Le rythme : « Le swing »

Le jazz, « ça swingue » , mais qu'est-ce que le swing ?

Le swing est une sorte de **balancement rythmique, propre au jazz**, mais qui est, lui aussi, difficile à définir.
« Aucun texte musical n'est du swing. Vous ne pouvez pas écrire du swing parce que le swing, c'est ce qui émeut l'auditoire et il n'y a pas de swing tant que la note n'a pas retenti. Le swing est un fluide et bien qu'un orchestre ait joué un morceau quatorze fois, il se peut qu'il ne swingue que la quinzième fois. » Duke Ellington

C'est une liberté rythmique, un phrasé, qui crée un **rebond**, un **balancement**, une **respiration** différente, qui ne se rencontre dans **aucune autre musique**.

Ecoute : *Mood Indigo* (Duke Ellington), binaire ou ternaire ? 5 Mood Indigo.mp3

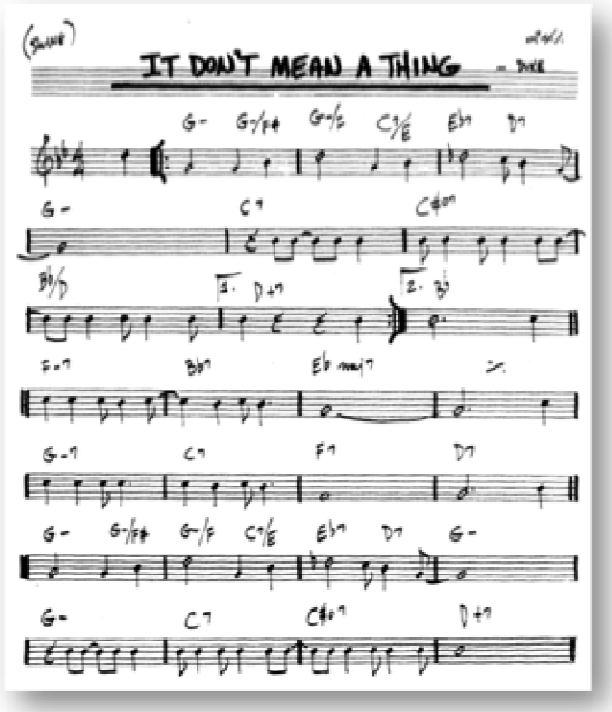
Le swing n'est donc **ni binaire, ni ternaire**, c'est une **manière de jouer**, **d'accentuer**, légèrement en décalé, **propre au jazz**.

L'improvisation

Rarement écrit
A partir **d'un thème**, et donc sur la suite d'accords
(on parle de **grille harmonique**)

Jean François Zygel l'impro

Ex. *It Don't Mean a Thing* (mélodie + accords) :4 Duke Ellington - It don't mean a thing (1943).mp4



Gm	Gm/F	Eb 7	D7	Gm	C7	C#^{O}	Bb/D	D7
Gm	Gm/F	Eb 7	D7	Gm	C7	C#^{O}	Bb/D	D7
Fm7	Bb7	Eb		Eb	Gm7	C7	F7	D7
Gm	Gm/F	Eb 7	D7	Gm	C7	C#^{O}	Bb/D	D7

L'improvisation

structure	A	B	A
	Thème	Improvisations (on parle de **chorus**)	Thème

Cette forme peut-être rapprochée de la **forme Sonate** que l'on rencontre dans nombre de mouvements de symphonies à l'époque classique et romantique :

Thème – Développement - Thème

mélodique et/ou harmonique
variation/développement non écrite

Ecoutes :

When the Saints, Louis Armstrong, 1959. 6 Louis Armstrong - When The Saints Go Marching I...mp4

Le thème est varié dès l'exposition.

Someday my Prince will Come, Miles Davis, 1961. 7 Miles Davis Someday My Prince Will Come.mp3

Le thème est ici plutôt un **prétexte** à improvisations tant il est vite « évacué ». Mais sa grille est inchangée tout du long.

L'improvisation **n'est pas propre au jazz**, on la rencontre dans de nombreuses autres cultures et genres musicaux. C'est son **recours quasi systématique** qui fait l'originalité du jazz.

L'improvisation

Le thème sert de support, de point de départ et d'arriver, d'étincelle à l'inspiration du musicien, même si par moment il peut être méconnaissable.

Ecoute :

Autumn Leaves, Keith Jarret. 8 Autumn leaves.mp4

Et à chaque époque ses *Standards* :

Ecoutes :

Smell Like Teen Spirit, Nirvana. 9 Nirvana - Smells Like Teen Spirit.mp3

Smell Like Teen Spirit, The Bad Plus. 10The Bad Plus - Smells Like Teen Spirit.mp3

Les **Standards** sont souvent des **refrains de chansons** connues, mais de nombreux **jazzmen** en composeront

La sonorité – le timbre

Spécificité au niveau du timbre, le jazzman marque immédiatement une composition de **son empreinte**, **de sa sonorité propre**.

Louis Armstrong

Ecoute : *C'est si bon*

11 Louis Armstrong - C'est si bon (1962).mp4

Dizzy Gillespie

Ecoute : Quintet, 1966

13 Dizzy Gillespie Quintet 1966-extrait.mp4

Miles Davis

Ecoute : *Tutu (clip)*, 1986

15 Miles Davis - Tutu.(videoclip).mp4

Billie Holiday

Lady Sings the Blues,

16 Billy Holiday, Lady Sings the Blues.mp4

Ella Fitzgerald

It Don't Mean a Thing

17 Ella Fitzgerald - It Don't Mean a thing (If it ain't got that swing) [1974].mp4

C'est ce qui fait que les musiciens jazz sont **immédiatement reconnaissables**