

Le jazz à l'harmonica.

Comment improviser "à peu près juste" sur "La fille d'Ipanéma" ?

(par Christian MASCRET)

Introduction (petits rappels) :

Je précise que cet article ne s'adresse pas aux "pointures" déjà confirmées en matière d'improvisation jazz à l'harmonica.

Etant moi-même un relatif débutant en jazz, je ne peux apporter des choses qu'à des personnes encore plus débutantes que moi.

Je vous conseille de lire ou relire mon article précédent qui concernait "All of me" (Revue de l'été 2008 – N° 13), parce qu'il y a des conseils de base qui sont communs.

Si vous n'avez pas, ou plus, cette revue, cet article sur "All of me" peut être téléchargé de mon site Internet.

Vu que cette bossa-nova est hyper connue par tous ceux qui s'intéressent au jazz, beaucoup possèdent la partition de ce thème. Pour éviter que cet article ne prenne trop de pages, je ne mettrai donc pas la partition. Il sera facilement possible à chacun de se la procurer sur Internet ou auprès d'amis jazzmen.

Je ne m'étendrai pas trop sur les notions d'harmonie, mais j'en parlerai un peu quand même. Vu la relative complexité harmonique de ce thème, j'y suis un peu obligé.

La grille d'accords et les gammes à utiliser pendant ces accords :

(accords chiffrés en américain comme sur la partition du Real Book)

1	Fmaj7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	G7 Gamme Do majeur	G7 Gamme Do majeur
5	Gm7 Gamme Fa majeur	Gb7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	Gb7 Gamme Fa majeur
9	Fmaj7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	G7 Gamme Do majeur	G7 Gamme Do majeur
13	Gm7 Gamme Fa maj	Gb7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur
17	Gbmaj7 Gamme Solb maj Gamme Réb maj	Gbmaj7 Gamme Solb maj Gamme Réb maj	B7 Gamme Mi majeur	B7 Gamme Mi majeur
21	F#m7 Gamme Mi majeur	F#m7 Gamme Mi majeur	D7 Gamme Sol majeur	D7 Gamme Sol majeur
25	Gm7 Gamme Fa maj	Gm7 Gamme Fa maj	Eb7 Gamme Lab majeur	Eb7 Gamme Lab majeur
29	Am7 Gamme Sol mineur harmonique	D7b9 Gamme Sol mineur harmonique	Gm7 Gamme Fa maj	C7b9 Gamme Fa maj
33	Fmaj7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	G7 Gamme Do majeur	G7 Gamme Do majeur
37	Gm7 Gamme Fa majeur	Gb7 Gamme Fa majeur	Fmaj7 Gamme Fa majeur	(Gb7) Gamme Fa majeur

Dans la mesure 40, l'accord Gb7 est entre parenthèse. Cela indique que pour retourner en début de grille, il faudra jouer cet accord.

Mais pour terminer le morceau, il faudra rester sur Fmaj7.

Le nom du compositeur : Antonio Carlos Jobim

Petit rappel du chiffrage américain des notes :

A , B , C , D , E , F , G = La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol

Il est nécessaire de connaître par cœur cette équivalence.

La tonalité générale du morceau :

Ce morceau est en Fa majeur pour deux raisons :

- l'armature indique UN seul bémol à la clé → Fa majeur ou Ré mineur
- l'accord final est Fmaj7 → Fa majeur

Les différents accords de 4 notes, pour les 7 degrés, de la tonalité de Fa majeur:

I_{maj}7 I_{im}7 III_{im}7 IV_{maj}7 V7 VI_{im}7 VII_{im}7b5
F_{maj}7 G_m7 A_m7 S_{ib}maj7 D_o7 R_ém7 M_im7b5

La structure du morceau :

La structure est de type A A' B A" sur 40 mesures.

A = A' = A" = 8 mesures

B = 16 mesures

Les deux premiers A ont leurs lignes mélodiques semblables. Il y a juste une différence harmonique entre les mesures 8 et 16.

Les A et A" ont les mêmes harmonies, mais les lignes mélodiques diffèrent pour les mesures 5 à 8, et les mesures 37 à 40.

La partie B, qu'on appelle aussi le "pont", est la plus élaborée de cette composition. Elle met en place des harmonies qui font aller en dehors de la tonalité initiale de Fa majeur. Comme on dit : "Ca module !".

Petit rappel des gammes ("=" → 1 ton , "-" → 1/2 ton , "≡" → 1 ton et 1/2) :

Do majeure :

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do
VI = VII - I = II = III - IV = V = VI = VII - I

La mineure naturelle (mêmes notes que Do majeure mais on démarre sur le La) :

La Si Do Ré Mi Fa Sol La
I = II - III = IV = V - VI = VII = I

La mineure harmonique (mêmes notes que La mineure naturelle, mais le degré VII a été haussé d'un demi-ton pour obtenir une septième majeure – ceci entraîne 1 ton et demi entre les degrés VI et VII) :

La Si Do Ré Mi Fa Sol# La
I = II - III = IV = V - VI ≡ VII - I

La substitution tritonique des accords C7 ⇔ Gb7 :

C7 → Do Mi Sol Sib

(Do est la tonique de l'accord, Mi est la tierce majeure située 2 tons au-dessus de la tonique, Sol est la quinte juste située 3,5 tons au-dessus de la tonique, et enfin Sib est la septième mineure située 5 tons au-dessus de la tonique)

Gb7 → Solb Sib Réb Mi

(Solb est la tonique de l'accord, Sib est la tierce majeure située 2 tons au-dessus de la tonique, Réb est la quinte juste située 3,5 tons au-dessus de la tonique, et enfin Mi est la septième mineure située 5 tons au-dessus de la tonique)

En jazz, on dit que les notes caractéristiques d'un accord 4 notes, sont sa tierce et sa septième.

Les notes caractéristiques de C7 sont : Mi (sa tierce majeure) et Sib (sa septième mineure).

Les notes caractéristiques de Gb7 sont : Sib (sa tierce majeure) et Mi (sa septième mineure).

Ces 2 accords ont les mêmes notes caractéristiques, mais renversées. Ces deux notes sont espacées de 3 tons; d'où le nom de triton (et de substitution tritonique).

Si on joue Mi et Sib (sur un piano), on ressent très bien une tension. Et si on joue tout de suite derrière Fa et La (Mi=>Fa et Sib=>La), la résolution est faite; l'oreille est soulagée.

Et pareil pour Sib et Mi. Sib=>La et Mi=>Fa permet de résoudre.

Les notes Fa et La sont la fondamentale et la tierce de Fmaj7

Les deux accords permettant tous deux de résoudre sur Fmaj peuvent donc se substituer. On dira que Gb7 est le **subV** de C7, et réciproquement.

Les diverses substitutions tritoniques possibles sont au nombre de 6 :

C7 ⇔ Gb7 , Db7 ⇔ G7 , D7 ⇔ Ab7 , Eb7 ⇔ A7 , E7 ⇔ Bb7 et F7 ⇔ B7

Quelques explications sur les gammes, indiquées dans le tableau, par rapport aux accords:

1- sur les accords appartenant à la tonalité de Fa majeur, on peut utiliser les notes de la gamme de Fa majeur, et les notes des accords en insistant sur leurs notes caractéristiques (tierces et septièmes) .

C'est le cas pour les mesures :

A : 1, 2, 5, 7

A' : 9, 10, 13, 15, 16

B : 25, 26, 31, 32 (pour le mesure 29, voir plus bas)

A'' : 33, 34, 37, 39 et 40 (40, si on joue Fmaj7 pour terminer le morceau)

2- sur les accords n'appartenant pas à la tonalité de Fa majeur

Mesure 3, 4, 11, 12, 35 et 36 : G7 (Sol, Si, Ré, Fa)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Do majeur, et il est censé résoudre sur Cmaj7. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Do majeur**.

Mesure 6, 8, 14, 38 (et éventuellement 40) : Gb7 (Solb, Sib, Réb, Mi)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Si majeur. Mais aussi (voir plus haut) le subV de C7. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Fa majeur**.

Avec les mesures qui précèdent et qui suivent, ce **Gb7** fait partie d'un II-subV-I (**Gm7-Gb7-Fmaj7**) qui se substitue à un II-V-I (**Gm7-C7-Fmaj7**).

Mesures 17 et 18 : Gbmaj7 (Solb, Sib, Réb, Fa)

Avec ces 2 mesures, il y a un brusque changement de tonalité, et on peut considérer cet accord comme étant :

- **ou l'accord de degré Imaj7 de la tonalité de Solb majeur**. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Solb majeur**.

- **ou l'accord de degré IVmaj7 de la tonalité de Réb majeur**. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Réb majeur**.

Votre choix dépendra de ce que vous voulez faire entendre.

Mesure 19 et 20 : B7 (Si, Ré#, Fa#, La)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Mi majeur, et il est censé résoudre sur Emaj7. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Mi majeur**.

Mesure 21 et 22 : F#m7 (Fa#, La, Do#, Mi)

Cet accord est le degré IIm7 de la tonalité de Mi majeur. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Mi majeur**.

Mesure 23 et 24 : D7 (Ré, Fa#, La, Do)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Sol majeur, et il est censé résoudre sur Gmaj7. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Sol majeur**.

Mesure 27 et 28 : Eb7 (Mib, Sol, Sib, Réb)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Lab majeur, et il est censé résoudre sur Abmaj7. Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Lab majeur**.

Mesure 29 et 30 : Am7 (La, Do, Mi, Sol) et D7b9 (Ré, Fa#, La, Do, Mib)

Ici, on a un II-V-I mineur (le I étant le Gm7 de la mesure 31 suivante)
Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Sol mineur harmonique**.

Mesure 31 et 32 : Gm7 et C7b9 (Do, Mi, Sol, Sib, Réb)

Ici aussi, on a un II-V-I majeur (le I étant le Fmaj7 de la mesure 33 suivante)
Sur ces mesures, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Fa majeur**.

Commentaire supplémentaire :

Ce que peuvent permettre aussi les accords de V7 (**ex : Gb7**) :

- jouer les notes de la gamme dans laquelle ils occupent le statut de V7 de la tonalité : notes de la gamme de Si majeur.
- jouer les notes de la gamme dans laquelle ils occupent le statut de subV de la tonalité : notes de la gamme de Fa majeur.
- jouer des notes de gammes diminuées (demi-ton, ton, demi-ton, ton, etc...)
- etc...

De multiples autres options sont possibles, mais ce n'est plus du niveau débutant. Ca demande tout un travail et, entre autres, il faut apprendre à entendre la musique autrement.

Et pour terminer :

Dès la parution de cet article dans notre revue, et que vous l'aurez reçue, je mettrai cet article sur mon site Internet. N'hésitez surtout pas à me signaler mes éventuelles erreurs (orthographe, coquilles musicales,...) par e-mail. Ceci me permettra, dans l'affirmative, de faire des corrections et de mettre à jour le document en ligne sur mon site. Il sera facilement téléchargeable, en PDF.

En espérant avoir été utile à quelques uns d'entre vous, je vous souhaite bonne musique, ainsi qu'une très bonne année 2011.

Christian MASCRET.

E-mail : harmonicajazzcm@orange.fr - Site Internet : <http://pagesperso-orange.fr/harmonica-jazz-cm/>