

sommaire

Contenu	Page
les auteurs	8
avant-propos	9
annexe 1	137
annexe 2	143
à lire	153
à écouter	153
tables des matières	155

EXTRAITS DE PRESSE

Jazzman

C'est une vraie lacune que vient intelligemment combler cet ouvrage. Une mine pour ceux qui ne savent pas par quel bout commencer pour construire et enchaîner les accords ou harmoniser un standard au piano.

Jazz Notes

L'objectif de ce livre est ambitieux et reflète la démarche polymorphe des auteurs : initier le débutant à l'improvisation et à la connaissance du jazz par le piano.

L'Éducation musicale

[...] Selon moi, un « indispensable ».

Keyboards

Il était temps de trouver une méthode d'accompagnement pour les non-pianistes qui cherchent à jouer de l'instrument-roi. Construire et enchaîner des accords, connaître les bases de l'harmonie, des rythmiques simples... voilà ce que cet ouvrage fantastique – comme tous ceux de chez Outre Mesure – vous permettra de faire. Splendide !

Guitare & Claviers

[...] Dès à présent, un outil vivant disponible pour jouer de la musique vivante.

walking bass

Chapitre 11 et

stride

Ce chapitre présente deux procédés d'accompagnement particuliers, essentiellement basés sur des modes métriques. L'un, la *walking bass*, est l'imitation du jeu habituel des bassistes dans le jazz ; il s'agit d'une ligne mélodique qui fournit la pulsation et les fondements des accords. L'autre, le *stride*, appartient plutôt à la tradition du piano solo et consiste à alterner temps (fondamentales) et contretemps (voicings) à la main gauche. Ces deux procédés sont moins fréquents dans l'accompagnement de jazz moderne : on s'en sert surtout dans le solo ou le duo. Cependant, ils peuvent vous être utiles pour enregistrer une trame harmonique destinée à l'exercice.

Nous vous donnerons ici quelques principes ne nécessitant pas d'exploit technique, car il ne s'agit que d'acquérir des automatismes simples. Suivant vos envies et vos besoins, soit contentez-vous d'en comprendre les principes, soit travaillez les bases de ces deux techniques, soit approfondissez-les en vue de vraiment maîtriser.

1

La walking bass seule

Pour remplacer le bassiste, ou comme exercice, vous pouvez imiter au piano la *walking bass*. Cet accompagnement est très efficace, mais vous remarquerez rapidement que le résultat sonore reste assez éloigné du timbre et de l'articulation de la basse. Inventer des lignes de basse reste un excellent exercice qui vous permettra de mieux dialoguer avec les bassistes.

Comment fonctionne une bonne ligne de basse ? Avant tout, elle doit fournir un ancrage rythmiquement stable et harmoniquement clair, dont le but premier est de permettre au soliste de sentir constamment les déroulements de la pulsation et de la progression harmonique.

● Se familiariser avec la walking bass par l'écoute (plaisir indispensable)

Écoutez vos disques préférés en focalisant votre attention sur la basse. Relevez (= transcrire par écrit une partie à partir d'un enregistrement) les parties de basse qui vous semblent intéressantes. Connaissez-vous JIMMY BLANTON, RAY BROWN, OSCAR PETTIFORD, CHARLIE MINGUS, PAUL CHAMBERS, SCOTT LAFARO, WILBUR WARE, RED MITCHELL, CHARLIE HADEN, RON CARTER, DAVE HOLLAND, PALLE DANIELSON, JEAN-FRANÇOIS JENNY-CLARK, MIROSLAV VITOUS, et tant d'autres ?

La fondamentale et la 5te

● Sentir dans la main gauche l'empreinte de la tonique, de la 5te et de l'8^{ve}

Développez l'empreinte de la tonique, de la 5te et de l'8^{ve}, en explorant plusieurs pentes mélodiques. Cherchez à bien tenir ces intervalles dans votre main. N'hésitez pas à descendre dans le grave, jusqu'à dépasser la tessiture de la basse (elle s'étend jusqu'au Mi⁰).

Travaillez avec le métronome sur le contretemps, en accentuant légèrement les 2e et 4e temps comme le font souvent les bassistes. Considérez les exemples qui suivent comme des exercices d'empreinte – et non comme de belles lignes de basse à mémoriser.

♩ = 72-120 C D♭ D ... C D♭ ... etc.

La triade

● Sentir dans la main gauche l’empreinte de l’arpège de la triade

1 - Ajoutez la 3e majeure à la fondamentale et la 5e (arpèges majeurs).

♩ = 72-120 C D♭ D ... C D♭ ... etc.

C D♭ D ... C D♭ ... etc.

2 - Faites de même avec les arpèges mineurs.

Cm D♭m Dm ... etc.

3 - Explorez les séquences de II - V.

Dm7 G7 Cm7 F7 B♭m7 E♭7 ... etc.

4 - Explorez les cycles de structures constantes X7.

D7 G7 C7 F7 B♭7 ... etc.

La gamme d’accord

● Relier la tétrade par les notes de la gamme d’accord

Avec des arpèges, on peut créer des mélodies simples, mais elles ont tendance à se répéter de manière très symétrique. Afin d’apporter de la variété ainsi qu’une meilleure avance mélodique, reliez les notes de la tétrade par des notes de passage. L’addition de la tétrade et des notes de passage forme une gamme, dite « **gamme d’accord** ».

Explorez quelques idées importantes :

- 1 - Articulez vos lignes de basse sur des **appuis mélodiques et rythmiques**. L’appui principal est la fondamentale sur le premier temps ; ce n’est pas une règle absolue, mais avant de vous aventurer hors de cet appui, il est nécessaire de bien le maîtriser.
- 2 - Reliez les notes de l’accord par des notes de passage, et créez ainsi des gammes d’accord.
- 3 - Qu’ils soient ascendants ou descendants, les fragments de gamme sont particulièrement efficaces lorsqu’ils aboutissent sur l’appui d’un premier temps.

Voici deux exemples de formation et d’utilisation de la gamme d’accord pour la walking bass :

♩ = 72-120

1 Dm7 G7 CΔ

2 Dm7 G7 CΔ

8va *sim.*

Les notes chromatiques (sensibles inférieures et supérieures)

● Approcher des notes de la gamme par des notes chromatiques

Introduisez des notes chromatiques, qui n'appartiennent pas à la gamme d'accord, comme passages entre deux notes de la gamme (sensibles inférieures ascendantes et sensibles supérieures descendantes) ¹.

Explorez quelques idées importantes :

- 1 - Servez-vous de sensibles diatoniques ou chromatiques pour viser des appuis importants, particulièrement les appuis de la fondamentale sur le premier temps.
- 2 - Servez-vous de sensibles diatoniques ou chromatiques lorsqu'il vous manque une note pour aboutir sur un point d'appui.
- 3 - Explorez aussi bien les sensibles inférieures (avec une progression mélodique qui monte d'un demi-ton) que les sensibles supérieures (qui descendent d'un demi-ton).

Deux exemples d'utilisation de notes chromatiques pour la walking bass :

♩ = 72-120

* note d'approche chromatique

Exemple de walking bass seule : blues en Fa majeur

● Réaliser la walking bass d'un blues en Fa majeur

- 1 - Jouez l'exemple ci-dessous. Remarquez que les points d'appui sont toujours les fondamentales.

* Note d'approche chromatique

- 2 - Explorez des variantes à partir de l'exemple ci-dessus.

Improviser une walking bass

● Improviser une walking bass

Sur un nouveau morceau, inventez une ligne de basse en walking. Alternez des moments où vous vous laissez guider par vos doigts et par la mélodie, avec des moments où vous cherchez à utiliser plus précisément un des procédés que nous avons vus.

Soyez toujours très attentif à l'aspect rythmique : la pulsation est-elle toujours stable ? Comment donner un meilleur rebondissement et une meilleure avance mélodique et rythmique ?

¹ Il s'agit de créer des sensibles. Au sens strict, la sensible est le degré $\sharp VII$ majeur. Par extension, on appelle « sensible » toute note qui approche une note par le demi-ton supérieur ou inférieur. À la sensible diatonique $\sharp VII$ s'ajoutent des sensibles chromatiques, créées par altérations de degrés naturels.

La walking bass avec des ponctuations syncopées

Exercices préparatoires

Après avoir exercé la walking bass, nous allons la distribuer à la main gauche alors que la main droite va jouer des voicings en ponctuations syncopées. Encore ici, toute la difficulté consiste à maintenir la solidité rythmique et mélodique.

● Réaliser une walking bass à la main gauche et des ponctuations syncopées à la main droite

Commencez dans un tempo très modéré et stable (♩ = environ 80) jusqu'à un tempo relativement rapide (♩ = environ 140). Vous ne pourrez acquérir de l'aisance qu'avec un peu d'endurance. Gardez une grande constance dans la pulsation de la walking bass : c'est la main gauche qui dirige.

- 1 - Enchaînez les II - V - I avec walking bass et voicings en superposant deux modes rythmiques, le mode rythmique « pulsation » à la main gauche et le mode « harmonique » à la main droite.

♩ = 72-120 Dm7 G7 CΔ / Cm7

- 2 - Anticipez d'une croche les 1er temps. La patience est nécessaire avant d'obtenir un minimum de contrôle et de swing. Ne laissez pas les ponctuations syncopées déstabiliser la pulsation.

Dm7 G7 CΔ / Cm7

- 3 - Explorez le cycle de structures constantes X7. Ne cherchez pas à varier tout de suite les rythmes de main droite, mais persévérez avec la stabilité de la walking bass.

D7 G7 C7 F7 B♭7

- 4 - Explorez les séquences de II - V, en superposant le mode « pulsation » et le mode « harmonique ».

Dm7 G7 Cm7 F7 B♭m7 E♭7 A♭m7

L'AUTEUR

PARCOURS

Né en 1962 à Paris, d'origine franco-mexicaine. Études de piano, solfège et saxophone au conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Étudie ensuite le jazz, en particulier avec François Jeanneau et Bobby Few (1979-1981). DEUG de musicologie à l'Université Paris-Sorbonne (1982) et C.A. de Jazz pour l'enseignement dans les Écoles et Conservatoires nationaux (1987).

MUSICIEN

Il débute en 1982 sa carrière de pianiste dans le big band de Roger Guérin (1982-1986) et joue en diverses occasions avec Kenny Clarke, Benny Bailey, Nancy Holloway, André Villegier, François Biensan, George Brown, Stecker Tubapack, etc. Il participe entre autres aux big band et sextette de Jean-Loup Longnon, au quartette de Sylvain Beuf (1988-1989), au big band de Gérard Badini dans de nombreux lieux parisiens : Petit Journal, New Morning, Petit Opportun, Sunset, Magnetic Terrasse, Petit Journal, Dunois, Alligators.

Il participe également à des groupes de musiques latines et caraïbes : celui d'Henri Guédon (1989), MAMBOMANIA (1992), MONICA'LYPSO.

L'utilisation des synthétiseurs l'amènera à jouer entre autres dans l'orchestre du trompettiste d'Antoine Illouz (1990-1993).

Il crée en 1993 le groupe latin-jazz TORTUGA CALIENTE à partir de ses influences latines et de son expérience du jazz.

A participé à de nombreux festivals. entre autres, ceux de : Edimbourgh, spectacle *Midnight Excess* (1983) ; Vienne, Big Band de Roger Guérin (1984) ; Alger, BIG BAND AD LIB (1987) ; Aoste, *Vengeurs Masqués Of Paris* (1988) ; Paris-La Défense, Big Band de Jean-Loup Longnon (1988) ; Bologne, Henri Guédon (1989) ; Boulogne-Billancourt (TBB Jazz), Antoine Illouz (1990) ; Montpellier, Antoine Illouz (1990) ; Juan-Les-Pins (Jazz à Juan), Antoine Illouz (1992) ; Nice, Perugia, Antoine Illouz (1993).

COMPOSITEUR

Il prend part à divers spectacles, comme musicien et arrangeur : théâtre d'objets (CIE HOUDART, 1984-1987), chanson pour enfants (CIE ROUSSEL, 1988-1993), variété-funk (VENGEURS MASQUÉS OF PARIS, 1988-1989), danse contemporaine (CIE DUROURE, 1992).

Il compose et arrange de la musique pour les groupes et spectacles auxquels il participe.

ENSEIGNANT ET MUSICOGRAPHE

Chargé de cours à la Sorbonne-Paris IV (harmonie jazz), il enseigne également le jazz au Conservatoire du Xe arrondissement de Paris.

Il participe à l'écriture de la musique des volumes I et II de l'ouvrage *Méthode Sax Jazz* de Michel Goldberg. Il est responsable du numéro spécial de la revue d'analyse musicale *Musurgia* : « Le Jazz est-il un objet d'analyse ? » (1995 - Vol. II, n° 3).

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Dominique Soulat	No Limit	Open (1990)
Mille Sabords 4tet	Paris Jour et nuit (BD de J. Ferrandez et P. Razol)	Art Moderne (1990)
Gilles Grignon	Seuls les tilleuls mentent	Big Blue (1990)
Antoine Illouz	Mogadiscio	Flat & Sharp (1991)
Philippe Legris	Duos à varier	Quoi de neuf Docteur (1996)
Patrick Villanueva	Tortuga Caliente	Quoi de neuf Docteur (1996)

L'AUTEUR

**DANS SES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS, AIME CROISER LES DOMAINES,
ÉCHANGER LES ATTITUDES ET RENVERSER LES POINTS DE VUE,
QUE CE SOIT POÉTIQUEMENT OU SCIENTIFIQUEMENT.**

LES MOTS sont une autre manière de faire de la musique, d'en cultiver les dispositions intérieures et de maintenir l'appétit. L'auteur a constamment nourri son activité avec une pratique artistique : c'est elle qui sert de source principale de connaissances et d'envies.

PARCOURS - Né en 1949 à Genève. Travaille le piano, puis le violoncelle. Après avoir terminé sa médecine en 1975, se consacre en priorité à la musique improvisée. Étudie la contrebasse classique au Conservatoire de Lausanne (classe Marcellin, 1977-82).

COMME CONTREBASSISTE IMPROVISATEUR, joue notamment avec le Big band de l'AMR, Jacques Demierre, Urs Blöchlinger, Hans Kennel, l'ARFI, le CoCo, Vinz Vonlanthen, Dieter Ulrich, Jean Méreu, J.-J. Pedretti, Michel Bastet, Jean-François Canape, Louis Sclavis, Joël Allouche, Yves Robert, Viacheslav Ganelin, Petras Vyshniauskas, Archie Shepp, Alvin Queen, Steve Lacy, Gianluigi Trovesi, Lucilla Galeazzi. Avec de nombreux groupes, se produit en concert et dans des festivals en Europe, dans l'ex-Union Soviétique, en Inde et en Afrique. Joue dans les quartets SMAC, Drôles d'Oiseaux (avec la chanteuse Christine Schaller). Leader de l'octette Les Passeurs d'Instants. Avec le pianiste Christoph Baumann, fonde rouge, frisé & acide, AfroGarage, Nuit Balte. Se produit également en solo.

COMME COMPOSITEUR, écrit pour des ensembles de musique improvisée (du duo au big band), pour des films. Joue comme interprète dans des registres variés : symphonique (Orchestre de la Suisse Romande...), contemporain, folklorique, théâtre, films, chanson.

COMME CO-CRÉATEUR DE SPECTACLES ET COMME PERFORMER, improvise et compose dans de nombreux contextes mettant en jeu la musique : théâtre, lecture de textes, films muets, vidéo, traitement de son électroacoustique, danse, dégustation de vins et textes sur le voyage, feux d'artifice, arts plastiques (vernissages, ateliers-recherches pluridisciplinaires). Se produit régulièrement avec l'acteur Vincent Aubert (duo aubert & siron®). Comme réalisateur de films, crée *Pane per tutti – una ballata per Roma*, un film muet avec accompagnement musical en direct.

COMME ENSEIGNANT, anime des ateliers réguliers à l'AMR de Genève, ainsi qu'un cours de pédagogie du jazz et des musiques improvisées ; donne des stages d'improvisation.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Bases : des mots aux sons

Dictionnaire des Mots de la Musique.

La Partition intérieure : jazz, musiques improvisées.

Coauteur avec Patrick Villanueva de *Accompagner : piano pour débutants et non-pianistes.*

A collaboré à *Rythmes : le rythme dans son essence et ses applications* de Daniel Goyone.

Auteur de textes poétiques, souvent en rapport avec la musique.

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Big band de l'AMR

Smac

Urs Blöchlinger

Baumann/Siron/Dahinden

Baumann/Siron/Ulrich

Jacques siron

Le coco Notes

Vyshniauskas/Baumann/Siron

Hans Kennel

Schaller/Siron/Pedretti/Morgenthaler

Siron/Pedretti

Baumann/Siron

Viva la Musica

SMAC • menSonges

Don't Call Back, We Let You Know

Rouge, Frisé & Acide

AfroGarage • All there was

Les Passeurs d'Instants

Pour un Opéra

Nuit Balte

Habarigani Brass

Drôles d'Oiseaux

Invisible Trio

Rouge, Frisé & Acide 7