

Le jazz à l'harmonica chromatique. Comment improviser "à peu près juste" sur "All of me" ?

Introduction :

Avant toute chose, je tiens à préciser que cet article ne s'adresse pas aux pointures déjà confirmées en matière d'improvisation jazz à l'harmonica.

Malgré tout, un dialogue – même contradictoire ! - ne peut que m'intéresser...

Alors bien sûr, on peut très bien ne travailler que d'oreille, mais cela nécessite quelques conditions : avoir une bonne oreille, avoir écouté beaucoup de jazz, être très doué, avoir une maîtrise parfaite de l'instrument, être capable de faire passer – instantanément – un bout de musique que l'on entend dans sa tête dans l'instrument, etc.

J'en reviens donc au titre...

Hé oui !... Avant de jouer avec de très jolis phrasés du jazz, on peut déjà apprendre à improviser à peu près juste! Autrement dit, ne pas jouer faux.

Il n'y a pas de fausses notes, il n'y a que des notes mal choisies !!!

Nous allons donc essayer de les choisir à peu près bien.

On va donc travailler de façon plus théorique, en faisant un peu d'harmonie.

Rassurez-vous, je n'envisage pas de faire un cours d'harmonie, ce serait trop fastidieux. J'irai donc droit au but, afin de donner des combines qui vous permettront de jouer... à peu près juste !... ce qui sera déjà un bon début !

Un thème en exemple pour travailler l'improvisation :

Je vous propose de prendre pour exemple un thème bien connu, et très joué en jazz : "All of me".

Quoi jouer pour improviser sur ce thème ?

1- d'abord, on peut commencer à jouer le thème tel qu'il est écrit

2- on peut jouer le thème avec une interprétation personnalisée, avec un placement différent des notes du thème, avec des notes en plus, etc...

3- on peut jouer les notes des accords

4- on peut jouer les notes des gammes qui passent par les accords

Alors pour le 3 et 4, relisez mon article précédent du printemps 2007 (N°8):

Il faut connaître le mieux possible, par cœur étant l'idéal, tous les types d'accords et de gammes, dans toutes les tonalités.

Pour le 4, cela va nécessiter des connaissances en harmonie. Il y a de très bons livres. On peut aussi prendre des cours d'harmonie, plutôt en harmonie jazz.

C'est ce point 4 que je vais développer sur notre exemple de "All of me".

Petit rappel d'équivalence de notation : A=La, B=Si, C=Do, D=Ré, E=Mi, F=Fa et G=Sol.

Pour le décodage des accords, voir mon site Internet si vous n'avez pas ces notions (page Théorie musicale)

Ce morceau est en DO majeur. Donc, bien évidemment, il y aura des parties à jouer en gamme de DO majeur. Mais, comme vous allez voir, il n'y pas que ça !

Tout d'abord la liste des accords de la tonalité de Do majeur : Cmaj7-Dm7-Em7-Fmaj7-G7-Am7-Bm7b5.

Medium swing

© CM 2008

ALL OF ME

Words and music by
Seymour Simons and Gerald Marks

1 Cmaj⁷ 2 Cmaj⁷ 3 E⁷ 4 E⁷

5 A⁷ 6 A⁷ 7 Dmin⁷ 8 Dmin⁷

9 E⁷ 10 E⁷ 11 Amin⁷ 12 Amin⁷

13 D⁷ 14 D⁷ 15 Dmin⁷ 16 G⁷

17 Cmaj⁷ 18 Cmaj⁷ 19 E⁷ 20 E⁷

21 A⁷ 22 A⁷ 23 Dmin⁷ 24 Dmin⁷

25 Fmaj⁷ 26 Fmin⁷ 27 Cmaj⁷ Emin⁷ 28 A⁷

29 Dmin⁷ 30 G⁷ 31 Cmaj⁷ (E^bdim 32 Dmin⁷ G⁷)

Nous allons maintenant passer en revue toutes les mesures et voir les notes qu'on peut utiliser.

Mesures 1-2-17-18 :

Vu que Cmaj⁷ est l'accord de base de la tonalité du morceau, vous pourrez utiliser la gamme de Do majeur qui est composée, est-il utile de le rappeler, de : Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do.

Bien évidemment, vous pourrez surtout utiliser les notes de l'accord Cmaj⁷ : Do-Mi-Sol-Si

Mesures 3-4-19-20 :

L'accord E7 est un accord étranger à la tonalité de Do. C'est l'accord de dominante septième de la tonalité de La mineur ou de La majeur. Pour l'improvisation durant ces mesures, on va considérer qu'on va vers La mineur parce que ça sonne mieux. C'est ce qu'on appelle une cadence "V7-I" (ou populairement "V-I" prononcer Cinq-Un). Durant ce "V7", vous pourrez jouer les notes de la gamme de La mineur harmonique : Mi-Fa-Sol#-La-Si-Do-Ré-Mi.

Insistez sur les notes de l'accord E7 : Mi-Sol#-Si-Ré

Mesures 5-6-21-22 :

L'accord A7 est un accord étranger à la tonalité de Do. C'est l'accord de dominante septième de la tonalité de Ré mineur ou de Ré majeur. Pour l'improvisation durant ces mesures, vu qu'on va effectivement vers un accord de Ré mineur (encore une cadence V7-I), vous pourrez jouer les notes de la gamme de Ré mineur harmonique : La-Sib-Do#-Ré-Mi-Fa-Sol-La.

Le Sib pourra être joué Si naturel par moment, selon votre goût.

Insistez sur les notes de l'accord A7 : La-Do#-Mi-Sol

Mesures 7-8-23-24 :

L'accord Dm7 est un accord de la tonalité de Do majeur. Vous pourrez donc utiliser les notes de la gamme de Do majeur (voir plus haut).

Insister sur les notes de l'accord Dm7 : Ré-Fa-La-Do

Mesures 9-10 :

E7. Même chose que pour les mesures 3-4-19-20. Et là, on a une cadence V-I sur un La mineur

Mesures 11-12 :

Am7 est un accord de la tonalité de Do Majeur. Vous pourrez donc utiliser les notes de la gamme de Do majeur (voir plus haut).

Insister sur les notes de l'accord Am7 : La-Do-Mi-Sol

Mesures 13-14 :

D7 est un accord étranger à la tonalité de Do. C'est le V-I vers un Sol majeur (qui arrive d'ailleurs un peu plus loin, légèrement retardé par le Dm7 qui le précède).

Vous pourrez donc utiliser les notes de la gamme de Sol majeur : Ré-Mi-Fa#-Sol-La-Si-Do-Ré.

Insister sur les notes de l'accord D7 : Ré-Fa#-La-Do

Mesures 15-16 :

Dm7 et G7 sont 2 accords de la tonalité de Do. C'est une cadence de type IIm7-V7-Imaj7 (ou populairement "II-V-I", prononcer deux-cinq-un), le I étant l'accord Cmaj7 qui est à la mesure 17.

Pendant ces 2 mesures, vous pourrez utiliser les notes de la gamme de Do majeur.

En insistant sur les notes de l'accord Dm7 Ré-Fa-La-Do pendant la mesure 15, et les notes de l'accord G7 Sol-Si-Ré-Fa pendant la mesure 16.

Mesure 25 :

Fmaj7 est un accord de la tonalité de Do. Vous pourrez donc utiliser les notes de la gamme de Do majeur (voir plus haut).

Insister sur les notes de l'accord Fmaj7 : Fa-La-Do-Mi.

Mesure 26 :

Fm7 est un accord étranger à la tonalité de Do. La, c'est un peu compliqué à expliquer. Nous nous trouvons en présence de plusieurs substitutions d'accords. On va considérer que Fm7 est le début d'une cadence II-V-I dont le V qui devrait être Bb7 serait absent et le I qui devrait être Ebmaj7. En fait une substitution triton sur le V nous permet de résoudre sur un Am7, qui peut se substituer par un Cmaj7. Ca demande des notions d'harmonies mais le mieux est d'admettre ce qui suit : pendant la mesure 26 vous pourrez prendre les notes de la gamme de Eb majeur Fa-Sol-Lab-Sib-Do-Ré-Mib-Fa en insistant sur les notes de l'accord Fm7 Fa-Lab-Do-Mib.

Pour la première moitié de la mesure 27 :

Cmaj7... facile !... On a déjà vu ça plus haut !...

Pour la 2ème moitié de la mesure 27 et la mesure 28 :

Les accords Em7 et A7 font partie d'une cadence IIm7-V7-I dont le I est l'accord Dm7 de la mesure 29.

Pendant cette 2ème moitié de mesure 27 et la mesure 28, on pourra jouer les notes de la gamme Ré mineur harmonique (voir plus haut mesures 5-6-21-22).

En insistant pendant l'accord Em7 sur les notes Mi-Sol-Si-Ré et pendant A7... ???... voir plus haut !!!... Non mais, je ne vais quand même pas tout réécrire quand même !

Mesures 29-30 et la première moitié de la mesure 31 :

Dm7, G7 et Cmaj7 sont trois accords de la tonalité de Do, et, en plus, ils font une cadence de type II-V-I.

Donc, vous savez déjà (voir plus haut) que vous pourrez utiliser les notes de la gamme de Do majeur, et les notes de chacun de ces accords.

Mesure 32 :

Un superbe II-V-I de relance vers la mesure numéro 1. Alors là... je n'explique rien du tout ! A vous de trouver...

Et la 2ème moitié de la mesure 31 ???... Le Ebdim... on fait quoi là-dessus !

Alors pour faire simple, et vu que c'est de courte durée (2 temps seulement), vous pourrez jouer les notes de cet accord : Mib-Fa#-La-Do.

Et voilà ! On a tout vu !

Bon bah... Yapuka maintenant hein !!!

Quelques conseils utiles quand même :

Si on prend ce thème "All of me" en exemple, il vous faut écouter diverses improvisations de jazzmen. Il vous faut apprendre le thème par cœur. Il vous faut enchaîner tous les accords par cœur (sous forme d'arpèges, et en pratiquant des renversements), et bien en mesure. Bref : il faut vous imprégner de ce morceau. Ne travaillez que ce morceau tous les jours, ne vous occupez que de celui-là; tout le travail que vous produisez sur ce morceau vous servira pour tous les autres, vous ne perdez donc pas de temps du tout.

Si vous avez Band-In-A-Box, entrez cette grille d'accord (vous pouvez aussi y faire entendre la mélodie) et faites tourner en boucle en temps que musique de fond, pendant que vous faites autre chose.

D'une façon générale, pour se mettre à improviser en jazz, il faut bien entendu avoir déjà acquis une culture jazz. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Pour acquérir cette culture du jazz, ce feeling jazz, ces phrasés jazz, il faut écouter les plus grands jazzmen. Il faut mettre en musique de fond, chez vous, dans votre voiture, du jazz.

Même ce type d'écoute, dite "passive", est bénéfique.

Il faut écouter surtout ce que l'on appelle les "standards de jazz", tous ces thèmes que tous les jazzmen jouent. Je vous conseille de relire l'article "Boris Vian et l'improvisation" (revue N°9 page 17), surtout pour ce qui concerne les 3 conditions pour les écoutants.

Evidemment une écoute active est encore meilleure. Quand un passage d'une improvisation vous plaît, essayer de la re-jouer. Si c'est difficile, travailler en boucle sur ce passage, même si vous ne pouvez le faire que plus lentement, ce sera un exercice payant.

Si vous avez des connaissances en harmonie, essayer d'analyser les phrases musicales et de comprendre ce que fait le soliste et pourquoi il le fait.

Ecoutez des grands jazzmen saxophonistes, trompettistes, pianistes, guitaristes, violonistes, vibraphonistes, etc. Surtout ceux qui phrasent très vite et qui font preuve de virtuosité.

La virtuosité, c'est de l'énergie mise dans la musique. La virtuosité est un outil.

Ecoutez surtout ceux qui vous intéressent, vous dynamisent, vous stimulent, vous inspirent, etc.

A force d'écoute, vous arriverez à improviser du jazz dans votre tête ! Et ce sera cette improvisation qu'il faudra ensuite faire passer dans votre harmonica; évidemment, ce sera la partie la plus difficile.

Heu... vous noterez que j'ai oublié de vous conseiller d'écouter des jazzmen qui pratiquent l'harmonica !!!

Ce n'est pas un oubli !

Bien évidemment, il faut écouter aussi des harmonicistes de jazz.

Mais, à mon humble avis, le problème est que, vu que l'harmonica est très peu demandé, que c'est peut-être l'instrument pauvre par excellence sur notre planète, très peu d'harmonicistes sont prêts à investir 8 à 10 heures par jour d'harmonica sachant très bien qu'au bout du compte, ils auront un mal fou à trouver des concerts. Alors que tous les autres instrumentistes, eux, savent que leur investissement est payant.

Bilan, très peu d'harmonicistes sont capables de virtuosité et de phrasés très élaborés en jazz.

Un seul (à mes oreilles !) avait ces grands talents... c'est notre regretté Claude Garden ! Lui, il a passé sa vie à travailler énormément l'harmonica. Son niveau technique très élevé lui permettait d'improviser avec les plus grands jazzmen, en étant complètement à leur hauteur, et en phrasant de manière aussi élaborée que tous ces grands du jazz. Garden avait un tel niveau élevé en technique instrumentale que, quand il commençait à élaborer un plan, même difficile d'entrée, il pouvait aller jusqu'au bout de son plan et de son idée. Garden, en jazz, avait une mise en place impeccable, très subtile et très précise. Garden avait du génie en improvisation jazz. Et puis, c'est le seul à avoir développé toutes les possibilités sonores et techniques de l'harmonica, et à les utiliser pendant ses improvisations en jazz (jeux en octaves, tierces, quartes, quintes, sixtes, septièmes); son écoute donne donc beaucoup d'idées sur les possibilités de l'harmonica.

Donc, je répare mon "oubli" plus haut : écoutez aussi des harmonicistes de jazz mais... surtout Claude Garden qui est, à mes oreilles, le plus grand et le meilleur de tous !!! Je vous conseille d'écouter son CD jazz "Garden Club", et des vidéos que j'ai trouvées sur Internet et que j'ai rassemblées sur mon site à la page "Vidéos diverses".

Cela ne vous empêche pas, bien entendu, d'assister à divers concerts de tous les jazzmen de l'harmonica, ou d'acheter leurs CDs, ce sera toujours un réel plaisir de les écouter.

Mais pour vous permettre de développer une personnalité d'improvisateur qui vous soit propre, avec un niveau de technicité la plus élevée possible, il faut vous initier à ce qui se fait de meilleur et de plus difficile en jazz.

En ce qui me concerne, pour le jazz, j'ai beaucoup écouté Django Reinhardt et Stephane Grappelli (et je les écoute encore !). J'écoute aussi des guitaristes divers (dont Joe Pass, Angelo Debarre, etc.), des saxophonistes (Parker, Coltrane, Stan Getz, Desmond, etc...), des trompettistes (dont Gillespi, Winton Marsalis, Chet Baker), etc... Et, bien sûr, Claude Garden !

Pour ceux qui disposent d'Internet en haut débit, je vous conseille ce site pour écouter de la musique en tous genres : <http://www.deezer.com/> . On y trouve beaucoup de jazz.

Je vous mets quand même des photos de 2 de mes idoles en jazz :

Claude GARDEN

Django REINHARDT

Bon bah... maintenant... il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre travail d'harmoniciste de jazz.

Christian MASCLET. (<http://pagesperso-orange.fr/harmonica-jazz-cm/>)
