Grilles Harmoniques Audacieuses

Pourquoi cette fiche?

Parce que répéter les mêmes progressions I–IV–V ou vi–IV–I–V, c'est enterrer la créativité vivante sous le confort tiède. Si tu veux composer une musique évocatrice, non prévisible, cinématographique ou narrative, alors tu dois désapprendre les automatismes et bâtir une grammaire harmonique élargie.

I. Les enchaînements classiques : comprendre pour dépasser

Les progressions usuelles sont fondées sur la **hiérarchie fonctionnelle tonale** (tonique, dominante, sous-dominante). Elles marchent parce qu'elles sont claires et culturellement intégrées. Mais elles plafonnent rapidement dans l'expression.

Ex : I - IV - V - I (Do – Fa – Sol – Do) \rightarrow résolution trop évidente.

II. L'audace : une grammaire élargie

1. Emprunts modaux

Tu prends un accord d'une gamme parallèle (majeure ↔ mineure).

• Ex : en Do majeur → emprunt de Ab majeur (bVI) → donne un contraste immédiat.

2. Tonalité flottante

Progressions sans dominante claire, qui donnent une sensation modale, flottante, voire onirique.

• Ex: $Dm - G - Bb - F \rightarrow progression modale ambiguë (mélange de modes)$

3. Enchaînements asymétriques

Progresser en cycles brisés, par tierces ou quintes non fonctionnelles.

• Ex : $F - Ab - C\# - E \rightarrow$ effet de brouillage tonal, très utilisé en film score.

4. Progressions chromatiques ou enharmoniques

Utiliser le chromatisme comme vecteur narratif ou de tension.

• Ex : Cmaj7 – C#dim – Dm7 – Ebmaj7 → montée continue, instabilité contrôlée.

III. Exemples de grilles audacieuses (annotées)

Grille 1 – Instabilité lyrique

Am - F#dim - Dm - E7

Tension douce. Le F#dim lie Am et Dm sans résolution convenue.

Grille 2 – Cinématique sombre

$$Cm - Ab - Fm - D7 - G7 - Cm$$

On module via un D7 inattendu qui ramène la tension sur G7, en Do mineur.

Grille 3 – Labyrinthe modal

$$Bm - G - Bb - C\#7 - F\# - G\#dim - A$$

Effet de brouillage total. Chaque accord ouvre une couleur. Idéal pour un thème narratif.

IV. Ce qu'un compositeur en retire

- Liberté narrative : plus de choix = plus de nuances.
- Expressivité accrue : tu donnes du relief, de l'ambiguïté, de la surprise.
- Soutien du propos musical : chaque grille porte une intention dramatique.

V. Conseils de création

- **Départ** : choisis une couleur (mode, émotion, registre)
- **Pivot**: utilise un accord pivot pour moduler sans heurt (ex: dominante secondaire)
- **Retour** : reviens ou non à la tonalité d'origine (effet cyclique ou errant)

VI. Exercice

- 1. Prends une progression banale de ton répertoire.
- 2. Emprunte au moins 2 accords à une gamme parallèle.
- 3. Supprime la dominante directe. Substitue-la.
- 4. Joue la progression. Écoute ce que ça ouvre.