

« Autour du Blues » une épopée du Blues au cœur du Jazz

Rémi BIET

Le terme « blues » vient de de l'expression anglaise « blue devils » -des *diabes bleus*- que l'on peut traduire en français par « des idées noires ».

Par ailleurs, le terme « blue » -que l'on retrouve dans une « blquette » - dérive de l'ancien français et signifie *histoire personnelle*... C'est ce que l'on retrouve dans le chant des « bluesmen » : une histoire à la première personne du singulier.

Les « blue notes » -*notes bleues*- donnent au chant un effet de lamentation en apportant une ambiguïté entre les modes majeur et mineur.

Alors que certains prétendent que le blues est gouverné par des *blue devils*, qu'il faut le fuir et le rejeter car étant maléfique... Il devient à la fin du XIXème siècle l'un des moyens d'expression favoris de la population noire du Sud des États-Unis.

Le chanteur parle simplement de sa vie, de ses peines surtout...
(comme le fait W.C.Handy dans ce chant qu'il aurait entendu à la gare de St-Louis et retranscrit pour donner lieu à la première édition d'un morceau ayant « blues » dans son titre, en 1870)

Saint-Louis blues

I hate to see that evening sun go down
I hate to see that evening sun go down
Cause my baby, he's gone left this town

Petit à petit, le blues va prendre une forme en trois parties : une première phrase, sa répétition puis la conclusion.

Généralement chaque phrase, affirmée sur deux mesures, est suivie par une réponse instrumentale.

Nous retrouvons en cela les pratiques des chants religieux où

- le preacher affirme - la foule entérine
- le preacher re-affirme - la foule entérine
- le preacher conclut - la foule acquiesce

Preacher Chant	Foule Instrument

Notons que le Blues reprend essentiellement les deux grandes cadences de la musique religieuse : la Cadence Plagale IV - I et la Cadence Parfaite V7 - I.

La christianisation des esclaves, le mélange des cultures va donc amener deux grandes nouveautés musicales, l'une religieuse : les « Spirituals », l'autre profane : le Blues.

Le matériau harmonique du blues vient incontestablement de l'Europe mais qu'en est-il du matériau mélodique ?

Les gammes employées en Afrique noire sont principalement des Pentatoniques (*gammes à 5 tons*) très justes et « débarrassées » des tensions des $\frac{1}{2}$ tons.

Prenez une série de 4 Quintes justes

(La 5ème Quinte générerait un demi-ton...)

Les 5 notes obtenues forment la Gamme

Pentatonique MAJEURE

Soit une Gamme Majeure "débarrassée" de ses demi-tons !

Rapport

Pentatonique Majeure / Pentatonique mineure

Relative mineure

Pentatonique mineure (en Ut)

Pentatonique mineure (en Ut)

La pentatonique mineure est prépondérante dans les musiques Bantous, Mandingues, Bambaras, Wolofs... et, confrontés aux hymnes occidentaux basés sur la gamme tempérée, les esclaves ont naturellement infléchi les degrés proches de ceux de leur gamme de référence, notamment la tierce majeure en tierce mineure.

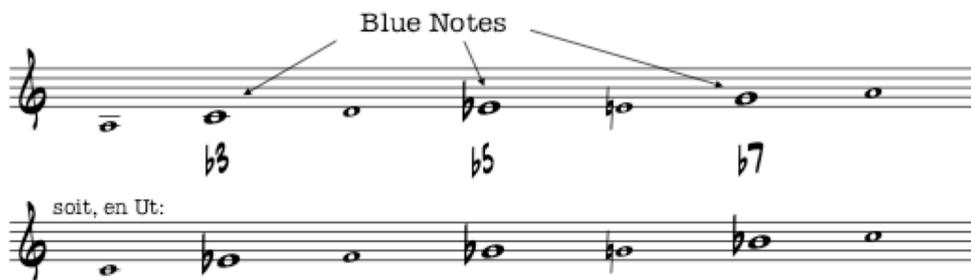
Cela donne naissance à une première « blue note », la tierce mineure - b3 -

Cette gamme est une pentatonique majeure à laquelle on ajoute cette blue note (b3), infléchi par rapport à la Gamme Majeure occidentale. Une note mobile, souvent attaquée en portamento...

On appelle cette gamme la « Gamme de Blues Majeure », hexatonique donc, dont le troisième degré infléchi exprime bien la tristesse, la peine... cette blue note a également un côté « résolutif » pour l'harmonie sur la cadence parfaite.

Si nous prenons la relative mineure de cette gamme nous allons obtenir la gamme appelée « Gamme de Blues »

Cette gamme, avec ses trois « blue notes » b3, b5, b7 renforce encore le caractère de tristesse par rapport à la Gamme Majeure.

Dans cet enregistrement de 1926, Bessie Smith « l'Impératrice du blues » chante, aux côtés de Louis Armstrong...

« Lost your head blues »

<https://www.youtube.com/watch?v=dYsGYWQT690>

*I was with you, baby, when you didn't have a dime
I was with you, baby, when you didn't have a dime
Now since you got plenty of money, you have thrown a good gal down*

*Once ain't for always two ain't for twice
Once ain't for always two ain't for twice
When you get your good gal, you'd better treat her nice*

*When you were lonesome, I treated you kind
When you were lonesome, I treated you kind
But since you've got money, it has changed your mind*

*I'm goin' to leave you, baby, and I ain't goin' to say goodbye
I'm goin' to leave you, baby, and I ain't goin' to say goodbye
But I'll write you a letter and tell you the reason why*

*Days are lonesome, nights are so long
Days are lonesome, nights are so long
I'm a good gal, but I just been treated wrong*

Le Blues véhicule parfois un message politique comme dans ce merveilleux morceau de Big Bill Broonzy

GET BACK

(White, brown & Black Blues)

Big Bill Broonzy

This little song that I'm singin' about, People, you all know that it's true,
 If you're black and gotta work for livin', Now, this is what they will say to you,
 They says: If you was white, You's alright,
 If you was brown, Stick around,
 But if you's black, oh, brother, Get back, get back, get back.

I was in a place one night, They was all havin' fun,
 They was all buyin' beer and wine, But they would not sell me none.
 They said: If you was white, You's alright,
 If you was brown, You could stick around,
 But as you's black, hmm, hmm, brother, Get back, get back, get back.

I went to an employment office, I got a number, I got in line,
 They called everybody's number, But they never did call mine.
 They said: If you was white, You's alright,
 If you was brown, You could stick around,
 But as you's black, hmm, hmm, brother, Get back, get back, get back.

Me and a man was workin' side by side, Now, this is what it meant:
They was payin' him a dollar an hour, And they was payin' me fifty cent.
They said: If you was white, You'd be alright,
If you was brown, You could stick around,
But as you's black, oh, brother, Get back, get back, get back.

I helped win sweet victories, With my plow and hoe,
Now, I want you to tell me, brother, What you gonna do 'bout the old Jim Crow?
Now, if you is white, You's alright,
If you's brown, Stick around,
But if you's black, Hmm, hmm, brother, Get back, get back, get back.

Cette petite chanson que je chante... Vous, vous savez tous que c'est vrai,
Si tu es noir et que tu dois travailler pour vivre, maintenant, c'est ce qu'ils vont te dire,
Ils disent: si tu es blanc, tu es ok, si tu es marron, reste dans le coin,
mais si tu es noir, oh, mon frère, vas-t-en, vas-t-en, vas-t-en !

J'étais dans un endroit un soir, ils s'amusaient tous,
Ils achetaient tous d'la bière et du vin, mais ils ne voulaient pas m'en vendre.
Ils ont dit: si tu es blanc, tu es ok, si tu es marron, reste dans le coin,
mais si tu es noir, oh, mon frère, vas-t-en, vas-t-en, vas-t-en !

Je suis allé dans un bureau de placement, j'ai obtenu un numéro, je me mis dans la file,
Ils ont appelé le numéro de tout le monde, mais ils n'ont jamais appelé le mien.
Ils ont dit: si tu es blanc, tu es ok, si tu es marron, reste dans le coin,
mais si tu es noir, oh, mon frère, vas-t-en, vas-t-en, vas-t-en !

Un homme et Moi travaillions côte à côte, maintenant, voilà ce que cela signifiait:
Ils lui payaient un dollar de l'heure, et ils me payaient cinquante cents.
Ils ont dit: si tu es blanc, tu es ok, si tu es marron, reste dans le coin,
mais si tu es noir, oh, mon frère, vas-t-en, vas-t-en, vas-t-en !

J'ai aidé à remporter de douces victoires, avec ma charrue et ma houe,
Maintenant, je veux que tu me dises, frère, que vas-tu faire contre le vieux Jim Crow (*) ?
Mais, si tu es blanc, tout va bien, Si tu es marron, reste dans le coin,
Mais si tu es noir, Hmm, hmm, mon frère, vas-t-en, vas-t-en, vas-t-en !

(*)

Les **lois Jim Crow** sont une série d'arrêtés et de règlements promulgués dans les États du Sud des États-Unis ou dans certaines de leurs municipalités, entre 1876 et 1965. Ces lois, qui constituaient l'un des éléments majeurs de la ségrégation raciale aux États-Unis, distinguaient les citoyens selon leur appartenance raciale et, tout en admettant leur égalité de droit, elles imposèrent une ségrégation de droit dans tous les lieux et services publics. Les plus importantes introduisaient la ségrégation dans les écoles et dans la plupart des services publics, y compris les trains et les bus.

Jim Crow est le nom d'un personnage de ménestrel, créé par Thomas Dartmouth Rice (1808-1860) dans la chanson populaire « *Jump Jim Crow* » - par extension, Jim Crow désigne les Afro-Américains, d'où le nom donné aux lois instituant la ségrégation raciale.

Nous pouvons remarquer également que le mélodie de ce blues ne suit pas une logique modale mais plutôt une logique harmonique. Pentatoniques majeure sur les degrés I et IV accords de 13ème sur la dominante.

Tout au long de l'histoire du jazz le blues reste incontournable... Il devient, pour les jazzmen, plus une forme qu'un état d'esprit...

Déjà, dans le Boogie-Woogie, le côté triste du blues laisse place à l'énergie, la gaité... reflétant bien les « années folles ».

le Boogie-Woogie (ce mot dériverait des « bogies » des trains, petits traineaux situés sous un véhicule ferroviaire, sur lequel sont fixés les essieux -et donc les roues- Il est mobile par rapport au châssis du véhicule - locomotive, wagon ou voiture - et destiné à s'orienter convenablement dans les courbes.) Le rythme caractéristique des boogie-woogie reprend vraisemblablement les claquements des bogies aux changements de rails... Les pianistes font souvent référence aux trains dans leurs titres et certains d'entre eux jouaient dans les trains reliant Chicago à New-Orleans... de quoi être obsédé par le rythme constant des bogies ! *(écoute sur mon site)*

CORONA'S BOOGIE

♩ = 121
SWING

Rémi BIET

13

17

21

LAST

Dans cet exemple, l'ostinato de main gauche se cale sur le rythme lancinant des bogies... cela peut aller de versions aires, aux croches égales, jusqu'à ♩ ♩ en passant par des croches plus ou moins ternaires selon le goût du pianiste.

Le matériau employé correspond à ce qui est fréquemment utilisé dans les improvisations :

The image shows three musical staves illustrating different blues scales and their associated chords:

- Staff 1:** Shows the **I I7** scale (labeled "Gamme de Blues Majeure") and the **I7 I9** scale (labeled "Gamme de Blues Majeure avec 7"). Both scales include a fingering instruction "appui 3" pointing to the third degree of the scale.
- Staff 2:** Shows the **IV7 IV9** scale (labeled "Gamme de Blues Majeure sans 3") and the **I7** scale (labeled "Gamme de Blues Majeure"). The IV7 IV9 scale includes a fingering instruction "appui b3" pointing to the third degree, and the I7 scale includes "appui 3".
- Staff 3:** Shows the **V7** scale (labeled "Gamme de Blues mineure"), the **IV7** scale, and the **I7** scale (labeled "Gamme de Blues Majeure"). The I7 scale includes a fingering instruction "appui 3".

Sur l'accord de Dominante plusieurs possibilités sont souvent pratiquées :

The image shows three musical staves illustrating variations of the dominant chord and their corresponding scales:

- Staff 1:** Shows the transition from **V7** to **V13sus4** (labeled "Gamme de Blues Majeure"). The notes shown are 9, 4, and 13.
- Staff 2:** Shows the transition from **V7** to **V7sus4(b13)** (labeled "Gamme de Blues Majeure sans 3"). The notes shown are 4 and b13.
- Staff 3:** Shows the transition from **V7** to **V7(#9)** (labeled "Gamme de Blues mineure"). The notes shown are #9, b13, 7, and Maj7.

Les accord de Dominante sont très souvent sus4 dans les musiques « noires », Spirituals, Gospels, Pop... marquant en cela la prépondérance « modale » des gammes pentatoniques.

Une première logique de travail, assez simple, pour aborder sur le blues la relation Modalité/Harmonie consiste, à partir d'une cellule mélodique improvisée (ou préparée), comprenant la tierce de l'accord I, et d'adapter cette tierce à l'harmonie... Nous pouvons donc tout jouer avec les notes de la Gamme majeure de Blues, comme dans l'exemple suivant : (écoute sur mon site)

Le matériau utilisé est la Gamme Majeure de Blues (+ le Sib de la mes 3).
 La phrase oscille du Mi - tierce Majeure du C et également 13ème du G7 -
 au Mib - 7ème mineure du F7 et également « blue note » du C7 -

La Gamme de Blues mineure peut être utilisée - comme une « épice » - sur chaque degré, néanmoins il est courant de s'en servir en fin de blues, avec un aspect résolusif. (écoute sur mon site)

Les Jazzmen vont se servir abondamment du blues comme d'un support naturel de l'improvisation, dans les « Jam Sessions » (*pour «faire le Boeuf» comme on dit en France... depuis que les jazzmen français ont pris l'habitude d'aller jouer pour le plaisir, la rencontre, la confrontation parfois, au «Boeuf sur le toit» - un cabaret du 8ème arrondissement parisien, qui fut le rendez-vous l'intelligentsia parisienne pendant l'entre-deux-guerres*), les concerts, les big bands...

Count Basie, Duke Ellington incorporent énormément de blues à leurs répertoires, allant des plus simples, à base de riffs -*petites phrases rythmiques et répétitives*- comme le « C jam blues » minimaliste du Duke , le « Splanky » tout en questions-réponses du Count... aux plus sophistiqués : « Diminuendo & crescendo in blues » de Duke !

Le Blues se fixe sur une structure de 12 mesures et une base harmonique stable du type :

Diagram illustrating a basic 12-measure blues harmonic structure:

- Staff 1: I, IV7, I, I7
- Staff 2: IV7, I, (blank), (blank)
- Staff 3: IIm7, V7, I, V7

Cette structure va évoluer et se complexifier petit à petit pour devenir plus moderne:

Diagram illustrating a more complex 12-measure blues harmonic structure:

- Staff 1: I, IV7, I, Vm7 I7
- Staff 2: IV7, #IV°7, I/V, VI7(b9)
- Staff 3: IIm7, V7, I, VI7(b9), IIm7, V7

Le Be-bop multiplie les cadences de type II-V :

Diagram illustrating a Be-bop style 12-measure blues harmonic structure:

- Staff 1: I, VIIØ, III7(b9), VIm7, bVIm7, Vm7, I7
- Staff 2: IV7, IVm7, bVII7, IIIIm7, VI7, bIIIIm7, bVI7
- Staff 3: IIm7, V7, I/III, bIII°7, IIm7, bII7(#11)

Aboutissant à ce type de chemin appelé « Blues suédois » : *I vers relative mineure à la 3° mesure.* (référence à la tournée de Charlie Parker qui marqua les esprits en Suède avec son « Blues for Alice »)

Le Bop apporte également la systématisation des substitutions harmoniques et des accords « de passage ».

John Coltrane pousse encore plus loin les substitutions

Les bluesmen gardent principalement l'aspect « modal » du blues, accordant plus d'importance à la vocalisation et l'expressivité de leur solo qu'à la sophistication des harmonies...

dans cet exemple : <https://www.youtube.com/watch?v=d43jj3F6quo>

le grand BB King « chante » son solo et emploie un « mode de Blues » étendu sur toute son improvisation:

Les inflexions font partie intégrante du mode et de la manière de jouer le blues.

Les jazzmen préfèrent souvent « teinter » leur discours avec les blue-notes mais ont une prédilection pour les enchaînements harmoniques, les cadences.

L'accord I est souvent joué sans la 7ème mineure ! Redonnant un caractère tonal à la structure et renforçant la directionnalité de la cadence I7 – IV7.

La signature du Blues devient alors la présence du IV7 en cinquième mesure.

De nombreux compositeurs et improvisateurs affirment la présence de la Maj7 sur le I comme on peut le constater dans ce thème de Thelonious Monk :

MISTERIOSO

Thelonious "sphere" Monk

17

THEME 1

THEME 2

CHORDS

LAST D.C. AL.

Les « blues-riffs » restent aussi très nombreux, et propices aux « jam-sessions »... Faciles à retenir avec leur riff pentatonique répété trois fois comme le « Sonnymoon for two » de Rollins, « Bag's groove » ou « SKJ » de Milt Jackson (*surnommé « Bags », le vibraphoniste affectionne ce type de blues, proposant en outre sur SKJ une structure harmonique moins habituelle*), ou encore en écho au « C Jam Blues » du Duke, le « Now's the time » de Charlie Parker où le riff évolue à chaque répétition...

S.K.J.

Milt Jackson

INTRO & CHORUSES

1 Bass WALK

5

9

THEME

15

17

CHORUSES **ENDING**

21

Detailed description: This musical score for 'S.K.J.' by Milt Jackson is written in 3/4 time with a key signature of three flats (B-flat major/D-flat minor). It begins with an 'INTRO & CHORUSES' section consisting of three measures of bass walk, marked with measure numbers 1, 5, and 9. The first measure has a 'BASS WALK' instruction. The second measure is marked with measure number 5. The third measure is marked with measure number 9. This is followed by a 'THEME' section starting at measure 15, which consists of two staves of music. The first staff of the theme has measure numbers 15, 16, 17, and 18. The second staff of the theme has measure numbers 17, 18, 19, and 20. The score concludes with two 'CHORUSES' and an 'ENDING' section, starting at measure 21 and ending at measure 24. The first chorus has measure numbers 21, 22, 23, and 24. The second chorus has measure numbers 25, 26, 27, and 28. The ending has measure numbers 29 and 30.

NOW'S THE TIME

12

Charlie 'Bird' Parker

INTRO

1

5

THEME

9

15

17

21

25

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

159

161

163

165

167

169

171

173

175

177

179

181

183

185

187

189

191

193

195

197

199

201

203

205

207

209

211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

231

233

235

237

239

241

243

245

247

249

251

253

255

257

259

261

263

265

267

269

271

273

275

277

279

281

283

285

287

289

291

293

295

297

299

301

303

305

307

309

311

313

315

317

319

321

323

325

327

329

331

333

335

337

339

341

343

345

347

349

351

353

355

357

359

361

363

365

367

369

371

373

375

377

379

381

383

385

387

389

391

393

395

397

399

401

403

405

407

409

411

413

415

417

419

421

423

425

427

429

431

433

435

437

439

441

443

445

447

449

451

453

455

457

459

461

463

465

467

469

471

473

475

477

479

481

483

485

487

489

491

493

495

497

499

501

503

505

507

509

511

513

515

517

519

521

523

525

527

529

531

533

535

537

539

541

543

545

547

549

551

553

555

557

559

561

563

565

567

569

571

573

575

577

579

581

583

585

587

589

591

593

595

597

599

601

603

605

607

609

611

613

615

617

619

621

623

625

627

629

631

633

635

637

639

641

643

645

647

649

651

653

655

657

659

661

663

665

667

669

671

673

675

677

679

681

683

685

687

689

691

693

695

697

699

701

703

705

707

709

711

713

715

717

719

721

723

725

727

729

731

733

735

737

739

741

743

745

747

749

751

753

755

757

759

761

763

765

767

769

771

773

775

777

779

781

783

785

787

789

791

793

795

797

799

801

803

805

807

809

811

813

815

817

819

821

823

825

827

829

831

833

835

837

839

841

843

845

847

849

851

853

855

857

859

861

863

865

867

869

871

873

875

877

879

881

883

885

887

889

891

893

895

897

899

901

903

905

907

909

911

913

915

917

919

921

923

925

927

929

931

933

935

937

939

941

943

945

947

949

951

953

955

957

959

961

963

965

967

969

971

973

975

977

979

981

983

985

987

989

991

993

995

997

999

1001

1003

1005

1007

1009

1011

1013

1015

1017

1019

1021

1023

1025

1027

1029

1031

1033

1035

1037

1039

1041

1043

1045

1047

1049

1051

1053

1055

1057

1059

1061

1063

1065

1067

1069

1071

1073

1075

1077

1079

1081

1083

1085

1087

1089

1091

1093

1095

1097

1099

1101

1103

1105

1107

1109

1111

1113

1115

1117

1119

1121

1123

1125

1127

1129

1131

1133

1135

1137

1139

1141

1143

1145

1147

1149

1151

1153

1155

1157

1159

1161

1163

1165

1167

1169

1171

1173

1175

1177

1179

1181

1183

1185

1187

1189

1191

1193

1195

1197

1199

1201

1203

1205

1207

1209

1211

1213

1215

1217

1219

1221

1223

1225

1227

1229

1231

1233

1235

1237

1239

1241

1243

1245

1247

1249

1251

1253

1255

1257

1259

1261

1263

1265

1267

1269

1271

1273

1275

1277

1279

1281

1283

1285

1287

1289

1291

1293

1295

1297

1299

1301

1303

1305

1307

1309

1311

1313

1315

1317

1319

1321

1323

1325

1327

1329

1331

1333

1335

1337

1339

1341

1343

1345

1347

1349

1351

1353

1355

1357

1359

1361

1363

1365

1367

1369

1371

1373

1375

1377

1379

1381

1383

1385

1387

1389

1391

1393

1395

1397

1399

1401

1403

1405

1407

1409

1411

1413

1415

1417

1419

1421

1423

1425

1427

1429

1431

1433

1435

1437

1439

1441

1443

1445

1447

1449

1451

1453

1455

1457

1459

1461

1463

1465

1467

1469

1471

1473

1475

1477

1479

1481

1483

1485

1487

1489

1491

1493

1495

1497

1499

1501

1503

1505

1507

1509

1511

1513

1515

1517

1519

1521

1523

1525

1527

1529

1531

1533

1535

1537

1539

1541

1543

1545

1547

1549

1551

1553

1555

1557

1559

1561

1563

1565

1567

1569

1571

1573

1575

1577

1579

1581

1583

1585

1587

1589

1591

1593

1595

1597

1599

1601

1603

1605

1607

1609

1611

1613

1615

1617

1619

1621

1623

1625

1627

1629

1631

1633

1635

1637

1639

1641

1643

1645

1647

1649

1651

1653

1655

1657

1659

1661

1663

1665

1667

1669

1671

1673

1675

1677

1679

1681

1683

1685

1687

1689

1691

1693

1695

1697

1699

1701

1703

1705

1707

1709

1711

1713

1715

1717

1719

1721

1723

1725

1727

1729

1731

1733

1735

1737

1739

1741

1743

1745

1747

1749

1751

1753

1755

1757

1759

1761

1763

1765

1767

1769

1771

1773

1775

1777

1779

1781

1783

1785

1787

1789

1791

1793

1795

1797

1799

1801

1803

1805

1807

1809

1811

1813

1815

1817

1819

1821

1823

1825

1827

1829

1831

1833

1835

1837

1839

1841

1843

1845

1847

1849

1851

1853

1855

1857

1859

1861

1863

1865

1867

1869

1871

1873

1875

1877

1879

1881

1883

1885

1887

1889

1891

1893

1895

1897

1899

1901

1903

1905

1907

1909

1911

1913

1915

1917

1919

1921

1923

1925

1927

1929

1931

1933

1935

1937

1939

1941

1943

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

2061

2063

2065

2067

2069

2071

2073

2075

2077

2079

2081

2083

2085

2087

2089

2091

2093

2095

2097

2099

2101

2103

2105

2107

2109

2111

2113

2115

2117

2119

2121

2123

2125

2127

2129

2131

2133

2135

2137

2139

2141

2143

2145

2147

2149

2151

2153

2155

2157

2159

2161

2163

2165

2167

2169

2171

2173

2175

2177

2179

2181

2183

2185

2187

2189

2191

2193

2195

2197

2199

2201

2203

2205

2207

2209

2211

2213

2215

2217

2219

2221

2223

2225

2227

2229

2231

2233

2235

2237

2239

2241

2243

2245

2247

2249

2251

2253

2255

2257

2259

2261

2263

2265

2267

2269

2271

2273

2275

2277

2279

2281

2283

2285

2287

2289

2291

2293

2295

2297

2299

2301

2303

2305

2307

2309

2311

2313

2315

2317

2319

2321

2323

2325

2327

2329

2331

2333

2335

2337

2339

2341

2343

2345

2347

2349

2351

2353

2355

2357

2359

2361

2363

2365

2367

2369

2371

2373

2375

2377

2379

2381

2383

2385

2387

2389

2391

2393

2395

2397

2399

2401

2403

2405

2407

2409

2411

2413

2415

2417

2419

2421

2423

2425

2427

2429

2431

2433

2435

2437

2439

2441

2443

2445

2447

2449

2451

2453

2455

2457

2

La période dite Jazz « Funky » ou Jazz « Blue Note » (*du nom du célèbre Label*) va également s'approprier le blues, avec un succès incontestable.

Watermelon man, Side winder, the Cat ...

Ces morceaux « bluesy » sont comme un rappel moderne du Boogie : une ligne de basse répétitive - le plus souvent binaire - et un motif d'accompagnement qui est la véritable « signature » du morceau.

Les structures sont le plus souvent atypiques par ajout de mesures.

WATERMELON MAN

Herbie Hancock

The musical score for "Watermelon Man" is presented in five systems, each with a piano (right) and bass (left) staff. The key signature is one flat (B-flat major / F minor) and the time signature is common time (C). The score includes the following elements:

- System 1:** Labeled "INTRO". The piano staff features a rhythmic accompaniment of eighth notes with chords. The bass staff has a simple eighth-note line. A chord marking of F7 is present.
- System 2:** Labeled "THEME". The piano staff continues the accompaniment. The bass staff has a more complex eighth-note line. A chord marking of F7 is present.
- System 3:** The piano staff continues the accompaniment. The bass staff continues the eighth-note line. Chord markings include Bb7 and F7.
- System 4:** The piano staff continues the accompaniment. The bass staff continues the eighth-note line. Chord markings include C7 and Bb7.
- System 5:** The piano staff continues the accompaniment. The bass staff continues the eighth-note line. Chord markings include C7, Bb7, and F7.

Measure numbers 1, 5, 9, 13, and 17 are indicated at the beginning of their respective systems.

SIDEWINDER

Lee Morgan

The musical score for 'SIDEWINDER' is presented in six systems. The first system is labeled 'BASS' and the second 'BASS SIMILE'. The score includes various chords such as D7, Eb7, G7, Ab7, Fm7, Bb7, Gø, and C7(b9). The piece ends with a 'BREAK' and 'FINE' marking.

Cette nouvelle façon des jazzmen de jouer le blues va permettre à ces morceaux de trouver un large public, d'enrichir -pour une fois- les compositeurs et d'apporter une nouvelle couleur au jazz. Comme dans « the Cat » de Lalo Schifrin où la mélodie développée sur la gamme de blues mineure (*majoritairement la penta mineure*) crée un climat superbe sur les accords résolument 7(#9) !

<https://www.youtube.com/watch?v=WDMIOJ1IGTw>

Nous pouvons, indépendamment des styles, classer les blues en deux grandes catégories :

- **les Blues Majeurs** (*ceux dont la substance harmonique repose sur un I Maj*)

Et ceux que nous allons aborder maintenant :

– **les Blues mineurs** (ceux qui reposent sur un **I min**)

Le caractère de tristesse du blues peut être encore renforcé lorsque la tonalité de base est mineure...

L'emblématique « St. James Infirmary en est une parfaite illustration :

St. James Infirmary est basée sur une chanson folklorique traditionnelle anglaise du siècle, appelée : « The Unfortunate Rake » qui raconte l'histoire d'un soldat qui se ruine pour se payer des prostituées, et qui meurt d'une maladie vénérienne.

St James Infirmary

Traditionnel

Version Cab Calloway

Version Louis Armstrong

La version de Cab Calloway <https://www.youtube.com/watch?v=bFBx3qYGxL8> -ici dans un superbe dessin animé avec une Betty Boop aux allures de Blanche-Neige- est à un tempo assez vif, contrairement à celle <https://www.youtube.com/watch?v=QzcpUdBw7gs> de Louis Armstrong.

Ce blues est en 8 mesures ! Nous y retrouvons les principales cadences habituelles Parfaites et Plagales, mais ici en Mineur.

Cadence Parfaite mineure

Cadence Plagale mineure

La pentatonique mineure de Fa (avec **bVI** ajoutée) est le matériau utilisé pour les versions instrumentales de la mélodie (les chanteurs, eux, partent du débit des paroles et adaptent leur chant).

La gamme pentatonique mineure, ancrée dans la tradition africaine, s'est facilement imposée dans le chant des musiciens noirs, d'autant qu'un rapport étroit et des tensions intéressantes apparaissent lorsqu'on la confronte aux cadences occidentales.

Pentatonique mineure

- Sur accord **I**

Fm Fm7 Fm6

I bIII IV V bVII

- Sur accord **V**

C7 C7sus4 C7sus4(#9) C7(b9)

I bIII/#9 IV bVI bVII

- Sur accord **IV**

Bbm7

I II IV V bVII

- Sur accord **bVI**

D7(b9)

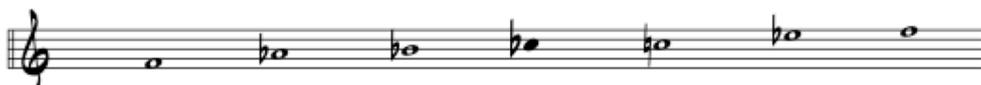
III V VI bVII MajVII II/9

L'accord **bVI 7** (le Réb dans notre exemple) est particulièrement intéressant ! Il génère naturellement la troisième « blue-note » - la quinte diminuée **b5**

- La 1ère est la tension **b3** (ou **#9**) qui crée cette ambiguïté Majeur/mineur caractéristique du Blues

- La 2ème est la tension **b7** qui donne aux accords de Dominante la modernité des accords 7(#9)

- La 3ème est la tension **b5** qui, ajoutée à la pentatonique mineure, la transforme en Gamme de Blues mineure !

Dans les débuts du Jazz... le pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre Edward Kennedy « Duke » Ellington propose souvent de passer d'une ambiance de blues mineur à celle de blues majeur !

Comme dans cette composition de sa période « Jungle » - période où il faisait les beaux jours (ou plutôt les belles soirées des clubbers blancs et aisés) du célèbre « Cotton Club » de Harlem - « The Mooche » <https://www.youtube.com/watch?v=m-IpeU2Su4>

Le blues mineur est moins courant que le blues majeur (peut-être cette absence de tension Maj/min sur la tonique?), cependant son rapport étroit avec la pentatonique mineure, et de ce fait, avec l'Afrique, va permettre au jazzmen post-bop de s'approprier cette thématique.

John Coltrane nous offre ce vibrant hommage à son ami le contrebassiste Paul Chambers « Mr P.C. » https://www.youtube.com/watch?v=Jv5j_Lx2R4g

Mr P.C.

♩ = 160 John Coltrane

1 Cm6 GALT

5 Fm7 Cm6

9 Ab7(9) GALT Cm6

----- 2 fois pour Finir -----

CORUS

15 Cm6 GALT

17 Fm7 Cm6

21 Ab7(9) GALT Cm6

24

Le tempo est TRÈS rapide... Coltrane affirme bien le côté mineur mélodique de son Cm - explicité en Cm6 par la seconde voix jouée par Eric Dolphy dans les version en 5tet, notamment dans cette fantastique version « live » au Birdland, de 1962.

<https://www.youtube.com/watch?v=WOtJVLqZ3SU>

Une autre très belle ambiance, beaucoup plus calme, mais tout aussi moderne nous est proposée par Oliver Nelson :

<https://www.youtube.com/watch?v=RbaGDDbpcQ4>

STOLEN MOMENTS

Oliver Nelson

The musical score for "STOLEN MOMENTS" by Oliver Nelson is presented in a standard orchestral layout. It includes parts for Tenor 1, Alto 2, Tenor 3, Bass 4, Piano, Bass, Drums, and Percussion. The score is divided into three systems. The first system (measures 1-10) features a "TEMA" section with a "TRIO" marking. The second system (measures 11-20) includes a "TRIO" section with a "TEMA" marking. The third system (measures 21-30) features a "TRIO" section with a "TEMA" marking. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The piano part includes chord symbols like Cm7 and Cm9. The percussion part includes a "TRIO" section with a "TEMA" marking. The score concludes with a "FINE" marking.

Le blues mineur va trouver également sa place pendant la période « Funky », avec beaucoup de succès...

Notamment l'incontournable morceau de Herbie Hancock :

CANTALOUPE ISLAND

Herbie Hancock

INTRO ON CUE

THEME

ENDING ONLY

Herbie remplace ici l'habituel degré IV par le symbolique accord bVI des blues mineurs - la cadence finale laisse place à une ambiance modale ou le Dm11 est traité en accord de quarts - la retour au motif initial crée une grande respiration dans la mélodie... Notons la petite « polémique » possible sur le *Do* de la mesure 10... - ou plutôt son absence dans la version d'origine ! Freddie Hubbard garde un Do bécarré qui semble ne pas suivre l'harmonie Db7... Erreur ? Volonté délibérée de créer une « blue note inversée ».... Chacun peut se faire son idée !

Le matériau pouvant servir aux improvisations dépend du goût et des pratiques de chaque musicien... Voici quelques choix possibles parmi bien d'autres...

The image displays seven musical staves, each representing a different scale for a specific chord. The scales are as follows:

- Fm7**: PENTATONIQUE MINEURE, GAMME DE BLUES, DORIEN
- Fm7**: GAMME CHROMATIQUE
- Db7**: PENTATONIQUE MAJEURE, PENTATONIQUE DE DOMINANTE, MIXOLYDIEN (MODE ACOUSTIQUE)
- Db7**: GAMME DU "CIRCUS" (BOP SCALE - 3 NOTES), GAMME DE BLUES DE FA
- Db7**: GAMME CHROMATIQUE
- Dm7**: PENTATONIQUE MINEURE, DORIEN, DORIEN + MAJ7 (BOP SCALE - 3 NOTES)
- Dm7**: GAMME CHROMATIQUE

J'espère que ce petit tour d'horizon du Blues dans le jazz vous aura intéressé... Et qu'il suscitera votre envie de découvrir par vous-même d'autres facettes de cet élément constitutif du son et de l'esprit du Jazz.

J'ai eu le bonheur de rencontrer Archie Shepp - que j'avais convié à une Master-Class au CRR de Rouen - et je me souviendrai toute ma vie de sa conviction quant à l'importance du Blues dans le Jazz, importance sociale, musicale, spirituelle, historique...

Ses mots étaient forts et, quand il a pris son ténor pour illustrer son discours, il a joué avec une intensité incroyable... Son engagement était total, mental et physique... J'ai croisé son regard lorsqu'Arthur Blythe à joué à son tour du fond de la pièce... Archie semblait me dire : «Tu vois Rémi... c'est ça le Blues... un concentré d'émotion... ton âme qui chante ».