

PETITS
JEUDIS

oulinois

club

033

de

Blues

Janvier 1988.

Michel POIX et
J-Pierre THOMAS

On peut caractériser le Blues en 5 données :

- 1 la forme,
- 2 la gamme,
- 3 la mélodie,
- 4 la suite harmonique,
- 5 les tensions.

① LA FORME

Pour que ce soit un blues, il faut qu'un morceau compte OBLIGATOIREMENT 12 mesures. C'est la première des conditions.

Existant, mais avec quelques exceptions du temps du Blues rural et vocal, cette règle a été codifiée par W.C. HANDY, signataire de thèmes comme Memphis blues, St Louis Blues, Beale Street Blues, Careless Love, ...

De très rares fois, le thème peut comporter 16 mesures (A.A.) et l'improvisation qui suit sera un blues (12 mes)

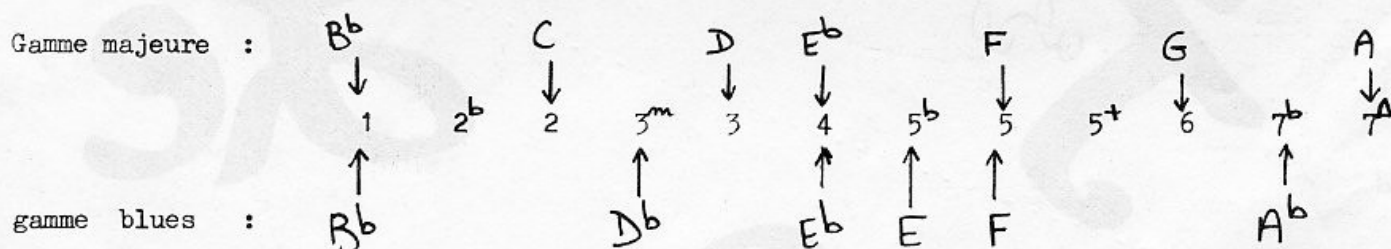
Ex (qui sera joué le 18 février: Soft Winds : le thème est exposé sur 16 mes., puis l'improvisation se fait sur un Blues (12 Mes.) en B^b.

② LA GAMME

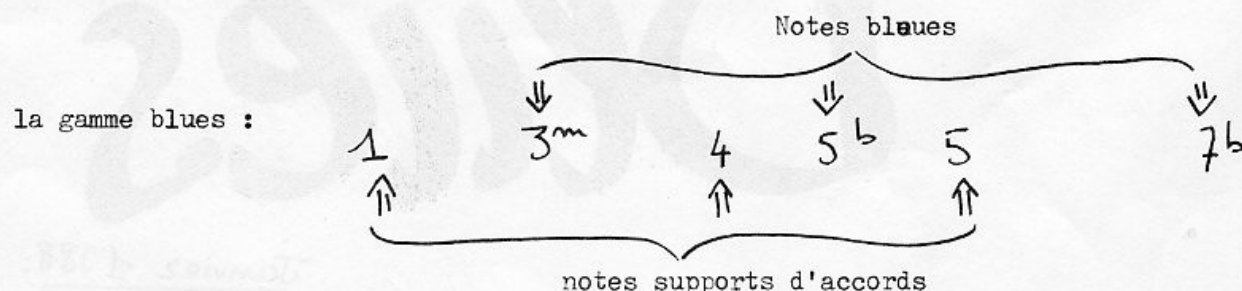
Trois notes sont caractéristiques :

→ notes bleues :
ce sont la tierce mineure..... : 3^m
la quinte bémol..... : 5^b
la 7ème de dominante..... : 7ème

→ gamme de 6 notes :
elle est issue d'un mode pentatonique mineur auquel on rajoute la quinte bémol. Comme exemple, la gamme blues en tonalité de B^b (tous les exemples seront dans cette tonalité).

Les seules notes communes avec la gamme majeure sont : B^b, E^b et F, c'est-à-dire les degrés 1, 4, 5, sur lesquels sont d'ailleurs construits les accords du blues.

Souvent établie à l'aide de riffs (cf séance du 18 février)

* a * avec riffs transpositeurs :

le riff est développé sur 2 ou 4 mes, puis est élevé à la quarte supérieure, puis revient.

Exemples : Blue Monk et Tin Roof Blues (cf annexes)

Things ain't what they used to be (Big Band les mercredis soir)

* b * avec riffs fixes :

exemple : le thème de Night Train (Big Band, mercredi soir)

Pourvu qu'il contienne les notes de la gamme blues, un riff est jouable sur tous les accords du blues (cherchez à en construire vous-mêmes afin de les essayer le 18 février.

* c * libre :

Exemples : Billie's Bounce, Blues for Alice, ...

Comme son nom l'indique : la mélodie est libre.

La mélodie (et l'improvisation) peut être construite sur :

- { - la gamme blues, ou
- { - la gamme mixolydienne (= une gamme majeure commençant sur la quarte de la tonalité)

Exemple, blues en B^b = gamme B^b blues, ou
= gamme majeure E^b.

QUELQUES PHRASES SUR LA GAMME BLUES B^b :

Il en existe bien sûr des milliers d'autres.
Mais ce ne sont que des idées de départ.
Idem pour exemples page suivante.

Quelques thèmes à écouter à la Cave, lors des répétitions des formations du Club :

thèmes	Tonalité	Formation Jazz Club	soirées
Things ain't what they used to be C.B. Express In the Mood Night Train	F E ^b A ^b B ^b	Big-Band	Mercredi
Hassan's dream All Blues Walkin' Billie's Bounce	B ^{bm} G F F	Sextet	Mardi
Cat's Eyes Blue Monk F Jam Blues	C B ^b F	Trio	Lundi

Chaque blues est bâti sur la suite harmonique suivante : $I, IV/I, V/I$.
 $= B^b, E^b/B^b, F/B^b$.

1 I	2 -	3 -	4 -
5 IV	6 -	7 I	8 -
9 V	10 -	11 I	12 mes. -

B^b	%	%	%
E^b	%	B^b	%
F	%	B^b	%

C'est sur cette trame de base que vont se greffer tous les ajouts qui enjoliveront le blues des origines.

Successivement nous verrons :

- * le blues New-Orleans
- * le blues altéré
- * le blues avec substitutions
- * le blues et le triton
- * le blues moderne.

BLUES NEW ORLEANS

I	IV	I	I ⁷
IV	IV ⁷	I →	VI ⁷
V ²	V ⁷	$\frac{I}{IV}$	$\frac{I}{V^7}$

mes 2 = introduction de l'accord de quarte (IV = F)

mes 4 & 6 = l'accord de 2ème fois s'enrichit d'une 7ème de dominante.

Mes 7, 8, 9 & 10 = suite harmonique en Anatole

cf séance du 4 février

B^b	E^b	B^b	B^b7
E^b	E^b7	$B^b \rightarrow$	G ⁷
C ⁷	F ⁷	$\frac{B^b}{E^b}$	$\frac{B^b}{F7}$

mes 11 & 12 = cadence plagale type du blues.

BLUES ALTERE :

(5)

I	IV	I7	Vm7 / I
IV7	IVm7 / bVII7	I7 / IIIm7	IIIIm7 / VI7
IIIm7	V7	IIIIm7 / VI7	IIIm7 / V7

Bb	Eb	Bb7	Fm7 / Bb7
Eb7	Ebm7 / Ab7	Bb7 / Cm7	Dm7 / G7
Cm7	F7	Dm7 / G7	Cm7 / F7

Le principe est de faire devenir "autres" (= altérés) les accords du blues en introduisant :

- ① le rapport de la cadence V I (cf séance du 4 fév) ; exemple : mes 8, "G7" devient "Dm7/G7"
- ② un Turnaround différent aux mes 11 & 12 : une montée de quartes (Dm7, G7, Cm7, F7 allant sur Bb de mes 1) à la place de la cadence plagale attendue.

BLUES AVEC SUBSTITUTIONS

I7	IV	I7	Vm7 / I7
IV7	IVm7 / bVII7	I7 / IIIm7	IIIIm7 / bIII7
IIIm7	+VIm7 / I7	IIIIm7 / bIII7	IIIm7 / bII7

Bb7	Eb	Bb7	Fm7 / Bb7
Eb7	Ebm7 / Ab7	Bb7 / Cm7	Dm7 / Db7
Cm7	Gbm7 / Bb7	Dm7 / Db7	Cm7 / B7

Référence à des notions qui seront développées lors des séances des 4 fév, 3 et 17 mars patience !

- ① Dm7/G7 devient Dm7/Db7 par une substitution tritonique aux mes 8 & 11.
- ② Cm7/F7 deviendra Cm7/B7 à la mes 12.
- ③ Les mes 11 & 12 formeront alors une descente par demi-tons successifs.
- ④ mes 7 & 8 = Escabeau.

BLUES ET TRITONS :

(6)

I 7	IV	I 7	Vm7 I 7
IV 7	IVm7 bVII 7	I 7 II m7	III m7 bIII m7
VI m7 II 7	+V m7 bII 7	I 7 bIII 7	+V 7 bII 7

Cette partie reste inchangée par rapport à l'exemple précédent.

mes 9 & 10

à voir le 17 mars 88

mes 11 & 12

Bb7	Eb	Bb7	Fm7 Bb7
Eb7	Ebm7 Ab7	Bb7 Cm7	Dm7 Db7
Gm7 C7	Gbm7 B7	Bb Db7	Gb7 B7

BLUES MODERNE :

I Δ	A VII Δ III 7 b9	VI m7 II 7	V m7 I 7
IV 7	IV m7 bVII 7	I 7 II m7	III m7 bIII m7
VI m7 II 7	+V m7 bII 7	I 7 bIII 7	+V 7 bII 7

- mes 1 : la 7ème de dominante de Bb devient 7ème majeure, ce qui "durcit" l'accord ;
- mes 2, 3 & 4 : montée de quartes de A Δ à Bb7 pour aller sur Eb7 de mes 5.
- mes 5 à 12 : pas de changement (ah; quand même !!!)

Bb Δ	A Δ D 7 b9	Gm7 C7	Fm7 Bb7
Eb7	Ebm7 Ab7	Bb7 Cm7	Dm7 Db7
Gm7 C7	Gbm7 B7	Bb Db7	Gb7 B7

Un tel blues, tout en restant un blues au même titre que celui de l'exemple 1, "sonnera" autrement et ouvrira à l'improvisateur d'autres possibilités.

5 LES TENSIONS :

(7)

Les moments de tension sont définis par l'emploi d'une note extérieure à l'accord.

Si on joue une gamme blues (1, 3^m, ...) sur un accord de tonique (1, 3, 5), on se servira pour la mélodie d'une note normalement "interdite" (parce qu'extérieure à l'accord, et à un demi-ton de la tierce) ; ça va "frotter", et c'est cette ambiguïté des notes bleues qui fait la beauté du blues.

Exemple sur les deux premières mes. du blues en B^b :

notes chiffrées.....	gamme blues	--- 3 ^m ---		--- 5 ^b ---
	accords	I = 1 3 5		IV = 4 6 1
		1ère mesure		2ème mesure

En tonalité B ^b	gamme blues	-- B ^b D ^b --		-- E ^b E --
	accords	B ^b = B ^b D F		E ^b = E ^b G B ^b

6 LE BLUES MINEUR :

La suite harmonique du blues en mineur est la suivante :

I ^m	-	-	-
IV ^m	-	I ^m	-
V ⁷	-	I ^m	-

B ^b m	C ^o	B ^b m	D ^o
E ^b m	C ⁷ ^{bg} F ⁷	B ^b m	B ^b m ⁷
G ^b 7	F ⁷ ^{bg} B ^b 7	B ^b m D ^b 7	C ^m ⁷ F ⁷

par exemple, Hassan's dream, en B^bm, après quelques ajouts à la grille d'origine.

7 ANNEXES :

Tous les blues que vous trouverez dans l'annexe sont en B^b.

	Partition	grille	cassette
Bluin' the blues.....	—	o	o
Tin Roof Blues.....	o	o	o
Blue Monk.....	o	o	o
Tenor Madness.....	o	o	o
Solid.....	o	o	o
Blue Seven.....	o	o	o
Play back 11 fois.....	—	o	o
play back 18 fois.....	—	o	o
(rapide)			

Paroles de :

- * Tin Roof Blues
- * Blue Monk

BLUIN' THE BLUES

(Henry RAGAS 1918)

NEW ORLEANS

MEDIUM

INTRODUCTION:

B^b	P I A N O	F^7	F^7
-------	-----------	-------	-------

	2X		12 BLUES							
①	B ^b	-	-	B ^b 7	E ^b	(E°)	B ^b	G7		
THEN 2 TIMES WITH BREAK BARS 1 THROUGH 4					C7	F7	B ^b / F7	B ^b		

②	2 X	12 BLUES						
B ^b	G ^b ₇	B ^b	B ^b ₇	E ^b ₅	G ^b ₇ ₃	B ^b	G ₇	
				C ₇	F ₇	B ^b _{F₇}	B ^b	

③	2 X	12 BLUES								
B ^b	B ^b	B ^b	B ^b 7	E ^b	-	B ^b	G7			
				C7	F7	B ^b _{F7}	B ^b			

CODA :	B^b	B^b	F^7
	F^7	B^b	

TIN ROOF BLUES

(New Orleans Rhythm Kings - Walter MELROSE 1923)

NEW ORLEANS

MEDIUM SLOW

① BLUES in B^b (Type A)

②	12 BLUES	B^b	-	-	B^b7	E^b	-	B^b	B^b	G^7
		C^7	F^7	B^b	E^b	B^b				

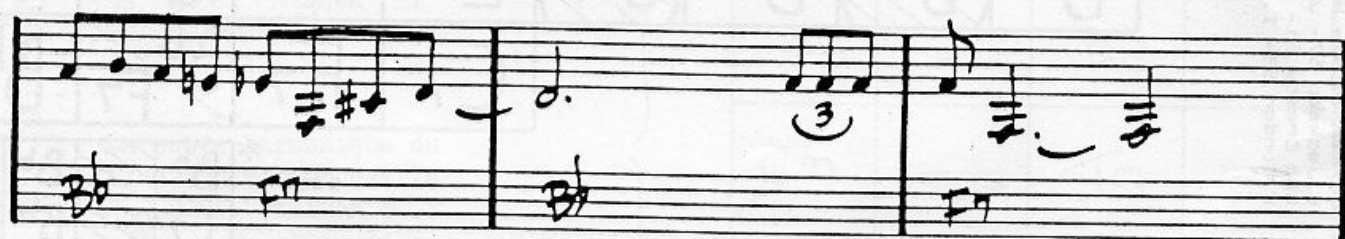
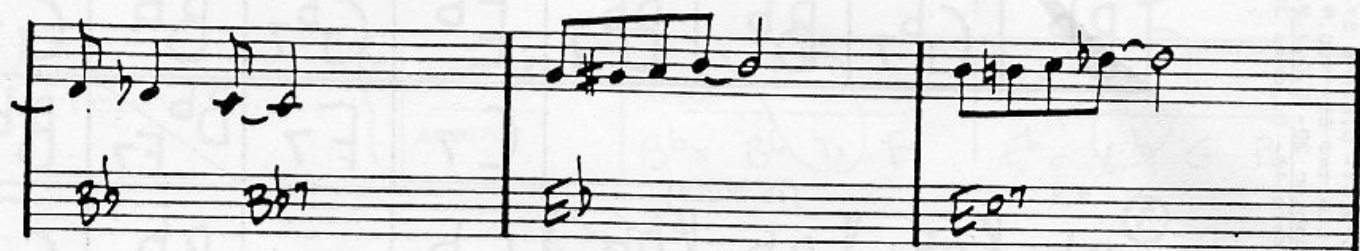
Improvise on Blues in B^b (Type A)

M.O.R.K. 23, 34- S. Boriano 49, 54, 60
T. Dorsey 38- A. Hodes/B. Bigard 68
K. Oliver 28- R. Allen 57- I. Lewis 25
S. Bechet 49, 49, 56- J. Teagarden 60
L. Armstrong 54, 55, 55, 55, 56
Original Memphis Five 23- K. Ory 54
Young's Creole J.B. 23-
R. Elbridge 56- Bob Crosby 42
M. Spanier 45- C.I. Jackson 61
G. Brunles 43- P. Barbier 54
Jon. Jones 63- B. Coleman 56
R. Beuker 57- B. Wilber 59
R. Stewart 53- M. Monroe 30
M. Albam 59- E. Hicks 23

C. Krahmer 47- M. Seury 61- O. Evans 57- T. Buckner 55- V. Lopez 20
E. Jackson 57- Jazz Limited 60- N.O.R.K. 34- Synco Jazz Band 20
Bob Crosby 51- M. Spanier 39- O.O.J.B. 18, 36- W. Sweetman 18
E. Condon 58- I. Fazzola 46- B. Jones 36

BLUE MONK

(9)
THE MONK MONK

Solid

by SONNY ROLLINS

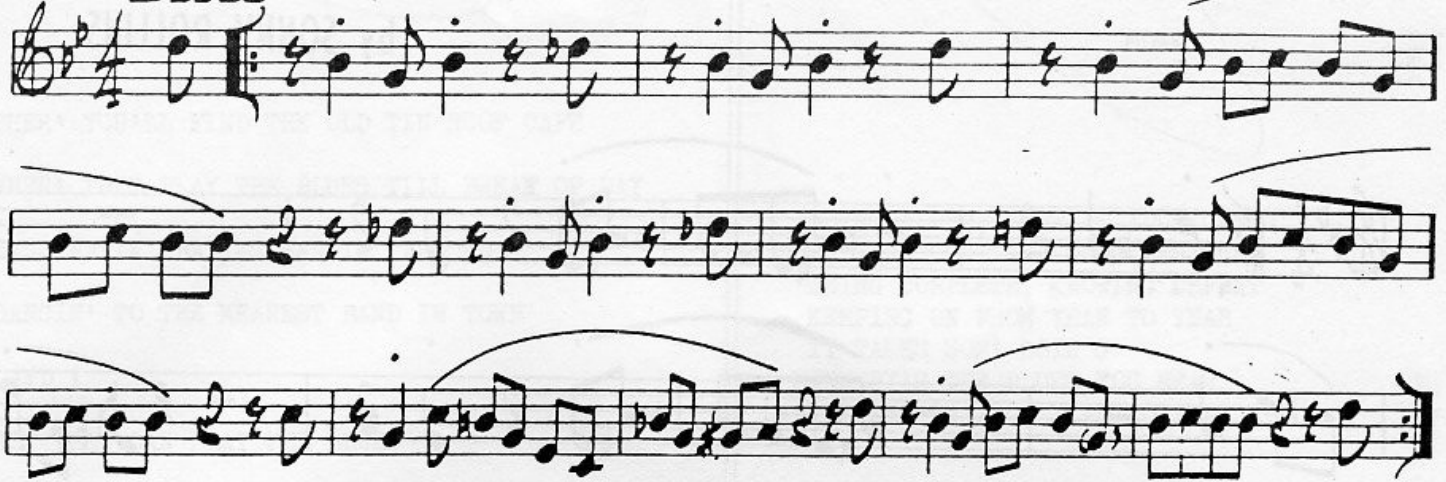
Bb "BLUES"

Tenor Madness

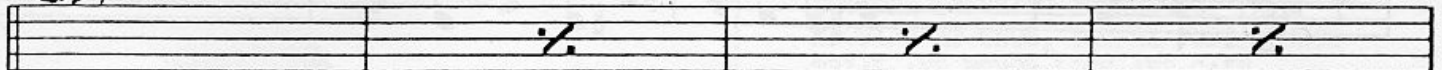
10
by SONNY ROLLINS

"BLUES"

(SOLOS)

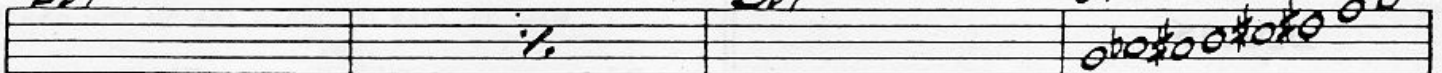
Bb7

Eb7

Bb7

G7+9

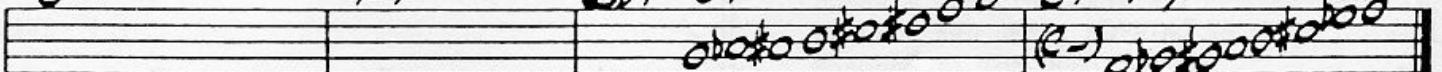

C-

F7

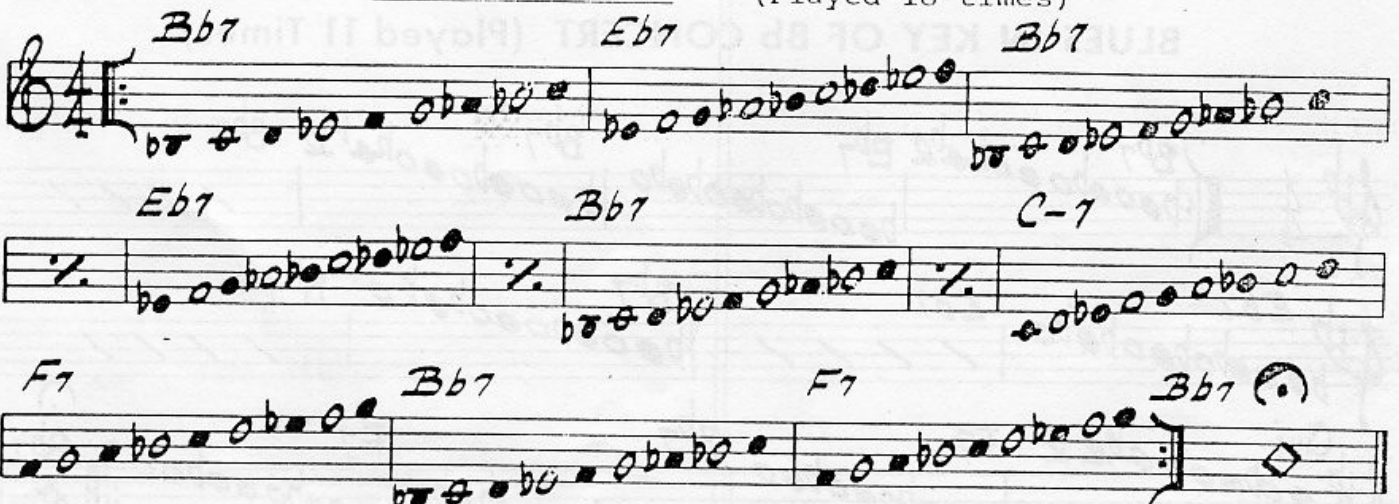
Bb7 G7+9

C7 F7+9

FAST BLUES IN Bb

(Played 18 times)

Blue Seven

by SONNY ROLLINS

SOLOS

BLUES IN KEY OF Bb CONCERT (Played 11 Times)

TIN
ROOF
BLUES

THER' YOU'LL FIND THE OLD TIN ROOF CAFE
WHER' THEY PLAY THE BLUES TILL BREAK OF DAY
FASCINATIN' BABIES HANGIN' AROUND
DANCIN' TO THE MEANEST BAND IN TOWN
LAWD !
HOW THEY CAN PLAY THE BLUES !

AN' WHEN THE LEADER MAN STARTS PLAYIN' LOW
FOLKS GET UP AN' START TO WALK IT SLOW
DO A LOT OF MOVMENTS HARD TO BEAT
TILL THE OLD FLOOR MAN SAY "MOV' YOUR FEET"
LAWD !
I'VE GOT THOS' TIN ROOF BLUES !

12
BLUE
MONK

GOING ALONE, LIFE IS YOUR OWN
BUT THE COST IS SOMETIMES DEAR
BEING COMPLETE, KNOWING DEFEAT
KEEPING ON FROM YEAR TO YEAR
IT TAKES SOM' DOIN G
MONKERY'S THE BLUES YOU HEAR
KEEPING ON FROM YEAR TO YEAR

LIFE IS A SCHOOL, LESS YOU'RE A FOOL
BUT THE LEARNING BRINGS YOU PAIN
KNOWING AT ONCE, YOU'RE JUST ADUNCE
TRIAL AND ERROR LOSS AND GAIN
IT TAKES SOM' DOING
MONKERY'S A SLOW SLOW TRAIN
TRIAL AND ERROR LOSS AND GAIN

FINDING YOUR OWN, PLACE IN THE SUN
DOESN'T COME THE EASY WAY
SHALLOW AND DEEP, NOTHING IS CHEAP
MEASURE BY THE DUES YOU PAY
IT TAKES SOM' DOING
MONKERY'S BLUE HIGHWAY
MEASURE BY THE DUES YOU PAY.

En conclusion :

Ecoutez du blues,
écoutez des blues,
écoutez le blues,
écoutez un blues,

..... et jouez souvent le blues

Presque toutes les audaces harmoniques
sont permises dans le blues :
c'est un plaisir sans cesse
renouvelé.

Janvier 1988.

Michel POIX.

Le Blues

(14)

Le BLUES est un des styles vocaux inventés par les noirs américains, esclaves importés d'Afrique aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, essentiellement pour travailler dans les plantations de coton du Sud.

(mais ce n'est pas le seul : il y a aussi les "works songs", ou chants de travail, et les "negro spirituals" et gospels songs, ou chants religieux).

CRITERES TECHNIQUES :

En général, mais il y a des exceptions, c'est une structure de 12 mesures à 4 temps répétée autant de fois que la chanson comporte de couplets - il n'y a jamais de refrain - ce qui lui donne un caractère incantatoire, d'essence africaine.

Les paroles sont généralement constituées par 4 phrases dans chaque couplet (3 fois la même, et une différente, sur le schéma A.A.B.A.) ex:

- { A. Oh, baby please don't go ...
A. Baby, please don't go
B. You know, you know so ...
A. Baby, please don't go

Du point de vue harmonique, TOUS les thèmes ressemblent de près ou de loin à cette structure suivante :

C	C	C	C7
F	F	C	C
G7	F	C	G7

C	F	C	C7
F	F	C	A7
D7	G7	C / F	C / G7

Aucun couplet n'est chanté exactement avec la même mélodie, et chaque interprétation du même blues est un peu différente - elle varie selon l'humour de l'interprète - ce détail amena par la suite l'improvisation.

CRITERES MORAUX, SOCIAUX, :

Le blues est l'expression d'un peuple opprimé, qui trouve son salut dans le rêve que lui procure la musique.

(si les noirs avaient été libres et égaux aux blancs, il n'y aurait pas de blues, et donc, pas de jazz !).

LE BLUES RURAL :

Joué et chanté par des musiciens ambulants ;

instruments : guitare sèche à cordes en métal (parfois 12 cordes)

plus rarement : banjo à 5 cordes (le banjo folk), et l'harmonica.

LE BLUES URBAIN :

Chanté et joué dans des boîtes de nuit, d'abord à Chicago, puis ailleurs.

instruments : piano, contrebasse, guira électrique, puis batterie, et orchestres complets.

NB : de nombreux thèmes de jazz sont des blues, à toutes les époques.

Le BOOGIE WOOGIE : style pianistique sur grille de blues.

le ROCK & ROLL : la plupart des chansons des inventeurs du R & R (Eddie Cochrane, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry,...) sont des blues joués sur un tempo assez rapide rappelant le boogie, avec guitares électriques.

CONCLUSION : Le BLUES n'est pas un tempo ou un rythme (il y en a des lents et des rapides) ; le blues est une STRUCTURE HARMONIQUE, et surtout :
une ambiance, une atmosphère.

J.C. THOMAS