

Le jazz à l'harmonica.

Comment improviser "à peu près juste" sur "Autumn leaves" ?

(par Christian MASCRET)

Introduction (petits rappels) :

Comme d'habitude, je précise que cet article s'adresse aux débutants en jazz.

Parce qu'il y a des principes de base qui sont communs, je vous conseille de lire ou relire mes articles précédents :

- "All of me" (Revue de l'été 2008 – N° 13).

- "La fille d'Ipanéma" (Revue de l'hiver 2010/2011 – N° 23)

Si vous n'avez pas, ou plus, ces revues, ces articles peuvent être téléchargés de mon site Internet.

Le nom du compositeur : Joseph Kosma

Quelles sont les différences essentielles entre "Les feuilles mortes" et "Autumn leaves" ?

"Autumn leaves" ne comprend que la partie musicale du refrain des "Feuilles mortes". Toute la partie musicale des couplets (généralement interprétés en récitatif) des "Feuilles mortes" est absente.

Ce refrain est écrit en 32 mesures (avec des noires) pour "Autumn leaves". Alors que sur la partition (piano et chant) des "Feuilles mortes" que je possède, ce refrain est écrit sur 16 mesures (mais avec des croches, en lieux et places des noires – tout est divisé par 2 en fait).

La tonalité générale du morceau :

Ce morceau est en Sol mineur pour 3 raisons :

- l'armature indique 2 bémols à la clé → Sib majeur ou Sol mineur

- l'accord final est Gm → Sol mineur

- la note finale de la mélodie est un Sol → Sol mineur

Mais ce morceau va comporter de nombreuses parties qui vont être en Sib majeur, et aussi quelques petites modulations dans d'autres tonalités.

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

I maj7 II m7 III m7 IV maj7 V7 VI m7 VII m7b5
Bbmaj7 Cm7 Dm7 Ebmaj7 F7 Gm7 Am7b5

Bbmaj7 = Sib Ré Fa La Cm7 = Do Mib Sol Sib Dm7 = Ré Fa La Do Ebmaj7 = Mib Sol Sib Ré
F7 = Fa La Do Mib Gm7 = Sol Sib Ré Fa Am7b5 = La Do Mib Sol

La structure du morceau :

La structure est de type A A' B sur 32 mesures.

A = A' = 8 mesures

B = 16 mesures

Les deux A ont leurs harmonies semblables. Il y a juste une différence mélodique entre les mesures 6-7 et 14-15.

La partie B est ce qu'on appelle le "pont".

La partition que j'ai faite pour vous :

AUTUMN LEAVES

The musical score for "Autumn Leaves" is presented in a single system with 32 measures. The key signature is one flat (B-flat major). The chords are as follows:

- Measures 1-4: Cm7, F7, BbMaj7, EbMaj7
- Measures 5-8: Am7b5, D7, Gm
- Measures 9-12: Cm7, F7, BbMaj7, EbMaj7
- Measures 13-16: Am7b5, D7, Gm
- Measures 17-20: Am7b5, D7, Gm
- Measures 21-24: Cm7, F7, BbMaj7, EbMaj7
- Measures 25-28: Am7b5, D7, Gm7, C7, Fm7, Bb7
- Measures 29-32: EbMaj7, Am7b5, D7, Gm

Le cycle des quintes – Progression en cercle :

Il est intéressant de noter que l'enchaînement des accords des parties A, et aussi d'une partie du pont B, est basé sur le cycle des quintes des accords dans la tonalité de Sib majeur. On appelle aussi ça une progression en cercle.

En partant de la mesure 1 pour aller jusqu'à la mesure 7 :

Les accords => Cm7 F7 BbMaj7 EbMaj7 Am7b5 D7 Gm

Les degrés de Sib majeur => II V I IV VII III VI

C est la quinte de F, F est la quinte de Bb, Bb est la quinte de Eb, Eb est la quinte diminuée de A, A est la quinte de D, et enfin D est la quinte de G

Et le retour se fait par le passage de Gm vers Cm7 (enchaînement de la fin de A et le début de A') :

G est la quinte de C

La boucle est bouclée ! ☺

A noter : le degré III, dans la tonalité de Sib majeur est Dm7.

Ici, on a remplacé Dm7 par D7, afin de créer un II-V-I mineur qui va résoudre sur l'accord mineur Gm.

Ca n'altère pas le cycle des quintes, et ça apporte une petite modulation qui nous fait passer du mode majeur de Sib au mode mineur de Sol. Ce passage vers la tonalité de Sol mineur est apporté par la tierce de D7 (Fa#) qui est la note sensible de la gamme de Sol mineur.

Une nouvelle gamme mineure : la gamme mineure mélodique ascendante (ou haussée) (Rappel : "=" → 1 ton , "-" → 1/2 ton)

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 mélodique (mêmes notes que La mineure naturelle, mais le degré VII a été haussé d'un demi-ton, ainsi que le degré VI) :

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

On observe aussi que cette gamme mineure mélodique commence en mineur (la tierce est mineure) et termine en majeur.

Autrement dit : ce sont les mêmes notes que pour la gamme de LA majeur, sauf la tierce qui est mineure (DO au lieu de DO#).

Et maintenant, la gamme de **SOL mineure mélodique** que nous pourrons utiliser par endroits dans ce morceau :

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

Les gammes à utiliser sur les accords de "Autumn leaves" :

1- sur les accords appartenant à la tonalité de Sib, , on peut utiliser les notes de la gamme de Sib 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, 3, 4, 5, 7, 8

A' : 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

B : 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32

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

Mesure 6, 14, 18, 26 : D7 (Ré Fa# La Do)

Cet accord est le degré V7 de la tonalité de Sol majeur, ou de Sol mineur. Il est censé résoudre sur Gmaj7 ou Gm7 (ou Gm). Si on prend en compte l'accord précédent Am7b5 et l'accord suivant Gm, nous avons un II-V-I mineur. Sur ces mesures avec D7, on peut donc utiliser **les notes de la gamme de Sol mineur harmonique ou de Sol mineur mélodique.**

Mesure 27 : Gm7 (Sol Sib Ré Fa) et C7 (Do Mi Sol Sib)

Si on prend en compte le premier accord de la mesure suivante, nous avons un II-V-I mineur. Sur cette mesure, on peut utiliser **les notes de la gamme de FA majeur, ou celles de FA mineur (harmonique ou mélodique)**.

Mesure 28 : Fm7 (Fa Lab Do Mib) et Bb7 (Sib Ré Fa Lab)

Si on prend en compte le premier accord de la mesure suivante, nous avons un II-V-I majeur. Sur cette mesure, on peut utiliser **les notes de la gamme de Mib majeur**.

Mesure 30 : Am7b5 et D7

Si on prend en compte l'accord de la mesure suivante, nous avons un II-V-I mineur. **Ce cas est analogue au D7 vu plus haut.**

Les gammes diminuées sur les accords V7 :

(Rappel : "=" → 1 ton , "-" → ½ ton)

Il n'y a que 3 gammes diminuées :

Composition : 1 = 2 - 3 = 4 - 5 = 6 - 7 = 8 - 9

d'une des gammes : FA# = SOL# LA = SI - DO = RE - RE# = FA - FA#

Et maintenant, un exemple : sur les F7 et D7 des mesures 2 et 6.

Comment utiliser une gamme diminuée sur ces accords ?

Soit on prend la tonique de l'accord, et on commence par une gamme diminuée inverse (demi-ton/ton), c'est-à-dire :

FA - FA# = SOL# - LA = SI , etc...

Soit on prend la note un demi-ton au-dessus de la tonique de l'accord, et on commence par une gamme diminuée :

FA + ½ ton → FA# → la gamme → FA# = SOL# - LA = SI - DO = RE - RE# = FA - FA#

4 remarques très intéressantes :

- jouer en gamme diminuée sur un accord de V7 revient à modifier l'harmonisation en remplaçant ce V7 par un V7b9, ou encore par un #V7dim

D7 → Eb7dim (Mib, SOLb, LA, DO) , F7 → Gb7dim (SOLb, LA, DO, Mib)

En jeu arpégé, on peut jouer ces 2 accords en lieu et place des accords initiaux

- Ces deux accords diminués ont exactement les mêmes notes

- Les deux gammes diminuées sur ces D7 et FA7 sont les mêmes (composées des mêmes notes)

- Le V7 d'une tonalité majeure et le V7 de sa tonalité relative mineure permettent l'utilisation de la même gamme diminuée

Ex pour comprendre : FA7 est le V7 de Sib majeur, et D7 est le V7 de SOL mineur. SOL mineur est la tonalité relative mineure de Sib majeur.

Et, comme d'habitude, 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, le cas échéant, 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.

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