

GUITARIST

#65H

Acoustic

UNPLUGGED

CD
60 MINUTES
+ 70 pages
de partitions

100
%

pédago

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

14 SCORES COMPLETS
+ PLAYBACKS & RALENTIS

TECHNIQUE ET ÉCHAUFFEMENT
LA POMPE MANOUCHE
VOCABULAIRE ET IMPROVISATION
COMMENT TRAVAILLER
MORCEAUX MANOUCHES
L'ART DE L'ACCOMPAGNEMENT
L'ORNEMENTATION DES TRIADES
LE PLACEMENT RYTHMIQUE
FLORILÈGE REINHARDTIEN
ANNIVERSARY SONG
DJANGO ET LE QUINTETTE

La
Rosace
ÉDITIONS

PRESSE MAGAZINE
Édition digitale

ISSN : 1957-923



Takamine

NATURAL SERIES

NATURELLE PAR ESSENCE
ESSENTIELLE PAR NATURE

Dans les années 1980, les modèles Natural de Takamine virent le jour avec la volonté de conjuguer une lutherie artisanale aux plus récentes innovations en matière de préampli intégré. Ces guitares s'imposèrent rapidement dans le monde entier comme des références ovationnées.

Aujourd'hui, elles reviennent en exclusivité pour la France, l'Espagne et le Benelux !

Ce sont les mêmes composants et le même esprit qui ont présidé à cette réédition de la série Natural, des guitares toujours fabriquées à la main sur le site originel de la marque japonaise, à Sakashita.

Pour joindre la rédaction de « Guitarist Acoustic », une seule adresse : ACOUSTIC@EDITIONS-DV.COM

Sommaire



Notions de base 5

Par Sammy Daussat

Technique et échauffement 6

Par Sammy Daussat

La pompe manouche 9

Par Sammy Daussat

Vocabulaire et improvisation 14

Par Sammy Daussat

Comment travailler 21

Par Sammy Daussat

Morceaux manouches 22

Par Sammy Daussat

L'art de l'accompagnement 42

Par Jean-Philippe Watremez

L'ornement des triades 48

Par Max Robin

Le placement rythmique 52

Par Jean-Philippe Watremez

Florilège Reinhardtien 55

Par Adrien Moignard

Anniversary song 60

Par Sammy Daussat

Django et le quintette à cordes 72

Par Max Robin



Directeur de la publication : Georges Fonseca

Directrice de la rédaction : Valérie Duchâteau (06 03 62 36 76)

Coordination éditoriale : Benoît Merlin

Création et réalisation maquette : Guillaume Lajarige

Rédacteurs : Sammy Daussat, Jean-Philippe Watremez, Max Robin, Adrien Moignard

Photo couverture : © DR

Chef de publicité : Sophie Folgoas - sophie.folgoas@guitarpartmag.com - 06 62 32 75 01

Guitarist Acoustic/Unplugged est une publication trimestrielle éditée par la SARL La Rosace au capital de 1 000 euros.

RCS Chantilly : 830 643 797 00012. ISSN-1957-8229 / N°64, octobre 2018.

Gérant : Georges Fonseca - Siège social : 2, Chemin rural du Moulin à Vent - 60390 Berneuil-en-Bray

Tél. 06 03 62 36 76 (acoustic@editions-dv.com)

Abonnements : Back Office Presse - Service clients, 12350 Privezac

Tél. 05 65 81 54 86 - e-mail : contact@bopress.fr

Ventes et réassorts (dépositaires uniquement) :

Mercuri Presse - 9 et 11, rue Léopold-Bellan, 75002 Paris. Numéro Vert : 0 800 34 84 20

La rédaction n'est pas responsable des textes, dessins et photographies qui n'engagent que la seule responsabilité de leurs auteurs.

Les documents ne sont pas rendus et leur envoi indique l'accord de leurs auteurs pour leur libre publication.

© 2019 by La Rosace. Distribution : Presstalis

Impression : Centre Impression (43, rue Ettore Bugatti 87280 Limoges). Commission paritaire 0410K86315. (Printed in France)

Origine papier principal de la revue : Allemagne. Taux de fibre recyclé utilisé : 0%. Certification des papier : PEFC.

Indicateurs environnementaux P TOT : 0,016 kg/t.



Toute reproduction des pages et du contenu pédagogique du magazine, sans autorisation préalable des éditions La Rosace, est interdite et susceptible de poursuites judiciaires.



Tracklist

Piste 01	Vers le bas
Piste 02	Petit marteau
Piste 03	Balancier
Piste 04	Souplesse
Piste 05	Triolet musette
Piste 06	Vieille technique
Piste 07	Sweeping
Piste 08	A quatre doigts
Piste 09	Ligne de basse
Piste 10	(long)
Piste 11	(court)
Piste 12	(Long-Court)
Piste 13	Banjo
Piste 14	A l'ancienne
Piste 15	A la Parisienne
Piste 16	Chabada
Piste 17	Botte secrète
Piste 18	Pêche
Piste 19	Arpèges
Piste 20	Roulements
Piste 21	Morceau d'application
Piste 22	A l'oreille
Piste 23	Arpèges
Piste 24	Gammes
Piste 25	Plan majeur 1
Piste 26	Plan majeur 2
Piste 27	Plan majeur 3
Piste 28	Plan majeur 4
Piste 29	Plan mineur 1
Piste 30	Plan mineur 2
Piste 31	Plan mineur 3
Piste 32	Plan 7^{ème} 1
Piste 33	Plan 7^{ème} 2
Piste 34	Plan 7^{ème} 3
Piste 35	Plan 7^{ème} vers majeur
Piste 36	Plan 7^{ème} vers mineur
Piste 37	Plan turn back
Piste 38	Morceau d'application
Piste 39	Morceau d'application - Play-Back
Piste 40	Play-back D
Piste 41	Play-back Dm
Piste 42	Play-back D7
Piste 43	Hongroise N°4
Piste 44	Marche Tzigane
Piste 45	Marche Tzigane - Play-back
Piste 46	Csardas
Piste 47	Csardas - Play-back
Piste 48	Fuli Tschaï
Piste 49	Fuli Tschaï - Play-back
Piste 50	Valse

Piste 51	Valse - Play-back
Piste 52	Me Hum Mato
Piste 53	Me Hum Mato - Play-back
Piste 54	Blues en Do
Piste 55	Blues en Do - Play-back
Piste 56	Danse Norvégienne
Piste 57	Danse Norvégienne - Play-back
Piste 58	Swanee River
Piste 59	Swanee River - Play-back
Piste 60	Intro Anatole en Do
Piste 61	Shuffle Ex 1
Piste 62	Shuffle Ex 2
Piste 63	Les Roulés Ex 1
Piste 64	Les Roulés Ex 2
Piste 65	Les Roulés Ex 3
Piste 66	Blues en Mi bémol
Piste 67	Broderie inférieure G/Gm
Piste 68	Motif ascendant/G
Piste 69	Motif descendant/G
Piste 70	Broderie supérieure G/Gm
Piste 71	Motif G/Gm
Piste 72	Motif en triolets/C
Piste 73	Motif 1 en triolets/Dm
Piste 74	Motif 2/C
Piste 75	Motif 2/G avec mordant
Piste 76	Motif 2/Cm
Piste 77	Motif2/Cm avec mordant
Piste 78	Phrasé rythmique/G
Piste 79	Shuffle sur 2 cordes
Piste 80	Shuffle sur 2 cordes - Play-back
Piste 81	Shuffle sur 2 cordes - Play-back ralenti
Piste 82	Phrasé en Ré/Triolets
Piste 83	Phrasé en Fa/croches
Piste 84	Trait d'attaque Ab7
Piste 85	Phrase modulante (Eb/A7/D)
Piste 86	Arpège diminué dur D7
Piste 87	Arpège de Sol
Piste 88	Descente chromatique sur corde de La
Piste 89	Phrasé conclusif
Piste 90	Motif ascendant en arpèges
Piste 91	Arpège brisé en octave (Am)
Piste 92	Sweep sur Sol
Piste 93	Phrasé mélodique en diagonale
Piste 94	Phrase mineure en triolets
Piste 95	Chromatisme
Piste 96	Anniversary Song - Mélodie simple
Piste 97	Anniversary Song - Play-back Mélodie
Piste 98	Anniversary Song - Morceau
Piste 99	Anniversary Song - Play-back Morceau

Notions de base

Par **Samy Dausat**

Guitare

On pourrait a priori jouer du jazz manouche sur n'importe quelle guitare, acoustique ou électrique. Cependant, historiquement, c'est la guitare acoustique de type Selmer-Maccaferri qui s'est imposée auprès des amateurs du style. Django Reinhardt lui-même jouait sur les guitares que le luthier italien Mario Maccaferri avait créées pour la firme parisienne. A l'heure actuelle, vous pourrez trouver des guitares de ce genre dans un magasin, d'occasion, ou directement chez un luthier... si ce n'est déjà fait !

Cordes

Les cordes utilisées pour avoir le son si typé du Gypsy Swing sont en acier. La référence dans le domaine reste la corde Argentine de chez Savarez. Mais ses concurrents (D'Addario, Bossuet, Nuages, Gallistrings...) fabriquent eux aussi des jeux de cordes tout à fait corrects.

Médiator

Tous les grands joueurs de swing manouche utilisent un médiator pour gratter leurs cordes. Il en existe de toutes tailles et de toutes matières. A vous de tester et de choisir en termes de confort et de son ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de règle en la matière.

Amplification

Micro placé devant la rosace, micro électrique comme le fameux Stimer, cellule, micro flottant, chevalet piezzo sont les différents systèmes employés pour capter le son de la guitare manouche. Si vous jouez en public et que vous éprouvez le besoin de vous amplifier avec un ampli ou une sono, vous aurez tous ces moyens à votre disposition.

Accord

Pour jouer du jazz manouche, la guitare s'accorde de façon standard, en "Mi-La-Ré-Sol-Si-Mi".

Utilisez un accordeur pour vérifier que votre instrument est réglé avec justesse.

mi la ré sol si mi

T
A
B

0 0 0 0 0 0



N.B. : Les partitions de cette méthode sont notées en solfège et tablature. Notez que quasiment aucun guitariste manouche ne lit le solfège. Traditionnellement, l'écriture et la théorie musicale ne font pas partie de l'univers de la guitare manouche. C'est également le cas de toutes les musiques populaires, où l'apprentissage se fait à l'oreille par transmission orale.

Technique et échauffement

Vous trouverez dans ce chapitre des exercices pour vous entraîner et améliorer votre technique main gauche-main droite. Vous allez ainsi vous initier à différentes pratiques qui font la base du jeu de guitare manouche.

Par **Samy Daussat**

1. Vers le bas (▣)

Le coup de médiator vers le bas est le coup "roi". Dès qu'il est possible de jouer en attaquant les cordes de haut en bas, on ne s'en prive pas.

Vous trouverez ci-dessous un bon exercice pour chauffer votre main droite.

Pratiquez régulièrement sur toutes les cordes en montant et descendant, même si vous trouvez cela un peu rébarbatif. (♩ = 80)



2. Petit marteau

Jouez tous les coups vers le bas à la façon d'un petit marteau. D'une manière générale, le médiator viendra buter sur la corde du dessous (sauf la 1ère corde évidemment). Ainsi, le timbre sera plus plein. Sans cette technique, le son risque d'être un peu maigre.

Pensez donc à bien buter la corde de Si, qui viendra rebondir sur la corde de Mi, sans forcer, en souplesse, pas trop fort. (♩ = 112)



7. Sweeping

Ce trait doit être joué d'un seul geste sans relever le médiator. Vous obtiendrez ainsi une bonne vitesse d'exécution. Travaillez lentement au départ, puis accélérez. (♩ = 138)



8. A quatre doigts

Un certain nombre d'élèves s'inquiètent du doigté main gauche... que doivent-ils faire ? Jouer à deux doigts comme Django ? A trois doigts comme les bluesmen ? Ou jouer avec le petit doigt comme les maestros Angelo Debarre et Stochelo Rosenberg ? A vous de voir... (♩ = 116)



EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



ACCÉDEZ
GRATUITEMENT*
SUR VOTRE MOBILE
OU VOTRE TABLETTE
À LA VERSION
NUMÉRIQUE
AVEC SES AUDIOS
SES VIDEOS
ET SES BONUS
*Offre réservée
aux abonnés



<http://www.acousticmag.fr>

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

La pompe manouche

Le rôle de la guitare rythmique est un aspect fondamental de la musique jazz manouche. Pas de pompe, pas de swing manouche ! Une bonne rythmique garantit la qualité d'un morceau. Alors penchez-vous sérieusement sur le sujet ! Vous trouverez ici plusieurs exemples de rythmiques swing. A vous d'adapter au mieux ces différentes façon d'accompagner aux morceaux que vous avez à votre répertoire.

Par Samy Dausat

9. Ligne de basse

Accompagnez de façon chaloupée en détachant la basse puis en claquant l'accord sur le 2 et le 4. Veillez à bien buter la basse tout au long du morceau. Pour info, avant, "faire la pompe", dans le jargon des musiciens, c'était accompagner en alternant basse-accord. (♩ = 92)



10. Long (♩̄)

Plaquez les accords et laissez-les bien résonner en levant le moins possible les doigts une fois l'accord plaqué. (♩ = 100)



11. Court (♩̇)

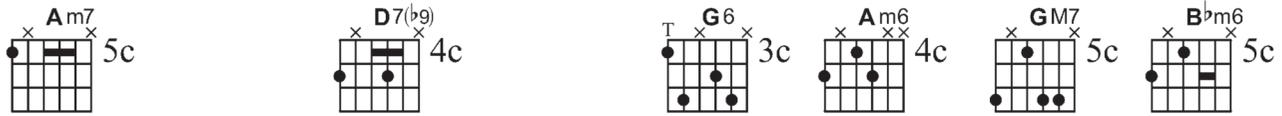
Pincez la main gauche et relâchez aussitôt sans jamais laisser résonner les accords ! (♩ = 120)



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

12. Long-Court ($\bar{\text{Z}} - \bar{\text{Z}}$)

Altermes les deux manières (cf. exercices 10 et 11) pour créer un bon balancement. (♩ = 92)



13. Banjo

Jouez une rythmique sèche, sans fioriture et bien carrée, avec des accords simples.

Remarquez qu'ici, pour donner un peu de relief, on laisse résonner les deux derniers accords de la suite. (♩ = 100)



14. A l'ancienne

Relevez assez haut la main droite pour accentuer fortement les 2^{ème} et 4^{ème} temps.

Sur 1 et 3, simulez une ligne de basse "fantôme", sans la marquer, pour créer un bon balancier. (♩ = 132)



15. A la parisienne

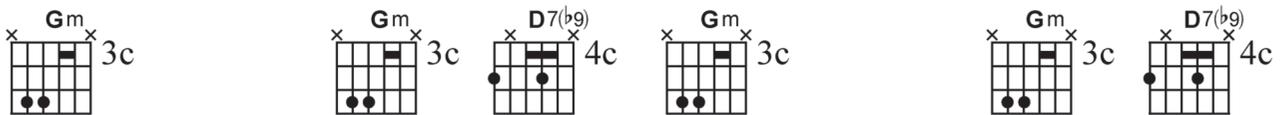
Faites ronfler les 1^{er} et 3^{ème} temps de la mesure et étouffez presque les 2 et 4. (♩ = 92)



16. Chabada

Après avoir tapé deux coups vers le bas pour faire sonner les accords,

remonter rapidement le médiator en étouffant les cordes en vous inspirant du swing des batteurs de jazz. (♩ = 100)



17. Botte secrète

Contrairement à l'exercice précédent, laissez résonner l'accord même lorsque le médiator remonte et enchaînez avec une figure rythmique plus sèche.

Notez la ligne mélodique qui lance l'accord. Vous pouvez ainsi alterner différentes figures pour créer un accompagnement riche et varié. (♩ = 112)

Chord diagrams: A7 (4c), D6 (4c)



18. Pêches

Dynamisez la pompe en y ajoutant des syncopes. Lisez bien la partition et écoutez en détail le CD joint au livret. (♩ = 200)

Chord diagrams: Gm6, A7, A7/G, DM6, CM6, C#M6, DM6, D6



19. Arpèges

Produisez un accompagnement en arpèges en laissant résonner les notes.

Travaillez d'abord lentement puis accélérez petit à petit jusqu'à arriver à la vitesse inscrite sur la partition. (♩ = 100)

Chord diagrams: Gb, Abm6, Abm, Db7



20. Roulements

Roulez le médiator en triolets. La difficulté ici sera d'être le plus régulier possible.

Remarquez le dernier temps des mesures 2, 4, 6 et la syncope de la dernière mesure. (♩ = 200)

Chord diagrams: Dm6, Am6, E7(b9), Am6, Am69



21. Morceau d'application

Ce morceau d'application est inspiré de l'accompagnement que fait Django sur un standard de jazz.

Observez comment, avec différentes formules rythmiques, on peut créer un accompagnement musical riche et varié.

Ce traitement de l'harmonie (accords enrichis, chromatismes, variations...) a fait école dans le jazz manouche.

Remarquez l'alternance d'un passage fourni (mesures 1-2) avec un moment plus calme (mes. 3-4) et les basses de l'accord de Eb9.

Notez le passage avec cordes à vide (mesure 5), qui contraste avec les mesures 6-8.

Après des enchaînements d'accords aux sonorités expressionnistes (mes. 9-12), puis un passage légado (mes. 13-14),

le cycle se clôt avec des accords arpégés : la grande classe ! (♩ = 120)




Marcel Loeffler

Vocabulaire & improvisation

Il est assez difficile d'expliquer comment improviser, c'est avant tout une démarche personnelle, une envie. Reste que dans un style aussi typé que le jazz manouche, il y a des grandes lignes à respecter.

On va improviser si possible dans le tempo, dans la tonalité du morceau, sur les accords qui défilent. L'improvisation sera toujours bâtie sur la grille harmonique du morceau. Il faut donc connaître parfaitement la grille et avoir en tête tous les accords qui passent pour improviser correctement dans le style.

Par Samy Daussat

22. A l'oreille

On peut très bien improviser "à l'oreille", en tournant autour de la mélodie. Le challenge consiste à inventer des phrases cohérentes, en essayant d'improviser dans l'instant un air musical. Comme ce début de chorus à la façon du grand violoniste Florin Niculescu. (♩ = 108)

23. Arpèges

Le jeu en arpèges est extrêmement répandu dans les solos. Arpéger, c'est jouer une à une les notes d'un accord.

S'entraîner à jouer les arpèges de chaque accord d'un morceau sans note étrangère est un excellent exercice pour s'approcher à grand pas de l'improvisation manouche. Vous en trouverez un bel exemple ci-dessous, où Django énonce deux arpèges ascendants : F#m7 (sur D) et C#m7 b5 (sur A7). (♩ = 108)

24. Gammes

Pour improviser, on peut aussi jouer les gammes qui collent aux accords.

On trouve dans les solos de guitare manouche des gammes majeures, mineures (naturelle, harmonique et mélodique) et des gammes par ton. Ici, un plan qui démarre par la cinquième note de la gamme (La). Cela sonne mieux que de commencer par sa première note (Ré). (♩ = 108)



Comment sonner manouche ?

Arpéger scolairement un accord ou jouer toutes les notes de la gamme qui lui correspond ne vous fera pas pour autant sonner manouche. Non, pour jouer dans le style, il y a d'autres règles précises à respecter : il faut exécuter les plans, les phrases, les clichés que les musiciens et les amateurs identifient à l'oreille comme faisant partie d'un fond commun propre au jazz manouche. Ce langage vient en ligne directe de Django et Grappelli.

On devra donc posséder une sorte de dictionnaire avec des plans qui sonnent dans le style, c'est-à-dire un bagage, un matériel à partir de quoi on construit ses solos. A tout moment, ce vocabulaire musical pourra être exploité dans les improvisations. C'est la façon de procéder employée par tous les musiciens du jazz manouche.

25. Plan Majeur 1

Apprenez ces phrases courtes, comprenez le système et travaillez pour être capable de les replacer sur n'importe quel accord majeur du 1^{er} degré, quel que soit le morceau et sur tous les tempos. (♩ = 108)

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

26. Plan Majeur 2

Un plan typique de Ninine Garcia qui démarre un peu avant le 1^{er} temps de la mesure. Tout l'intérêt de cette phrase réside dans le swing de sa mise en place rythmique. (♩ = 108)



27. Plan Majeur 3

Remarquez qu'on commence ici juste après le 1^{er} temps. A vous de travailler pour rendre la phrase carrée. Notez qu'avec des phrases toutes faites, que vous pouvez replacer partout, vous aurez beaucoup plus de chance de bien jouer dans l'esprit plutôt qu'à un doigt sur une corde au petit bonheur la chance. (♩ = 108)



28. Plan Majeur 4

Travaillez cette phrase vélocité : la virtuosité fait partie intégrante du style Django. Dans la mentalité manouche, il faut montrer ce qu'on sait faire à la guitare et on ne se refuse aucun effet spectaculaire. (♩ = 192)



29. Plan mineur 1

Avec ce simple arpège de Ré mineur, Mr Dorado Schmitt nous offre une phrase dans la pure tradition du "jazz à la romanes". La classe de la ligne tient dans sa fabrication rythmique. L'important réside principalement dans le swing et l'intention de l'énoncé. (♩ = 120)



30. Plan mineur 2

Voici un plan mineur mélodique de notre Tchavolo. Qui sait mieux que lui que la guitare de type Selmer sonne avec un timbre particulièrement riche lorsqu'on la joue à vide et dans le bas du manche ? (♩ = 108)

31. Plan mineur 3

Ce gimmick tourne autour des notes principales de l'accord. Cette manière de faire, par appoggiature, est très souvent utilisée par Django et ses disciples. (♩ = 120)

32. Plan 7^{ème} 1

Sur les accords 7^{ème}, beaucoup de plans utilisent en fait des arpèges diminués. Observez bien sur quelle note on démarre et tirez-en des préceptes ! (♩ = 192)

33. Plan 7^{ème} 2

Voici un plan cliché que tous les guitaristes de jazz manouche utilisent et qu'il est assez facile de replacer sur un accord 7^{ème}. Il en existe de nombreuses variantes. Remarquez comment ce plan "colle" à la position de l'accord D7(9). (♩ = 192)

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

34. Plan 7^{ème} 3

Ce plan en triolets, facilement repérable graphiquement sur le manche, sonnera parfaitement dans le plus pur style du Hot Club de France. (♩ = 192)



Musical notation for exercise 34, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is written in a single staff. Below it, the guitar fretboard is shown with three staves labeled T (Treble), A (A), and B (Bass). The fretboard is divided into measures corresponding to the melody. The first measure is labeled 'D'. The fretboard shows a sequence of triplets of eighth notes: 9-7-6-7, 9-7-6-7, 9-7-6-7, 9-7-6-7, 8-7-6-7, 9-7-6-7, 9-7-6-7, and 10. The final measure contains a whole note on the 10th fret.

Après une série d'exemples sur des accords isolés, on peut aussi travailler à enchaîner deux accords qui se suivent.

35. Plan 7^{ème} vers Majeur

Un plan de Béro Landauer qui enchaîne A7 et D Majeur. L'Angevin est le parfait exemple des guitaristes qui jouent à l'ancienne : il s'exprime avec des phrases assez simples en apparence, sans trop en faire et toujours avec un bon balancement. Comme tous les guitaristes qui swingent vraiment, il marque le tempo avec son pied gauche et joue pour la danse de manière naturelle. (♩ = 120)



Musical notation for exercise 35, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is written in a single staff. Below it, the guitar fretboard is shown with three staves labeled T (Treble), A (A), and B (Bass). The fretboard is divided into measures corresponding to the melody. The first measure is labeled 'A7' and the second measure is labeled 'D'. The fretboard shows a sequence of notes: 7, 5, 7, 6, 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 9, 8, 7, and 7. The final measure contains a whole note on the 7th fret.

36. Plan 7^{ème} vers mineur

Même genre d'idée que précédemment. A transposer dans d'autres tonalités. (♩ = 108)



Musical notation for exercise 36, featuring a treble clef, a key signature of one flat (Bb), and a 4/4 time signature. The melody is written in a single staff. Below it, the guitar fretboard is shown with three staves labeled T (Treble), A (A), and B (Bass). The fretboard is divided into measures corresponding to the melody. The first measure is labeled 'A7' and the second measure is labeled 'Dm'. The fretboard shows a sequence of notes: 5, 6, 5, 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 8, 7, 7, 9, 10, 10, and 10. The final measure contains a whole note on the 10th fret.

37. Plan Turn Back Majeur

Quelle que soit la trame harmonique, essayez d'être à l'aise en arpégeant tous les accords d'un même morceau. C'est le minimum pour jouer dans le style. (♩ = 184)



Musical notation for exercise 37, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is written in a single staff. Below it, the guitar fretboard is shown with three staves labeled T (Treble), A (A), and B (Bass). The fretboard is divided into measures corresponding to the melody. The first measure is labeled 'D' and the second measure is labeled 'Gm'. The fretboard shows a sequence of notes: 7, 7, 5, 6, 8, 5, 6, 7, 7, 7, 7, and 7. The final measure contains a whole note on the 7th fret.

38-39. Morceau d'application

Le morceau d'application est un solo que j'ai écrit sur la grille de "Coquette", un standard du swing gitan. (♩ = 184)

Sur un principe appel-réponse, le solo débute avec le plan de Ninine Garcia (cf. Ex.26).

J'ai enchaîné avec des accords pour donner un peu de respiration.

La phrase suivante, plus mystérieuse, est tirée d'une gamme par ton et je finis sur une formule d'arpège de Django Reinhardt (cf. Ex.27).

Musical score for measures 1-8 of "Coquette". The score is in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). It features a melody line and a bass line with guitar tablature. The chords are D, Em7, and A7. The bass line includes fingerings and slurs for the guitar.



La suite enchaîne une phrase vélocité difficile techniquement (cf. Ex.28)

avec un passage moins volubile, deux accords assez riches, avant de résoudre pour aborder le pont (cf. Ex.37).

Musical score for measures 9-12 and 13-16 of "Coquette". The score continues with a fast, technically demanding melodic phrase in measures 9-12, followed by a more melodic phrase in measures 13-16. The chords are D, Em7, A7, and Gm. The bass line includes fingerings and slurs for the guitar.

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Pour le pont, changement de registre, on passe à la 10^{ème} case (cf. Ex.33).

Sur E7, j'ai transposé la ligne en triolets de l'Ex.34,

avant de jouer la substitution tritonique de A7 (soit Eb7).

Measures 17-24. Chords: D7, G, E7, A7. Includes triplet patterns in measures 21-24.

La fin du solo paraphrase la mélodie originale, copiée sur une version de Grappelli.

Le violoniste a sûrement beaucoup à nous apprendre en termes de légèreté, d'élégance et de swing.

Measures 25-32. Chords: D, Em7, A7, D. Ends with a final chord D.

Le style manouche se caractérise aussi par son accent, son phrasé, sa couleur particulière. Un grand nombre d'effets d'attaque, de glissé ou de vibrato font partie intégrante de la "gypsy touch". La meilleure façon de choper ces tics de langage est d'écouter, si possible de jouer avec des guitaristes gitans et d'essayer d'imiter vos musiciens préférés.

Comment travailler ?

Si vous voulez vous exercer à improviser, jouez sur les standards du jazz manouche que vous aimez. Pour vous exercer tranquillement dans votre coin, vous pouvez vous servir d'un play-back déjà existant ou, mieux, vous enregistrer à la pompe et jouer par-dessus.

Par **Samy Dausat**

Pour vous entraîner, travaillez au départ sur un seul accord qui tourne en boucle, avant de jouer des grilles complètes.

- 40. Ré majeur
- 41. Ré mineur
- 42. Ré 7

Improviser sur ces play-backs en jouant à l'oreille, en évitant les fausses notes et si possible dans le tempo.

Deuxième étape : improviser en jouant uniquement les notes des accords, sans notes étrangères.

Ensuite, improviser en jouant uniquement des plans typiquement manouches.

Au final, improviser seul, sans support, en faisant entendre une grille harmonique complète, en mélangeant gammes, arpèges, plans, citations...

J'ai trouvé, il me semble, un bon exercice, efficace pour progresser : sans lâcher la cadence, enchaînez une phrase avec deux mesures de pompe, puis placez un autre plan sur les mesures suivantes et reprenez la pompe, comme dans l'exemple ci-dessous.

The image displays two systems of musical notation for guitar. Each system consists of a treble clef staff with a melodic line and a bass staff with a bass line. The first system includes a chord diagram for A7 (5c) and a bass line with fingerings 6-7, 6-7, 6-7. The second system includes a chord diagram for D9 (4c) and a bass line with fingerings 4-5, 7-6, 5-8, 5-6. To the right of the notation are three red circular icons with microphone symbols and the numbers 40, 41, and 42, corresponding to the exercise titles.

Vous avez compris le principe ?

Appliquez-le à tous les morceaux sur lesquels vous voulez improviser et tapez du pied pour garder le rythme !

Morceaux manouches

On sait peu de chose de la musique que jouaient les Tziganes d'Europe de l'Ouest avant leur rencontre avec le jazz. Danses et airs bohémiens, adaptations de grands airs classiques, marches, rengaines à la mode ? Les suppositions vont bon train, mais les témoins de cette époque révolue disparaissent peu à peu. Quoi qu'il en soit, la musique manouche d'aujourd'hui puise ses racines dans les musiques populaires et classiques d'Europe occidentale, à la différence du jazz américain, très marqué par son essence africaine.

Par **Samy Daussat**

Avant de vous lancer dans l'étude des morceaux proposés ici, je souhaitais vous rappeler qu'il est très difficile d'obtenir l'autorisation de reproduire les partitions de morceaux connus, en dehors des morceaux traditionnels. Les droits d'auteurs qui les protègent sont en effet incontournables. Evidemment, dans les musiques de tradition orale, il en est autrement, mais dans le cadre de notre magazine, nous sommes obligés de nous servir de morceaux traditionnels non soumis à la réglementation.

43. Hongroise N°4

On connaît tout l'apport des musiciens tziganes à la grande musique classique, avant d'avoir donné au jazz leur génie : Django Reinhardt. Quoi qu'il en soit, vous trouverez ici une version pédagogique en Ré mineur, sans effets de phrasé, destinée aux apprentis guitaristes qui débutent l'instrument. Leurs professeurs (ou amis) pourront les accompagner avec les accords indiqués dans la partition. (♩ = 69)



44-45. Marche tzigane

En vous accrochant et en recommençant depuis le début si nécessaire, jouez propre et sans faire de faute de cadence.

Pour vous caler rythmiquement, tapez du pied !

La pompe se fera "à la tzigane", en accentuant les 2^{ème} et 4^{ème} temps. (♩ = 144)

1

Gm Cm D7 Gm

T 4 4

A 4 4

B 4 4



5

G7 Cm D7 Gm D7 Gm

T 4 4

A 4 4

B 4 4

9

Cm Gm F7

T 4 4

A 4 4

B 4 4

12

B^b Cm C[#]7dim G7 Cm Gm

T 4 4

A 4 4

B 4 4

15

C[#]7dim D7 Gm D7 Gm Gm D7 Gm

T 4 4

A 4 4

B 4 4

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

46-47. Czardas

Matelo Ferret et ses fils, mais aussi Francis-Alfred Moerman, Serge Camps ou Angelo Debarre sont les représentants d'un courant du jazz manouche qui flirte avec la musique tzigane de l'Est. Cette czardas (suite de danses roumaines) est un standard du genre. Veillez à la propreté des accords dans la première partie. Dans la deuxième, accélérez peu à peu pour faire monter la tension. Les traits en doubles croches de la troisième ne sont pas évidents à bien articuler. Pour les passer sans accrocher, pensez à jouer en souplesse plutôt qu'en force.



Musical notation for measures 1-5. Treble clef, 4/4 time signature. Chords: Dm, A7, Dm, Gm, C7, F, Gm, G#7dim, A7, Dm, Bb, E7. Fingerings for T, A, B strings are provided.

Musical notation for measures 6-10. Treble clef, 4/4 time signature. Chords: Am, D7, Gm, C7, F, Gm, G#7dim. Fingerings for T, A, B strings are provided.

Musical notation for measures 11-15. Treble clef, 4/4 time signature. Chords: A7, Dm, A7, Dm, Dm, A7, Dm, C7, Bb, A7. Includes first and second endings. Fingerings for T, A, B strings are provided.

Musical notation for measures 16-19. Treble clef, 4/4 time signature. Chords: A7, Dm, C7, F. Fingerings for T, A, B strings are provided.

Musical notation for measures 20-23. Treble clef, 4/4 time signature. Chords: E7, Am, E7, Am. Fingerings for T, A, B strings are provided.

Morceaux manouches

24

D7 Gm C7 F

T
A
B



28

Gm Dm A7 Dm

T
A
B

32

A7 Dm A7 Dm Bb A7 Dm

T
A
B



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

48-49. Fuli Tschäi

"Fuli Tschäi" est une chanson manouche appartenant au répertoire de Titi Winterstein, Häns'che Weiss ou Martin Weiss, pour ne citer qu'eux. Si la mélodie n'est pas trop difficile techniquement, je vous conseille d'étudier en détail la partie d'accompagnement (page 31). En effet, on alterne ici une basse et un accord. Cette façon de faire la pompe peut être employée quand on joue en duo sans bassiste. (♩ = 152)



Musical notation for measures 1-4. Treble clef, 4/4 time. Chords: Am, Dm.

T	4	5	4	5	5	4	7	5	5	8	7	5	7	6	7
A	4														
B	4														

Musical notation for measures 5-7. Treble clef, 4/4 time. Chords: G7, C, E7.

T	8	8	6	6	5	4	5
A	5		5				
B							

Musical notation for measures 9-12. Treble clef, 4/4 time. Chords: Am, Dm.

T	7	6	7	4	5	4	7	7	6	7	5	6	5	7
A														
B														

Musical notation for measures 13-16. Treble clef, 4/4 time. Chords: D#7dim, E7, Am, E7, Am.

T	4	5	5	5	4	4	7	6	7
A									
B									

Musical notation for measures 17-20. Treble clef, 4/4 time. Chords: Am. Includes guitar chord diagrams for Am.

T	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Morceaux manouches



6

Chord diagrams:

Dm G7 G7

T 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B 3 0 0 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 5 3

Chord diagrams:

C E7 Am Dm

T 5 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1

A 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B 3 3 4 0 0 0 3 0 0 1 3 3

16

Chord diagrams:

D#7dim E7 Am E7 Am

T 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

B 3 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Antoine Boyer

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

50-51. Valse

La valse gitane est presque un genre à part entière. Elle tient un rôle prépondérant dans la culture des disciples de Django.

Jouer de vieilles vales est très formateur pour la technique de guitare et ces airs d'un autre temps renferment une bonne part du vocabulaire typique des manouches. (♩ = 69)



First system of musical notation (measures 1-4). It includes a treble clef, a 3/4 time signature, and a repeat sign. The melody is written on a single staff. Below it are three guitar staves (T, A, B) with chord symbols: C, C°, Dm, and G7. Fingerings are indicated with numbers 1-10 on the strings.

Second system of musical notation (measures 5-8). It includes a treble clef and a repeat sign. The melody is written on a single staff. Below it are three guitar staves (T, A, B) with a C chord symbol and various fingerings. A triplet of eighth notes is marked with a '3'.

Third system of musical notation (measures 9-12). It includes a treble clef and a repeat sign. The melody is written on a single staff. Below it are three guitar staves (T, A, B) with chord symbols: C, C°, and F6. Fingerings and a triplet are indicated.

Fourth system of musical notation (measures 13-16). It includes a treble clef and a repeat sign. The melody is written on a single staff. Below it are three guitar staves (T, A, B) with a Dm chord symbol and various fingerings. A triplet is marked with a '3'.

Fifth system of musical notation (measures 17-20). It includes a treble clef and a repeat sign. The melody is written on a single staff. Below it are three guitar staves (T, A, B) with chord symbols: G7, G+, C, and G7. Fingerings are indicated.

Morceaux manouches



21

C

T 5 6 7 6 5 4 5 4 3
A 5 7
B 3 5 7 5

25

C7 F

T 10 9 8 11 8 9 10 9
A 10 8
B 10 7 10 6

29

F Fm C A7

T 7 5 7 5 7
A 7 5 7
B 6 7 5 8 7 6 5 8 5 6 7 5

33

D7 G7 C G7 C

T 5 4 3 2 3 4 5 5 7 5 2 5 4
A 4 5 4 3 3 4 5 7 5 4
B 5 4 3 2 3 4 5 7 5 4

38

A m

T 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 6 4 5
A 7 5
B 7 5

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



42

Am E7

T 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 3 4 1 3 0 10 9 8

A 7 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 3 4 1 3 0 2

B 7 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 3 4 1 3 0 2

46

E7

T 7 10 7 9 7 9 9 8 7 9 7 9 8 8 6 7 6

A 7 10 7 9 7 9 9 8 7 9 7 9 8 8 6 7 6

B 7 10 7 9 7 9 9 8 7 9 7 9 8 8 6 7 6

50

E7 Am

T 7 6 9 7 9 10 9 7 10 13 10 11 12 8 10 9 10 8 9

A 7 6 9 7 9 10 9 7 10 13 10 11 12 8 10 9 10 8 9

B 7 6 9 7 9 10 9 7 10 13 10 11 12 8 10 9 10 8 9

54

Am

T 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 4 5 4 5

A 7 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 4 5 4 5

B 7 5 5 8 7 6 5 5 4 5 8 7 6 4 5 4 5

58

A7 Dm

T 6 5 6 5 4 5 6 6 7 5 6 6 7

A 6 5 6 5 4 5 6 6 7 5 6 6 7

B 6 5 6 5 4 5 6 6 7 5 6 6 7

Morceaux manouches

62

Dm Am

T
A
B



66

D7 3 E7 3 Am G7

T
A
B



Mathieu Chatelain & Claudius Dupont

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

52-53. Me Hum Mato

Voici une chanson traditionnelle manouche extraite du songbook de la Musik Deutscher Zigeuner. J'ai retranscrit ici une version pédagogique présentée lors d'un stage animé par un super musicien assez peu connu en France : Tcha Limberger. Le placement rythmique de la mélodie lui donne tout son caractère. Le phrasé devra être légèrement ternaire et planer au-dessus du tempo. Contrairement aux mélodies précédentes, j'ai noté des positions d'accords typiques jouées par les guitaristes manouches. A mon avis, ces accords simples non enrichis collent bien à ce style de mélodie. (♩ = 126)



Intro

The score is written in 4/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of five systems of music, each with a treble clef staff for guitar and a bass clef staff for bass. The guitar part includes chord diagrams and fingering numbers (1-5). The bass part includes rhythmic notation and fingering numbers. Chords are labeled as Gm, Cm, D7, G7, and F7. The piece starts with an 'Intro' section. The first system (measures 1-3) features a Gm chord. The second system (measures 4-6) features Cm and D7 chords. The third system (measures 7-9) features a Gm chord. The fourth system (measures 10-12) features G7 and Cm chords. The fifth system (measures 13-15) features an F7 chord. The piece ends with a double bar line at measure 15.

Morceaux manouches

17

B \flat Cm C \sharp° D7 G7

T 3 3 5 5 3 3 2 2 5 2 4 5 3

A

B



20

Cm Gm

T 3 6 6 3 4 3 5 5 3 3 5 3

A

B

24

E \flat 7 E \flat 7 D7 Gm Cm Gm

T 3 3 3 3 3 3 3 4 5 7 4 5 5 5

A

B



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

54-55. Gypsy Blues

Le blues en Do est devenu un cheval de bataille de la plupart des guitaristes manouches. Vous le trouverez un jour ou l'autre sur votre chemin, lors d'une jam session par exemple. Le solo est construit autour de clichés du style. Le riff d'intro vient directement du Gypsy Project de Biréli Lagrène. On l'entend à la fin de "Blues Clair" dans le DVD Jazz à Vienne, le meilleur concert live filmé consacré au jazz manouche. (♩ = 108)



1

C6

T 4

A 4

B 4

5 · 4 5 · 4 5 6 7 5 · 4 5 · 4 5 6 7

5

F9 C6 C/E E^b7dim

T

A 5 · 4 5 · 4 5 6 7 5 · 4 5 · 4 5 6 7

B

9

Dm7 G7 C6 G7

T

A 5 · 4 5 · 4 5 6 7 5 · 4 5 · 4 5 6 7

B

13

C6

T 5 8 7 10 8 7 10 8 7 10 8 9 8 7 10 8 7 10 8 7 10 6 4

A

B

17

F9 C6

T 5 · 3 4 1 2 0 1 0 3 0 1 3 2 1 5 7 4 5 7 5 8 7 6 5 4

A 1 0 3 0 1 5 7 4 5 7 5 8 7 6 5 4

B 7 6 · 5

Morceaux manouches



21

Dm7 G7 C6 G7

T 7 5 7 4 5 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 4 3 5 3

A 7 5 7 4 5 5 5 5 5

B

25

C6

T 7 5 4 5 7 5 4 5 6 5 4 5 7 5 4 5 10 8 7 8 12 12 12 7 9

A 7 5 4 5 7 5 4 5

B

29

F9 C6 C/E Eb7dim

T 10 9 8 11 8 8 10 9 8 10 8 7 10 5 4 3 5 4 5 2 4 5 2

A 8 10 9 8 10 9 8 10 8 7 10 5 4 3 5 4 5 2 4 5 2

B

33

Dm7 G7 C6 G7

T 5 8 5 6 3 5 4 3 4 5 3 4 5 2 5 2 2 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3

A 5 3 5 4 3 4 5 3 4 5 2 5 2 2 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3

B 3 2 3 4 4 4 3

Morceaux manouches

17

T
A
B



19

T
A
B

21

T
A
B

23

T
A
B

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

58-59. Swanee River

Véritable "hymne américain", ce morceau de 32 mesures de forme AABA est dans la tonalité de Fa Majeur.

Après l'exposé, vous trouverez un solo dans le style du Django des années 30.

Sachez tout de même que rien ne vous oblige à jouer le solo que j'ai écrit.

Je vous encourage d'ailleurs à fabriquer votre propre solo, ce qui sera sûrement plus créatif et ludique.

Toutefois, attention, le tempo est ici élevé (♩ = 120).



First system of musical notation (measures 1-6). It includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. Below the staff are guitar fretboard diagrams for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) positions, showing chord voicings and fingerings.

Chords: F, F7, B^b, B^b7dim, F

Fingerings: T (10, 12, 10, 12, 10, 13, 10, 13), A (12, 10, 12), B (13, 10, 10)

Second system of musical notation (measures 7-12). It includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. Below the staff are guitar fretboard diagrams for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) positions, showing chord voicings and fingerings.

Chords: G7, C7, F, F7, B^b, B^b7dim

Fingerings: T (12, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 13, 10, 13), A (12, 12), B (10, 12, 10, 12, 10, 13, 10, 13)

Third system of musical notation (measures 13-19). It includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. Below the staff are guitar fretboard diagrams for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) positions, showing chord voicings and fingerings.

Chords: F, C7, F, C7, F

Fingerings: T (13, 10, 10, 12, 12, 10, 10, 12, 13, 15, 13, 13, 10), A (13, 12, 10), B (13, 10, 10)

Fourth system of musical notation (measures 20-26). It includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. Below the staff are guitar fretboard diagrams for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) positions, showing chord voicings and fingerings.

Chords: B^b, C7, F, F7

Fingerings: T (13, 13, 10, 11, 10, 13, 13, 10, 10, 12, 10, 12), A (13, 10), B (13, 10, 10)

Fifth system of musical notation (measures 27-32). It includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. Below the staff are guitar fretboard diagrams for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) positions, showing chord voicings and fingerings.

Chords: B^b, B^b7dim, F, C7, F

Fingerings: T (13, 10, 13, 10, 10, 12, 10, 12, 10), A (10, 12, 12, 10), B (13, 10, 10)

Morceaux manouches



33

Chords: F, F7, B \flat , B \flat 7dim, F

38

Chords: G7, C7, F, F7

43

Chords: B \flat , B \flat 7dim, F, C7, F

48

Chords: C7, F

53

Chords: B \flat , C7

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

58

59

57

F F7 B \flat B \flat 7dim

T 13-12-15-12-13-12-15-12 13-12-15-12-13-12-15-12 13-12-15-12-13-12-15-12 13-12-15-12-13-12-15-12

A

B

61

F C7 F

T 13-12-15-12-13 16-16-15-13 15-13 13-14 10 12-10 9 10

A

B



Samson Schmitt

QUAND
VOUS REFERMEZ
UNE **Revue**
UNE NOUVELLE VIE
S'OUVRE À ELLE.

EN TRIANT VOS JOURNAUX,
MAGAZINES, CARNETS, ENVELOPPES,
PROSPECTUS ET TOUS VOS AUTRES
PAPIERS, VOUS AGISSEZ POUR UN MONDE
PLUS DURABLE. DONNONS ENSEMBLE
UNE NOUVELLE VIE À NOS PRODUITS.
CONSIGNESDETRI.FR

CITEO

Le nouveau nom d'Eco-Emballages et Ecofolio

L'art de l'accompagnement

Salut à tous ! Je vous propose de vous pencher sur un aspect souvent négligé de l'art de Django : celui de l'accompagnement. Notre guitariste favori se révèle pourtant aussi génial accompagnateur que soliste (pour preuves, tous les enregistrements où il se retrouve seul à la rythmique, notamment ses duos avec Stéphane Grappelli). Les pistes de travail qui suivent constituent une petite initiation à cette facette moins fréquentée de son jeu.

Par Jean-Philippe Watremez

Intro/Anatole en Do

On va démarrer simple mais efficace, par une intro en forme d'anatole, qui peut servir dans un tas de contextes et annonce bien la couleur ! Notez le choix des positions d'accords, qui induit un déplacement conséquent sur le manche et apporte un côté visuel et dansant au jeu... Notez également l'emploi d'un G6/9 en lieu et place du G7 attendu de l'anatole, et aussi cet étrange G9/#5.

♩ = 154

Chords: C⁹, A^m, F⁹, G⁹, F⁹, G⁹(#5), C⁹, etc.

Le shuffle

Le shuffle, mot emprunté à la batterie, est une relance rythmique dans l'accompagnement swing. Par contraste avec la "pompe", il renforce le rythme et le swing, en introduisant même un côté blues ou "boogie" assez orchestral. La façon de l'amener de Django est absolument unique : on a la sensation que la guitare rugit, vrombit ! Une fois que vous êtes satisfait de votre mouvement, lancez le métronome (par exemple à 120 à la noire), et observez si vous gardez le tempo en enchaînant par exemple deux mesures de shuffle et deux mesures de pompe swing... Pas si évident !

♩ = 170

Chord: G⁶

© Alain Antonietto



Django Reinhardt par Alain Antonietto

♩ = 170 ♩ = $\frac{3}{4}$



Exercice 4

On mixe le tout comme on veut...

J'ai joué ces exemples de façon "scolaire" afin que chacun puisse comprendre. Vous pouvez ensuite essayer de donner plus de punch, de rentrer plus dans la corde. Quand vous maîtriserez la formule, à vous de la placer à des endroits choisis dans les morceaux et avec parcimonie, sous peine d'attiser une certaine nervosité de vos confrères... Chorusser sur un tapis de roulements relève en effet de l'exploit !

Blues en Mi bémol

Je vous propose d'approfondir la question avec ce blues en Mi bémol : deux grilles de 12 mesures inspirées notamment par les fameuses sessions de 1937 où Django nous fait entendre toute la finesse de son accompagnement (cf. Bill Coleman Blues, Eddie's Blues, Stephen Blues...). Avec sa seule guitare, Django suggère un espace plus vaste : celui de l'orchestre, du big band. Pour cela, il utilise une qualité essentielle : la dynamique, c'est-à-dire le fait de passer d'une nuance à l'autre. Ecoutez comment la guitare sonne "large", ce n'est pourtant qu'une guitare acoustique... Ce sera l'occasion aussi de travailler les positions tierce-basse, qui vous serviront souvent.

Remarques

Vous devez donc jouer sur les changements de registre (grave/aigu) et sur les nuances, le tout en restant sur le temps.

Mesure 1 (intro) : accords Eb7M très tendus qui vont trouver un apaisement un peu plus loin.

Mesure 5 : on entre dans le rythme par une seule note.

Mesure 8 : une substitution savoureuse (A9/G à la place du Eb7).

Mesures 11-16-20-21-22 : changement de registre.

Mesure 12 : substitution (D7/C pour le Gbdim).

Mesures 17 & 18 : variation possible sur le blues.



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



$x^2 \times \times \times \times$ 6fr. *p* x 3fr. *p* 4fr. *p* 5fr. *p* 6fr. $x \times \times \times$ 3fr. $x \times \times \times$ 4fr. $x \times \times \times$ 5fr. *p* 3fr.

5

E^b E^b/G A^b9 $A^\circ7$ E^b $A^b m6$ $A m6$ E^b9 $A9/G$

T 3 3 3 3 3 3 3 3
 A 3 3 3 3 3 3 3 3
 B 6 5 5 3 5 5 4 5

9

p 4fr. *p* 4fr. $x \times$ 4fr. $x \times$ 4fr. $x \times$ 3fr. $x \times$ 3fr. *p*

A^b9 $A^b m9$ E^b6 G^b7 $F^\circ7$ E^b/G $D7/C$

T 6 6 6 6 6 6 6 6
 A 5 5 5 5 5 5 5 5
 B 6 6 6 6 6 6 6 6

13

p x 4fr. $x \times$ $x \times$ 5fr. x 4fr. x 5fr. *p* x 3fr. *p* 4fr. 5fr. $x \times$ 13fr. $x \times$ 12fr. $x \times$ 13fr. $x \times$ 10

Fm/A^b $E^\circ7$ $G^\circ7$ Fm/E^b B^b9/D E^b/G $A^b m6$ E^b9 $B9$ B^b9 $B9$ $E^b m6$

T 4 4 3 4 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 A 6 6 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 B 4 6 5 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17

x 3fr. 4fr. x 3fr. $x \times$ 3fr. $x \times$ 4fr. 5fr. $x \times$ 10fr. $x \times$ 11fr. $x \times$ 12fr.

E^b/G A^b9 E^b/G A^b9 E^b/G $A^b m6$ $A m6$ E^b9 $C^\circ7 addF$ E^b9 $D^\circ7$

T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 B 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6



21

13fr. *p* 4fr. 13fr. *p* 4fr. 6fr. *p* 5fr. *p* 4fr. *p* 3fr. 8fr.

Ab6 **Ab⁹** **Abm6** **Abm⁹** **E^b** **E^b7** **D⁷** **E^b/G** **G^b7addD**

T 13 13 13 13 8 8 7 6 4 3 10
 A 13 5 5 5 4 8 8 5 4 3 10
 B 13 6 6 6 4 8 8 6 5 5 8

25

4fr. 2fr. 5fr. 4fr. 5fr. 3fr. 3fr. 3fr. 0 0 0

Fm/Ab **G⁷** **B^b7** **Fm/Ab** **B^b9/D** **E^b/G** **Abm6** **E^b/G** **E** **B^b9**

T 4 4 2 5 4 3 4 4 0 0 1
 A 5 5 3 5 6 3 4 4 1 1 1
 B 6 6 2 5 5 5 3 3 2 2 0

29

5fr. 4fr. 5fr.

E^b9 **D9** **E^b9**

T 6 6 3 3 5 5 6 6
 A 5 5 8 7 (-0) 7 6 (-0) 6 5
 B 6 6 3 3 5 5 6 6

Variations

5fr. 6fr. 4fr. 4fr.

E^b9 **E^b9(#5)** **A^b** **A^b9**

T 4 4 7 7 7 7 4 4
 A 4 4 8 8 8 8 5 5
 B 4 4 6 6 6 6 4 4

L'ornementation des triades

C

ette modeste contribution est destinée en particulier à ceux d'entre vous qui sont le moins familiers de l'univers de Django. A partir d'un élément simple supposé connu (les triades, ou accords de trois sons), cette façon de broder et d'ornementer, qui consiste à tourner autour des notes importantes de l'accord, fréquemment employée dans la musique classique (écoutez Mozart...), mais aussi dans les musiques traditionnelles (notamment par les musiciens tsiganes), et dans le jazz (écoutez Stan Getz !), vous permettra d'enrichir votre vocabulaire mélodique.

Par Max Robin

Dans la musique de Django, l'emploi de ce système d'ornementation est étroitement lié à la connaissance de la trame harmonique, dont les triades majeures et mineures constituent les éléments de base. Les exemples qui suivent sont donnés en Sol et/ou en Do. A vous de transposer et d'explorer ces pistes de travail sur toute la tessiture de votre instrument, en faisant marcher vos doigts, vos oreilles, votre tête, sans oublier le cœur, qui doit vous guider vers l'essentiel !

Broderie (ou appoggiature) inférieure

Commençons par la note d'approche inférieure, toujours située 1/2 ton en dessous de la note de la triade.
Exemple donné ici en Sol (triade majeure et mineure).

Exercise 67: Broderie (ou appoggiature) inférieure. The notation shows two measures. The first measure is for a G major triad (G, B, D) and the second for a G minor triad (G, Bb, D). Fingerings are indicated for Treble (T), Alto (A), and Bass (B) clefs. The bass line includes fingerings like 2-3, 1-2, 4-5, 4-5, 3-4, 2-3, 2-3, 2-3.

En application, deux motifs à travailler - genre de "bagage" musical que Django gardera toute sa vie, de la valse musette de ses débuts jusqu'aux dernières années (cf. Tiger Rag, 1947 ; September Song, 1953).

Motif ascendant (G)

Exercise 68: Motif ascendant (G). The notation shows two measures for a G major triad (G, B, D). Fingerings are indicated for Treble (T), Alto (A), and Bass (B) clefs. The bass line includes fingerings like 2-3, 2-3, 1-2, 1-2, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 3-4, 3-4, 2-3, 2-3, 3.

Motif descendant (G mineur)



Broderie (ou appoggiature) supérieure

Pour la note d'approche supérieure, la règle est simple : il s'agit à chaque fois de la note suivante dans la gamme (majeure ou mineure). En conséquence, attention au repérage, notamment lorsqu'on aborde la quinte : ton supérieur en majeur, mais 1/2 ton supérieur en mineur.



Vous disposez maintenant, pour chaque triade majeure ou mineure, d'un ensemble de 9 notes (deux notes d'approche supplémentaires pour chacune des trois notes de la triade, permettant de "tourner autour" de celles-ci), soit un matériel mélodique assez simple à mémoriser (il suffit de bien connaître ses triades), plus riche que la gamme elle-même (qui n'en contient que sept !).

Voici quelques motifs fréquemment employés, à mémoriser comme "éléments de vocabulaire". Ce sont également des exercices souvent aptes à améliorer votre connaissance du manche (repérage des intervalles, jeu en diagonale, démanchés...), et fortifier vos doigts (le motif 2, par exemple, s'avère être un excellent "exercice de chauffe").

Motif 1 (G/G mineur)



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Variantes Motif 1

N.B. : Variante fréquemment utilisée par Django (cf. After you've gone, 1949, conclusion du chorus).

etc.

etc.

Motif 1 en triolets (G)

Pour vous familiariser avec le jeu en diagonale...

etc.

© Photo X, DR



Motif 1 en triolets (C mineur)

Changeons de tonalité...

Musical notation for Motif 1 in C minor. The melody is in 4/4 time and consists of three measures of triplets. The first measure is C4-B3-A3, the second is B3-A3-G3, and the third is A3-G3-F3. The bass line follows the same triplet pattern: 5-2-3, 8-5-6, 6-4-5. The final measure shows a triplet of 10-7-8. The key signature is one flat (C minor). A red microphone icon with the number 73 is located to the right.

Motif 2 (G)

Là encore, fréquemment employé par Django (cf. Tiger Rag, 1947). Une fois ces motifs bien installés, on peut, à l'instar de Django lui-même, varier l'approche du toucher (notes glissées, liées, "mordant", appoggiatures... - cf. exemple Audio 16 & 18).

Musical notation for Motif 2 in G major. The melody is in 4/4 time and consists of three measures. The first measure is G4-A4-B4, the second is A4-B4-C5, and the third is B4-A4-G4. The bass line follows: 5-3-2-3, 3-2-1-2, 7-5-4-5. The final measure shows a triplet of 5-3-2-3. The key signature is no sharps or flats (G major). A red microphone icon with the number 74 is located to the right.

Motif 2 (C mineur)

Pour travailler le démanché.

(N.B. : Remarque applicable aussi au Motif 2 en Sol, si l'on reprend le doigté du Motif 1 en triolets).

Musical notation for Motif 2 in C minor. The melody is in 4/4 time and consists of three measures. The first measure is C4-B3-A3, the second is B3-A3-G3, and the third is A3-G3-F3. The bass line follows: 5-3-2-3, 8-6-5-6, 6-5-4-5. The final measure shows a triplet of 10-8-7-8. The key signature is one flat (C minor). A red microphone icon with the number 76 is located to the right.

Phrasé rythmique (G)

L'étape suivante consiste à combiner ces éléments mélodiques à des aspects rythmiques, en laissant fonctionner votre imagination. Cet exemple (sorte de riff où l'on tourne autour de la quinte et de la tierce) fonctionne bien sûr sur un accord de Sol (c'est notre point de départ !), mais peut également constituer le début d'un blues (harmonisation : G/C7(9)/G...), ou bien correspondre à un II-V-I (Am/C5+ C7/G). A partir du même matériel, d'autres portes s'ouvrent alors à nous, à travers lesquelles n'hésitait pas à s'engouffrer Django (dire le plus avec le moins, en tirant un parti maximum de chaque élément musical). A vous d'inventer vos propres motifs et de progresser dans la voie du solo...

Musical notation for Phrasé rythmique (G). The melody is in 4/4 time and consists of three measures. The first measure is G4-A4-B4, the second is A4-B4-C5, and the third is B4-A4-G4. The bass line follows: 5-2, 3-3-5, 4-4. The key signature is no sharps or flats (G major). A red microphone icon with the number 78 is located to the right.

Phrase en Ré/Triolets

J'ai essayé de synthétiser la façon dont Django, sur une série d'accords simples (par exemple : D, D7, G), parvient, à l'aide d'arpèges, à faire entendre une suite harmonique que l'on pourrait presque rejouer (écoutez les pianistes swing passer d'un accord à l'autre...). Ces arpèges, superposés à une rythmique plus épurée harmoniquement, imposent un effet très dynamique et un accent souvent moderne.

Ici, les arpèges rencontrés sont : D - Gm6 - G#dim - D7maj - F#7(9b) - Bm7 - Am7 - D7/9 - G6/7Maj

♩ = 120



© Photo DR, Collection Alain Antonietto



Joseph et Django.

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Phrase en Fa/Croches

Arpèges rencontrés : C7 - G#dim - F - Gm - G#dim - Am - C#dim - Dm - Cm - F7(5+) - Bb7maj.

♩ = 180



1

5

8

A écouter, entre autres : le solo de Django dans Django's Tiger.



De gauche à droite :
Babik, Joseph, Stéphane Grappelli, Eugène Vées & Emmanuel Soudieux.

Florilège reinhardtien

Bonjour ! J'ai rassemblé pour vous cette série de traits typiques de Django en privilégiant deux objectifs :

- offrir un ensemble d'éléments constitutifs du vocabulaire reinhardtien, transposables et réutilisables dans d'autres contextes, le but étant de les intégrer progressivement à votre jeu et à votre propre langage d'improvisateur (plutôt que de jouer une série de "plans" sans suite) ;
- proposer des traits de difficulté variable (en général classés de façon croissante selon les rubriques), accessibles à différents niveaux.

Un conseil : pour être vraiment efficace, travaillez toujours cette matière en vous investissant complètement dans le son et dans le jeu.

Par Adrien Moignard



Le Quintette en 1938 : Stéphane Grappelli, Eugène Vées, Roger Grasset, Django & Joseph Reinhardt.

1 - Jeu sur les accords de dominante

Les accords de dominante offrent en général à l'improvisateur un terrain de prédilection pour sortir des sentiers battus. Django ne s'en privait pas !

Trait d'attaque

Voici un lancement de chorus "à la Django".

N.B. : Dans ce break, l'harmonie suggérée par l'arpège (A^b7) amène ensuite un Db7 (premier accord de la grille).

A écouter : Nuages, 1947



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Phrase modulante

Dans cette phrase descendante, quelques ornements bien placés permettent de passer en douceur de la tonalité de Eb à celle de D, via A7.
A écouter : Daphné, 1937



Musical score for 'Phrase modulante' in 4/4 time. The score is divided into three measures. The first measure is in Eb major, the second in A7, and the third in D major. The guitar part (T, A, B) is shown with fingerings and triplets. The bass line (B) is also shown with fingerings.

Arpège diminué sur D7

Django était friand des arpèges diminués, que l'on retrouve chez lui un peu partout. Notez que dans ce trait, la fondamentale de l'accord (ici : Ré) est intégrée à l'arpège.

A écouter : Night and Day, 1949



Musical score for 'Arpège diminué sur D7' in 4/4 time. The score is divided into three measures. The first measure is in Eb major, the second in D7, and the third in D major. The guitar part (T, A, B) is shown with fingerings and triplets. The bass line (B) is also shown with fingerings.

2 - Utilisation des cordes à vide

Pour compenser son infirmité, Django a été conduit à trouver toutes sortes de solutions éminemment guitaristiques. Le recours aux cordes à vide en fait évidemment partie. Soit pour proposer un doigté astucieux (cf. arpège de Sol utilisant le Ré à vide), soit pour créer un effet sonore (cf. descente chromatique sur corde de La).

A écouter : Les Yeux Noirs, 1940

Arpège de Sol



Musical score for 'Arpège de Sol' in 4/4 time. The score is divided into three measures. The first measure is in G major, the second in G major, and the third in G major. The guitar part (T, A, B) is shown with fingerings and triplets. The bass line (B) is also shown with fingerings.

Descente chromatique



Musical score for 'Descente chromatique' in 4/4 time. The score is divided into three measures. The first measure is in A7, the second in A7, and the third in Dm. The guitar part (T, A, B) is shown with fingerings and triplets. The bass line (B) is also shown with fingerings.

3 - Astuces rythmiques

L'excellence de la signature reinhardtienne se distingue, entre autres, par la qualité de son invention rythmique. Django n'hésitait pas à "triturer" un motif pour en extraire tout le suc possible (cf. son chorus d'anthologie sur I'll see you in my dreams). Dans son jeu, les astuces rythmiques foisonnent. En voici deux exemples.

Phrasé conclusif

Motif rythmique décliné sur la trame harmonique, pour conclure sur Ré.

A écouter : Pêche à la mouche, 1947

Musical score for 'Phrasé conclusif' in 4/4 time, key of D major. The score consists of a treble clef staff with a melodic line and a guitar staff with fret numbers. The melodic line starts with a triplet of eighth notes (D4, E4, F#4) marked '8va' and continues with a sequence of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The guitar staff shows fret numbers: 14-17-15-19-17 for the first measure, 14-14-15-14-14-15-14 for the second, 13-13-16-15-14 for the third, and 12-15-14-15 for the fourth. Chords are indicated as (A7), (D), (E7), (A7), and (D).



Motif ascendant en arpèges

Ce type de progression arpégée est présent dans le jeu de Django dès les années 30 (cf. Ultrafox, 1935), jusqu'à la dernière période (After you've gone, 1949 ; Deccaophonie, 1953). La particularité, dans cet exemple de progression en Ré mineur, est que le motif (sur trois temps), attaqué alternativement une fois en l'air et une fois sur le temps, se renverse rythmiquement, franchissant allègrement les barres de mesure, pour finalement "retomber sur ses pieds". N.B. : La trame harmonique est ici donnée à titre indicatif.

A écouter : Les Yeux Noirs, 1940

Musical score for 'Motif ascendant en arpèges' in 4/4 time, key of D minor. The score consists of a treble clef staff with a melodic line and a guitar staff with fret numbers. The melodic line starts with a quarter rest, followed by eighth notes: E4, F4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4. The guitar staff shows fret numbers: 10-9 for the first measure, 11-9-10-8-12-10 for the second, 10-11-10-13-12 for the third, 14-12-15-13 for the fourth, and 15-14-13 for the fifth. Chords are indicated as (Dm), (A7), (Bb), (A7), and (Dm).



4 - Traits virtuoses

Voici une série de traits virtuoses, du plus élémentaire au plus ardu.

Arpège brisé en octaves

Très bel effet à partir d'un canevas très simple : l'arpège de La mineur.

A écouter : Troublant Boléro, 1949

Musical score for 'Arpège brisé en octaves' in 4/4 time, key of A minor. The score consists of a treble clef staff with a melodic line and a guitar staff with fret numbers. The melodic line features a triplet of eighth notes (A4, B4, C5) marked '3' and continues with a sequence of eighth notes: D5, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The guitar staff shows fret numbers: 17-17-14-17-14-17-14-14-15-12-14-14 for the first measure, and 17-14-17-14-14-15-12-14-14 for the second. Chords are indicated as Am.



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Sweep sur Sol

Django pratiquait déjà le sweep dès les années 30 ! Là encore, c'est un élément de jeu qu'on retrouve tout au long de sa carrière.

Attention au coup de médiator !

A écouter : Daphné, 1937 ; Confessin', 1953



Musical notation for 'Sweep sur Sol' in 4/4 time. The top staff shows a treble clef with a treble clef signature. The melody starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a triplet of eighth notes B4, C5, and D5. A 'V' (pick) symbol is placed above the first note of the triplet. The bottom staff shows a bass clef with a bass clef signature. The bass line starts with a quarter note G2, followed by a quarter note A2, and then a triplet of eighth notes B2, C3, and D3. A 'V' (pick) symbol is placed above the first note of the triplet. The key signature is one flat (F major/D minor).

Phrasé mélodique en diagonale

Une phrase très lyrique caractéristique du jeu en diagonal.

A écouter : I Love You, 1947



Musical notation for 'Phrasé mélodique en diagonale' in 4/4 time. The top staff shows a treble clef with a treble clef signature. The melody starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. A '3' (triple) symbol is placed above the next three notes: C5, D5, and E5. The bottom staff shows a bass clef with a bass clef signature. The bass line starts with a quarter note G2, followed by a quarter note A2, and then a quarter note B2. A '3' (triple) symbol is placed above the next three notes: C3, D3, and E3. The key signature is one flat (F major/D minor). The notation includes a '8va' (8va) marking above the treble staff and a '7' (7) marking above the bass staff.

© Savitry



Django Reinhardt en 1933.

Phrase mineure en triolets

Une longue phrase modulante articulée sur Cm pour revenir sur Gm. Remarquez l'emploi de la sixte et de la neuvième comme notes de couleur (mais aussi de la quarte...). Soignez votre placement rythmique. Effet garanti !

A écouter : Minor Blues, 1949

Musical score for 'Phrase mineure en triolets' in 4/4 time, key of C minor. The score consists of a treble clef staff with a melody of eighth notes in groups of three (triolets), and a bass clef staff with a bass line of eighth notes in groups of three. The key signature has two flats (Bb and Eb). The piece starts in C minor (Cm) and modulates to G minor (Gm) at the end. A red circular icon with a microphone and the number 94 is located to the right of the score.

Chromatisme

Django décale parfois un motif au demi-ton supérieur pour créer une tension avant de revenir au point initial (technique chère aux boppers). N.B. : Harmoniquement, le Gb7(9) peut aussi s'entendre comme un Dbm6 (comparez alors l'arpège mineur descendant de la mesure 3 à celui de la mesure 2 de l'extrait précédent...).

A écouter : Django's Tiger ; 1946, Brazil, 1953

Musical score for 'Chromatisme' in 4/4 time, key of F major. The score consists of two systems. The first system shows a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with a bass line. The key signature has one flat (Bb). The piece starts in F major (F7) and modulates to Gb7. A red circular icon with a microphone and the number 95 is located to the right of the score.

Phrasé virtuose en Mi bémol

Ici, c'est le tempo qui est difficile pour l'articulation main droite (à part le triolet de doubles du début, toutes les notes sont attaquées). Le doigté proposé privilégie le mouvement.

A écouter : Night and Day, 1953.

Musical score for 'Phrasé virtuose en Mi bémol' in 4/4 time, key of Eb major. The score consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with a bass line. The key signature has three flats (Bb, Eb, Ab). The piece starts in Eb major (Eb). A red circular icon with a microphone and the number 96 is located to the right of the score.

Anniversary Song 1947

Voici le relevé complet de la partie de guitare jouée avec le micro Stimer par Django en 47.

La partition a été un peu simplifiée pour des facilités de lecture. J'ai en effet supprimé certains détails de liaisons et de glissés. Il est d'ailleurs assez difficile de produire un relevé exact et encore plus de le rejouer "texto" en studio. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs ! Quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup de plaisir à effectuer ce travail.

En plus de la version du CD Rom, qui sert ici de témoin pédagogique, nous vous invitons à écouter la version originale du morceau (enregistrée à Paris le 6 juillet 1947 - réf. : ST 209161, à ne pas confondre avec celle de 1950 à Rome). Bonne écoute et bonne étude !

Par **Samy Daussat**

"Anniversary Song" (alias "The Waves of Danube", ou encore "Les Flots du Danube") est à l'origine une valse nostalgique et poignante composée par le chef d'orchestre roumain Ion Ivanovici (1845-1902). La reprise de Django, en tonalité de La mineur (avec une partie B modulant au ton relatif : Do Majeur), est ici structurée en forme AAB (N.B. : ce morceau se joue aussi parfois en AABB). Après l'exposition de la mélodie par la clarinette (AA), le solo de guitare commence directement sur le B et enchaîne sur le cycle suivant (AAB). Puis solo de clarinette (AAB), réexposition du thème et fin (AA).

La séance

Un mot sur les musiciens et l'organisation du groupe réunit par Django lors de cette séance. On remarque la belle cohésion orchestrale. Chacun est à sa place. La section rythmique derrière les deux solistes est exemplaire à plus d'un titre. Elle swingue tout en restant droite. Rien ne "dépasse", c'est dynamique, ça rebondit, de toute évidence les musiciens jouent "pour la danse". C'est du jazz swing des années 40, dans l'esprit de la petite formation de Benny Goodman.

La clarinette d'Hubert Rostaing expose de façon "relax" le thème. Son solo est vraiment sympa, ça joue bien. Notez que les premières et les dernières notes des phrases de la mélo-die sont toujours jouées avant le temps, en l'air, mais pas de façon ostentatoire. Les phrases "volent" au-dessus du rythme. L'astuce marche à coup sûr (Stéphane Grappelli procédait aussi de cette façon).

Joseph Reinhardt, à la guitare d'accompagnement, est exemplaire de sobriété, de discrétion et de finesse. Il joue des accords simples sans enrichissements, laissant ainsi toute la place à la guitare solo pour s'exprimer (voir mesures 129 à 144). Un modèle à suivre pour les guitaristes qui veulent jouer "manouche". La contrebasse produit une pulsation régulière à 4 temps (c'est la "walking bass"), tandis que le batteur swingue aux balais (grosse caisse sur tous les temps).

Analyse du relevé

Tout d'abord, en contrepoint de l'exposé initial bien clair de la clarinette (AA), Django propose un riff en accords digne de la section de sax de Duke Ellington (mesures 1 à 32). Ces harmonies inventives, dissonantes, sont jouées aux doigts, sans médiateur, et pianissimo. L'accompagnement contraste avec la simplicité de la mélodie.

Alors qu'on s'attend à l'exposé de la partie B du thème, la clarinette s'efface, et c'est le maître qui déboule. Alors qu'il était jusque-là en retrait, il se fait entendre avec autorité : quelle pêche et quel son de guitare ! La première phrase du solo est riche au niveau de l'ornementation et débute sur la première note de la mélodie (La). La deuxième est souple et plane rythmiquement. La troisième, avec son chromatisme, ses décalages rythmiques et ses sauts de corde, est intéressante mais difficile à mettre en place. Enfin, la quatrième phrase conclut cette séquence de manière limpide mais peu banale sur la dominante. Tout cela est recherché.

Entre le pont (B) et le début du cycle suivant, Django respire, il laisse passer quelques temps sans jouer. La phrase qui attaque le premier A de la grille (mesure 49) est jouée dans un autre registre. C'est bien construit, avec goût et feeling. Le découpage révèle un discours simple et parfaitement compréhensible, avec un déroulement du solo caractéristique du langage "reinhardtien" : effets rythmiques (mesures 49 & 50), gamme mineure harmonique descendante sur le V^{ème} degré (mesures 51 & 52), tension harmonique (mesure 54) puis résolution, accélération étincelante (mesures 57 & 58), souplesse de la phrase qui conclut le A.

Le deuxième A est digne des grands maîtres du jazz (mesures 64 à 75) : les barres de mesure explosent et planent au-dessus des harmonies. La conclusion dans le style baroque rappelle qu'on est bien en Europe occidentale.

Le B qui suit se révèle une véritable tuerie pour les guitaristes, avec sa substitution tri-tonique sur G7, une phrase bien jazz sur C et loin d'être banale - on retrouve là le charme des valse manouches en mineur (mesures 85 à



Django, Emmanuel Soudieux et Maurice Meunier.

90) - avec un accord final bien vibré. Comme à chaque fois, la dernière phrase conclut le tout. Ouf, n'en jetez plus !

L'accompagnement de Django (derrière le solo de clarinette) s'avère riche et varié, avec des couleurs d'accords proches des impressionnistes français du début du siècle (Debussy, Ravel). Ses roulements, jamais lourds, la sobriété des interventions, les figures rythmiques employées... tout cela est remarquable !

Quant à la réexposition du thème par le maître, en single-notes puis en accords, elle est tout simplement admirable.

Le repiquage, l'analyse et l'étude d'une version d'un morceau de Django révèle bien des surprises et des trésors. L'étude de cette pièce (qui n'a jamais porté aussi bien son nom !) vous apprendra beaucoup en termes de rythmes, d'arpèges, de gammes, de nouveaux accords, mais aussi sur l'organisation des phrases entre elles : chaque cycle ou partie (A ou B) étant abordé différemment géographiquement sur le manche (basique et riche à la fois!). Vous noterez que la version que j'ai enregistrée apparaît, malgré moi, bien éloignée de celle de Django. J'ai pourtant essayé de coller au plus proche de ce que jouait le maître. Evidemment, c'était mission impossible !

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

Anniversary Song 1947 - melodie simple

A

B

96
97

Anniversary Song, 1947 - Score django

A

98
99

Anniversary Song - 1947

5fr. 10fr.

5
Am
T 5 7 7 12 12 12
A 5 7 7 10 10 10
B

9fr. 9fr. 6fr. 5fr.

9
Dm
Am
T 9 9 10 10 7 7 5 5
A 9 9 9 9 6 6 6 6
B

4fr. 4fr.

13
E7(9)
Am
T 4 4 2 2 2 2
A 4 4 2 2 2 2
B

A 4fr.

A
17
E7(9)
E7(9)
T 4 4 4 4
A 4 4 4 4
B

4fr. 4fr. 5fr. 5fr.

21
Am
Am
(A7)
T 4 5 7 5 5 5
A 4 5 7 5 5 5
B



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



25

Dm

Am

4fr.

4fr.

29

E7(9)

Am

5fr.

B

33

G7

C

Vib.

Vib.

37

Dm

Am/C

Am

Vib.

Vib.

41

Dm

E7

Am

Anniversary Song - 1947

45 Vib.

B7 Vib. E7(9) Am F7 E7 Am

T 11-12
A 9 12 10 10-12-10-9 10
B 11 9 7

A

49

E7(9) E7(9)

T 12 12 12 12-16 12
A 12-13-12 15-13-12 14-13
B 15-14-12

53 Vib.

Am (E7) Am

T 13-12-16-17
A 14 12 13
B 15-14-12 13 12 13 17 14 17 17 13-12-11-12

57

Dm Am

T 13-10-9-11-10 12-10 10-12 10-13-17
A 12-11-10 9-12 10-12 3
B 13 12 11-10 9-12 10-12 3 12-15-14-13-12 15-13-12 14-13 15-14-12

61 Vib.

E7 Am Vib. F7 E7 Am

T 12-15 13-15-13-12 12
A 13 14
B 15-14-12-11-14 12-15 13 14 14 14 4-5-8-6



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



A 65

Chords: E7(9)

Chords: Am, (E7), Am, (A7)

Vib.

Chords: Dm, Am

Chords: F6, E7/G#, Am

B 81

Chords: G7, C

Anniversary Song - 1947

85

Dm Am

T 4 1 3 1 3 1 0 2 1 3 2 0 3 2 0 2 2 4 5 5 4 7 5 8 7

A 2 3 0 2 1 3 2 0 3 2 0 2 3 2 2 4 5 5 4 7 5 8 7

B 3 3 3 2 0 2 3 2 2 4 5 5 4 7 5 8 7

89

Dm/F Vib. Dm/F E7/G# Am

T 10 10 10 10 10 7 8 10 8 10 8 10 12 15 12

A 10 10 10 10 10 7 8 10 8 10 8 10 10 13 12

B 9 9 9 9 9 3 10 9 7 9 10 9 10 13 12

93

Dm/F Vib. E7 Vib. Am Vib.

T 13 10 12 10 10 9 10 9 9 7 7 7

A 12 10 10 10 10 9 10 9 9 7 7 7

B 12 9 10 10 9 10 9 9 7 7 7

97

E7(9) E7(9)

T 7 7 9 9 9

A 6 6 7 7 7

B 7 7 8 8 8

101

Am Am

T 9 9 10 7

A 9 9 10 5

B 9 9 9 7



LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



105

5fr. 6fr.

Dm Am

T 8 6 1 1*
A 7 7 2 2*
B 5 0 2 2*

109

6fr. 6fr. 10fr. 5fr.

E7 Am

T 6 6 12 12 7 7 7
A 7 7 10 10 5 5 5
B 7 6 10 10 7 7 7

113

6fr. 5fr. 6fr.

E7(9)

T 7 6 7 7
A 7 6 5 6
B 7 7 5 6

117

5fr.

Am

T 7 7 7 7
A 5 5 5 5
B 7 7 7 7

121

4fr.

Dm Am

T 0 0 5 5
A 2 2 5 5
B 3 3 4 4

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE



A

145

E7(9)

T 5 6 5 5̣ 5 5 4 7 7 4 5

A

B 3

149

Am

T 8 8 10 8 7 5 12 12 12 11 12

A

B

153

Dm

Am

T 13 13 12 13 12 11 12 12 12 10 8

A

B 3

157

E7

Am

T 7 10 9 8 7 6 7 5 5 5 7 5 5 4 3 2

A 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 2

B

A

161

E7

T 0 0 4 5 7 7 4 5

A 1 1 4 4 6 6 4 4

B 3 3 4 4 6 6 3 4

Anniversary Song - 1947

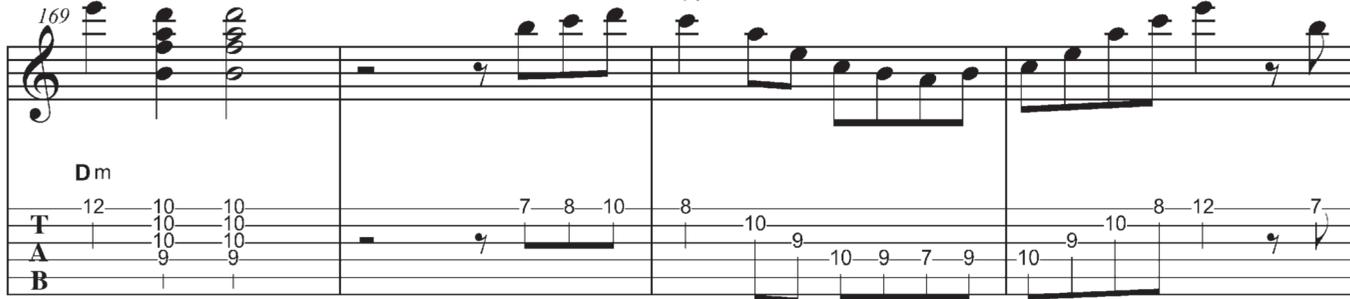
165  8fr.  7fr.  6fr.



Am

T 9 8
A 10 8
B 8 7

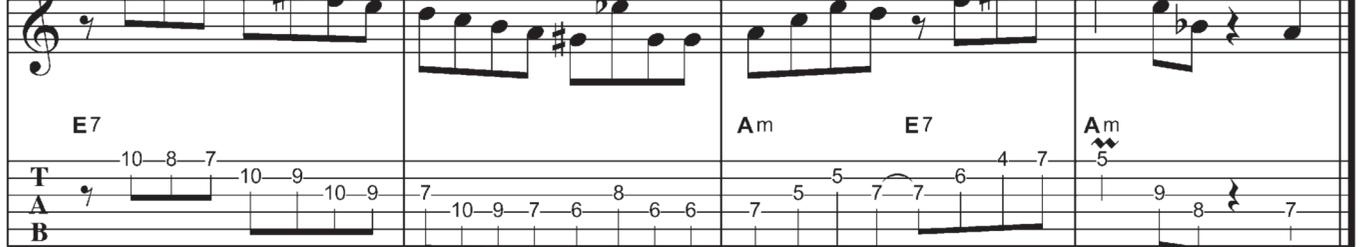
169  9fr.



Dm

T 12 10 10
A 10 10
B 9 9

173  10-8-7



E7 Am E7 Am

T 10-8-7
A 10-9 10-9
B 7-10-9-7 6-8-6-6

Fine



Django & le Quintette à cordes

Quatre temps pour bien faire

Le Quintette à cordes, c'est évidemment la grande trouvaille de Django, celle qui allait lui apporter le succès international, lui assurer une reconnaissance universelle. C'est, en même temps, incontestablement une trouvaille de guitariste, la formule qui allait mettre la guitare au cœur, et lui donner cette voix inimitable. De 1934 à 1948, c'est un projet qui l'occupera - essentiellement par intermittence - et lui permettra surtout de jauger le "pouls" de sa musique.

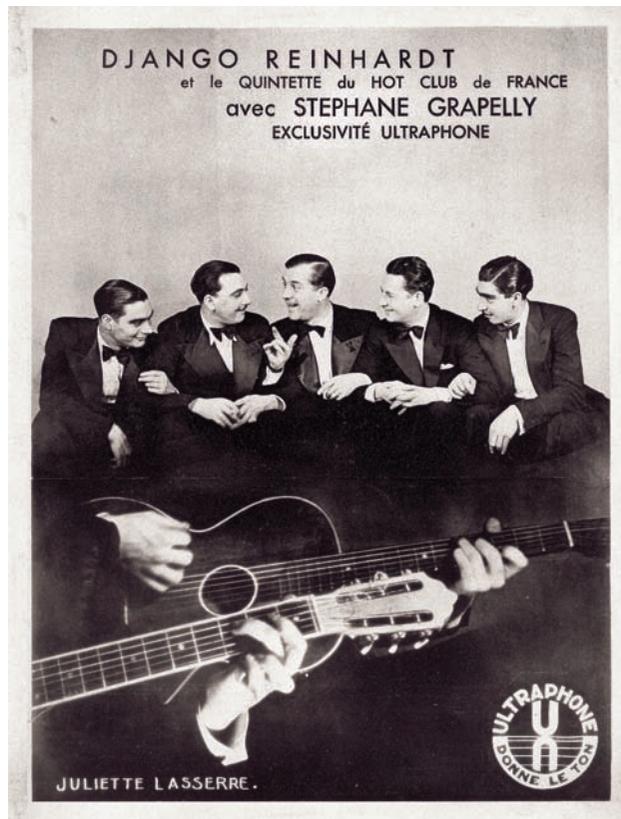
Par Max Robin



Le quintette en 1947 (de g. à dr. : Stéphane Grappelli, Django, Emmanuel Soudieux (caché), Django, Joseph et Matelot Ferré.

On a souvent conté la naissance du Quintette, la rencontre avec Grappelli à La Croix du Sud (c'est Django qui, bravant sa timidité, fera le premier pas...), leurs retrouvailles, quelques années plus tard (1934), au Claridge, dans l'orchestre de Louis Vola, leur complicité immédiate et la formation quasi "impromptue" qui s'ensuivit. On ne saurait trop conseiller, à qui voudrait se replonger dans cette histoire, de s'en remettre aux témoins d'époque : Charles Delaunay (Django mon frère, Eric Losfeld, 1968) et Stéphane Grappelli (Mon violon pour tout bagage, Calmann-Lévy, 1992). A Roger Chaput, qui par un heureux hasard se trouvait là, Django proposera seulement d'adjoindre Joseph, son frère, pour étoffer la section de guitares. Ultime façonnage d'une formule qui deviendra canonique.

On n'a pas manqué non plus de souligner la cohésion du "tout-cordes" (Patrick Williams), la proximité avec l'orchestre tzigane de tradition familiale, aussi bien qu'avec la formule reine de la musique de chambre (le quatuor à cordes). Mais Django donnera ses lettres de noblesse au chiffre "5", d'autant plus quand Vola lui fera découvrir la fameuse guitare Selmer-Maccaferri, qui équipera les membres du Quintette, et deviendra "son" instrument. On a moins souligné la difficulté des débuts (l'orchestre jugé "trop moderne", l'absence d'engagements réguliers), la formidable évolution que



Django lui imprimera de l'intérieur (reflet de la sienne propre), jusqu'au point de rupture. A ceux qui brandissent aujourd'hui volontiers l'étendard de la "tradition" et du respect des "anciens", il n'est pas inutile de rappeler que cette musique est avant tout marqué du sceau de la jeunesse : jeunesse des interprètes (Django n'a que 24 ans lorsqu'il grave ses premières faces pour Ultraphone), et jeunesse d'un art qui en est encore lui-même à se chercher, à se construire (qui pouvait prédire l'avenir du jazz au début des années 30 ?), même si celui de Django fait déjà autorité. Il n'est pas de musique plus en pointe. Allégresse des pionniers, goût de l'inouï, ivresse des défricheurs et des inventeurs, auxquels le talent (Django, Stéphane) prêterait une jeunesse éternelle. Exaltation. Merveilleuse aventure sur la mer des possibles.

Le fonctionnement et le caractère

unique du Quintette sont parfaitement perçus par les contemporains. Jacques Lubin : "Dans le Quintette à cordes, avec Stéphane, il fallait que Django fasse l'orchestre. Il avait toute la responsabilité des riffs, tandis que les frangins et les cousins faisaient le tempo. Mais quand il sentait qu'il y avait une phrase qui pouvait être jouée, comme par un orchestre symphonique ou un autre instrument, il s'y attelait et c'est super, ça rentre dans toute la composition. Et il ne l'avait pas écrit. D'un seul coup là, ça lui venait !". On a là la matrice à la fois de la réussite de l'entreprise, et de son évolution future. Django va successivement enrichir, contester, subvertir, puis dynamiter cette "pompe" qui le propulse. Projetant sa guitare sur le quintette, et parfois le quintette sur sa guitare (comme dans Stockholm). En termes jazzistes (puisque c'est de cette musique qu'il s'est toujours



Django n'a que 24 ans lorsqu'il grave ses premières faces pour Ultraphone.

Pour mémoire

Londres, 31 janvier 1938

Peut-être le sommet du Quintette à cordes "première manière". Est-ce le retour de Chaput, partenaire de la première heure, qui signe là son ultime participation ? La bonne humeur de Vola, dont c'est également la dernière séance avec le Quintette (il sera bientôt remplacé par Roger Grasset, puis par Emmanuel Soudieux) ? La présence de "Ninine" Vées (que, paraît-il, Django préférerait à Joseph) ? La magie d'une alchimie inédite (il n'y a pas d'autre exemple de collaboration entre Vola, Ninine et Chaput) ? La présence de tous sur le sol anglais, pour une de ces tournées dont on devine l'excitation ? Toujours est-il que Django est ici particulièrement enjoué (il y va, à plusieurs reprises, de ses exclamations et de ses "Come on", ce qui est très inhabituel chez lui). Standards ou originaux, les musiciens enquillent les chefs-d'œuvre (Honeysuckle Rose, My Sweet, Black and White...), apparemment avec une grande facilité (8 titres en boîte, au lieu des 4 à l'accoutumée). Le répertoire est à la fois flamboyant et inspiré (Souvenirs, une des plus belles ballades de Django).

LES SECRETS DU JAZZ MANOUCHE

réclamé), il joue à la fois le rôle de la batterie et celui du piano. Pour comprendre son cheminement, il faudra suivre de près les développements et bouleversements émancipateurs qui marqueront l'évolution de ces deux instruments (de Cozy Cole à Kenny Clarke, de Earl Hines et Fats Waller à Monk et Bud Powell...). Pour le public, la précision de cette mécanique revêt un caractère fascinant, d'autant plus que les artistes travaillent "sans filet", se fiant à leur seul instinct et à la seule fibre de leurs cordes. C'est aussi (ce mélange de maîtrise et de fragilité) ce qui provoque l'émotion. Roger Paraboschi : "Avec Grappelli, ils avaient trouvé une formule,

**"Avec Grappelli,
ils avaient trouvé une formule,
comme le Modern Jazz Quartet
ou le Quintet de George Shearing.
Ils avaient trouvé un son, un style."**

Roger Paraboschi

Pour mémoire

Paris, 30 juin 1939

Deux titres seulement avec le Quintette, emblématiques de cette période. Django est en grande forme (le même jour, il met en boîte le fameux I'll see you in my dreams en trio, un des sommets de son œuvre, toutes époques confondues). Soudieux est à la contrebasse, imposant une nouvelle pulsation à quatre temps (la "walkin' bass"). Baro Ferré et Ninine Véés sont parmi les accompagnateurs les plus fidèles et les plus pointus que Django ait eus à ses côtés. Dans le jubilatoire Younger Generation, le jeu de guitare (avec ses octaves) anticipe sur le futur de l'instrument. Django commence à triturer les motifs pour les porter à épuisement, en extraire la quintessence. Stockholm est un de ses thèmes les plus élaborés, un de ceux où s'affirme le plus nettement son ambition de compositeur, un des plus habilités aussi (étrange pressentiment de la catastrophe qui menace...).

Paris, 21 novembre 1947

Une référence absolue pour tous les guitaristes, qui puisent en général abondamment dans ces 5 titres radiodiffusés. Le son, l'énergie et le groove (Fred Ermelin, Nin-Nin et Ninine) sont impressionnants. De retour des Etats-Unis, Django intègre dans son jeu de nouveaux éléments : accentuation tranchante, tensions mélodiques et harmoniques, pour un résultat superbe ici. Les versions proposées (R-26, Swing Guitars, Old Man River...) sont en effet toutes devenues des classiques. L'invention rythmique de Django (I Love You) époustoufle et les échanges avec Stéphane se montrent toujours surprenants et magiques.

Paris, 10 mars 1948

L'ultime séance. Diamant noir. Vertige. L'art de Django se fait de plus en plus minéral. Etonnante version de Lady Be Good (à rapprocher de celles de décembre 34 et septembre 37, pour mesurer le chemin parcouru). Le Quintette est ici poussé dans ses derniers retranchements (abandon partiel de la pompe, au profit de lignes parfois confiées aux secondes guitares, surimpressions harmoniques, rôle de plus en plus important dévolu à la contrebasse...). Comme le souligne Patrick Williams, cette séance offre le seul exemple abouti de jazz bop à cordes (Mike, Festival 48).



© Photo DR, Collection Alain Antonietto

Londres (Studio Decca), 30/01/1938 :
Chaput, Naguine (au fond), Django, Ninine, Grappelli, Vola.

comme le Modern jazz Quartet ou le Quintet de George Shearing. Ils avaient trouvé un son, un style. Et à mon avis, pour aller aux Etats-Unis, en Russie ou au Japon, ce style-là, il fallait le garder... La pompe, ça faisait partie de l'ensemble... Il y avait une identité, une marque de fabrique...".

Mais l'année 1948 marquera la fin de l'aventure, Django ne pouvant sans doute pousser plus loin le bouchon, ne sachant plus comment sculpter le diamant sans briser l'écrin. Laissons parler un des derniers guitaristes accompagnateurs du Quintette, Challin Ferret, qui se confiait à René Mailhes : "En 48, Django était en pleine révolution bop. Derrière, nous ne savions plus comment accompagner...". Django aurait-il, comme le souhaitait Stéphane Grappelli, reformé le Quintette à cordes ? Rien n'est moins sûr... "C'était en 1952. J'avais fait le voyage aller et retour de Londres pour lui proposer une tournée aux Etats-Unis... Je l'ai retrouvé dans un hangar près du Bourget. Il était seul et très sombre. Notre entrevue n'a pas été longue. Il paraissait aigri, méfiant, quelque chose semblait cassé chez lui. Comme une blessure dont on ne guérit pas. Alors que je lui ai proposé de repartir avec moi, il m'a regardé d'un air à la fois furieux et stupéfait. Il a refusé tout net..." (S. Grappelli). Mais, eût-il accepté, la face du jazz à cordes européen en eût été très certainement changée.



© Photo DR, Collection Alain Antonietto

Le quintette en 1937 : Grappelli, Joseph, Django, Vola et Baro Ferré.

DES MODÈLES INCONTOURNABLES
AU RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE !



CORT

GRAND REGAL

ESSAYEZ-LES SANS PLUS ATTENDRE CHEZ VOTRE REVENDEUR

Plus d'informations sur : www.lazonedumusicien.com

Cort



LZDM
LaZoneDuMusicien.com

CSF

Play In Your Element



Jouez dans votre élément.

La nouvelle série de guitares Folk compactes YAMAHA CSF combine projection et confort à toute épreuve, ce qui en fait l'instrument idéal pour jouer n'importe où. Cette nouvelle génération de folks compactes est sans compromis. Un grand son n'est pas qu'une question de taille !



YAMAHA