

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	19	27	31	35	43	53	61	71	81	85	95	101	109	115	123	133
Face au clavier	Mettons-nous d'accord	L'énergie du rythme	Incorporer l'axe 3-7	Les cadences II - V - I	Autres cadences issues du II - V - I	9 ^{es} , 13 ^{es} , 6 ^{tes} et harmonie mineure	Rythmer l'accompagnement	Accompagner à une main	Accompagner dans un groupe	Walking bass et stride	Variantes et altérations des accords classiques	Quelques autres constructions d'accords	Réaliser un accompagnement	Quelques procédés harmoniques	Quelques contextes rythmiques	Varier les manières d'accompagner

Sommaire						
8	9	139	145	155	155	157
Les auteurs	Avant-propos	Annexe 1	Annexe 2	À lire	À écouter	Table des matières

les auteurs

Parcours Pianiste jazz d'origine franco-mexicaine Patrick Villanueva commence ses études musicales au conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Il étudie ensuite le jazz, en particulier avec Roger Guérin, Bobby Few et François Jeanneau.

Il obtient son C.A. de Jazz (1987). Master en Sciences de l'éducation (2009). Professeur titulaire au C.R.D. de Bobigny depuis 2008.

Musicien Il débute en 1982 sa carrière de pianiste avec le trompettiste Roger Guérin. Il est engagé par des musiciens renommés (Gérard Badini, Jean-Loup Longnon, Antoine Illouz, Marc Steckar) et participera régulièrement à des groupes de musiques latines et caraïbes (Henri Guédon, MAMBOMANIA). Il accompagne et écrit la musique pour divers spectacles musicaux : théâtre d'objets (*Tançrède et Clorinde, La troisième nuit, Cie Houdart-Heuclin*), spectacle pour enfants (*Histoires sur mesure, Les questions, Cie Roussel*), comédie musicale (*Souingue!* de Laurent Pelly).

Son parcours musical lui fait rencontrer, entre autres, les trompettistes Clark Terry, Benny Bailey, Randy Sandke, les saxophonistes Herb Geller, Gary Smulyan, les guitaristes Paul Bollenback et les batteurs Sam Woodyard et Kenny Clarke. Il joue dans le JAZZ FIVE de Patrick Artero et André Villéger, qui fait redécouvrir la musique du pianiste Raymond Fol. Il accompagne régulièrement la chanteuse britannique Tina May. C'est en tant qu'organiste (Hammond B3) qu'il se produit avec les guitaristes Christian Escoudé, Gilles Clément et William Chabbey.

En 1993 il crée le groupe TORTUGA CALIENTE à partir de ses influences latines et de son expérience du jazz. Il forme ensuite le trio JUMBASS, à l'orgue avec Frédéric Favarel à la guitare et Didier Ottaviani à la batterie, qui adopte une approche ouverte du latin-jazz, sur des compositions originales. Il joue actuellement en trio avec Martin Jacobsen (saxophone) et Eric Dervieu (batterie) un répertoire centré sur la musique de Thelonious Monk. Il participe également au groupe de Gospel moderne VOICES OF PRAISE.

Enseignant et musicographe Considérant la musique et son enseignement comme un tout, il concilie sa carrière et les cours, et publie pour partager son expérience pédagogique (participe à l'écriture de la musique des volumes I et II de la *Méthode Sax Jazz* de Michel Goldberg) et musicologique (article « Le Jazz » dans *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, volume 1 sous la direction de Jean-Jacques Nattiez, éd. Actes Sud/Cité de la Musique, 2003).

Discographie sélective

Antoine Illouz	Mogadiscio	<i>Flat & Sharp</i> (1991)
Legris/Villanueva	Duos à varier	<i>Quoi de neuf Docteur</i> (1996)
Marc Steckar	Tubaliedoscope	<i>Quoi de neuf Docteur</i> (1996)
Patrick Villanueva	Tortuga Caliente	<i>Quoi de neuf Docteur</i> (1996)
William Chabbey	Jazz Horizons	<i>Dom Musique</i> (2002)
Patrick Villanueva	Jumbass	(2004)
Tina May	No More Hanky Panky	33 Records (2012)

WEB www.myspace.com/pvillanueva

MAIL patrick.villanueva@free.fr

Parcours Né en 1949 à Genève. Études universitaires : diplôme fédéral de médecin. Études musicales : piano, violoncelle ; contrebasse classique au Conservatoire de Lausanne (classe Marcellin).

Improvisateur Dès 1975, se consacre prioritairement à la musique improvisée comme contrebassiste. Nombreux groupes en Suisse romande, avec Charles Schneider, Michel Bastet, René Bottlang, Jacques Demierre ; en Suisse alémanique avec Urs Blöchl-inger, Hans Kennel, Uli Scherer, Hans Koch, Martin Schütz, Dorothea Schürch, Daniel Mouthon, Alfred Zimmerlin ; en France avec François Raulin, Jean-Paul Autin, Jean-François Canape, Louis Sclavis, Serge Lazarevitch, Jacques Bonnardel, Yves Robert, Zool Fleischer, Lionel Benhamou ; dans les pays de l'Est avec Sacha Nesterov, Petras Vyshniauskas, Anatoly Vapirov ; avec des musiciens américains comme Archie Shepp, Alvin Queen, Vinny Golia, Tom Varner. Avec différents groupes, se produit dans de nombreux concerts ainsi que des festivals, en Europe, ex-Union Soviétique, Afrique, Inde. Enregistrements radio et TV.

En automne 1984, fonde le quartette SMAC avec Jean-Paul Autin, Yves Cerf, Yves Massy puis Jacques Veillé. Avec la MARMITE INFERNALE (ARFI, de Lyon), création de la musique *live* du film *Le Cuirassé Potemkine*. Participe à d'autres formations de musique improvisée : quintette TRISTES TIGRES ; quartettes MINATOR, FOUCHTRA ; DRÔLES D'OISEAUX, duo avec la chanteuse Christine Schaller.

Est l'instigateur de plusieurs projets avec le pianiste argovien Christoph Baumann : trois trios (ROUGE, FRISÉ & ACIDE ; AFROGARAGE avec Dieter Ulrich ; NUIT BALTE avec le saxophoniste lituanien Petras Vyshniauskas).

Membre du CoCo (Collectif des Compositeurs). Créations : grand spectacle *Viva la Musica* donné dans la rade de Genève avec 70 musiciens (1991) ; *Notes pour un Opéra* (enregistrement commandé par la Radio) ; *Un Service Particulier* à l'occasion des 20 ans de l'AMR ; *Tournées des non-lieux*. L'INVISIBLE TRIO avec le tromboniste Jean-Jacques Pedretti (concerts, performances, CD).

Compositeur Nombreux arrangements et compositions, principalement pour des ensembles de musique improvisée et de jazz (allant du duo au big band). *Les Briseurs de Silence*, pièce pour sept musiciens. *Les Passeurs d'Instants*, pièce pour huit musiciens, à l'occasion du Festival de la Bâtie à Genève (1989). Compose également pour d'autres formations : musiques de scène, musiques de spectacles ; chansons pour Yvette Théraulaz.

Interprète A participé à des ensembles de musique symphonique (contrebassiste solo du COLLEGIUM ACADEMICUM ; remplaçant à l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE) ; de musique contemporaine (CONTRECHAMPS). Nombreuses autres expériences musicales : musiques folkloriques ; accompagne et écrit pour des chanteurs ; musiques de scène (comme musicien ou arrangeur) ; musiques de films (Tanner, Godard).

Enseignant et musicographe Membre fondateur de l'AMR à Genève (Association pour l'encouragement de la musique improvisée), qui organise des concerts, des festivals, ainsi que de l'enseignement. Anime plusieurs ateliers d'improvisation en groupe à l'AMR dès 1983. A enseigné à l'AGEM de Grenoble et à l'École de jazz de Lausanne ; donne de nombreux *master classes* d'improvisation.

Auteur de *La Partition intérieure*, qui est rapidement devenu un livre de référence en français sur le jazz et l'improvisation, de *Bases : des mots aux sons* et du *Dictionnaire des Mots de la Musique*.

Collaboration à des spectacles en création En tant qu'improvisateur, compositeur et/ou acteur-performer. Avec des acteurs (*Torito*, texte et jazz, repris en dramatique par la TV Romande ; *Titanic* ; *L'Aimant* ; *Dis T'as Ton Dé* ; *Siret & Gampiron*, spectacle improvisé avec l'acteur et violoncelliste Bénédicte Gampert). Avec la danseuse Manon Hotte (*Les Voleurs d'Aurore* ; *Trio Hotte - Siron - Ehinger*). Avec des pyrotechniciens. Depuis 1999, collabore avec l'acteur Vincent Aubert (AUBERT & SIRON®).

Collaboration avec les arts plastiques et la vidéo Dessins, collages, aquarelles ; travail de composition plastique en rapport avec la musique. Travaille avec le vidéaste Guy Milliard à des poèmes-vidéo qui réunissent musique improvisée et images électroniques (*Parcours* ; *Fragments de Nuit* ; *Je vous écris d'un pays lointain* ; etc.). Collabore souvent avec des plasticiens, à l'occasion de performances, de vernissages, et d'ateliers de recherche. Réalise en 2003 *Pane per tutti*, film muet avec musique *live* (Christoph Baumann, Gian Luigi Trovesi). Deux longs métrages tournés en Égypte avec la musique d'AFROGARAGE et des images de Pio Corradi : *Thèbes à l'ombre de la tombe* (Louxor, 2008, DVD) ; *Les Mille et Un Caire* (2011).

Discographie sélective

SMAC	SMAC	UTR 4014 LP
	menSonges	UTR 4028 CD
Urs Blöchl-inger	Don't Call Back, We Let You Know	UTR 4027 LP
Baumann-Siron-Dahinden	Rouge, Frisé et Acide	Leo Records 170 LP
Baumann-Siron-Ulrich	AfroGarage	UTR 4052 CD
	AfroGarage "All There Was"	Altri Suomi AS 053
Jacques Siron	Les Passeurs d'Instants	PL 1267-81 CD
Le CoCo	Notes Pour un Opéra	PL 1267-91 CD
Vyshniauskas-Baumann-Siron	Nuit Balte	UTR 4063 CD
Siron-Pedretti	L'Invisible trio	Altri Suomi AS 044

WEB www.siron.name

MAIL siron@infomaniak.ch

avant-propos

Cet ouvrage se propose de vous initier à l'**improvisation d'un accompagnement**, en développant par étapes progressives un des rôles habituels du piano, celui de fournir un soutien rythmique et harmonique.

À qui est destiné cet ouvrage ?

Cet ouvrage s'adresse à vous :

- si vous êtes **non-pianiste** jouant d'un autre instrument que le piano, et que vous cherchez à développer votre approche de la musique afin d'avoir plus d'aisance et de plaisir à improviser. Particulièrement si vous chantez, si vous jouez de la percussion ou d'un instrument ne pouvant produire qu'une seule note à la fois (instruments à vent, basse, etc.), le piano peut vous offrir une aide précieuse pour mieux saisir les phénomènes harmoniques. En effet, comme le clavier ne nécessite pas de technique difficile pour émettre des sons, il permet de facilement réaliser les intervalles et les accords, de les visualiser, de les entendre et de les mémoriser. Il vous sera également utile pour enregistrer un accompagnement harmonique destiné à vous exercer sur une nouvelle progression harmonique.
- si vous êtes **pianiste débutant en piano** et/ou **pianiste débutant en improvisation** et que vous désirez vous débrouiller, pour vous initier aux bases de l'accompagnement dans un groupe, pour dépanner, ou pour enseigner.

Quels sont les grands axes de cet ouvrage ?

Le but général est de mettre en place des **points de repère pour improviser**. Seront abordées pratiquement, par étapes progressives, les questions suivantes :

- comment réaliser des accords sur un clavier ? quelles notes choisir, notamment lorsqu'on réalise un accord chiffré ? comment distribuer ces notes entre la main gauche et la main droite ?
- comment relier les accords les uns aux autres de manière fluide et convaincante ?
- comment acquérir certains réflexes permettant de réaliser rapidement une progression harmonique ?
- comment développer une plus grande solidité rythmique, notamment en s'appuyant sur l'harmonie ?
- comment construire et varier le rythme de l'accompagnement ?

Du point de vue des styles de musique, vous trouverez une approche large, qui convient aussi bien pour le jazz traditionnel que le jazz contemporain, le jazz-rock, le funk, et aussi pour des musiques apparentées comme le rock, la salsa, le blues, les musiques improvisées et les musiques populaires actuelles et leurs dérivés. Certaines particularités stylistiques seront mentionnées en cours de parcours.

Quels sont les limites de cet ouvrage ?

Il vous faudra une aide préalable si vous ne maîtrisez pas les bases de solfège : notation musicale, lecture, noms et grandeur des intervalles, rythme, etc., ainsi que le chiffrage anglo-saxon des accords.

Vous aurez besoin d'appuis complémentaires afin d'approfondir ce qui n'est qu'effleuré ou délaissé dans cet ouvrage, notamment si vous désirez :

- maîtriser le piano et les claviers dans tous leurs aspects techniques ;
- développer l'improvisation de solos mélodiques. La construction de lignes mélodiques et de solos improvisés dans la tradition du jazz sort du cadre de cet ouvrage ;
- creuser en profondeur l'harmonie : approche systématique des mécanismes harmoniques, réharmonisation, études des formes historiques et stylistiques, dynamiques contemporaines, etc. ;
- élargir votre approche de l'improvisation et/ou développer plus activement votre créativité.

Vous trouverez quelques références au cours de cet ouvrage ainsi que dans la bibliographie.

Quelques idées fondamentales

- Écoutez, écoutez, **écoutez**. Développez votre oreille et votre imagination auditive.
- Dès le début, **appliquez** ce que vous apprenez aux morceaux de votre répertoire.
- Respectez particulièrement la progression des neuf premiers chapitres, qui établissent une base solide pour des accompagnements plus complexes.
- Soyez efficace. Une bonne **avance harmonique** est plus importante qu'un bel accord isolé : le plus souvent, deux ou trois notes bien placées suffisent à faire sonner une progression harmonique, contrairement à des accords sophistiqués mal réalisés et mal enchaînés.
- **Transcrivez** les passages intéressants que vous entendez à partir d'enregistrements.
- Ne restez pas seul dans votre cave. Seuls des **contacts vivants** avec un bon professeur et/ou des bons partenaires musicaux peuvent créer des situations adaptées à vos besoins spécifiques, qui vous aideront mieux que tous les livres à inventer des chemins vers votre épanouissement musical.
- Quel que soit votre niveau, **improvisez**. Ne dormez pas sur ce que les autres ont dit, trouvez vos propres solutions même si elles vous semblent maintenant maladroites. Parallèlement à l'acquisition des nouvelles techniques, stimulez vos capacités d'invention, cultivez votre imagination, développez votre appétit.

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 Danielsson, 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 \flat D ... C D \flat ...

La triade

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

1 – Ajoutez la 3^{ce} majeure à la fondamentale et la 5te (arpèges majeurs).

♩ = 72-120 C D \flat D ... C D \flat ...

2 – Faites de même avec les arpèges mineurs.

C m D $\flat m$ D m ...

3 – Explorez les séquences de II – V.

D m 7 G7 C m 7 F7 B $\flat m$ 7 E \flat 7 ...

4 – Explorez les cycles de structures constantes X7.

D7 G7 C7 F7 B \flat 7 ...

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’amener 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

D m 7 G7 C Δ / D m 7 G7 C Δ

8 \flat ----- *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.

♩ = 72-120

* 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 ♯VII majeur. Par extension, on appelle « sensible » toute note qui approche une note par le demi-ton supérieur ou inférieur. À la sensible diatonique ♯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

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.