

Philippe BAUDOIN

Jazz

mode d'emploi

*Petite encyclopédie
des données techniques
de base*

Volume I

Préface de
Jacques B. Hess



Collection Théories

SOMMAIRE

L'auteur • Préface • Avant-propos

Partie I	STRUCTURE ET SYNTAXE DU JAZZ	9
1	Déroulement des morceaux et structure des thèmes	11
2	Métrique	13
3	Chiffrage des accords	15
4	Tableaux des principaux accords	22
5	Lecture des grilles	27
6	Gammes et modes principaux	31
Partie II	HARMONIE DU JAZZ	39
7	Éléments d'harmonie jazz	40
8	Transformations des accords	48
9	Tableaux des transformations harmoniques	52
10	Structures harmoniques essentielles et corrélations thématiques	64
11	Séquences harmoniques de travail	83
Partie III	BLUES & BOOGIE-WOOGIE	89
12	Le blues : caractères généraux	90
13	Le blues : structure harmonique	93
14	Le blues : structure mélodique et gammes	97
15	Le blues : principaux schémas d'interprétation	102
16	Le blues : autres structures métriques	106
17	Le boogie-woogie	110
18	Blues & boogie : diverses nomenclatures	116

Chapitre 7

Éléments d'harmonie jazz

■ Loi des harmoniques

Série des harmoniques (ou série harmonique ¹)

7.1



Gamme naturelle ²

La gamme qui découle des 13 premiers harmoniques est la gamme dite « naturelle ».

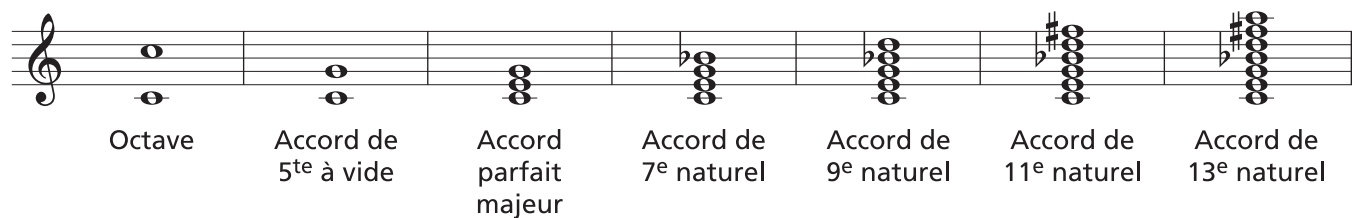
7.2



Série des accords naturels ³

Ces accords découlent de la série des harmoniques.

7.3



¹ Angl. : *overtone series*.

² Pour les autres noms de cette gamme, voir p. 35, figure 6.10.

³ Chailley, Jacques & Challan, Henri. *Théorie complète de la musique*, Paris, Leduc, 1947, vol. 2, p. 7.

Pour les personnes réfractaires aux chiffres, nous donnons la transposition de toutes les transformations dans le ton de Do, sur la partie droite de chaque tableau.

Les tirets « - » indiquent la séparation d'une mesure en deux parties égales. Le point « . » sépare les temps. Exemple : | C - Dm⁷ . G⁷ | signifie : 2 temps de C, 1 temps de Dm⁷, 1 temps de G⁷.

Les traits verticaux « | » autour d'un ou plusieurs accords indiquent une mesure à 4 temps, mais peuvent être compris comme désignant n'importe quelle unité de temps : 2 mesures, 4 mesures, ou même 2 temps ou 1 temps seulement. Exemple : | C - G⁷ | signifie :

- principalement : 2 temps de C - 2 temps de G⁷ = 1 mesure ;
- secondairement par extension : 1 mesure de C - 1 mesure de G⁷ = 2 mesures ;
- 2 mesures de C - 2 mesures de G⁷ = 4 mesures ;
- par contraction : 1 temps de C - 1 temps de G⁷ = 1/2 mesure.

Les transformations les plus importantes, donc les plus fréquentes (ce sont ces dernières que vous devrez surtout retenir), sont encadrées et en caractère gras comme ceci :

| Dm⁷ - G⁷ |

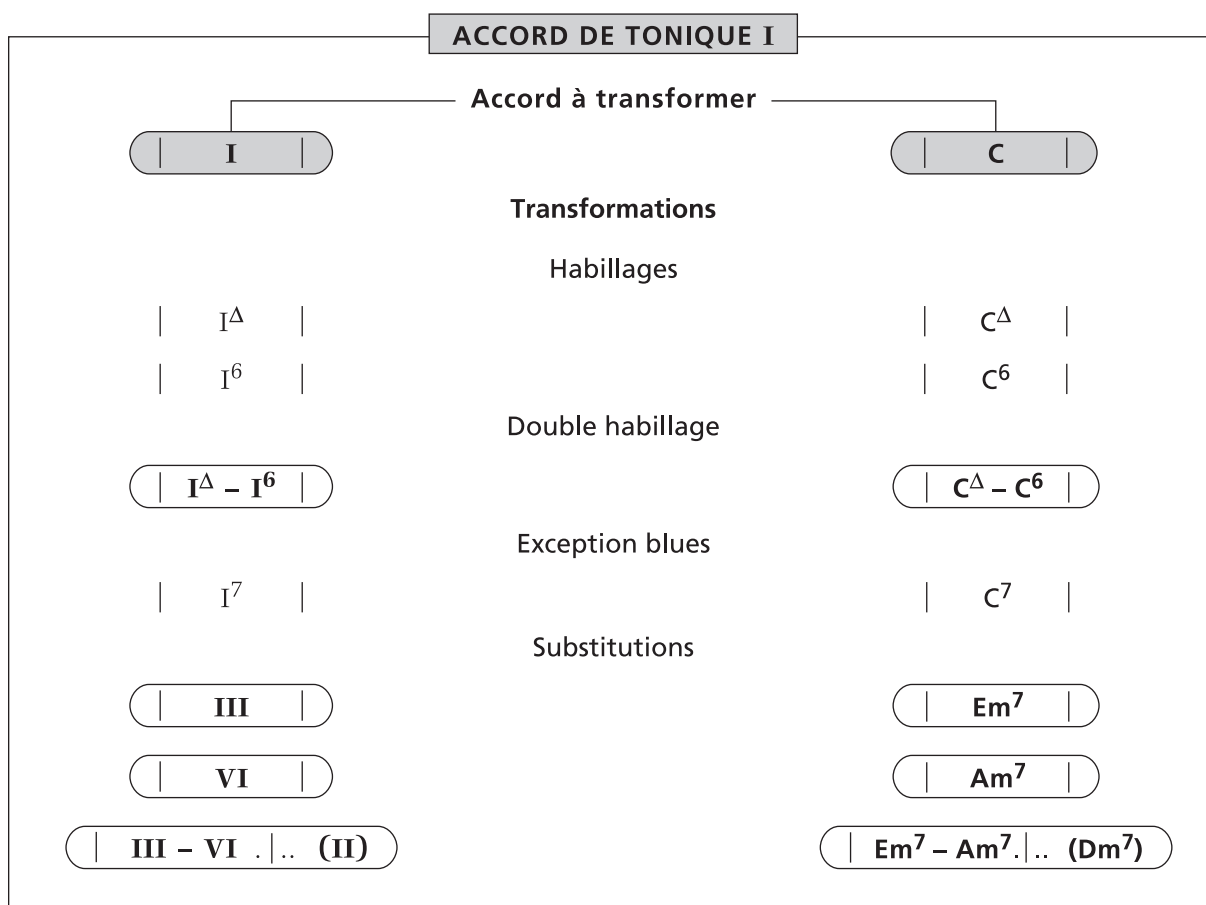
Certaines transformations sont tributaires du premier accord de la mesure suivante (accord d'arrivée). Cet accord, donné entre parenthèses, sera précédé de trois points de suspension comme ceci :

| D^{b7} .|.. (C)

Un chiffre romain sur un trait oblique sur un chiffre arabe a la signification suivante : le chiffre arabe indique la basse à jouer quand elle est différente de la fondamentale. Exemple : I^Δ/₅ signifie : accord de tonique avec 5^{te} à la basse (2^e renversement). Transcription en Do : C^Δ/_G.

Seuls sont pris en compte dans ces tableaux les accords de base à 3 ou 4 sons. Bien entendu, il est possible de rajouter les superstructures appropriées.

■ Transformations d'un accord seul et des trois accords tonals



■ Les principales structures de 16 mesures

Voici les trois principales structures

de 16 mesures que l'on retrouve fréquemment dans le jazz, formant des thèmes entiers.

Les deux premières structures, fréquentes dans les débuts du jazz, peuvent aussi avoir une rallonge de 2 mesures. Avec cette « excroissance », on peut considérer ces thèmes comme ayant 16 mesures + 2, plutôt que 18 mesures.

36 Type – *Jada* • 16 ou 18 mesures, c'est-à-dire avec ou sans queue.

A	C	A ⁷	D ⁷ G ⁷	C	A ⁷	C	A ⁷	D ⁷	G ⁷
B	C	C ⁷	F	Fm (ou F#°)	A ⁷	C	A ⁷	D ⁷ G ⁷	C (A ⁷)
								(D ⁷) (G ⁷)	(C)

Le morceau *Jada* qui est toujours cité comme archétype de cette structure a cependant un pont B différent de celui donné ici.

Thèmes entiers suivants :

- *Can I Tell You*
- *How 'm I Doin' Hey, Hey*
- *I've Been Mistreated*
- *Slow Mood* (thème 2)
- *Doxy*
- *I'm Watchin' the Clock*
- *Ostrich Walk* (thème 1)
- *Things Are Getting Better*
- *Hot Club Stomp*
- *It's a Wonderful World*
- *Rhythm Is Our Business*

Avec quelques transformations :

- *Baby Doll**
- *How Come You Do Me Like You Do*
- *I'm a Ding Dong Daddy*
- *Sugar Babe**
- Blues des années 1920*
- *The Chant* (thème 4)
- *If I Let You Get away with It*
- *Moulin à café* (thème 3, simplifié)
- *My Sweet Lovin' Man**
- *Sweet Little Papa* (simplifié)
- *That's When I Come Back to You*
- *Eccentric Rag* (thème 3, simplifié)

* Les thèmes suivis d'un astérisque ont une queue de 2 mesures (16 + 2).

Avec pont différent :

- *I Can't Say*
- *Jada*
- *That's When I Come Back to You*

37 Type – *Sister Kate* • 16 ou 18 mesures, c'est-à-dire avec ou sans queue.

G ⁷	∕	C	∕	G ⁷	∕	C	∕
G ⁷	∕	C	C ⁷	F F#°	⁵ C A ⁷	D ⁷ G ⁷	C (A ⁷)
						(D ⁷) (G ⁷)	(C)

Thèmes entiers suivants :

- *Blues of the Roaring Twenties*
- *East St. Louis Toodle Oo**
- *I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate**
- *Mr Jelly Lord* (thème 2)
- *Weather Bird Rag* (thème 2)
- *Do What Ory Says*
- *Endurance Stomp* (thème 2)
- *Kansas City Stomps* (thème 1)
- *Shake It*
- *Where Did You Stay Last Night* (thème 2)
- *Duet Stomp*
- *Gatemouth* (thème 1)
- *South* (thème 2)
- *That's a Plenty* (thème 2)
- *Wolverine Blues* (thème 2)

Avec quelques transformations :

- *At a Georgia Camp Meeting* (thème 2)
- *Grace and Beauty* (thème 2)
- *Heebie Jeebies**

* Les thèmes suivis d'un astérisque ont une queue de 2 mesures (16 + 2).

38 Type – *When the Saints*

C	∕	∕	∕	∕	∕	G ⁷	∕
C	C ⁷	F	Fm (ou F#°)	C	G ⁷	C	∕

Thèmes entiers suivants :

- *Jones Law Blues*
- *Red River Valley*
- *Walk through the Street of the City*
- *Yes Suh*
- *You Rascal You*
- *Marna Don't Allow*

Avec G⁷ à la mes. 2: • *Careless Love*