

O.N.E.

SÉBASTIEN HUSSON

LES COPIES DU BLUES

SHUFFLE

12/8

WALKING BLUES

BINAIRE

HARMONIE BLUES

B

SOMMAIRE

Chapitre I: Le rythme du blues	3-7
• comprendre le ternaire	
• le shuffle	
• le swing	
• le $\frac{12}{8}$	
• le blues binaire	
Chapitre II: Harmonie du blues	8-20
• harmonie fonctionnelle	
• l2-bar blues	
• le blues mineur	
• la gamme blues	
Chapitre III: Les progressions du blues	21-32
• le turnaround	
• le quick change	
• le II-V	
• l'anatole	
Chapitre IV: Influences du blues	33-34
• la cadence I-IV dans un contexte funk	
Chapitre V: Vocabulaire: Plans blues	35-40
• transitions I vers IV	
• transitions I vers V	
• Enchainement d'accords	
• 25 grooves blues style shuffle	

I. RYTHMES DU BLUES

° Comprendre le ternaire

Le blues se joue énormément en ternaire, avec un rythme de prédilection: le SHUFFLE. Pour bien l'appréhender nous allons donc confronter rythme binaire et rythme ternaire.

RYTHME BINAIRE

CHAQUE TEMPS DE LA MESURE EST DIVISIBLE EN DEUX OU QUATRE

RYTHME TERNAIRE

CHAQUE TEMPS DE LA MESURE EST DIVISIBLE EN TROIS OU SIX

Il conviendra donc, avant de jouer, de savoir s'il s'agit d'un blues binaire ou d'un blues ternaire.

binaire, 2 croches égales par temps

Musical notation for binary rhythm. It consists of two measures of 2/4 time. Each measure contains four eighth notes. Below the notes, the number '3' is repeated eight times under each note, indicating a binary division of each eighth note into two sixteenth notes.

ternaire, 3 croches égales par temps

Musical notation for ternary rhythm. It consists of two measures of 3/4 time. Each measure contains four eighth notes. Below the notes, the number '3' is repeated eight times under each note, indicating a ternary division of each eighth note into three sixteenth notes.

° Le shuffle

Le shuffle est une façon particulière de jouer le ternaire, propre au blues mais que l'on retrouve dans beaucoup d'autres styles de musique, rock, pop etc.

Le principe est simple: on ne joue pas la 2e croche du triolet. En pratique c'est pas si facile à appréhender.

On a donc un triolet par temps

Musical notation for a ternary shuffle pattern. It consists of two measures of 3/4 time. Each measure contains four eighth notes. Below the notes, the number '3' is repeated eight times under each note, indicating a ternary division of each eighth note into three sixteenth notes. The second note of each group of three is always silent, creating a shuffle effect.

Et ici on ne joue plus la 2e croche de chaque triolet

Musical notation for a more complex ternary shuffle pattern. It consists of two measures of 3/4 time. Each measure contains four eighth notes. Below the notes, the number '3' is repeated eight times under each note, indicating a ternary division of each eighth note into three sixteenth notes. The second note of each group of three is always silent, creating a shuffle effect. This pattern is more advanced than the previous one.

° Le swing

Le swing blues ou walking blues est une autre façon d'accompagner un blues. La pulse est toujours ternaire mais la basse ne joue plus «shuffle»; à présent elle joue essentiellement des noires avec des ponctuations en triolets de ci de là pour dynamiser la ligne, annoncer des changements d'accords. On emploie très souvent le terme «walking» pour décrire cette façon d'accompagner; on la retrouve dans le jazz.

Comme pour le shuffle, à l'écriture et à la lecture on n'écrit pas une noire pointée par temps, qui correspondrait à un triolet, mais une noire simple en précisant en haut de la partition qu'il faut jouer le morceau en «ternaire» ou «swing»

WALKING

LA BASSE JOUE 4 NOIRES REGULIERES PAR MESURE

° Le 12/8

La métrique 12/8 est employée pour jouer le «slow blues», un blues lent dans le style ballade. C'est encore un rythme ternaire mais différent du shuffle et du walking. Alors que le shuffle insiste sur sa pulse de deux croches ternaires sur des tempi rapides et que le walking repose presque entièrement sur une noire par temps, le 12/8 utilise toutes les possibilités du triolet en alternant notes longues, triolets complets, fills d'une mesure complète etc.

Au contraire des autres rythmes ternaires pré-cités, dans l'écriture et l'interprétation on ne garde pas la noire comme référence mais la noire pointée qui équivaut à un triolet.

° Le blues binaire

Oui, le blues se joue également binaire, c'est même très fréquent; du coup il devient proche de la soul et du funk, du rythm'n'blues bien sûr.

Nous utiliserons donc toutes les formules rythmiques binaires, je vous renvoie pour cela à l'ouvrage numérique **Les Codes du Funk**.

EXERCICES

Les exercices suivants sont également disponibles en fichiers Guitar Pro 8

Quelques remarques:

- travaillez sans playback au départ mais avec un métronome, départ à 60.
- puis essayez de poser vos rythmes avec le playback
- dans le chapitre sur l'harmonie, les notes vont changer de hauteur donc soyez d'abord solide rythmiquement avec juste une fondamentale!

RYTHMES DU BLUES

Chapitre I des codes du blues

$J = 80$

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a single note on the first line followed by a dash indicating a rest or continuation.

binaire, 2 croches égales par temps

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a repeating pattern of two eighth notes per measure, with a measure number '3' below each measure. The second measure has a '3' above it, indicating a repeat sign.

Exemple de ligne blues binaire

C7

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a blues line in the C7 chord. Measure numbers '4' and '5' are indicated below the staff, with '3' below each measure. The second measure has a '3' above it, indicating a repeat sign.

ternaire, triolet, 3 croches égales par temps

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a repeating pattern of three eighth notes per measure, with a measure number '6' above each measure. The second measure has a '3' below it, indicating a repeat sign.

Shuffle: ici on ne joue plus la 2e croche de chaque triolet

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a shuffle rhythm pattern where the second eighth note of each triplet is omitted. Measure numbers '7' and '9' are indicated below the staff, with '3' below each measure. The second measure has a '3' above it, indicating a repeat sign.

Exemple de ligne blues shuffle

C7

A musical staff with a bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It shows a blues line in the C7 chord with a shuffle feel. Measure numbers '10' and '11' are indicated below the staff, with '3' below each measure. The second measure has a '3' above it, indicating a repeat sign.

Exemple de shuffle en jouant avec les silences sur certaines croches

G7

This guitar tab shows a G7 chord progression. The top staff has a bass line with notes at the 3rd, 5th, and 3rd frets. The bottom staff has a treble line with notes at the 3rd, 5th, and 3rd frets. Measure 13 starts with a note at the 5th fret followed by a silence, then a note at the 3rd fret followed by a silence, and so on. Measures 14 and 15 show similar patterns.

Walking blues: une noire par temps, le blues se jazzifie, avec quelques interventions de croches

C7

This guitar tab shows a C7 chord progression. The top staff has a bass line with notes at the 2nd, 3rd, and 4th frets. The bottom staff has a treble line with notes at the 3rd, 5th, and 0th frets. Measures 16 and 17 show eighth-note pairs followed by silences.

(=

Slow blues, la base rythmique est le triolet donc noire pointée obligatoire!

C7

This guitar tab shows a C7 chord progression. The top staff has a bass line with notes at the 3rd, 3rd, and 3rd frets. The bottom staff has a treble line with notes at the 3rd, 3rd, and 3rd frets. Measures 18 and 19 show eighth-note pairs followed by pointed black dots.

Exemple de ligne slow-blues

C7

This guitar tab shows a C7 chord progression. The top staff has a bass line with notes at the 2nd and 5th frets. The bottom staff has a treble line with notes at the 2nd, 3rd, and 5th frets. Measures 20 and 21 show eighth-note pairs followed by pointed black dots.

II. HARMONIE DU BLUES

° Harmonie fonctionnelle

Le blues détourne la fonction habituelle de certains accords, on peut dire qu'il «tord» l'harmonie pour parvenir à cette sonorité si caractéristique de ce style. En premier lieu, repérons dans l'échelle majeure classique les degrés qui vont être «tordus» harmoniquement par le blues.

LES DEGRES DE L'ECHELLE MAJEURE

I	II	III	IV	V	VI	VII
MAJ7	min7	min7	MAJ7	7	min7	min7(5b)

Pour l'harmonie blues on remarque que les degrés I, IV et VI deviennent des accords 7e. Ainsi, dans les grilles de blues il ne sera pas rare de trouver ces degrés notés ainsi:

LES DEGRES DE L'ECHELLE BLUES

I	II	III	IV	V	VI	VII
7	min7	min7	7	7	7	min7(5b)

° Le twelve bar blues (12-bar blues)

Voici la grille de blues traditionnelle sur laquelle vont reposer toutes les évolutions harmoniques de ce style.

I7	I7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
V7	IV7	I7	I7

° Le blues mineur

Le blues mineur est un peu à part dans ce style car les règles harmoniques sont différentes du blues majeur.

Nous n'étudierons pas en détail la construction harmonique d'un blues mineur car elle emprunte ses accords à plusieurs échelles mineures: l'échelle du mode dorien, l'échelle mineure harmonique, l'échelle mineure naturelle.

Mais voici comment on peut répertorier les degrés d'une échelle mineure utile à ce type de blues:

LES DEGRES DE L'ECHELLE MINEURE «BLUES»						
I	II	III	IV	V	VI b	VII
min7	min7	MAJ7	min7	7	7	7

Pour l'harmonie d'un blues mineur standard on n'utilisera que les degrés I, IV, V et VI**b**.

Im7	Im7	Im7	Im7
IVm7	IVm7	Im7	Im7
VI b 7	V7	I7	I7

° La gamme blues

Si vous voulez faire sonner le blues comme il se doit, il est crucial de comprendre comment la gamme blues et l'accord de septième dominante (7e) fonctionnent ensemble. C'est ce lien qui donne au blues son identité harmonique et rythmique. Jouer des lignes de basse en utilisant la gamme blues n'est pas une chose systématique mais il est vrai qu'elle rajoute du feeling à cette musique.

La gamme blues en relation avec l'accord 7e

La gamme blues est une extension de la pentatonique mineure, et ses notes tombent parfaitement sur les tensions de l'accord 7e dominante, ce qui explique pourquoi elle fonctionne si bien.

A7

37 38 39 40

5 8 5 7 5 7 5 8 5

La gamme blues apporte des tensions supplémentaires sur l'accord 7e, notamment avec :

- La tierce mineure (Eb) qui se frotte à la tierce majeure (E), caractéristique du blues
- La quinte diminuée (F#) qui accentue la tension et demande à se résoudre sur G

C'est cette superposition de la gamme blues mineure sur un accord majeur (dominante 7) qui donne au blues son caractère unique.

L'accord 7e dominante est omniprésent dans le blues et invite à jouer la gamme blues. La note bleue (b5) et la tierce mineure (b3) créent un frottement harmonique parfait sur l'accord 7e.

Jouer la gamme blues sur un accord de 7e permet d'ajouter du caractère, du feeling et de l'expression à vos lignes de basse.

Dans le chapitre V vous trouverez des lignes de basse qui utilisent la gamme blues, parmi d'autres lignes qui, elles, emploient plutôt la gamme exacte de l'accord 7e, appelée gamme septième.

EXERCICES

Les exercices suivants sont également disponibles en fichiers Guitar Pro 8

Quelques remarques:

- Pour ces exercices nous utiliserons la tonalité de do majeur avec l'emploi des triades (voir le rappel page suivante) et la tonalité de do mineur pour le blues mineur..
- Selon les exercices je ferai intervenir la 7e ainsi que des notes d'approche
- les exemples suivants à base de noires peuvent être joués sur des shuffle ou des walking blues, les exemples à base de croches sur des shuffle. Les exemples à base de double-croches sont destinés au blues mineur.

Rappel sur les triades

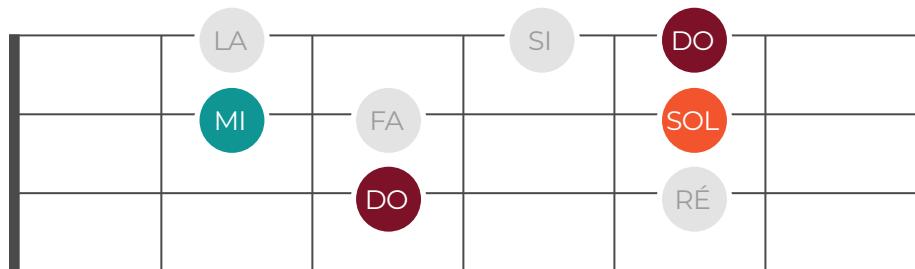
Si les bases de l'harmonie fonctionnelle ne vous sont pas acquises vous pouvez télécharger gratuitement le pdf «Bassistik Basics» sur bassistik-live.com.

Voici un résumé ci-dessous:

TRIADE MAJEURE

Une triade est un groupe de notes qui constituent la fondation d'un accord, d'un arpège. Les notes de cette triade sont considérées comme les notes **fortes** de la gamme.

Pour constituer une triade majeure, il faut sélectionner les notes **impaires** de la gamme :
Fondamentale (1), Tierce (3) et Quinte (5)

CHIFFRAGE DE LA GAMME MAJEURE

Fondamentale ou tonique 1

Seconde (juste) 2

Tierce majeure 3

Quarte (juste) 4

Quinte (juste) 5

Sixte 6

Septième majeure 7

Octave 8

CHIFFRAGE DE LA TRIADE MAJEURE

Fondamentale ou tonique 1

Tierce majeure 3

Quinte (juste) 5

HARMONIE BLUES I

STANDARD 12-BAR BLUES

$\text{♩} = 90$

($\text{♪} \text{♪} = \text{♩} \text{♪}$)

"Shuffle blues" GRILLE 1

"Shuffle blues" GRILLE 2 avec la triade

G7 **F7** **C7** **C7**

22 | 5 5 4 4 7 7 4 7 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 2 2 5 5 2 5

"Shuffle blues" GRILLE 3 avec variante triade

C7 **C7** **C7** **C7**

26 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5

F7 **F7** **C7** **C7**

30 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5

G7 **F7** **C7** **C7**

34 | 5 5 7 7 4 4 7 7 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 ||

HARMONIE BLUES II

COMBINAISONS

$\text{J} = 90$

1

-

T
A
B

"Shuffle blues" GRILLE 1 - variations libres

C7 C7 C7 C7

2 3 4 5

3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 5 5 2 5

F7 F7 C7 C7

6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 0 3 3 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 5 5 2 5

G7 F7 C7 C7

10 11 12 13

3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 0 0 3 3 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 5 5 5 5

"Shuffle blues" GRILLE 2 - variations libres

C7 C7 C7 C7

14 15 16 17

3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 5 5 2 2 5 2 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 5 5 2 2 5 2

F7 F7 C7 C7

18 19 20 21

3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 0 0 3 3 0 0 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 5 5 2 2 5 2

G7

F7

C7

C7

22 | 23 | 24 | 25 |

3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 2 2 5 5 2 5 | 3 3 5 5 2 2 5 2 |

"Shuffle blues" GRILLE 3 - variations libres

C7

C7

C7

C7

26 | 27 | 28 | 29 |

3 3 3 3 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 3 3 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 |

F7

F7

C7

C7

30 | 31 | 32 | 33 |

3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 0 0 3 3 0 0 | 3 3 3 3 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 |

G7

F7

C7

C7

34 | 35 | 36 | 37 |

5 5 2 2 5 5 | 3 3 5 5 2 2 5 5 | 3 3 3 3 2 2 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |

HARMONIE BLUES III

Walking blues sur grille standard

$\text{♩} = 90$

1
—

"Walking blues" GRILLE 1 - triades seulement

C7 **C7** **C7** **C7**

2 3 4 5

3 0 3 0

F7 **F7** **C7** **C7**

6 7 8 9

1 0 3 0

G7 **F7** **C7** **C7**

10 11 12 13

3 2 5 2

"Walking blues" GRILLE 2 - variations libres

C7 **C7** **C7** **C7**

14 15 16 17

3 3 5 2

F7 **F7** **C7** **C7**

18 19 20 21

3 0 3 0

G7

22 **F7** **C7** **C7**

5 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2

"Walking blues" GRILLE 3 - triades et notes d'approche

C7

C7

C7

C7

26 **C7** **C7** **C7**

3 2 5 2 3 0 3 5 3 2 5 2 3 0 3 0

F7

F7

C7

C7

30 **F7** **C7** **C7**

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

G7

F7

C7

C7

34 **G7** **F7** **C7** **C7**

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

HARMONIE BLUES IV

Blues mineur et binaire

$\text{J} = 102$

Blues mineur, rythme binaire

Cm7 **Cm7** **Cm7** **Cm7**

2 3 4 5

Fm7 **Fm7** **Cm7** **Cm7**

6 7 8 9

A♭7 **G7** **Cm7** **Cm7**

10 11 12 13

Blues mineur, variations rythmiques à base de double-croches

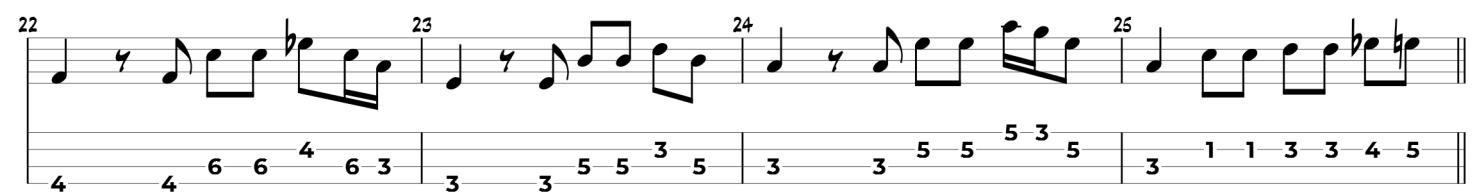
Cm7 **Cm7** **Cm7** **Cm7**

14 15 16 17

Fm7 **Fm7** **Cm7** **Cm7**

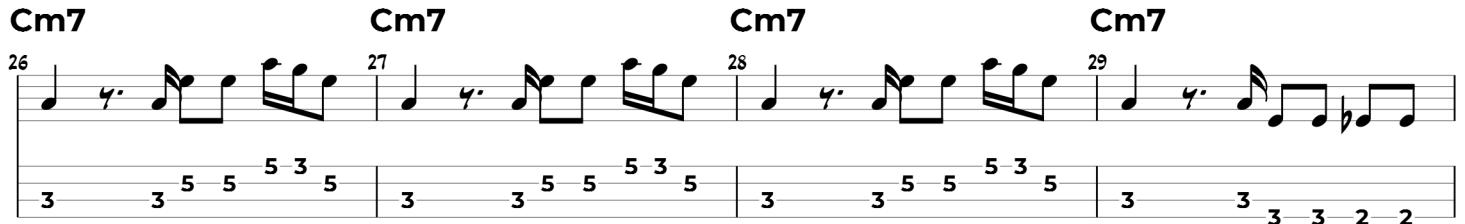
18 19 20 21

A♭7

Guitar tab for A♭7 chord. Fretting: 4, 4, 6, 6, 4, 6, 3. Fingerings: 4, 6, 6, 4, 6, 3.

Blues mineur, ajout de notes d'approche

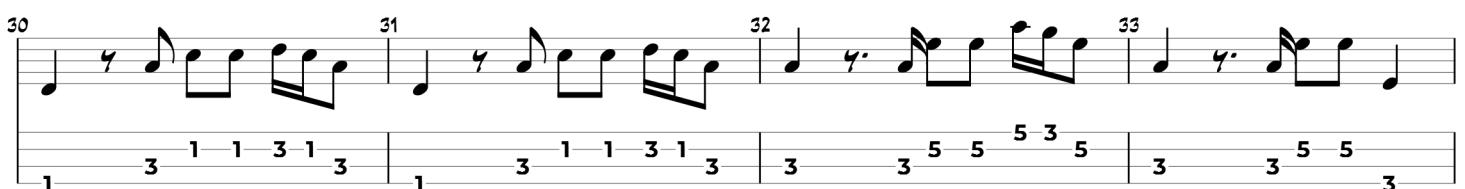
Guitar tabs for Cm7 chords. Measures 26-29. Fretting: 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 3, 3, 2, 2. Fingerings: 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 3, 3, 2, 2.

Fm7

Fm7

Cm7

Cm7

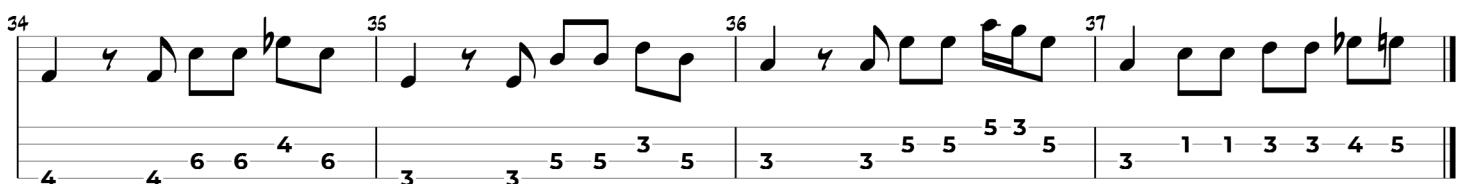
Guitar tabs for Fm7, Cm7 chords. Measures 30-33. Fretting: 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 | 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 | 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5. Fingerings: 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 | 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 | 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 5, 5, 5, 3, 5.

A♭7

G7

Cm7

Cm7

Guitar tabs for A♭7, G7, Cm7 chords. Measures 34-37. Fretting: 4, 4, 6, 6, 4, 6 | 3, 3, 5, 5, 3, 5 | 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 1, 1, 3, 3, 4, 5. Fingerings: 4, 6, 6, 4, 6 | 3, 5, 5, 3, 5 | 3, 5, 5, 5, 3, 5 | 3, 1, 1, 3, 3, 4, 5.

III. PROGRESSIONS HARMONIQUES

La progression traditionnelle I IV V a évoluée avec le temps et des digressions sont apparues; dans la partie exercices nous nous concentrerons sur les grilles de blues majeures les plus répandues en utilisant d'autres tonalités que Do majeur. Le blues peut se jouer dans toutes les tonalités puisque quoi qu'il arrive les règles SONT LES MEMES.

→ A partir de ce chapitre nous allons introduire la 7e mineure dans nos lignes de basse ainsi que les autres notes de la gamme 7e.

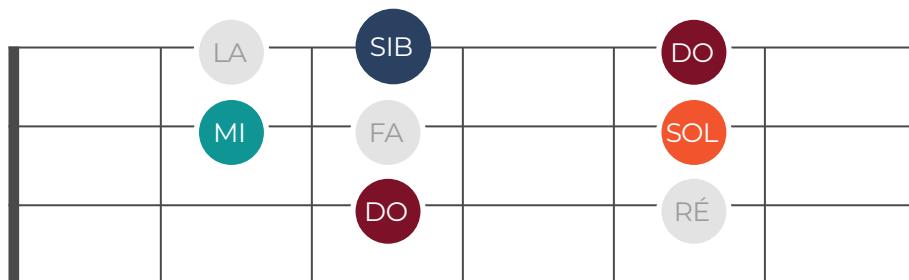
Rappel sur la gamme 7e

Si les bases de l'harmonie fonctionnelle ne vous sont pas acquises vous pouvez télécharger gratuitement le pdf «Bassistik Basics» sur bassistik-live.com.

ARPEGE 7

Un arpège est un groupe de notes qui constituent la fondation d'un accord. Les notes de cet arpège sont considérées comme les notes **fortes** de l'accord..

Pour constituer un ARP7GE 7, il faut sélectionner les notes **impaires** de la gamme :

CHIFFRAGE DE LA GAMME 7E

Fondamentale ou tonique 1

Seconde (juste) 2

Tierce majeure 3

Quarte (juste) 4

Quinte (juste) 5

Sixte 6

Septième mineure 7

Octave 8

CHIFFRAGE DE L'ARPEGE 7

Fondamentale ou tonique 1

Tierce majeure 3

Quinte (juste) 5

Septième mineure 7

° Le turnaround V

Première évolution de la grille blues traditionnelle, le «Turnaround»; à la dernière mesure on rejoue le degré V.

I7	I7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
V7	IV7	I7	 V7

° Le quick change IV

Deuxième évolution de la grille blues traditionnelle, le «Quick change»; dès la 2e mesure on passe sur le degré IV et on peut garder (ou pas) le quick change à la fin.

I7	 IV7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
V7	IV7	I7	 V7

Astuce: il est possible de cumuler les évolutions au sein d'une même grille ou bien de n'en retenir qu'une seule, c'est selon l'humeur du compositeur.

° LE II-V

Très présent dans le walking blues qui tend de plus en plus vers le jazz, la suite II-V vient enrichir la grille sur les mesures 9 et 10. On introduit donc le 2e degré dans cette grille (se reporter à l'échelle majeure pour rappel)

I7	IV7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
IIm7	V7	I7	V7

° L'anatole I - VI - II - V

C'est un turnaround sur deux mesures cette fois. L'anatole est une cadence très utilisée dans tous les styles de musique, que ce soit pour composer des chansons ou finir une grille de blues ou de jazz. On introduit ici le 6e degré qui, dans le blues, est considéré comme un accord 7 et pas un accord m7 (revoir le chapitre sur l'harmonie blues). De plus, le 2e degré est également tordu en accord 7 à présent!

I7	IV7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
IIm7	V7	I7- VI7	II7-V7

EXERCICES

Les exercices suivants sont également disponibles en fichiers Guitar Pro 8

Quelques remarques:

- Pour ces exercices nous utiliserons des grilles de blues dans différentes tonalités
- Certaines phrases employées comporteront des lignes blues typiques du style qui sont répertoriées dans le chapitre «vocabulaire» de cet ouvrage

PROGRESSIONS BLUES I

LE TURNAROUND

$\text{♩} = 102$

($\text{Bpm} = \frac{\text{♩}}{2}$)

T
A
B

"Shuffle blues" GRILLE 1 avec ligne de basse standard

2 E7

0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4

6 A7

0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4

B7 A7 E7 B7

10 11 12 13

2 2 1 1 4 4 1 4 | 0 0 4 4 2 2 4 4 | 0 0 4 4 5 5 6 6 | 7 7 7 7 7 7 7 7

"Shuffle blues" GRILLE 2 avec liaisons entre les accords

E7 E7 E7 E7

14 15 16 17

0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 2 2 3 3 4 4

A7 A7 E7

18 19 20 21

0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 2 2 4 4 2 4 | 0 0 4 4 5 5 6 6

B7**A7****E7****B7**

22 9 9 6 6 9 6 | 5 5 7 7 4 4 7 4 | 0 0 4 4 5 5 6 6 | 7 7 6 6 7 7 8 8
7 7

"Shuffle blues" GRILLE 3 avec variantes libres

E7**E7****E7****E7**

26 7 7 5 5 4 4 2 4 | 0 0 4 4 2 4 2 4 | 0 0 4 4 2 2 0 0 | 2 2 0 0 4 4 2 2
7 7

A7**A7****E7****E7**

30 0 0 4 4 2 2 4 2 | 0 0 4 4 2 2 4 2 | 0 0 4 4 2 2 0 0 | 2 2 0 0 4 4 2 2
0 0

B7**A7****E7****B7**

34 2 2 6 6 4 4 6 4 | 0 0 4 4 2 2 4 2 | 0 0 4 4 5 5 6 6 | 7 7 9 9 7 6 4 3
2 2

Créez votre propre shuffle blues!

38 - | 39 - | 40 - | 41 - |

42 - | 43 - | 44 - | 45 - |

46 - | 47 - | 48 - | 49 - |

PROGRESSIONS BLUES II

QUICK CHANGE + TURNAROUND

$\text{♩} = 102$

(Bpm = ♩ ♩)

"Shuffle blues" GRILLE 1 avec triolet

"Shuffle blues" GRILLE 2 avec un rythme moins marqué shuffle et un peu plus walking

G7

22 **F7** **C7** **G7**

"Shuffle blues" GRILLE 3 très marqué shuffle avec des triolets

C7**F7****C7****C7**

26 **F7** **C7** **C7**

F7**F7****C7****C7**

30 **F7** **C7** **C7**

G7**F7****C7****G7**

34 **F7** **C7** **G7**

Créez votre propre shuffle blues!

38 **—** **—** **—** **—**

42 **—** **—** **—** **—**

46 **—** **—** **—** **—**

PROGRESSIONS BLUES III

WALKING BLUES AVEC UN II-V

$\text{♩} = 115$

"Walking blues" GRILLE 1 accompagnement libre

F7 **B♭7** **F7** **F7**

B♭7 **B♭7** **C7** **C7**

Gm7 **C7** **F7** **C7**

"Walking blues" GRILLE 2 accompagnement libre

F7 **B♭7** **F7** **F7**

B♭7 **B♭7** **F7** **F7**

Gm7

22 **C7**

3 0 1 2 | 3 5 4

3 2 3 4 | 5 0 3 2

F7

24 **C7**

3 2 3 4 | 5 0 3 2

"Walking blues" GRILLE 3 accompagnement libre

F7

26 **B♭7**

3 0 3 | 1 3 2 3 | 3 1 0 3 | 1 1 0 0

F7

B♭7

30 **B♭7**

1 0 3 | 1 4 3 2 | 1 0 3 1 | 3 2 3 4

F7

32 **F7**

1 0 3 1 | 3 2 3 4

Gm7

34 **C7**

5 5 3 4 | 3 3 2

36 **F7**

37 **C7**

1 0 1 2 | 3 3 5 4

Créez votre propre shuffle blues!

38 **3**

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

PROGRESSIONS BLUES IV

WALKING BLUES AVEC ANATOLE

$\text{♩} = 105$

"Walking blues" GRILLE 1 accompagnement libre

"Walking blues" GRILLE 2 accompagnement libre

Am7 **D7** **G7** **E7** **Am7** **D7**

22 23 24 25 26 27 28 29

5 7 7 6 | 5 2 3 4 | 5 3 2 1 | 5 2 0 2 | 3 5 2 5 | 3 3 2 5 | 3 2 5 5 | 3 0 1 2 |

"Walking blues" GRILLE 3 accompagnement libre

G7 **C7** **G7** **G7**

26 27 28 29

3 5 2 5 | 3 3 2 | 3 3 2 5 | 3 0 1 2 |

C7 **C7** **G7** **G7**

30 31 32 33

3 2 3 4 | 5 7 4 5 | 5 3 2 4 | 5 5 3 4 |

Am7 **D7** **G7** **E7** **Am7** **D7**

34 35 36 37 38 39 40 41

5 7 8 7 | 5 6 7 5 | 4 5 2 1 | 2 0 0 4 |

Créez votre propre shuffle blues!

38 39 40 41

5

42 43 44 45

46 47 48 49

IV. INFLUENCES DU BLUES

Le blues est à l'origine de nombreux styles de musique, le son du blues s'entend partout y compris sur des chansons qui n'utilisent pas forcément les grilles blues. Nous pourrions évoquer le rythm'n'blues, le rock'n'roll, le rock, le funk, la soul, le jazz...

Si les structures traditionnelles du blues ne sont pas toujours respectées c'est parce que les compositeurs ont fait évoluer ces structures afin de les sophistiquer, par exemple pour complexifier l'improvisation dans le jazz, ou bien pour créer des chansons à part entière.

Quoi qu'il en soit on y retrouve les codes du blues: une trame harmonique dirigée par des accords 7e (exception avec le blues mineur), les accords pivots que sont les degrés I, IV et V, l'emploi de la gamme blues pour créer des grooves ou faire des solos.

Dans ce chapitre je vous propose de travailler des grooves blues-rock et blue-funk, en binaire cette fois.

EXERCICES

Les exercices suivants sont également disponibles en fichiers Guitar Pro 8

Quelques remarques:

- Pour ces exercices nous nous éloignons des grilles traditionnelles MAIS les suites d'accords sont toujours là! Par exemple le module degré I vers degré IV.
- Parfois il n'y a qu'un accord ou deux pour toute la chanson mais le vocabulaire employé (gammes, rythme) sonne blues.

INFLUENCES BLUES

SUITE I - IV

$$\text{J} = 107$$

A musical staff in bass clef and B-flat major key signature. The first measure contains a single note followed by a dash, indicating a repeat sign. A bracket labeled '1' spans the first measure.

GROOVE 1

D7

2 3 4 5 6

. 5 5 1 x 3 - 5 3 5 5 7 5 7 x2 5 5 1 x 3 - 5 3 5 5 7 5 7 x2

G7

GROOVE 2

D7

A musical score for piano and guitar. The piano part is in the upper staff, and the guitar part is in the lower staff. Measure 11 starts with a piano dynamic of f . Measures 12 and 13 continue the piano line. The guitar part features a repeating pattern of chords: 5, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 5, 5. Measure 13 ends with a piano dynamic of f . Measure 14 begins with a piano dynamic of f .

G7

Musical score for measures 14 through 17. The top staff shows a melodic line with eighth-note patterns and grace notes. The bottom staff shows a bass line with quarter notes and eighth-note patterns. Fingerings are indicated below the bass line: measure 14 (3, 3, 3), measure 15 (3, 3, 3), measure 16 (3, 3, 3), and measure 17 (3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4).

GROOVE 3

P7

Musical score for guitar, measures 18-21. The score consists of two staves. The top staff shows a melodic line with various note heads and rests. The bottom staff shows a harmonic progression indicated by Roman numerals (V, IV, V, IV) and fingerings (3, 4, 5). Measure 18 starts with a V chord (F#-A-C#-E) followed by a IV chord (C-G-B-E). Measure 19 starts with a V chord (F#-A-C#-E) followed by a IV chord (C-G-B-E). Measure 20 starts with a V chord (F#-A-C#-E) followed by a IV chord (C-G-B-E). Measure 21 starts with a V chord (F#-A-C#-E) followed by a IV chord (C-G-B-E).

G7

Musical score for page 10, measures 22-26. The score consists of two staves. The top staff shows a bassoon line with notes at measure 22, eighth-note pairs at 23, a sixteenth-note cluster at 24, and eighth-note pairs at 25. The bottom staff shows a cello line with sustained notes and fingerings (3, 2, 5) at 22, (3) at 24, and (3, 2, 3, 4) at 25.

V. VOCABULAIRE: PLANS BLUES

Vous avez remarqué qu'il existe des milliers de blues qui reposent sur les mêmes grilles d'accords, des suites standard comme le I - IV - V et autres anatoles, turnaround etc.

Il en va de même pour les lignes de basse.

Il existe un vocabulaire standard qu'il faut travailler, mémoriser, automatiser jusqu'à ce qu'il puisse sortir sur l'instant; pour certains styles de blues la part d'improvisation est importante.

Je n'imagine pas faire un swing blues avec un walking appris par coeur sur écrit sur une partition; au contraire je l'improvise sur le moment. Mais pour cela il me faut du vocabulaire pour pouvoir m'exprimer.

Les exercices suivants sont donc une suite de «plans» comme on dit, des phrases prêtées à l'emploi. Il faut les mémoriser mais il faut surtout les replacer dans un contexte de grille.

EXERCICES

Les exercices suivants sont également disponibles en fichiers Guitar Pro 8

Quelques remarques:

- Tous les plans doivent être transposés dans toutes les tonalités
- La bête noire du bassiste c'est de maîtriser les cordes à vide: et ben on va les utiliser!

VOCABULAIRE: PLANS BLUES I

Transitions et enchainement d'accords

$$\text{♩} = 80$$

Transitions I VERS IV VERS I (quick change)

Exemple 1 sur blues en SOL

The image shows a musical score for a C7 chord progression. The top staff is a bass clef staff with a key signature of one sharp (F#). It features three measures of a G7 chord (B, D, G, B) followed by two measures of a C7 chord (E, G, C, E). The bottom staff is a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#). It shows a bass line in eighth notes corresponding to the chords above. The bass line consists of notes at positions 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, and 5. Measures are separated by vertical bar lines.

Exemple 2 avec cordes à vide sur blues en MI

Fretboard diagram for the first measure of the solo, showing a C major scale pattern. The notes are: E (1st string), B (2nd string), G (3rd string), D (4th string), A (5th string), and E (6th string). The 5th string is muted.

Exemple 3 sur blues en LA

Musical score for guitar showing chords A7, D7, and A7 with corresponding fingerings:

A7

Fretboard diagram: 5, 7, 7, 6.

D7

Fretboard diagram: 5, 2, 3, 4.

A7

Fretboard diagram: 5.

Exemple 4 avec cordes à vide sur blues en LA

Guitar tablature for the first 12 measures of the solo. The first measure (A7) starts at the 12th fret of the 6th string. The second measure (D7) starts at the 11th fret of the 6th string. The third measure (A7) starts at the 12th fret of the 6th string.

Measure 1 (A7): 12, 0, 2, 2, 1, 0

Measure 2 (D7): 11, 0, 2, 3, 4, 0

Measure 3 (A7): 12, 0, 2, 3, 4, 0

Exemple 5 sur blues en SI bémol

Sheet music for bar 13-15. The first measure (B-flat 7) starts with a bass note at 3, followed by 1, 0, 3. The second measure (E-flat 7) starts with a bass note at 1, followed by 3. The third measure (B-flat 7) starts with a bass note at 3, followed by 3, 2, 1.

Exemple 6 sur blues en FA

Guitar tab for Example 6 in FA blues. The tab shows three measures of chords: F7 (16), B7 (17), and F7 (18). Fingerings are indicated below the strings: 1, 0, 3, 2 for the first measure; 1, 4, 3, 2 for the second measure; and 1 for the third measure.

Transitions I VERS V (turnaround)

Exemple 6 sur blues en DO

Guitar tab for Example 6 transition in DO blues. The tab shows two measures of chords: C7 (19) and G7 (20). Fingerings are indicated below the strings: 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4 for the first measure; and 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 for the second measure.

Exemple 7 sur blues en RE

Guitar tab for Example 7 transition in RE blues. The tab shows two measures of chords: D7 (21) and A7 (22). Fingerings are indicated below the strings: 5, 3, 2, 1 for the first measure; and 0, 3, 4, 5 for the second measure.

Exemple 8 sur blues en FA

Guitar tab for Example 8 transition in FA blues. The tab shows two measures of chords: F7 (23) and C7 (24). Fingerings are indicated below the strings: 3, 3, 0, 0, 1, 1, 2, 2 for the first measure; and 3, 3 for the second measure.

Enchainement d'accords sur Anatole I VI II V

Exemple 9 sur blues en SOL

Guitar tab for Example 9 enchainement in SOL blues. The tab shows five measures of chords: G7 (25), E7 (26), A7 (26), D7 (27), and G7 (27). Fingerings are indicated below the strings: 3, 1, 0, 4 for the first measure; 5, 4, 5 for the second measure; and 2, 3 for the third measure.

Exemple 10 sur blues en SOL

Guitar tab for Example 10 enchainement in SOL blues. The tab shows five measures of chords: G7 (28), E7 (29), A7 (29), D7 (30), and G7 (30). Fingerings are indicated below the strings: 3, 2, 1 for the first measure; 0, 1, 5 for the second measure; and 2, 3 for the third measure.

VOCABULAIRE: PLANS BLUES II

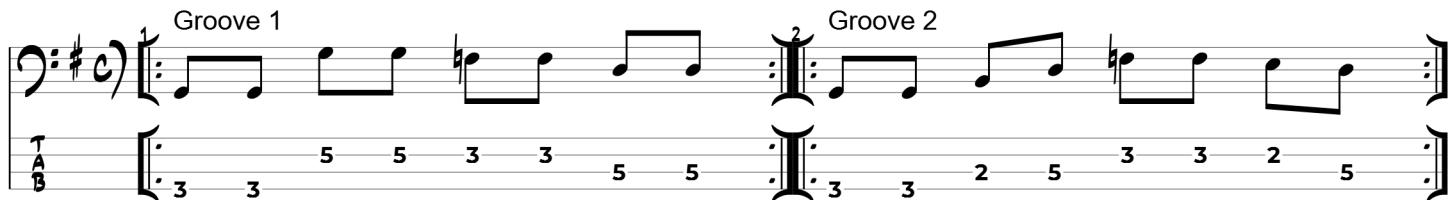
Exemples sur tonalité de SOL
STYLE SHUFFLE

$\text{♩} = 80$

Grooves shuffle sur 1 mesure

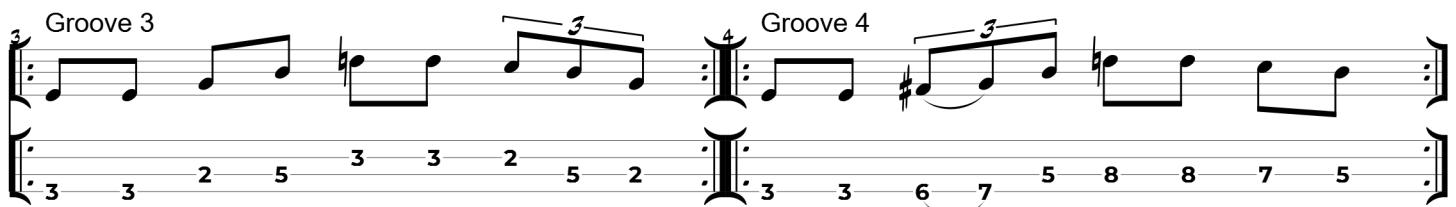
Groove 1

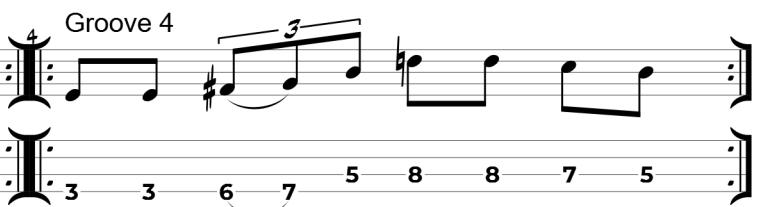
Groove 2

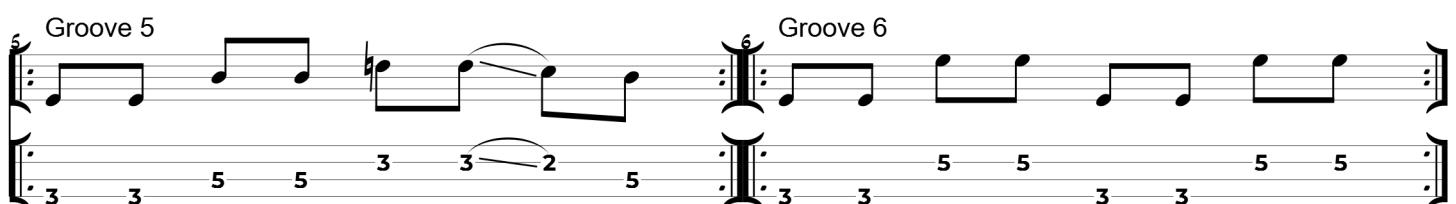
Groove 3

Groove 4

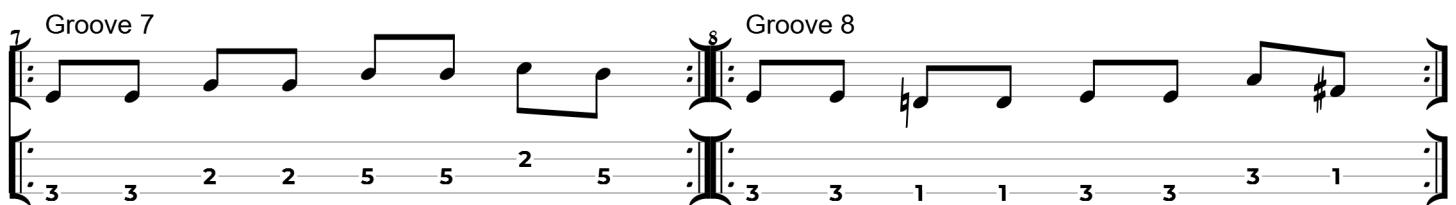
Groove 5

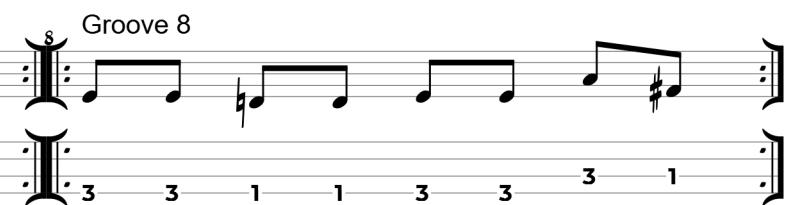
Groove 6

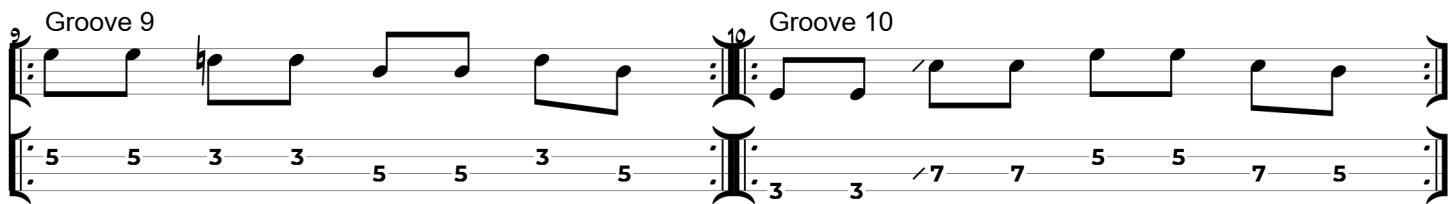
Groove 7

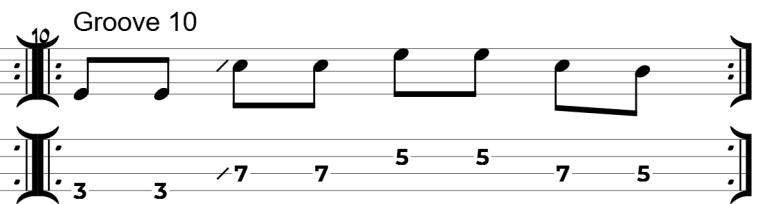
Groove 8

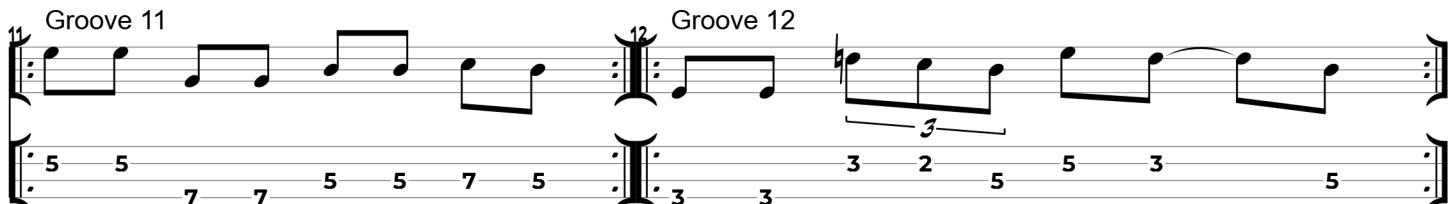
Groove 9

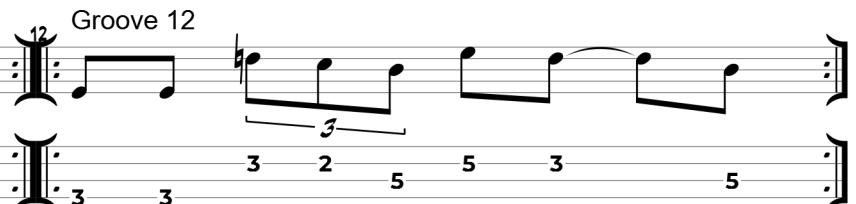
Groove 10

Groove 11

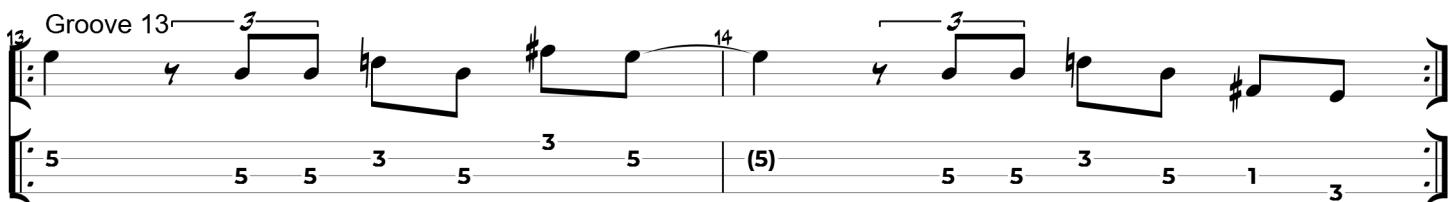

Groove 12

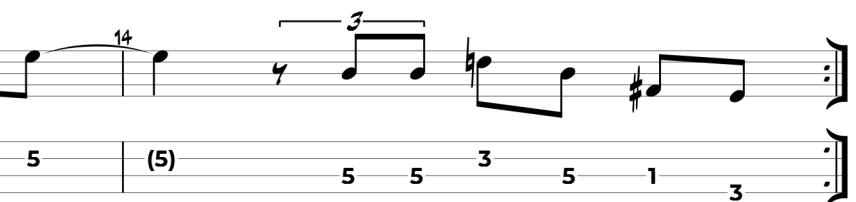

Grooves shuffle sur 2 mesures

Groove 13

Groove 14

Groove 14

Groove 15

Groove 16

Groove 17

Groove 18

Groove 19

Groove 20

VOCABULAIRE: PLANS BLUES III

Exemples sur tonalité de SOL
Shuffle avec la gamme blues

♩ = 80

Grooves shuffle sur 2 mesures

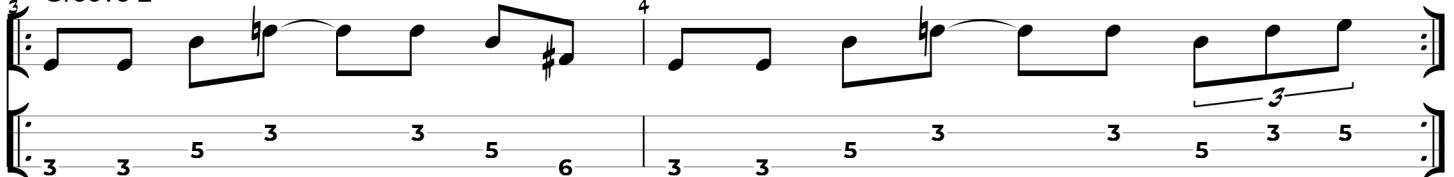
Groove 1

Fingerings for Groove 1:

Bass: 3 3 1 2 3 3 0 1 3 3 1 2 3 3 0 1 2

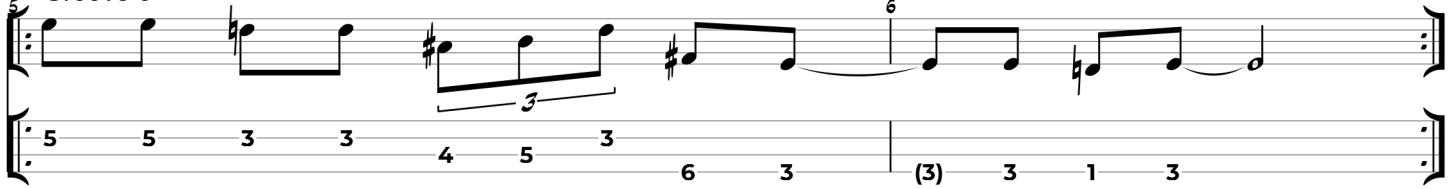
Groove 2

Fingerings for Groove 2:

Bass: 3 3 5 3 5 3 5 6 3 3 5 3 5 3 5 5

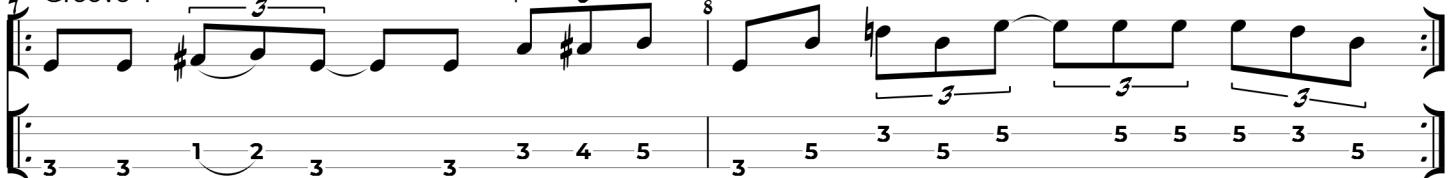
Groove 3

Fingerings for Groove 3:

Bass: 5 5 3 3 4 5 3 6 3 (3) 3 1 3

Groove 4

Fingerings for Groove 4:

Bass: 3 3 1 2 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5

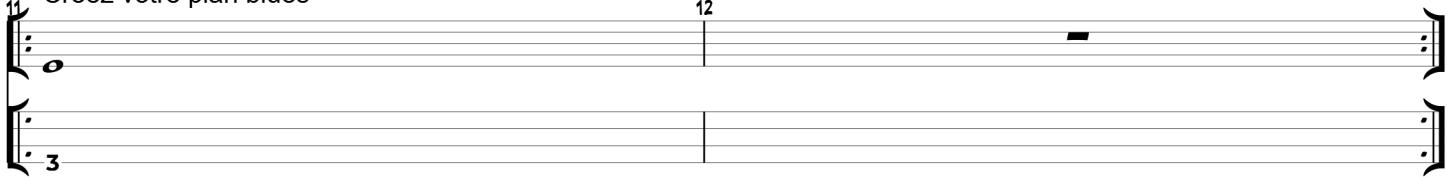
Groove 5

Fingerings for Groove 5:

Bass: 3 3 3 5 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 4 5

Créez votre plan blues

Measure 11: Blank staff.

Measure 12: Blank staff.