

S o m m a i r E

Préface de Jacques B. Hess

L'auteur

Avant-propos

I. STRUCTURE ET SYNTAXE DU JAZZ

- 1 Déroulement des morceaux et structure des thèmes**
- 2 Métrique**
- 3 Chiffrage des accords**
- 4 Tableaux des principaux accords**
- 5 Lecture des grilles**
- 6 Gammes et modes principaux**

II. HARMONIE DU JAZZ

- 7 Éléments d'harmonie jazz**
- 8 Transformations des accords**
- 9 Tableaux des transformations harmoniques**
- 10 Structures harmoniques essentielles**
- 11 Séquences harmoniques de travail**

III. BLUES ET BOOGIE-WOOGIE

- 12 Le blues : généralités**
- 13 Le blues : structure harmonique**
- 14 Le blues : structure mélodique et gammes du blues**
- 15 Le blues : principaux schémas d'interprétation**
- 16 Le blues : autres structures métriques**
- 17 Le boogie-woogie**
- 18 Blues & boogie-woogie : diverses nomenclatures**

Guitare & Claviers

Ouvrage fondamental à placer entre toutes les mains, jazzy ou pas. Plein d'exemples, bourré d'érudition, et lumineux d'intelligence. Non seulement une intro technique au jazz au sens le plus large mais aussi un précis d'amour musical.

Le Monde de la musique

Le chemin idéal pour initier le profane tout en intéressant l'amateur confirmé à la plus savante des musiques populaires contemporaines.

Guitarist Magazine

[...] Ceux qui connaissent le volume 1 savent que l'auteur possède l'art de transmettre un maximum d'informations dans un style clair et accessible au plus grand nombre. Les deux volumes forment une somme complète sur l'harmonie, l'analyse, les styles du jazz.

Jazz in Time, n° 18, novembre 1991

[...] Il y a gros à parier que ce « mode d'emploi » deviendra un classique de la pédagogie jazz. [...] Quelle que soit la confiance que l'on ait dans ce type d'apprentissage « dogmatique » du jazz – tel que l'a mis au goût du jour le mythe « Berkeley » –, on trouvera toujours bien dans ce volume la réponse à telle ou telle question que l'on se pose concernant le vocabulaire de base du jazz : libre à nous après cela d'ordonner à son idée une syntaxe personnelle. La présentation attrayante invite d'autant plus facilement à « piocher » et aide à oublier le caractère scolaire et ardu que revêt inmanquablement ce type d'ouvrage. (J.-P. S.)

Guitare & Claviers

[...] Le plus formidable travail jamais réalisé par un enseignant (doublé d'un musicien) associant la théorie à la pratique. Parsemé d'exemples concrets tirés des plus grands noms du jazz, cet ouvrage indispensable gagne à avoir été revu et corrigé pour être présenté sous une forme plus « élégante » que sa précédente édition. (Henri Escudier)

L'Éducation musicale, n° 386, mars 1992

Ce manuel contient de nombreuses informations inédites, singulièrement en ce qui concerne le blues. Il propose également, classées par ordre de difficulté croissante, une centaine de séquences harmoniques pour le travail de l'improvisa-

tion, celles que l'on trouve le plus fréquemment dans le jazz. Remarquablement clair et adapté. [...] Un titre qui, pour une fois, tient ses promesses... (Francis Cousté)

Les Cahiers de la Guitare, n° 49, 1994

[...] L'auteur ne nous a pas livré un de ces recueils écrit à la hâte par un instrumentiste qui, ne connaissant pourtant pas la différence entre une tonique et une fondamentale (je n'invente rien !), nous révèle ses trucs, ses plans et ses idées sur la question. Non, voici du très sérieux, du très structuré. [...] Enfin une présentation complète et objective de sujets rarement limpides, comme les accords, leurs symboles, leur composition, leurs substitutions, le tout avec des exemples, des tableaux et un superbe travail de mise en page. [...] En fait, il y a dans cette « petite encyclopédie » tout ce dont il est besoin pour connaître, comprendre, donc mieux apprécier le jazz.

Avec la connaissance et la compréhension que l'on peut acquérir dans cette encyclopédie, on a les moyens de passer intelligemment, et efficacement, à l'action.

Il n'est de meilleure conclusion que ces mots écrits en préface par Jacques B. Hess : « Il n'existe pas dans le monde, à ma connaissance, d'ouvrage aussi complet sur le sujet. Ce livre comble un vide et le fait de façon magistrale ».

Blu Jazz

Un libro di grande importanza e soprattutto di estrema chiarezza.

Keyboards

Oh, que c'est beau ! Que c'est intelligent ! Que c'était nécessaire de faire paraître un tel ouvrage ! [...] Indispensable à tous les amoureux, tous les passionnés du blues, du jazz et de la musique en général. C'est la bible des séquences et des progressions harmoniques, et ce n'est que le premier tome ! Vite, la suite. (Olivier Cauvin)

Guitar Wolrd

Voilà un livre sur le jazz, à caractère encyclopédique et pédagogique, comme il en fallait absolument un ! Ce livre comporte bon nombre d'explications sur l'histoire du jazz et des différentes formes harmoniques, avec à chaque fois une liste de thèmes ou d'interprètes en rapport direct avec Le chapitre considéré. [...] (Yannick Robert)

Jazz Swing Journal, n° 19, décembre 1990

Voici un ouvrage parmi les plus complets et les plus lisibles de la littérature " jazzo-pédago " en France.

Je vous avouerai qu'en général, ce genre de bouquin m'a toujours assez emmerdé car, souvent, dans le domaine du jazz, du blues et assimilés, méthodes, gradus et autres traités sont d'un abord ingrat, compliqué, froid, voire pénible, sans parler de ceux rédigés à des fins exclusivement publicitaires ou lucratives pour le musicien qui en est l'auteur (quand c'est lui).

Rien de tout cela, bien au contraire, dans la démarche de Philippe Baudoin qui réussit à faire que son mode d'emploi se lise presque comme un polar. C'est la « Samaritaine du jazz » : on y trouve tout ce qu'un jeune musicien de jazz a besoin pour démarrer correctement dans le métier. Ce bouquin aborde les structures de thèmes, leur métrique, l'harmonie, les accords, les grilles, les gammes, les modes, les structures harmoniques essentielles, les signes « cabalistiques » et le langage propre à l'écriture et au

déchiffrage de cette musique avec la manière de s'en servir. En prime, un plus qu'intéressant chapitre des plus complets sur le blues, élément nécessaire et déterminant de l'histoire du jazz.

Philippe Baudoin nous donne le maximum des clés de la compréhension et de la pratique du jazz. En pédagogue averti, il écrit et explique les choses avec limpidité, parsemant son ouvrage d'exemples précis et faciles, qui donnent à l'utilisateur une base de travail en béton.

Non content d'expliquer, de proposer une méthode de travail et de lever le voile sur le micro-langage technique du jazz, Philippe Baudoin nous donne des éléments historiques, descriptifs, stylistiques, chronologiques concernant cette musique et ceux qui l'ont créée ou transmise. (J. Laudet)

Bulletin a.p.é.mu, n° 138, avril 1992

[...] Remarquablement clair et adapté ! [...] Un titre qui tient ses promesses. Ce n'est pas si fréquent...

L'AUTEUR

NÉ LE 14 février 1941 à Alger. Mère chanteuse classique, père comédien. Après deux ans d'études de piano classique, découvre le jazz à 17 ans. S'installe à Paris en 1962. Joue en amateur au Kentucky Club (1963-66). Passe professionnel fin 1966. Pianiste des Jazz O'MANIACS (1966-71). Accompagne la chanteuse Annie Fratellini (1968-71). Pianiste régulier de Bill Coleman (1971-1972) et de Benny Waters (1971-73). Codirecteur du fameux ANACHRONIC JAZZ BAND, prix Sidney Bechet de l'Académie du Jazz (1976-79). Dirige le HAPPY FEET QUINTET (1979-83). Fait partie du septette de François Biensan jusqu'à fin 1985. Tournée aux USA avec le HIGH SOCIETY JAZZ BAND (1988). Fonde et dirige le ROARING TWENTIES ORCHESTRA (1993). Membre de l'IRAKLI JAZZ FOUR. S'est produit avec les musiciens suivants : Mezz Mezzrow, Sam Woodyard, Benny Carter, Doc Cheatham, Jo Jones, Illinois Jacquet, Alan Dawson, Cat Anderson, Al Grey, Vic Dickenson, Buddy Tate, Al Levitt, Slam Stewart, Max Kaminski, Jimmy Forrest, Guy Laffitte, Claude Luter, Raymond Fonsèque, Maxim Saury, Stéphane Grappelli, Pierre Michelot.

PARTICIPATION à une vingtaine de disques avec entre autres : Les Jazz O' Maniacs (2), Bill Coleman et Raymond Fonsèque (2), Benny Waters, François Biensan et Sam Woodyard, l'Anachronic Jazz Band (3), Les Primitifs du Futur, Irakli (2), Cat Anderson (2), Paris Scat, French pianists "Ellington Moods". Un disque sous son nom en 1981.

A RÉDIGÉ une vingtaine de textes de pochettes de disque pour R.C.A., Black and Blue, M.C.A., Vogue, etc. A collaboré comme coordinateur, conseiller musical et technique et producteur artistique à la collection Masters of Jazz (Media 7). A conçu et produit pour cette collection une « Anthology of Scat Singing » en 3 CD (prix de la meilleure réédition 1995 de l'Académie du Jazz), l'album « Paris Scat » et une « Anthology of Jazz Drumming ». Depuis 2003, coproducteur de la collection « Saga Jazz ».

CHARGÉ DE COURS D'HISTOIRE ET TECHNIQUES DU JAZZ à l'U.F.R. de Musique et Musicologie, Paris-Sorbonne, Paris IV depuis 1990. Enseigne le piano, l'harmonie et l'analyse au Conservatoire du IXe arrondissement de Paris, à l'école de jazz du CIM-INFIMM depuis 1978 et dans les écoles ARPEJ et ATLA. A participé à plusieurs stages comme enseignant ou conférencier (Souillac, Nîmes, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Ascona, etc.).

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

comme auteur

Jazz mode d'emploi, volume 1, Éditions Outre Mesure, Collection « Théories », 2006/6
Jazz mode d'emploi, volume 2, Éditions Outre Mesure, Collection « Théories », 2004/4

comme collaborateur

Dictionnaire du jazz. Paris, Éditions Robert Laffont, Collection « Bouquins », 1988.
Sidney Bechet. Paris, Éditions Filipacchi, 1989.
Jazz, les incontournables. Paris, Éditions Filipacchi, 1990.
Parker's Mood. Marseille, Éditions Parenthèses, 1998.
Jazz the First Century. New York, Editions William Morrow, 2000.
Musiques et musiciens à Paris dans les années trente. Paris, Éditions Champion, 2000.
Dictionnaire des Mots de la Musique. Paris, Éditions Outre Mesure, 2/2004.
Collaboration aux revues françaises *Le Jazzophone*, *Claviers Magazine*, *Jazz Magazine*, *Les Cahiers du jazz*, *Jazz Classique* et à la revue italienne *Blu Jazz*.

PRODUCTION RADIOPHONIQUE SÉLECTIVE

Coproduction avec Claude Carrière, sur France Musique, de grandes séries d'émissions sur Art Tatum, Erroll Garner, Bud Powell et une série de 12 heures 30 intitulée Anatomie et physiologie du jazz.

Coproduction avec André Clergeat de *Le Blues au cœur du jazz* (10 heures d'émissions dans la série « Le Matin des musiciens » sur France Musique).

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

comme musicien

Enregistrements comme leader : « Anachronic Jazz Band », « Philippe Baudoin - Daniel Huck : Happy Feet and Friends », « Paris Scat ».

Enregistrements comme sideman avec : Bill Coleman, Cat Anderson, Benny Waters, François Biensan et Sam Woodyard, Annie Fratellini, Les Primitifs du Futur, Irakli, Monique Hutter - Daniel Huck, « French Pianists Ellington Moods ».

comme producteur concepteur

Pour la collection « Masters of Jazz » : une « Anthology of Scat Singing » en 3 CD (Prix de la meilleure réédition 1995 de l'Académie du Jazz) et une « Anthology of Jazz Drumming » en 4 CD. Pour la collection Saga Jazz : 11 CD.

FILMOGRAPHIE

Conseiller musical et intervenant à l'écran dans le moyen-métrage *George Gershwin* d'Alain Resnais, 1991.