

Notions d'harmonie et d'improvisation

Je vous propose quelques notions d'harmonie qui vous permettront de comprendre comment improviser sur un standard de Jazz avec un exemple sur le standard Autumn leaves

Généralités

Notation anglo-saxonne des accords

En Jazz les notes et les accords sont représentés par des lettres. Voici le tableau de correspondance

Notes	Notation Jazz
La	A
Si	B
Do	C
Ré	D
Mi	E
Fa	F
Sol	G

Intervalles

Les accords (ensemble de plusieurs notes) qu'on trouve sur les partitions de jazz servent à la fois à l'accompagnement et à l'improvisation. Leurs constructions impliquent de connaître l'écart entre les notes qui le composent. On appelle cet écart un intervalle. Le tableau ci-dessous en dresse la liste.

Nom de l'intervalle	Intervalle	Notation	Exemple
Seconde mineure	1/2 Ton	b2	Do – Do #
Seconde majeure	1 Ton	2M	Do – Ré
Seconde augmentée	1,5 Ton	#2	Do – Ré #
Tierce mineure	1,5 Ton	3m	Do – Mi b
Tierce majeure	2 Tons	3M	Do – Mi
Quarte juste	2,5 Tons	4	Do – Fa
Quarte augmentée	3 Tons	#4	Do – Fa #
Quinte diminuée	3 Tons	b5	Do – Sol b
Quinte juste	3,5 Tons	5	Do – Sol
Quinte augmentée	4 Tons	#5	Do – Sol #
Sixte mineure	4 Tons	6m	Do – La b
Sixte majeure	4,5 Tons	6M	Do – La
Septième mineure	5 Tons	7m	Do – Si b
Septième majeure	5,5 Tons	7M	Do – Si
Octave	6 Tons	8	Do – Do à l'octave

Construction des accords

Il existe 5 grandes familles d'accords. Les intervalles sont calculés à partir de la fondamentale, note la plus grave et qui donne son nom à l'accord.

Nom de l'accord	Notation	Construction	Exemple en Do
Majeur	Maj7	Fondamentale - 3M - 5 - 7M	Do - Mi - Sol - Si
Mineur	m7	Fondamentale - 3m - 5 - 7m	Do - Mi b - Sol - Si b
Dominante	7	Fondamentale - 3M - 5 - 7m	Do - Mi - Sol - Si b
Semi-diminué	m7b5 ou Ø	Fondamentale - 3m - 5b - 7m	Do - Mi b - Sol b - Si b
Diminué	dim7	Fondamentale - 3m - 5b - 6M (7bb)	Do - Mi b - Sol b - La

**L'improvisateur pourra utiliser les notes des accords dans ses choros.
On parlera alors d'improvisation verticale.**

Les gammes du Jazz

Chaque accord écrit dans une partition correspond à une ou plusieurs gammes permettant d'improviser. On utilise en jazz la gamme majeure, la gamme mineure harmonique, la gamme mineure mélodique, la pentatonique majeure, la pentatonique mineure, la gamme blues majeure, la gamme blues mineure, la gamme diminuées 1/2 Ton – Ton, la gamme diminuée Ton – 1/2 Ton, etc.... chacune existant dans les 12 tonalités. Nous nous contenterons dans ce chapitre d'étudier les 3 premières.... !

Gamme majeure

Structure

Une gamme est caractérisée par la répartition de ses tons et de ses 1/2 tons.
Voici cette répartition pour la gamme majeure

Ton – Ton – 1/2 Ton – Ton – Ton – Ton – 1/2 Ton

Tonique – Seconde juste – Tierce majeure – Quarte juste – Quinte juste – Sixte majeure – Septième majeure – Tonique

Exemple avec la gamme de Do majeur

1 ton entre le Do et le Ré - 1 ton entre le Ré et le Mi - 1/2 ton entre le Mi et le Fa - 1 ton entre le Fa et le Sol
1 ton entre le Sol et le La - 1 ton entre le La et le Si - 1/2 ton entre le Si et le Do

En partant des 12 notes on peut construire alors les 12 gammes majeures en respectant cette répartition des tons et des 1/2 tons.

Exemple avec la gamme de Fa majeur

1 ton entre le Fa et le Sol - 1 ton entre le Sol et le La - 1/2 ton entre le La et le Si b - 1 ton entre le Si b et le Do
1 ton entre le Do et le Ré - 1 ton entre le Ré et le Mi - 1/2 ton entre le Mi et le Fa

Tableau des altérations dans les 12 tonalités majeures

Le tableau ci-dessous permet de connaître les altérations de chacune des gammes majeures. Ces altérations ont été déterminées en respectant la répartition des tons et des 1/2 tons de la gamme majeure que nous venons de voir.

Tonalité majeure	Nombre de bémols à la clé	Nom des bémols
Fa	1	Si b
Si b	2	Si b – Mi b
Mi b	3	Si b – Mi b – La b
La b	4	Si b – Mi b – La b – Ré b
Ré b	5	Si b – Mi b – La b – Ré b – Sol b
Sol b	6	Si b – Mi b – La b – Ré b – Sol b – Do b
Tonalité majeure	Nombre de dièses à la clé	Nom des dièses
Sol	1	Fa #
Ré	2	Fa # - Do #
La	3	Fa # - Do # - Sol #
Mi	4	Fa # - Do # - Sol # - Ré #
Si	5	Fa # - Do # - Sol # - Ré # - La #
Fa #	6	Fa # - Do # - Sol # - Ré # - La # - Mi #

S'il n'y a pas d'altération à la clé dans une gamme majeure, le morceau est en Do majeur. Les gammes de Solb majeur et Fa# majeur sont identiques. On peut utiliser les 2 appellations.

Il est bon de connaître par coeur l'ordre d'apparition des bémols et des dièses dans les gammes majeures.

Ordre des bémols : Si b, Mi b, La b, Ré b, Sol b, Do b, Fa b
 Ordre des dièses : Fa #, Do #, Sol #, Ré #, La #, Mi #, Si #

A noter que ces 2 listes sont dans l'ordre inverse

Tonalité relative mineure

Pour les mêmes altérations à la clé on peut aussi être dans la tonalité de la gamme mineure située 1,5 ton au-dessous de la gamme majeure correspondante.

- Sans altération on est soit en Do majeur, soit en La mineur (La étant 1,5 ton au dessous de Do)
- Avec 1 bémol à la clé, on est soit en Fa majeur, soit en Ré mineur (Ré est 1,5 ton au-dessous de Fa)
- Avec 1 dièse à la clé, on est soit en Sol majeur, soit en Mi mineur (Mi est 1,5 ton au dessous de Sol)

C'est souvent le dernier accord du morceau qui permet de trancher entre une tonalité majeure et une tonalité mineure.

Harmonisation de la gamme de Do majeur

Harmoniser une gamme consiste à construire un accord à 4 sons à partir de chacun des degrés de la gamme en prenant une note sur deux de la gamme donc en empilant des tierces qui peuvent être majeure ou mineure suivant le cas.

Exemple pour la gamme de Do Majeur

Degrés	Tonique	Notes	Accord
I	Do	Do – Mi – Sol – Si	CMaj7
II	Ré	Ré – Fa – La – Do	Dm7
III	Mi	Mi – Sol – Si – Ré	Em7
IV	Fa	Fa – La – Do – Mi	FMaj7
V	Sol	Sol – Si – Ré – Fa	G7
VI	La	La – Do – Mi – Sol	Am7
VII	Si	Si – Ré – Fa – La	Bm7b5 ou Ø

Quelle que soit la tonalité de la gamme majeure, sur chacun des degrés on obtient évidemment la même nature d'accord.

Degrés	Nature de l'accord
I	Maj7
II	m7
III	m7
IV	Maj7
V	7
VI	m7
VII	m7b5 ou Ø

Harmonisation de la gamme majeure dans les 12 tonalités

Gamme	I	II	III	IV	V	VI	VII
Do majeur	CMaj7	Dm7	Em7	FMaj7	G7	Am7	Bm7b5
Fa majeur	FMaj7	Gm7	Am7	BbMaj7	C7	Dm7	Em7b5
Si b majeur	BbMaj7	Cm7	Dm7	EbMaj7	F7	Gm7	Am7b5
Mi b majeur	EbMaj7	Fm7	Gm7	AbMaj7	Bb7	Cm7	Dm7b5
La b majeur	AbMaj7	Bbm7	Cm7	DbMaj7	Eb7	Fm7	Gm7b5
Ré b majeur	DbMaj7	Ebm7	Fm7	GbMaj7	Ab7	Bbm7	Cm7b5
Sol b majeur	GbMaj7	Abm7	Bbm7	CbMaj7	Db7	Ebm7	Fm7b5
Si majeur	BMaj7	C#m7	D#m7	EMaj7	F#7	G#m7	A#m7b5
Mi majeur	EMaj7	F#m7	G#m7	AMaj7	B7	C#m7	D#m7b5
La majeur	AMaj7	Bm7	C#m7	DMaj7	E7	F#m7	G#m7b5
Ré majeur	DMaj7	Em7	F#m7	GMaj7	A7	Bm7	C#m7b5
Sol majeur	GMaj7	Am7	Bm7	CMaj7	D7	Em7	F#m7b5

La cadence du II – V – I majeur

Une des cadences les plus rencontrées dans le jazz est le II – V – I majeur c'est-à-dire une suite d'accords basés sur le 2ème degré (II_m7), le 5ème degré (V7) et le 1er degré (I_{Maj}7) de la gamme majeure.

II_m7 – V7 – I_{Maj}7

Sur un II–V–I majeur l'improvisateur pourra utiliser la gamme majeure du 1er degré

Sur la suite d'accords D_m7 – G7 – C_{Maj}7 la gamme de Do majeur est utilisable

Tableau des II – V – I des 12 tonalités majeures

Gamme	Degré II	Degré V	Degré I
Do majeur	D _m 7	G7	C _{Maj} 7
Fa majeur	G _m 7	C7	F _{Maj} 7
Si b majeur	C _m 7	F7	B _b Maj7
Mi b majeur	F _m 7	B _b 7	E _b Maj7
La b majeur	B _b m7	E _b 7	A _b Maj7
Ré b majeur	E _b m7	A _b 7	D _b Maj7
Sol b majeur	A _b m7	D _b 7	G _b Maj7
Si majeur	C _# m7	F _# 7	B _{Maj} 7
Mi majeur	F _# m7	B7	E _{Maj} 7
La majeur	B _m 7	E7	A _{Maj} 7
Ré majeur	E _m 7	A7	D _{Maj} 7
Sol majeur	A _m 7	D7	G _{Maj} 7

Modes de la gamme majeure

Si on joue la gamme majeure à partir de ses différents degrés (les 7 notes qui la composent), on obtient une gamme d'une autre nature puisqu'on modifie la répartition de ses tons et de ses 1/2 tons. Ses différentes gammes obtenues avec les mêmes notes que celles de la gamme majeure s'appellent des modes. Il y a autant de modes que de notes soit 7 modes pour la gamme majeure.

Degrés	Modes
I	Ionien
II	Dorien
III	Phrygien
IV	Lydien
V	Mixolydien
VI	Aéolien
VII	Locrien

Comprendre les modes de la gamme majeure

- Ré dorien est la gamme construite à partir de Ré (2ème note ou 2ème degré de la gamme de Do majeur) et comportant les mêmes notes que la gamme de Do majeur
Ré dorien (Ré – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do – Ré) est un mode mineur puisque Ré – Fa est une tierce mineure
- Sol mixolydien est la gamme construite à partir de Sol (5ème note ou 5ème degré de la gamme de Do majeur) et comportant les mêmes notes que la gamme de Do majeur
Sol mixolydien (Sol – La – Si – Do – Ré – Mi – Fa - Sol) est un mode majeur puisque Sol – Si est une tierce majeure

Anatole

C'est une autre cadence rencontrée dans le jazz basée sur 4 degrés de la gamme majeure

IMaj7 – VIm7 – IIIm7 – V7

Sur l'anatole, l'improvisateur pourra utiliser la gamme majeure du 1er degré

Il existe de nombreuses variantes de l'anatole :

Variante 1 : le remplacement du VIm7 par VI7alt
ce qui donne en Do majeur : CMaj7 – A7alt - Dm7 – G7

Variante 2 : le remplacement du IMaj7 par IIIIm7
ce qui donne en Do majeur : Em7 – Am7 - Dm7 – G7

Substitution tritonique

Dans un accord, les 3 notes les plus importantes sont la fondamentale, la tierce et la septième.

La fondamentale est jouée par le bassiste, le pianiste ou le guitariste compétent la couleur de l'accord avec les 2 autres notes. Dans les accords de dominante qui comportent une tierce majeure et une septième mineure, ces 2 notes sont séparées de 3 tons. On parle de triton.

Par exemple C7 a pour tierce Mi et pour septième Sib, 2 notes espacées de 3 tons. Il en est de même de F#7 qui a pour tierce La# (note enharmonique de Si b) et pour septième Mi. Ces 2 accords ont donc la même paire {Tierce, Septième}, la tierce de l'un étant la 7ème de l'autre et inversement. Ces 2 accords jouent harmoniquement le même rôle et on pourra substituer l'un à l'autre. On parle alors de substitution tritonique.

On a 6 paires de tritons

{C7, F#7} {F7, B7} {Bb7, E7} {Eb7, A7} {Ab7, D7} {Db7, G7}

Gamme mineure harmonique

Structure

Elle diffère de la gamme majeure de 2 notes.
La tierce majeure est remplacée par une tierce mineure
La sixte majeure est remplacée par une sixte mineure

Ton – 1/2 Ton – Ton – Ton – 1/2 Ton – 1,5 Ton – 1/2 Ton

Tonique – Seconde juste – Tierce mineure – Quarte juste – Quinte juste – Sixte mineure – Septième majeure – Tonique

Exemple : Do mineur harmonique

1 ton entre le Do et le Ré - 1/2 ton entre le Ré et le Mi b - 1 ton entre le Mi b et le Fa - 1 ton entre le Fa et le Sol
1/2 ton entre le Sol et le La b - 1,5 ton entre le La b et le Si - 1/2 ton entre le Si et le Do

Harmonisation et modes de la gamme mineure harmonique

Degrés	Modes	Nature de l'accord
I	Mineur harmonique	mMaj7
II	Locrien ♯13	m7b5 ou Ø
III	Ionien #5	M7#5
IV	Dorien #11	m7
V	Mixolydien b9 b13	7b9
VI	Lydien #9	M7
VII	Altéré bb7	dim7

La cadence du II – V – I mineur

On rencontre aussi souvent dans le jazz le II – V – I mineur c'est à dire une suite d'accords basés sur le 2ème degré (IIm7b5) le 5ème degré (V7b9) et le 1er degré (Im) de la gamme mineure harmonique

IIm7b5 – V7b9 – Im (ImMaj7 ou Im6)

Sur un II–V–I mineur l'improvisateur pourra utiliser la gamme mineure harmonique du 1er degré

Sur la suite d'accords Dm7b5 – G7b9 – Cm
l'improvisateur peut utiliser la gamme de Do mineur harmonique

Tableau des II – V – I des 12 tonalités mineures harmoniques

Gamme	Degré II	Degré V	Degré I
Do mineur harmonique	Dm7b5 ou DØ	G7b9	Cm
Fa mineur harmonique	Gm7b5 ou GØ	C7b9	Fm
Si b mineur harmonique	Cm7b5ou CØ	F7b9	Bbm
Mi b mineur harmonique	Fm7b5ou FØ	Bb7b9	Ebm
La b mineur harmonique	Bbm7b5 ou BbØ	Eb7b9	Abm
Ré b mineur harmonique	Ebm7b5 ou EbØ	Ab7b9	Dbm
Sol b mineur harmonique	Abm7b5ou AbØ	Db7b9	Gbm
Si mineur harmonique	C#m7b5 ou C#Ø	F#7b9	Bm
Mi mineur harmonique	F#m7b5 ou F#Ø	B7b9	Em
La mineur harmonique	Bm7b5 ou BØ	E7b9	Am
Ré mineur harmonique	Em7b5 ou EØ	A7b9	Dm
Sol mineur harmonique	Am7b5 ou AØ	D7b9	Gm

Gamme mineure mélodique

Structure

Elle ne diffère de la gamme majeure que d'une note.
La tierce majeure est remplacée par une tierce mineure

Ton – 1/2 Ton – Ton – Ton – Ton – Ton – 1/2 Ton

Tonique – Seconde juste – Tierce mineure – Quarte juste – Quinte juste – Sixte majeure – Septième majeure – Tonique

Exemple : Do mineur mélodique

1 ton entre le Do et le Ré -1/2 ton entre le Ré et le Mi b - 1 ton entre le Mi b et le Fa - 1 ton entre le Fa et le Sol
1 ton entre le Sol et le La - 1 ton entre le La et le Si - 1/2 ton entre le Si et le Do

Harmonisation et modes de la gamme mineure mélodique

Degrés	Modes	Nature de l'accord
I	Mineur mélodique	mMaj7
II	Dorien b9	m7(b9)
III	Lydien #5	Maj7#5
IV	Lydien b7 ou Bartok ou Overtone	7
V	Mixolydien b13	7
VI	Locrien b9	m7b5 ou Ø
VII	Super locrien ou altéré	m7b5 ou alt

Utilisations de la gamme mineure mélodique

Accords de dominante altérés (b9 - #9 - #11 – b13)

En jazz l'improvisateur altère souvent le 5ème degré d'un IIm7 – V7 – IMaj7 majeur en remplaçant l'accord V7 par un V7alt

Altérer un accord consiste à le remplacer par un accord comportant ses 2 notes importantes (tierce majeure, septième mineure) ainsi que une ou plusieurs des altérations suivantes

b9, #9, 11# et 13b

Cet accord n'est autre que la substitution tritonique dont nous avons parlé précédemment.

Pour un pianiste qui ne joue pas les fondamentales des accords (laissées au bassiste)

B7 qui est l'accord Ré# - Fa# - La - Do# - Sol# (avec sa 9ème et sa 13ème) deviendra B7alt en le remplaçant par F7 qui est l'accord La – Do – Mib – Sol – Ré

En effet :

La tierce majeure de F7 qui est La est la 7ème mineure de B7

La quinte de F7 qui est Do est la 9b de B7

La 7ème de F7 qui est Mib ou Ré# est la tierce majeure de B7

La 9ème de F7 qui est Sol est la 13b de B7

La 13ème de F7 qui est Ré est la 9# de B7

On peut sur cet accord utiliser la gamme altérée ou mode super locrien, 7e degré de la gamme mineure mélodique c'est à dire la gamme mineure mélodique dont la tonique est située 1/2 ton au-dessus de la fondamentale de l'accord.

Exemple : sur B7alt on peut utiliser Do mineur mélodique (Si est le 7ème degré de Do)

Accords semi-diminués

L'accord semi-diminué m7b5 ou Ø peut être considéré comme le sixième degré de la gamme mineure mélodique et on peut donc utiliser le mode Locrien ♭9

Exemple : sur Am7b5, on peut utiliser Do mineur mélodique (La est le 6ème degré de Do)

Accords de dominante

L'improvisateur peut considérer les accords de dominante ne résolvant pas sur le 1er degré (comme c'est le cas dans les II-V-I) comme les 4èmes degrés de la gamme mineure mélodique et utiliser l'overtone.

Exemple : sur F7 on peut utiliser Do mineur mélodique (Fa est le 4ème degré de Do)

Accords mineurs à septième majeure

L'improvisateur peut considérer les accords mineurs à septième majeure comme des premiers degrés de la gamme mineure mélodique

Exemple : sur CmMaj7 on peut utiliser Do mineur mélodique (Do est le 1er degré de Do !)

Application : improvisation sur Autumn leaves

Utilisons toutes les notions vues pour voir comment improviser sur le standard Autumn leaves

Détermination de la tonalité du morceau

Cette partition comporte 2 bémols à la clé Si b et Mi b. La tonalité est donc soit Si bémol majeur soit sa relative mineure 1,5 ton au-dessous c'est à dire Sol mineur. Le dernier accord étant Sol mineur, la tonalité de ce morceau est Sol mineur

Autumn leaves

Autumn leaves

A	C_{m7}	F_7	$B_{\Delta 7}^b$	$E_{\Delta 7}^b$
	A_{\emptyset}	D_{7b9}	G_m	$\cancel{\quad}$
	C_{m7}	F_7	$B_{\Delta 7}^b$	$E_{\Delta 7}^b$
	A_{\emptyset}	D_{7b9}	G_m	$\cancel{\quad}$
B	A_{\emptyset}	D_{7b9}	G_m	$\cancel{\quad}$
	C_{m7}	F_7	$B_{\Delta 7}^b$	$E_{\Delta 7}^b$
	A_{\emptyset}	D_{7b9}	$G_{m7} C_7$	$F_{m7} B_7^b$
	$E_{\Delta 7}^b$	$A_{\emptyset} D_{7b9}$	G_m	$\cancel{\quad}$

Improvisation sur les mesures 1 à 4

Nous avons la suite d'accords | Cm7 | F7 | BbMaj7 | EbMaj7 |

Solution 1

Faire une improvisation verticale en utilisant les notes composant chacun des accords

Solution 2

Ces 4 accords sont les 2ème, 5ème, 1er et 4ème degrés de la gamme de Si bémol majeur (relative majeure de Sol mineur tonalité du morceau), gamme qu'on peut donc utiliser pour l'improvisation. Remarquons que les 3 premiers accords constituent un II – V – I dans la tonalité de Si bémol majeur

Variante de la Solution 2

Altérer l'accord de dominante F7 et jouer le mode super locrien soit la gamme de F# mineur mélodique

Improvisation sur les mesures 5 à 8

Nous avons la suite d'accords | AØ | D7b9 | Gm | Gm |

Solution 1

Faire une improvisation verticale en utilisant les notes composant chacun des accords

Solution 2 en utilisant la gamme mineure harmonique

On est en présence d'un II – V – I en Sol mineur harmonique gamme qu'on peut donc utiliser pour l'improvisation

Solution 3 en utilisant 3 gammes mineures mélodiques différentes

AØ considéré comme le 6ème degré de Do mineur mélodique (mode locrien ♮ 9)
D7b9 ou D7alt considéré comme le 7ème degré de Mi bémol mineur mélodique (mode super locrien)
Gm considéré comme le 1er degré de Sol mineur mélodique