

Gammes et modes

Christian Hugues

“De l’esprit à l’envie”

01/02/2025

Gammes de base

Diatonique do majeur

LA mineur (relatif de do) : mode éolien ou mineur naturel

LA mineur harmonique (mode)

LA mineur mélodique ascendant et mélodique descendant (modes)

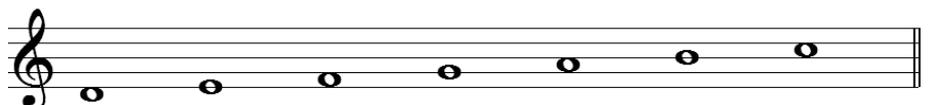

Modes

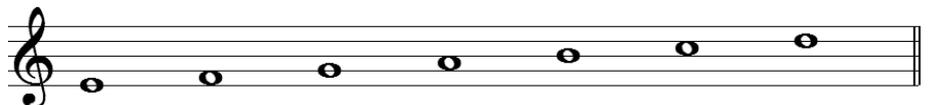
Mode de DO ou ionien (majeur)

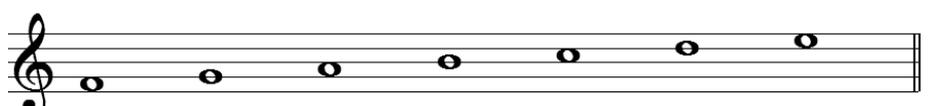
Mode de RÉ ou dorien

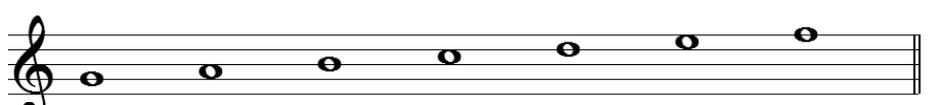
Mode de MI ou phrygien

Mode de FA ou lydien

Mode de SOL ou mixolydien

Mode de LA ou éolien (mineur naturel)

Mode de SI ou locrien

Nous découvrons 4 modes mineurs pour 2 modes majeurs, et donc la grande variété des modes mineurs sachant qu'il existe d'autres modes de *couleur mineure*. Voir page suivante.

Modes de RÉ (mineur) et de SOL (majeur) ont leurs 3 derniers intervalles identiques.

Modes de MI et de LA ont leurs 3 derniers intervalles identiques.

Selon René Zosso, le mode de SI "n'existe pas" (dans les compositions) ou en tout cas, il est inusité et inutilisable tel quel (probablement) à cause de son articulation sur 2 tritons (intervalle de 3 tons contigus : la quinte SI-FA et la quarte FA-SI).

Autres gammes ou modes

Gamme chromatique ou gamme par demis-tons (exemple en do)

Gamme par tons (exemple en do)

Mode oriental (exemple de)

Mode tzigane (exemple de)

Mode balkanique (exemple de)

Mode andalou et klezmer Ahava Rabbah (exemple de)

Ces exemples de gammes “orientale” et “tzigane” sont identiques et décalées d’une quarte. Autrement dit, la gamme tzigane commence sur le IVe degré de la gamme orientale.

Les modes “klezmer” sont au nombre de 5 principaux, un majeur et 4 mineurs : mode de LA naturel et ses variantes, andalou (*Ahavah Rabbah*), mode de RÉ avec #IV (*Mi Chébérahk*) et mode de SI (*Adonoï molokh*). Plus d’autres moins usités.

Système pentatonique et gammes pentatoniques chinoises

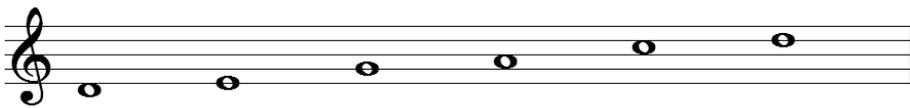
* **Aucun intervalle d’un demi-ton dans une gamme et une mélodie pentatoniques**, ils sont de 2 ou 3 demi-tons. Il n’y a pas de sensible. **Notes interdites quelle que soit la gamme : Fa et Si.**

Cela en fait un excellent support d’improvisation, fausse note impossible !

Pentatonique sur DO, gōng ou kong

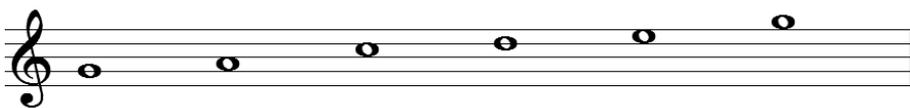
Pentatonique sur RÉ, shāng ou chang

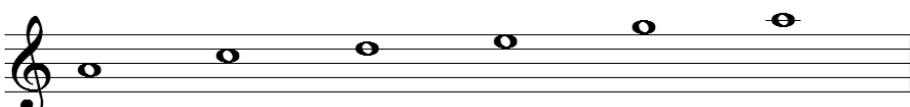
Pentatonique sur MI, jiǎo ou kio

Pentatonique sur SOL, zhi ou tche

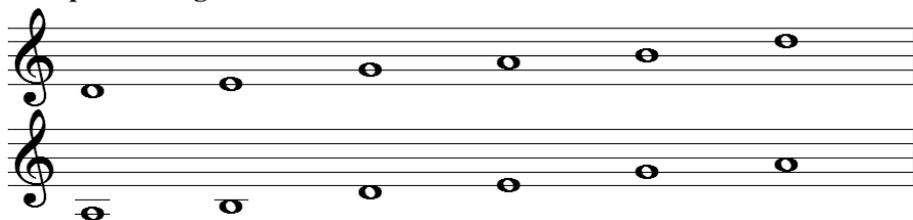
Pentatonique sur LA, yǔ ou yu

* *Les gammes pentatoniques sont basées sur des cycles de 5 quintes successives, regroupées en une seule octave. Note générale : l’étude du cycle des quintes est fondamentale pour la compréhension des tons.*

Gammes pentatoniques mineures

Notes interdites quelle que soit la gamme : **Fa** et **Do**. Voir l'échelonnement des intervalles et leurs valeurs page 5.

Gammes du blues

Majeure : la gamme blues majeure est une *gamme pentatonique* avec une note supplémentaire entre les **degrés II** et **III** (**Mi b** en gamme de **Do**). Elle contient donc à la fois la tierce mineure et la tierce majeure.

Les notes “**interdites**” sont les degrés **IV** et **VII** et deviennent donc variables : **Fa** et **Si** en gamme de **Do**.

Mineure : la gamme blues mineure est une gamme commençant par une tierce mineure, sans IIe degré et avec une note supplémentaire entre les **degrés IV** et **V** (**Sol b** en gamme de **Do**).

Les notes “**interdites**” restent les degrés **IV** et **VII** et sont donc variables : **Fa** et **Si** en gamme de **Do**.

Noter l'identité des notes de la gamme blues mineure avec sa relative majeure.

La note ajoutée s'appelle “**note bleue**” (“**blue note**” in english) qui lui donne sa couleur particulière.

Voir ci-dessous les notes en **bleu**.

Blues mineur, do

Blues majeur, mib

Blues mineur, la

Blues majeur, do

Blues mineur, ré

Blues mineur : montée en si, descente en ré

Notes interdites→	<i>Do</i>	<i>Ré</i>	<i>Mi</i>	<i>Fa</i>	<i>Sol</i>	<i>La</i>	<i>Si</i>	<i>Do</i>
Gamme↓ mode↘								
Do		min		MAJ		min	MAJ	
Ré	MAJ		min		MAJ		min	MAJ
Mi	min	MAJ		min		MAJ		min
Fa		min	MAJ		min		MAJ	
Sol	MAJ		min	MAJ		min		MAJ
La		MAJ		min	MAJ		min	
Si	min		MAJ		min	MAJ		min

Interdites en gammes pentatoniques majeures, **Fa** et **Si** sont interdites en **La mineur** et **Do majeur**.

Interdites en gammes pentatoniques mineures, **Fa** et **Do** sont interdites en **Mi min** et **Sol majeur**.

Analyse d'une musique

Pour créer des bourdons, des 2e et 3e voix, pour ajouter des ornements, pour improviser sur la mélodie, il est *indispensable* de connaître le mode dans lequel évolue la mélodie.

Le **ton** définit uniquement la hauteur de la musique qu'on change pour l'adapter à la tessiture de l'interprète.

Un mode peut se "sentir" mais le ressenti est parfois trompeur et tout le monde ne l'a pas.

Expérimenter les bourdons permet de vérifier la modalité et de trouver la tonique. Le 1er bourdon se situe sur la fondamentale, le second sur la dominante. Si les bourdons tiennent la durée de la pièce, la musique est modale.

Une des phrases peut différer radicalement de l'autre ou des autres tout en acceptant le même bourdon !

Domaine du mode

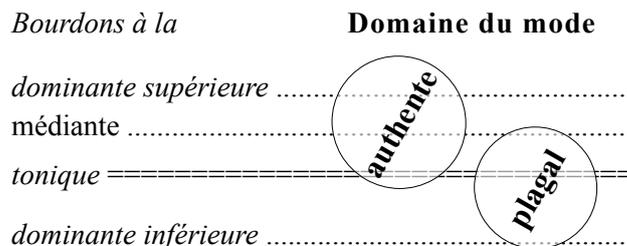
Le mode plagal, "versant grave" du mode authentique, se situe entre la médiane supérieure et la dominante inférieure. La "corde de récitation" descend de la dominante au degré III ou médiane. Voir "Penser modal", stage de René Zosso, disponible en vidéo.

Le ressenti du mode sera très différent selon le placement de la musique dans la gamme par rapport à la tonique.

Tant que la musique s'étend sur une sixte au maximum...

- en domaine authentique, les modes de DO et de SOL sont identiques, ainsi que les modes de RÉ et de LA ;

- en domaine plagal, les modes de DO et de FA sont identiques.

Analyse

On cherche la fondamentale dite aussi tonique ou 1er degré (I) en étudiant la mélodie pour en déduire le mode.

- **La dernière note** de la dernière phrase interprétée (la fin réelle peut se trouver au bout d'une phrase centrale) est le plus souvent* I (ou V rarement). * René Zosso dit "toujours", en raisonnant modal.

Intervalle entre les 1ère et 2ème notes différentes (ignorer les 1ères répétées) **de la mélodie**

- **Quarte** : la plus haute des 2 est probablement le degré I.
- **Quinte** : la plus basse des 2 est probablement le degré I.

Ensuite, plus difficile, ressentir le majeur ou mineur, sachant qu'une musique traditionnelle commence souvent par une des notes de l'accord de la tonalité ou du mode de base.

- **Tierce majeure**
si l'impression générale est majeure (*), la note la plus basse des 2 pourrait être le degré I.
si l'impression générale est mineure (*), la note la plus basse des 2 pourrait être le degré III.
- **Tierce mineure**
d'1 ton puis ½ ton
si l'impression générale est mineure (*), la note la plus basse des 2 pourrait être le degré I.
si l'impression générale est majeure (*), la note la plus basse des 2 pourrait être le degré III.
d'½ ton puis 1 ton
si l'impression générale est majeure (*), la note la plus basse pourrait être le degré III. (*)

- **Seconde majeure ou mineure**

Continuer l'exploration jusqu'à trouver un intervalle de quarte, quinte ou tierce et revenir aux cas ci-dessus.

(*) mais d'autres possibilités existent.

Le degré I trouvé, aller à la page suivante puis noter les résultats de cette analyse dans le tableau final à remplir.

Les intervalles

Gammes & Modes	Intervalles comptés en demi-tons entre les degrés							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
Majeur	2	2	1	2	2	2	1	
Mineur naturel	2	1	2	2	1	2	2	
Mineur harmonique	2	1	2	2	1	3	1	
Mineur mélodique A	2	1	2	2	2	2	1	
Mineur mélodique D	2	1	2	2	1	2	2	
DO (<i>ionien</i>)	2	2	1	2	2	2	1	
RÉ (<i>dorien</i>)	2	1	2	2	2	1	2	
MI (<i>phrygien</i>)	1	2	2	2	1	2	2	
FA (<i>lydien</i>)	2	2	2	1	2	2	1	
SOL (<i>mixolydien</i>)	2	2	1	2	2	1	2	
LA (<i>éolien</i>)	2	1	2	2	1	2	2	
SI (<i>locrien</i>)	1	2	2	1	2	2	2	
Orientale	1	3	1	2	1	3	1	
Tzigane	2	1	3	1	1	3	1	
Balkanique	1	2	2	2	1	3	1	
Andalou, <i>Kl. Ahava Rabbah</i>	1	3	1	2	1	2	2	
Klezmer <i>Mi Chéberakh</i>	2	1	3	1	2	1	2	
Pentatonique majeure	2	2	3	2	3			
Pentatonique mineure	3	2	2	3	2			
Blues majeur	2	1	1	3	2	3		
Blues mineur	3	2	1	1	3	2		

Mineur mélodique A : gamme ascendante ; Mineur mélodique D : gamme descendante ;

Nota : mineur naturel = mineur mélodique descendant = mode de LA

► Après avoir trouvé le supposé 1er degré, remplir les cases vides ci-dessous avec les intervalles constatés entre les degrés de la musique analysée, en nombre de demi-tons, 1, 2 ou 3, en commençant par ce supposé degré I, puis comparer aux lignes du tableau ci-dessus. Le résultat aura peut-être besoin d'être décalé.

Somme=TOUJOURS 12	Intervalles en nombres de demi-tons							
entre les degrés	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
1, 2 ou 3 demi-tons								

Gammes et modes
Jeux de mise en pratique

La phrase sans fin

Quelqu'un(e) fait entendre une phrase sensée se terminer en forme conclusive en s'arrêtant avant la dernière note.

Pour une approche encore plus didactique, chanter une première demi phrase qui en appelle une seconde qui, elle, est conclusive, toujours sans chanter sa dernière note.

Le jeu consiste à trouver la note manquante !.

Écouter toutes les propositions puis les examiner tour à tour. Il existe un "bon" choix théorique (celui indiqué ci-dessous en gris) et quantité d'autres choix plus fantasques !

Exemples

Christian Hugues
“De l’esprit à l’envie”