

Gammes et accords : les couleurs

Introduction

Ce document présente une analyse des gammes pentatoniques, majeures, harmoniques et mélodiques : comme il est possible d'avoir plusieurs utilisations d'une même série d'intervalles, j'ai étudié quelles étaient les couleurs induites par chacune des transpositions de ces gammes par dessus une même pédale de Do (qui sert ici de référence).

À chaque chapitre, après une courte présentation des composantes de chaque gamme (et de la construction de leurs modes), j'ai élaboré un tableau répertoriant les couleurs induites par chacune des transpositions issues de la gamme chromatique. J'ai pu remarquer, lors de mes analyses, que le cycle des quintes était un outil très intéressant pour analyser les altérations apportées par les transpositions : par dessus une basse de Do, jouer la gamme pentatonique majeure de Do ne créera absolument pas les mêmes couleurs que celles de Si ou de Do# (contiguës chromatiquement mais très éloignées par le cycle des quintes) alors que celles de Fa ou Sol (à l'inverse) en seront très proches. Aussi ai-je organisé le tableau dans l'ordre des quintes et non dans l'ordre des chromatismes. De plus, comme il est ici sujet des couleurs, plus que des modes, j'ai présenté ces dernières dans l'ordre des tierces et non dans l'ordre des degrés.

J'ai également, sur la droite, afin d'aider l'assimilation des informations issues de ce tableau, fait un petit récapitulatif des accords ainsi suggérés surlignés selon un code couleur sensé retranscrire grossièrement les couleurs ainsi évoquées (selon un dégradé du plus consonant, le vert, au plus dissonant, le violet).

Afin de respecter la même logique de répartition des couleurs entre les tableaux (les transpositions les plus consonantes se trouvant au milieu), je n'ai pas toujours suivi la même suite de notes : par exemple, bien que la gamme mélodique soit construite comme une gamme mineure, j'ai fait en sorte de considérer, à la place, son mode ionien tout en le pensant comme un mode de la gamme mélodique. C'est à dire : tandis qu'au tableau 6 sur la gamme de Do majeure le Do se retrouve au centre (pour jouer Do ionien, il faut jouer la gamme majeure de Do), au tableau 12 c'est le La qui est au centre puisque pour retrouver l'équivalent du Ionien de Do à partir d'une gamme mélodique, il faut jouer celle de La.

I : La gamme pentatonique

1.a) Composantes

La gamme pentatonique majeure est constituée de 5 composantes :

Notes	Do	Ré	Mi	Sol	La
Degrés	I	II(M)	III(M)	V	VI(M)

Tableau 1: Composantes de la gamme pentatonique majeure de Do

Sa relative mineure est composée des composantes suivantes :

Notes	La	Do	Ré	Mi	Sol
Degrés	I	III(m)	IV	V	VII(m)

Tableau 2: Composantes de la gamme pentatonique mineure de La

Par la suite, nous considérerons la gamme pentatonique majeure et sa relative mineure comme étant la même gamme puisque constituées des mêmes notes pensées différemment. Nous remarquerons que l'on peut constituer la gamme en empilant successivement 5 quintes (Do-Sol-Ré-La-Mi).

1.b) Couleurs par dessus une accord de Do

Couleurs/ Gammes (relative mineure)	I	III	V	VII	IX	XI	XII	Accords suggérés (C...)
Do# (La#)	∅	mineure	augmentée	mineure	mineure ou augmentée	juste	mineure	m7, #5, addb9, add#9, add11, addb13
Sol# (Fa)	oui	mineure	augmentée	mineure	augmentée	juste	mineure	m7, #5, add#9, add11, addb13
Ré# (Do)	∅	mineure	juste	mineure	augmentée	juste	∅	m7, add#9, add11
La# (Sol)	oui	∅	juste	mineure	majeure	juste	∅	7, add9, add11
Fa (Ré)	oui	∅	juste	∅	majeure	juste	majeure	add9, add11, add13

Do (La)	oui	majeure	juste	∅	majeure	∅	majeure	add9, add13
Sol (Mi)	∅	majeure	juste	majeure	majeure	∅	majeure	maj7, add9, add13
Ré (Si)	∅	majeure	diminuée	majeure	majeure	augmentée	majeure	maj7, b5, add9, add#11, add13
La (Fa#)	∅	majeure	diminuée	majeure	mineure	augmentée	majeure	maj7, b5, addb9, add#11, add13
Mi (Do#)	∅	majeure	diminuée ou augmentée	majeure	mineure	augmentée	mineure	maj7, b5, #5 aug, addb9, add#11, addb13
Si (Sol#)	∅	mineure	diminuée ou augmentée	majeure	mineure ou augmentée	augmentée	mineure	m, maj7, dim, #5, m/maj7, addb9, add#9, add#11, addb13
Fa# (Ré#)	∅	mineure	diminuée ou augmentée	mineure	mineure ou augmentée	augmentée	mineure	m, m7, dim, #5, m7b5 addb9, add#9, add#11, addb13

Tableau 3: Relations tonique-gamme et couleurs induites pour la gamme pentatonique

II : La gamme majeure

2.a) Composantes

La gamme majeure est constituée de 7 composantes :

Notes	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si
Degrés	I	II(M)	III(M)	IV	V	VI(M)	VII(M)

Tableau 4: Composantes de la gamme majeure de Do

De cette gamme découle 7 modes :

Ionien	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si
	I	II(M)	III(M)	IV	V	VI(M)	VII(M)
Dorien	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(M)	VII(m)
Phrygien	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Ré
	I	II(m)	III(m)	IV	V	VI(m)	VII(m)
Lydien	Fa	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi
	I	II(M)	III(M)	IV(#)	V	VI(M)	VII(M)
Mixolydien	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa
	I	II(M)	III(M)	IV	V	VI(M)	VII(m)
Æolien	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol
	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(m)	VII(m)
Locrien	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La
	I	II(m)	III(m)	IV	Vb	VI(m)	VII(m)

Tableau 5: Modes de la gamme majeure

Nous considérerons ces modes comme une seule et même gamme. En effet : pour jouer le mode dorien de Do, il suffit de jouer la gamme majeure de Sib. Nous remarquerons également que l'on peut également constituer toute la gamme majeure par empilement de quintes : Fa-Do-Sol-Ré-La-Mi-Si. Il est aussi intéressant de noter que l'on parcourt toutes ces notes en combinant les pentatoniques majeures de Fa et Sol.

2.b) Couleurs par dessus une accord de Do

Couleurs/ Gammes (mode correspondant)	I	III	V	VII	IX	XI	XII	Accords suggérés (C...)
Do# (Locrien)	oui	mineure	diminuée ou augmentée	mineure	mineure ou augmentée	juste ou augmentée	mineure	b5, #5, m7b5, m7#5, addb9, add#9, add11, add#11, addb13
Sol# (Phrygien)	oui	mineure	Juste ou augmentée	mineure	mineure ou augmentée	juste	mineure	m7, m7#5, #5, m6, addb9, add#9, add11, addb13

Ré# (Æolien)	oui	mineure	juste ou augmentée	mineure	majeure ou augmentée	juste	mineure	M7, m7#5, m6, #5 add9, add#9, add11, addb13
La# (Dorien)	oui	mineure	juste	mineure	majeure ou augmentée	juste	majeure	m7, add9, add#9, add11, add13
Fa (Mixolydien)	oui	majeure	juste	mineure	majeure	juste	majeure	7, add9, add11, add13
Do (Ionien)	oui	majeure	juste	majeure	majeure	juste	majeure	maj7, add9, add11, add13
Sol (Lydien)	oui	majeure	juste	majeure	majeure	augmentée	majeure	maj7, add9, aug, add#11, add13
Ré	∅	majeure	juste	majeure	mineure ou majeure	augmentée	majeure	maj7, add9, addb9, add11#, aug, add13
La	∅	majeure	diminuée ou augmentée	majeure	mineure ou majeure	augmentée	mineure ou majeure	maj7, aug, b5, add9, addb9, add#11, addb13, add13
Mi	∅	mineure ou majeure	diminuée ou augmentée	mineure	mineure	augmentée	mineure ou majeure	7, m7, aug, dim, b5, m7b5, addb9, add#11, addb13, add13
Si	∅	mineure ou majeure	diminuée ou augmentée	mineure ou majeure	mineure ou augmentée	augmentée	mineure	7, m7, maj7, m/maj7, aug, dim, b5, #5, m7b5, m7#5, addb9, add#9, add#11, addb13
Fa#	∅	mineure	diminuée ou augmentée	mineure ou majeure	mineure ou augmentée	juste ou augmentée	mineure	m7, m/maj7, dim, b5, #5, m7b5, m7#5, addb9, add#9, add11, add#11, addb13

Tableau 6: Relations tonique-gamme et couleurs induites pour la gamme majeure

III : La gamme harmonique

3.a) Composantes

La gamme mineure harmonique est constituée de 7 composantes :

Notes	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol#
Degrés	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(m)	VII(M)

Tableau 7: Composantes de la gamme mineure harmonique de La

De cette gamme découle 7 modes :

Ionien #5	Do	Ré	Mi	Fa	Sol#	La	Si
	I	II(M)	III(M)	IV	V(#)	VI(M)	VII(M)
Dorien #11	Ré	Mi	Fa	Sol#	La	Si	Do
	I	II(M)	III(m)	IV(#)	V	VI(M)	VII(m)
Phrygien majeur	Mi	Fa	Sol#	La	Si	Do	Ré
	I	II(m)	III(M)	IV	V	VI(m)	VII(m)
Lydien #9	Fa	Sol#	La	Si	Do	Ré	Mi
	I	II(#)	III(M)	IV(#)	V	VI(M)	VII(M)
Mixolydien altéré bb7	Sol#	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa
	I	II(m)	III(m)	IV(b)	V(b)	VI(m)	VII(b)
Æolien maj7 (Mineur harmonique)	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol#
	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(m)	VII(M)
Locrien b13	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol#	La
	I	II(m)	III(m)	IV	Vb	VI(M)	VII(m)

Tableau 8: Modes de la gamme harmonique

L'intérêt d'origine de cette gamme était d'obtenir un accord 7 en mode Mi afin de permettre les cadences de dominante en tonalité mineure. Cette gamme, contrairement aux précédentes, ne se construit pas à l'aide de quintes mais en altérant une note de la gamme majeure.

3.b) Couleurs par dessus une accord de Do

Couleurs/ Gammes (mode correspondant)	I	III	V	VII	IX	XI	XII	Accords suggérés (C...)
La# (Locrien)	oui	mineure	diminuée	mineure	mineure	juste	majeure	m7b5, b5,

♯13)								addb9, add11, add13
Fa (Phrygien majeur)	oui	majeure	juste	mineure	mineure	juste	mineure	7, addb9, b9, add11, addb13
Do (Mineur harmonique)	oui	mineure	juste	majeure	majeure ou augmentée	juste	mineure	m/maj7, add9, add#9, add11, addb13
Sol (Dorien #11)	oui	mineure	diminuée ou juste	mineure	majeure ou augmentée	augmentée	majeure	m7, m7b5, add9, add#9, add#11, add13
Ré	∅	majeure	juste	mineure	mineure ou majeure	juste	majeure	7, addb9, add9, 9, add13
La (Ionien #5)	oui	majeure	augmentée	majeure	majeure	juste	majeure	maj7, aug, #5, add9, add11, add#11, add13
Mi (Lydien #9)	oui	mineure ou majeure	diminuée ou juste	majeure	augmentée	augmentée	majeure	maj7, m/maj7, dim, b5, add9, add#11
Si	∅	majeure	diminuée ou juste	mineure ou majeure	mineure ou majeure	augmentée	augmentée	7, maj7, b5, addb9, add9, add#11, add#13
Fa#	∅	augmentée	diminuée ou augmentée	majeure	mineure ou majeure	juste ou augmentée	mineure ou majeure	sus4, b5, #5, maj7, addb9, add9, add11, add#11, addb13, add13
Do# (Mixolydien altéré bb7)	oui	mineure ou majeure	diminuée ou augmentée	diminuée	mineure ou augmentée	augmentée	mineure ou majeure	dim, aug, b5, #5, mb6, addb9, add#9, add#11, addb13, add13
Sol#	∅	mineure ou majeure	juste ou augmentée	mineure ou majeure	mineure ou augmentée	diminuée	mineure	dim, aug, mb6 m7, maj7, m7b5, addb9, add#9, addb11, addb13
Ré#	∅	mineure	diminuée ou augmentée	mineure ou majeure	majeure ou augmentée	juste ou augmentée	mineure	dim, b5, #5, m/maj7, mb6, m7, add9, add#9, add11, add#11, addb13

Tableau 9: Relations tonique-gamme et couleurs induites pour la gamme harmonique

IV : La gamme mélodique

4.a) Composantes

La gamme mineure mélodique est constituée de 7 composantes :

Notes	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa#	Sol#
Degrés	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(M)	VII(M)

Tableau 10: Composantes de la gamme mineure mélodique de La

De cette gamme découle 7 modes :

Lydien augmenté	Do	Ré	Mi	Fa#	Sol#	La	Si
	I	II(M)	III(M)	IV(#)	V(#)	VI(M)	VII(M)
Mode de Bartok	Ré	Mi	Fa#	Sol#	La	Si	Do
	I	II(M)	III(M)	IV(#)	V	VI(M)	VII(m)
Mixolydien b13	Mi	Fa#	Sol#	La	Si	Do	Ré
	I	II(M)	III(M)	IV	V	VI(m)	VII(m)
Locrien b7	Fa#	Sol#	La	Si	Do	Ré	Mi
	I	II(M)	III(m)	IV	V(b)	VI(m)	VII(m)
Super Locrien	Sol#	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa#
	I	II(m)	III(m)	IV(b)	V(b)	VI(m)	VII(m)
Mineur mélodique	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa#	Sol#
	I	II(M)	III(m)	IV	V	VI(M)	VII(M)
Dorien b9	Si	Do	Ré	Mi	Fa#	Sol#	La
	I	II(m)	III(m)	IV	V	VI(M)	VII(m)

Tableau 11: Modes de la gamme mélodique

Cette gamme est issue de la gamme harmonique dont la sixte a été augmentée afin d'éviter l'intervalle de seconde augmentée entre le Fa et le Sol#.

3.b) Couleurs par dessus une accord de Do

Couleurs/ Gammes (mode correspondant)	I	III	V	VII	IX	XI	XII	Accords suggérés (C...)
La# (Dorien b9)	oui	mineure	juste	mineure	mineure	juste	majeure	m7, addb9, add11, m6, add13

Fa (Mixolydien b13)	oui	majeure	juste ou augmentée	mineure	majeure	juste	mineure	7, #5, add9, add11, addb13
Do (Mineur mélodique)	oui	mineure	juste	majeure	majeure ou augmentée	juste	majeure	m/maj7, add9, add#9, add11, add13
Sol (Mode de Bartok)	oui	majeure	diminuée ou juste	mineure	majeure	augmentée	majeure	7, b5, add9, add#11, add13
Ré	∅	majeure	juste	majeure	mineure ou majeure	juste	majeure	maj7, addb9, add9, add11, add13
La (Lydien augmenté)	oui	majeure	diminuée ou augmentée	majeure	majeure	augmentée	mineure ou majeure	aug, maj7, b5, #5, add9, add#11, addb13, add13
Mi	∅	mineure ou majeure	diminuée ou juste	majeure	mineure ou augmentée	augmentée	majeure	dim, maj7, m/maj7, b5, addb9, add#9, add#11, add13
Si	∅	majeure	diminuée ou augmentée	mineure ou majeure	mineure ou majeure	augmentée	mineure	maj7, b5, #5, 7, addb9, add9, add11, addb13
Fa#	∅	mineure	diminuée ou augmentée	majeure	mineure ou augmentée	juste ou augmentée	mineure ou majeure	dim, m/maj7, b5, #5, addb9, add#9, add11, add#11, addb13, add13
Do# (Super Locrien)	oui	mineure ou majeure	diminuée ou augmentée	mineure	mineure ou augmentée	augmentée	mineure	dim, aug, 7, m7b5, b5, #5, addb9, add#9, add11, addb13
Sol#	∅	mineure	juste ou augmentée	mineure ou majeure	mineure ou augmentée	juste	mineure	m7, m/maj7, #5, addb9, add#9, add11, addb13
Ré# (Locrien ♯7)	oui	mineure	diminuée ou augmentée	mineure	mineure ou augmentée	juste ou augmentée	mineure	dim, m7b5, b5, #5, m7#5, addb9, add#9, add11, add#11, addb13

Tableau 12: Relations tonique-gamme et couleurs induites pour la gamme mélodique

Conclusion

Nous pourrions remarquer que cette manière d'aborder les gammes par transpositions peut ouvrir plusieurs portes :

- À partir d'une même gamme, on peut obtenir tout un ensemble de textures différentes par transposition. Cet outil peut très bien être utilisé en cours de phrasé : il est très possible, par exemple, de commencer une phrase en Do, de la descendre pour ensuite la poursuivre en décalant le schéma en Sol (ou de monter en Fa). On peut également, si une dissonance est requise, faire sauter la gamme en Fa# ou en Do# pour ensuite repartir vers un mode plus stable. De plus, certains modes ayant une identité très reconnaissable (les gammes pentatoniques), leur utilisation peut être très permissive : une gamme pentatonique mineure a un son tellement distinctif que, même jouée dans une transposition dissonante, elle peut ne pas choquer l'oreille (habituee à sa sonorité) jusqu'à ce que le schéma se décale vers une note plus consonante, ce qui révélera la dissonance du précédent mode.
- On peut également penser les modes différemment. Par exemple, au lieu de penser le Dorien comme étant la gamme majeure en commençant par son second degré, on peut le penser comme la gamme majeure en commençant un ton en dessous de la note de référence. C'est intéressant en ceci que l'on peut alors en tirer, aussi contre-intuitif cela soit-il, 12 modes par gamme au lieu d'autant de modes qu'il n'y a de degrés. Ainsi, aux des sept modes grecs issus de la gamme majeure de Do s'ajoutent 5 modes « artificiels » ne comprenant pas de Do (sic) !