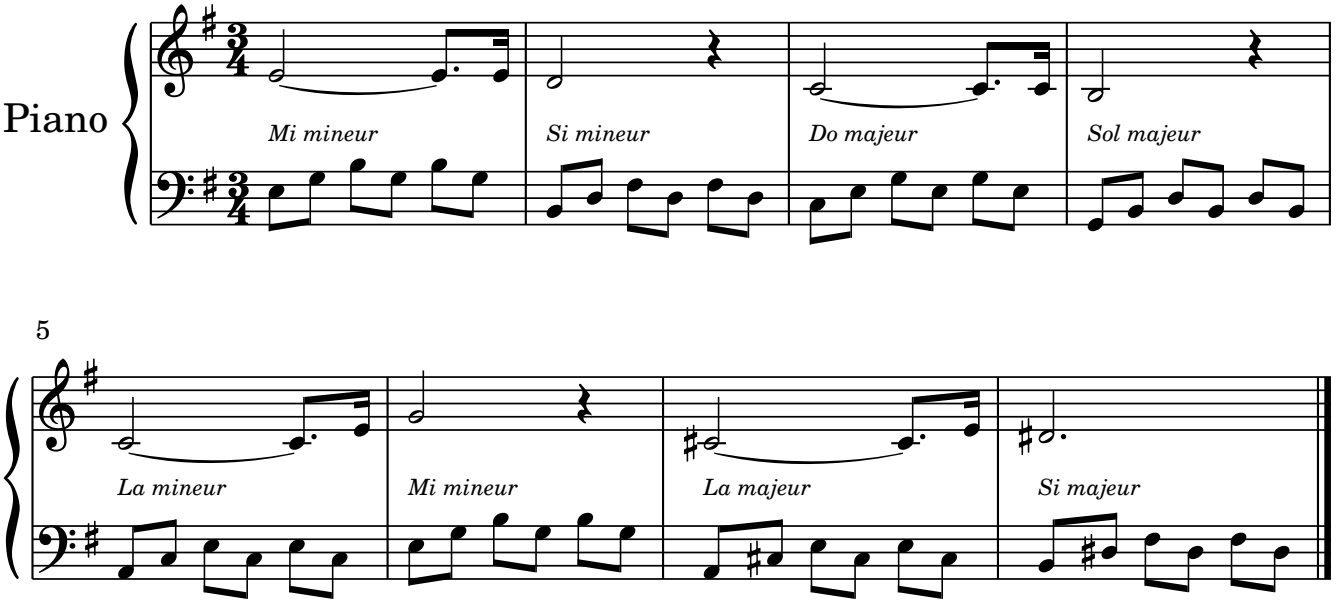
➢ Travaillez de tête pour vous habituer à reconstituer les accords sur le clavier.

IMPROVISER

Conservez les octaves main gauche et jouez d'autres groupes de notes main droite au hasard (toujours en blanches pointées).

Préférez des groupes de trois notes, disposées de manière à peu près équilibrées les unes par rapport aux autres.

exercice 13 schéma MG motif rythmique MD



Ici la main gauche produit un motif répété à la croche (fondamentale, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce). La main droite produit un motif rythmique (blanche liée à croche pointée, double, blanche).

Voyez comme la dernière double croche arrive après la dernière croche main gauche. Si le rythme vous paraît difficile, reportez-vous à la vidéo d'accompagnement de ce cours.

➢ **Observez. Y a-t-il des notes étrangères ?**

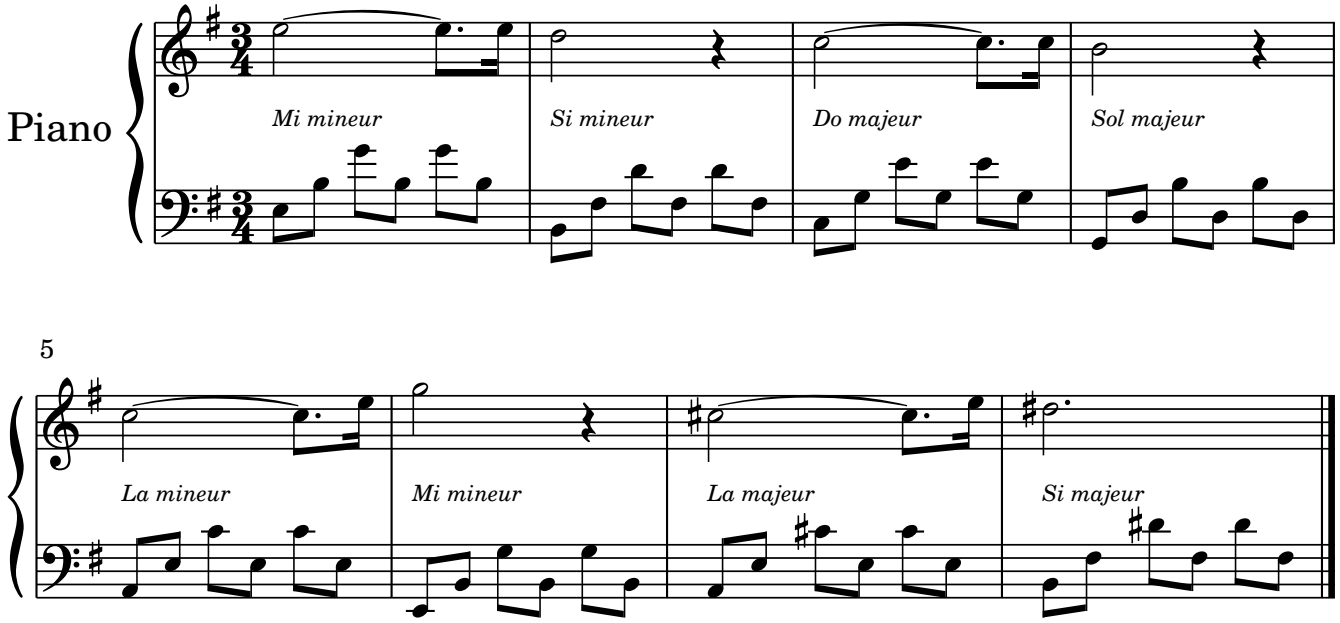
➢ **Vous pouvez pratiquer dans un premier temps la main gauche seule, si nécessaire, mais de tête.**

IMPROVISER

Changez les notes main droite en conservant le motif rythmique.

Visez chaque fois sur un premier temps l'une des notes de l'accord (fondamentale, tierce ou quinte)

exercice 14 autre schéma MG même motif MD



La main gauche produit ici un autre schéma, mais toujours en répétition pour chacun des accords (fondamentale, quinte, tierce à l'octave, quinte, tierce à l'octave, quinte).

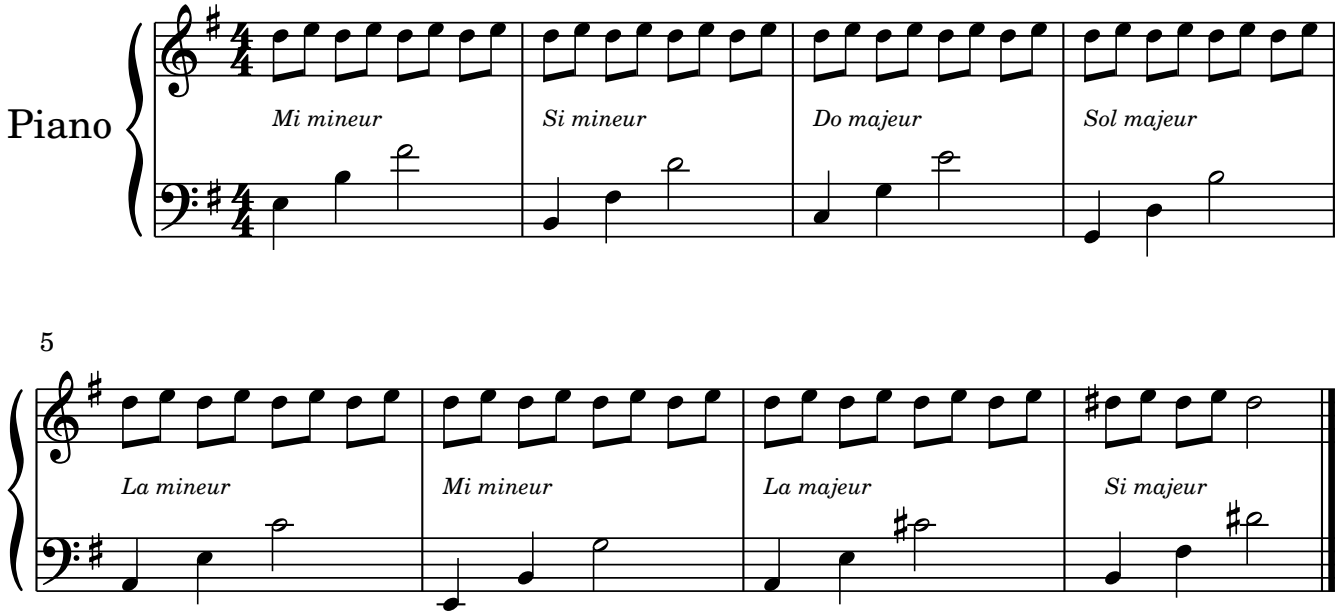
La main droite reproduit le même motif mais déplacé d'une octave dans les aigus pour laisser plus de place à la main gauche.

- ➢ **Observez, analysez, pratiquez**
- ➢ **Là aussi vous pouvez commencer par la main gauche seule**

IMPROVISER

Même chose que précédemment : conservez la main gauche et le rythme main droite, changez les notes main droite en visant une des notes de l'accord sur chaque premier temps.

exercice 15 1-5-3 MG motif répété MD



Attention ici pour la première fois, nous avons changé de signature rythmique : nous sommes passé à 4 temps par mesure.

Pour chaque accord, la main gauche produit le schéma suivant : fondamental, quinte, tierce, avec une blanche sur la dernière note.

La main droite produit le même motif mélodique, peu importe le changement d'harmonie. Excepté à la fin, où le « ré » prendra un dièse.

➢ **Pensez à rester en rythme et fluide.**

IMPROVISER

Conservez le rythme de croches main droites et éloignez vous de temps en temps de ces deux notes « ré » et « mi » pour y revenir et ainsi de suite.

Pensez à bien rester en rythme !

Variations sur l'exercice 15 et exemple de ré-harmonisation simple du thème originale

Pour ces derniers exemples, je vous invite à consulter la vidéo créée spécialement pour accompagner ce cours en libre accès sur ma chaîne Youtube.

D'abord une variation sur l'exercice 15 où je vous montre comment vous gagner petit en petit en liberté à partir d'un cadre précis (défini ici par le rythme et les schémas harmoniques main gauche).

Puis quelques exemples où j'appliquerai certains des schémas main gauche étudiés ici au thème original de Sayonara No Natsu.

Conclusion

J'espère que ce document vous aura permis une première approche et plus du système des accords.

Les comprendre, les repérer, les déconstruire, les reconstruire… Et ainsi petit à petit avoir un cadre de référence qui permet une grande liberté.

Ce cours ne se voulait pas exhaustif mais plutôt initiatique. Cependant, j'ai jugé bon de donner suffisamment de conseils de travail afin que chacun puisse puiser ce qui lui semble pertinent et utile.

Car les exercices sont une chose, mais la façon de les travailler en est une autre et est tout autant importante si ce n'est plus.

En ce qui concerne l'improvisation, c'était également une base, une initiation. En comprenant les différentes logiques liées aux accords, vous pouvez aller plus loin !

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce cours et à bientôt sur le blog Libérer son Piano pour plus de contenus pédagogiques, de discussions et de conseils ☺

Cazimir Costea