

La Rose des accords et des modes version 4

A quoi ça sert ?

Ce petit outil est une aide pour travailler les accords et les modes.

Pour les débutants, il servira de base pour pratiquer les gammes et les arpèges. Les musiciens peu ou pas lecteurs pourront entrer dans une pratique d'improvisation ou d'harmonisation sur des bases un peu plus large que le bricolage au coup par coup et profiteront, peut-être, de cette occasion, pour se réconcilier avec le solfège...

Pour les musiciens plus avancés, il constituera un aide mémoire ou même pourquoi pas, sera un petit plus à leur créativité.

L'idée ?

La disposition des notes sur un cercle, ainsi que le système des polygones sont directement tirés d'un article de Mrs **Moreno Andreatta** (CNRS) et **Carlos Agon** (Ircam) paru dans la revue **Pour la Science** (novembre 2008 numéro n°373). Cet article traite de la théorie des groupes appliquée à l'analyse musical.

Je me suis contenté d'en faire une simple adaptation pratique. Les possibilités d'utilisation sont nombreuses, à vous d'en inventer.

Version internet.

Une version en ligne de cet outil a été développé par Ekks-O, webmaster du forum Tradzone.
<http://www.tradzone.net/rose/>

Téléchargement.

La version papier (pdf) est disponible à la page suivante :
<http://pagesperso-orange.fr/Chamusique/Rose.htm>

Dédicaces et remerciements.

« Spéciale dédicace » à Jérémie Mignotte sans lequel je n'aurais jamais eu l'idée de bricoler tout ce bazar.

« Dédicace spéciale » à tous les membres du collectif Mustradem et de l'association Mydriase. Remerciements à Ekks-O pour sa version On-Line ainsi qu'à tous les membres du forum Tradzone pour leur enthousiasme et leur suggestions. Remerciements aussi à Mrs Moreno Andreatta et Carlos Agon pour l'idée.

Christophe Chamczyk Décembre 2008

Licence Creative Commons Christophe Chamczyk

Pour la version papier (pdf) et ses compléments uniquement.

Comment faire ?

Après avoir téléchargé la version papier, vous pouvez choisir les sections que vous allez imprimer : chaque section débute par une pochette de rangement dédiée à une série de gabarits.

Pour la version 4 :

- section 1 : les accords
- section 2 : les modes issus de la gamme majeure
- section 3 : les modes issus des gammes mineures mélodiques et harmoniques
- section 4 : des modes à transpositions limitées.
- section 5 : des modes « synthétiques ».
- section 6 : des outils.

Conseils pratiques :

- On peut utiliser du papier cartonné pour une plus grande pérennité de l'outil.
- Les Roses ont les mêmes dimensions qu'un CD, on peut utiliser des boîtes ou des classeurs de rangement de CD ou de DVD.
- Des feuilles de couleurs différentes peuvent permettre de différencier plus facilement les gabarits par section.

Comment ça marche ?

Les 12 notes de la gamme chromatique sont disposées autour d'un cercle, un peu comme les points cardinaux dans la Rose des Vents.

A l'intérieur de ce cercle, on place le gabarit d'un accord ou d'un mode.

Ces gabarits sont des polygones : triangles pour les accords à trois sons (triades), quadrilatères pour les accords à quatre sons (tétrades) etc.

Un repère (un point ou une flèche) permet de repérer la note de départ.

Les sommets du polygone indiquent les notes appartenant à l'accord ou au mode choisi.

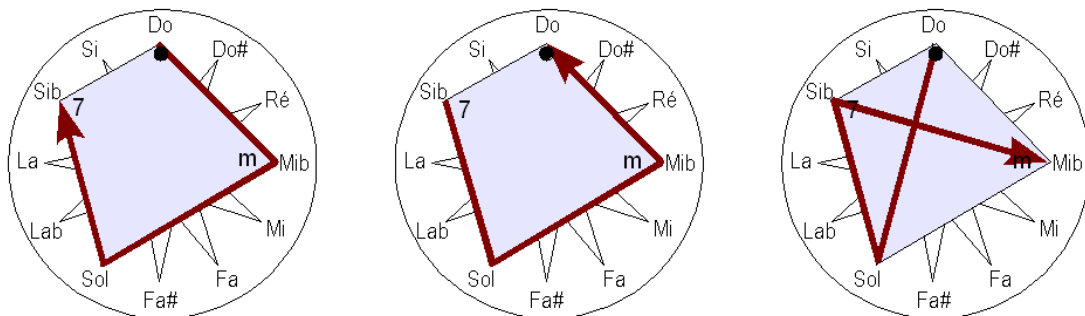
On peut lire les notes dans le sens que l'on veut :

- dans le sens des aiguilles d'une montre, on monte l'échelle du mode ou on arpège l'accord dans le sens ascendant.

- dans le sens contraire, c'est bien entendu l'inverse...

On peut aussi zig-zaguer d'un sommet à l'autre sans sortir de l'accord ou du mode.

Exemple 1 : Accord Do mineur 7 (Cm7) arpège ascendant, arpège descendant, autre arpège.

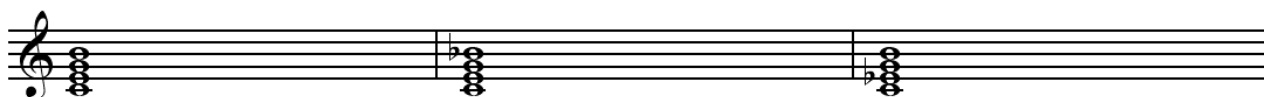
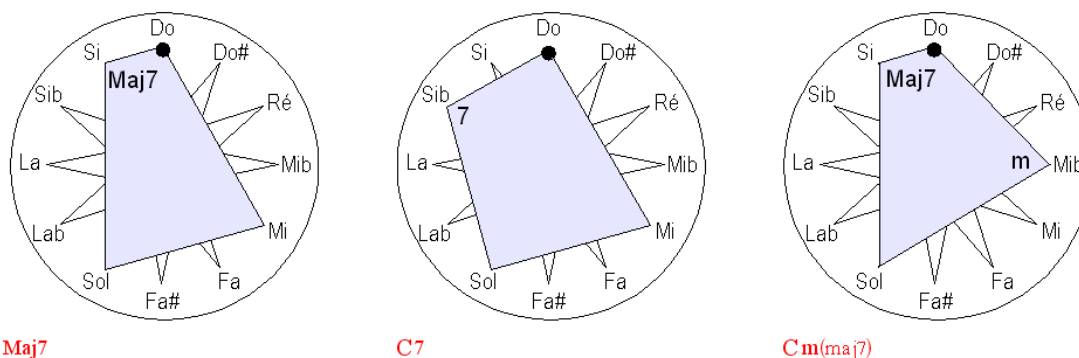

L'étoile au centre de la Rose n'a pas qu'une fonction décorative, elle permet de visualiser l'écart entre deux notes.

Sur chaque pochette de rangement, il y a deux versions d'indication de notes : Do, Ré, Mi, Fa... et C, D, E, F...

Le chiffrage des intervalles est placé près du sommet correspondant.

Exemple 2 : Dans le premier accord la septième est majeure (C^{Maj7}), dans le second accord la septième est mineure (C^7), dans le troisième accord la tierce est mineure et la septième est majeure (Cm^{Maj7}).

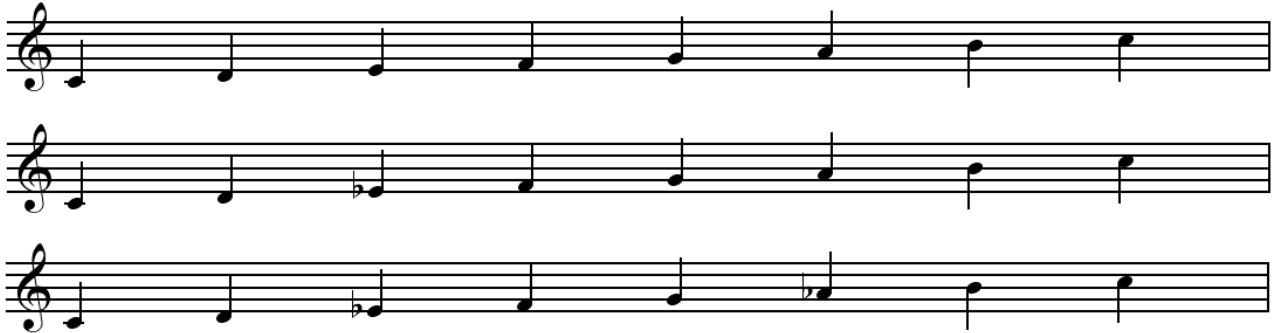
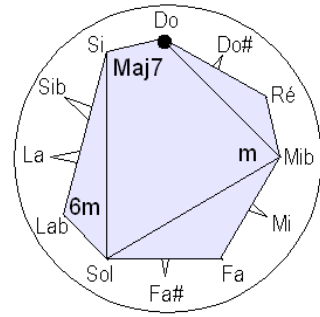
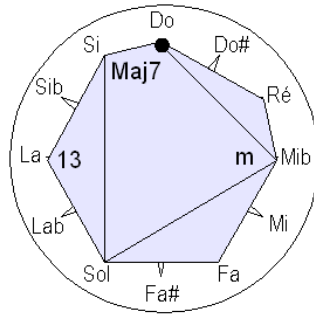
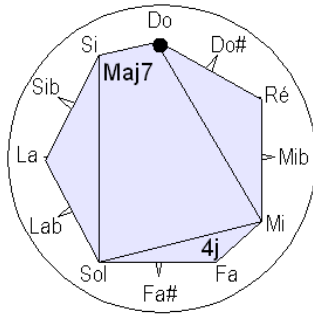
Pour les modes, les gabarits fonctionnent de la même façon. Un repère indique la note de base du mode.

Les branches de l'étoile permettent de visualiser le nombre de demi-tons entre chaque note.

Sur les gabarits des modes, figurent un accord de base et les notes caractéristiques du mode. Pour certains modes, chaque intervalle est chiffré indépendamment.

Exemple 3 :

- Mode Ionien issu de la gamme majeure sur un accord C^{Maj7} avec une quarte juste comme note caractéristique.
- Le 1er mode issu de la gamme mineure mélodique sur un accord Cm^{Maj7} avec une treizième comme note caractéristique.
- Le 1er mode issu de la gamme mineure harmonique sur un accord Cm^{Maj7} avec une sixte mineure dite « napolitaine » comme note caractéristique.

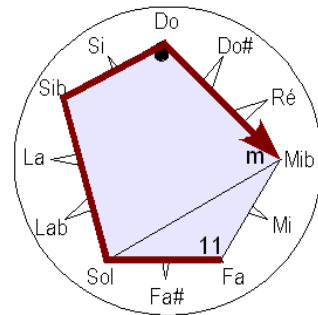
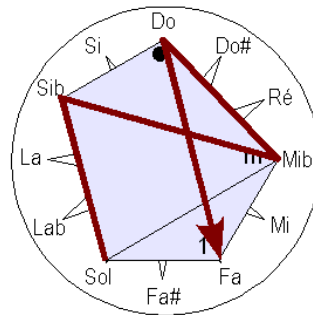
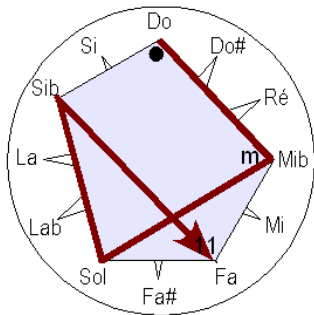

Renversement :

Pour les accords allant au-delà de la 7ème, le quadrilatère de base est complété par des triangles indiquant les 9èmes, 11èmes et 13èmes. Ce qui, sur une seule octave, correspondra à des secondes, quarts et sixtes.

Le fait d'arpéger un accord en ne commençant pas par le repère donne un renversement de cet accord ou une note différente à la basse (chiffrage /)

Exemple 4 : à partir du même gabarit, on peut lire : Do mineur 11 (Cm¹¹), mais on peut aussi mettre une autre note à la basse, par exemple Sol (Cm¹¹/G) ou Fa (Cm¹¹/F)

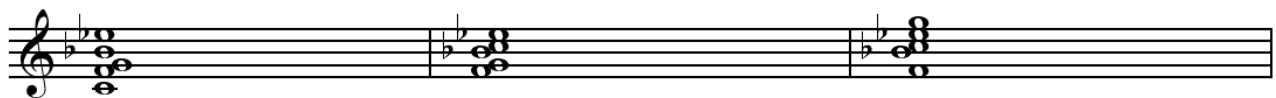
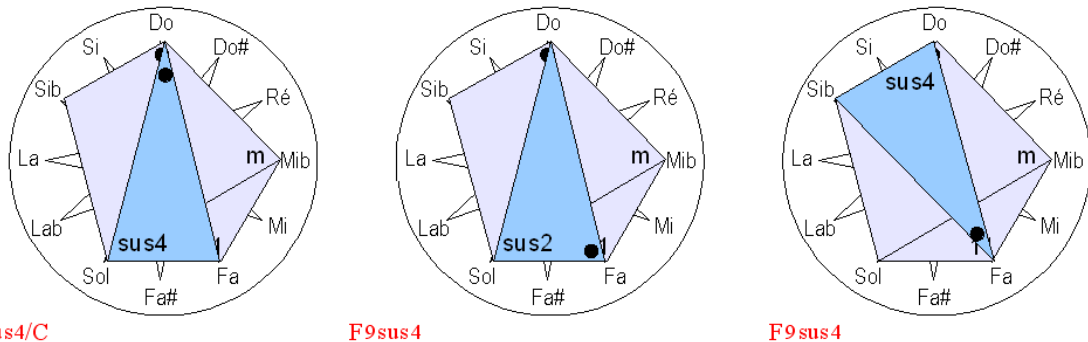
On peut aussi omettre des notes en ne les jouant pas ! (chiffrages NO ou omit) ou ajouter à la basse des notes étrangères à l'accord. (chiffrage des basses : /)

Substitution :

Le fait de pouvoir superposer de façon plus ou moins complète un gabarit d'accord avec un autre gabarit correspond à une substitution d'accords.

Exemple 5 : On peut compléter l'exemple 4, en superposant au gabarit mineur 11, les gabarits : sus4, sus2, pour obtenir en chiffrage : C^{sus4} , F^{sus2} , F^{sus4} , Sib^{sus2} . On pourrait ajouter aussi une 7ème mineure : C^{7sus4} , F^{7sus4} etc.

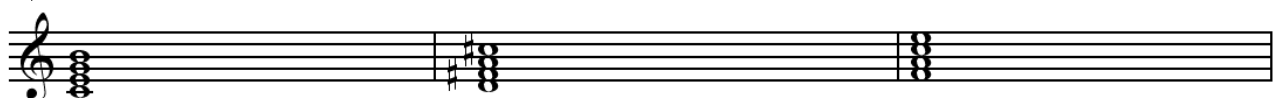
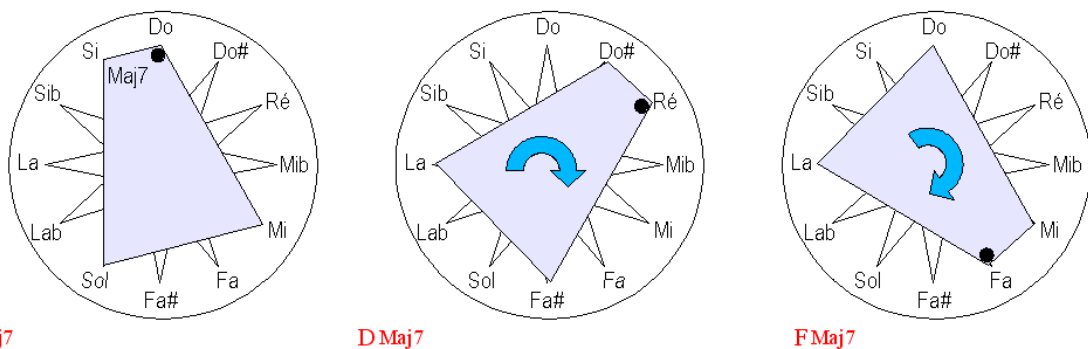
Deux gabarits se superposant parfaitement, correspondent le plus souvent, à des accords difficiles à distinguer à l'oreille, comme ici : C^{sus4} et F^{sus2} .

Transposition :

Pour transposer l'accord ou le mode, il suffit d'effectuer une rotation du gabarit.

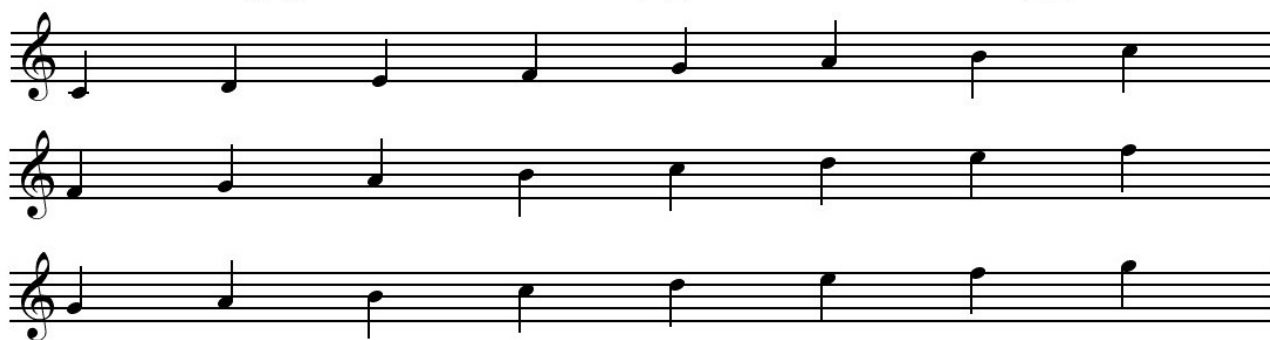
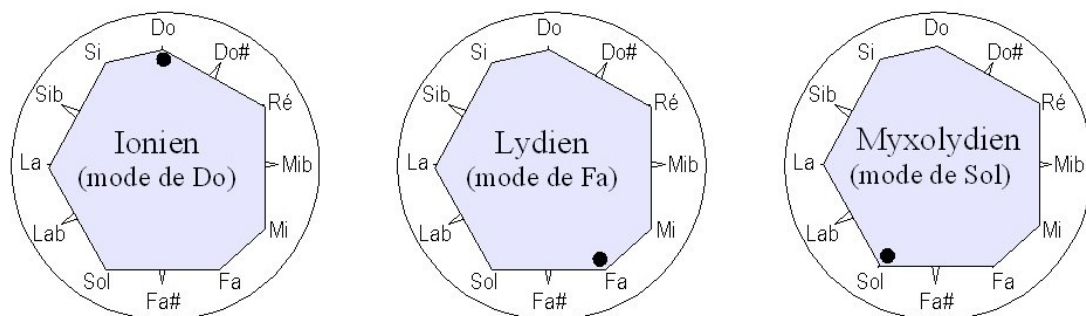
Exemple 6 : Par rotation du gabarit Maj7, on retrouve les accords : Do^{Maj7} , $Ré^{Maj7}$, Fa^{Maj7} etc.

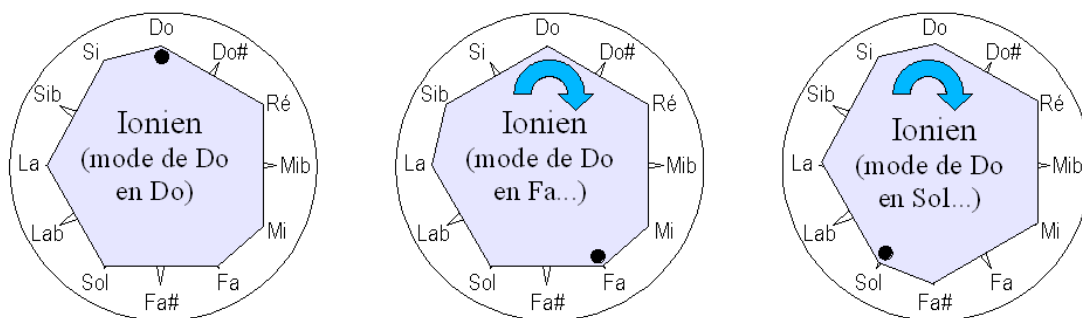
On procède de la même manière pour les modes.

Parmi les modes issus de la gamme majeure, il y a un « mode de Do » qui peut être transposé dans les douze tonalités. Ce qui amène à des : « mode de Do en Do », « mode de Do en Fa » ou « mode de Fa en Do » ! Les appellations « grecques » malgré leur côté kitch, on l'avantage d'éviter cet état de fait.

Exemple 7 : Les modes de Do (Ionien), de Fa (Lydien), de Sol (Myxolydien) tous les trois en Do...

Exemple 8 : Voici trois transpositions du mode Ionien en Do, en Fa, en Sol :

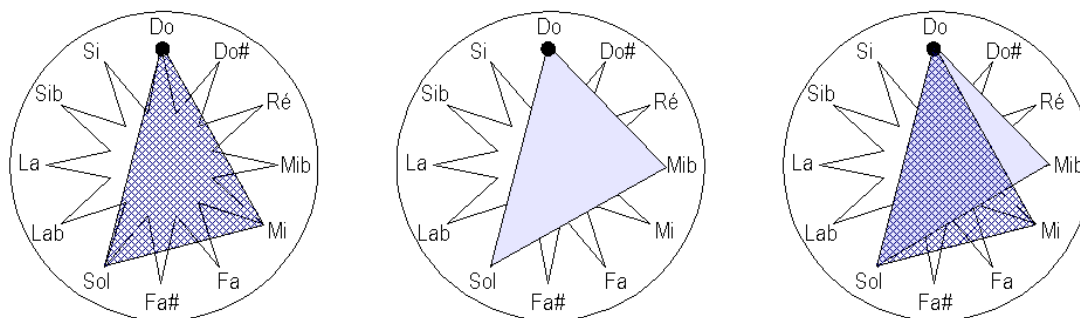

Inversion et symétrie.

Le fait de retourner sur son autre face le gabarit, permet d'obtenir un autre accord ou un autre mode.

On peut ainsi mettre certaines propriétés en évidence.

Exemple 9 : En retournant le gabarit de la triade (accord à 3 sons) majeure, on obtient le gabarit de la triade mineure.

Certains modes « synthétiques » ou à transpositions limitées ont des gabarits géométriquement symétriques ce qui leur confère des caractéristiques singulières.

A vous d'en explorer les propriétés...

Sommaire de la version papier 4

Section 1 : les accords.

- page 1/7 triade majeure, triade mineur (m), 7, m7, sus4, sus2
- page 2/7 Maj7, mMaj7, /9, m/9, m6, m9
- page 3/7 m11, demi-diminué (m7b5), 7b9, diminué (°7), augmenté + (#5), 7#9
- page 4/7 7#5, 7sus4, 7susb9, 7b5, 7sus2, susb9
- page 5/7 Maj7#5, Maj9#5, 6, Maj7#11, 7b9^{NO5}, 7b9^{NO3}, b13^{NO3}
- page 6/7 altérés : 7#5#9, 7#5b9, 7b5#9, 7b5b9, Maj7b5, b5
- page 7/7 69, m69

Section 2 : les modes issus de la gamme majeure.

- page 1/11 Ionien, Dorien, Phrygien, Lydien
- page 2/11 Myxolydien, Éolien, Locrien

Section 3 : les modes issus des gammes mineures mélodiques et harmoniques.

- page 3/11 Gamme mineure mélodique, modes 1, 2, 3, 4,
- page 4/11 Gamme mineure mélodique, modes 5, 6, 7.
- page 5/11 Gamme mineure harmonique, modes 1, 2, 3, 4,
- page 6/11 Gamme mineure harmonique, modes 5, 6, 7.

Section 4 : des modes à transpositions limitées.

- page 7/11 Augmentés 1, 2, gamme par ton, ½ton-ton-½ ton, pentatoniques majeure et mineure.
- page 8/11 ½ton-½ton-ton, ton-½ton-½ton, ½ton-ton, ton-½ton, ?

Section 5 : des modes « synthétiques ».

- page 9/11 Double harmonique, Oriental, Mineur Hongrois, Majeur harmonique, Napolitain majeur et mineur.
- page 10/11 Locrien majeur, Lydien mineur, Be Bop majeur et mineur, Blues.
- page 11/11 Hongrois majeur, Énigmatiques 1, 2.

Section 6 : Outils divers.

- page 1/6
3 gabarits récapitulatifs des modes issus des gammes : majeures, mineures mélodique et harmonique.

- page 2/6
2 caches à placer entre la Rose et le gabarit : n'apparaissent que les notes de la tonalité choisie.
Cache 1 : gamme majeure et mineure naturelle.
Cache 2 : gammes mineures mélodique et harmonique.

- page 3/6
2 gabarits permettant de chiffrer les accords dont le gabarit de figurent pas dans la version 4.
Gabarit 1 : intervalles chiffrés pour la première octave (sus2, m, sus4, b5, 5, #5, °7, 7, Maj7).
Gabarit 2 : intervalles chiffrés pour la seconde octave (b9, 9, #9, 11, #11, b13, 13, #13).

- page 4/6
2 gabarits d'intervalles.
Gabarit 1 : Il donne les différents chiffreages des intervalles.
Gabarit 2 : Gabarit « extérieur » donnant les noms des intervalles.

- pages 5,6 /6
Rose double pour les instruments transpositeurs en Si bémol. et en Mi bémol.