

Table des matières

Avant-propos	11
Introduction	13
PARTIE 1. POSONS LES BASES DE L'ÉDIFICE	15
Introduction de la partie 1	17
Chapitre 1. Les sons, la création et la génération des notes	19
1.1. Rappels des notions physiques et physiologiques d'un son.	19
1.1.1. Appareil auditif	19
1.1.2. Notions physiques d'un son	21
1.1.3. Quelques compléments de physique et de physiologie acoustique.	22
1.1.4. Notion d'écart/intervalle minimal audible entre deux fréquences.	30
1.1.5. Pourquoi donc avoir raconté tout cela ?	35
Chapitre 2. Génération de notes	37
2.1. Notion d'octave	37
2.1.1. Choix du découpage interne d'une octave	38
2.2. Modes de générations/créations/constructions de notes	39
2.3. Génération physique/naturelle de notes	39
2.3.1. Harmoniques.	39
2.3.2. Harmoniques fractionnaires	40

2.3.3. Premières conclusions	43
2.3.4. Ordre d'apparition et premières dénominations des notes	43
2.3.5. Quelques remarques supplémentaires importantes	46
2.4. Génération de notes à la « quinte juste »	47
2.4.1. Génération à la quinte ascendante	47
2.4.2. Génération à la quinte descendante	51
2.4.3. Conclusions des constructions de notes par les quintes	53
2.5. Remarques importantes aux générations « physique »/« quintes »	54
2.6. Génération de notes tempérées	55
2.6.1. Notion de sensibilité logarithmique de l'oreille	55
2.6.2. Exemples de génération électronique de notes tempérées	57
2.6.3. Ecarts relatifs tempérés... Electroniques	58
2.7. En résumé et en conclusion des générations de notes	60
2.8. Ecarts comparatifs entre toutes les notes ainsi créées	62
2.8.1. Remarque sur l'oreille absolue... Ou pas ?	66
Chapitre 3. Recréation : fréquences, sons et timbres	69
3.1. Différences entre une fréquence pure et le timbre d'un instrument	69
3.2. Timbre d'un instrument, harmoniques et harmonie	72
3.2.1. Relations entre timbres et spectres	74
3.3. Recomposition d'un signal à partir de sinusoides	77
3.3.1. Synthèses soustractives	77
3.3.2. Synthèses additives	77
3.3.3. Recréation : les tirettes harmoniques	78
Chapitre 4. Les intervalles	83
4.1. Ecart/espace/distance/intervalle entre deux notes	83
4.2. La mesure des intervalles.	84
4.2.1. Le savart	84
4.2.2. Le cent	85
4.3. Intervalles entre notes.	87
4.3.1. Intervalle de seconde : ton majeur et ton mineur.	88
4.3.2. Intervalle de tierce majeure et de tierce mineure.	88
4.4. Inventaire des principaux intervalles rencontrés	89
4.5. Qualité d'un intervalle	89
4.5.1. L'instrumentation	90
4.5.2. Le tempo	90
4.5.3. Les dynamiques des amplitudes	90
4.5.4. Le registre	90
4.6. Renversement d'un intervalle	90
4.7. Les commas...ss	91

4.7.1. Comma pythagoricien	92
4.7.2. Comma syntonique	93
4.7.3. Quelques remarques sur les commas.	93
4.7.4. Comma enharmonique	94
4.7.5. Autres commas théoriques et quelques compléments.	94
4.7.6. Dernières remarques	96
4.7.7. En résumé, commas et C°	97
Chapitre 5. Duretés, consonances, dissonances	99
5.1. Consonance et dissonance	99
5.1.1. Intervalle consonant	99
5.1.2. Intervalle dissonant	100
5.2. Dureté des intervalles	100
5.3. Consonance et dissonance, tension et résolution d'un intervalle.	101
5.3.1. Consonance d'un intervalle	101
5.3.2. Dissonance d'un intervalle	103
5.3.3. Savarts, ΔF , consonances, valeurs plaisantes ou battement de fréquences	104
PARTIE 2. LES GAMMES ET LES MODES	107
Introduction de la partie 2.	109
Chapitre 6. Les gammes	111
6.1. Introduction à la construction des gammes	111
6.2. Gamme naturelle ou physique	112
6.2.1. Les harmoniques	112
6.3. Gamme diatonique de Pythagore ou physiologique	114
6.3.1. Principe	114
6.3.2. Le pourquoi de la gamme à 7 notes	115
6.3.3. Noms des notes de la gamme de Pythagore.	117
6.3.4. La succession « ton-ton-demi/ton-ton-ton-ton-demi/ton » ?	118
6.3.5. Quelques commentaires	120
6.3.6. Usages et non-usages de la gamme de Pythagore	121
6.4. Gamme diatonique majeure	122
6.4.1. Intervalles présents dans une gamme majeure	122
6.5. Les autres gammes majeures.	123
6.6. Gammes et échelles chromatiques	123
6.6.1. Echelle chromatique	123
6.6.2. Gammes chromatiques.	124
6.7. Gamme tempérée	128

6.7.1. Principe de la gamme tempérée.	128
6.7.2. Comparaisons entre gammes physique, Pythagore et tempérée . . .	128
6.8. Autres gammes.	130
6.9. Gamme pentatonique	131
6.9.1. Un peu d'histoire, importante pour la suite.	131
6.9.2. Théorie	132
6.9.3. Réalité	133
6.9.4. Relations entre gammes pentatoniques majeures et mineures	136
6.9.5. Gamme et système pentatonique	138
6.10. Gamme « blues ».	139
6.11. Gamme altérée et gamme jazz	139
6.12. Gamme « ton-ton »	141
6.13. Gamme diminuée ou « demi-ton/ton »	142
6.14. En résumé	142
6.15. Les problèmes techniques des gammes.	142
6.15.1. Gamme et transposition	143
6.15.2. Les altérations	146
Chapitre 7. Les échelles, les degrés et les modes	149
7.1. Echelles et degrés	149
7.2. Degré d'une note dans la gamme	150
7.3. Fonctions/rôles intéressants de quelques degrés de la gamme	150
7.4. Les modes.	151
7.4.1. Les nombreux modes d'une gamme majeure.	152
7.4.2. Les modes mineurs originaux et leurs dérivés	156
7.4.3. Quelques modes usuels	157
PARTIE 3. INTRODUCTION À LA NOTION D'HARMONIE : LES ACCORDS	159
Introduction de la partie 3.	161
Chapitre 8. Harmonie	163
8.1. Relations entre les fréquences	163
8.2. Comment définir la notion d'harmonie ?	164
Chapitre 9. Les accords	165
9.1. Les différentes notations	165
9.1.1. Convention de notations de notes	165
9.2. Accords	166
9.3. Accords diatoniques.	167

9.3.1. Accords diatoniques à 3 notes « triades »	168
9.3.2. Accords diatoniques à 4 notes dits « accords de septième »	169
9.4. Accords « par quarte »	171
9.4.1. Convention de notations des accords	171
9.5. Notations d'accord	172
9.5.1. En gamme majeure	173
9.5.2. En gammes mineures	175
9.5.3. Gammes et accords	179
9.5.4. Liste des accords courants	182
9.5.5. Tableau d'accords fréquemment utilisés	184
9.6. Comment sonnent ces accords ?	186
9.6.1. En statique	186
9.6.2. En dynamique	187
9.7. Relations temporelles entre les accords	187
9.8. Ligne mélodique	188
9.9. Particularités et caractéristiques du contenu de l'accord	188
9.10. Relations mélodies/accords	189
9.11. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens	189
PARTIE 4. LES ENCHAÎNEMENTS HARMONIQUES	191
Introduction de la partie 4	193
Chapitre 10. Quelques règles harmoniques	195
10.1. Définition d'un accord et notion de couleur d'accord	195
10.1.1. Notations utilisées	195
10.1.2. Accords équivalents ou harmonieux	196
10.2. Quelques règles harmoniques	196
10.2.1. Les 8 règles syntaxiques de base	196
10.2.2. Règles d'assemblage	198
10.2.3. La suite	199
10.2.4. Règle du chromatisme descendant	200
10.2.5. Justifications des 8 règles harmoniques par le chromatisme descendant	202
10.3. Conclusions des règles harmoniques	205
Chapitre 11. Exemples d'enchaînements harmoniques	207
11.1. Enchaînements harmoniques par chromatisme descendant	207
11.1.1. Exemple 1	207
11.1.2. Exemple 2	208

11.1.3. Exemple 3	209
11.2. Codes employés pour l'écriture des enchaînements	210
11.2.1. Changements de tonalités dans un enchaînement	211
11.2.2. Exemple détaillé de décodage d'enchaînements	213
11.3. Des centaines, des milliers d'enchaînements de substitutions...	215
11.3.1. Gamme majeure, le best of.	215
11.3.2. Liste d'enchaînements harmonieux.	218
11.4. Le chromatisme dans les « standards »	224
11.5. Familles des chromatismes descendants	225
11.5.1. Famille des « 1 chromatisme à la fois »	225
11.5.2. Famille des « jusqu'à 2 chromatismes descendants à la fois »	227
11.5.3. Famille des « jusqu'à 3 chromatismes descendants à la fois »	230
11.5.4. Famille des « jusqu'à 4 chromatismes ascendants et descendants à la fois »	231
11.5.5. Conclusions.	235
Chapitre 12. Exemples d'harmonisations et de compositions	237
12.1. Généralités	237
12.2. Questions de tonalités	238
12.3. Exemple de réharmonisation	238
12.3.1. <i>Blue Moon</i> (de Lorenz Hart et Richard Rodgers)	239
12.3.2. <i>Summertime</i> (de G. Gershwin)	248
12.3.3. <i>Sweet Georgia Brown</i> (de Bernie, Pinkard et Casey)	252
12.4. Exemple d'harmonisation.	257
12.4.1. <i>Madagascar</i> (de Serge Sibony)	257
12.5. Conclusion	262
Annexe technico-musicale. Les effets acoustiques (harmonieux)	263
Conclusion.	281
Bibliographie	283
Glossaire	285
Index	291