

CONSTRUIRE LE CYCLE DES QUINTES

Bienvenue dans cet article dans lequel je vais vous expliquer comment *construire le cycle des quintes*.

Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là, le « *cycle des quintes* » ? Un nouveau programme de machine à laver pour joueurs de poker ?... Bon, je vais un peu loin, là. ^^

Plus sérieusement, il s'agit à la fois d'un **grand principe** liant la **musique** aux **mathématiques** et d'un outil plus qu'important pour **respecter les règles de l'harmonie musicale**.

« *Ok, c'est bien beau, mais en quoi ça consiste exactement ?* »

L'harmonie musicale, c'est le fait de respecter ce qui permet que **certaines notes sonnent bien avec d'autres**... Ou bien encore, la façon avec laquelle on va pouvoir jouer **certaines accords spécifiques** pour **accompagner une mélodie**, un **thème** ou un **riff**. Rien que ça. Pour te dire, ces principes sont plus qu'utilisés dans plus de 98% des musiques actuelles que l'on peut écouter aujourd'hui...

Aujourd'hui, savoir **respecter les règles harmoniques**, les comprendre et savoir les reconnaître à l'oreille est devenu **l'une des priorités principales pour les musiciens**. Ne serait-ce que pour savoir **retrouver la mélodie et les accords d'une chanson à l'oreille**, par exemple.

Alors, si on suggère que tout ceci est plus qu'important pour pouvoir créer ~~de la musique commerciale de m****~~ **des bases solides** pour quelque **composition** que ce soit, pour **improviser librement** sans faire de **fausses notes**, ou pour aider grandement au **déchiffrage de partitions** (*puisque'on pourra savoir d'avance où on devra poser les doigts dans les grandes lignes*), je pense qu'il est nécessaire que vous compreniez vraiment comment **construire le cycle des quintes**, et ce qui se cache réellement derrière ce concept.

Allez, c'est parti !

I. QU'EST-CE QUE LE CYCLE DES QUINTES ?

Tout d'abord, le **cycle des quintes** est, comme son nom l'indique... un **cycle**. Whaou. Merci, c'est tout pour moi, bonne journée, hein !

Il s'agit en fait d'un ordre spécifique dans lequel on va classer les notes que l'on connaît (*Do, Do#, Ré, Ré#, etc.*) autrement qu'en suivant l'**ordre chromatique**. Mais pour le comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière dans une des notions de théorie... j'ai nommé : **les altérations** !

Si vous avez besoin d'une remise à niveau à ce sujet, notamment pour vous rappeler **les 3 types d'altérations** qu'il existe ainsi que les 2 situations dans lesquelles on peut les croiser (*et qui n'ont rien à voir*), j'ai fait tout un article consacré à ce sujet que vous pouvez consulter juste ici :

DÉCOUVRIR L'ARTICLE 😊

Mais, pour faire court, dans l'une de ces 2 situations (*ou catégories, comme vous préférez*), on y retrouve **les altérations à la clé**, constituant ainsi l'**armure**. Et l'armure, c'est **une suite d'altérations** dans un ordre spécifique qui est à l'origine de **tous les principes harmoniques** du morceau. Oui oui, ma p'tite dame. ;)

Par exemple, on pourra avoir « 3# » à l'armure, ou bien « 5b ». Je ne vais pas tous vous les faire, il y a 15 au total. Mais encore une fois, si vous voulez tout savoir à leur sujet, je vous invite à télécharger mes 2 livres (*qui sont gratuits, encore une fois*), et vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir à leurs sujets, notamment dans le 1er.

En tout cas, lorsque l'on dit que l'on a « 3# » à l'armure, de quels dièses parle-t-on ? Eh bien, des **3 PREMIERS dièses**. Oui, il y a **un ordre pour les dièses**, et **un ordre pour les bémols**.

Pour les dièses, c'est : **Fa - Do - Sol - Ré - La - Mi - Si**

Et pour les bémols, c'est l'inverse : **Si - Mi - La - Ré - Sol - Do - Fa**

Du coup, si on dit qu'on aura « 3# », alors on aura **Fa#, Do# et Sol#**, tout simplement !

Maintenant, si je vous demande de compter l'**intervalle** que l'on a entre chacune de ces notes (*pour l'ordre des dièses pour commencer, par exemple*), vous remarquerez que ce ne sont que des intervalles de... **Quintes** !

Et forcément, comme **la Quinte est l'intervalle opposé à la Quarte**, alors on retrouvera ce cycle chez les bémols, mais **en Quartes** ! (*puisque l'ordre des notes est inversé*) Voilà d'où vient ce nom de « *cycle des quintes* ».

Mais même si tout ceci nous donne un premier jet pour comprendre, on ne va pas s'arrêter là. Oui parce que, pour **construire le cycle des quintes**, il va nous falloir déterminer, pour chacune des armures, **leurs tonalités associées**. D'où notre 2nd point...

II. POURQUOI CONSTRUIRE LE CYCLE DES QUINTES ?

Oui, pourquoi diable **construire le cycle des quintes** peut-il nous servir en musique ?

Pour énormément de choses. Tellement de choses que je ne pourrai pas tout vous décrire dans cet article. Mais déjà, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est **grâce aux tonalités** que l'on va pouvoir **construire la musique**.

En effet, une tonalité, c'est un peu comme **le règlement intérieur de l'harmonie d'un morceau**. Sans elle, ça serait le Dawa. C'est elle qui tire les ficelles pour **construire les différentes gammes** que l'on pourra construire (*Majeure, mineures naturelle, harmonique, mélodique, pentatonique, blues, toutes les gammes modales, etc...*), **les degrés** sur lesquels vont pouvoir reposer **les accords, les intervalles, les cadences**, et tout un tas d'autres codes spécifiques. Plutôt utile, n'est-il pas ?

Mais là où savoir **construire le cycle des quintes** devient d'autant plus important, c'est au moment où l'on va vouloir identifier **les différentes tonalités voisines d'une tonalité**, en **Majeur** comme en **mineur**, pour pouvoir **moduler**, par exemple, ou encore savoir quelle **autre gamme voisine** on va pouvoir emprunter, en rajoutant **une altération accidentelle** subtile par-ci par-là.

Je vous ai un peu perdu ? C'est normal. Du moins, si vous n'avez pas encore été confrontés à utiliser les tonalités dans votre utilisation quotidienne de la musique. Mais pas de panique, encore une fois, je vous explique tout dans mes livres, **de A à Z**. Et après ça, cet article vous paraîtra aussi clair que de l'eau de roche. Bon mais, maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est :

« *Comment on calcule ces fameuses tonalités ?* »

Pour passer **de l'armure à la tonalité Majeure**, les règles sont simples :

- Pour une **armure en dièses**, il faut prendre **le dernier dièse** et **l'augmenter d'un demi-ton diatonique**. Par exemple, si l'on a 2# (soit Fa# et Do#), on augmentera le Do# d'un demi-ton diatonique pour obtenir un Ré. On sera donc en **Ré Majeur**.
- Pour une **armure en bémols**, on prendra simplement **l'avant-dernier bémol**, on tombera immédiatement sur la bonne tonalité. Par exemple, si on a 3b (soit Sib, Mib et Lab), on prendra l'avant-dernier, soit Mib, et on sera donc en **Mib Majeur**.

C'est simple comme bonjour. Mais bon, ça, c'est dans les grandes lignes. Il y a quelques cas particuliers à connaître (*le Do Majeur et le Fa Majeur, par exemple*), le calcul dans l'autre sens, **de la tonalité vers l'armure**, incluant d'hypothétiser si on sera dans une armure en dièses ou en bémols, etc. Sans compter le passage **de la tonalité Majeure vers sa tonalité mineure relative**. ;) ... Vous voulez savoir comment ça marche ? Ahah ! Tout est expliqué dans mon autre article, les amis ! Mais bon, comme vous êtes restés jusqu'à la fin de l'article, je vous donne les grandes lignes :

- Prenez votre note de la **tonalité Majeure** et descendez-la d'une **Tierce** (*T pour Tierce*) ;
- Regardez si la note obtenue est à **l'armure** ou non. Si c'est le cas, ajoutez-lui **l'altération correspondante** (*A pour Armure*) ;
- Contrôlez si vous obtenez **3 demi-tons** entre la note de départ et la note d'arrivée (*C pour Contrôle*).

Vous obtenez la méthode... « TAC » (*c'est le petit nom que je lui ai donné...*) !

Petit exemple ~~parce que je suis gentil~~ : Si vous êtes en **La Majeur** :

- Vous descendez d'une **Tierce** et vous obtenez La - Sol - **Fa** ;
- En regardant l'armure en La Majeur (3#), on remarque que **le Fa en fait partie**. On ne va donc pas le laisser comme ça, il faudra que ce soit donc un **Fa#**. On serait donc en **Fa# mineur**...
- On contrôle si on a bien **3 demi-tons** entre le La et le Fa#... Oui, tout est ok !

La tonalité relative du **La Majeur** sera donc le **Fa# mineur**, comme c'est bel et bien indiqué sur le schéma. ;)

Voilà ! Maintenant, **grâce à l'ordre des dièses et des bémols**, à la façon dont vous savez **calculer une tonalité Majeure et sa relative mineure**, vous êtes capable de **construire le cycle des quintes** dans n'importe quelle situation !

Et la magie de l'harmonie musicale est encore plus belle quand on se rend compte que, justement, ce **cycle des quintes** apparaît :

- Dans **l'ordre des dièses et des bémols** ;
- Dans le nom des **notes des tonalités Majeures**, au fur et à mesure qu'on ajoute un dièse ou un bémol ;
- Dans le nom des **notes des tonalités mineures relatives**.

Enfin, même si des fois, ça ne paraît pas correspondre, remplacez **l'intervalle de Quinte** par **un intervalle de 7 demi-tons** (*c'est l'intervalle de Quinte Juste*) ou **l'intervalle de Quarte** par **un intervalle de 5 demi-tons** (*c'est l'intervalle de Quarte Juste*). Par exemple, au niveau des tonalités mineures, entre le Lab et le Do#, on a une tierce... Et pourtant, il s'agit d'une **Tierce Augmentée**, soit **l'équivalent sonore d'une Quarte Juste** faisant donc **5 demi-tons**.

Bref, les maths ne se trompent jamais, et je vous laisse regarder ça de plus près par vous-même. ;)

En attendant, si vous avez quelque question que ce soit, dites-le moi en commentaire, et je serai heureux de vous apporter la réponse la plus claire possible !

Et encore une fois, si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur toutes les notions théoriques que j'ai évoquées dans cet article, je vous invite vraiment à télécharger mes 2 livres et à consulter les autres articles mentionnés plus haut. Croyez-moi, ça peut grandement vous aider. :)