

DEBUTER AVEC LES MODES [#1]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Je ne vous explique pas de nouveau ici, tout ce que je dis dans la vidéo, mais rappelez vous qu'un mode, c'est une COULEUR. Cette couleur ou ce parfum que vous entendez, est la résultante des intervalles que forment les notes d'une échelle mélodique avec une Tonique / un référentiel (on verra plus tard que les modes ne sont pas un outil uniquement mélodique, on parle de modes en harmonie aussi). Ici on se fait un pense-bête pour les modes de l'échelle diatonique heptatonique 1 (ce que vous appelez la GAMME MAJEURE...) On y reviendra. Vous les trouverez souvent sous les noms de «modes grecs» ou «modes ecclésiastiques». Ce sont des termes que je n'utilise pas. On vous dira aussi que les modes mineurs sont tristes et que les modes majeurs sont joyeux... Je vous ferai écouter des musiques majeures tristes à mourir et des musiques de fiesta intégrale qui sont mineures. Triste et joyeux sont des termes un peu réducteurs... Bref, ces modes sont au nombre de 7 puisque qu'ils proviennent d'une échelle heptatonique.

Il est à mon sens primordial de commencer par entendre ces modes pour savoir de quoi on parle, et pour commencer à créer avec eux un faisceau de sensations, sentir leurs couleurs et leurs potentiels. Vous trouverez dans les pages suivantes les diagrammes pour vous lancer dans cet exercice qui peut vous prendre un jour ou un an selon le degré d'intimité créative que vous voudrez tisser avec ces matériaux. La maîtrise véritable demande du temps... Il est toujours bon de le rappeler. Ces modes ont chacun leur caractère, si vous parvenez à les ressentir, alors vous serez capables de reconnaître ses modes.

Nous reviendrons sur le travail spécifique des modes et de leur intégration dans votre jeu ainsi que les différents cas de figures que vous serez amenés à rencontrer dans votre pratique. Pour ça, je vous proposerai une formation thématique complète en vidéos. Profitez, ouvrez vos oreilles. Amitiés lo

DEBUTER AVEC LES MODES [#1]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Vous trouverez dans les pages suivantes leurs constitutions respectives sous forme de tableaux. Il sont donnés en C pour que vous puissiez les comparer, les peser, les repérer facilement et en E pour mieux appréhender l'exercice en page 3.

[EXERCICE - vidéo #1]

Jouez LONGTEMPS la gamme MAJEURE diatonique de C sur chacun des accords donnés dans la vidéo pour entendre chacun des modes.

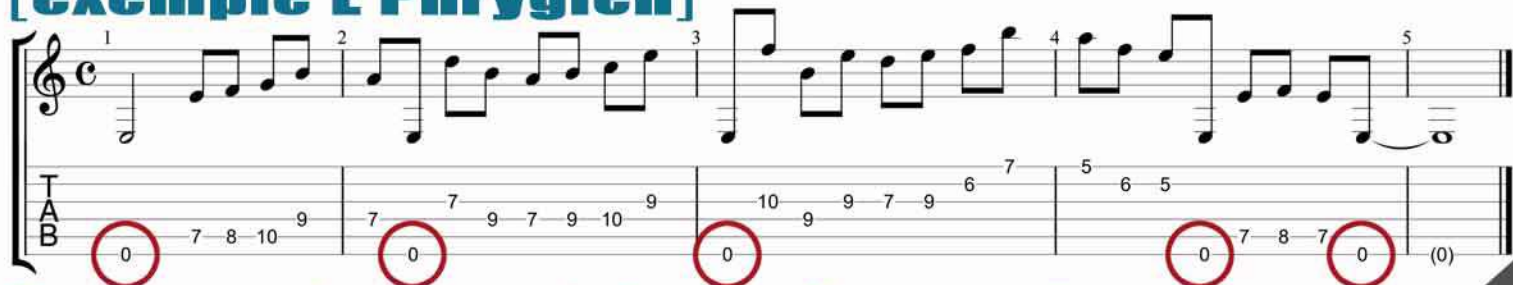
(CMaj-Dm-Em-FMaj-Gmaj-Am-Bdim) ou
(CMA7-Dm7-Em7-FMA7-G7-Am7-Bm7(b5)).

Notez que pour le moment, on ne parle pas de contexte général de plusieurs accords dans une grille, on pense PONCTUEL - un accord donne une couleur à notre phrase (il faut bien commencer). Dans la vidéo, je ne veux rester trop longtemps sur chaque accord, de peur de faire une vidéo trop longue, mais dans l'absolu, c'est ce que vous devez faire. Si vous avez une pédale de LOOP, c'est pratique...

[EXERCICE COMPLEMENTAIRE - page 3]

Pour entendre chacun de ses modes, il vous suffira de les parcourir sur une pédale de E que vous pouvez jouer et laisser sonner sur votre grosse corde. Rejouez régulièrement ce gros E pour bien entendre chaque couleur. Ouvrez vos oreilles et passez du temps sur chacun d'entre eux pour ancrer leur son en vous. Vous pourriez par exemple vous balader toute une journée sur un seul mode par dessus la basse E. Essayez d'être bien disponible à la sensation que chacun vous procure, car pour la mémoire, le codage émotionnel est crucial... Chaque diagramme vous donne le canevas pour entendre un mode.

[exemple E Phrygien]

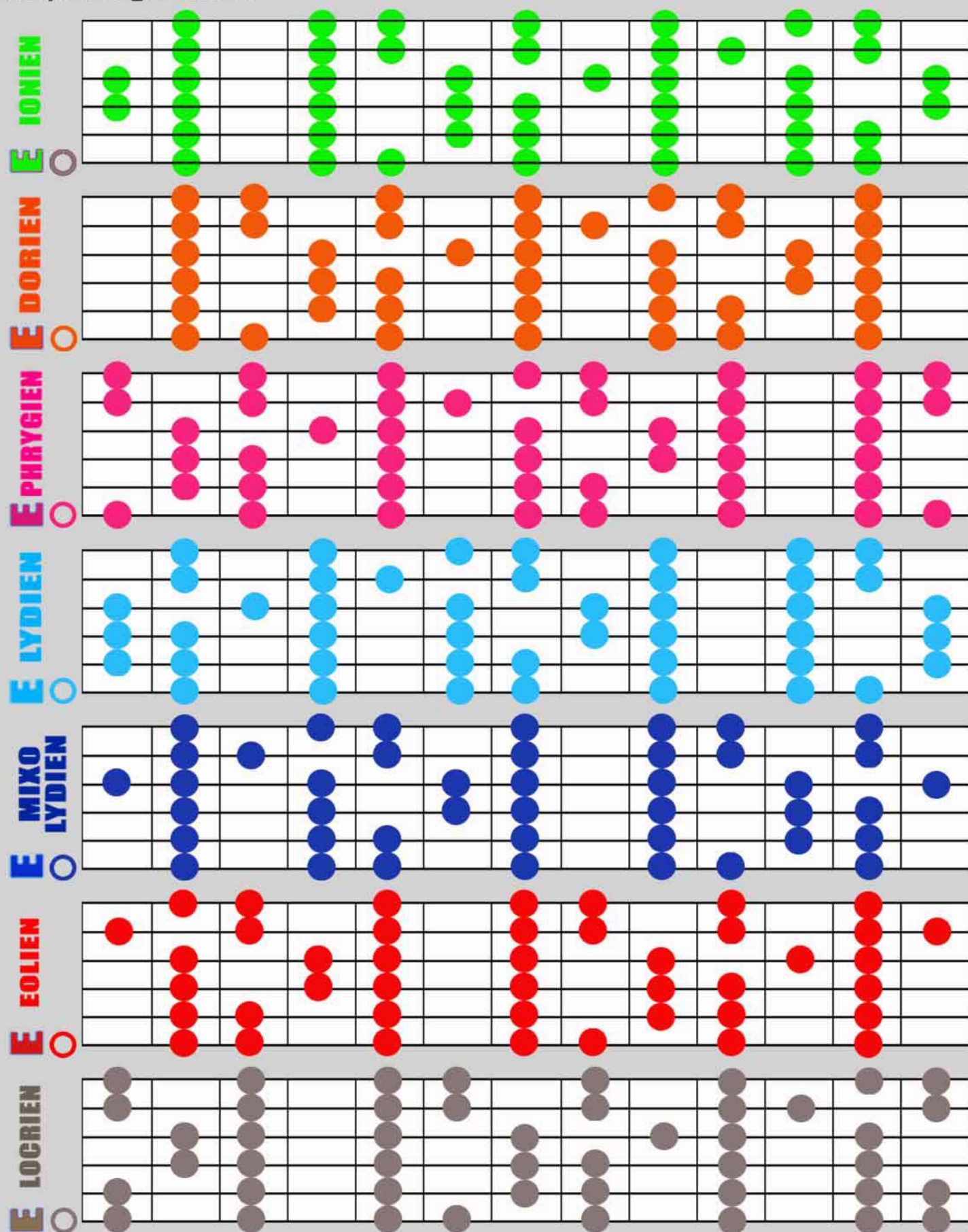

Pour ancrer la couleur de façon efficace, veillez à ce que chaque basse/Tonique dure le plus longtemps possible - LAISSEZ SONNER !

DEBUTER AVEC LES MODES [#1]

laurent rousseau

Voici un très bon exercice pour entendre les modes. Jouez un diagramme en rejouant régulièrement la grosse corde, et en la laissant durer. Chaque diagramme vous fera entendre le «parfum» d'un mode. Restez longtemps sur chaque diagramme...

DEBUTER AVEC LES MODES [#1]

laurent rousseau

<p>E IONIEN</p>	1	M2	M3	P4	P5	M6	M7
	E	F#	G#	A	B	C#	D#

<p>E DORIEEN</p>	1	M2	b3	P4	P5	M6	b7
	E	F#	G	A	B	C#	D

<p>E PHRYGIEEN</p>	1	b2	b3	P4	P5	b6	b7
	E	F	G	A	B	C	D

<p>E LYDIEEN</p>	1	M2	M3	#4	P5	M6	M7
	E	F#	G#	A#	B	C#	D#

<p>E MIXO LYDIEEN</p>	1	M2	M3	P4	P5	M6	b7
	E	F#	G#	A	B	C#	D

<p>E EOLIEEN</p>	1	M2	b3	P4	P5	b6	b7
	E	F#	G	A	B	C	D

<p>E LOCRIEEN</p>	1	b2	b3	P4	b5	b6	b7
	E	F	G	A	Bb	C	D

DEBUTER AVEC LES MODES [#1]

laurent rousseau

 <p>IONIEN</p>	1	M2	M3	P4	P5	M6	M7
	C	D	E	F	G	A	B

 <p>DORIEN</p>	1	M2	b3	P4	P5	M6	b7
	C	D	E \flat	F	G	A	B \flat

 <p>PHRYGIEN</p>	1	b2	b3	P4	P5	b6	b7
	C	D \flat	E \flat	F	G	A \flat	B \flat

 <p>LYDIEN</p>	1	M2	M3	#4	P5	M6	M7
	C	D	E	F \sharp	G	A	B

 <p>MIXO LYDIEN</p>	1	M2	M3	P4	P5	M6	b7
	C	D	E	F	G	A	B \flat

 <p>EOLIEN</p>	1	M2	b3	P4	P5	b6	b7
	C	D	E \flat	F	G	A \flat	B \flat

 <p>LOCRIEN</p>	1	b2	b3	P4	b5	b6	b7
	C	D \flat	E \flat	F	G \flat	A \flat	B \flat

DEBUTER AVEC LES MODES [#2]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Que vous compreniez ou pas, que vous ayez envie de les travailler ou pas, que ça vous dise quelque chose ou que vous les ignoriez totalement. **ILS SONT LA !!!** Parce que David Vincent les a vus...

Personne ne se risquerait à dire que le VERT n'a aucune réalité...

Vous voyez un truc vert et vous ne vous dites même pas que c'est vert, vous savez que c'est vert. Depuis petit, vous avez habitué votre cerveau et votre oeil, (associés comme le font toujours les escrocs, par intérêt), à capter cette particularité du monde.

Pour les modes, c'est la même chose, sauf que dans notre culture, DORIEN est un repère considéré comme moins important que VERT... Mais si on y réfléchit bien, et si on vous plaçait dans une situation critique (la vie quoi) pour laquelle le fait de rester en vie dépendait de votre faculté à reconnaître DORIEN (je ne sais pas moi, par exemple parce qu'une grosse bête chanterait tout le temps en DORIEN quand elle a faim, et que vous constaturiez son repas préféré), et bien je fais le pari que votre maman vous apprendrait DORIEN dans vos premiers jours de vie, parce qu'alors ce serait une priorité pour rester en vie dans une heure... Cela paraît être une digression à la noix, mais les faits sont là, tout en vous se souvient de ces temps là, où vous risquiez votre vie à chaque seconde. Notre monde nous cache ça, mais c'est la seule réalité vivante. Allez passer 3 jours en jungle seul, et ça vous sautera au visage, à moins qu'une bête ne le fasse avant.. Bref, lorsqu'on garde ça en tête, on comprend mieux comment fonctionne le cerveau, et donc les mécanismes d'apprentissage.

Si vous tournez en rond sur vos pentas (ou pensez tourner en rond), alors vous avez besoin d'injecter de la couleur dans votre jeu.

Sachez qu'on peut toujours jouer plusieurs modes sur un accord ou contexte donné. Sachez aussi que certains contextes sont plus contraignants que d'autres en terme de liberté d'improvisation, certains sentiments modaux induits par les accords sont plus délicats que d'autres.

Quoi qu'il en soit je vous conseille de commencer par jouer sur des plages modales, par exemple sur un accord qui dure longtemps, ou sur un petit riff de basse répétitif. C'est MON CONSEIL.

DEBUTER AVEC LES MODES [#2]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

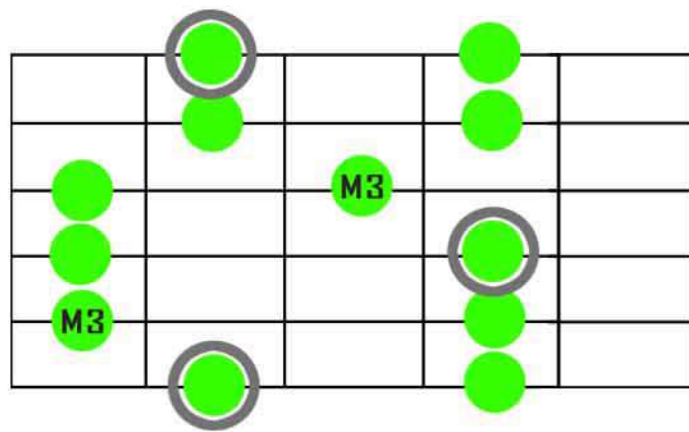
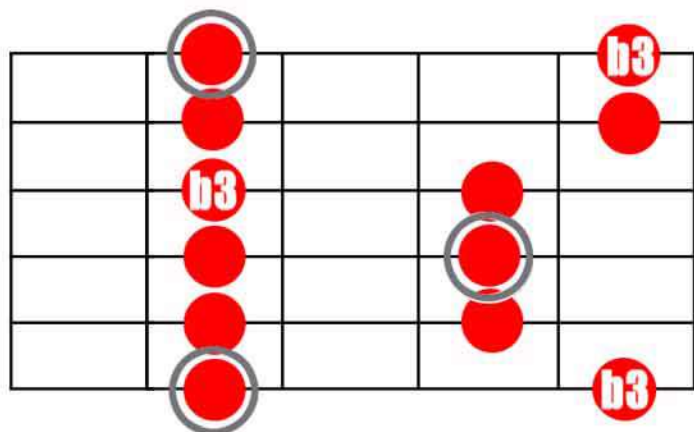

Commençons par éprouver la chose sur un contexte que vous trouverez à tous les coins de rue. Je prends cet exemple pour commencer parce qu'il induit une ambiguïté modale qui vous est connue, LE BLUES.

En complément de cette vidéo vous pouvez visionner «LE SON DU BLUES #1» que vous trouverez dans l'espace de ressources gratuites, dans la section «BLUES/Pentas»

Une des caractéristiques du BLUES est une ambiguïté de sa tierce. Cela se traduit dans le jeu (entre autre) par le fait d'utiliser (on y reviendra) Penta mineure (contenant une b3) et Penta majeure (contenant une M3).

Notez que ces gammes PENTAS sont déjà des modes, il n'y a pas de raison !!! Mais ce sont des modes pentatoniques.

Les notes cerclées sont les toniques, c'est à dire la note qui donne son nom à la gamme. Ici A .

En rouge A Penta min et en vert A Penta maj.

Je vous conseille de visionner la série «ENTENDRE PENTA MIN PENTA MAJ» sur youtube. Vous trouverez le PDF qui vous conduira vers les vidéos dans l'espace «BLUES/Pentas» de vos ressources gratuites

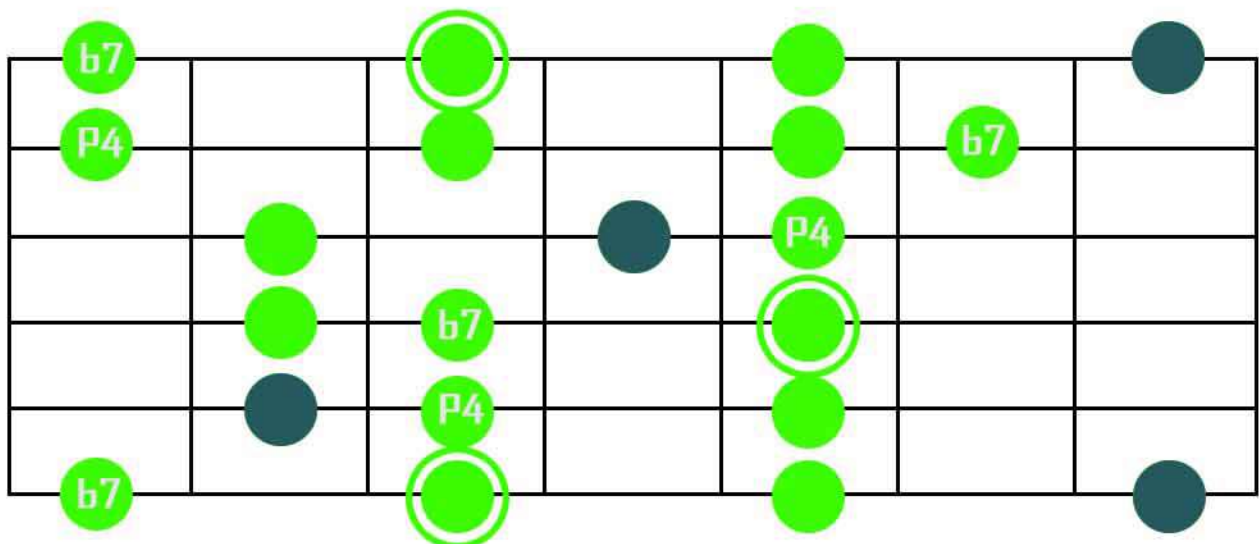
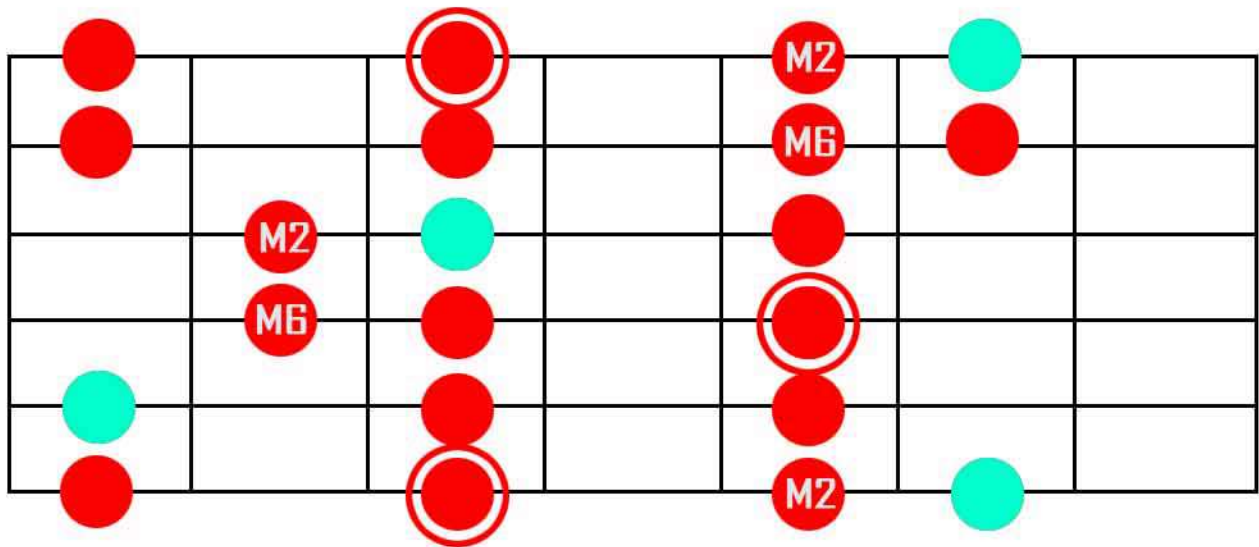
DEBUTER AVEC LES MODES [#2]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Voici les deux modes dont nous parlons dans cette vidéo, ils sont comme des extrapolations de ces deux gammes pentatoniques
DORIEN est une PENTA min à la quelle on a ajouté M2 et M6.
MIXOLYDIEN est une PENTA maj à laquelle on a ajouté P4 et b7.
Souvenez vous que dans un contexte BLUES, Dorien et Penta min sont liés et Mixolydien et Penta maj le sont aussi. La famille comme on dit...
Observez comme ces deux modes Heptatoniques (7 notes) possèdent 6 notes en commun et 1 seule différente...

DEBUTER AVEC LES MODES [#2]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Voici un même phrasé traduit dans sa couleur DORIENNE (Ex1) puis mixolydienne (Ex2). Une seule note diffère = LA TIERCE qui est mineure pour DORIEN et Majeure pour MIXOLYDIEN. En passant d'un mode à l'autre, vous mettez en valeur l'ambiguïté modale du BLUES

1

2

Voici deux phrases chacune mettant en valeur son mode, DORIEN pour l'Ex3 et MIXOLYDIEN pour l'Ex 4. Une seule note de différence et la couleur change de façon très significative...

3

4

DEBUTER AVEC LES MODES [#3]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

On a vu qu'un changement de contexte suffisait à vous faire changer de mode, et aussi que vous pouviez choisir de mettre en valeur tel ou tel mode sur un contexte, riff, accord, passage précis. Aujourd'hui on parle d'un de ces contextes particuliers. On travaille sur un vamp mineur sur une pédale de basse en A (soutenue par sa quinte E). Les accords joués sont volontairement EOLIENS, voyons ça d'un peu plus près. En Ex1 la ligne de basse. En Ex2 le vamp.

Le riff de basse tourne sur 1 mesure, mais le vamp harmonique est sur 4 mesures pour éviter de faire un truc qui ne vous inspire pas trop... Une seule mesure... Aïe aïe aïe ! Il faut vraiment un chouette truc pour que ce ne soit pas chiant au bout de 14 secondes. Notez que les accords sont presque tous joués en anticipation à la double croche pour projeter le tout vers l'avant et lui donner de la dynamique. Sinon, essayez de tout recaler sur les temps et passez prendre du xanax à la pharmacie... Lorsque qu'on décortique les accords, ce sont des accords défectifs (auxquels il manque une ou plusieurs notes). Personnellement je ne joue jamais d'accords de 7ème en tétrades sans en omettre une partie pour leur donner plus de style. Notez qu'on a ici la b6 de A (F en rouge) et pas la M6 (F#). Les accords peuvent être analysés comme Dm7 - Em7 - Am7. Seul le dernier accord change mais pas dans ma tête, même si je donne des airs de CMA7 à l'accord bleu, je le pense plutôt comme un Am9 avec la tierce mineure à la basse.

DEBUTER AVEC LES MODES [#3]

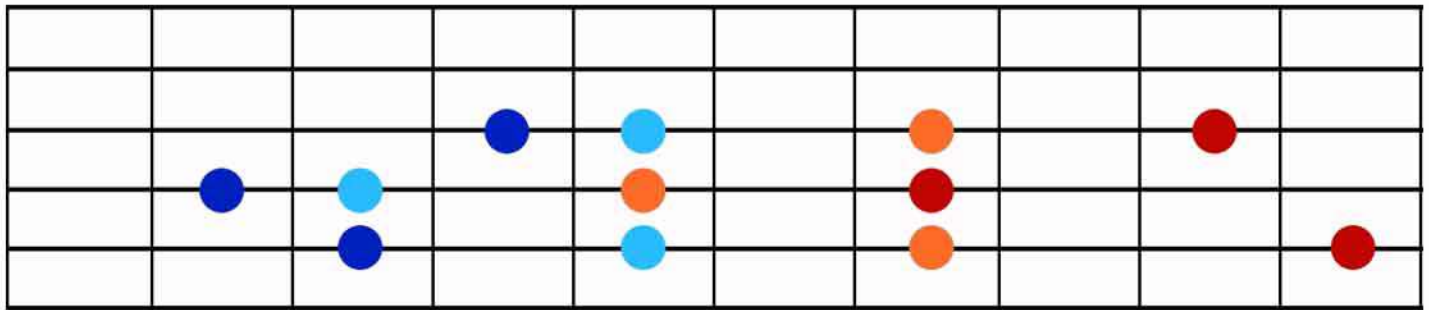
laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Faites donc jouer ça par un pote, ou achetez vous une petite pédale de loop, ce sera le meilleur investissement de votre vie pour progresser à la guitare... Voici le dessin sur le manche des accords joués dans la vidéo.

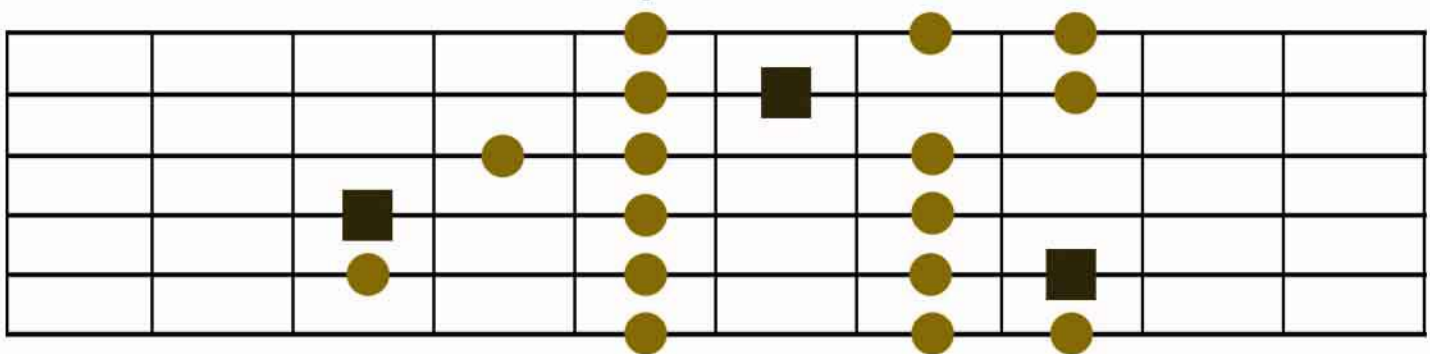
V

Si vous reportez toutes les notes de ces accords dans leurs différentes figurations d'octaves alors vous dessinez le mode de A EOLIEN (1 M2 b3 P4 P5 b6 b7)

La note foncée et carrée est la note caractéristique du mode, cette fameuse b6. Je vous rappelle qu'un mode n'a musicalement aucun rapport avec une position de guitare

V

Donc lorsque vous improvisez sur un contexte mineur, vous pourriez peut-être commencer par vérifier ça... Est-ce que vous préférez la b6 ou la M6 sur ce moment là ? Ici vous pouvez deviner la position I de votre PENTA mineure... Je ne vous la redessine pas hein ! Allez on essaie de vérifier chaque fois qu'on joue sur un accord mineur ou sur un plage modale en mineur... C'est la base, ensuite on verra plein de cas rigolos et particuliers... Heu enfin... Je trouve ça rigolo. Chacun son truc.

DEBUTER AVEC LES MODES [#4]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Le mode DORIEN est un des modes les plus importants pour plusieurs raisons. Il est un mode fondamental pour comprendre et jouer la couleur BLUES avec efficacité, on verra aussi que sa structure est particulière... Lorsque vous étudiez un contexte sur lequel vous devez improviser, vous devez tout prendre en compte. Un accord isolé ne vous permet pas forcément de comprendre le contexte. Dans cette vidéo on parle du rôle important de la ligne de basse. Les débutants oublient souvent de se préoccuper de ce que fait leur bassiste. On parle pour le moment d'improviser en «collant» vraiment au contexte, c'est à dire de jouer de façon parfaitement appropriée au mode... Si vous désirez des sons plus modernes, je vous conseille de voir le PDF «Les bases du Jeu IN / OUT» que vous trouverez dans l'espace «JAZZ/Impro». Voici la ligne de basse telle qu'elle est mise en boucle :

[vidéo à l'20"]

On a vu que pour distinguer DORIEN de EOLIEN, il suffisait de regarder la qualité de la sixte (pour Dorien on a une M6 - note située 1,5 tons sous la tonique, et pour EOLIEN une b6 - note située 2 tons sous la tonique). Ces deux modes sont très courants, ils représentent à eux deux 95% des contextes mineurs en ROCK - POP. Ici la basse fait entendre la M6 et la b7 (en plus de la tonique). Cela ne suffit pas à savoir si le contexte est mineur ou majeur (ce qui est très intéressant parfois, puisque le contexte peu contraignant nous laissera plus de liberté). Ici ce sont les harmonies qui donnent d'autres indices...

DEBUTER AVEC LES MODES [#4]

laurent rousseau

VOIR la
VIDEO
CLIC

Ce contexte est appelé «plage modale», c'est à dire qu'on évite d'y induire (pour le moment) des cadences tonales trop voyantes. Le but est d'installer un groove sans rapports de tension/résolution entre les accords. Les harmonies sont conçues comme des touches de couleurs, on verra par la suite (plus tard comment développer des harmonies modales de différents types). Vous trouverez ci-dessous, 2 vidéos pour vous expliquer la différence entre IMPRO modale et IMPRO tonale. Cliquer sur les images pour accéder aux vidéos... De rien.

C'est un bon début pour commencer à bien comprendre, mais on y reviendra en détails... Bref si vous regardez les deux petits accords joués par dessus la basse, il servent de couleurs qui évitent de sonner trop «bateau» (notez que le deuxième accord est un accord de QUARTES). Le premier pourrait être analysé comme un Am6 et le deuxième comme un E7sus4 ou un Bm11 ou un D6/9 ou un G6/9... Ce qui compte c'est d'utiliser ici des structures harmoniques qui précisent le sentiment modal (elles comprennent les notes du mode qui ne sont pas données par la ligne de basse). En gros si vous faites la somme des notes jouées par la basse et les accords, cela vous donne 1 M2 b3 P4 P5 M6 b7 (A DORIENT).

Dans l'exemple de phrasé DORIENT ci-dessus, essayez de remplacer la note cerclée (M6) par la note située 1/2 ton en dessous. Vous jouez maintenant EOLIENT... Et si vous le faites sur notre plage modale de la vidéo... bah ça pique un peu les yeux !!!

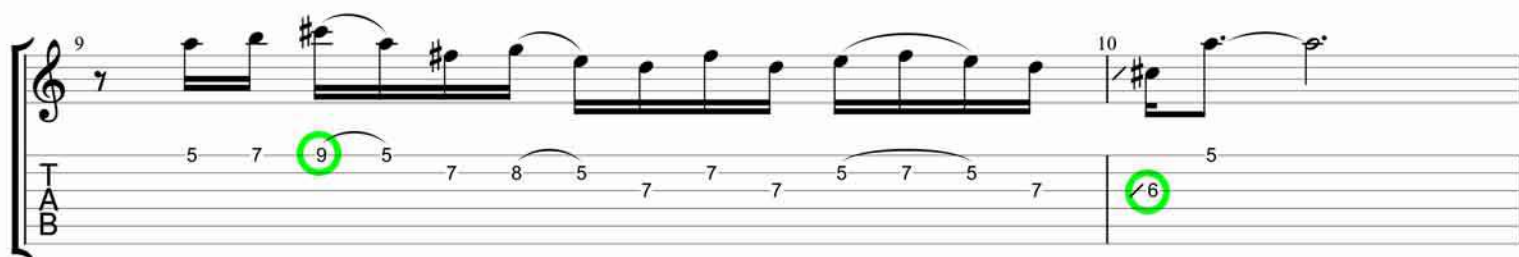
DEBUTER AVEC LES MODES [#4]

laurent rousseau

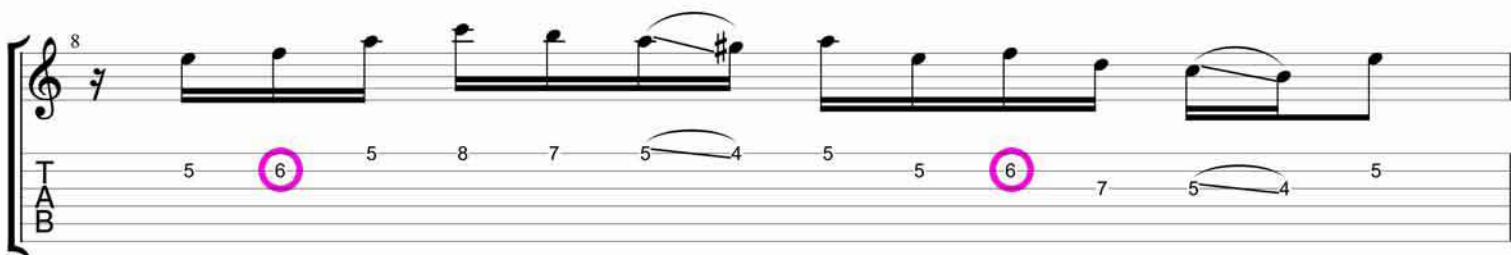
VOIR la
VIDEO
CLIC

Vous avez déjà dans ce PDF les diagrammes correspondants pour mettre tout ça en oeuvre. Notez comme le mode MIXOLYDIEN (1 M2 M3 P4 P5 M6 b7) permet de jouer sur un contexte DORIEN avec une couleur intéressante BLUESY. Il est très proche de DORIEN (une seule note de différence, celle de l'ambiguïté modale de la tierce du BLUES). Voici un plan mixolydien à essayer sur ce contexte.

La tierce majeure est cerclée de VERT. Pour transformer ce plan en DORIEN, remplacez cette note cerclée par la note située un demi-ton en dessous. Si vous désirez «rentrer» la sixte mineure sur un contexte DORIEN (qui ne la possède pas), préférez la gamme mineure harmonique. Sa structure particulière permet d'entendre la b6 dans un «personnage mélodique» que votre oreille connaît très bien (le tetracorde harmonique constitué de 1/2ton - 1,5ton - 1/2ton... Cette séquence d'intervalles est présente dans cette gamme entre la P5 et la T, et permet de «légitimer» sans problème la b6 dans un contexte où elle n'est pas franchement bienvenue. Voici un plan pour vous faire entendre cela.

Cette gamme peut sonner un peu «orientale» grâce à ce tetracorde harmonique un peu typique. Pour en revenir à EOLIEN, le sentiment modal est différent de DORIEN, il induit souvent un contexte un peu plus mélancolique. Vous retrouverez souvent le mode EOLIEN dans les compositions de Carlos SANTANA ou Gary MOORE par exemple.
A bientôt, Amitiés lo

