

Petit traité d'Harmonie à l'usage du ukuléliste

Simon Marié - Décembre 2016

Table des matières

1	Le cycle des quintes
2	Harmonisation de la gamme de Do majeur
2.1	Harmonisation à 3 notes
2.2	Harmonisation à 4 notes
3	Harmonisation mineure
4	Cadences et substitutions
5	Conclusion

Quelques conventions de notations pour les accords :

 $\mathbf{C}\Delta = \mathbf{Cmaj7} = \mathbf{CM7}$ Do majeur avec septième majeur *Do-Mi-Sol-Si*

C - 7 = Cm7 Do mineur avec septième mineure *Do-Mib-Sol-Sib*

 $\mathbf{C}\phi = \mathbf{Cm7b5}$ Do mineur 7 avec quinte bémol *Do-Mib-Solb-Sib*

 $\mathbf{C}^{\circ} = \mathbf{Cdim}$ Do diminué à 3 notes (tierce mineure + quinte diminuée) Do-Mib-Solb

 $\mathbf{C}^{\circ}\mathbf{7} = \mathbf{Cdim7}$ Do diminué à 4 notes (tierce mineure + quinte diminuée + septième diminuée) Do-Mib-Solb-La

 $\mathbf{C} + \mathbf{\Delta} = \mathbf{CaugMaj7}$ Do augmenté à septième majeure . (Tierce majeur, Quinte augmentée, septième majeure) Do-Mi-Sol#-Si

 $\mathbf{Cm}\Delta = \mathbf{CminMaj7}$ Do mineur à septième majeure. (Tierce majeure, Quinte juste, septième majeure) Do-Mib-Sol#-Si

A	В	С	D	Е	F	G
La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol

Tab. 1: Equivalence des notations Latine et Anglo-Saxonnes

Introduction

Ce petit traité d'Harmonie à l'usage du ukuléliste rassemble quelques éléments utiles pour mieux comprendre comment sont structuré les pièces musicales, des œuvres de Beethoven aux standards de Jazz en passant par les incontournables chansons populaires Rock et Pop! Ces musiques font toute partie de la culture occidentale basé sur une musique dodécaphonique c'est à dire construite sur une gamme à 12 demi-ton définie par J.S.Bach! Ainsi l'harmonie en musique s'intéresse à tout ce qui sonne bien ensemble, ce qui est proportionnel! L'harmonie revient donc à définir quelques règles d'usage que le musicien confirmé se fera un plaisir d'enfreindre quand il sera grand!

Oui mais alors, à quoi ça sert de savoir ça quand on joue du ukulélé?

- ça sert à retenir plus facilement les morceaux car si l'on connais une structure particulière qui revient souvent il suffira de mémoriser cette structure.
- ça sert à écouter la musique autrement! Quoi de plus exaltant que de déchiffrer la structure si simple de notre chanson favorite!
- ça sert à mieux maîtriser son instrument! Le ukulélé est un instrument simple à apprivoiser, accessible à tous et peut donc devenir le support idéal pour apprivoiser la musique dans toute sa splendeur!
- ça sert à composer de nouvelles choses! Quand vous aurez tout compris à l'Harmonie vous verrez que beaucoup de chansons utilisent les même recettes! Du coup vous aurez envie de faire quelque chose de différent (ou pas!) ...
- ça sert aussi à tout le reste, avec ou sans ukulélé!

1 Le cycle des quintes

Le cycle des quintes est une représentation des notes en cercle qui présente de nombreux intérêts pédagogiques mais aussi harmoniques et créatifs. L'idée c'est d'écrire les notes de quintes en quintes (Rappel: 1 quinte juste=3.5 tons). Si on commence par **Do**, la quinte de **Do** c'est **Sol**, la quinte de **Sol** c'est **Ré** et ainsi de suite jusqu'à retomber sur **Do**. On peut donc représenter ce cycle sous la forme d'un cercle de 12 notes comme le cadrant d'une pendule!

Cette représentation a plusieurs utilité :

1. Déterminer l'armure (le nombre de dièse ou de bémols dans une gamme) La tonalité de Do majeur ne comporte ni dièse ni bémol. Mais, plus on se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre sur le cycle des quintes, plus le nombre de dièses augmente. Ainsi la tonalité de Sol majeur comporte un dièse (Fa#), celle de Ré majeur deux dièses (Fa# et Do# et ainsi de suite. De la même façon, si l'on se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le nombre de bémols qui augmente. Ainsi la tonalité de Fa majeur comporte un bémol (Sib), la tonalité de Si bémol majeur comporte 2 bémols (Sib et Mib) et ainsi de suite. Pour savoir quels sont les dièses qu'il faut ajouter, il suffit de retenir l'ordre suivant : Fa Do Sol Ré La Mi Si pour les dièses et la même chose à l'envers pour les bémols Si Mi La Ré Sol Do Fa. On remarquera au passage que cette

suite est une partie du cycle des quintes. Prenons un exemple concret : Je veux déterminer quels sont les dièses dans la gamme de **Mi** majeur. Je regarde le cycle des quintes et je constate que le Mi est positioné 4 cran après **Do** dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y aurra donc 4 dièses dans la gamme de **Mi** majeur. Pour savoir lesquels, je prend les 4 première notes dans la suite des dièses : **Fa Do Sol Ré**. Je peux donc écrire toutes les notes de la gamme de **Mi** majeur : **Mi Fa# Sol# La Si Do# Ré# Mi!!!!**

2. Déterminer la relative mineure

On représente souvent le cycle des quintes avec des notes à l'extérieur et des notes à l'intérieur. Celle de l'intérieur correspond à la gamme relative mineure c'est à dire la gamme mineure que l'on peut construire avec les mêmes notes que la gamme majeure. Par exemple, si l'on joue les notes de la gamme de **Do** majeur mais en commençant par **La** on obtient la gamme de **La** mineur. Ainsi on dit que **Do** majeur et **La** mineur sont des gammes relatives car elles ont les mêmes notes.

3. Transposer facilement

En regardant les enchaînements d'accords d'un morceau on peut facilement dessiner une sorte de "chemin" ou "motif" sur le cycle des quintes. Ainsi, si l'on veut transposer ce morceau, il suffira de faire tourner ce motif vers la tonalité souhaitée!

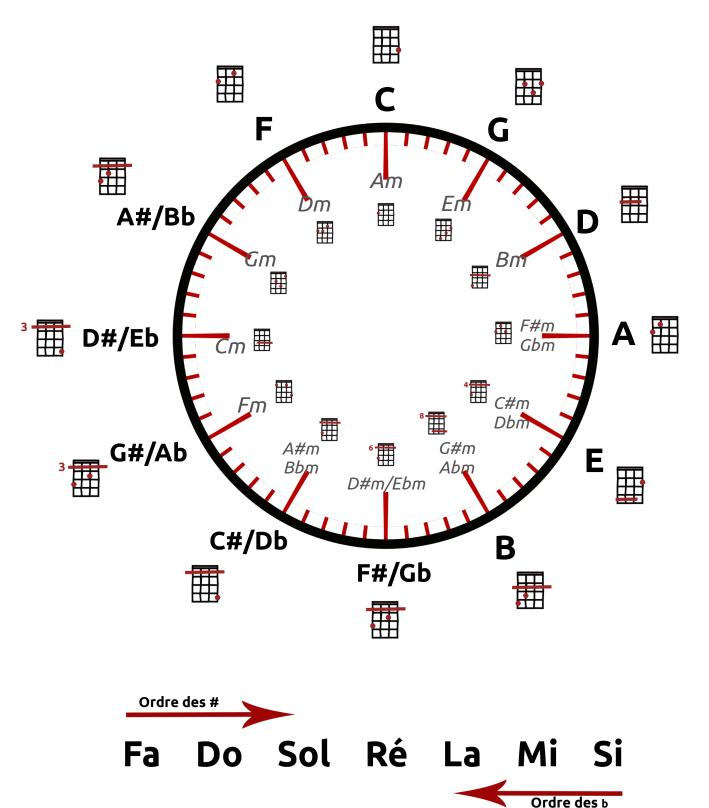
4. S'entraîner à enchaîner les accords

De très nombreux morceaux sont construits sur des accords proches sur le cycle des quintes. Il est donc très important de passer du temps à apprendre les enchaînement d'accords en suivant le cycle des quintes en majeur et en mineur, à l'endroit et à l'envers!

Il y a encore plein d'autres utilités du cycle des quintes. Vous les découvrirez au fil des pages!

Le cycle des quintes

Exemples de chansons construites sur une progression dite "en losange" type Am F C G (par ordre chronologique):

Stand by Me, Let it Be, No woman no cry, So Lonely, Cendrillon, Purple Rain, Femme Libéré, Je marche seul, With or without you, Crossroads, Under the Bridge, Zombie, Je suis tombé pour elle, My Name is Jonas, Aïcha, Wanabee, Save tonight, Jeunes et con, It's my life, Qqun m'a dit, You're beautiful, I'm yours, Someone like you, Under cover of Darkness...

2 Harmonisation de la gamme de Do majeur

2.1 Harmonisation à 3 notes

C'est quoi une gamme?

C'est une façon de relier une note à son octave avec d'autre notes!

C'est quoi une octave? C'est une note deux fois plus aigüe! On peut d'ailleur le vérifier facilement avec un ukulélé: jouez une des 4 cordes, n'importe laquelle: Sol ou Do ou Mi ou La, puis cherchez sur la même corde la note à l'octave au-dessus c'est à dire 12 frets plus haut. Regardez la position de votre doigt, il se situe normalement au milieu de la corde!! Sur un ukulélé soprano les cordes mesure 36cm, le milieu est donc à 18cm. Mesurez vous verrez!

Et Bach dans tout ça?

C'est lui qui a mis en musique la gamme bien tempérée avec un octave à 12 demi-tons proposé par Werckmeister (1681)! Avant il y a eu Pythagore (-580) et Zarlino (1550) qui construisait les gammes à coup de quintes ou de tierces mais cela ne permettait pas de généraliser à toutes les tonalités et le cycle des quintes n'était pas un cercle mais une spirale infernale! Bref Bach à mis tout le monde d'accord grâce à Werckmeister et ses 12 demi-tons égaux!

Pourquoi 12?

Parce-que 12 mois, 12 heures, 12 paires de côte, 12 travaux d'astérix, 12 apôtres, 12 hommes en colères, 12 salopards, 12 doigts de la main.. ah non! enfin ça dépend...

Du coup une gamme ça peut avoir 12 notes au maximum et 2 au minimum soit 2048 possibilités c'est à dire la moitié de 2 puissance $12 (2^{12})!$ Non mais tu y crois à ça toi!

Parmis toutes ces possibilités, là maintenant tout de suite, on va en choisir une : la gamme majeure! 7 notes! 5 tons avec 2 demi-tons ce qui fait bien 6 tons ou 12 demi-ton, le compte est bon!

Rentrons dans le vif du sujet! Harmoniser une gamme c'est construire tous les accords qui vont avec cette gamme!

Pour faire un accord il faut au moins 3 notes! Pourquoi?

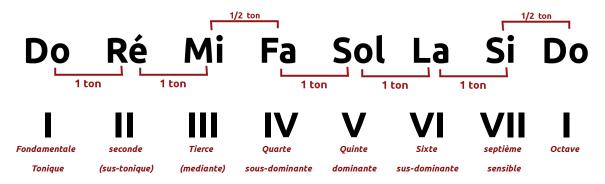
C'est une question de vocabulaire! 2 notes on appelle ça un intervalle, par exemple l'intervalle entre la première note de la gamme et la troisième note de la gamme c'est ce qu'on appelle une tierce (trois, tiercé gagnant, triple, trio). L'intervalle entre la première et la cinquième note de la gamme c'est la quinte (cing, quinté+, quintuple, quintet).

Donc pour faire un accord on prend une note sur deux dans la gamme en commençant par toutes les notes de la gamme, on obtient donc tous les accords de la gamme.

Demonstration!

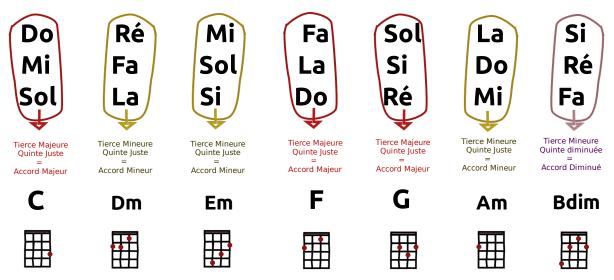
Structure de la gamme de Do majeur:

Harmonisation de la gamme: Quels sont les accords que l'on peut jouer sur une gamme de Do majeur ?

Accords = minimum 3 sons: Tonique - Tierce - Quinte Accord majeur si Tierce majeur (cad 2 tons) Accord mineur si Tierce mineur (cad 1.5 ton)

On peut ainsi construire tous les accords de la gamme contenant 3 sons en prenant 1 note sur 2:

De manière générale l'harmonisation en triades (3 sons) d'une gamme majeure sera toujours la suivante:

Exercices:

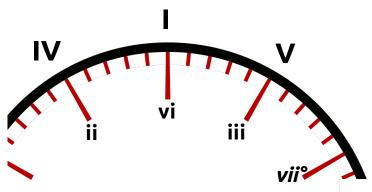
- Trouver les accords de toutes les gammes majeures
- Monter la gamme en accords
- Trouver les degrés de la gamme sur le cycle des quintes
- Trouver la tonalité d'un morceau en regardant les accords qui le compose.

Harmonisation en triades (3 sons) de toutes les gammes majeurs:

	I	ii	iii	IV	V	vi	vii
Do	С	Dm	Em	F	G	Am	B dim
Do#	C#	Ebm	Fm	F#	G#	Bbm	C dim
Ré	D	Em	F#m	D	Α	Bm	C# dim
Mib	Eb	Fm	Gm	G#	Bb	Cm	D dim
Mi	Е	F#m	G#m	Α	В	C#m	Eb dim
Fa	F	Gm	Am	Bb	С	Dm	E dim
Fa#	F#	G#m	Bbm	В	C#	Ebm	F dim
Sol	G	Am	Bm	С	D	Em	F# dim
Sol#	G#	Bbm	Cm	C#	Eb	Fm	G dim
La	Α	Bm	C#m	D	Е	F#m	G# dim
Sib	Bb	Cm	Dm	Eb	F	Gm	A dim
Si	В	C#m	Ebm	Е	F#	G#m	Bb dim

Position des degrès sur le Cyvle des Quintes.

Jeff Buckley (1966-1997)

Well, I heard there was a secret chord

G Em

That David played and it pleased the Lord

C D G D

But you don't really care for music, do ya

G C D

Well it goes like this, the fourth, the fifth

Em C

The minor fall and the major lift

D B7 Em

The baffled king composes Hallelujah

C Em C G D G Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Document of the market place,

Government of the market place,

Go

G Bm Em Ob-la-di, ob-la-da, life goes on bra.

G D7 G
La la how the life goes on. (repeat)

D7
Desmond takes a trolley to the jeweller's store,

G
buys a twenty carat golden ring.

G7
C
Takes it back to Molly, waiting at the door

G
And as he gives it to her she begins to sing.

Refrain: Am On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mene vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votr'soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Couplet 1: Am Puisque l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votr'destin Que votre envol est pour demain Comme tout c'qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté a venir Puisqu'on n'sera pas toujours là Comme on le fut aux premiers pas

2.2 Harmonisation à 4 notes

Alors maintenant qu'on s'est amusé avec 3 notes on peux faire déjà pas mal de choses mais avec un ukulélé on a 4 cordes, donc ces accords majeurs ou mineurs ne permettent pas de révéler tout le potentiel harmonique du ukulélé!

Il va donc falloir faire des accords avec 4 notes pour que chaque cordes du ukulélé joue une note différente. On fait donc le même exercice que pour 3 notes : on prend une note sur 2 dans la gamme mais on s'arrête à 4 notes.

Et ça change quoi? Bah plein de choses! Déjà on voit apparaître des nouveaux accords un peu plus compliqués comme les accords de septième majeur ou les mineurs septièmes. Ensuite, ça apporte énormément de richesse à l'accompagnement! Essayer de monter la gamme en accords avec l'harmonisation à 3 notes puis ensuite avec l'harmonisation à 4 notes! ça change la sonorité et le style non?

Du coup on trouvera souvent ce type d'accords dans les morceaux de jazz où l'harmonie de base est importante pour colorer le morceaux et donner quelques repères harmonique à l'improvisateur (Voir "Petit traité d'improvisation à l'usage du ukuléliste").

Si on avait plus de cordes on pourrait faire des accords de neuvième ou de treizième mais contentons nous déjà de ça!

Pour finir on parlera de dominantes secondaires!!! ... hein?

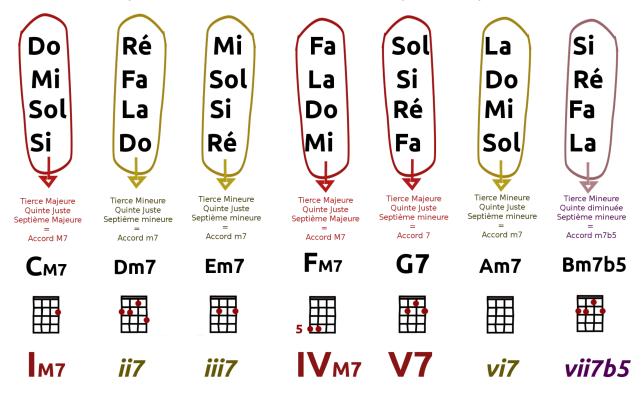
La fonction de dominante est très facile à comprendre en musique! C'est elle (mais pas seulement) qui apporte de la tension, du suspens de la ponctuation genre deux points : et donc finir une phrase par deux points c'est pas possible, en tout cas c'est pas ce qu'on attends. Eh bien la dominante et surtout l'accord de septième de dominante c'est la même chose, il suggère très fortement une suite, une fin, une conclusion. Essayez par exemple de jouer un Fa puis un Sol7 vous verrez que votre oreille vous implore de ne pas finir comme ça mais de conclure, de poursuivre! En musique on dit "résoudre"! Oui mais sur quoi! Eh bien sur la tonique! Sol7 c'est la dominante de la gamme qui a pour tonique Do. Après un Sol7 on attendra donc un Do!! Essayez c'est flagrant!! Sur le cycle des quintes la dominante est toujours à la suite de la tonique (dans le sens des aiguilles d'une montre), du coup c'est très pratique pour savoir sur quoi résoudre! Si on a un accord de septième par exemple au hasard Mi7 il résoudra naturellement sur l'accord juste avant lui sur le cycle des quintes => La! Là!

Bon OK pour dominante mais pourquoi secondaire?

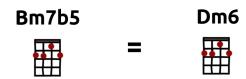
Si on reviens à notre harmonisation on constate que dans tous les accords de la gamme, il n'y a qu'un seul accord de septième! Et les autres alors? Eh bien théoriquement ils ne sont pas dans la gamme! Cependant pour introduire une accord de **Dm** dans une tonalité de **Do** majeur, et bien on peut utiliser un **La7**! Dans ce cas on dit que **La7** est une dominante secondaire dans la tonalité de **Do**! Bah voilà rien de bien méchant! Un exemple flagrand c'est Hallelujah par Jeff Buckley: Le **B7** à la fin du couplet, n'est pas dans la tonalité du morceau (**Sol**) mais il est utilisé pour introduire le **Em**! C'est le fameux **secret chord** dont il parle dans la chanson...?

Harmonisation de la gamme avec des accords de 4 sons: Tonique - Tierce - Quinte - Septième On fait la même chose que l'Harmonisation à 3 sons avec la septième en plus:

Astuce: Les accords m7b5 sont équivalents aux accords m6 situés 1.5 ton plus haut... (Donc sur le cycle des quintes c'est le relatif majeur pris en m6 !)

Dominantes secondaires:

Pour rajouter d'autres accords dans la tonalité, on peut rajouter les dominantes majeures de chaque accords. Ce sont les dominantes secondaire que l'on note V/.. Par exemple le V/ii (5 de 2) en Do majeur correspond au A7 qui résout donc sur le ii (ici Dm7). On compte 5 dominantes secondaires par tonalité. En do majeur ce sont:

V/ii: A7 V/iii: B7 V/IV: C7 V/V: D7 V/vi: E7

Les feuilles mortes (J. Kosma - 1950)

A (2x)

Dm7	G 7	СΔ	FΔ
BØ	<i>E7</i>	Am7	Α7

В

BØ	<i>E7</i>	Am7	A7
Dm7	G7	СД	FΔ
BØ	<i>E7</i>	Am7	Am7
FΔ	<i>E7</i>	Am7	Am7

Fly me to the moon (Bart Howard -1954)

Am7	Dm7	G7	СД
FΔ	BØ	<i>E7</i>	Am7
Dm7	G7	Em7	A7
Dm7	G7	СΔ	Bø E7

3 Harmonisation mineure

3 Harmonisation mineure

C'est quoi une gamme mineure? Ah! Là ça ce complique (un peu)! La réponse simple : C'est une gamme avec une tierce mineure! héhé! c'est plié! Merci d'avoir joué vous gagnez une boite de jeux!

AH, mais alors du coup si on y regarde de plus près, ya pas qu'une seule possibilité? Pues no! Y'en a pleins! En fait y'en a surtout 3!

Pour la première, la gamme mineure naturelle, le plus simple c'est de partir de la gamme majeure et prendre sa relative! => Hein? rela quoi?

Comme le yin a le yang, le bien a le mal, le plus a le moins, la gauche a la gauche et le chocolat a les choux bruxelles, toute gamme majeure a une gamme mineure associée! Pour la trouver on utilise exactement les mêmes notes que la gamme majeure mais on part de l'antépénultième (celle avant l'avant dernière donc 1 ton et demi au dessous). Donc par exemple en **Do** majeur on part de **La**. En **Sol** majeur on part de . . .**Mi**!

Cette gamme est appelée la gamme mineure naturelle et contient exactement les mêmes notes que sa gamme relative majeur (**La** mineur pour **Do** majeur, **Mi** mineur pour **Sol** majeur. . .). Elle possède bien une tierce mineure puisque c'est la relative située 1 ton et demi plus haut. (La tierce mineure fait 1 ton et demi, la tierce majeure fait 2 tons!). En **La** mineur on a la tierce **La Do** => Tierce mineure!

Bon bah voilà! Pourquoi c'est compliqué?

Bah ya un ptit truc qui passe pas bien quand on harmonise cette gamme (Harmoniser = Former des accords avec les notes de la gamme). Ce ptit truc c'est la dominante! Le degré cinq en La mineur naturel c'est Mi mineur 7 . . .ah ouais mais on avait dit que la dominante était sensée apporter de la tension pour résoudre sur la tonique. . .! Et oui sauf que là ça sonne pas pareil . . .pourquoi? => Parce qu'on a enlevé la sensible!! Hein mais j'ai rien fait moi!

Pourquoi la dominante apporte de la tension en majeur? => parce qu'elle contient la sensible de la gamme, la note située juste un demi ton avant la tonique. En **Do** majeur, la sensible c'est **Si** qui est dans l'accord de dominante (**Sol7** = **Sol-Si-Ré-Fa**). En La mineur naturelle, la sensible c'est **Sol**# mais la dernière note de la gamme c'est **Sol**! Voilà pourquoi le cinquième degrés sonne moins tendu!

Bon benh on a qu'à lui rajouter sa sensible et il sera tendu!

Exactement! Béh voilà!! On a notre nouvelle gamme mineure, la même que la naturelle mais avec la dernière note relevé d'un demi ton pour avoir la sensible! Elle est compatible avec une harmonisation contenant un cinquième degré en dominante! On l'appelle donc la gamme mineure harmonique!! Elle sonne comme une danse orientale! Écoutez!

Ah ouais, ça vient d'où ça? => de la seconde augmentée ($\mathbf{Fa} \to \mathbf{sol} \#$). Deux notes consécutives de la gamme sont séparées d'un ton et demi!

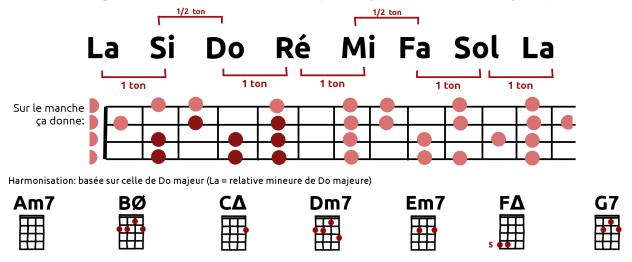
Waaaahhhh => It's so shocking! Certains étaient tellement choqués qu'ils ont transformé cette seconde augmentée en seconde normale en altérant le $\mathbf{Fa}$ en $\mathbf{Fa}\#!$

Et poum! => Qué l'apelerio gamme mineure mélodique!

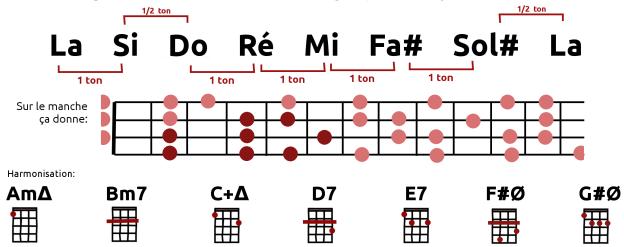

Harmonisation des gammes mineures

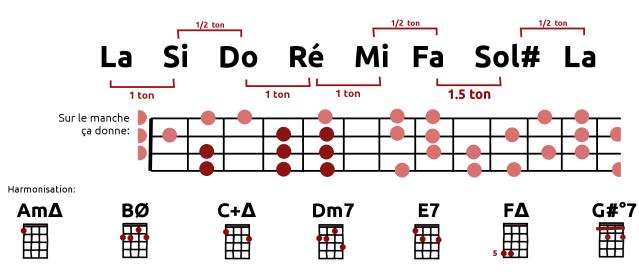
Structure de la gamme mineure naturelle (Celle que l'on connait le plus):

Structure de la gamme de La mineure mélodique (Celle des jazzmen):

Structure de la gamme de La mineure harmonique (Celle des jazzwomen..):

Harmonisation des gammes mineures

Gammes mineures naturelles:

	i	ii	Ш	iv	V	VI	VII
Do	Cm7	Dø	EbΔ	Fm7	Gm7	G#Δ	Bb7
Do#	C#m7	Ebø	ΕΔ	F#m7	G#m7	ΑΔ	B7
Ré	Dm7	Eø	FΔ	Gm7	Am7	BbΔ	C 7
Mib	Ebm7	Fø	F#∆	G#m7	Bbm7	ВΔ	C#7
Mi	Em7	F#ø	GΔ	Am7	Bm7	СΔ	D7
Fa	Fm7	Gø	G#Δ	Bbm7	Cm7	C#Δ	Eb7
Fa#	F#m7	G#ø	ΑΔ	Bm7	C#m7	DmΔ	E7
Sol	Gm7	Aø	BbΔ	Cm7	Dm7	EbΔ	F7
Sol#	G#m7	Bbø	ВΔ	C#m7	Ebm7	ΕΔ	F#7
La	Am7	Bø	СΔ	Dm7	Em7	FΔ	G7
Sib	Bbm7	Cø	C#Δ	Ebm7	Fm7	F#∆	G#7
Si	Bm7	C#ø	DΔ	Em7	F#m7	GΔ	A7

Gammes mineures mélodiques:

	i	ii	III	IV	V	vi	vii
Do	Cm∆	Dm7	Eb+∆	F7	G7	Aø	Bø
Do#	C#m∆	Ebm7	E+Δ	F#7	G#7	Bbø	Cø
Ré	DmΔ	Em7	F+∆	G7	A7	Bø	C#ø
Mib	EbmΔ	Fm7	F#+∆	G#7	Bb7	Cø	Dø
Mi	EmΔ	F#m7	G+Δ	A7	B7	C#ø	Ebø
Fa	Fm∆	Gm7	G#+∆	Bb7	C 7	Dmø	Eø
Fa#	F#m∆	G#m7	Α+Δ	В7	C#7	Ebø	Fø
Sol	GmΔ	Am7	Bb+∆	C 7	D7	Eø	F#ø
Sol#	G#m∆	Bbm7	В+Δ	C#7	Eb7	Fø	Gø
La	AmΔ	Bm7	C+Δ	D7	E7	F#ø	G#ø
Sib	Bbm∆	Cm7	C#+∆	Eb7	F7	Gø	Aø
Si	Bm∆	C#m7	D+Δ	E7	F#7	G#ø	Bbø

Harmonisation des gammes mineures

Gammes mineures harmoniques:

	i	ii	Ш	iv	V	VI	vii
Do	Cm∆	Dø	Eb+Δ	Fm7	G7	G#Δ	B°
Do#	C#m∆	Ebø	E+∆	F#m7	G#7	ΑΔ	C°
Ré	DmΔ	Eø	F+∆	Gm7	A7	BbΔ	C#°
Mib	Ebm∆	Fø	F#+∆	G#m7	Bb7	ВΔ	D°
Mi	EmΔ	F#ø	G+Δ	Am7	B7	СΔ	Eb°
Fa	Fm∆	Gø	G#+∆	Bbm7	C 7	C#∆	E°
Fa#	F#m∆	G#ø	Α+Δ	Bm7	C#7	DmΔ	F°
Sol	Gm∆	Aø	Bb+∆	Cm7	D7	EbΔ	F#°
Sol#	G#m∆	Bbø	B+∆	C#m7	Eb7	ΕΔ	G°
La	AmΔ	Bø	C+Δ	Dm7	E7	FΔ	G#°
Sib	Bbm∆	Cø	C#+∆	Ebm7	F7	F#∆	A°
Si	Bm∆	C#ø	D+Δ	Em7	F#7	GΔ	Bb°

Minor Swing (Reinhardt/Grappelli – 1937)

Intro	Am7	Dm7	Am7	Dm7
	Am7	Dm7	E7	E7
Chorus	Am7	%	Dm7	%
	E7	%	Am7	%
	Dm7	%	Am7	%
	Bb7	<i>E7</i>	Am7	E7

The Carioca

Etta Moten 1933

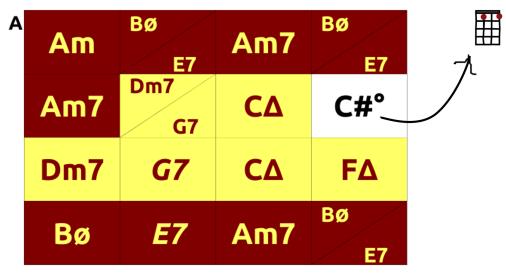
Am	E7	Dm7	E7
Am	E7	Dm7	Α
Α	D	E7	Α
Α	D	E7	Α

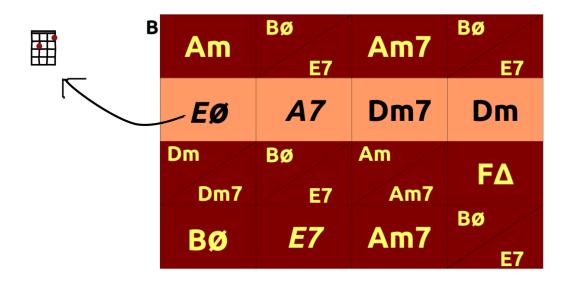

Harmonisation des gammes mineures

Black Orpheus

(Louis Bonfa – 1959)

Gammes supports Pour improviser Am Harmo

Dm Harmo

C maj

4 Cadences et substitutions

On confond souvent cadence et progression d'accord. En fait c'est parcequ'en musique le mot cadence est normalement associé à la notion de ponctuation en fin de phrase! C'est à dire qu'une cadence désigne la progression d'accord qui est choisi pour conclure la fin de phrase. Celle qui nous vient à l'esprit en ayant lu les lignes qui surplombent ce paragraphe c'est celle qui enchaine l'accord de dominante (V) et l'accord de tonique (I), on parle de cadence parfaite : V-I

Il existe d'autres cadences détaillées dans à la page suivante mais par abus de langage on utilise aussi le mot cadence pour désigner une progression d'accord qui s'enchaîne et que l'on retrouve souvent en musique.

Pour bien comprendre, essayez de retrouver les progressions classiques dans tous vos morceaux favoris, vous verrez que l'on retombe souvent sur les mêmes! Et ça aide beaucoup à mémoriser et à transposer!

Cadences et substitutions

Une cadence est un enchainement d'accords qui se répète souvent dans un morceau. La majorité des cadences sont construites sur un enchainement de quartes (suite sur le cycle des guintes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

On note souvent les cadences en écrivant le degré des accords pour pouvoir les appliquer dans n'importe quelle tonalité. Voici les cadences les plus utilisées (avec quelques exemples possibles en Do-majeur):

La cadence parfaite: **V - I** (G - C), (G7 - C), (G7, CM7)...

La cadence plagale: **IV - I** (F - C), (FM7 - C), (FM7 - CM7)...

La cadence complète: **IV - V - I** (F - G - C), (FM7 - G7 - CM7),...

La cadence jazz "le deux -cinq-un": **II - V - I** (Dm - G7 - C), (Dm7 - G7 - CM7)...

L'anatole: **I - VI - II - V** (C - Am7 - Dm7 - G7)

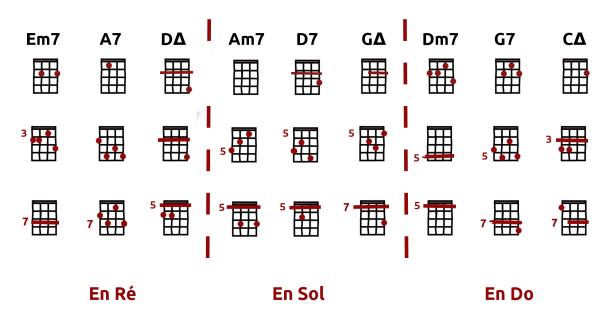
Le christophe: **I - V7/IV - IV - IVm** (C - C7 - F - Fm)

La cadence escabot: **I - II - III - II** (C - Dm7 - Em7 - Dm7), ...

La marche harmonique: VI - II - V - I - IV (Am7 - Dm7 - G7 - CM7 - FM7)

Ces cadences ont bien sûr leur équivalent en mineur. (Par ex: II-V-I mineur)

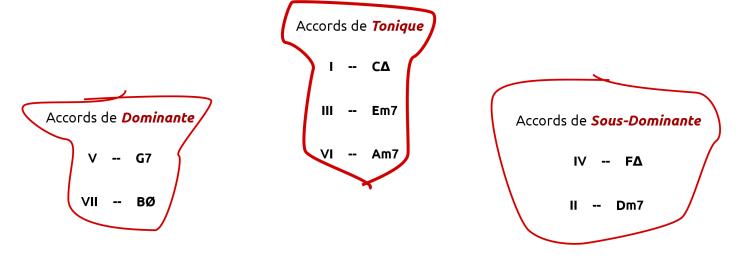
Exercice: Enchainer des II-V-I dans 3 tonalités qui se suivent dans le cycle des quintes.

Cadences et substitutions

Parmis les 7 accords de la gamme, certains présentent des similarités harmoniques de part leur ressemblance (ils ont presque les mêmes notes). On distingue alors 3 familles d'accords: les accords de tonique, les accords de dominante et les accords de sous-dominante:

Régle n°1 : On peut (souvent) substituer deux accords de la même famille

Exemple: Remplacer un $C\Delta$ par un Em7 ou un $F\Delta$ par un Dm7

Remarque: De nombreuses cadences sont construites sur un accord de chaque famille.

Exercice: Jouer toutes les substitutions possibles dans un II - V - I
Exercice: Jouez les morceaux que vous connaissez en utilisant des substitutions et essayer d'analyser ce que ça change

Régle n°2: On peut (parfois) substituer un accord majeur par son relatif mineur

En effet si l'on regarde C (Do-Mi-Sol)et Am7(La Do Mi Sol) ils sont très proches. En fait en ajoutant le La dans l'accord de C, on obtient Do-Mi-Sol-La c'est à dire C6. Les accords majeurs 6 et leur relatifs mineurs 7 sont donc équivalents (C6=Am7, G6=Em7, D6=Bm7...)

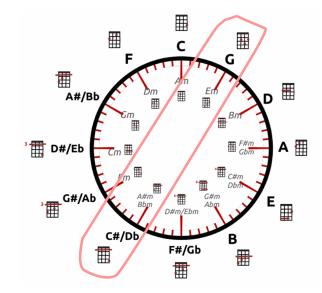
La substitution tritonique:

Règle n°3: Dans une fonction harmonique de dominante, (par exemple un G7 résolvant sur un C), on peut remplacer l'accord de dominante par un accord situé 3 tons au dessus (le Triton pour trois tons). Cette accord est situé à l'opposé sur le cycle des quintes

Par exemple dans un II-V-I en Do on pourra remplacer:

Dm7 - G7 - C par Dm7 - Db7 - C

Cette substitution est très utilisée en Jazz et apporte plus de force à l'improvisateur

5 Conclusion 21

5 Conclusion

C'est tout?

Bien sûr que non! Ceci est une base pour comprendre, jouer et mieux appréhender les choix d'accords dans une chanson.

Une fois que vous serez familier avec ces notions, vous verrez que de nombreux compositeurs s'empressent de cacher ces règles ou de ne pas les respecter pour créer de la surprise de la nouveauté voir de choquer les plus conservatoire.teur!

Après, une fois la base harmonique bien maîtrisée, on peut espérer improviser par dessus et parler un langage musical! Pour ça aussi il y a quelques règles pratiques que l'on tendra à apprendre pour mieux désobéir! Mais ça, ce sera l'objet du *Petit traité d'improvisation à l'usage du ukuléliste*.