

Serge Sibony

Enchaînements Harmoniques par les Modes - Volume I

*Ouvrage listant plus de 11 000 enchaînements
harmoniques. Outil d'aide à la composition
musicale et d'harmonisation de grilles.*

Introduction

Beaucoup d'outils et de méthodes existent dans le métier de la composition musicale mais peu offrent une approche logique et méthodologique. Les traités d'harmonie mélangent règles harmoniques et styles de musique, rendant complexe leur mise en œuvre, en particulier pour les amateurs. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de se substituer aux enseignements des grands maîtres mais plutôt de proposer une aide pratique à la recherche d'enchaînements harmoniques.

Une des grandes difficultés en musique actuelle, et en jazz en particulier, est de sortir des sentiers battus des standards ; un des moyens consiste en la re-harmonisation ou l'enrichissement harmonique des grilles classiques. Un autre challenge est de proposer des compositions harmoniquement intéressantes bien loin des II V I classiques.

Pour ce faire, trois ouvrages ont été conçus :

Enchaînements harmoniques V6.2

Enchaînements harmoniques par les standards

Enchaînements harmoniques par les modes

Tout trois disponibles chez Edilivre.

Le premier ouvrage est basé sur un principe simple du chromatisme descendant, et propose plus de 20 000 enchaînements harmoniques. Le nombre est important et le choix est délicat.

Le deuxième ouvrage est basé sur les enchaînements et turn-around des standards de Jazz, regroupés en 1 300 enchaînements transposés en C. C'est une approche plus proche des compositions classiques du Jazz.

Le troisième ouvrage, que vous avez entre les mains, est basé sur les

chromatismes des modes des gammes majeures, mineures et blues majeure et mineure également et propose plus de 11 000 enchainements harmoniques plus conformes à nos habitudes musicales actuelles. Il est découpé en deux volumes pour des raisons de nombre de pages ; le volume 1 concerne les gammes majeures et mineure harmonique, le volume 2 concernant les gammes blues majeures et mineures.

Les trois ouvrages sont complémentaires et dépendent de ce que vous chercher réellement. Le premier pour avoir une liste très fouillée d'enchainements les plus différents possible, le deuxième pour coller au mieux au style jazz et musique actuelle, le troisième pour avoir une liste plus réduite mais fonctionnelle.

Mais n'oubliez pas que tout cela n'est rien sans la Musique et qu'avant tout « Il faut que cela sonne !! »

Pour finir cette introduction, j'aimerais remercier très chaleureusement l'ensemble des professeurs de l'EDIM de Cachan sans lesquels cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour et en particulier Mônica Passos, Eric Shultz, Andrew Crocker et Daniel Beaussier, mes Maîtres en Harmonie. Je tiens également à remercier Michel Ferhadian, un des mes lecteurs pour ses commentaires précieux en particulier l'ajout des sus4, 9 et 13 dans les arrangements du premier ouvrage ainsi que l'idée de l'équivalence par la quinte.

Serge

Les modes

Les modes sont des formes musicales associant accords et gamme. En effet il est possible de construire 7 accords en n'utilisant que les notes d'une gamme donnée. Chaque accord est alors noté suivant sa position dans la gamme ;

Par exemple si on part de la gamme majeure de Do : C D E F G A B

On obtient un accord de Do majeur : C E G B – premier dans la gamme donc I dans les modes

On obtient ensuite un accord de Ré mineur 7 : D F A C – deuxième dans la gamme donc II dans les modes

Suivi de Mi mineur 7 9b 13b : E G B D – troisième dans la gamme donc III dans les modes

Suivi de Fa majeur 7 : F A C E – quatrième dans la gamme donc IV dans les modes

Suivi de Sol 7 : G B D F – cinquième dans la gamme donc V dans les modes

Suivi de La m7 13b : A C E G – cinquième dans la gamme donc VI dans les modes

Suivi de Si : B D F A – sixième dans la gamme donc VII dans les modes

Chaque degré des modes (de I à VII) possède un nom particulier :

Numéro du mode	Nom	Type Accord
1 I	Ionien	M ou maj ou Δ
2 II	Dorien	m7
3 III	Phrygien	m7 9b 13b
4 IV	Lydien	M7 ou maj7 ou Δ 7

5 V	Mixolydien	7
6 VI	Aeolien	m7 13b
7 VII	Locrien	(demi diminué)

L'intérêt des modes est qu'ils portent toujours le même numéro (I à VII) ou nom quelque soit la fondamentale utilisée pour la gamme. Par exemple l'accord de E sur la gamme majeur de D est un accord dorien et donc un Em7.

Il est possible d'avoir la même démarche avec toute autre gamme. Toutefois, la tradition est de restreindre les règles harmoniques sur les gammes majeures et mineures. On notera que ce choix est un peu restrictif surtout dans le cadre du jazz moderne où des gammes plus exotiques (gammes blues, bebop, accords en quartes) sont constamment utilisées, toutefois, la diversité des types d'accord disponibles ne serait-ce qu'avec la gamme majeure ou mineure explique que les règles harmoniques soient limitées à ces gammes ; gammes qui ayant une origine naturelle (la suite des quintes) sont donc relativement légitimes pour porter l'harmonie.

De même qu'avec les gammes majeures, on nomme les modes de la gamme mineure harmonique comme suit :

Numéro du mode	Nom	Type Accord
1 I	Eolien Bécarré 7	mM
2 II	locrien bécarré	o7
3 III	Ionien augmenté	M #5
4 IV	Dorien #4	m6 7
5 V	Phrygien espagnol	7 9b 13b
6 VI	Lydien #2	M 5b
7 VII	Locrien 4b 7bb	o7

Pour finir, cet ouvrage utilise un troisième type de gamme : les gammes blues.

L'ouvrage fournit trois listes d'enchaînement, la première basée uniquement sur les gammes majeures, la deuxième débutant par une gamme mineure et une troisième basée uniquement sur des gammes blues.

Gammes et accords

Gamme Majeure

C1 est lié à CM : C D E F G A B,
l'accord est constitué des triades :
C E G B D F A,
c'est un accord Δ

C2 est lié à BbM : Bb C D Eb F G A,
l'accord est alors : C Eb G Bb D F A
c'est un accord -7

C3 est lié à AbM : Ab Bb C Db Eb F G,
l'accord est alors : C Eb G Bb Db F Ab
c'est un accord de -7 9b 13b

C4 est lié à GM : G A B C D E Gb
l'accord est alors : C E G B D Gb A
c'est un accord de Δ #4

C5 est lié à FM : F G A Bb C D E
l'accord est alors : C E G Bb D F A
c'est un accord de 7

C6 est lié à EbM : Eb F G Ab Bb C D
l'accord est alors : C Eb G Bb D F Ab
c'est un accord de -7 13b

C7 est lié à DbM : Db Eb F Gb Ab Bb C
l'accord est alors : C Eb Gb Bb Db F Ab
c'est un accord de o : demi diminué

Gamme Mineure Harmonique

C1 est lié à Cm : C D Eb F G Ab B

l'accord est alors : C Eb G B D F Ab

c'est un -M7 13b

C2 est lié à Bbm : Bb C Db Eb F Gb A

l'accord est alors : C Eb Gb Bb Db F A

c'est un -7 5b 9b

C3 est lié à Am : A B C D E F Ab

l'accord est alors : C E Ab B D F A

c'est un Δ #5

C4 est lié à Gm : G A Bb C D Eb Gb

l'accord est alors : C Eb G Bb D Gb A

c'est un -7 #4

C5 est lié à Fm : F G Ab Bb C Db E

l'accord est alors : C E G Bb Db F Ab

C'est un 7 9b 13b

C6 est lié à Em : E Gb G A B C Eb

l'accord est alors : C E G B Eb Gb A

c'est un Δ #9 #11

C7 est lié à Dbm : Db Eb E Gb Ab A C

l'accord est alors : C Eb Gb A Db E Ab

c'est un diminué

Comment ça marche ?

C'est très simple ; -) il suffit de choisir le type de gamme, puis de prendre un accord de départ et celui de fin pour trouver des choix d'enchaînement entre ces deux accords.

Par exemple, prenons une gamme de C majeur, le premier degré de cette gamme en démarrage (C1 = CΔ) et le même à la fin (C1 = CΔ). Cherchons dans l'index dans la partie gamme majeure le C1 vers C1 :

On obtient la liste suivante :

5 T CM C1 A6 D2 G5 C1
5 T CM C1 F4 B7 E3 C1
5 T CM C1 F4 B7 G5 C1
5 T CM C1 F4 D2 G5 C1
5 T CM C1 T GM A2 D5 G1 T CM C1
6 T CM C1 A6 D2 B7 E3 C1
6 T CM C1 A6 D2 B7 G5 C1
6 T CM C1 A6 D2 B7 T GM E6 T CM C1
6 T CM C1 A6 D2 G5 E3 C1
6 T CM C1 A6 F4 B7 E3 C1
6 T CM C1 A6 F4 B7 G5 C1
6 T CM C1 A6 F4 D2 G5 C1
6 T CM C1 F4 B7 G5 E3 C1
6 T CM C1 F4 B7 G5 T GM E6 T CM C1
6 T CM C1 F4 D2 B7 E3 C1
6 T CM C1 F4 D2 B7 G5 C1
6 T CM C1 F4 D2 G5 E3 C1
6 T CM C1 F4 D2 G5 T GM E6 T CM C1

6 T CM C1 T GM A2 D5 G1 T CM E3 C1
 6 T CM C1 T GM A2 Gb7 B3 E6 T CM C1
 6 T CM C1 T GM A2 Gb7 D5 G1 T CM C1
 7 T CM C1 A6 D2 B7 G5 E3 C1
 7 T CM C1 A6 D2 B7 G5 T GM E6 T CM C1
 7 T CM C1 A6 F4 B7 G5 E3 C1
 7 T CM C1 A6 F4 D2 B7 E3 C1
 7 T CM C1 A6 F4 D2 B7 G5 C1
 7 T CM C1 A6 F4 D2 G5 E3 C1
 7 T CM C1 F4 D2 B7 G5 E3 C1
 7 T CM C1 T GM A2 Gb7 B3 G1 T CM E3 C1

Le premier chiffre indique le nombre d'accords dans chaque enchaînement.

Le T indique une gamme (majeure dans notre cas) suivi de la tonalité de la gamme, CM ici.

Les accords qui constituent l'enchaînement sont alors listés avec leur tonalité et le degré dans la gamme active.

Le premier enchaînement : 5 T CM C1 A6 D2 G5 C1 tourne sur une même gamme majeure de C.

En reprenant les noms des accords classiquement : CΔ Am7 Dm7 G7 CΔ ce qui est la cadence parfaite très (trop ?) usitée en musique actuelle, le célèbre I VI II V I.

Les autres enchaînements fonctionnent de la même façon : type de gamme, tonalité de la gamme, degré du premier accord et degré de l'accord finale pour obtenir la liste d'enchaînement.

En utilisant cet outil, vous trouverez certainement des couples d'accords qui n'ont pas d'enchaînements dans cet ouvrage. En fait cela signifie simplement qu'il faut un nombre très conséquent (plus de 14) d'accords pour créer cet enchaînement. Pour y arriver il vous faut donc partager l'enchaînement en deux parties en ajoutant un accord intermédiaire.

Au début des enchainements de chaque gamme est listé les couples d'accords les plus facilement jouables à la suite ; par exemple pour la gamme majeure :

Jouabilité	de	vers
100%	C1	vers F4
87%	C1	vers D2
81%	C1	vers B7
77%	C1	vers A6
67%	C1	vers G5
57%	C1	vers E3
48%	C1	vers C1

La quatrième ligne signifie ici simplement que le passage de C1 vers A6 est un bon enchainement harmonique que l'on peut enrichir ensuite avec la liste des enchainements mais c'est un bon départ. Information très utile pour les compositeurs.

Règles d'enchainements

Cet ouvrage est basé sur des règles simples d'enchainement.

Les accords sont simplifiés aux 3 premières tierces, les suivantes étant considérées comme des couleurs additionnelles mais pas constitutives de l'accord.

Par exemple un $C\Delta$ est défini par C E G B

Il est possible de passer d'un accord à un autre par un ou plusieurs chromatismes descendant sur la gamme active.

Par exemple C1 sur CM est un $C\Delta$ (l'accord majeur de C dans la gamme majeure CM est le premier degrés de cette gamme C1)

C E G B peut être suivi de C E G A, car A appartient à la gamme CM et est placé avant le B. Or C E G A correspond dans le désordre à A E C G qui est un A6.

Le chromatisme descendant d'une note fonctionne car ce chromatisme est lié à la quinte de la première tierce de l'accord basé sur la note, alors que le chromatisme ascendant n'est lié à aucune quinte des notes de base de l'accord.

De même le passage d'une gamme à une autre est possible si les deux gammes partagent au moins 5 notes.

Outils de transposition

Le tableau suivant permet de transposer facilement vos accords afin de débiter par un C comme tout les enchainements de cet ouvrage.

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb
D	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
Eb	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
E	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
F	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Ab	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
A	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
Bb	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
B	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C

Tout d'abord, partons du couple d'accord à transposer, par exemple F1 vers G2, la transposition n'affectant pas les modes, on cherchera simplement à transposer F vers G.

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb
D	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
Eb	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
E	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
F	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Ab	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
A	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
Bb	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
B	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C

Il suffit de prendre la ligne du F :

Et de prendre l'intersection avec la colonne du G :

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb
D	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
Eb	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
E	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
F	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Ab	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
A	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
Bb	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
B	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C

On obtient un D, qui signifie simplement que F vers G est équivalent, après transposition, à C vers D.

Pour revenir aux accords initiaux, en faisant une transposition inverse, il suffit de faire le chemin inverse en utilisant le tableau suivant :

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C
D	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
Eb	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
E	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
F	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Ab	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
A	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
Bb	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
B	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb

Supposons qu'on veuille re transposer les accords suivants : C1 A6 D2
G5 C1 D2

On prend la ligne du F du début de notre couple initial (F vers G) :

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C
D	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
Eb	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
E	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
F	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Ab	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
A	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
Bb	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
B	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb

Et l'on cherche l'intersection avec l'accord à transposer à l'inverse :

vers	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
C	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B
Dd	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C
D	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db
Eb	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D
E	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb
F	F	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E
Gb	Gb	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F
G	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb
Ab	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G
A	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab
Bb	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A
B	B	C	Db	D	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	Bb

On obtient : F pour C, G pour D, C pour G et D pour A :

Donc l'enchaînement d'accords C1 A6 D2 G6 C1 D2 est transposé à l'inverse par F1 D6 C5 G2 F1 G2, et bien calé sur le couple d'accords F vers G.