

Théorie Musicale

Initiation

Juin 2005

Théorie Musicale.....	1
Introduction.....	3
Intervalles.....	4
Théorie.....	4
Usage.....	5
Accords.....	8
Théorie.....	8
Triades.....	9
Accords de quatre sons.....	9
Usage.....	10
La gamme majeure.....	11
Théorie.....	11
Usage.....	15
Les gammes mineures.....	17
Théorie.....	17
La gamme mineure naturelle.....	17
La gamme mineure harmonique.....	18
La gamme mineure mélodique.....	19
Usage.....	20
Références.....	22

Introduction

Ce document fait partie de la compilation d'une série de discussions originellement publiée par Eowyn sur le site www.mysongbook.com.

La compilation a été réorganisée en trois documents séparés :

- Théorie musicale Niveau initiation-ce document
- Théorie musicale Niveau intermédiaire
- Théorie musicale Niveau avancé

Ceci à été pour deux raisons :

1. Le poids d'un seul fichier était trop grand pour le téléchargement.
2. La matière couverte par les différents sujets est variable de par son niveau et sa complexité et ciblait des auditeurs différents.

Le texte des discussions originales a été modifié et/ou allongé en différents endroits où cela semblait approprié pour améliorer la lisibilité. L'affichage et la disposition plutôt grossière du texte original (causée par les limitations du forum) a aussi été améliorée. Finalement, le texte a été vérifié par les membres de l'équipe MSB Arnold et Blackiel. La traduction française a été faite par Mangoré, membre du forum MSB.

Ce texte n'est en aucun cas un traité exhaustif de théorie musicale et d'harmonie. Mais plus modestement, le but de cette série de sujets était d'offrir aux guitaristes intéressés une meilleure compréhension de la nature de leurs actions à la guitare, sous une forme concise et rapide. L'objectif souligné par ce texte s'applique au solo de guitare et à l'improvisation dans un contexte de musique Rock (de façon générale) mais la plupart des sujets sont d'une nature plus générale et peuvent s'appliquer à d'autres genres musicaux.

Il existe de nombreux ouvrages et sites web à propos de la théorie musicale en général et aussi des sujets plus spécialisés. Les lecteurs intéressés trouveront une courte liste de référence à la fin de ce document.

Notice de droit d'auteur (Copyright)

Les informations contenues dans ce document et le document lui-même peuvent être téléchargés gratuitement et utilisés ou copiés dans un but pédagogique personnel seulement. La vente de ce document est interdite et prohibé en toutes circonstances.

Intervalles

Théorie

Les intervalles ne sont pas une partie de plaisir à apprendre mais ils sont essentiels et nous les utiliserons:

- Dans le contexte des gammes
- Pour définir les accords
- Pour analyser les phrases musicales et solos.

Et le plus important : nous devons savoir comment les jouer!

Comme vous savez déjà probablement, tout le système musical du monde occidental est construit à partir de 12 notes:

Do	Do#/Réb	Ré	Ré#/Mib	Mi	Fa	Fa#/Solb	Sol	Sol#/Lab	La	La#/Sib	Si
----	---------	----	---------	----	----	----------	-----	----------	----	---------	----

Certains auront remarqué la configuration du Piano dans ce tableau : 7 touches blanches (notes naturelles) et 5 noires (pour les notes altérées)

Veillez prendre note:

- Parfois une note peu avoir deux noms (p.ex. Do# - « Do dièse » - et Réb - « Ré bémol »). Ceci est requis pour des raisons théoriques que nous n'aborderons pas mais en pratique il s'agit de la même et unique note ; on se contentera de garder la même appellation tout au long d'une tablature.
- Une séquence ordonnée de notes se nomme une gamme ; dans le cas particulier de notre tableau, c'est la gamme chromatique. Nous aborderons les gammes plus tard.
- Entre n'importe quel paire de notes consécutives, il y a une distance tonale d'un demi-ton ($\frac{1}{2}$) et deux demi-tons font un ton (T). Cette gamme est dite de tempérament égal à cause de cette distance égale d'un demi-ton entre chaque note. Pourquoi il n'y a que 12 notes et pourquoi elles sont séparées également par $\frac{1}{2}$ tons est un sujet trop complexe que nous n'éclaircirons pas dans ce tutoriel.

La "distance" entre deux notes arbitraires est nommée un « intervalle ». Quand des notes sont jouées *une à la suite de l'autre dans le temps* on dit que l'intervalle est "*mélodique*" et quand des notes sont jouées simultanément dans le temps on dit que l'intervalle est "*harmonique*"

Le nom d'un intervalle dépend du nombre de notes qu'il contient ; par exemple l'intervalle Do-Fa contient quatre notes (Do,Ré,Mi,Fa) et s'appellera une "QUARTE"

Le type d'intervalle dépend du nombre de Tons et $\frac{1}{2}$ tons qu'il contient. Un intervalle peut être « mineur », « majeur » ou « juste » ; de plus il peut être « augmenté » (aug ou # ou +)(augmenté d'un demi ton) ou « diminué » (dim ou b ou °)(diminué d'un demi ton). Quand rien n'est indiqué l'intervalle est considéré comme majeur ou juste.

Voici un tableau d'intervalles que vous devriez connaître:

	Seconde		Tierce		Quarte		Quinte		Sixte		Septième		Sensible
Nom	m2	2	m3	3	4	b5	5	m6	6	m7	7	8	
Distance	1/2	T	T+1/2	2T	2T+1/2	3T	3T+1/2	4T	4T+1/2	5T	5T+1/2	6T	
Exemple	Do- Réb	Do- Ré	Do- Mib	Do- Mi	Do-Fa	Do- Solb	Do-Sol	Do- Lab	Do-La	Do- Sib	Do-Si	Do- Do	

La «8^{ème}» est appelée une octave. Les intervalles peuvent s'étendre au-delà d'une octave. Une 9^{ème} est une seconde une octave plus haut et une 11^{ème} une tierce une octave plus haut et une 13^{ème} une quinte une octave plus haut. En pratique, je n'ai jamais utilisé d'intervalle plus grand qu'une 13^{ème}... dans le blues et le rock vous aurez rarement besoin d'intervalle plus grand qu'une 7^{ème} mineure.

Et finalement: assurez vous de bien faire la différence entre un intervalle chromatique et un intervalle diatonique (*les chromatiques nous seront utile seulement pour les mélodies ou gammes*):

- Un intervalle chromatique est produit lorsque vous augmentez ou diminuez une note d'un 1/2 ton sans changer son nom. Par exemple: Do - Do#, Réb - Ré, Solb - Sol, La - La# sont tous des intervalles chromatiques.
- Un intervalle diatonique se produit lorsque vous augmentez une note d'un 1/2 ton et que vous changez son nom. Par exemple: Do - Réb, Do# - Ré, Fa# - Sol, La - Sib sont tous des intervalles diatoniques.

Prenez note: Do - Do# est musicalement identique à Do - Réb... mais pas en théorie pure. Ces damnés théoriciens!

Usage

Nous utiliserons beaucoup les intervalles pour discuter à propos des gammes et des accords.

L'accordage standard de la guitare est Mi La Ré Sol Si Li de la 6^{ème} corde à la 1^{ère} corde (la 6^{ème} corde étant la plus grosse). En matière d'intervalle cela veut dire qu'entre deux cordes adjacentes l'intervalle est une quarte juste (4), à l'exception de l'intervalle entre les cordes Sol et Si qui est une tierce majeure (3).

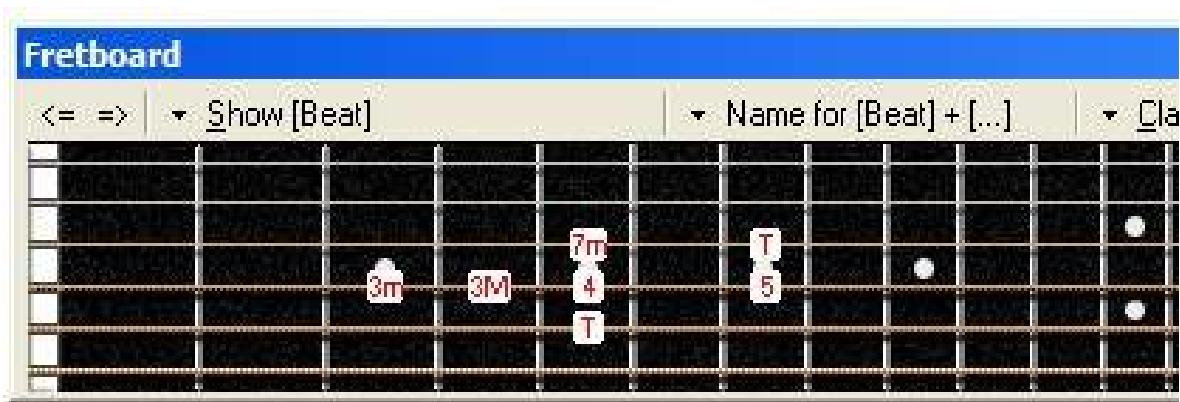
Comme vous le savez probablement déjà, lorsque vous déplacez votre main gauche (pour les droitiers) vers la droite (plus haut en ton) ou vers la gauche (plus bas) d'une frette, l'intervalle correspondant augmente ou diminue d'un 1/2 ton. La distance de deux frettes sur la touche de la guitare correspond à un ton complet (T).

En tant que guitariste (tout spécialement le soliste) vous *devez être capable de localiser instantanément* la 3m, 3, 4, 5 et m7 par rapport à n'importe quelle note donnée sur la touche de la guitare. Vous aurez besoin de cette connaissance pour jouer des solos correct et rapide!

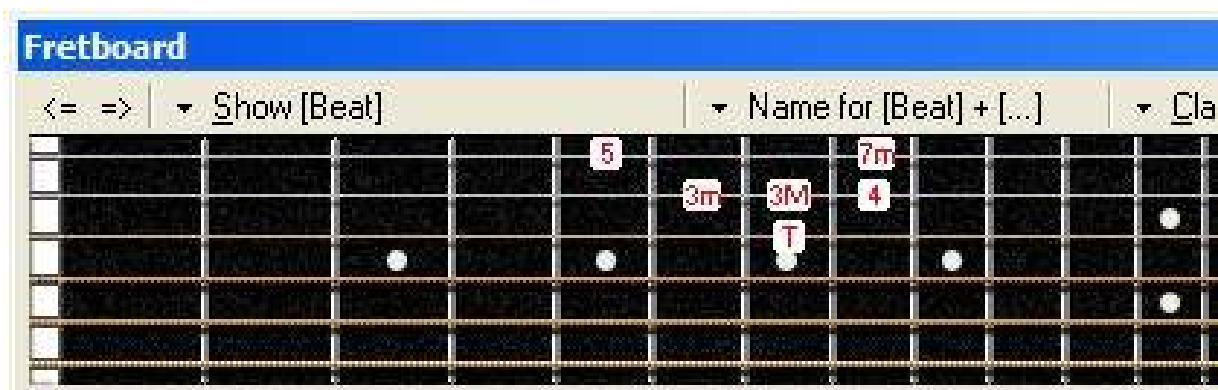
Imaginons que vous jouiez présentement la 5^{ème} frette sur la corde La (c'est la note Ré) ; déterminons nos intervalles mélodiques à partir de celle-ci:

- Jouer la note une frette plus haut vous donne un Ré# (ou Mib), deux frettes plus haut vous donne un Mi, une plus bas vous donne un Réb (ou Do#) et deux plus bas un Do.
- Jouer la 5^{ème} frette sur la corde Ré représente une quarte juste et nous donne la note Sol, jouer la 4^{ème} frette sur la corde Ré résulte en une tierce majeure (3M) et la note est Fa#, jouer la 3^{ème} frette sur cette corde produit une tierce mineure (3m) soit un Fa.
- Jouer la 5th frette sur la corde Sol (c'est deux cordes plus loin) produit une septième mineure (7m) : un Do.

Le diagramme suivant illustre cette information de manière graphique. Ce diagramme est valide partout sur la touche tant que vous restez "en-dessous" de la corde B.



Aussitôt que la corde Si est impliquée (une note se retrouve sur la corde Si ou une intervalle traverse cette corde) nous devons nous rappeler qu'entre la corde Sol et la corde Si l'intervalle est une tierce majeure 3M. Cela change la forme du motif d'intervalles, par exemple:



Je vous recommande fortement de faire cet exercice par vous-même sur toutes les cordes et à toutes les positions.

Un autre exercice que je vous recommande est une analyse d'intervalles. Prenez une mélodie que vous connaissez, une simple pour commencer. Jouez-la à la guitare. Maintenant observez la séquence des intervalles formée par les notes de la chanson, utilisez un signe + quand l'intervalle est ascendant et - lorsqu'il est descendant. Par exemple si la mélodie est Do Mi Sol Mi Sol La Sol la séquence correspondante d'intervalles sera (+3, +3, -3, +3, +2, -2).

Cette forme d'analyse est utile pour relier la mélodie ou le solo à la touche de la guitare et rend la mémorisation de la mélodie plus facile.

Accords

Les intervalles sont utilisés pour définir les accords. Pas besoin de vous dire que connaître les accords et savoir comment les former est très important pour un guitariste. Mais les accords sont aussi très importants pour le soliste parce que les phrases musicales du solo doivent bien se mélanger avec l'harmonie et non se heurter avec celle-ci. En d'autres mots, quand vous improvisez vous créez une ligne mélodique qui reste connectée avec la progression d'accord jouée en arrière plan. Nous reparlerons de ce que cela veut dire dans une autre section.

Pour l'instant, jetons un coup d'oeil aux accords eux-mêmes.

Théorie

Vous jouez un accord lorsque vous jouez au moins trois notes simultanément. Deux notes jouées simultanément ne constituent pas un accord mais plutôt un intervalle harmonique.

Il y a plusieurs façons de construire les accords ; nous resterons avec l'approche la plus commune: empiler des tierces (3m et/ou 3M) au-dessus d'une note de départ appelée la *fondamentale* (R)¹. La fondamentale donne le nom de l'accord.

R + 3 + 3 = un accord de 3 sons, habituellement appelé une triade.

R + 3 + 3 + 3 = un accord de 4 sons

R + 3 + 3 + 3 + 3 = un accord de 5 sons

...etc...

La première tierce d'un accord détermine s'il est majeur ou mineur ; si la première tierce est majeure l'accord sera *majeur* et si elle est mineure l'accord sera *mineur*.

Pour chaque type d'accord, il y a une formule équivalente dans laquelle toutes les notes dont il est constitué se rapportent à la fondamentale. Par exemple: si la formule est R+3+3m la formule équivalente sera (R, 3, 5) parce qu'en ajoutant une tierce mineure au-dessus de la première tierce vous obtenez une quinte (5) par rapport avec la note de départ (la fondamentale).

Les triades sont les accords les plus courant dans la musique (du moins dans la musique rock) et consiste en une fondamentale (R), une tierce et une quinte. Il y a quatre types possibles de triades: majeure, mineure, augmentée (#5/5+) et diminuée (b5/5-).

Les accords de quatre sons sont moins fréquents dans le rock mais abondent dans le classique, le jazz et les autres types de musique. Ces accords consistent en une fondamentale, une tierce, une quinte et une septième. Il y a 10 type d'accords de quatre sons mais les plus fréquents sont: dom7, m7,maj7 et dim7.

Les extensions d'ordre plus élevé (accords avec une 9ième, 11ième ou une 13ième) peuvent apparaître assez souvent dans le blues, le funk et la musique jazz mais de façon beaucoup plus rare dans la musique rock.

Construisons maintenant les types d'accords les plus important.

¹ L'abréviation logique de « fondamentale » devrait être « F » ; nous utiliserons cependant la lettre « R » (de « root » en anglais, ou encore « racine » en français) afin d'éviter toute confusion avec le symbole F de l'accord de Fa.

Triades

Type	Formule	Formule équivalente	Exemple
Accord majeur	R + 3 + m3	(R, 3, 5)	A = (La, Do#, mi)
Accord mineur	R + m3 + 3	(R, m3, 5)	Am = (La, Do, mi)
Accord 5ème (accord de puissance)	R + 5 + Octave	(R, 5, 8)	A5 = (La, Mi, la)

Veillez noter: l'accord de 5ème ou accord de puissance ne possède pas de tierce et donc il n'est ni majeur, ni mineur!

D'autre part, nous notons les accords selon la notation internationale, avec les définitions suivantes :

Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si
C	D	E	F	G	A	B

Pour les notes, nous conserverons la notation latine habituelle.

Accords de quatre sons

Type	Formule	Formule équivalente	Exemple
Accord 7ème dominant	R + 3 + m3 + m3	(R, 3, 5, m7)	A7 = (La, Do#, Mi, Sol)
Accord mineur 7ème	R + m3 + 3 + m3	(R, m3, 5, m7)	Am7 = (La, Do, Mi, Sol)
Accord Maj7	R + 3 + m3 + 3	(R, 3, 5, 7)	Amaj7 = (La, Do#, Mi, sol#)
Accord 7ème diminué	R + m3 + m3 + m3	(R, m3, dim5, dim7)	Adim = (La, Do, Mib, Solb)

Veillez noter: dans "Amaj7", le "maj" se réfère à l'intervalle de 7ème, l'accord lui-même est majeur! Les conventions musicales ne sont pas toujours cohérentes et ici nous en avons un exemple! Habituellement quand rien n'est spécifié l'intervalle est majeur. Ici, nous avons l'opposé: A7 veut dire "un accord A avec une mineure 7ème", tandis que Amaj7 veut dire "un accord de A majeur avec une majeure 7ème" et Am7 veut dire "un accord de A avec une mineure 7ème".

Dans tous les exemples jusqu'à maintenant nous avons supposés que la fondamentale était la note la plus basse de l'accord mais ce n'est pas nécessairement le cas. Quand la note la plus basse de l'accord n'est pas la fondamentale, on dit que l'accord est "renversé".

Il y a autant de renversements possibles qu'il y a de notes dans l'accord. Les inversions sont notées avec des barres obliques. Par exemple: C/G veut dire un accord de C avec un Sol (G) à la basse. Un renversement change certainement la sonorité d'un accord mais ne change pas sa nature : C/G reste toujours un accord de C.

Usage

Pour construire un accord à la guitare procédez comme ceci:

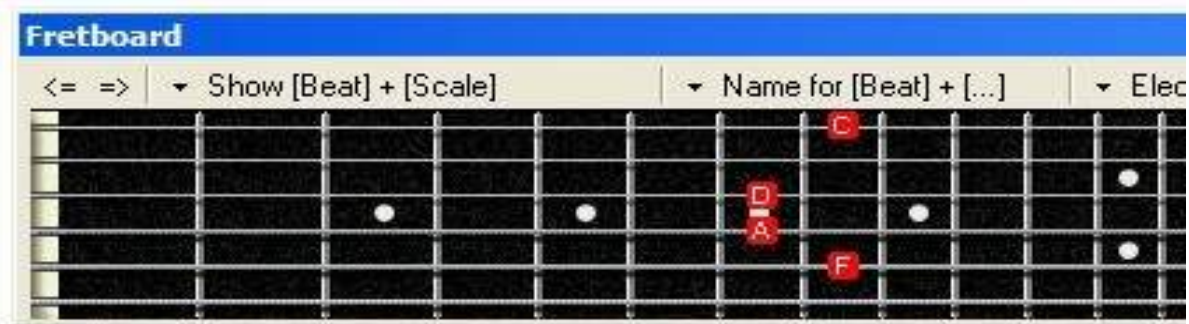
Trouvez les notes qui formeront l'accord en premier.

- Ensuite, choisissez la corde sur laquelle vous jouerez la fondamentale (ou la note la plus basse dans le cas d'un renversement). Ce sont habituellement la 6ème, 5ème ou 4ème corde mais peut être aussi la 3ème corde.
- Trouvez la tierce de l'accord sur la corde suivante et ensuite la quinte de l'accord et ainsi de suite. Cependant si le doigté l'exige, vous pouvez changer l'ordre. En d'autres mots, il n'est pas obligatoire de jouer les notes dans l'ordre de la formule théorique de l'accord (appelé état fondamental). Vous pouvez aussi doubler certaines notes à l'octave (mais jamais la 7ème).

Voici un exemple: supposons que vous vouliez construire un accord de Dm7 (Ré – Fa – La – Do) sur la touche de la guitare et supposons que vous vouliez que la tierce (Fa) soit sur la 5ème corde. Nous pouvons créer un doigté comme suit:

- Le Fa sur la 5ème corde se trouve à la 8ème case.
- Le La se trouve une tierce mineure au-dessus ce qui nous amène sur la 4ème corde à la 7ème frette.
- Le Ré peu être joué à la 7ème frette sur la 3ème corde.
- Finalement le Do attendant d'être joué se retrouve sur la 1ère corde à la 8ème frette.

Le diagramme qui en résulte est ceci:



La corde de Si ne doit pas être jouée.

La façon dont vous décidez de jouer un accord se nomme la disposition d'accord (voicing) et la façon dont les voix se déplacent lorsque vous changez d'accord se nomme conduite de voix (voice leading). D'excellentes compétences de disposition d'accord et de conduite de voix sont nécessaires pour faire des improvisations avec des accords (fréquents dans la musique jazz), et sont très importantes dans la musique classique.

La gamme majeure

Si la gamme chromatique est sans aucun doute le berceau de toutes les gammes, la gamme majeure est leur mère à presque toutes!

Théorie

Une gamme est une séquence de notes ordonnées de manière ascendante. Commençons avec cette gamme:

Do Ré Mi Fa Sol La Si (Do)

La première note d'une gamme est nommée la Tonique et donne son nom à la gamme ; donc ceci est une gamme de Do majeur. Si la première tierce d'une gamme est majeure (par rapport à la tonique), la gamme sera majeure et si c'est une tierce mineure, la gamme sera mineure. Bien que vous pensiez qu'une gamme est forcément soit majeure soit mineure, ce n'est pas le cas. Certaines gammes contiennent une tierce mineure et une tierce majeure! D'autres gammes ne contiennent aucune tierce. Nous verrons cela plus tard.

Cette gamme de Do majeur n'est pas la seule gamme majeure de Do, il y a d'autres gammes majeures commençant par la tonique Do. Cependant, cette gamme particulière de Do est devenue très importante dans ce que l'on appelle la musique tonale et a acquis une position dominante comparée aux autres gammes majeures possibles. C'est pourquoi, nous l'appelons Do majeur (nous reviendrons ultérieurement sur le sujet des autres gammes majeures possibles).

Plutôt que d'écrire les notes de la gamme de Do majeur, écrivons les intervalles mélodiques entre chacune de ses notes ; cela nous donne:

Ton Ton 1/2ton Ton Ton Ton 1/2ton

Ceci nous amène à une définition extrêmement importante:

Pour qu'une gamme soit majeure, ses notes doivent être disposées dans cette séquence (Ton Ton 1/2Ton Ton Ton Ton Ton1/2)

Avec cette définition, nous pouvons construire toutes les gammes majeures que nous voulons. Par exemple, construisons la gamme de Sol majeur. Premièrement, nous écrivons les notes naturelles:

Sol La Si Do Ré Mi Fa (Sol)

Ensuite, nous vérifions les intervalles entre chaque paire de notes consécutives pour qu'ils correspondent à la séquence prescrite. Nous découvrons que les seules différences se trouvent entre Mi et Fa (où nous avons 1/2Ton au lieu d'un Ton) et entre Fa et Sol (où nous avons le contraire). Donc, nous devons augmenter la note Fa d'un demi ton et la gamme qui en résulte est:

Sol La Si Do Ré Mi Fa# (Sol)

Comme vous pouvez vérifier, la gamme correspond maintenant à la séquence prescrite.

Dans la gamme de Sol majeur, le Fa est toujours dièse ; sur une portée, ceci est indiqué à la clé en ajoutant un dièse sur la ligne du Fa : on dit qu'il y a un dièse à la clé. C'est ce que l'on appelle l'armure de la gamme et cela nous dit immédiatement que la chanson est dans la tonalité de Sol (ou dans une des gammes relatives de Sol majeur - à voir plus loin). Dans ce cas, Sol majeur est la tonalité ou la clé de la chanson

Construire une gamme majeure peut être parfois un peu difficile. Par exemple: construisons la gamme de Fa# majeure. Les notes naturelles sont:

Fa# Sol La Si Do Ré Mi (Fa#)

En commençant par la Tonique, nous inspectons la gamme et augmentons chaque note qui en a besoin (en conformité avec la séquence d'une gamme majeure). Ce qui nous donne:

Fa# Sol# La# Si Do# Ré# Mi# (Fa#)

Surprise! Cette gamme contient un Mi#! N'est-ce pas l'équivalent de Fa? Absolument mais par convention dans chaque gamme on ne peut utiliser le nom d'une note qu'une fois (sauf rares exceptions) et si nous écrivions Fa et Fa#, nous violerions cette règle. Donc, nous trichons et écrivons Mi#! C'est ce qu'on appelle l'écriture « enharmonique ».

Finalement, veuillez noter que toutes les gammes majeures n'utilisent pas que les notes dièses ; parfois il nous faut utiliser les notes bémols aussi. Par exemple: la gamme de Lab majeur est:

Lab Sib Do Réb Mib Fa Sol Lab

De même, la gamme de Fa majeur est:

Fa Sol La Sib Do Ré Mi (Fa)

ASTUCE: Dans une gamme on peut utiliser les dièses et les bémols mais pas les deux à la fois!

Puisque la gamme chromatique contient 12 tons distincts et que chaque note peut devenir la tonique d'une gamme majeure, il y a 12 gammes majeures différentes ; le tableau suivant en dresse la liste complète:

Do majeur	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Sol majeur	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa#	Sol
D majeur	Ré	Mi	Fa#	Sol	La	Si	Do#	Ré
La majeur	La	Si	Do#	Ré	Mi	Fa#	Sol#	la
Mi majeur	Mi	Fa#	Sol#	La	Si	Do#	Ré#	mi
Si majeur	Si	Do#	Ré#	Mi	Fa#	Sol#	La#	Si
Fa# majeur	Fa#	Sol#	La#	Si	Do#	Ré#	Mi#	Fa#
Do# majeur	Do#	Ré#	Mi#	Fa#	Sol#	La#	Si#	Do#
Fa majeur	Fa	Sol	La	Sib	Do	Ré	Mi	Fa
Sib majeur	Sib	Do	Ré	Mib	Fa	Sol	La	Sib
Mib majeur	Mib	Fa	Sol	Lab	Sib	Do	Ré	Mib
Lab majeur	Lab	Sib	Do	Réb	Mib	Fa	Sol	Lab

En fait, ce tableau contient seulement les formes les plus courantes de gammes majeures. En théorie, il y a 24 notes différentes puisque une note peut porter deux noms différents (Fa# peut être nommé Solb par exemple et Do peut s'appeler aussi Si#). Donc en théorie il y a 24 notes différentes et non 12.

Nous avons déjà parlé des accords. Les accords et les gammes sont reliés de plusieurs façons. Voici un premier lien entre les deux.

Utilisons la gamme de Do majeur encore une fois:

Do Ré Mi Fa Sol La Si (Do)

Maintenant, sur chaque degré de la gamme, nous construisons une triade comme nous l'avons fait plus tôt dans la section des accords (en empilant des tierces) et nous utilisons seulement les notes de la gamme (les notes qui appartiennent à une gamme sont dites diatoniques à cette gamme; par exemple: Fa# n'est pas diatonique à la gamme de Do majeur mais est diatonique à la gamme de Ré majeur). Cela nous donne une série d'accords que l'on appelle « l'harmonisation de la gamme majeure »:

- (Do, Mi, Sol) = C
- (Ré, Fa, La) = Dm
- (Mi, Sol, Si) = Em
- (Fa, La, Do) = F

- (Sol, Si, Ré) = G
- (La, Do, Mi) = Am
- (Si, Ré, Fa) = Bm(b5)

Ecrivons les en séquence:

C Dm Em F G Am Bm(b5)

Comme vous pouvez le constater, les accords sur le 1er, 4ème et 5ème degré sont majeurs et tous les autres sont mineurs et même le 7ème degré est diminué (parce qu'il contient une 5b). Et ce sera toujours le cas pour toutes les gammes majeures puisque les notes correspondent par définition à la même séquence d'intervalles mélodiques (assurez-vous de bien comprendre tout ceci!!!). Et donc au lieu d'écrire les noms des accords, en général nous écrivons:

I ii iii IV V vi vii(b5)

Selon cette méthode les chiffres romains représentent les degrés de la gamme majeure, les majuscules indiquent les accords majeurs et les minuscules indiquent les accords mineurs (parfois, vous trouverez aussi des accords mineurs indiqués comme ce qui suit : Im, IIIIm, etc...).

La méthode de notation numérique romaine est très pratique et vous devriez savoir cette séquence par cœur, cela vous permettra d'anticiper les accords dans n'importe laquelle des tonalités.

Par exemple: l'harmonisation de la gamme de La majeur produit les triades suivantes:

A Bm C#m D E F#m G#m(b5)

Au lieu d'harmoniser avec des triades, nous pouvons aussi utiliser les accords de quatre sons et dans ce cas les accords sont:

Imaj7 ii7 iii7 IVmaj7 V7 vi7 vii7(b5)

En La majeur, nous obtenons:

Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 E7 F#m7 G#m7(b5)

Usage

Le principal usage de cette information sera la transposition. Disons que vous avez une chanson en La majeur mais cette tonalité est très haute pour que vous puissiez la chanter convenablement ; vous pouvez transposer la chanson note pour note et accord pour accord dans une autre tonalité (exemple: en Ré majeur):

Gamme majeure de la	La	Si	Do#	Ré	Mi	Fa#	Sol#
La Majeur harmonisé	A	Bm	C#m	D	E	F#m	G#m(b5)
Gamme majeure de Ré	Ré	Mi	Fa#	Sol	La	Si	Do#
Ré Majeur harmonisé	D	Em	F#m	G	A	Bm	C#m(b5)

Donc, chaque C#m dans la tonalité de La devient F#m dans la tonalité de Ré et ainsi de suite.

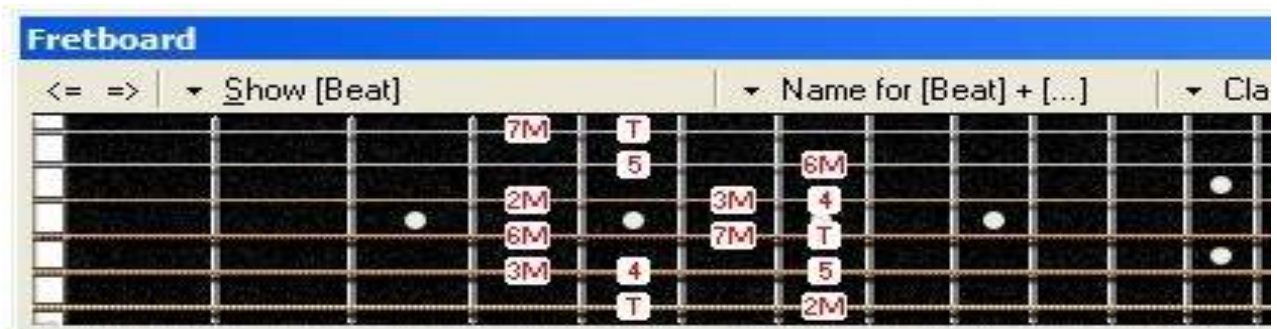
Un autre usage sera pour harmoniser une mélodie. Pour obtenir une harmonisation de base pour une mélodie donnée:

- Concentrez vous sur les temps forts de chaque mesure ; en 4/4 , il s'agit du 1er et du 3ème temps de chaque mesure.
- Identifiez les notes de la mélodie qui s'appuie sur ces temps forts.
- Choisissez un accord de la gamme harmonisée pour que la note mélodique soit la fondamentale, la tierce, la quinte ou la 7ème de l'accord.

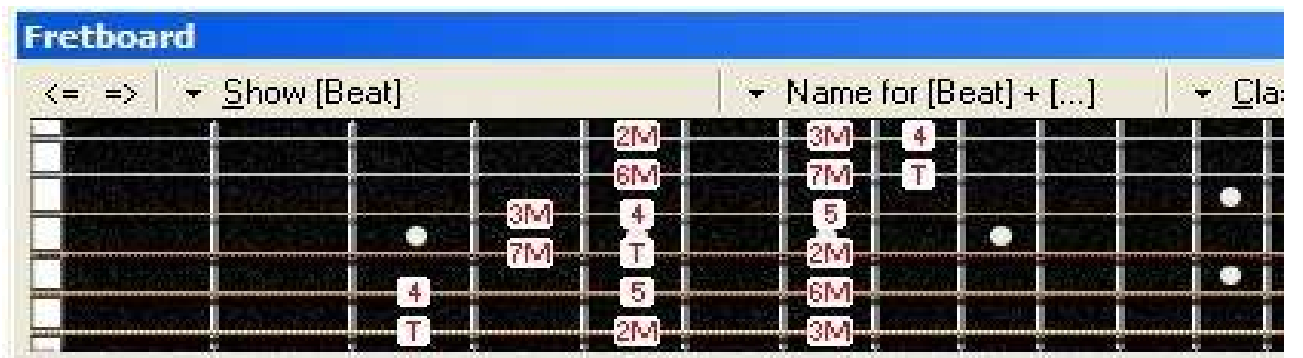
Finalement, la gamme majeure peut être utilisée pour improviser, tout spécialement si vous voulez faire de longue phrases mélodiques comme en musique classique.

Vous trouverez probablement que la gamme majeure est beaucoup plus difficile à utiliser de manière originale lors d'improvisations ou solos que vous ne le pensiez. Il est très facile de « sonner » très ordinaire avec cette gamme, tant elle a été utilisée et réutilisée!

Le diagramme suivant représente une façon très simple et compacte de matérialiser la gamme majeure sur la touche de la guitare (il y a bien sûr énormément d'autres possibilités). Ce diagramme peut bien sûr être déplacé tout au long de la touche de la guitare. Et pour rendre ceci encore plus évident, je n'ai qu'illustré que les degrés de la gamme et non les notes.



Une autre possibilité avec une séquence constante de trois notes par cordes:



Les gammes mineures

Après les gammes majeures, nous explorons les gammes mineures. Les choses vont devenir un peu plus compliquées et nous découvrirons de nouveaux accords.

Théorie

La gamme mineure naturelle

Une façon simple et facile d'approcher les gammes mineures est de commencer par... la gamme majeure! Voici (encore !) la gamme de Do majeur:

Do Ré Mi Fa Sol La Si (Do)

Construisons une gamme dont la tonique est située une tierce mineure (3m) en dessous de la présente tonique ou (de manière équivalente) une sixte (6) au-dessus de la présente tonique, et dont les notes sont les mêmes que celles de la gamme majeure en question. La note une tierce mineure en dessous de la tonique en question est un La (revoyez donc les intervalles!), qui est notre nouvelle tonique, et la nouvelle gamme devient:

La Si Do Ré Mi Fa Sol (La)

Cette gamme est appelée la gamme de "La mineur naturel"; elle est mineure puisque sa première tierce est mineure (La-Do) par construction. Nous disons que cette gamme est la relative mineure de Do majeur qui elle-même est, à l'inverse, sa relative majeure.

Chaque gamme majeure possède sa relative naturelle mineure dont la tonique est située une tierce mineure en dessous de la tonique de la gamme majeure et qui contient les mêmes notes que la gamme majeure. Inversement, chaque gamme mineure possède une gamme majeure relative dont la tonique est située une tierce mineure au-dessus de sa propre tonique et qui contient les mêmes notes qu'elle.

Par exemple: Mi mineur naturel est la gamme relative mineure de la gamme de Sol majeur, comme suit:

Mi Fa# Sol La Si Do Ré (Mi)

Donc pour n'importe quelle gamme majeure, nous pouvons toujours déterminer sa relative mineure. Nous pouvons aussi décrire sa structure en écrivant la série des intervalles mélodiques dont elle est composée. Dans ce cas nous trouvons:

Ton 1/2Ton Ton Ton Ton 1/2Ton Ton Ton

Cela nous donne un autre mécanisme pour construire des gammes mineures naturelles. Ecrivez simplement la séquence avec des notes naturelles et altérés les ensuite pour obtenir la séquence plus haut. Par exemple: construisons une gamme de Ré mineur naturel. Premièrement écrivons les notes naturelles:

Ré Mi Fa Sol La Si Do (Ré)

Nous observons que la seule divergence se trouve entre La et Si ou nous avons un ton et devons n'en avoir qu'un 1/2. Donc nous bémolisons le Si, ce qui nous donne:

Ré Mi Fa Sol La Sib Do (Ré)

Cette gamme partage les mêmes notes que la gamme de Fa majeur comme de raison (Ré est une tierce mineure en dessous de Fa).

Nous pouvons aussi harmoniser cette gamme avec des triades ou des accords de quatre sons comme nous l'avons fait précédemment avec la gamme majeure. Par exemple avec La mineur nous obtiendrons

Triades	Am	Bm(b5)	C	Dm	Em	F	G
Accord de quatre sons	Am7	Bm7(b5)	Cmaj7	Dm7	Em7	Fmaj7	G7

Généralisons le tout comme nous l'avons fait avec la gamme majeure et utilisons la notation romaine:

Triades	i	ii(b5)	III	iv	V	VI	VII
Accords de quatre sons	i7	ii7(b5)	IIIImaj7	iv7	v7	VIImaj7	VII7

Comme vous l'avez noté, ce sont les mêmes accords que ceux qui harmonisent la gamme majeure, mais décalés d'une tierce mineure.

Dans la gamme mineure naturelle le 7ème degré est situé une 7m (septième mineure) au dessus de la tonique (ou si on veut une 2M (seconde majeure) en dessous de l'octave). Ceci amène deux désavantages:

- Le ton à partir du 7ème degré est particulièrement difficile à négocier pour le chanteur lorsqu'il monte en ton dans la gamme.
- Comparée à la gamme majeure, la gamme mineure naturelle manque d'une résolution de la 7 (septième) à la tonique. Nous discuterons de cela un peu plus loin, le 1/2ton mélodique ascendant du 7ème degré à la tonique est une des façons les plus conclusives et fortes d'établir la tonalité et ainsi donc constitue la plus grande force de la gamme majeure. Nous n'avons pas cet ingrédient dans la gamme mineure naturelle.

La gamme mineure harmonique

Pour compenser cela, les théoriciens du début du XVIIème siècle ont créé la gamme mineure harmonique qui est similaire à la gamme mineure naturelle sauf qu'elle possède une septième majeure (7M aussi appelée sensible). La gamme mineure harmonique de A par exemple est donc:

La Si Do Ré Mi Fa Sol# (La)

Les intervalles mélodiques sont:

Ton 1/2Ton Ton Ton Ton 1/2Ton Ton+1/2 1/2Ton

Un effet de cette modification est une harmonisation plus complexe de la gamme ; harmoniser par triades nous donne:

Accord	I	ii(b5)	III(#5)	Iv	V	VI	vii(b5)
Formule	(T,m3,5)	(T,m3,b5)	(T,3,5+)	(T,m3,5)	(T,3,5)	(T,3,5)	(T,m3,b5)
Exemple	Am	Bm(b5)	Caug	Dm	E	F	Gm(b5)

Deux choses à noter:

- Le cinquième degré est maintenant un accord majeur comme dans la gamme majeure.
- Sur le troisième degré, nous avons un accord augmenté. C'est un accord très instable.

Harmoniser avec des accords de quatre sons nous donne:

Accord	imaj7	ii7(b5)	IIImaj7(#5)	iv7	V7	VImaj7	Vii dim
Formule	T,m3,5,7	T,m3,b5,m7	T,3,5+,7	T,m3,5,m7	T,3,5,m7	T,3,5,7	T,m3,b5,m7
Exemple	Am(maj7)	Bm7(b5)	Cmaj7(#5)	Dm7	E7	Fmaj7	G dim

Encore quelques remarques:

- Le premier degré contient maintenant un nouvel accord: un accord mineur7 avec une sensible (7M/septième majeure)
- Sur le septième degré, nous avons un accord complètement diminué, c'est un accord de septième de dominante dont toutes les notes ont été diminuées d'un Ton à l'exception de la tonique (attention : cet accord est différent du m7(b5) ou seule la quinte est diminuée).

Avec la gamme harmonique mineure nous retrouvons ce mouvement mélodique conclusif entre le 7ème degré et la tonique mais nous avons aussi un vilain intervalle de 1Ton+1/2 entre le 6ème et le 7ème degré! Ce n'était pas considéré comme très pratique et a conduit à une troisième version de la gamme mineure.

La gamme mineure mélodique

Pour régler le problème du vilain intervalle (Ton+1/2) de la gamme mineure harmonique le 6ème degré à été lui aussi augmenté d'un 1/2Ton et ceci donna naissance à la gamme mineure mélodique:

La Si Do Ré Mi Fa# Sol# (La)

Comparez cette gamme avec la gamme de La majeur:

La Si Do# Ré Mi Fa# Sol# (La)

Comme vous l'avez noté la différence est la tierce bémolisée - la gamme mineure mélodique sonne très majeure à l'exception de cette tierce mineure (3m).

L'harmonisation basique en triades de la gamme mineure mélodique est:

I	Ii	III aug	IV	V	vi(b5)	vii(b5)
T,m3,5	T,m3,5	T,3,#5	T,3,5	T,3,5	T,m3,b5	T,m3,b5

Et celle de quatre notes est:

imaj7	ii7	IIImaj7	IV7	V7	vi7(b5)	vii7(b5)
T,m3,5,7	T,m3,5,m7	T,3,#5,7	T,3,5,m7	T,3,5,m7	T,m3,b5,m7	T,m3,b5,m7

Vous verrez aussi souvent i6 (T, m3, 5, 6) comme accord tonique, cet accord n'est pas composé de tierces uniquement, mais il souligne la sixte de la gamme qui est la caractéristique principale de la gamme mineure mélodique.

Usage

Comme annoncé précédemment (et devrait être évident maintenant), les gammes mineures sont un peu plus complexes que la gamme majeure mais offrent beaucoup plus de pouvoirs expressifs que la gamme majeure.

La gamme mineure naturelle était très populaire au Moyen-Age dans le monde occidental (comme nous le verrons plus loin, elle correspond au mode Aeolien de la musique religieuse).

Les deux autres gammes mineures sont de plus récentes créations de la période classique et leur usage a été très règlementé: on utilisait la gamme mineure mélodique pour les mouvements ascendants et la gamme mineure naturelle pour les mouvements descendants (pour cette raison la gamme mineure mélodique est souvent appelée gamme mineure mélodique ascendante).

Bien entendu, les règles pour utiliser les gammes mineures ne sont plus aussi strictes aujourd'hui. La gamme mineure naturelle connaît de nos jours un regain de popularité et vous ne choquerez personne en l'utilisant, que ce soit en montant ou en descendant ! En vrai, vous êtes libre d'utiliser et de mélanger les gammes mineures comme vous voulez ; il s'agit surtout d'une question essentielle: Est-ce que cela plait à votre oreille? Ça vous donne énormément de liberté artistique!

Si vous utilisez les triades, cela vous donne les options harmoniques suivantes:

1 ^{er} Degré	2 ^{ème} Degré	3 ^{ème} Degré	4 ^{ème} Degré	5 ^{ème} Degré	6 ^{ème} Degré	7 ^{ème} Degré
I	Ii(b5)	III	Iv	v	VI	VII
		III aug	IV	V	vi(b5)	vii(b5)

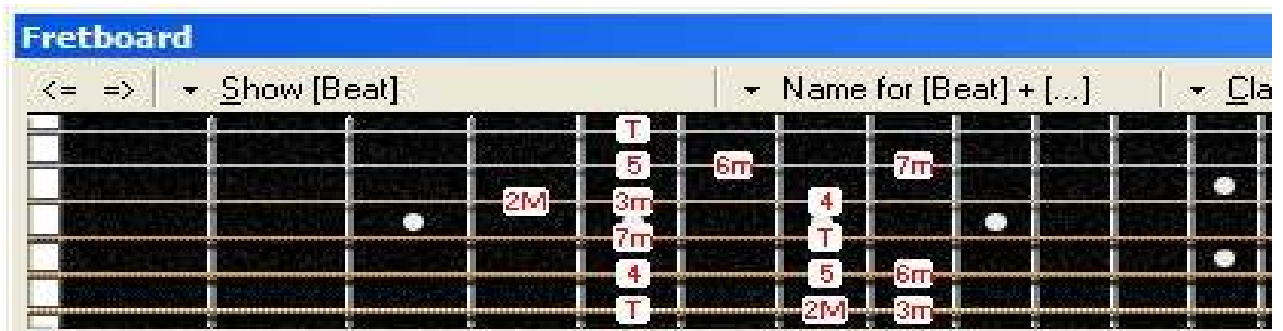
Si vous utilisez les accords de quatre sons, les possibilités sont:

1 ^{er} Degré	2 ^{ème} Degré	3 ^{ème} Degré	4 ^{ème} Degré	5 ^{ème} Degré	6 ^{ème} Degré	7 ^{ème} Degré
i7	Ii7(b5)	IIImaj7(#5)	iv7	V7	VIImaj7	VII dim
imaj7	Ii7		IV7		vi7(b5)	vii(b5)

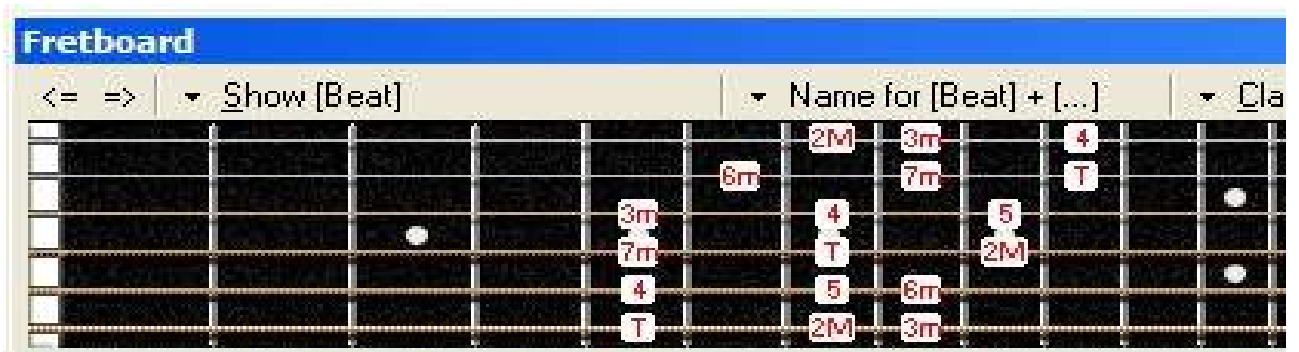
Du point de vue de l'improvisation, la gamme majeure et sa relative mineure naturelle sont bien entendu équivalente. Et donc, vous pouvez utiliser une gamme mineure sur une harmonie majeure et vice-versa!

Mais lorsque l'harmonie est mineure, vous devez réellement prendre en considération les contraintes harmoniques et choisir la gamme avec soin. Par exemple vous trouverez sûrement que la gamme mineure harmonique ne sonne pas vraiment bien excepté sur un l'accord du 5ème degré (V). Ainsi donc en pratique, vous en resterez souvent à la gamme mineure naturelle et n'utiliserez la gamme mineure harmonique que sur l'accord du 5ème degré (V)

Le diagramme suivant représente une façon de jouer la gamme mineure naturelle et est une adaptation simple de la séquence de la gamme majeure vue précédemment:



Un autre doigté (semblable au second diagramme de la gamme majeure) va comme suit:



Vous pouvez facilement trouver vous-mêmes des séquences de doigté pour les deux autres gammes mineures (harmonique et mélodique).

Références

Livres:

Clefs Pour l'Harmonie
Dictionnaire de la musique in extenso
Histoire de la musique occidentale
Guitar Handbook
Dictionnaire de la musique

Jo Anger-Weiler
Larousse
Jean et Brigitte Massin
Ralf Denyer
Roland de Candé

Sites internet

www.schenkerguide.com

www.tonalityguide.com

www.teoria.com

www.musictheory.net

www.dolmetsch.com