

Gammes et Modes 2000 est dédié aux guitaristes de tous styles et tous niveaux qui désirent acquérir la connaissance des points d'appui théoriques et techniques sur lesquels repose la création de lignes mélodiques improvisées, ainsi que celle de climats musicaux particuliers.

Commentaires à vocation culturelle et indispensables indications d'emploi harmonique à l'appui, cet ouvrage vous propose de mémoriser avec facilité, via visualisation directe sur le manche de l'instrument, une large palette de gammes et de modes, tant usuels que "spéciaux" – certains de ces derniers étant présentés pour la première fois en matière de technique guitaristique.

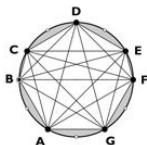
Ainsi, bonne musique ! Merci de votre attention.

Derek SÉBASTIAN

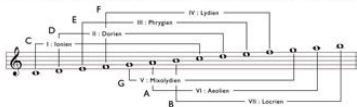
TABLE DES MATIÈRES

Informations pratiques	4
Plan de travail	7
Gammes et modes usuels — traditionnels / modernes	
Gamme Majeure	14
Gamme Pentatonique Naturelle	18
Mode Blues	21
Gamme Mineure Mélodique	22
Gamme Mineure Harmonique	26
Gamme Unitonique	30
Gamme Diminuée	32
Gamme Chromatique	34
Gammes et modes spéciaux — ethniques / inédits	
Gamme Mauritanienne	35
Gamme Nipponne	38
Gamme Super Harmonique	41
Gamme Augmentée	44
Mode Hexalydien	46
Mode Hexatritonique Diminué Suspendu	47
Mode Hexatritonique Binaire	48
Mode Bahar	49
Gamme Hexatritonique Diminuée Yang	50
Gamme Hexatritonique Diminuée Yin	52
Gamme Hexamélodique	54
Gamme Indoustane	58
Mode Hexaphrygien	61
Mode Blues Diminué	62
Mode Bitonal Mineur Chromatique	63
Mode Bitonal Majeur Chromatique	64
Gamme Majeure Harmonique	65
Gamme Byzantine	69
Index mélodico-harmonique	73
Index alphabétique	76

Gamme Majeure

Gamme majeure de C, et les 7 modes (dits "grecs") qu'elle développe :

Bien connue pour être exprimée par les touches blanches du piano, la gamme majeure est l'une des deux plus brillantes échelles mélodiques.

"Tonale" par excellence, elle possède 12 énoncés aux noms de notes distincts (transpositions).

En outre, ses 7 modes revêtent de nombreux noms qui diffèrent d'une culture musicale à une autre :

Ionien (Occident) : Majeur (Occident), *Alba-Clavi* (Occident), *Bilaval* (Inde), *'Ajam* (Arabie).

Dorien (Occident) : *Kafi* (Inde), *Hyojo*, *Oshikicho* ou *Banshikicho* (Japon). Mode "palindromique" (voir page 6).

Phrygien (Occident) : *Bhairavi* (Inde), *Kurde* (Arabie). Mode favori de la musique flamenco.

Lydien (Occident) : *Kalyan* (Inde).

Mixolydien (Occident) : *Khamaj* (Inde), *Bayôte-Zend* (Arabie), *Quang* (Vietnam), *Kambodji* (Cambodge).

Aeolien (Occident) : *Mineur naturel* (Occident), *Éthiopien* (Afrique), *Asawari* (Inde), *Nahawand* (Arabie).

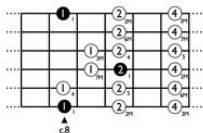
Locrien (Occident) : *Abu-Ata* (Arabie).

Enfin, si votre intention est d'utiliser les modes de la gamme majeure pour improviser de façon tonale (c'est-à-dire sur des accords qui changent souvent), veillez à ce que leurs colorations modales respectives fonctionnent en tant que "notes de passage", exclusivement. Ainsi, par exemple, la note C sur l'accord G7 doit-elle survenir hors des temps forts de la mesure, et ne jamais excéder la durée d'une croche.

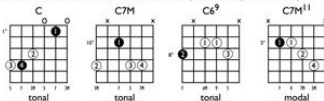
En revanche, faites exactement le contraire si vos goûts musicaux se portent vers les climats modaux (« ragas » indous, jazz fusion, world, etc.) !

• MODE C IONIEN (gamme majeure de C) — Doigté en position

Coloration / degré modal (ambiguïté tonale) : quarte ou onzième juste (4 ou 11), soit la note F pour C Ionien.

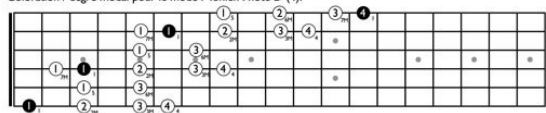

Harmonies développées : $C7M^{9,11,13}$ (7 sons), et tous autres accords combinés, de densité moindre (3 à 6 sons). Par exemple :

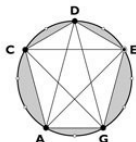

• MODE F IONIEN (gamme majeure de F) — Doigté en démanché

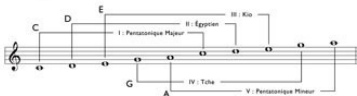
Coloration / degré modal pour le mode F Ionien : note B \flat (4).

Gamme Pentatonique naturelle

Gamme pentatonique naturelle de C, et les 5 modes qu'elle développe :

Il est facile de le constater, cette gamme constitue une sorte de "mini gamme majeure". Elle en est d'ailleurs la "complémentaire" puisqu'elle est produite par les touches noires du piano (tonique F# – c'est-à-dire l'énoncé ci-dessus transposé à trois tons d'écart – voir bas de la page 6) ! D'un usage remontant à plusieurs millénaires, incomparablement musicale – tout comme la gamme majeure –, la connaissance de cette gamme est, elle aussi, tout à fait indispensable : pour installer le fameux climat musical "blues" (idéal dans l'apprentissage de l'improvisation mélodique), mais également des climats orientaux, extrême-orientaux, africains, polynésiens, aborigènes, celtiques, etc. Et c'est la raison pour laquelle ses 5 modes admettent de très nombreux noms dans diverses cultures, sur tous les continents la planète :

Pentatonique Majeur (Occident) : *Sabla-Clavi* (Occident), *Deux R-3* (Occident), *Bhupali* (Inde), *Kong* (Chine), *Mongolien* (Tibet).

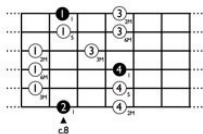
Égyptien (Moyen-Orient) : *Cydonia D.-M.* (Occident), *Saranga* (Inde), *Tchang* (Chine), *Pyong-Jo* (Corée), *Dao* (Vietnam), *In ascendant* (Japon). Ce mode est "palindromique" (voir page 6).

Kio (Chine) : *Malaksha* (Inde) – mode moins usité que les autres car il est dépourvu de quinte juste.

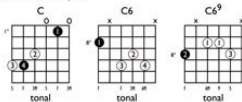
Tche (Chine) : *Durga* (Inde), *Bac ou Ly* (Vietnam), *Kemyong-Jo* (Corée), *Lum* (Thaïlande).

Pentatonique mineur (Occident) : *Penta-Blues* (Occident), *Malkous* (Inde), *Ai, Nam ou Sa-Mac* (Vietnam), *Yao* (Thaïlande), *Azuma-Azobi* ou *Shakuhashi* (Japon).

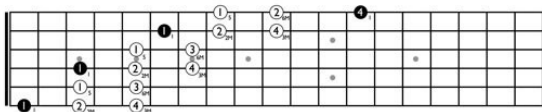
• MODE C PENTATONIQUE MAJEUR (gamme pentatonique majeure de C) — Doigté en position

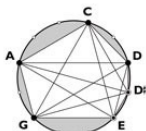
Harmonies développées : C6⁹ (5 sons), et tous autres accords combinés. Par exemple :

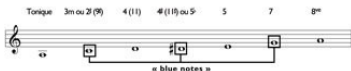
• MODE F PENTATONIQUE MAJEUR (gamme pentatonique majeure de F) — Doigté en démanché

Mode Blues

Mode Blues de A :

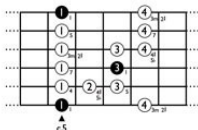
En ré-examinant le quadrant de la gamme pentatonique naturelle (page 18), vous constaterez que le mode Blues n'est autre qu'une extension à six sons du mode Pentatonique mineur naturel.

En vertu de ce lien, la musicalité du mode Blues est donc puissante et constitue, en Occident, une référence mélodico-harmonique tout à fait incontournable : le climat « blues », très caractéristique. Ce climat se trouve ici renforcé par l'adjonction d'une troisième « blue note » en position centrale – la quarte augmentée (4#) –, venant le plus souvent fonctionner comme une approche chromatique « résolutive » vers la quinte (5). Et illustrer le principe dit « tension vers repos » (4# vers 5 mais aussi, dans le cas du mode Blues, 9# vers 3M de l'accord sous-jacent), d'importance capitale en musique.

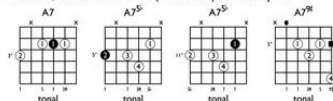
Au reste, sur le plan culturel, le mode Blues est l'un des plus récemment apparus dans le vocabulaire des musiciens compositeurs / improvisateurs, et il ne fait écho à aucune tradition musicale autre qu'afro-américaine.

Ainsi, sinon la musique blues elle-même dont la naissance ne remonte pas à plus de 150 ans, l'entrée en scène officielle et particulièrement brillante du mode Blues peut-elle être située à 1932, date de création de l'œuvre de George Gershwin, « Rhapsody In Blue » — à écouter ou ré-écouter en parallèle avec les chansons des bluesmen noirs américains de la même période, tels que Robert Johnson ou Bill Big Broonzy.

• MODE A BLUES — Doigté en position

Harmonies développées : A7^{9#}, 11¹¹ (6 sons) et tous autres accords combinés, de densité moindre (4 et 5 sons). Par exemple :

• MODE F BLUES — Doigté en démanché

