

Harmonie et guitare

Auteur : Benoit GELLIN

Professeur de guitare à Pouvoirville (Toulouse)

mail: benoit.gellin@gmail.com

site internet : guitare-cours.com

HARMONIE TONALE sommaire

Les intervalles
sur la portée
sur la guitare

Présentation de la gamme majeur
Harmonisation de la gamme majeur
exercice

Constructions d'accords
exercice

Les modes
Exercice pratique

Les pentatoniques majeurs et mineurs
Gamme blues

Familles d'accords
accords de tonique
accords de sous dominantes
accords de dominantes
Exercice

Gammes mineurs
Mineur naturelle
Harmonisation
Cadences
Exercices

Mineur Harmonique
Harmonisation
Cadences
Mineur mélodique
Mineur Totale
clichés mineurs

Utilisation modes mineurs
Cadences
Cadences majeurs
Dominantes secondaires
Utilisations des accords diminués
Substitutions tri-tonique
Cadences mineurs naturelles

Harmonie guitare Benoit GELLIN guitare-cours.com

LES INTERVALLES

DO RE MI FA SOL LA SI DO
1T 1T ½ 1T 1T 1T ½

1) Sur la portée

- 1) la seconde
-seconde majeur 1T

- seconde mineur ½ T

- 2) la tierce
-la tierce majeur 2T

- la tierce mineur 1T ½

- 3) la quarte 2T ½

- 4) la quinte juste 3T ½

- 5) la sixte
-la sixte majeur 4T ½

- la sixte mineur 4T

- 6) la septième
-la 7ième majeur 5T ½

- la 7ième mineur 5T

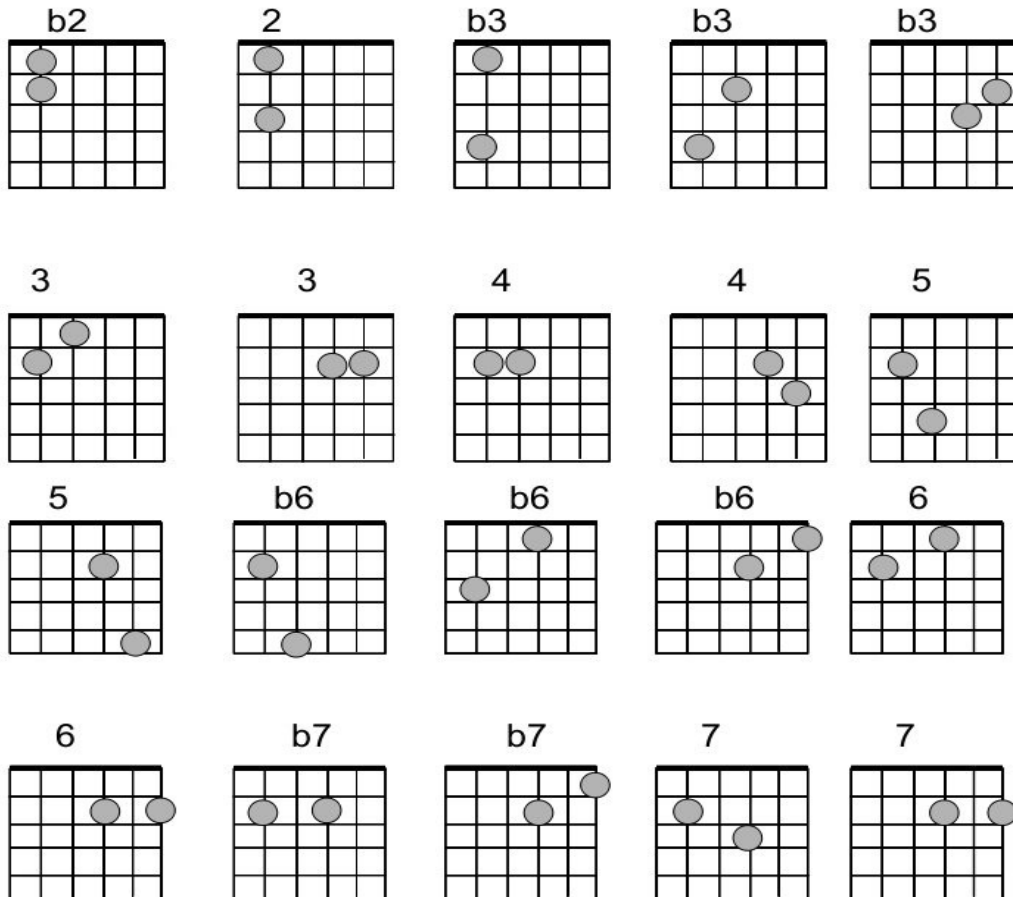
- 7) l'octave 6T

2) Sur la guitare

Remarque:

La guitare est accordée en quarte sauf entre la corde de sol est de si où il y a une tierce ce qui explique que les intervalles ne se jouent pas pareil sur ces deux cordes.

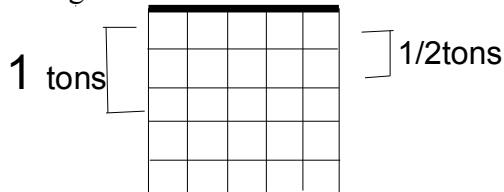

La gamme majeur

Le système tonale désigne le système musicale occidentale mis en place à la renaissance au XVIIe siècle.

Ce système repose sur les 7 espaces conjoints de l'échelle diatonique qui sont inégaux:
Les plus grand sont appelés tons diatonique, les plus petits, demi tons diatoniques

Sur la guitare:

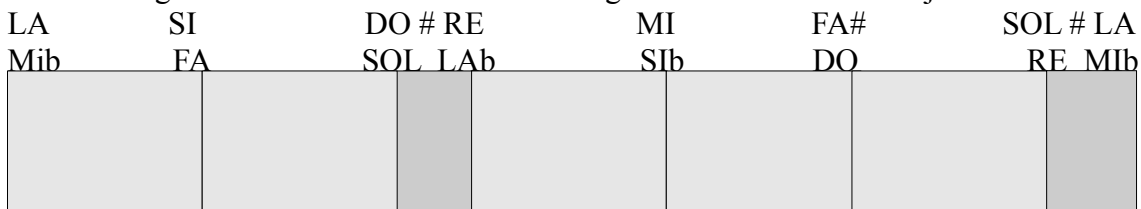

La gamme de do : la gamme de référence

-Ton et demi tons dans la gamme de do

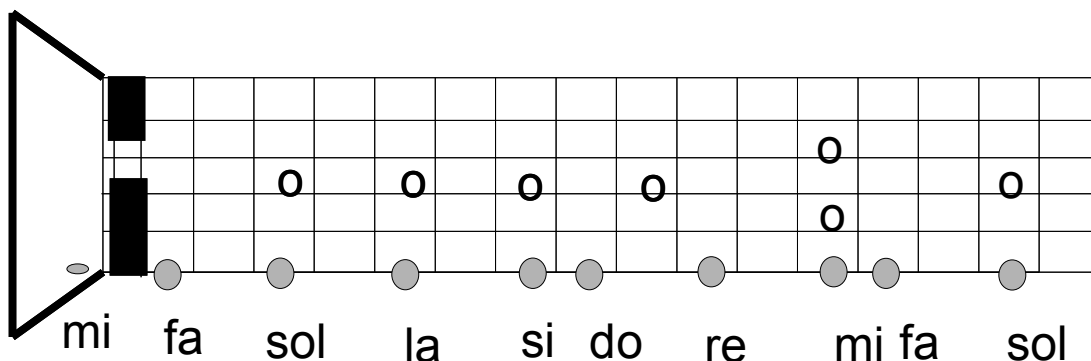

Ainsi toute les gammes quelque soit la fondamentale, garderont ces mêmes intervalles ce qui va donner des gammes avec des altérations ex: la gamme de La et Mi b majeur.

Sur la guitare en partant d'une corde a vide, on peut maintenant monter toute la gamme de do sur le manche.

Il est bon de faire cette exercice sur les différentes cordes.(voir cordes a vides chapitres suivant)

Compte tenu de la complexité de jouer des mélodies sur une corde, on va bien sûr dans le prochain chapitre voir la gamme en position horizontale en haut du manche avec les cordes à vides

Il existe ainsi 12 Tonalités

gammes	altérations
do	aucune
fa	sib
sib	Sib mib
mib	Sib mib lab
lab	Sib mib lab reb
reb	Sib mib lab reb solb
solb	Sib mib lab reb solb dob
Si	Do # re# mi# fa# sol# la#
mi	Fa# sol# la# do# re#
la	Re# fa# sol# do#
re	Fa# sol# do#
sol	fa#

Harmonisation gamme majeur

	Degré 1	2	3	4	5	6	7	8 (octave)
Gamme de DO	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
		T	T	1/2T	T	T	T	1/2T
Gamme de MI	Mi	Fa #	sol#	la	Si	Do	Re#	Mi

-Les intervalles ton et 1/2 ton sont identiques dans toutes les gammes, c'est ça qui crée les altérations.
 -On peut harmoniser chaque degré de la gamme majeur en construisant des accords qui contiennent les notes de la gammes.

-Un accord est constitué d'un empilement de tierce (majeur ou mineur) 2T ou 1T1/2.

Un empilement de tierce c'est à dire:

- **Une fondamentale** (qui donne le nom à l'accord),

- **Une tierce** (ex tierce de do: 3trc de fa: de si:)
 si la tierce est majeur (2T) l'accord sera majeur, si la tierce est mineure (1T1/2), l'accord sera mineur.

- **Une quinte** situé à une tierce majeur ou mineure de la tierce de l'accord, elle est souvent juste (3T1/2)
 (ex quinte de do: de mi: de ré: de sol:)

- **Une septième** situé a un ton (7) ou un demi ton (7M) en dessous de la fondamentale
 (ex septième de la : de do: de si: de re:)

rq: -un accord est majeur quand il n'est pas préciser qu'il est mineur exemple DO est un accord de do majeur (si il y a rien de préciser c'est un accord majeur)

-Un accord mineur est noté DO m (on précise quand un accord est mineur pas quand il est majeur)

-Pour la 7ieme on précise quand elle est majeur exemple DOM7 (do majeur avec septième majeur); On précise quand la 7ième est majeur pas quand elle est mineur

-La septième mineure est juste notée DO 7 (Do majeur avec septième mineur)

Dom7 (do mineur avec septième mineur)

DomM7 (accord mineur avec 7ième majeur)

Pour chaque degré, préciser les intervalles (T 1/2T) entre F,3trce, 5te et 7ieme ainsi que la nature de chaque intervalle: mineur majeur ou juste. Pour finir nommer l'accord

1er degré	degré 2
Fondamentale:	Fondamentale:
tierce :	tierce :
quinte:	quinte:
septième:	septième:
Nom de l'accord:	Nom de l'accord:

degre3

Fondamentale:
tierce :
quinte:
septième:
Nom de l'accord:

degré 4
Fondamentale:
tierce :
quinte:
septième:
Nom de l'accord:

degré 5
Fondamentale:
tierce :

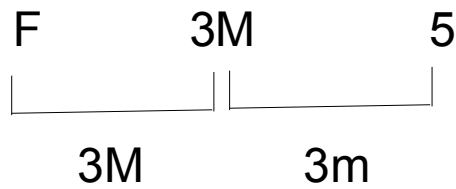
quinte:
septième:
Nom de l'accord:

degré 6
Fondamentale:
tierce :
quinte:
septième:
Nom de l'accord:

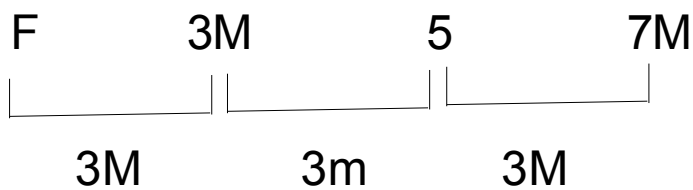
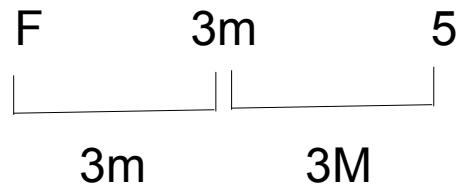
degré 7 (attention 5b)
Fondamentale:
tierce :
quinte:
septième:

Schéma récapitulatif sur la construction des accords:

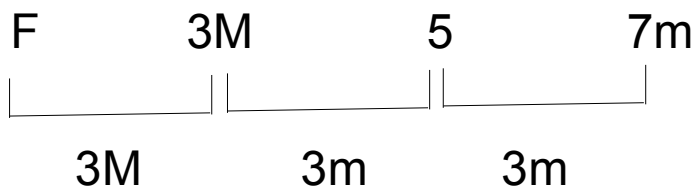
Accord X

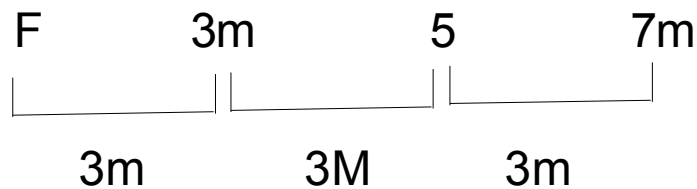
Accord Xm

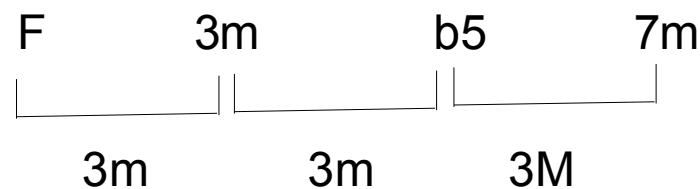
Accord XMaj7

Accord X7

Accord Xmin7

Accord Xmin7 b5

Exercice sur la construction des accords

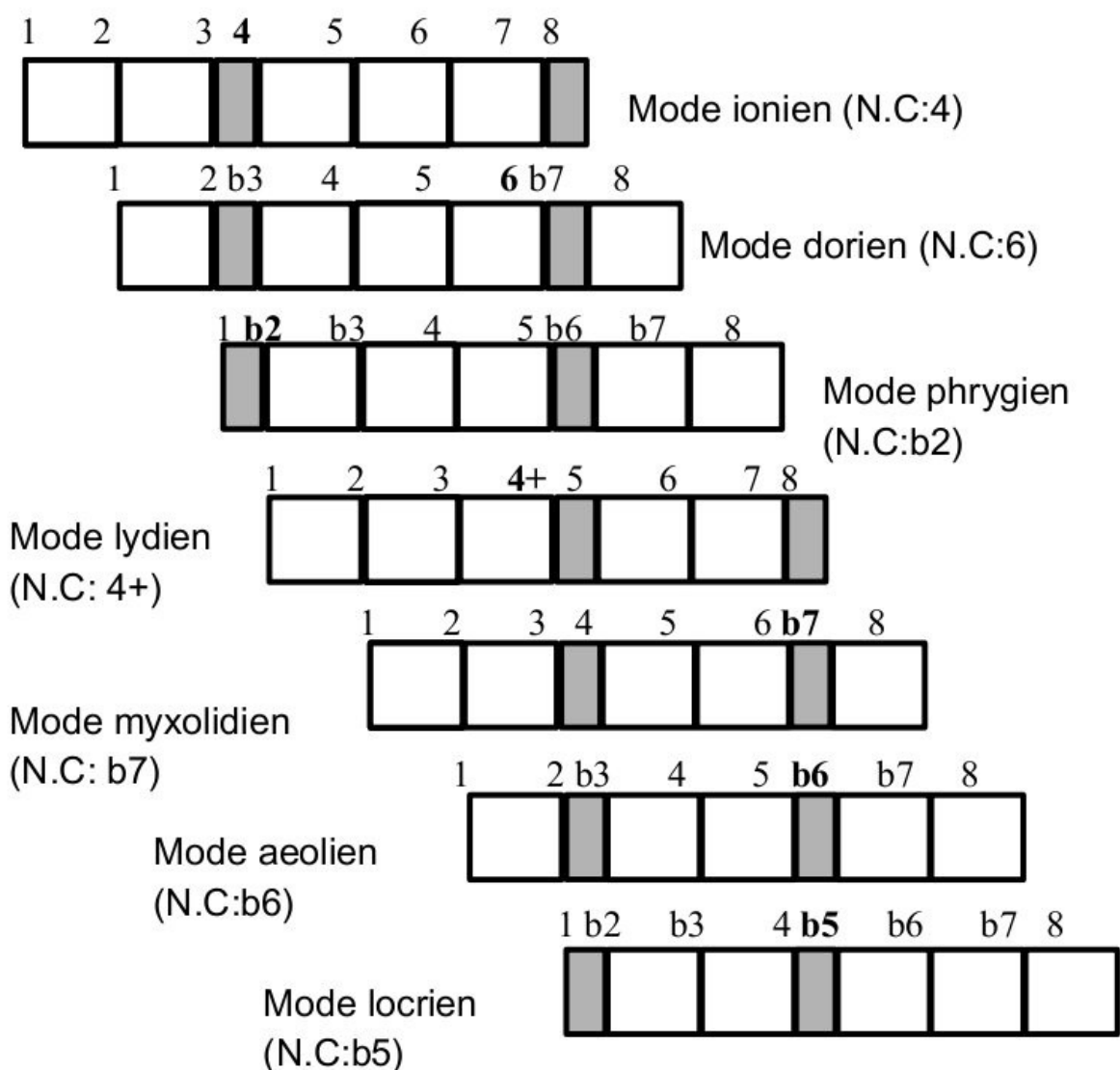
Les accords à 3 sons

Do, re, lam, solm, fa, fam, sib, mibm, rem, reb, si, sim

Les accords à 4 sons

Do7, dom7, doM7, dom7 b5, sol7, faM7, fa7, solM, La7, Lam7, Rem7 b5, solm7, Fam7, sim7 b5,

Les modes

N.C : notes caractéristique du mode

On remarque qu'il y a 3 modes majeurs: ionien lydien myxolidien et 4 modes mineurs:dorien phrygien aeolien locrien

La note caractéristique est une note qui permet de reconnaître le mode, elle fait donc ressortir la couleur du mode..

Exercice pratique sur les modes

Enregistrer un accord en boucle par exemple Lam.

Il existe trois modes mineurs (Dorien, Phrygien, Aeolien)

Lam peut être:

-Le deuxième degré de la gamme de Sol, dans ce cas c'est Lam dorien

-Le troisième degré de la gamme de Fa, dans ce cas c'est lam Phrygien

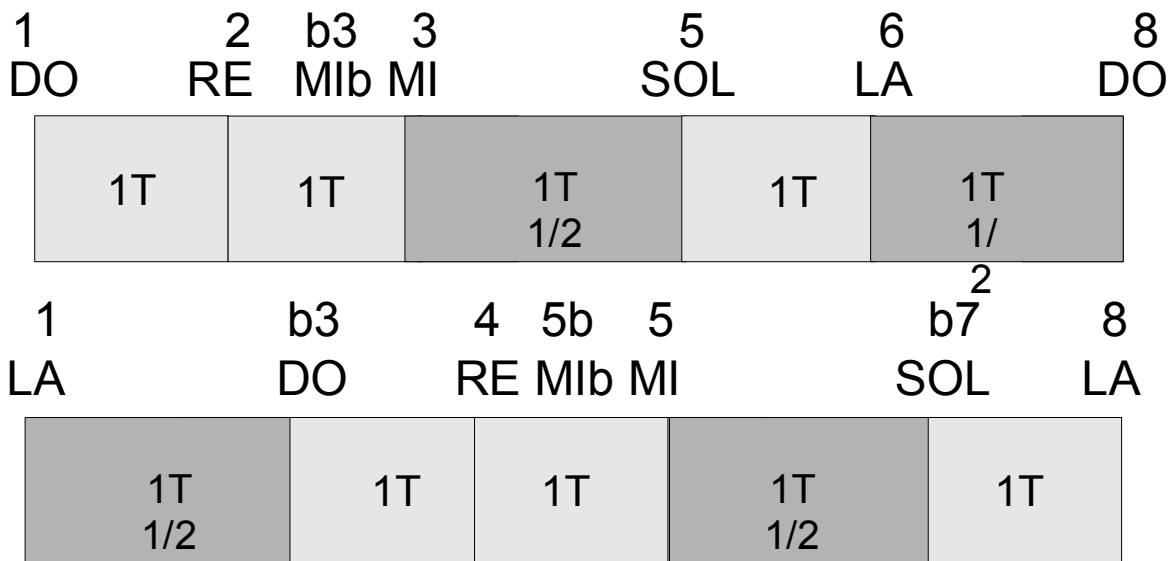
-Le sixième degré de la gamme de Do, dans ce cas c'est le mode Aeolien

Donc par exemple jouer Lam phrygien revient à jouer la gamme de Fa.

Faites l'expérience, joué les trois modes mineurs de LA sur une rythmique avec comme seul harmonie Lam et observé les différentes couleurs selon les modes.

Faites la même choses pour les modes majeurs.

Les pentatoniques de DO Majeurs et LA Mineurs

Il est important de repérer sur ce schéma, l'absence de 1/2 ton dans la pentatonique majeur et mineur, ceci est due au fait qu'il y a que cinq notes, la quarte et la septième présentent dans la gamme majeur n'y sont pas dans la pentatonique.

La quarte et la septième forme l'intervalle de trois tons (tritons) qui est l'intervalle le plus instable, elles ne sont pas présentes dans la pentatonique c'est pourquoi cette gamme est plus stable que la gamme majeur.

Son utilisation est donc plus facile car toutes les notes de la penta passent sur tout les accords de la gamme majeur.

L'utilisation de la gamme majeur est plus subtile car par exemple la quarte sur un accord de premier degré ne sonne pas du tout. (ex: la note Fa sur un accord de Do).

Les notes blues c'est à dire la tierce bémol (b3) dans la penta majeur et la quinte bémol (b5) dans la penta mineurs sont des tensions que l'on rajoute, elles sont beaucoup utilisées dans le blues, le rock..

La gamme blues

C'est le mélange de la pentatonique majeur et mineur, ce subtil mélange qui est caractéristique du phrasé blues. (voir chapitre gamme)

Les familles d'accords

Il existe 3 familles d'accords:

1) Les accords de tonique: 1er degré (Do en DO), degré 3 (Mim en do) et le degré 6 (Lam en Do)

Ils ne contiennent dans leurs constitutions ni la quarte (fa en Do) ni la septième (Si en do). La quarte et la septième sont les notes qui créent l'instabilités.

Ne contenant pas ces notes les accords de tonique sont très stables.

On peut les substituer entre eux exemple en do majeur:

Degré 1 DOM7: DO MI SOL SI = Mim 6 ou lam9 (sans la)

Degré 3 Mim7: MI SOL SI RE = DoM9 (sans do)

Degré 6 Lam7: LA DO MI SOL = DO6

2) Les accords de sous dominante: 2ième degré (Rém en Do) 4ième degré (fa en do)

Ils contiennent la quarte, ils sont donc plus instables que les accords de tonique. On peut également les substituer:

Degré 2 Rem7 : RE FA LA DO = FaM6

Degré 4 Fa M7: FA LA DO MI = Rem9

On note la présence de la quarte le Fa dans la constitution des accords.

3) Les accords de Dominante: 5ième degré et 7ième degré

Ils contiennent le tritons c'est à dire a la fois la quarte et la septième, ce sont des accords très instables.

On peut également les substituer entre eux:

Degré 5 Sol7: SOL SI RE FA = Sim6 (b5)

Degré 7 Sim7(b5): SI RE FA LA = Sol 9

Exercice:

Construire l'harmonisation de la gamme de RE majeur et classer les accords dans les 3 Familles d'accords.

Les gammes mineurs

Gamme mineur naturelle

A toute gamme majeur correspond une gamme mineur relative dont la tonique est le sixième degré de la gamme majeur.

La gamme mineur naturelle contient donc les même notes que la gamme majeur, c'est uniquement les degrés qui changent, le sixième degré de la gamme majeur devient le premier degré de la gamme majeur.

Exemple: Gamme de do majeur et sa gamme mineur relative (La mineur)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
T	T	1/2T	T	T	T	T	1/2T

I	II	bIII	IV	V	bVI	bVII	VIII
LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA
T	1/2 T	T	T	1/2 T	T	T	T

Harmonisation de la gamme mineur

- Im 1 b3 5 b7
 La do mi sol
- IIm75b 1 b3 b5 b7
 si ré fa la
- bIII Maj7 1 3 5 7
 do mi sol si
- IVm 1 b3 5 b7

	re	fa	la	do
Vm	1	b3	5	b7
	mi	sol	si	re
bVI Maj7	1	3	5	7
	fa	la	do	mi
bVII7	1	3	5	b7
	sol	si	re	fa

Cadences mineurs

Vm-Im
 IV m-Vm-Im
 IV m-bVII7-bIII Maj7

Remarque: Comme on le voit, il n'y a pas comme en majeur de cadence parfaite c'est à dire un accord de dominante V7 qui résout vers la tonique. En effet, dans le cas du mineur naturelle le degré V est mineur 7, la gamme mineur harmonique augmente la tierce du cinquième degré de 1/2 tons est donc permet d'avoir un accord de dominante V7.

Exercice:

Donner la gamme mineur relative de
 DO RE FA Sib SOL
 Corriger:
 Lam, Sim, Rem, Solm, Mim

Gamme mineur harmonique

I	II	bIII	IV	V	bVI	VII	VIII
LA	SI	DO	RE	MI	FA	# SOL	LA
	T	1/2 T	T	T	1/2 T	T + 1/2	1/2

Harmonisation de la gamme mineur harmonique

ImMaj7 1 b3 5 7
 La do mi #sol

IIm75b	1	b3	b5	b7
	si	ré	fa	la
bIII Maj7 5+	1	3	5+	7
	do	mi	#sol	si
IVm	1	b3	5	b7
	re	fa	la	do
V7	1	3	5	b7 (mode phrygien majeur ou mixolydien b9, b13)
	mi	#sol	si	re
bVI Maj7	1	3	5	7
	fa	la	do	mi
VII° (dim)	1	b3	b5	bb7
	sol #	si	re	fa

Rq: à l'exception du mode phrygien majeur, le mineur harmonique n'a pas vraiment de valeur mélodique

Cadences mineurs

- V7-Im (Maj7)
- IV m-V7-Im(Maj7)
- IV m-bVII7-bIII Maj7 5+
- VII°-Im(Maj7)

Gamme mineur mélodique

I	II	bIII	IV	V	VI	VII	VIII
LA	SI	DO	RE	MI	#FA	# SOL	LA
	T	½ T	T	T	T	T	½

Harmonisation de la gamme mineur mélodique

ImMaj7	1	b3	5	7

La do mi #sol

IIIm7 1 b3 5 b7 (dorien b2)
si ré #fa la

bIII Maj7 5+ 1 3 5+ 7 (lydien augmenté)
do mi #sol si

IV7 1 3 5 b7 (lydien b7)
re #fa la do

V7 1 3 5 b7 (Phrygien majeur)
mi #sol si re

VI m7 5b 1 b3 b5 b7 (Locrien becarre 2)
fa# la do mi

VIIIm7 5b 1 b3 b5 b7 (modes super locrien, ce degré se joue en qu'accord altéré)
sol # si re fa#

Ce mineur a une valeur mélodique voir chapitre suivant.

Mineur total

C'est le mélange des 3 gammes mineures (naturelle, harmonique, naturelle)

La si do re mi fa fa# sol sol# la
1 2 b3 4 5 b6 6 b7 7 8
T ½ T T ½ ½ ½ ½ ½

Il y a 5 notes qui ne bougent pas quelque soit le mineur (N-Har- Melo-) et des notes mobiles à partir de la quinte.

Clichés mineur

C'est tout le jeu qui existe avec le chromatisme (entre la quinte et la 7ie M) dans le mineur.

Cela peut être aussi en accord en créant une ligne chromatique à la basse

exemple

dom-domMaj7-dom6-dom7-

en mettant la septième a la basse on obtient un chromatisme (F-7M-7m-6,do-si-sib-la)

Principaux modes mineurs utilisés

-Mode Mixolydien b5 (degré IV mineur Mel.)

1 2 3 4+ 5 6 b7 8
T T T ½ T ½ T

Ce mode est utilisé sur un accord 7, il permet d'augmenter la quarte ce qui crée une tension

-Mode Phrygien majeur (degré V mineur Har.)

1 b2 3 4 5b6 b7 8
½ T+ ½ ½ T ½ T T

Ce mode est utilisé la plupart du temps sur un accord V7 souvent dans une cadence V7-Im compte tenu de sa seconde bémol et de sa sixte mineur qui font parties de la tonalité mineur (Im) situé une quarte au dessus de l'accord 7.

-Mode Super locrien (degré VII mineur Mel.)

1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 8
½ T ½ T T T T

On utilise ce mode sur un accord 7 pour jouer altéré X7 alt

Les cadences tonales

A-Les cadences majeurs

- I-IV (C-F)
- I-V (C-G)
- I-IV-V (C-F-G)

- I-VIm-IIIm-V (C-Am-Dm-G)
- IIIIm-VIm-IIIm-V (Em-Am-Dm-G)
- I-IIIm-IIIIm-IV-IIIm-V (C-Dm-Em-F-Dm-G)

1) Dominante secondaire:

Ce sont des accords non diatoniques à la gamme majeur (avec note étrangère à la gamme de référence). Une manière d'insister sur un accord diatonique est de le faire précéder par un accord de dominante placé une quinte au dessus de lui.

- I-VII7-IIIIm-VI7-IIIm-V7-I (C-B7-Em-A7-Dm-G7-C)
- VIm-II7-V7-I (Am-D7-G7-C)
- I-I7-IV-III7-VIm-IIIm-V7-I (C-C7-F-E7-Am-Dm-G7-C)
- III7-VI7-II7-V7 (E7-A7-D7-G7)

2) Utilisation des accords diminués

comme substitution aux dominantes secondaires

- I-#I°(VI7)-IIIm-#II°(VII7)-IIIIm-VI7-IIIm-V7 (C-C#°-Dm-D#°-Em-A7-Dm-G7)
- I-#II°(VII7)-IIIm-VI7-IIIm-V7-I (C-D#°-Dm-A7-Dm-G7-C)
- I-I7-IV-#IV°-I/5-VI7-IIIm-V7-I (C-C7-F-F#°-C/G-A7-Dm-G7-C)

3) Les substitutions tri-toniques:

tout accord de 7ième par un autre accord 7 ou la F est situé à un triton

- IIIIm-VIm-IIIm-bII7(subV7)-I (Em-Am-Dm-Db7-C)
- IIIIm-bIII7(subV7/II)-IIIm-bII7-I (Em-Eb7-Dm-Db7-C)

B-Les cadences mineurs naturel

- Im-IVm-Vmin ou V7 (Am-Dm-Gm ou G7)
- IIIm7(5b)-V7-Im (Bm5b-E7-Am)
- Im-bVIImaj7-IIIm7(5b)-V7 (Am-Fmaj7- Bm5b-E7)
- Im-IIIm7(5b)-bIIIImaj7-IVm7-IIIm7(5b)-V7-Im (Am-Bm7(5b)-Cmaj7-Dm7-Bm7(5b)-E7-Am)

• Im-bIIIImaj7-IVm7-V7

(Am-Cmaj7-Dm-E7)

Corrections

Harmonisation gamme de Do M

DoM7 Rem7 Mim7 FaM7 Sol7 Lam7 Sim7b5

Constructions d'accords

Les accords à 3 sons

Do (C E G), re (D F# A), lam (A C G), solm (G Bb D), fa (F A C), fam, (F Ab C) sib (Bb D F), mibm (Eb G Bb), rem (D F A), reb (Db F A), si (B D# F#), sim (B D F#)

Les accords à 4 sons

Do7 (C E G Bb), dom7 (C Eb G Bb), doM7 (C E G B), dom7 b5 (C Eb Gb Bb), sol7 (G B D F), faM7 (F A C E), fa7 (F A C Eb), solM, (G B D F#) La7 (A C# E G), Lam7 (A C E G), Rem7 b5 (D F Ab C), solm7 (G Bb D F), Fam7 (F Ab C Eb), sim7 b5 (B D F A), SibM (Bb D F A)7

Familles d'accords

ReM7 Mim7 Fa#m7 SolM7 La7 Sim7 Do#m7 5b

Accords de tonique: ReM7 Fa#m7 Sim7

Accords de sous dominantes: Mim7 SolM7

Accords de dominantes: La7 Do#m7 b5