

Des gammes pour improviser

**Une méthode pratique
pour tous instruments**

Armand Reynaud & Mario Stanchev

Editions Henry Lemoine
41, rue Bayen - 75017 Paris

Tous droits de reproduction réservés pour tous pays.

© Copyright 2004 by Editions Henry Lemoine

Préface

Méthode pratique destinée à tous les instrumentistes, "*Des gammes pour improviser*" présente **un panorama complet des gammes utilisées pour l'improvisation jazz** et une présentation détaillée de leurs différentes utilisations dans tous les contextes harmoniques de cette musique.

Dans la première partie, chaque gamme vous sera présentée de façon précise, incluant tous les modes qui en sont dérivés, l'ensemble constituant **un dictionnaire de gammes pratique et complet**. Pour les pianistes, nous avons pris soin de noter les doigtés.

Dans la deuxième partie sera étudiée d'une façon exhaustive et originale **l'utilisation des gammes dans tous les contextes harmoniques** pouvant être rencontrés dans le jazz, du plus simple et courant au plus avancé.

À chaque fois, plusieurs entrées, plusieurs approches des relations gammes/accords seront présentées.

Vous trouverez ensuite des exercices d'application, pistes de travail et exemples d'utilisation sur des séquences harmoniques fondamentales ainsi que sur de **nombreux extraits de standards et séquences harmoniques célèbres**.

Enfin, pour clore ce recueil, **trois solos de grands maîtres du jazz** sont exposés, relevés et analysés. Ecoutez ces solos, analysez-les à votre tour, retranscrivez-en d'autres, c'est un exercice important pour comprendre comment utiliser des gammes étudiées tout au long de cet ouvrage.

En vous souhaitant un bon voyage dans l'univers infini des gammes...

Sommaire

Première partie : dictionnaire de gammes

■ Chapitre 1 : Les modes dérivés de la gamme majeure

- Ionien
- Dorien
- Phrygien
- Mixolydien
- Lydien
- Eolien
- Locrien

■ Chapitre 2 : Les modes dérivés de la gamme mineure mélodique

- Mineur mélodique
- Dorien (b2)
- Lydien augmenté
- Lydien (b7)
- Mixolydien (b6)
- Locrien (2)
- Super locrien ou altéré

■ Chapitre 3 : Les gammes symétriques

- Chromatique
- Unitonique
- Diminué
- Diminué inversé
- Augmenté

■ Chapitre 4 : Autres gammes

- Pentatonique majeure
- Pentatonique mineure
- Blues majeur
- Blues mineur
- Mineur harmonique
- Majeur harmonique ou ionien (b6)
- Gammes synthétiques et leurs modes

Exercice 1 : Ecrire les gammes suivant le nom indiqué

Exercice 2 : Ecrire le nom des gammes suivant les notes indiquées

Deuxième partie : l'utilisation des gammes

■ Chapitre 5 : Les relations entre les accords et les gammes

- Relations gammes/accords
- Relations gammes/triades avec basse
- Relations gammes pentatoniques/accords
- Relations gammes/fonctions harmoniques

Exercice 1 : Ecrire le nom et la gamme en fonction de l'accord proposé

Exercice 2 : Trouver le degré harmonique (en fonction de l'armure), puis écrire les notes et le nom des gammes

■ Chapitre 6: Gammes et progressions harmoniques

- Applications sur des standards (extraits)
- Applications sur des progressions harmoniques célèbres :
 - *Miss The A Train*
 - *The Boy From Ipanema*
 - *Somenight My Princess Will Come*
 - *Fill - Green In Blue*
 - *Monna Lee*
 - *Feeling Grace*
 - *Whale's Dance*
 - *Artificial Selection*

■ Chapitre 7: Gammes et cadences II V I

- Relations gammes/cadences II V I
 - 1) choix de gammes sur la cadence II V I
 - 2) adaptation d'une phrase en fonction des gammes choisies:
- Enchaînement des gammes de manière conjointe :
 - 1) sur la cadence II V I majeure (progression sur 4 mesures)
 - 2) sur la cadence II V I mineure (progression sur 4 mesures)
 - 3) progressions sur 2 mesures : cadence II V I majeure et mineure

■ Chapitre 8: Allets by Starlight

- Construction de gammes à partir de la fondamentale de chaque accord
- Construction de gammes à partir du premier degré des tonalités principales
- Exemple d'improvisation "modale"
- Exemple d'improvisation "tonale"
- Enchaînement des gammes entre elles de manière conjointe : exemple et exercice
- Transposition diatonique d'un motif par degrés conjoints : exercices
- Transformation harmonique d'un motif : exemple et exercices
- Transformation harmonique d'une citation : exemple et exercices

■ Chapitre 9: Transcriptions de solos

- Improvisation de Miles Davis sur *So What*
- Improvisation de Wynton Kelly sur *Freddie Freeloader*
- Improvisation de Herbie Hancock sur *Seven Steps to Heaven*

Annexes

Modes et gammes

Relations gammes/accords

Locrien (#2)

The image displays a musical score for the Locrian mode, labeled as "#2". It consists of 12 staves, each representing a different key signature. The keys are: C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, and B. Each staff contains a sequence of notes and rests, with fingerings indicated by numbers 1-4 below the notes. The notes are arranged in a way that demonstrates the characteristic intervals of the Locrian mode across the chromatic scale.

Les modes dérivés de la gamme mineure harmonique

Modes relatifs

Musical staff showing the relative modes of the harmonic minor scale. The scale is written in treble clef with notes: A, B, C, D, E, F, G, A. Modes are indicated by lines connecting notes to labels: Mineur harmonique (A), Locrien (#13) (B), Ionien (#5) (C), Dorien (#11) (D), Mixolydien (#9 b13) (E), Lydien (#9) (F), Super locrien (b7) (G).

Modes parallèles

Mineur harmonique

Locrien (#13)

Ionien (#5)

Dorien (#11)

Mixolydien (#9 b13)

Lydien (#9)

Super locrien (b7) ou altéré (b7)

s'emploie sur un accord

minMaj7

min7b5

Maj7#5

min7

7(b9b13)

Maj7(#11)

dim7

EXERCICE 1

Écrire le nom et la gamme en fonction de l'accord proposé

Chapitre 7: Gammes et cadences II V I

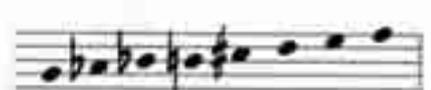
La cadence II V I est très utilisée dans le jazz ; elle est à la base d'un très grand nombre de standards. Connaître les gammes qui peuvent être utilisées sur cette cadence et savoir comment les travailler permettra à l'improvisateur de maîtriser par la suite la plupart des grands thèmes de jazz et d'aborder plus tard des progressions harmoniques plus complexes.

Relations gammes et cadences II V I

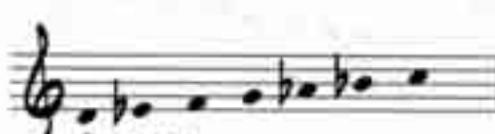
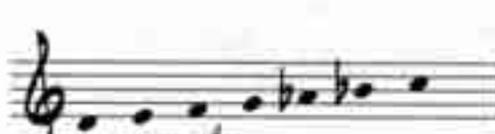
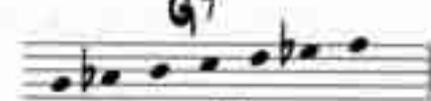
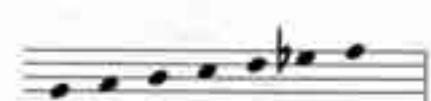
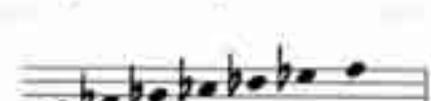
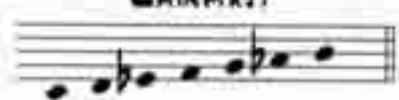
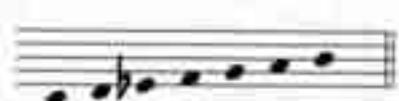
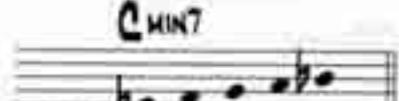
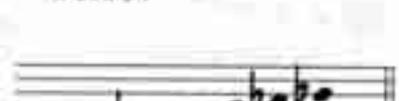
Voici une présentation de différentes gammes utilisables sur les cadences II V I majeures et mineures.

1) Choix de gammes sur la cadence II V I

Cadence II V I majeure

<p>D MIN7</p> <p>D DOURIEN</p>	<p>G7</p> <p>G MIXOLYDIEN</p> <p>G LYDIEN b7</p> <p>G DIMINUE INVERSE</p>	<p>C MAJ7</p> <p>C IONIEN</p> <p>C LYDIEN</p>
---	--	---

Cadence II V I mineure

<p>Dø</p> <p>D LOCRIEN b9</p> <p>D LOCRIEN</p> <p>D LOCRIEN #2</p>	<p>G7</p> <p>G MIXOLYDIEN b9b13</p> <p>G MIXOLYDIEN b13</p> <p>G ALTEREE</p> <p>G UNITONIQUE</p>	<p>C MIN MAJ7</p> <p>C MINEUR HARMONIQUE</p> <p>C MINEUR MELODIQUE</p> <p>C MIN7</p> <p>C DOURIEN</p> <p>C EOLIEN</p>
---	---	---

Transformation harmonique d'un motif

EXERCICE 2

Motif proposé :

Méthode pratique destinée à tous les instrumentistes

DES GAMMES POUR IMPROVISER présente un **panorama complet des gammes utilisées pour l'improvisation jazz** et une présentation détaillée de leurs utilisations.

Chaque gamme est présentée de façon précise, incluant tous les modes qui en sont dérivés, l'ensemble constituant un **dictionnaire de gammes** pratique et complet.

L'application de ces gammes dans tous les contextes harmoniques pouvant être rencontrés dans le jazz, du plus simple au plus avancé, est ensuite étudiée de façon exhaustive et originale, proposant plusieurs approches des relations gammes/accords.

Exercices d'application, pistes de travail, exemples d'utilisation de gammes sur des **séquences harmoniques célèbres** et de **nombreux extraits de standards** complètent cette méthode.

En fin d'ouvrage, **trois solos de grands maîtres du jazz** sont exposés, relevés et analysés pour permettre de comprendre l'utilisation des gammes étudiées tout au long de cet ouvrage.

En vous souhaitant un bon voyage dans l'univers infini des gammes...

