

L'harmonie pour les nuls

par Cuisino Schmitt

Pour moi, l'utilité de l'harmonie (enfin les bases) c'est de pouvoir analyser les accords d'un morceau, le but est multiple :

- repérer les enchaînements type, dans différents morceaux
- mémoriser une grille, non pas comme une suite de noms d'accords mais, comme des séquences types enchaînées
- et de fait pouvoir transposer le morceau dans n'importe quelle tonalité.

C'est, je pense, le moyen pour ceux qui sont pas tombés dans la potion magique étant petit, de rattraper le train en marche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

On entend souvent, en harmonie, les gens parler de degrés, souvent notés en chiffres romains I, V, II etc.

Pour épurer tout ça on va dire :

IL Y A 2 DEGRÉS IMPORTANTS LE I ET LE V. C'EST TOUT !

- **Le «I» est soit majeur, soit mineur** (c'est le choix du climat général, pour l'instant on va rester en majeur)
- **Le «V» est TOUJOURS 7e** ça s'explique, mais.....on prend ça comme une vérité absolue et on fait avec.

"Presque" tous les swings sont composés là-dessus : une alternance de I et de V.

Exercice pratique :

- jouer un Do majeur (ou mineur) puis un Sol 7. Le do est le Ier degré, le sol est le Ve
- jouer un sol majeur (ou mineur) puis un ré 7. Le sol est le I, le ré est le V.

Voilà, c'est tout !...

EXEMPLE, SWING 42

Grille (simplifiée) pour le A : C / G7 / C / G7 / C / G7 / C / etc.

C'est basique mais ça fonctionne avec le thème.

Analyse harmonique :

On est en Do majeur et on alterne entre le premier degré (C) et le cinquième (G7). C'est la base de la musique tonale : tension sur le G7 (accord instable) et résolution sur le C (accord stable).

Pourquoi instable, encore une fois ça s'explique (présence d'un quinte bémol dans l'accord) mais on va prendre ça comme une règle absolue :

UN ACCORD SEPTIEME (ex G7) APPELLE UN ACCORD (mineur ou majeur, ici le DO) SITUÉ UNE QUINTE EN DESSOUS OU UNE QUARTE AU DESSUS.

Merde, il avait dit pour les nuls et il se met à causer de quartes et de machins...
Bon, sur la guitare c'est simple.

Un accord 7e a sa fondamentale (la note qui donne son nom à l'accord) :

- soit sur la corde Mi grave (la grosse...) par exemple G7 : 3e case.

Donc, l'accord qui va suivre aura sa fondamentale juste sur la corde en dessous (corde La) même case = C

- soit sur la corde La par exemple D7 : 5e case.

L'accord qui suivra aura sa fondamentale sur la corde Mi (grave) 2 cases avant
= G 3eme case (5-2=3 !)

Ça paraît bête, mais c'est un schéma qu'il faut bien intégrer, sur tout le manche. Après on se fout du nom des notes, on fait un 7e n'importe où et le suivant on le trouve automatiquement.

RETOUR À LA GRILLE DE SWING 42

On a résolu les A (la grille fait AABA), il nous reste le B.

Ça fait : E / B7 / E / B7 etc.

Ça veut dire qu'on a changé de tonalité (on est en mi majeur) et on alterne avec son Ve degré (le B7).

Analyse harmonique :

C'est kif kif le A, sauf qu'on décale la tonalité.

Conclusion

On a simplifié la grille, mais au final ça sonne pas des masses, ça marche avec le thème, mais il manque quelque chose... Ça veut bien dire ce que j'annonçais plus haut : le I^e degré et le Ve sont les accords qu'on peut conserver, si on épure une grille au maximum. C'est un peu les piliers de la grille (ce qui va nous servir de repère pour improviser) le reste n'étant qu'enrichissement.

Il nous reste donc à remplir un peu entre ces piliers. Ce qui nous amène à la deuxième règle absolue !

Deuxième étape

UN ACCORD 7e (V^e degré) PEUX ÊTRE INTRODUIT PAR L'ACCORD MINEUR SITUÉ UNE QUINTE AU DESSOUS (IIe degré).

Un écart de quinte au dessous, c'est exactement, l'écart qu'on avait entre le 5 et le 1, donc même schéma géographique sur le manche. (sauf que là on a un accord mineur).

Donc **notre grille de Swing 42 devient** :

C	C	D-7	G7
---	---	-----	----

et on enchaîne... c'est déjà plus joli !

Si on s'occupe du B, ça fera (on passe en mi majeur)

E	E	F#m	B7
---	---	-----	----

LES FONDAMENTALES ET LEURS ENCHAINEMENTS

Si on commence sur la corde Mi grave et qu'on joue cet enchaînement ça fait :

- Case de départ (I^e degré)
- Même corde, 2 cases plus loin, en mineur (IIe degré)
- Corde d'en dessous, même case que le IIe degré, en septième (V^e degré)

Si on commence sur la corde La et qu'on joue cet enchaînement ça fait :

- Case de départ (Ier degré)
- Même corde, 2 cases plus loin, en mineur (IIe degré)
- Corde du dessus, même case que le Ier degré (on revient 2 cases en arrière), en septième (V^e degré)

Et ceci partout sur le manche, c'est le gros avantage de la guitare sur d'autres instruments (le piano par exemple) où il suffit de décaler le schéma pour changer de tonalité.

Troisième étape

ENRICHISSEMENT, ENRICHISSEMENT...

Pour l'instant, on remarque qu'on reste 4 temps sur le I, 2 temps sur le II et 2 temps sur le V. Ça serait bien d'équilibrer un peu et de mettre quelque chose après le I, histoire de faire bonne mesure.

Et bien figurez-vous qu'il y a un degré qui remplace facilement le I, c'est le VI, et c'est un accord mineur. En do, on peut remplacer un do majeur par un la mineur, c'est kif kif (sauf que ça enrichit un peu).

On va donc faire cet enchaînement :

C	Am	Dm	G7
---	----	----	----

En degré, ça donne : I / VI / II / V

Sur le manche ça fait (pour les fondamentales):

corde la : case 3 / corde mi case 5 / corde la case 5 / corde mi case 3.

On fait pareil pour le B, on intègre le VIe degré :

On est en Mi, le VI est un C#m.

E	C#m	F#m	B7
---	-----	-----	----

Conclusion

- On se fout du nom des notes, je ne vous parlerai pas de solfège.
- On repère géographiquement les progressions des fondamentales sur les cordes La et Mi. (ça nous permettra de transposer dans n'importe quelle tonalité) en démarrant soit sur la corde la (genre do majeur 3e case) soit sur la corde mi (genre sol majeur 3e case)

- On retient 4 degrés importants :

LE I EST MAJEUR, M7 OU 6/9 EN SWING (on verra les mineurs plus tard)

Son rôle : il installe la tonalité du morceau, il est stable, c'est le calme.

LE II EST MINEUR 7

Son rôle : il introduit le V (souvent placé avant)

LE VI EST MINEUR 7

Son rôle : c'est un peu celui du I (jouez un do majeur avec une basse la, vous obtenez un Am7) c'est comme si on faisait un petit jeu de basse sur le premier degré

LE V EST SEPTIÈME (c'est le seul degré qui soit septième de dominante)

Son rôle : c'est l'instable de la famille, c'est celui qui dynamise la grille, il représente le mouvement (c'est là dessus qu'on s'éclate en impro) c'est comme un moteur qui renvoie vers le Ier degré.

Et on peut dire qu'**on sait faire une progression I - VI - II - V ou un anatole** (c'est son nom) dans toutes les tonalités.

La suite au prochain numéro...

Chapitre II

Pour en finir avec les degrés de la gamme de DO

Pour ce deuxième chapitre, je propose d'en finir avec les degrés de la gamme de do, ceux qu'on a pas vu. On a vu le I, II, V, VI dont j'ai expliqué le rôle dans la leçon précédente. La gamme de do comportant 7 degrés (do re mi fa sol la si), il nous reste donc à voir : le degré III, le IV et le VII.

Comme le but de ce post est de simplifier au max pour intégrer rapidement les bases de l'harmonie, on va dire que :

LE DEGRÉ III :

C'est encore un mineur 7, c'est grosso-modo un I (avec la 7e majeure et sans fondamentale) donc son rôle va être celui qu'on avait vu pour le VI : remplacement du I pour enrichir la grille.

Exemple pratique (en accords de camping) :

Do majeur, Mi mineur(on ajoute le do 1 case, corde si), La mineur 7 (avec sol à vide): c'est comme si on restait en do et qu'on fait une descente dans les basses. CQFD

LE DEGRÉ IV :

Cette fois il s'agit d'un accord Majeur 7 comme le premier degré.

C'est à nouveau une tonalité majeure, différente du premier degré, qui permet de faire une petite modulation dans la grille.

On l'annoncera d'ailleurs souvent par son V^e degré à lui, c'est à dire l'accord 7 qui est situé une quinte au dessus (2 cases + loin, une corde plus bas etc. cf premier chapitre)

Ça veut dire que le Fa majeur, sera annoncé par un Do 7, le tout dans une tonalité de do (par exemple, on fait un anatole, on conclut sur un do 1er degré, ce do va devenir do 7 et annoncer, comme tous les accords 7, le passage vers le fa).

NOTA : il ne faut pas confondre,

accord 7 (qui est majeur) : accord de V^e degré UNIQUEMENT (l'instable),

> la 7e est située 1 ton (2 cases) avant la fondamentale ou l'octave,

accord majeur 7 (ou 7M) : accord de degré I ou IV (stable),

> la 7e est située 1/2 ton (1 case) avant la fondamentale ou l'octave.

Deuxième Chapitre

Pour en revenir au IVe degré, regardez dans les grilles en do majeur, le nombre de fois où on passe en Fa majeur (ex : All of me).

ASTUCE : pour repérer graphiquement ce changement I > IV sur le manche, quelle que soit la tonalité où on se trouve, rien de plus simple :

le I devient accord de 7e, donc V^e degré, on retrouve le IV, qui est en quelque sorte le I du Ve obtenu.

Comme le IV est un majeur 7, il est substituable par son III ou son VI (Substitution diatonique), en clair : un Fa M7, c'est comme un Am7 (III) ou un Dm7 (VI) et comme dans la tonalité de do, ces 2 accords sont ceux du VI et II degré, c'est soit à considérer comme un II : on peut faire I - VI - IV - V pour varier l'anatole soit comme un VI : on jouera I - IV - II - V .

LE DEGRÉ VII :

En fait, pour simplifier, et c'est valable pour l'impro, **on va oublier le degré VII**, parce qu'il est super chiant d'une part (mineur septième quinte bémol, ou semi-diminué... pfouhh !) et d'autre part parce qu'on peut le remplacer sans problème par un Ré mineur 6. On reparlera de lui, quand on abordera le mode mineur.

Oui, mais... on a dit plus haut que l'accord de ré est mineur 7 (II degré) alors pourquoi on parle de Dm6 ?

C'est simple, la gamme de do est ainsi faite, qu'on a 1/2 ton entre Si (la sixte du ré) et Do (la septième du ré) donc on peut faire les 2 !

On va donc se contenter de dire que le degré VII est égal au degré II (on verra plus tard qu'il a d'autres fonctions bien pratiques, notamment en mineur).

Récapitulatif des chapitres I et II

Si on résume tout ça, on a au départ 7 degrés donc 7 accords :

I : Majeur 7
II : mineur 7 (ou 6)
III : mineur 7
IV : Majeur 7
V : 7
VI : mineur 7
VII : mineur 7 5b (pfouih)

Mais on a dit que :

$I = III = IV$

$VII = II (m6) = V$ (le II ne sert qu'à introduire le V)

$IV = II$

Ça prouve le postulat de départ : le I et le V sont les 2 seules «familles» de degrés importants, le reste n'est que fioritures.

POURQUOI C'EST COMME CA ?

Prenez un piano, un clavier, un bontempi... bref n'importe quoi qui fait de la musique avec des touches noires et des touches blanches.

Si on ne prend en compte que les touches blanches, on a les notes de la gamme de do majeur.

On joue 1 note sur 2 à partir de do, avec 4 doigts :

- do mi sol si = accord de CM7
- à partir du ré, ré fa la do = Dm7
- du mi : mi sol si ré = Em7
- fa la do mi = FM7
- sol si ré fa = G7
- la do mi sol = Am7
- si ré fa la = BØ (ou m75b)

et on a tous les degrés de la gamme de do.

il apparaît logique qu'une fois sur 2 on retombe sur une partie commune (graphiquement là aussi, mais sur le clavier) d'où ces substitutions.

Vous allez me dire, ils ont de la chance avec leurs claviers, ça paraît simple !

Oui mais en do seulement ! Passez en do# et on mélange les touches noires et les touches blanches, alors que vous, sur votre guitare, vous décalez tranquillement d'une case !

En guise de conclusion, je répèterai seulement que les accords s'enchaînent la plupart du temps par quinte (descendantes) d'où l'utilité de bien visualiser cet intervalle sur le manche.

Exemple : si on améliore un peu un anatole de base en jouant Em7 / Am7 / Dm7 / G7, soit en degrés III / VI / II / V, on a une succession de quintes descendantes dans les basses des accords.

Lexique

SUBSTITUTION DIATONIQUE

On appelle une *substitution diatonique* le remplacement d'un I par un VI ou un III,...

LE CHRISTOPHE

le changement du I au IV s'appelle un Christophe (en fait, le début d'un christophe, on verra la formule complète plus tard).

Annexes

Les intervalles

Formation des accords mineurs (corde de Mi)

Formation des accords mineurs (corde de La)

Formation des accords 7e de dominante (corde de Mi)

Formation des accords 7e de dominante (corde de La)

Le cycles des quintes descendantes

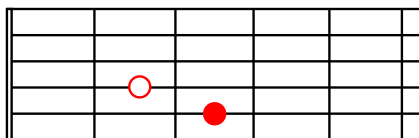
Accords du premier degré

Accords du cinquième degré

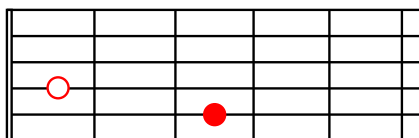
Les accords : contes & légendes

à savoir absolument par cœur !

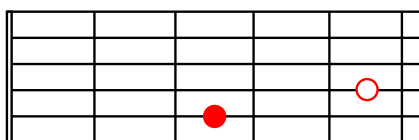
Les intervalles à partir de la corde la

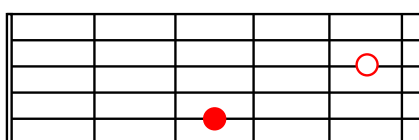
Tierce majeure

Tierce mineure

Quinte (juste)

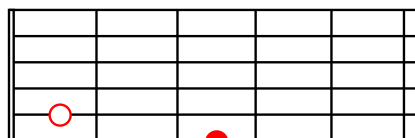

Octave

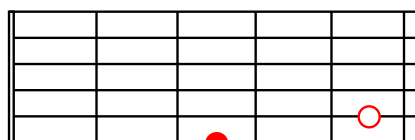
Les intervalles à partir de la corde mi

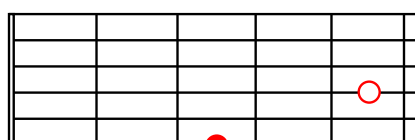
Tierce majeure

Tierce mineure

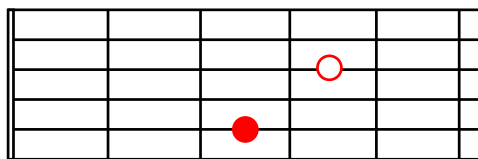

Quinte (juste)

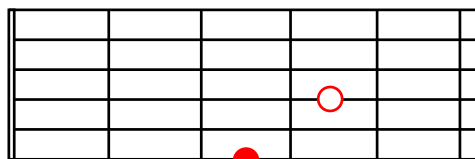

Octave

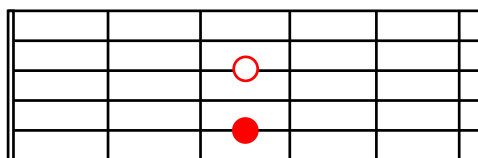
Les intervalles (2)

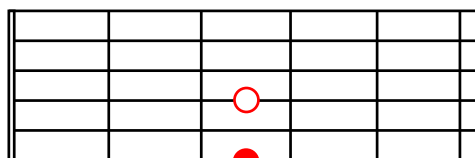
7e majeure

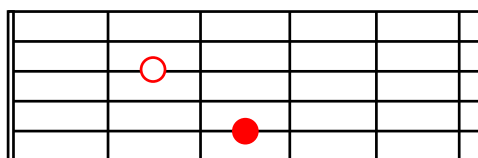
7e majeure

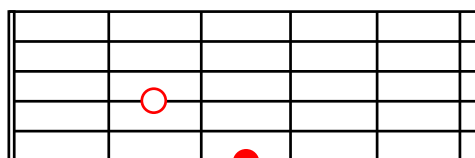
7e (mineure ou de dominante)

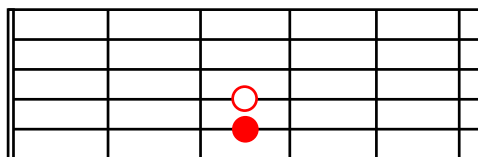
7e (mineure ou de dominante)

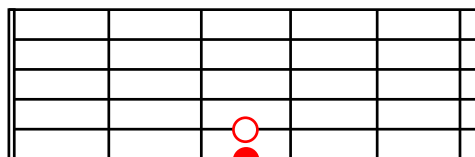
Sixte

Sixte

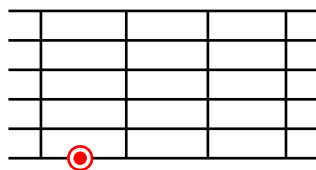
Quarte

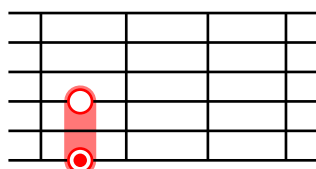
Quarte

Formation des accords mineurs (corde de Mi)

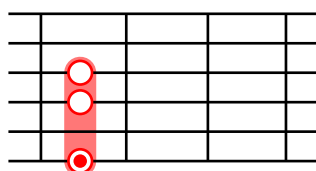
Construction d'un accord m7 (Fondamentale sur la corde mi)

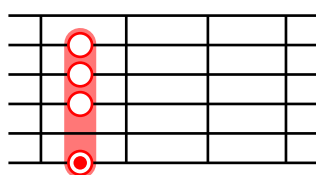
On pose la fondamentale

puis la septième (de dominante)

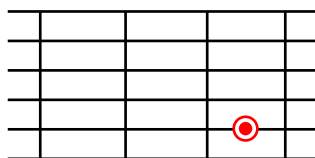

la tierce mineure

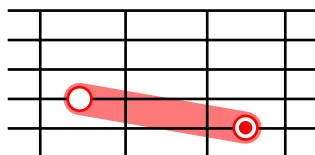

et la quinte

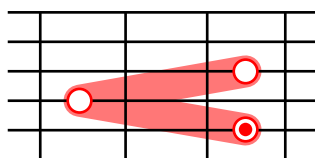
Construction d'un accord m7 (Fondamentale sur la corde la)

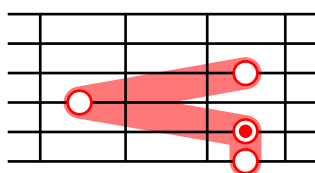
On pose la fondamentale

puis la tierce mineure

la septième (de dominante)

et la quinte
(une quarte en dessous de la fondamentale)

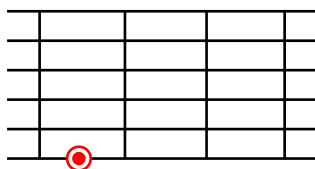
NOTA : comme presque tous les accords (majeurs, mineurs, septièmes) ont une quinte juste, on peut systématiquement jouer la quinte sur la corde mi, même case, lorsqu'on a la fondamentale sur la corde la.

Bien sûr, l'accord ne commence pas sur sa fondamentale, mais on renforce l'effet de basses dans l'accord.

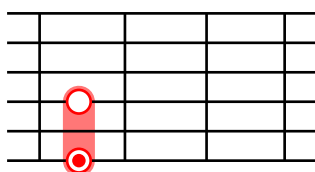
Formation des accords 7e de dominante (corde de Mi)

Construction d'un accord 7 (de degré V) (Fondamentale sur la corde mi)

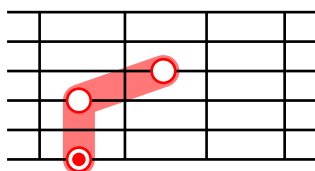
même principe que le m7, on monte la tierce d'une case

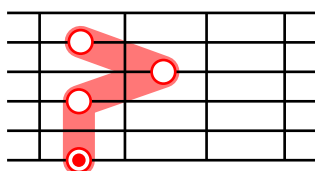
On pose la fondamentale

puis la septième (de dominante)

la tierce majeure

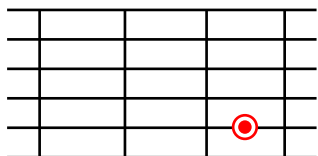

et la quinte

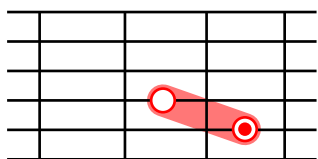
Formation des accords 7e de dominante (corde de La)

Construction d'un accord 7 (de degré V) (Fondamentale sur la corde la)

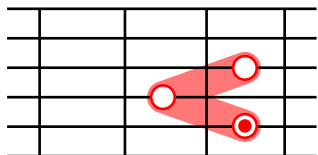
même principe que le m7, on monte la tierce d'une case

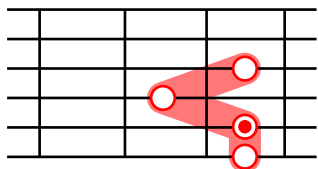
On pose la fondamentale

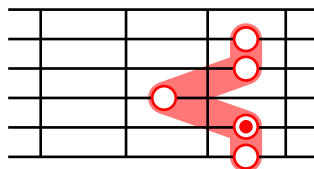
puis la tierce majeure

la septième (de dominante)

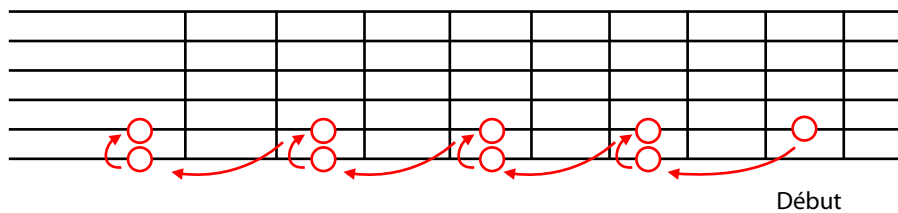
et la quinte

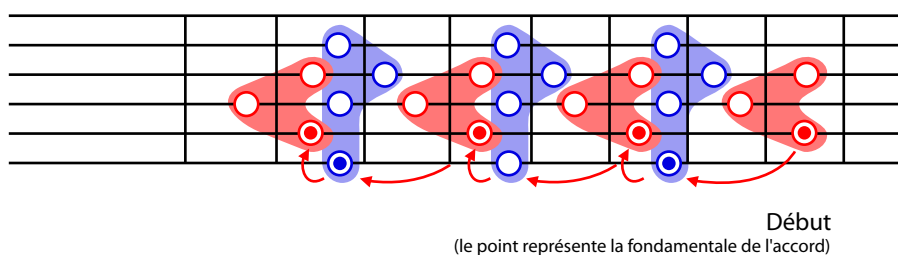
on ajoute souvent la 9e

Le cycles des quintes descendantes

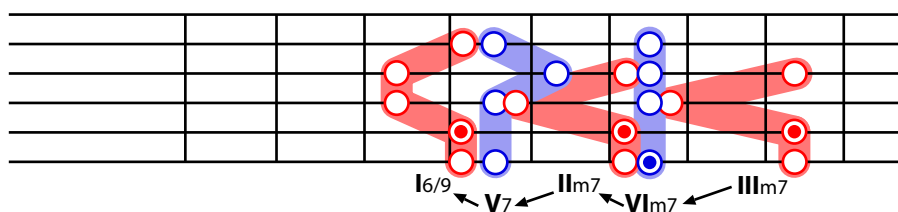
Cycle de quintes (descendantes)

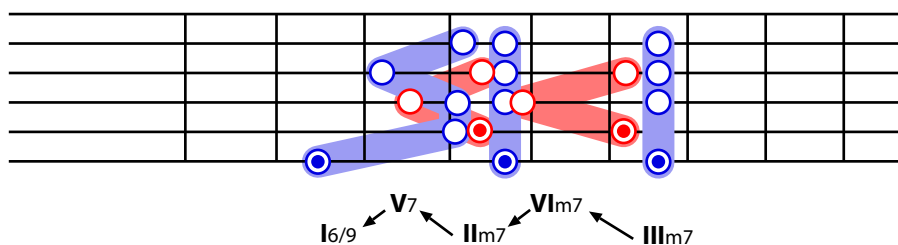
Exemple en accords 7e (forme simplifiée)

Exemple sur l'anatole (début sur la corde la) III / VI / II / V / I (substitution du I par le III)

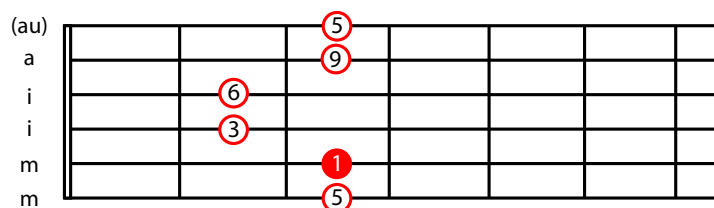
Exemple sur l'anatole (début sur la corde mi) III / VI / II / V / I

Accord du premier degré (6/9)

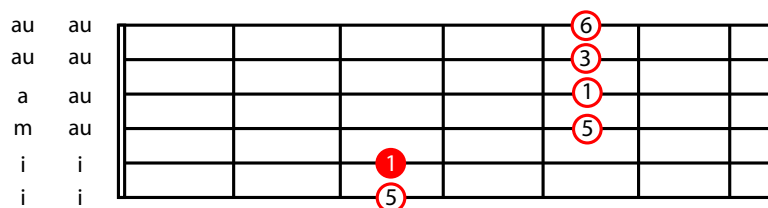
Premier degré (6/9)

fondamentale sur la corde la (exemple C 6/9)

p : pouce
i : index
m : majeur
a : annulaire
au : auriculaire

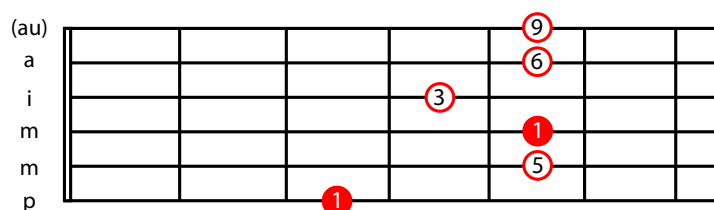
(entre parenthèses) = facultatif

Chiffres : intervalles
1 = fondamentale
3 = tierce
etc.

Premier degré (6/9)

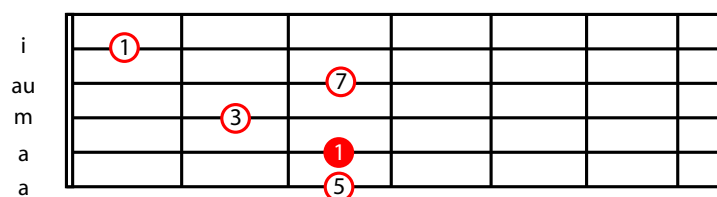
fondamentale sur la corde mi (exemple G 6/9)

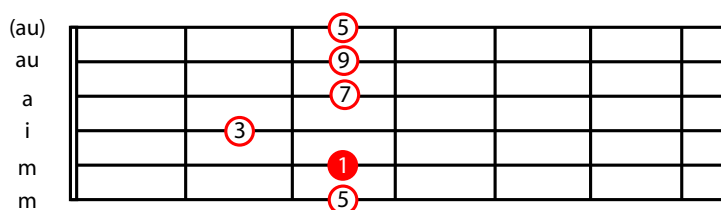
Accord du cinquième degré (7, 7/9, 5+)

Cinquième degré (7)

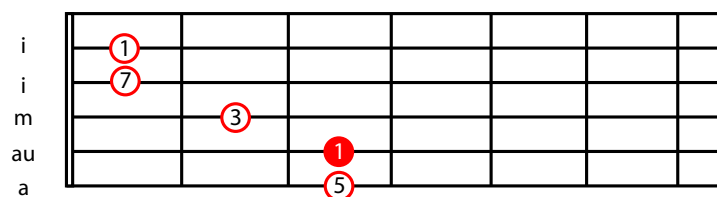
fondamentale sur la corde la (exemple C 7)

Variante 7/9

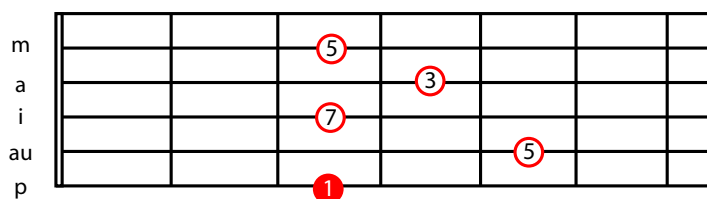

Variante 5+ (sans 7e)

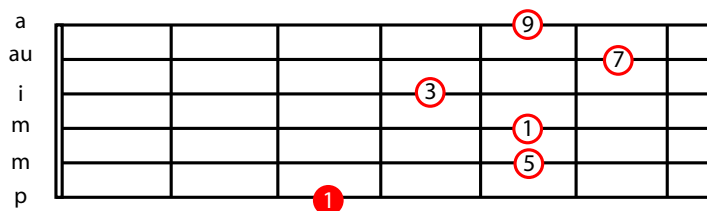

Cinquième degré (7)

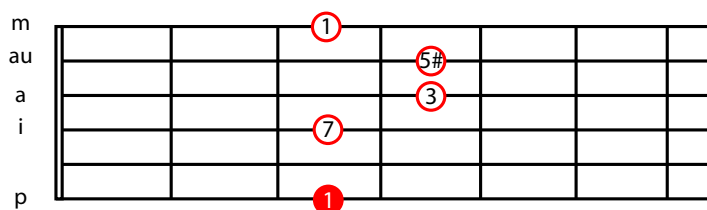
fondamentale sur la corde mi (exemple G 7)

Variante 7/9

Variante 5+

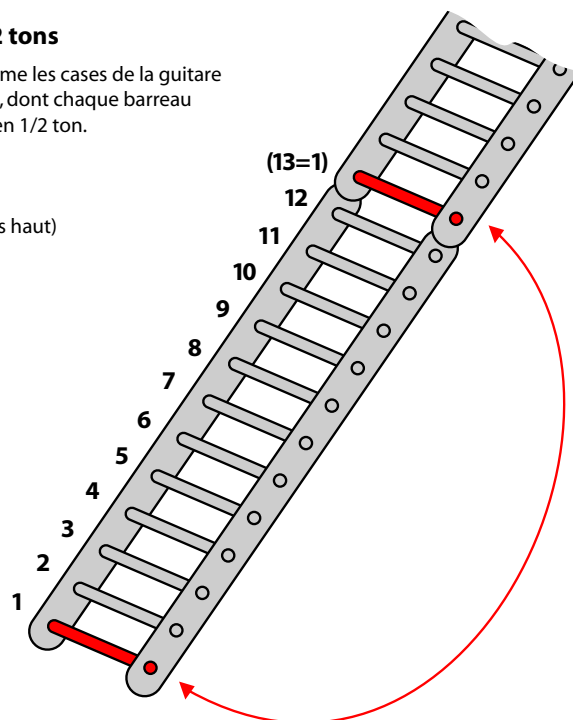
La genèse

Ce résumé graphique est parfaitement fantaisiste quand à l'historique de la musique, c'est une sorte de conte imagé pour mieux comprendre la formation des accords, et ce sans utiliser un seul nom de note (do, ré, mi...)

Au départ, étaient les 1/2 tons

Des espacements réguliers, comme les cases de la guitare
Imaginons une échelle musicale, dont chaque barreau produirait une note, de 1/2 ton en 1/2 ton.

Il y a 12 barreaux et le 13e serait le 1er de l'échelle suivante : c'est l'octave (la même note, plus haut) de la première.
Le processus se répète à l'infini (vers le haut et vers le bas)

Ensuite vint la gamme majeure

On décida pour des raisons esthétiques d'isoler certains barreaux, au nombre de 8 ou plus exactement 7 pour créer la gamme majeure (le 8 étant le 1 du suivant).

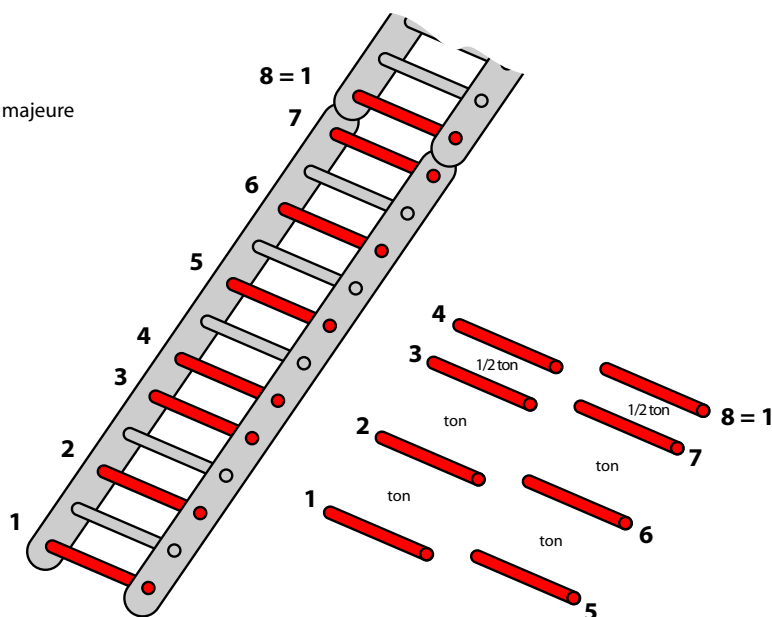
Seulement voilà, l'espacement n'est pas régulier, on a tantôt un barreau sur 2 tantôt 2 barreaux qui se suivent.

Si on regarde bien, on peut y trouver une certaine logique : on coupe en deux l'échelle et on a deux groupes de quatre, produisant le même motif :
ton - ton - 1/2 ton
ton - ton - 1/2 ton

C'est ce qu'on appelle des tétracordes (tétra = 4)

Il y a un ton entre chaque tétracorde, on a donc au final :

ton - ton - 1/2 ton ton ton - ton - 1/2 ton

Bases de l'harmonie

On oublie les notes non utilisées et on obtient une échelle irrégulière (un peu casse-gueule)
C'est sur les barreaux restants que l'on va construire l'harmonie.

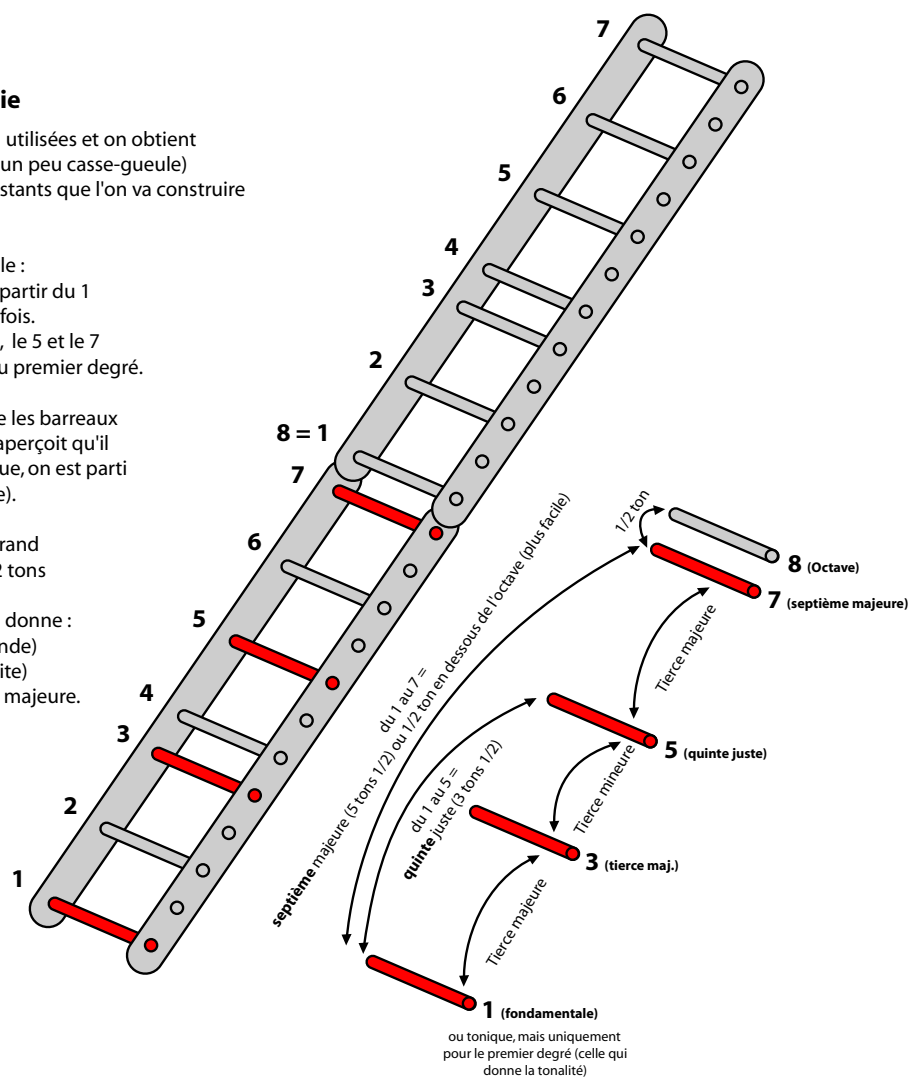
La règle du jeu est simple :

on choisit 4 barreaux, à partir du 1
on en saute 1 à chaque fois.
On prend donc le 1, le 3, le 5 et le 7
et on obtient l'accord du premier degré.

Si on étudie l'écart entre les barreaux du premier degré, on s'aperçoit qu'il n'est pas régulier (logique, on est parti d'une échelle irrégulière).

Ça fait : grand / petit / grand
ou : 2 tons - 1 ton 1/2 - 2 tons

En intervalle musical, ça donne :
une tierce majeure (grande)
une tierce mineure (petite)
et à nouveau une tierce majeure.

L'accord du premier degré est :

- Majeur (car sa tierce est majeure, on ne précisera pas)
- Quinte juste (c'est normal, donc on ne précisera pas)
- Septième majeure (là, on précise)

J'ai dit que je n'emploierai pas le nom des notes,
donc appelons-le "monsieur X".

en chiffrage ça donne : **XM7** (attention, le grand M n'est pas là pour dire que l'accord est majeur, ça, on n'a pas besoin de le préciser, le M est pour le 7 = la septième est majeure)

On trouvera également **Xmaj7** ou l'abréviation, plus rapide à écrire **XΔ** (lettre grecque delta)

Deuxième degré

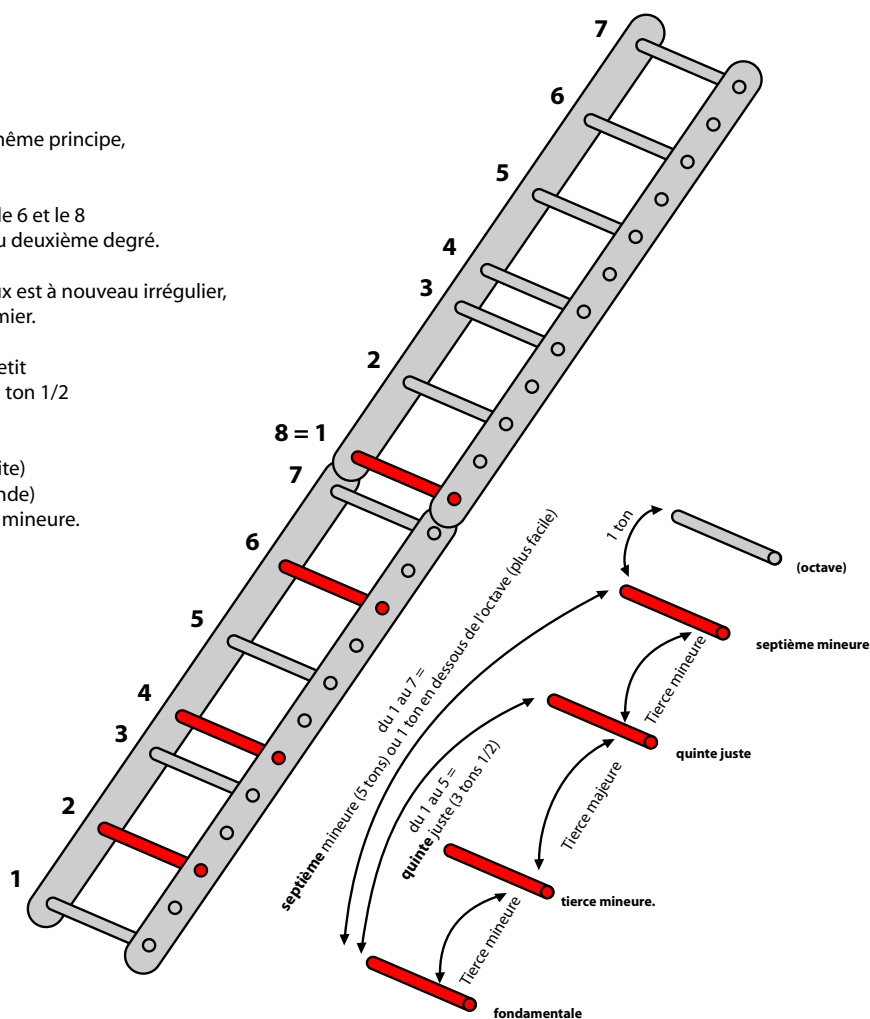
On va continuer sur le même principe,
à partir du barreau n° 2

On isole donc le 2, le 4, le 6 et le 8
et on obtient l'accord du deuxième degré.

L'écart entre les barreaux est à nouveau irrégulier,
mais pas comme le premier.

Ça fait : petit / grand / petit
ou : 1 ton 1/2 - 2 tons - 1 ton 1/2

En intervalle :
une tierce mineure (petite)
une tierce majeure (grande)
et à nouveau une tierce mineure.

L'accord du deuxième degré est :

- Mineur (car sa tierce est mineure, on précise)
- Quinte juste (c'est normal, donc on ne précisera pas)
- Septième mineure (on ne précise pas, c'est plus fréquent)

En chiffrage ça donne : **Xm7** (cette fois, le petit m sert à dire que l'accord est mineur, la septième est mineure aussi, mais ça, on n'a pas besoin de le dire)

On trouvera également **Xmin7** ou encore **X—7**

Les degrés issus de la gamme majeure

Bon, vous avez compris le petit jeu...
mettons qu'on s'occupe des 7 degrés, qu'on isole chaque
groupe de barreaux et qu'on aligne les fondamentales,
histoire de comparer un peu les intervalles :

octave		Degré I	XM7	Degré II	Xm7	Degré III	Xm7	Degré IV	XM7	Degré V	X7	Degré VI	Xm7	Degré VII	Xm75b (ou XØ)
septième maj.															
septième min.															
sixte maj. (ou septième dim.)															
quinte aug. (ou sixte min.)															
quinte															
quinte dim. (ou quarte aug.)															
quarte															
tierce majeure															
tierce mineure															
seconde majeure															
seconde mineure															
fondamentale															

On remarque que :

Il n'y a qu'un accord qui ressemble au I, c'est le IV = ce sont les 2 accords de type XM7 (majeur 7)
Il y a en tout 3 accords de type Xm7 : le II, le III et le VI (mineur 7)
Il n'y a qu'un accord dont la tierce est majeure et la septième mineure, c'est le V on le note X7 (septième) tout simplement : on n'a pas besoin de préciser ni la tierce ni la 7e)
Et enfin, il n'y en a qu'un qui a sa quinte diminuée (ou quinte bémol) c'est le VII, comme sa tierce est mineure, on le précise également : Xm75b ou Xm75- ou XØ (demi-diminué).