

Séquence III

Comment les différencier dans le jazz ?

Compétences spécifiques travaillées dans la séquence

	Maîtrise			
	NA	ECA	A	A+
Identifier la présence ou l'absence d'un thème et repérer une improvisation				
Différencier section rythmique et section mélodique				
Reconnaître la structure d'un morceau de jazz : introduction, exposition du thème, chorus...				
Percevoir un dialogue				

Thème et improvisation

Summertime

extrait de *Porgy and Bess* (1935) de Georges GERSTWIN

Cette berceuse est un standard de jazz. Au 1er février 2017, plus de 65 000 enregistrements de cette chanson ont été repertoriés par The Summertime Connection ! Tu trouveras ici deux versions très différentes (à gauche par Ella Fitzgerald et à droite par Harolyn Blackwell)

6

Sum - mer -

9 D m7 D m7
time _____ an' the liv - in' is eas - y, Fish are

13 G m7 E^ø
jump'in', _____ an' the cot - ton is high. _____ Oh yo'

17 D m7 D m7 G m7 C7
dad - dy's rich, _____ an' yo' ma is good - look - in', _____ So

21 F M7 B^bM7 E^ø D m7 E^ø 3
hush, lit - tle ba - by, _____ don't yo' cry. _____ One of these

25 D m7 D m7
morn - in's you goin' to rise _____ up sing' - in', _____ Then you'll

29 G m7 E^ø
spread yo' wings _____ an' you'll take _____ the sky. _____ But till that

33 D m7 G m7 C7
mor - nin' _____ there's a noth - in' can harm you _____ With

37 F M7 B^bM7 E^ø D m7
dad - dy an' mam - my stand - in' by. _____ (Sum-mer)

Sonny **ROLLINS**
est né à New York
en 1930.
C'est un saxophoniste
et un compositeur
de jazz.

Mambo Bounce
Standard de Sonny **ROLLINS**
par le Modern Jazz Quartet
en 1953

En écoutant cette pièce, nous avons pu remarquer :

.....

.....

.....

◀Le thème de Mambo Bounce▶

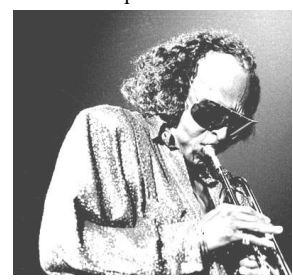

◀Je recherche et j'apprends▶

1. Le **SWING** :
2. Le **STANDARD** :
3. Un **CHORUS** :
4. **Call and response** :

◀J'apprends : les origines du jazz▶

1. **Le Negro spiritual et le Gospel** : chants religieux où un soliste dialogue avec un chœur.
2. **Le Blues** : chant où les interprètes expriment leur tristesse (d'où l'expression « avoir le blues »).
3. **Le Ragtime** : style de musique jouée au piano avec une mélodie qui semble déchirée (« ragged »).

So What
Standard écrit et interprété par
Miles DAVIS
(1926-1991)

◀Ce que nous remarquons▶

.....

.....

.....

◀J'apprends▶

1. **Miles DAVIS** est un compositeur et trompettiste de jazz américain.
2. **L'ORCHESTRE DE JAZZ** est composé de deux groupes :
 - **La section rythmique** : elle est constituée d'instruments chargés d'assurer le rythme et l'accompagnement. Ex : la batterie, la contrebasse et le piano ou la guitare.
 - **La section mélodique** : assure la mélodie. Ce sont souvent des instruments à vents: des cuivres (trompette, trombone) ou des bois (clarinette, saxophone, en bas à droite) et parfois la voix.
3. **La STRUCTURE** la plus courante d'une œuvre de jazz est :
 - Exposition du thème :
 - Chorus (un ou plusieurs) :
 - Réexposition du thème :

Mélodie du standard So What :

Le batteur de Jazz joue le « chabada ». C'est un rythme joué à l'aide d'une baguette sur les cymbales de la batterie et qui contribue au swina :

La batterie est constituée de deux sortes de cymbales : la charleston (jouée au pied) et les cymbales suspendues.

Charlie Parker est un saxophoniste **alto** américain.

Il a été surnommé « the bird » (l'oiseau) probablement pour ses envolées virtuoses et sa rapidité d'interprétation.

Bloomdido (1950)
de Charlie Parker
(1920-1955)

Même si on se sert plus fréquemment des saxophones sopranos, altos, ténors et barytons, les autres membres de la famille sont aussi utilisés dans les grands ensembles de saxophones.

◀Description de l'œuvre▶

- 1- **Instruments** : -
- 2- **Formation** :
- 3- **Tempo** :

◀Structure de l'œuvre▶

Maintenant, tu peux t'aider de tes connaissances en jazz pour décrire cette œuvre, nommer ses parties ainsi que les éléments présents dans chaque partie.

Nom de la partie	Éléments musicaux
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Madame Mimi
d'après *Bloomdido*
d'André Minvielle
interprété par
Bernard Lubat

- ◀J'apprends▶
- 1- **Bernard Lubat** est un musicien de jazz né en 1945. Il joue du piano, de la batterie, de l'accordéon et du vibraphone.
 - 2- Il est aussi connu pour ses talents de **scatteur**.
 - 3- Il interprète cette chanson en rendant **hommage** à Mimi Perrin, chanteuse de jazz dans le groupe vocal « Les Double Six » dans les années 1960.

◀Je recherche et j'apprends▶

- 1- **Be bop** :
- 2- **Scat** :
- 3- **Onomatopées** :

Mimi Perrin et Les Double Six (deuxième femme en partant de la droite)

Musical notation for the song, including a tempo marking of $\text{♩} = 240$ and various musical symbols like accents and slurs.

Œdipe moi donc, Madame Mimi
Mais comment, dites, comment vous faites
Pour que les syllabes sonnent sur les notes ?
Comment mais comment vous faites ?
C'est chouette, hé ! Dites-moi tout sec
Moi aussi j'ai envie de scatter sur un petit thème
Et de m'balader et de m'balader le bop

Tout' la nuit j'me suis creusé la tête pour trouver
ces maudites paroles qui ne sonn' pas, pas, pas !
Pas du tout au tout du tout quand tout à coup
un éclair de génie, pas d'Eugénie, me fout droit
hors du lit, planté dans mes chaussons.
Du papier une plume pour immortaliser ces
pensées !

Oui ! c'est ça pas de concession ! Laisse la plume
agir et glisser sur le papier, sans trop penser
C'est bon, bon ! Même si ce n'est pas folichon car
l'important c'est d'essayer de joindre bout à bout
des mots qui sonnent et qui collent aux notes
mais c'est pas évident.

Un exemple d'improvisation en peinture... Jackson POLLOCK

L'un des buts de **Jackson POLLOCK** était de mettre l'action du peintre en avant sur la toile. Au son de la musique jazz, il dansait au dessus de la toile en déversant sa peinture avec une part de contrôle et une part d'improvisation.

Zoom sur... le photographe Herman LEONARD

Miles DAVIS, New York, 1948

Sonny ROLLINS, Paris, 1960

Charlie PARKER (à droite), New York, 1949

Le photographe américain **Herman LEONARD** (1923-2010) a été le photographe privilégié de nombreux musiciens de jazz et notamment Sonny ROLLINS, Miles DAVIS et Charlie PARKER. Ses célèbres photographies, en noir et blanc, mettent en valeur les visages par l'utilisation de contrastes et font souvent apparaître des nuages de fumée.

Les méthodes et outils pour apprendre

◀ Je me repère dans le temps ▶

Georges GERSHWIN, **compositeur** américain, XXème siècle (moderne)

Sonny ROLLINS et Charlie PARKER, **compositeurs** et **saxophonistes** américains, XXème siècle

Miles DAVIS, **compositeur** et **trompettiste** américain XXème, siècle

Bernard LUBAT et André MINVIELLE, **instrumentistes** et **chanteurs** français, XX-XXIème siècle

Jackson POLLOCK, **peintre** américain, XXème siècle

Herman LEONARD, **photographe** américain, XX-XXIème siècle

◀ Je maîtrise le vocabulaire de l'abécédaire ▶

thème	negro spritual
improvisation	blues
chorus	ragtime
standard	section rythmique
swing	section mélodique
call and response	onomatopées
be bop	scat

◀ Pour réviser ▶

- 1- Je suis capable d'expliquer chaque mot de **vocabulaire** de la liste au dessus.
- 2- Je réécoute les œuvres de la séquence
- 3- Je décris chaque œuvre avec un vocabulaire précis (titre, interprète, instruments, rythme...).
- 4- Je suis capable d'écrire le **titre** des œuvres écoutées ainsi que leur compositeur:

.....

.....

.....

.....

- 5- Je cherche à écouter d'**autres versions** des différents standards. Celles que j'ai particulièrement aimé :
- 6- Je réponds à la question : comment différencier le thème et l'improvisation dans le jazz ?.....

.....

.....

.....