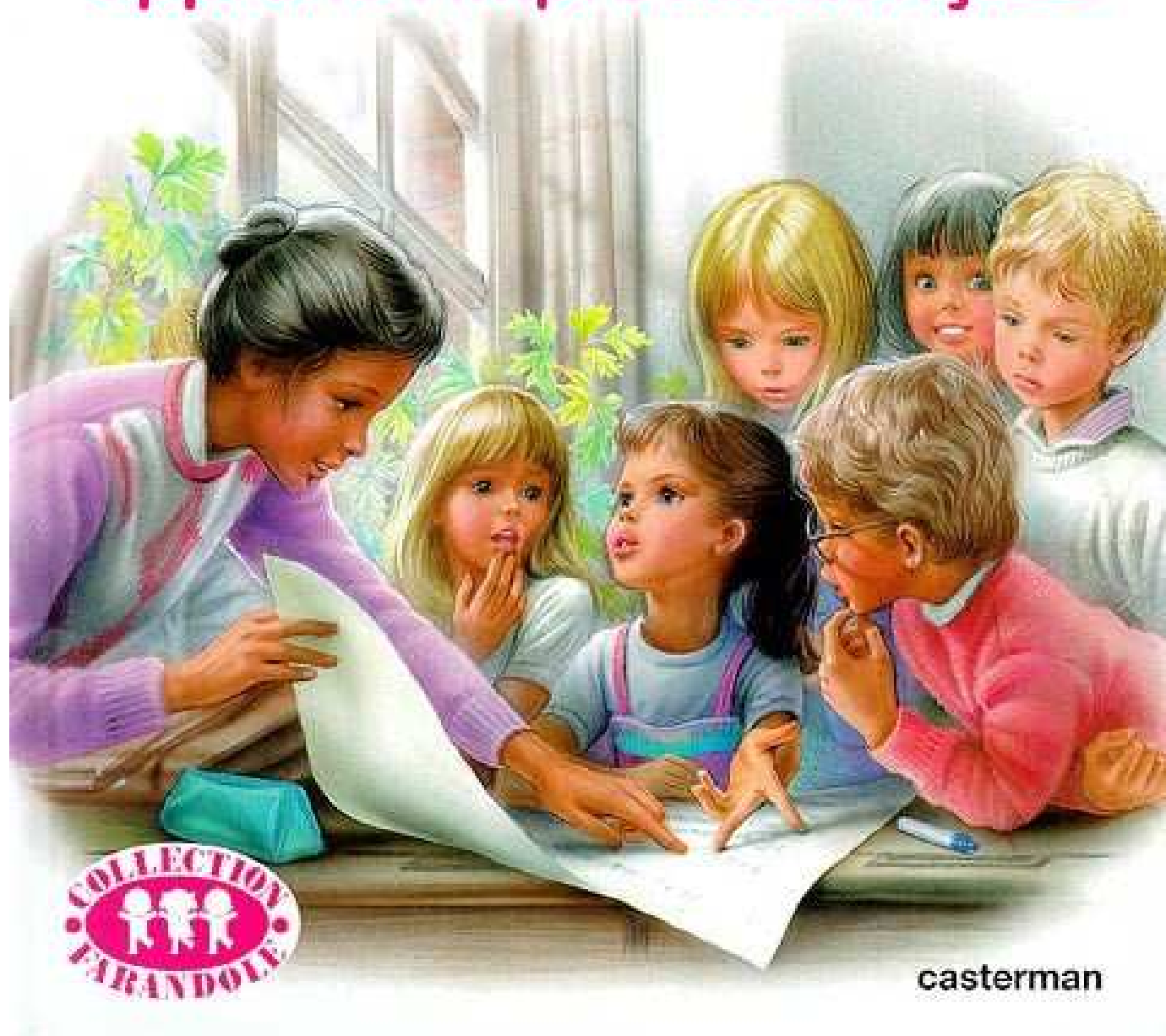

GILBERT DELAHAYE - MARCEL MARLIER

martine

apprend l'improvisation jazz

COLLECTION
FARANDOLE

casterman

Initiation à l'improvisation jazz en 7 étapes

Ce guide a pour vocation de vous initier en douceur à l'étude de l'improvisation jazz. Si vous êtes harmoniciste, vous devez savoir jouer en note-à-note et bien connaître les notes naturelles et les altérations aspirées. Si vos altérations manquent encore de justesse, ce n'est pas grave ; mais si vous n'en jouez encore aucune, ce guide n'est pas encore fait pour vous.

Dans ce petit ouvrage d'initiation, nous n'abordons pas l'étude des gammes, ni même l'étude des accords : nous allons nous concentrer sur la mélodie du thème uniquement.

Car la toute première démarche à bien avoir en esprit, c'est qu'une bonne improvisation part de la mélodie du thème : rien n'est plus ennuyeux qu'un improvisateur qui se lance à corps perdu dans l'exploration des accords de la grille harmonique, sans jamais avoir joué le thème. Quel que soit son niveau technique, cela ne donnera jamais rien de bon. D'autant que, comme il n'existe pas des millions d'accords et que, d'un morceau à l'autre, il est fréquent de retrouver les mêmes enchaînements d'accords, il y a fort à parier qu'il jouera les mêmes phrases...

Ce que l'on appelle le "thème", en jazz, c'est tout simplement la mélodie du morceau instrumental ou de la chanson.

Je vous conseille vivement de jouer le thème plusieurs fois, voire de l'apprendre par cœur et de le fredonner à divers moments de la journée : plus il vous restera en tête, plus ce sera facile d'aborder un solo et plus votre solo sera audible, voire agréable à écouter.

Je suppose que vous avez devant vous une partition de jazz et que vous savez jouer le thème.

Voici sept pistes pour aborder votre improvisation. C'est cette démarche qui nous servira de base de travail dans les dossiers pédagogiques complets.

piste 1 : le résumé du morceau

La toute première démarche est de repérer les notes principales du morceau, celles qui sont les plus importantes. Une fois que vous les aurez sélectionnées, vous obtiendrez une ligne mélodique simplifiée, qui rappellera l'esprit du morceau, en quelque sorte son "résumé".

Cet ensemble de notes sélectionnées forme ce que l'on appelle communément une "ligne de notes-cibles".

En effet, ces notes seront comme des cibles vers lesquelles nous nous dirigerons tout au long de notre discours musical.

Comment repérer ces notes-cibles ?

Les notes-cibles, véritables jalons de notre improvisation, sont généralement faciles à repérer.

Elles peuvent être :

- des notes longues (c'est-à-dire des rondes ou des blanches, parfois des noires) ;
- des notes répétées (une note répétée plusieurs fois dans une même mesure est à coup sûr une note importante) ;
- des sommets mélodiques (la note la plus haute et la note la plus basse d'un morceau).

Une fois que vous les avez repérées, vous pouvez les entourer pour bien les mettre en valeur.

Il s'agit à présent de les jouer indépendamment des autres, qui deviendront des silences.

piste 2 : les répétitions

Vous avez joué le résumé du morceau ? Bien. Si vous avez fait attention à bien choisir vos notes-cibles, vous devez reconnaître le morceau en les jouant, même si vous ne jouez plus les autres notes. D'où l'importance de bien connaître le thème avant d'aborder une improvisation.

Les silences laissés par les notes que vous ne jouez plus sont comme des trous qu'il va falloir reboucher.

L'une des façons de boucher ces trous est de répéter les notes-cibles : mélodiquement, ce n'est pas encore très lyrique, mais c'est une première étape qui va vous permettre de jouer une variation du thème.

Car le plus difficile, quand on veut improviser autour d'un thème qu'on sait jouer par cœur, c'est justement de réussir à s'en écarter.

En répétant des notes-cibles plusieurs fois dans la même mesure, vous avez l'assurance de pouvoir vous écarter du thème original, sans avoir peur de jouer faux.

Vous pouvez jouer des blanches, des noires ou des croches, selon votre inspiration.

piste 3 : les variations rythmiques

Toujours en jouant uniquement les notes-cibles, amusez-vous à trouver des phrases rythmiques. Parfois, une séquence rythmique bien placée suffit à créer de jolies mélodies, même si ces mélodies ne comportent qu'une seule note ! Pour vous en convaincre, écoutez par exemple "One-Note Samba" dont le couplet n'est effectivement composé qu'une seule note.

Il vous faut bien faire attention à l'interprétation rythmique des croches : jouez-les binaires si le thème est binaire et, bien sûr, jouez-les ternaires si le thème est ternaire.

Les bossas-novas sont presque toujours binaires.

Quant aux ballades de jazz proprement dites, soit l'interprétation est imposée par le compositeur, soit les musiciens décident de jouer ternaire ou binaire. Quand un thème est joué médium, il est généralement ternaire (l'une des composantes du swing). Mais quand il est joué lentement, les musiciens peuvent choisir de le jouer binaire, en prolongeant la première d'un groupe de deux croches, en les faisant parfois sonner comme le rythme "croche pointée-double" : vous en trouverez plusieurs exemples dans la vidéo [It Might As Well Be Spring](#).

Veillez donc à bien respecter l'interprétation rythmique de vos notes répétées.

piste 4 : la broderie

Nous commençons à nous écarter du résumé du morceau par l'ajout de nouvelles notes. Mais avant de vous lancer à corps perdu dans l'exploration de nouvelles notes, commencez par considérer la tonalité du morceau.

Pour cela, regardez l'armure : vous en déduirez la tonalité (si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à demander un cours à votre professeur d'harmonica).

Bien sûr, il se peut que la tonalité change au cours du morceau (là encore, s'il vous ne connaissez pas la méthode qui vous permet d'analyser les changements de tonalité au cours d'un morceau, adressez-vous à votre professeur).

Veillez, dans un premier temps, à ne pas jouer d'autres notes que celles permises par la tonalité du morceau ou du passage que vous jouez.

La broderie est une note située juste au-dessus ou juste en-dessous d'une note cible. Par exemple, en ré majeur, les broderies inférieure et supérieure de la note sol sont respectivement fa# et la.

Pour broder autour d'une note, jouez la note-cible, puis la broderie, puis de nouveau la note-cible.

Vous avez accès à [un cours en accès libre sur la broderie](#).

Vous pouvez donc créer de petites phrases en incluant ces nouvelles notes : vous n'êtes pas obligé de les jouer toutes deux, vous pouvez jouer votre note-cible puis la broderie supérieure, puis de nouveau la note-cible dans une mesure et procéder de la même façon, mais avec la broderie inférieure dans la mesure suivante.

piste 5 : l'anticipation

Cette fois, dans une même mesure, nous jouons une note étrangère ; pas totalement étrangère, car il s'agit en fait de la prochaine note-cible, située dans la mesure suivante.

Parfois, cette nouvelle note, que l'on nomme "anticipation", sonnera sans problème, elle sera consonante : parfois, elle vous posera problème, car elle sera dissonante.

L'idée du jeu en anticipation n'est pas de jouer des dissonances isolément des notes-cibles, mais au contraire de résoudre ces dissonances sur les notes-cibles.

L'intérêt de cette piste d'exploration, c'est que le fait de jouer des dissonances donne du dynamisme au solo ; mais "dynamisme" ne doit pas être synonyme de "fausse note" : pour que l'oreille interprète cette note étrangère comme une tension, non comme une erreur, il faut la faire suivre de la prochaine note-cible, qui joue alors le rôle de résolution de la tension.

piste 6 : l'appoggiature

Cette fois, on joue une note étrangère à la note-cible, qui n'est pas forcément la prochaine note-cible.

Encore une fois, faites bien attention à la tonalité du thème et à celle du passage mélodique que vous étudiez.

L'appoggiature est comme une broderie, sauf que, lorsque l'on brode, on joue d'abord la note-cible, puis la broderie, avant le retour à la note-cible ; ici, vous jouez l'appoggiature, puis la note-cible.

L'appoggiature, qu'elle soit consonante ou dissonante, apporte elle aussi de la dynamique au morceau. Elle donne l'impression de sauter par-dessus les notes et de retomber sur ses pieds.

Avant de jouer des appoggiatures dissonantes, je vous conseille vivement de commencer à explorer les appoggiatures consonantes. Après vous être bien familiarisé avec les consonances, vous pourrez vous aventurer plus loin, en tentant les appoggiatures dissonantes.

piste 7 : le cheminement mélodique

Cette septième piste est la plus amusante à explorer, mais aussi celle sur laquelle on peut vite se perdre.

Car il s'agit cette fois d'être plus libre : on joue des morceaux de mélodies entre deux notes-cibles consécutives, en créant ainsi une véritable route entre deux panneaux indicateurs, un cheminement mélodique.

De nombreux exemples vous seront donnés dans les dossiers pédagogiques complets.

Pour parvenir à jouer ce cheminement mélodique, il faut avoir essayé de nombreuses phrases entre deux notes données.

Vous aurez l'occasion de découvrir de nombreuses phrases, à chaque fois que vous aborderez un morceau. Car, dans le dossier pédagogique complet, vous avez des cours en vidéo pour apprendre à improviser sur le morceau que vous étudiez : nous parlerons de ces cheminements mélodiques. De nombreux exercices vous seront proposés, qui vous guideront, pas à pas.

Besoin d'exemples ?

En fonction de votre niveau musical, soit tout ce que vous avez lu est parfaitement clair pour vous et vous avez déjà pu explorer ces sept pistes dans vos thèmes favoris, soit vous avez besoin d'exemples pour les appliquer.

C'est tout l'objet de nos dossiers pédagogiques complets : non seulement vous allez voir en direct de nombreux exemples de ces sept pistes dans les morceaux, mais également - pour les plus avancés - vous découvrirez d'autres manières d'aborder l'étude de l'improvisation.

Vous pouvez avoir un aperçu de ces autres démarches en suivant trois autres cours en vidéo (vous avez peut-être déjà vu le cours sur la broderie) :

1. [les notes du thème](#)
2. [les fondamentales](#)
3. [les notes de l'accord](#)

Je vous retrouve prochainement dans les dossiers pédagogiques complets.

Bonnes explorations, bonne musique, à très bientôt.

Bertrand "HarmoChopin" Carbonneaux