LES SECRETS DE L'IMPROVISATION JAZZ

Analyse d'un solo de Scott Hamilton sur le standard *Autumn Leaves*

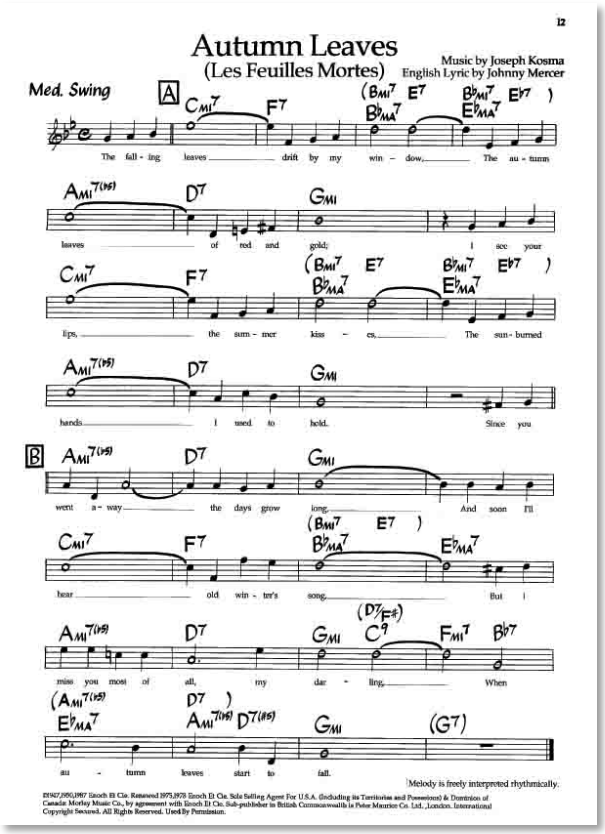
(Album *East of the Sun* : *https://www.youtube.com/watch?v=6oe094-Vrek*

en préambule

En jazz, les musiciens jouent et improvisent sur des chansons que l'on appelle des "standards", issus de la culture populaire américaine. Ces chansons sont regroupées dans des livres nommés "Real Books" qui constituent le répertoire de base de tout musicien de jazz.

Un standard est un morceau qui tient généralement sur une page (parfois deux), et qui se présente sous la forme suivante : une **mélodie** (le thème), et des **accords** notés en chiffrage américain, c'est-à-dire avec des lettres et des chiffres.

Voici le standard Autumn Leaves, tel qu'on le trouve dans les Real Books :



Comment les musiciens de jazz jouent-ils un standard ?

- souvent le morceau débute par une introduction (facultative)
- ensuite le thème est joué par un instrument soliste (ici ce sera le saxophone)
- arrivé à la fin du thème, les musiciens reprennent au début de la partition : ceux qui accompagnent vont rejouer la grille d'accords et un soliste va improviser dessus, c'est-à-dire remplacer la mélodie originelle par une improvisation qui va durer une ou plusieurs grilles
- puis arrivé en fin de grille, un autre instrumentiste va à son tour improviser
- lorsque tous les musiciens qui le souhaitaient ont improvisé, le soliste va rejouer le thème
- les musiciens s'arrêtent à la fin du thème, ou rajoutent parfois une petite coda

Nous allons voir comment Scott Hamilton interprète *Autumn Leaves* en analysant tout d'abord son interprètation du thème, puis en détaillant ensuite les techniques qu'il utilise pour son improvisation.

sommaire

I. Comment interpréter un thème ?

1. Appoggiatures
2. Notes répétées
3. Variations rythmiques
4. Permutations de notes
5. Notes additionnelles
6. Phrases libres (improvisation)

II. Comment improviser un solo ?

1. Éléments Mélodiques :
- Notes Cibles du Thème
- Guide Lines libres
- Gammes
- Arpèges
- Patterns be-bop
- Motifs
- Séquences
- Citations

2. Éléments Harmoniques :
- Modes (min blues, maj blues, dominant bebop, min melo, min harmo) et Gammes pentatoniques...)
- Substitutions d'accords (substitution tritonique, substitution par autre accord de dominante)

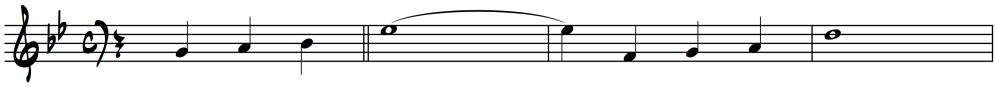
3. Éléments de Structure (gestion de l'énergie sur l'ensemble du solo) :
- Phrases
- Jonctions
- Hauteur des phrases
- Accélération rythmique
- Climax
- Fin de solo

III. ÉLÉMENTS DE CULTURE

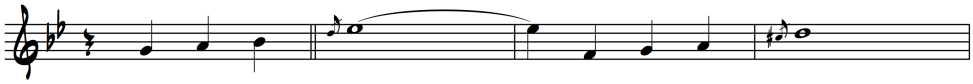
1. À propos de Scott Hamilton
2. À propos d'*Autumn Leaves*

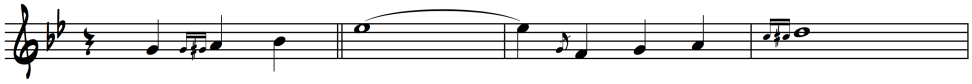
I. COMMENT INTERPRÉTER UN THÈME ?
Les techniques pour ornementer et transformer une mélodie :

mélodie originale :

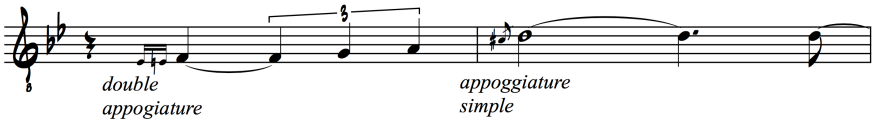


1. Appoggiatures (simples, doubles) : notes d'approches chromatiques ou diatoniques

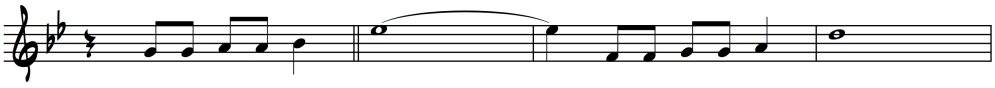




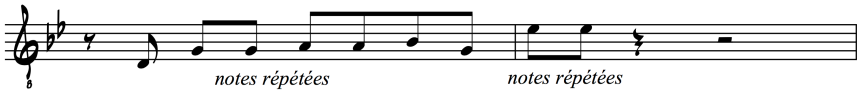
Exemple Scott Hamilton mesures 10-11 :

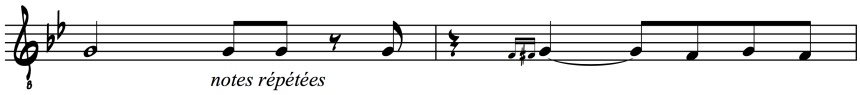


2. Notes répétées : notes du thème doublées en croches, ou jeu rythmique avec une note

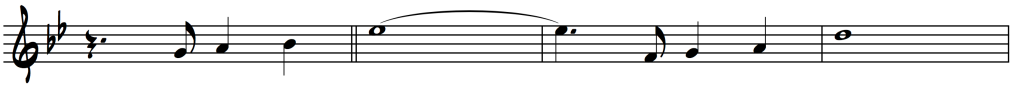


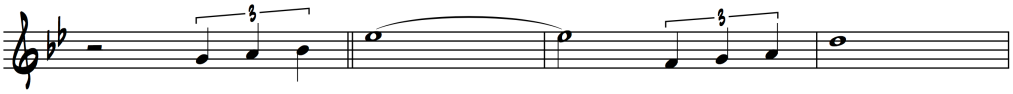
Exemple Scott Hamilton mesures 8-9, 15-16 :

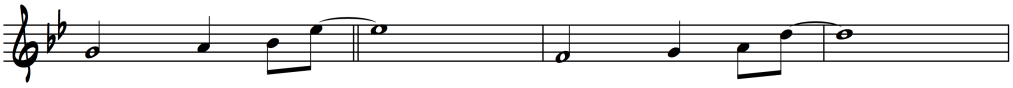


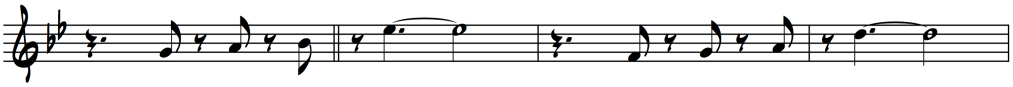


3. Variations rythmiques : déplacements rythmiques des notes du thème

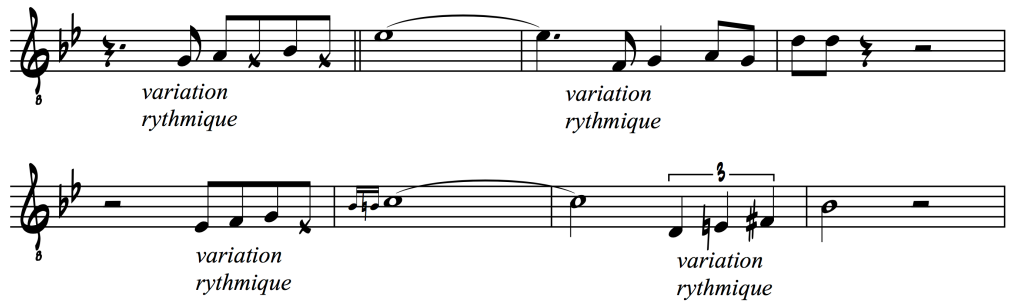




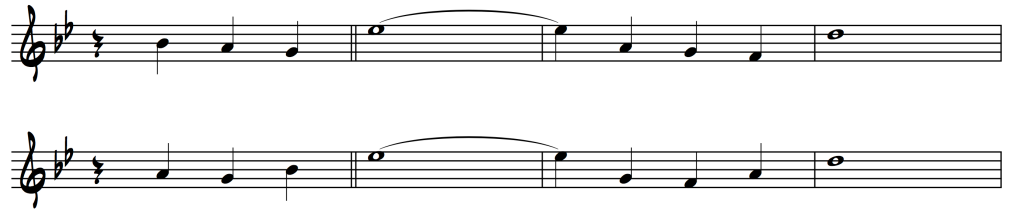




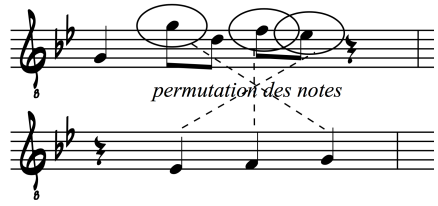
Exemple Scott Hamilton mesures 1 à 8 :



4. Permutation de notes : inversion de certaines notes du thèmes

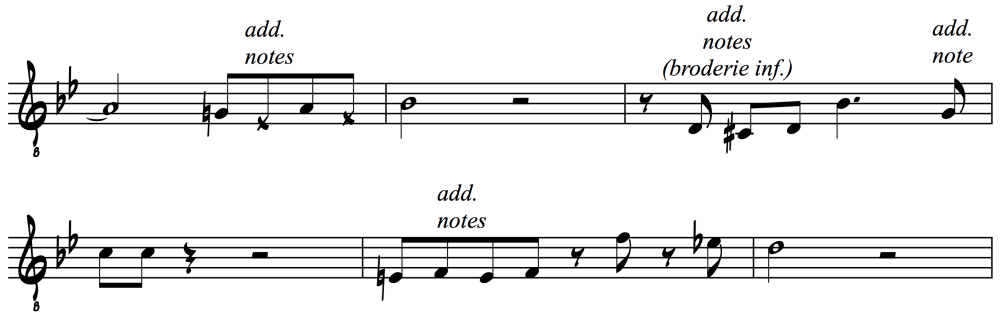


Exemple Scott Hamilton mesure 44 :



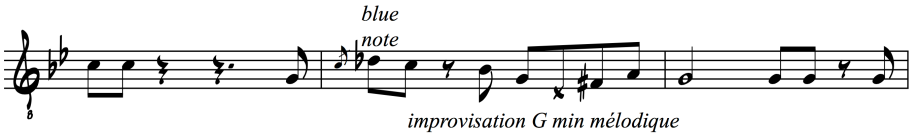
5. Notes additionnelles : approches et notes étrangères rajoutées aux notes de la mélodie

Exemple Scott Hamilton mesures 18 à 23 :



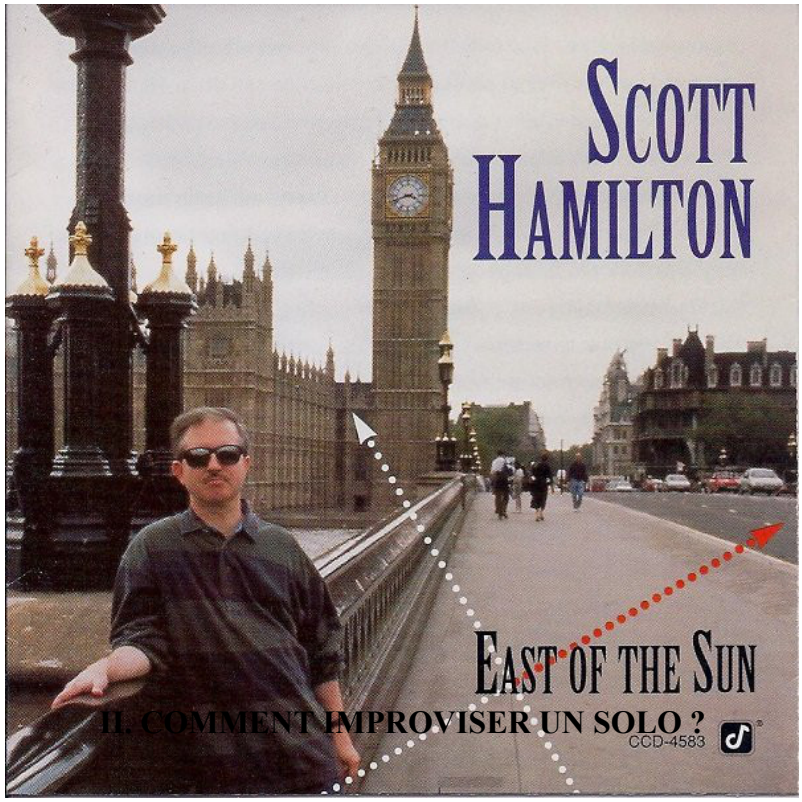
6. Phrases libres : une partie du thème est remplacée par une improvisation

Exemple Scott Hamilton mesure 14 :



THÈME INTERPRÉTÉ PAR SCOTT HAMILTON

Vidéo 1
https://youtu.be/6Zod88RfoZ4



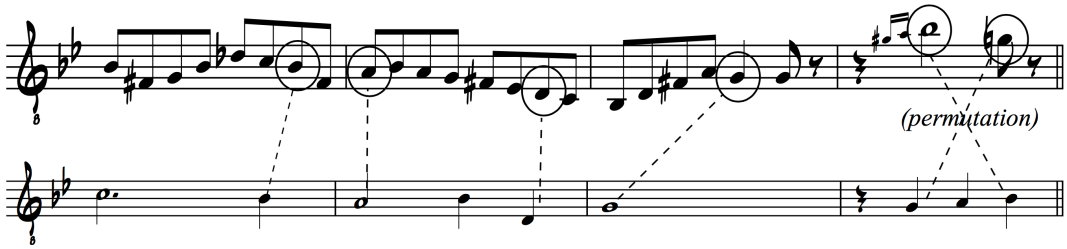
II. COMMENT IMPROVISER UN SOLO ?

II. COMMENT IMPROVISER UN SOLO ?
Les différents procédés pour improviser sur une grille d'accords :

Éléments Mélodiques :

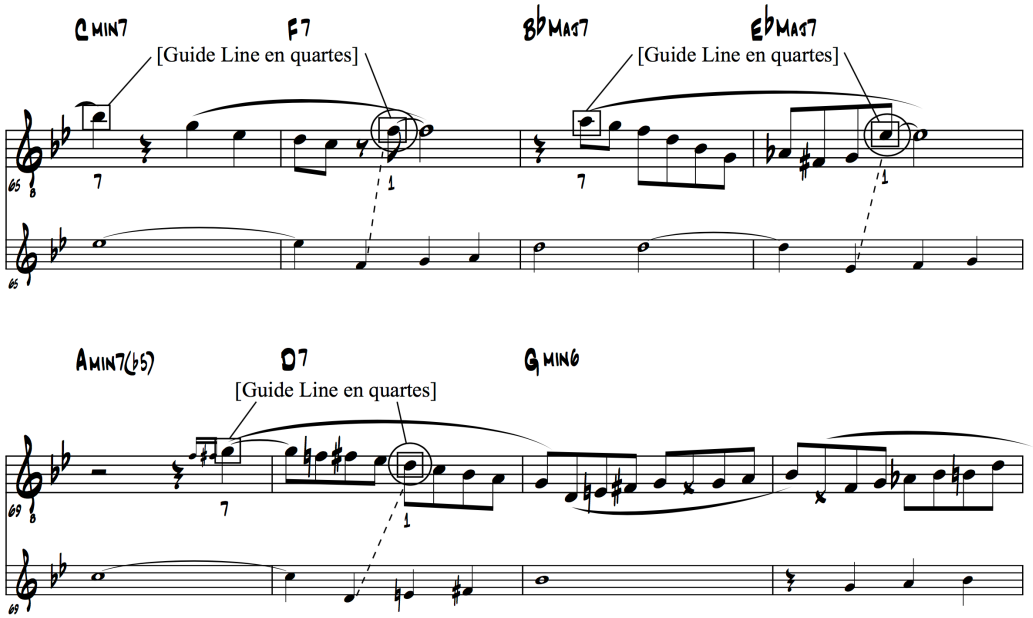
- Notes Cibles du Thème : notes importantes du thème, qui peuvent servir de repères pour la construction des phrases.

Exemple Scott Hamilton mesures 61 à 64 :



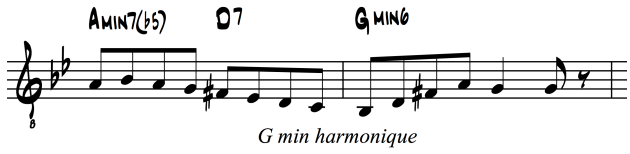
- Guide Lines libres : notes cibles libres, généralement en ligne ascendantes ou descendante, qui peuvent servir de repères pour la construction des phrases.

Exemple Scott Hamilton mesures 65 à 70 :



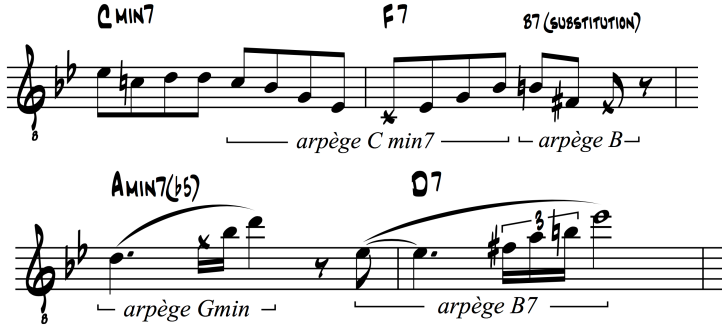
- Gammes : on peut jouer des modes (c.f. "éléments harmoniques") sous forme de gammes (notes conjointes), ou sous forme de patterns (notes disjointes).

Exemple Scott Hamilton mesures 61-62 :



- Arpèges : accords dont les notes sont joués les unes à la suite des autres. On peut jouer l'arpège qui correspond à l'accord, mais aussi jouer l'arpège d'un autre accord, ce qui permet de faire entendre des notes en dissonance pour créer un peu plus de tension.

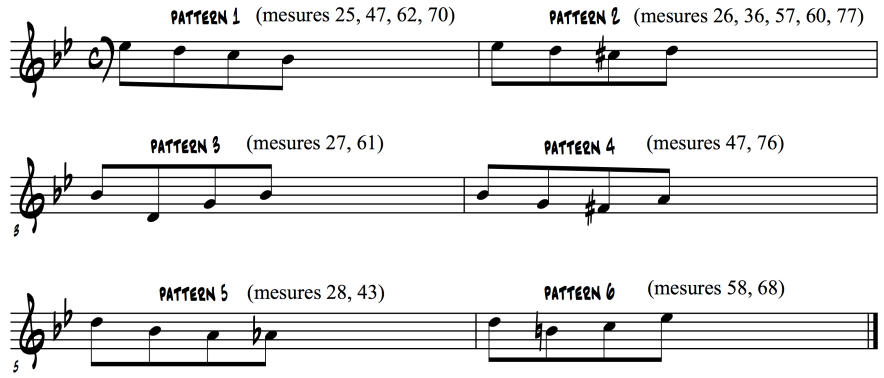
Exemples Scott Hamilton mesures 84-85 et mesures 81-82 :



(arpèges du même accord)

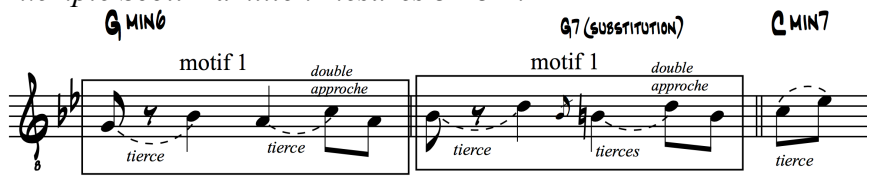
(arpèges d'accords différents)

- Patterns be-bop : motif de 4 croches qui tournent autour d'une note. Combinés entre eux à la manière de "brique de légo", ils servent à construire des phrases be-bop.

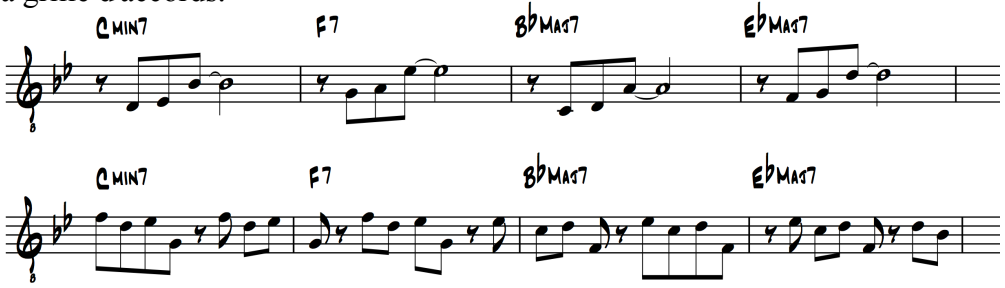


- **Motifs :** formules mélodiques rejouées à plusieurs reprises dans le solo.

Exemple Scott Hamilton mesures 31-32 :



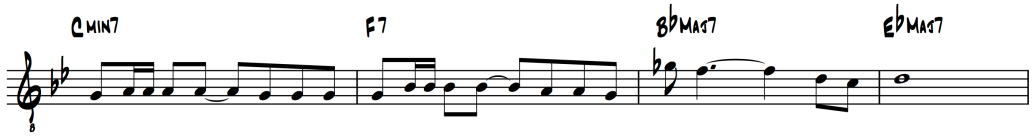
- Séquences : motif mélodico-rythmique répété rythmiquement à l'identique et transposé selon la grille d'accords.



Dans ce solo Scott Hamilton n'utilise pas de Séquences

- Citations : Extraits de thèmes d'autres standards, ou d'autres musiques, en "clin d'oeil ».

Par exemple la musique du film James Bond, placée sur les 4 premières mesures d'*Autumn Leaves :*

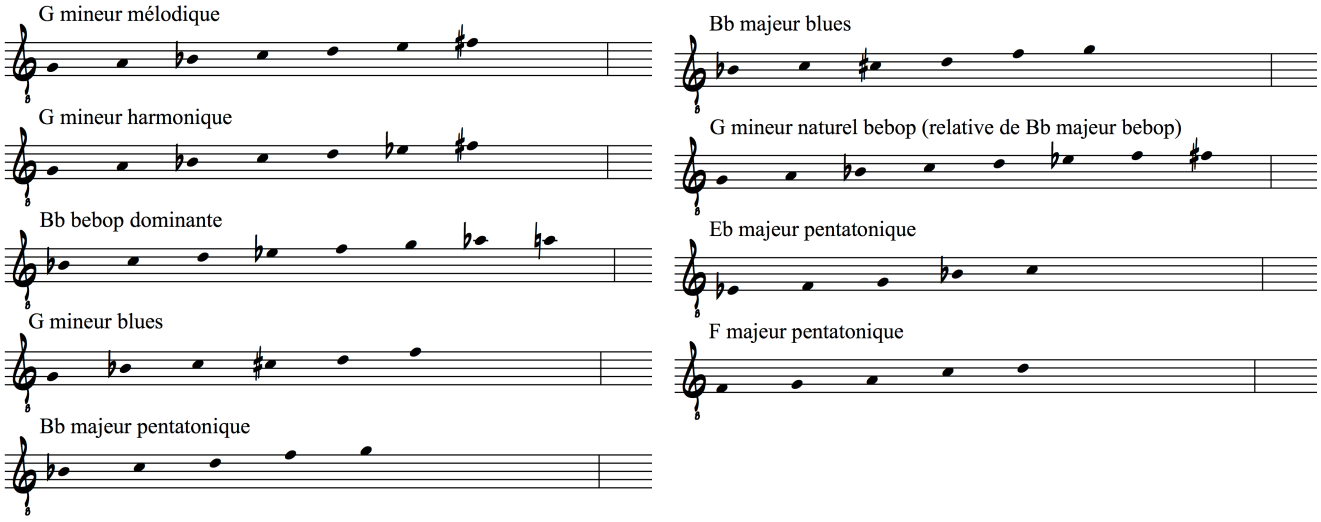


Dans ce solo Scott Hamilton ne joue pas de Citations

Éléments Harmoniques :

- Modes : selon les accords, on peut utiliser différents modes ou gammes

Modes utilisés par Scott Hamilton dans son solo :



- Substitutions d'accords : on peut remplacer certains accords par d'autres, afin de créer de la de la surprise.

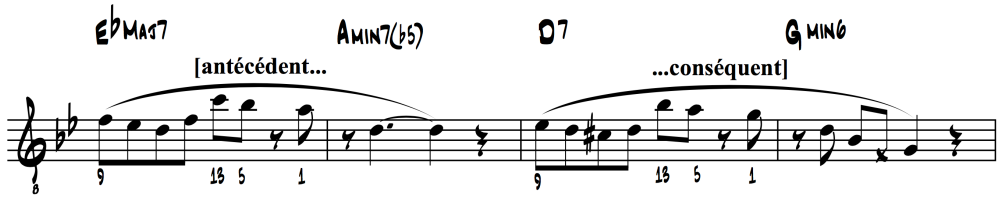
Substitutions utilisées par Scott Hamilton dans son solo :

Gmin6 -> G7 (majorisation), mesures 32, 72
F7 -> B7 (substitution au triton), mesures 42, 86
D7 -> B7 (substitution par l'accord diminué), mesure 82
Amin7(b5) -> D7 (anticipation du Vè degré), mesure 89

Éléments de Structure :
(gestion de l'énergie sur l'ensemble du solo)

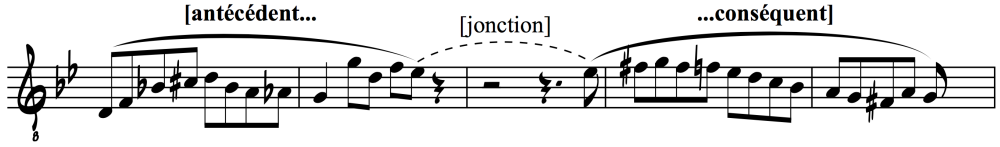
- Phrases : ensemble d'éléments mélodiques joué en une respiration, généralement d'une longueur de quelques mesures.
Souvent les phrases se répondent en question - réponse (antécédent - conséquent).

Exemple Scott Hamilton mesures 76 à 79 :



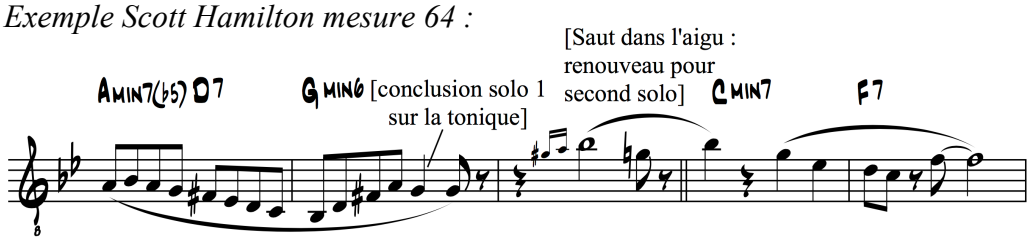
- Jonctions : débuts de phrases partant des mêmes notes que la fin de la phrase précédente, ce qui crée une cohérence dans le développement du solo.

Exemple Scott Hamilton mesures 44 à 45 :



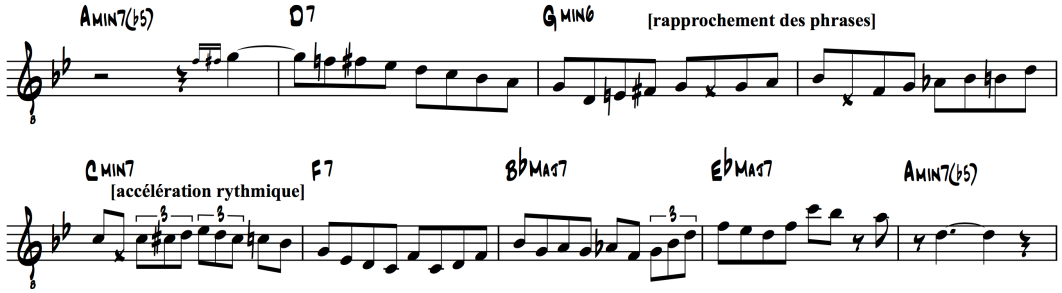
- Hauteur des phrases : Les phrases s'enchaînent plus ou moins sous forme de vague (montées, descentes), et casser cet enchaînement permet de susciter de la surprise. (Par exemple ici au début du 2ème solo de Scott Hamilton).
D'une manière générale plus les phrases se situent dans l'aigu plus il y a de tension.

Exemple Scott Hamilton mesure 64 :



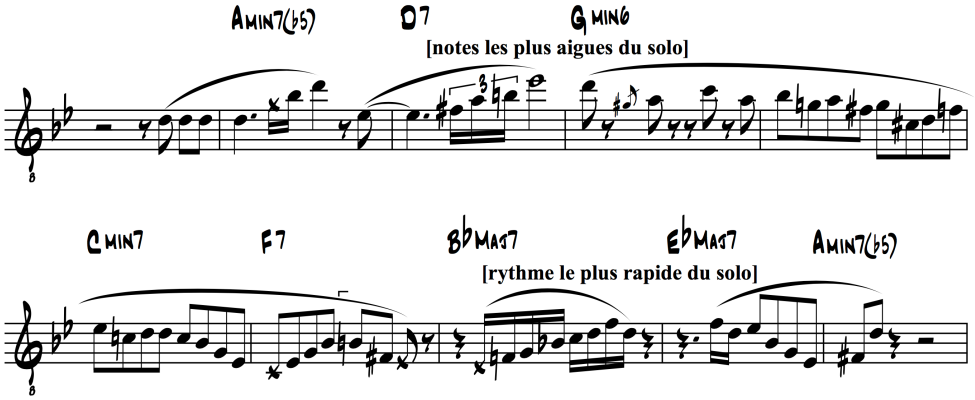
- Accélération rythmique : utilisation de débits rythmiques plus rapides, et/ou enchaînement des phrases de manière plus rapprochée, afin d'augmenter la tension.

Exemple Scott Hamilton mesures 69 à 76 :

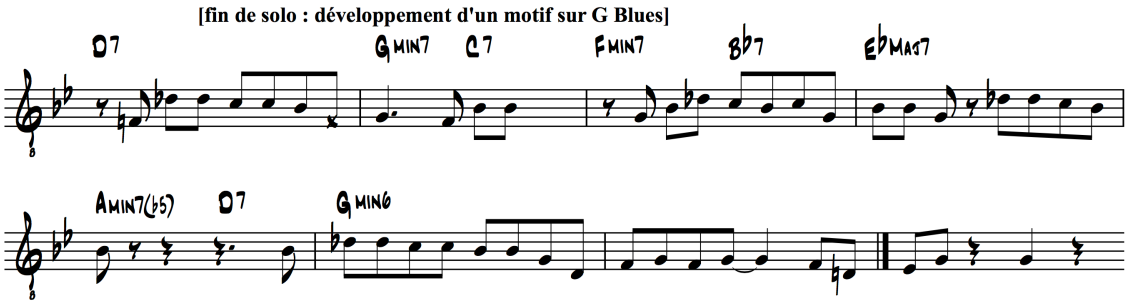


- Climax : moment du solo le plus en tension, généralement avec des débits rythmiques rapides et des phrases dans l'aigu.
Le Climax arrive à peu près au trois quarts du solo, parfois à la fin.

Exemple Scott Hamilton mesures 80 à 89 (7/8è du morceau) :



- Fin de solo (désinence) : période de relâchement de la tension, juste après le climax.
Exemple Scott Hamilton mesures 89 à 96 :



SOLO DE SCOTT HAMILTON

Vidéo 2
https://youtu.be/IzgpeH3Bcuc

"Following a Scott Hamilton solo is like listening to a great conversationalist in full flow. First comes the voice, the inimitable, assured sound of his tenor Saxophone, then the informal style and finally the amazing fluency and eloquent command of the jazz language." Dave Gelly

III. ÉLÉMENTS DE CULTURE

1. À propos de SCOTT HAMILTON (1954)

http://www.scotthamiltonsax.com/

Biographie :
Scott Hamilton découvre très tôt le jazz grâce aux disques de son père, amateur d'Armstrong, d'Ellington et d'autres anciens ou "classiques". Il apprend le piano et étudie un peu la clarinette, attiré par le saxophone ténor dont il admire quelques maîtres comme Coleman Hawkins, Ben Webster, Lucky Thompson, Flip Phillips à travers leurs enregistrements. Paul Gonsalves, comme lui natif de Providence, est l'un des rares qu'il entend en concert lors des passages de l'orchestre d'Ellington. Mais ce n'est qu'à dix-sept ans qu'il se décide pour le ténor. Après cinq ans de travail, il se rend à New York en août 1976 où, aidé par Roy Eldridge, il trouve vite quelques engagements : avec Hank Jones, Anita O'Day, puis dans l'orchestre de Benny Goodman. À la fin de 1977, il a déjà participé au Festival de Concord aux côtés de Joe Venuti et joué avec un groupe d'autres fidèles de la tradition mainstream : Warren Vaché, John Bunch, Michael Moore, Connie Kay. Il enregistre son premier disque au cours de la même année. De nombreux autres suivront (avec Bunch et Vaché encore, Nat Pierce, Dave McKenna, Jake Hanna, Red Norvo, Al Cohn, Buddy Tate, Woody Herman, la chanteuse Rosemary Clooney, Benny Carter, Charlie Byrd, Flip Phillips, Gene Harris, Gerry Mulligan, Ruby Braff, etc.), tandis que se constitue le trio régulier (Phil Flanigan, Chris Flory, Chuck Riggs) qui va désormais l'accompagner dans d'autres disques et de très nombreux concerts ou festivals (aux États-Unis, au Japon, en Europe), où il s'est produit également avec le Newport All Stars de George Wein.

Style : Swing & mainstream ; be-bop classique

Discographie :
- *Scott Hamilton is a good wind who is blowing us no ill (1977)*
- *Scott Hamilton, 2 (1978)*
- *The big bite*
- *No Bass Hit* (avec D. McKenna, 1979)
- *Tenorshoes* (1979)
- *Skyscrapers* (avec Warren Vaché, 1980)
- *Apples and oranges* (1981)
- *In Concert* (1983)
- *Major League* (1986)
- *The Rig Time* (1986)
- *Plays ballads* (1989)
- *Radio City* (1990)
- *Race Point* (1991)
- *Close up* (1991)
- *East of the sun* (1993)
- *Organic duke* (1994)
- *After hours* (1996)
- *Blues, bop and ballads* (1999)
- *Ballad essentials* (2000)
- *Late night Christmas Eve* (200)
- *Groove yard* (2002)
- *My romance* (2004)
- *Back in New York* (2005)
- *Nocturnes and serenades* (2006)
- *Across the tracks* (2008)

2. À propos d'*Autumn Leaves*

quelques versions incontournables à écouter :

Pour les chanteuses :
- Nat King Cole : https://www.youtube.com/watch?v=aCi59-y6dNg
- Franck Sinatra : https://www.youtube.com/watch?v=yvmZpCIM88M
- Sarah Vaughan : https://www.youtube.com/watch?v=KZbI2VZF9K8
- Bobby McFerrin : https://www.youtube.com/watch?v=5jiXQmWBXbY

Pour les saxophonistes :
- Cannonball Adderley : https://www.youtube.com/watch?v=CpB7-8SGlJ0
- Stan Getz : https://www.youtube.com/watch?v=0PfJE9tHiGo
- John Coltrane : https://www.youtube.com/watch?v=YKANToc0SeM

Pour les guitaristes :
- John Abercrombie, Larry Carlton, Larry Coreyll, John Scofield, Tal Farlow : https://www.youtube.com/watch?v=1rsGjeYwMrE
- Bireli Lagrene : https://www.youtube.com/watch?v=7-Gg_1wbXwo

Pour les pianistes :
- Erroll Garner : https://www.youtube.com/watch?v=mtmRazXGnF4
- Wynton Kelly : https://www.youtube.com/watch?v=_Wy9ApLsAvA
- Oscar Peterson : https://www.youtube.com/watch?v=x2Qu_UhfJeE
- Bill Evans : https://www.youtube.com/watch?v=by4Cr3kPNPg
- Ahmad Jamal : https://www.youtube.com/watch?v=xnW9wNN_IVg
- Michel Petrucciani & Eddie Louis : https://www.youtube.com/watch?v=BbJBc2aSqAI
- Kenny Barron : https://www.youtube.com/watch?v=T8JvzWyEL1c
- Keith Jarrett : https://vimeo.com/287900439
- Gonzalo Rubalcaba : https://www.youtube.com/watch?v=DsKBnkI_6Tk

---

Pour plus de transcriptions et analyses, vous pouvez consulter nos ouvrages "Michel Petrucciani The Book", "Kenny Barron The Book" et "Mulgrew Miller The Book" en collaboration avec Armand Reynaud, aux éditions H. Lemoine.
http://www.jeremybrun.com/pages/Publications-3291353.html