

Serge Sibony

Enchaînements harmoniques à partir des standards

*Ouvrages listant plus de 1 300 enchaînements harmoniques
provenant des standards du jazz*

Introduction

Cet ouvrage a pour objectif d'être un outil d'aide à la composition, à l'arrangement et à la re-harmonisation. Il ne s'agit que d'une aide, aucune méthode ne pouvant se substituer à l'oreille exercée du Musicien.

Toutefois, la complexité de certains enchaînements harmoniques (Giant Steps par exemple) montre combien un petit coup de pouce nous serait utile et que, face à un univers harmonique extrêmement riche, il reste une éternité de découvertes.

Cet ouvrage est basé sur les turn-arounds et autres enchaînements harmoniques que l'on peut trouver dans les standards du jazz.

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.

Serge

Convention de notations

Nous utiliserons, dans cet ouvrage, la notation américaine plus succincte :

La	A
Si	B
Do	C
Ré	D
Mi	E
Fa	F
Sol	G

B) Les accords sont codifiés comme suit :

- 1 – Nom de la fondamentale
- 2 – m si mineur
- 3 – M septième naturelle, 7 septième mineure
- 4 – nom du degré altéré dans l'ordre

Les degrés sont notés comme suit :

(par exemple dans la gamme de C majeure)

C	D	E	F	G	A	B
1		3		5		7
	9		11		13	

Par exemple, un do mineur septième mineure et six diminuée sera noté :

C m 7 13b

Toutefois, pour les accords dont la quinte est remplacée par la six, le terme 6 est utilisé. C 6, le G de la quinte est remplacé par un A

Rappel de vaccination

Ce chapitre a pour but de clarifier certains points et termes utilisés dans l'ouvrage.

Les accords sont des agglomérats verticaux (c'est-à-dire simultanés) de notes qui sont traditionnellement issues d'un sous groupe de notes appelé 'gamme'.

Les gammes les plus classiques sont les gammes majeures et mineures.

Les notes constitutives de la gamme majeure en C (Do) sont :

C D E F G A B c'est-à-dire les notes blanches du clavier.

Ces notes portent un nom spécifique :

la première (C ici) : la fondamentale notée Fond

la deuxième (D ici) : la seconde notée 9 (2 + 7)

la troisième (E ici) : la tierce notée 3

la quatrième (F ici) : la quarte notée 11 (4 + 7)

la cinquième (G ici) : la quinte notée 5
 la sixième (A ici) : la sixte notée 13 (6 + 7)
 la septième (B ici) : la septième notée 7

Les secondes, quarts et sixtes sont des indirectes dans la constitution des accords majeurs ce qui explique pourquoi leur numérotation est décalée de 7.

Les accords sont traditionnellement constitués de tierces constitutives (les triades) :

par exemple l'accord de C dans la gamme majeure est constitué de C E G et B, les 4 tierces qui se suivent de la gamme.

Cet accord est appelé un accord majeur et il est associé au premier mode (qui provient de la musique ancienne ecclésiastique), ce mode est appelé mode 1 ou ionien car il s'agit de l'accord de C qui est la première note de la gamme ou mode Ionien.

Si on débute la construction de l'accord sur D, mais toujours sur la base des notes de la gamme majeure de C, on obtient :

D F A C : un accord de Ré mineur septième associé au mode 2 ou mode Dorien.

Si on continue comme cela on obtient, toujours sur la base de la gamme majeure

Numéro du mode	Nom	Type Accord
1 I	Ionien	M ou maj ou Δ
2 II	Dorien	m7

3 III	Phrygien	m7 9b 13b ou min7 9b 13b
4 IV	Lydien	M7 ou maj7 ou $\Delta 7$
5 V	Mixolydien	7
6 VI	Aeolien	m7 13b ou min7 13b
7 VII	Locrien	(semi 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 majeure 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.

Les notes de la gamme mineure « naturelle » en C (Do) sont :

C D Eb F G A Bb

Toutefois, le jazz utilise plus volontiers la gamme mineure mélodique ascendante (ou gamme mineure jazz) :

C D E $\flat$ F G A B

plus proche de la gamme majeure.

De même qu'en mode majeur, on obtient 7 modes d'accord sur cette gamme mineure mélodique :

Numéro du mode	Nom	Type Accord
1 I	Ionien	M
2 II	Dorien	b2 m7 b2
3 III $\flat$	Lydien	augmenté Maj #5
4 IV	Lydien	dominante M #4
5 V	Mixolydien	b6 M b6
6 VI	Locrien	#2 o 9
7 VII	Altéré	alt

On notera que beaucoup d'accords classiques en M sont substitués par des lydiens dominantes (avec un #4)

Notation d'accord

Les accords ont une forme particulière ici, en effet ils sont constitués de leur fondamentale, leur quinte, leur tierce éventuellement altérée en tierce mineur, seconde ou quarte, ainsi que la septième de la fondamentale.

On notera les accords sous la forme [fondamentale, quinte, tierce, septième]

En fait on liste 7 types d'accord :

M pour septième naturelle : CM [C G E B]

7 pour septième mineure : C7 [C G E Bb]

m7 pour mineur septième mineure : Cm7 [C G Eb Bb]

6 pour une sixte : C6 [C A E B]

sus4M pour une quarte : Csus4M [C G F B]

913 pour une seconde : C913 [C G D A]

o pour semi-diminué : Co [C Gb Eb Bb]

Ne pas confondre le Do qui est un semi-diminué de Ré avec un Do (C).