

Gammes et arpèges pour le jazz

Eric BARRET

S o m m a i r e

l'auteur	6
avant-propos	7
	8
	16
	26
	34
	40
	47
	55
	64
	72
	74
	75
	76
	77
	78

- 1 gammes avec mouvements conjoints
- 2 gammes en arpèges
- 3 arpèges avec approche inférieure conjointe
- 4 les motifs 1 - 2 - 3 - 5
- 5 gammes bebop
- 6 arpèges de quinte augmentée et gammes par tons
- 7 accords et gammes diminués
- 8 gammes pentatoniques

glossaire

accords

articulations

discographie

grilles

table des matières

Saxophoniste

Saxophoniste, chef d'orchestre et compositeur, Éric Barret (né en 1959), musicien de formation autodidacte, est un jazzman de renommée internationale qui a notamment joué avec Roy Haynes, Freddie Hubbard, Johnny Griffin, Mal Waldron, Jeanne Lee, Steve Grossman, Lou Bennett, Enrico Pieranunzi, Daniel Humair, Kenny Wheeler, Alain-Jean Marie, Steve Swallow, Pierre Michelot...

Son parcours musical commence en **1978** où il joue dans les clubs parisiens avec Chet Baker, Jean-Louis Chautemps, Pepper Adams et Slide Hampton. Il joue en **1981** dans le 5tet d'Alby Cullaz avec Michel Graillier, Éric Lelann et Christian Vander puis intègre le 4tet de Charles Bellonzi. En **1982** Patrice Caratini l'appelle pour jouer dans son ONZTET. En **1983** il enregistre son premier disque sous la direction de Jean-Pierre Mas avec Henri Texier et André Ceccarelli. Il participe au big band d'Antoine Hervé en **1984**. En **1985** il crée le trio BARRET / ROMANO / TEXIER et joue également dans le QUATUOR DE SAXOPHONES avec Jean-Louis Chautemps, François Jeanneau et Philippe Maté. En **1986**, François Jeanneau lui propose de jouer au sein de l'ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ. **1987** est l'année de la création du fameux 4tet avec Ducret, Hélène Labarrière et Peter Gritz. En **1997** il rejoue dans l'ONJ, sous la direction Didier Levallet. Il crée en **1998** un nouveau 4tet NEW SHAPES avec Sophia Domancich, Riccardo del Fra puis Jean-Jacques Avenel et Simon Goubert. Cette même année il crée également un duo avec Simon Goubert, LINKAGE. À nouveau en **1998**, une nouvelle formation voit le jour, c'est le trio BARRET / ALLOUCHE / LAZAREVITCH. En **2004** Éric Barret crée le 7tet MY FAVORITE SONGS avec Airelle Besson, Pierre-Olivier Govin, Éric Löhner, Benjamin Moussay, Éric Surmenian et Joe Quitzke. En **2008** naît le duo avec Jacques Pellen, rencontre entre jazz et musique celtique. **2010** voit la création du trio WORK IN PROGRESS avec Emil Spanyi et Gautier Garrigue, puis du duo avec Jacques Pellen QUIET PLACE.

Chef d'orchestre, soliste, compositeur et auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, Éric Barret mène de front sa carrière artistique et un travail pédagogique sur l'enseignement et la transmission du jazz aux conservatoires de Paris (XIe et CRR) où il est professeur, ainsi qu'au stage du festival de Marciac (32) comme directeur pédagogique.

Discographie sélective

- Trapèze** JEAN-PIERRE MAS QUARTET
JMS 036
- Tutti** ANTOINE HERVÉ BOB'S 13
Flat & Sharp PAM 967
- Barret / Romano / Texier**
Carlyne 13 (Prix Boris Vian de l'Académie du jazz)
- Orchestre National de Jazz 86** FRANÇOIS JEANNEAU
Label bleu 6 503/4
- Éric Barret Quartet**
Carlyne 16
- L'Échappée belle** ÉRIC BARRET QUARTET
ATB 01, dist. OMD
- Celtic Procession** JACQUES PELLEN
Silex
- ONJ Express** DIDIER LEVALLET
Evidence
- New Shapes** ÉRIC BARRET
Charlotte 189 ND 216
- Linkage** ÉRIC BARRET / SIMON GOUBERT
Marge 26
- My favorite Songs 7tet** ÉRIC BARRET
Blue Marge 1008
- Close Meeting** BARRET / LAZAREVITCH / ALLOUCHE
Cristal 0804
- Quiet Place** BARRET / PELLEN
L'Autre Distribution

Avant-propos

Les exercices proposés dans les huit chapitres qui vont suivre sont inspirés ou directement extraits d'improvisations de solistes de jazz.

Ces extraits précèdent d'ailleurs toujours les exercices et sont commentés ou analysés harmoniquement. J'ai également veillé à ce que l'articulation la plus exacte possible soit reportée dans ces mêmes exercices.

Tous les exercices sont écrits dans le ton de Do pour faciliter déchiffrage et compréhension, mais il vous appartient de les transposer dans toutes les tonalités. Pour cela, vous pourrez utiliser la planche des différentes « grilles » (à détacher, à la page 77); ces six « grilles » présentent les cycles d'enchaînements harmoniques les plus utilisés dans le jazz.

Une étude, construite sur une trame harmonique de type « standard de jazz », vient conclure chaque chapitre. Cette pièce replace, en situation, tous les exercices précédemment travaillés. Elle est déclinée en trois tonalités: pour instruments en Ut, en Si \flat et Mi \flat . Je conseille fortement de la travailler dans les trois versions proposées.

Les quatre premiers chapitres concernent la gamme majeure ainsi que les arpèges construits sur cette échelle.

Les quatre suivants font chacun référence à une gamme spécifique (bebop, gamme par tons, diminuée et pentatonique).

Je conseillerai donc d'adapter les exercices des quatre premiers chapitres à tous les modes construits sur la gamme majeure (dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien), au mode lydien $\flat 7$ (quatrième mode de la gamme majeure avec la 7e abaissée d'un demi-ton) ainsi qu'aux gammes mineures harmonique et mélodique.

En fin d'ouvrage, vous trouverez un glossaire qui vous propose le sens de certains termes (signalés en caractères gras ou italiques gras) que vous rencontrerez tout au long de cet ouvrage, un tableau de chiffrage des accords, une planche des articulations et une discographie.

Chapitre 1

Gammes avec mouvements conjoints

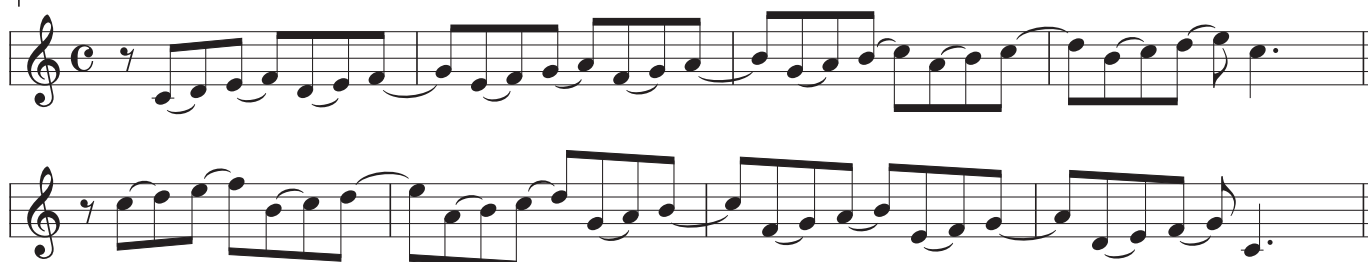
1 Mouvements ascendants de quatre notes conjoints

Les deux relevés ci-dessous proposent le même placement rythmique d'un mouvement ascendant de quatre notes **conjoints** : le départ de chaque groupe de notes s'effectue sur le **contretemps** du deuxième ou du quatrième temps. Leur seule différence tient au phrasé : chez COLTRANE la **liaison** s'effectue de la croche faible vers le temps alors que chez HENDERSON elle commence sur le temps.

● JOHN COLTRANE • *Tune Up*

● Exercice

Étude

Cette première étude – ainsi que toutes celles qui concluent les chapitres suivants – propose une mise en application des exercices précédents. Elle est construite sur la grille du célèbre standard *Autumn Leaves*.

C

Cm7 F7 B♭Δ E♭Δ

1

A0 D7⁹ Gm7 ✂

5

Cm7 F7 B♭Δ E♭Δ

9

A0 D7⁹ Gm7 ✂

13

A0 D7⁹ Gm7 ✂

17

Cm7 F7 B♭Δ E♭Δ

21

A0 D7⁹ Gm7 G♭7 Fm7 E7

25

E♭Δ D7⁹ Gm7 ✂

29

● **LARRY SCHNEIDER** • *The Days of Wine and Roses*

Musical notation for 'The Days of Wine and Roses' in C minor, 4/4 time. The first line shows a melodic phrase starting with a quarter rest, followed by eighth notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. The second line continues with eighth notes: G4, F4, E4, D4, C4, Bb3, A3, G3. Chords are indicated as Am7 and Cm above the first line, and Cm and F7 above the second line.

● **Exercice**

Musical exercise for Cm7 in C minor, 4/4 time. The exercise consists of a single melodic line with slurs and accents. It starts with a quarter rest, followed by eighth notes: C4, Bb3, A3, G3, F3, E3, D3, C3. The exercise is divided into three measures by double bar lines with repeat signs (slashes and dots).

2

Gamme bebop de l'accord X7

La gamme bebop de l'accord de 7e est construite sur le mode **mixolydien** auquel on ajoute une 7e majeure. Un passage chromatique apparaît entre la 6^{xte} et l'8^{ve} (4e temps de l'exemple musical ci-dessous). Par son placement sur le **contretemps**, la 7e majeure rajoutée permet de mettre en valeur deux notes importantes du mode mixolydien : la 7e mineure et l'8^{ve} (celle-ci dans la mesure suivante).

Musical notation for the bebop scale in C minor, 4/4 time. The scale is shown as a single melodic line: C4, D4, E4, F4, G4, F4, E4, D4, C4. The notes F4 and E4 are marked as '7e mineure' and '8^{ve}' respectively.

On remarquera que, dans un enchaînement de type II – V, on se sert de la même gamme construite sur des **toniques** différentes.

Enchaînement II – V en Do

Musical notation for a II-V progression in C major, 4/4 time. The first measure shows the D7 chord (D, E, F#, G, A, B) and the second measure shows the G7 chord (G, A, B, C, D, E, F#). The notes are written as a single melodic line.

● **JOHN COLTRANE** • *Moment's Notice*

Musical notation for 'Moment's Notice' in C major, 4/4 time. The first line shows a melodic phrase starting with a quarter rest, followed by eighth notes: C4, D4, E4, F4, G4, F4, E4, D4. The second line continues with eighth notes: C4, B3, A3, G3, F3, E3, D3, C3. A chord C7 is indicated above the first line, and a slash with a dot is above the second line.

● **JERRY BERGONZI** • *Like Someone in Love*

Musical notation for 'Like Someone in Love' in C major, 4/4 time. The first line shows a melodic phrase starting with a quarter rest, followed by eighth notes: C4, D4, E4, F4, G4, F4, E4, D4. The second line continues with eighth notes: C4, B3, A3, G3, F3, E3, D3, C3. Chords are indicated as Bb7, A, and Eb above the first line.

● **Exercice**

Musical exercise for C7 in C major, 4/4 time. The exercise consists of a single melodic line with slurs and accents. It starts with a quarter rest, followed by eighth notes: C4, D4, E4, F4, G4, F4, E4, D4. The exercise is divided into three measures by double bar lines with repeat signs (slashes and dots).

Jazzman

[...] Ce volume comble une vraie lacune dans la littérature instrumentale. Irréprochable. On apprécie tout particulièrement l'étude qui vient en fin de chapitre, conçue comme une improvisation simulée, et fondée sur la grille d'un standard connu. (Arnaud Merlin)

Guitare & Claviers, n° 147, décembre 1993

Le travail des gammes et/ou arpèges est souvent considéré comme fastidieux, pour ne pas dire rebutant, par tous ceux d'entre nous qui n'ont pas, au fond d'eux-mêmes, le goût de l'impératif catégorique cher à Emmanuel Kant. Et pourtant, il existe des moyens divertissants de sacrifier à cette pratique obligatoire. Éric Barret en a découvert un, chaque exercice qu'il propose est directement tiré d'une phrase, ou d'un fragment, emprunté aux plus grands improvisateurs. Ce faisant, et en huit chapitres, il couvre les gammes majeure, bebop, par tons, diminuée et pentatonique. Chaque chapitre se conclut par une étude, mettant en vigueur les principes étudiés, et ce sur la grille d'un standard.

[...] Le concept est ingénieux, les territoires défrichés vastes et intéressants, et les progrès envisageables par le biais de cette quasi-méthode risquent d'être conséquents pour peu qu'on consente à y passer le temps nécessaire, bien entendu !). Si après ça, vous venez encore me dire que le travail des gammes est insupportable, pourquoi ne pas envisager le badminton, ou le scrabble... ?

Jazz Notes

Amis du jazz, vous êtes comblés... Pour les admirateurs de Coltrane, Rollins, Brecker, Griffin, Getz, Gray, etc., la crème du jazz moderne en 8 chapitres.

Extraits d'improvisations de ces grands solistes de jazz, qui précèdent toujours les exercices commentés et analysés harmoniquement avec

une trame harmonique en forme de conclusion pour chacun des chapitres, déclinée en trois tonalités ut, si bémol et mi bémol, donc pour toutes les familles d'instruments.

[...] L'accent porté sur l'articulation particulière du jazz est très bien indiqué et les exercices sont vraiment moins conventionnels, comparés à certaines méthodes américaines où l'on retrouve souvent les mêmes plans.

Ordinateurs & musique

Voici l'ouvrage rêvé à l'usage des saxophonistes et autres instrumentistes afin de travailler au mieux leur technique.

L'Éducation musicale, n° 395, février 1993

L'originalité de cet album réside dans le fait que les exercices proposés sont toujours précédés et surtout inspirés d'improvisations de grands solistes du jazz moderne. [...] (Francis Cousté)

Écouter/Voir, n° 17, mai 1993

[...] Le travail d'édition est toujours minutieux et offre une présentation claire et agréable à l'œil.

Guitare & Claviers

Créer un discours musical est une science qui va bien au-delà de l'assimilation des matériaux de base. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on possède les briques et le ciment que l'on saura bâtir un édifice digne de ce nom. Éric Barret vous mâche le travail. Son ouvrage, s'il ne vous métamorphosera pas en Coltrane, contient quelques clés incontournables du savoir-faire mélodique. Une quarantaine de phrases improvisées tirées du répertoire des plus grands maîtres du saxophone sont expliquées, disséquées et dérivées sous forme d'exercices hyper efficaces. Indispensable à TOUS les instrumentistes, ce recueil mérite de devenir une référence.