Georgia On My Mind

Hoagy Carmichael

Analyse harmonique détaillée

Présentation

‘Georgia On My Mind, créée en 1930 par Hoagy Carmichael, est une ballade devenue standard du Jazz.

Morceau emblématique, au swing qualifié de paresseux, il doit sa notoriété grâce à la version interprétée par Ray Charles.

Son tempo lent et sa mélodie aux accents du Blues en font une excellente candidate à l’improvisation Jazz.

La version analysée ici est en tonalité de F Majeur.

Tonalité

Avec un seul bémol à la clef, le morceau est en tonalité de F Majeur (il démarre et retourne sur le centre tonal)

Structure

32 mesures de forme A A B A

- 4 parties de 8 mesures

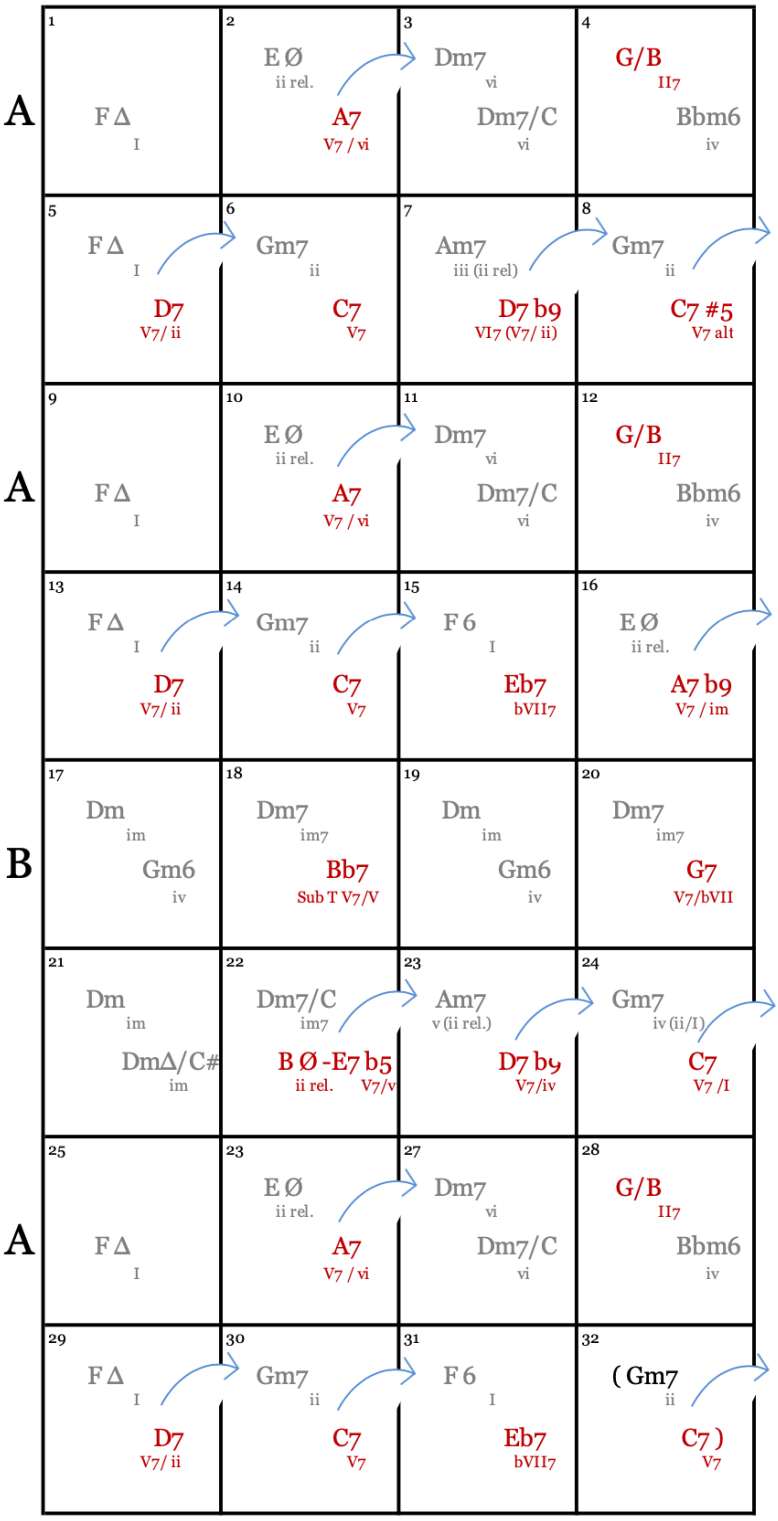
Métrique

4
4

Georgia

Hoagy Carmichael

Grille



Premiers constats

Les parties A sont en tonalité de F Majeur et la partie B en tonalité de D mineur (relatif mineur de F Majeur).

L'ambitus de la mélodie est contenu sur une octave + 1 ton (de D grave à E aigu).

Comme dans toute conduite d'analyse harmonique, il y a 5 facteurs essentiels à considérer :

- la mélodie et ses implications
- les modulations et les Dominantes Secondaires
- les accords indiqués avec leurs spécificités
- la fonction tonale des accords
- le contexte harmonique, à savoir quels sont les accords suivants et précédents de l'accord courant.

Eu égard à cette apparente complexité, l'analyse est conduite, ci-après, en étudiant l'harmonie et la mélodie dans une approche combinée.

Démarche d'analyse

1 – les intervalles

Par convention, les intervalles présentés dans les détails d'accords sont chiffrés d'après le tableau suivant :

Intervalle simple	Intervalle redoublé	Nom	Comptage simple	Comptage redoublé	Consonance
T	8	Tonique, Octave		+6,0	Consonance parfaite
b2	b9	Seconde mineure, Neuvième mineure	+0,5	+6,5 +6,5	dissonante
2	9	Seconde, Neuvième	+1,0	+7,0	dissonante
b3	#9	Tierce mineure, Neuvième dièse	+1,5	+7,5	imparfaite
3		Tierce Majeure	+2,0		imparfaite
4	11	Quarte, Onzième	+2,5	+8,5	mixte
b5	#4	Quinte diminuée, Quarte augmentée	+3,0	+9,0	dissonante
5		Quinte	+3,5		parfaite
#5	b6	Quinte augmentée, Sixte bémol	+4,0	+10,0	imparfaite
6	13	Sixte, Treizième	+4,5	+10,5	imparfaite
b7		Septième	+5,0		dissonante
7		Septième Majeure	+5,5		dissonante

2 – Analyse des accords

Les accords sont analysés avec le système de numérotation en chiffres romains.

Exemple avec la gamme de C Majeur

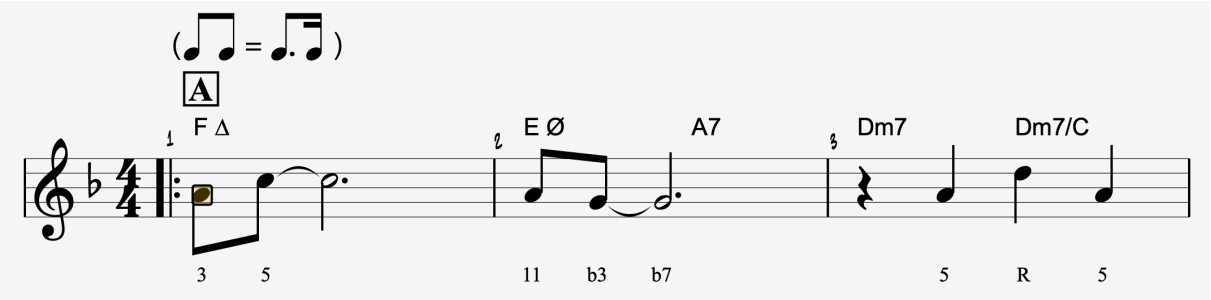
Numération en chiffres Romains	Accord harmonisé dans la gamme de C Majeur	Fonction tonale
I Δ	C Δ	Accord de Tonique
ii	D-7	Accord de sous-dominante
iii	E-7	Accord de Tonique (substitution du I Δ)
IV Δ	F Δ	Accord de sous-dominante
V7	G7	Accord de dominante
vi	A-7	Accord de Tonique (substitution du I Δ)
vii	B Ø	Accord de dominante (substitution du V7)

Analyse mélodique et harmonique par Section

Section A

La section A contient 8 mesures.

Mesures 1 à 3



La mesure 1 affirme la Tonalité du morceau : la Tierce Majeure et la Quinte Juste de la mélodie y contribuent fortement.

La gamme harmonisée de F Majeur en accords de 4 sons fournit les informations suivantes :

Gamme Majeure **F**

	T	2	3	4	5	6	7
	F	G	A	Bb	C	D	E
Accords de la gamme	F Δ	G m7	A m7	Bb Δ	C 7	D m7	E Ø
Arpèges 4 notes	T F	T G	T A	T Bb	T C	T D	T E
	3 A	b3 Bb	b3 C	3 D	3 E	b3 F	b3 G
	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G	5 A	b5 Bb
	7 E	b7 F	b7 G	7 A	b7 Bb	b7 C	b7 D
extensions	9 G	9 A	b9 Bb	9 C	9 D	9 E	b9 F
	11 Bb	11 C	11 D	#11 E	11 F	11 G	11 A
	6 D	13 E	b13 F	13 G	13 A	b13 Bb	b13 C

Les arpèges F Δ, Am7 et Dm7 sont substituables diatoniquement.

Les Triades de F Maj, Am, Dm et C Maj peuvent être employées (seules ou combinées).

Pour la suite, afin d'éviter d'alourdir l'analyse, le jeu avec les Triades n'est mentionné qu'en fin de document.

Les gammes :

- Le mode Ionien (1er degré) est le mode titre.
- La gamme de F Maj pentatonique ou sa relative mineure (D min pentatonique)
- La gamme de D Blues

Les mesures 2 et 3 forment une progression 'iiØ . V7 . im' en D mineur (tonalité relative à la principale).

Sur la mesure 2, l'accord A7 est dominante secondaire du degré vi. Accompagné de son 'ii' relatif il utilise la gamme de D mineur harmonique

Gamme mineure harmonique	D	T	2	b3	4	5	b6	7
		D	E	F	G	A	Bb	Db

Accords de la gamme		D mΔ	E Ø	F Δ #5	G m7	A 7	Bb Δ	Db dim
Arpèges 4 notes		T **D**	T **E**	T **F**	T **G**	T **A**	T **Bb**	T **Db**
		b3 F	b3 G	3 A	b3 Bb	3 Db	3 D	b3 E
		5 A	b5 Bb	#5 Db	5 D	5 E	5 F	b5 G
		7 Db	b7 D	7 E	b7 F	b7 G	7 A	bb7 Bb
extensions		9 E	b9 F	9 G	9 A	b9 Bb	#9 Db	b9 D
		11 G	11 A	11 Bb	#11 Db	11 D	#11 E	3 F
		b6 Bb	13 Db	13 D	13 E	b13 F	13 G	b13 A

Et plus précisément les modes

Gamme mineure harmonique	D	T	2	b3	4	5	b6	7
		D	E	F	G	A	Bb	Db
départ mode		degrés du mode						
2	Locrien n13	b7	T	b2	b3	4	b5	6
5	Mixolydien b9 b13	11	5	b13	b7	T	b9	3

Pour faire écho à l'article sur les gammes du 'iiØ . V7±9 . i' mineur, d'autres gammes sont utilisables (suivre le lien)

L'arpège de Db diminué sur A7 est un choix courant.

L'arpège de F Δ #5 est une option que j'utilise facilement (avec ses extensions (9, 11, 13).

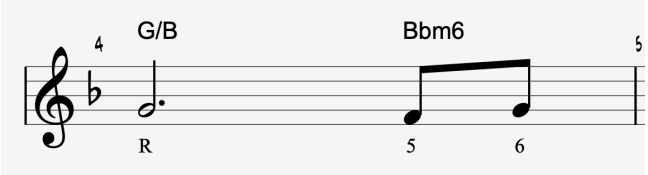
En mesure 3, l'accord de Dm7 est le degré 'vi' dans la gamme harmonisée de F Majeur : on joue D Aéolien

Gamme Majeure F		T	2	3	4	5	6	7
		F	G	A	Bb	C	D	E
départ mode		degrés du mode						
6	Aéolien	b3	4	5	b6	b7	T	2

La note 'Bb' ou la note 'B' n'est pas dans la mélodie.
Compte tenu de la versatilité des modes mineurs et sans cette précision, on peut utiliser également le mode de D Dorien (degré 'ii' de C Majeur) sur l'accord 'Dm7/C' en deuxième partie de la mesure 3.

Gamme Majeure C		T	2	3	4	5	6	7
		C	D	E	F	G	A	B
départ mode		degrés du mode						
2	Dorien	b7	T	2	b3	4	5	6

Mesure 4



L'usage de D Dorien à la mesure 3 est d'autant plus justifié qu'à la mesure 4 on trouve la dominante isolée 'G7' (ou plutôt une version tronquée (G/B) avec sa Tierce à la basse pour poursuivre le mouvement de descente chromatique de cette basse).

Sur 'G7' on joue G Mixolydien (5ème degré de C Maj)

Gamme Majeure C		T	2	3	4	5	6	7
		C	D	E	F	G	A	B
départ mode		degrés du mode						
5	Mixolydien	4	5	6	b7	T	2	3

Par sa nature de Dominante isolée (sans résolution directe), le mode de 'G Lydien b7' peut se voir appliqué sur G7.

En deuxième partie de la mesure 4, on trouve l'accord de 'Bbm6' qui sert de transition pour retourner vers le 'I' Majeur de la mesure 5.

Cette transition (harmoniquement justifiée par le voicing d'accords) est un emprunt à la gamme mineure harmonique de F (son 4ème degré).

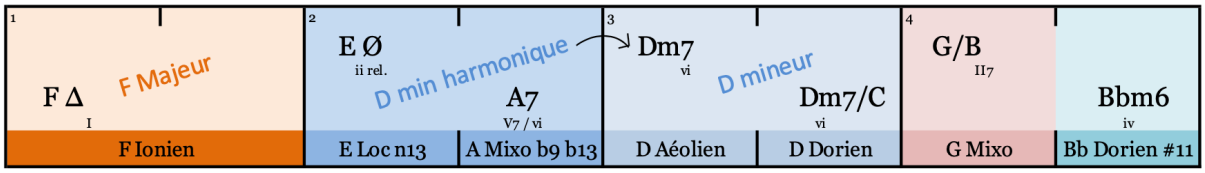
C'est le mode dorien #11 qui s'applique

Gamme mineure harmonique	F		T	2	b3	4	5	b6	7
			F	G	Ab	Bb	C	Db	E
	départ mode		degrés du mode						
	4	Dorien #11	5	6	b7	T	2	b3	#11

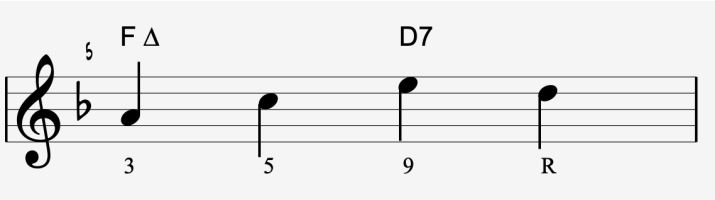
Pour simplifier, on peut tout aussi bien utiliser le mode de Bb Dorien (2ème degré de Ab Maj) sachant qu'une seule note les distingue (E devient Eb) :

Gamme Majeure	Ab		T	2	3	4	5	6	7
			Ab	Bb	C	Db	Eb	F	G
	départ mode		degrés du mode						
	2	Dorien	b7	T	2	b3	4	5	6

Résumé partiel d'analyse des mesures 1 à 4



Mesure 5



A la mesure 5, on revient sur le centre tonal en première partie de mesure (traitement idem à mesure 1).

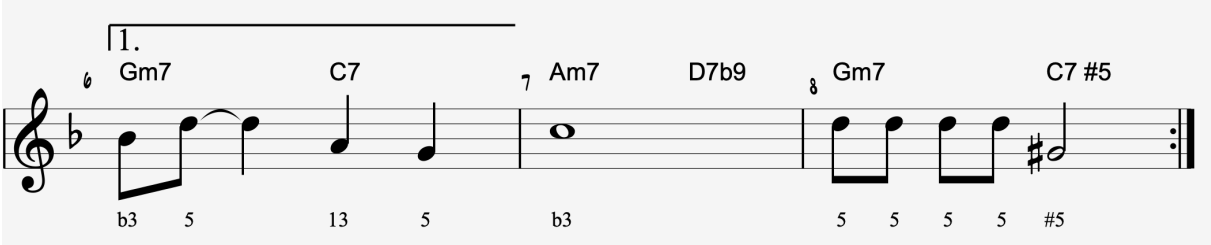
La deuxième partie de la mesure 5 est une Dominante Secondaire (V7 du ii) qui conduit vers un 'ii . V7' en F à la mesure 6.

En chorus, le mode titre sur cet accord est le 5ème mode de G mineur harmonique : D Mixo b9 b13

Gamme mineure harmonique	G	T	2	b3	4	5	b6	7
		G	A	Bb	C	D	Eb	Gb
départ mode		degrés du mode						
5	Mixolydien b9 b13	11	5	b13	b7	T	b9	3

Le mode D altéré et la gamme de D ½ ton – ton conviennent également.

Mesures 6 à 8



La première fin du A est typiquement une préparation au retour vers le centre tonal du deuxième A.

Un 'ii . V7' en F Majeur suivi du Turnaround standard 'iii . VI7 . ii . V7'.

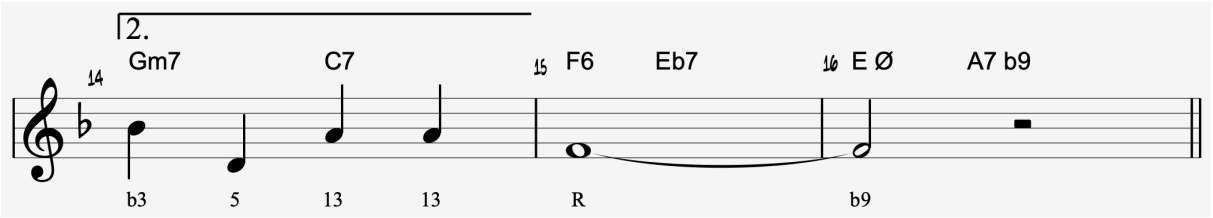
La Dominante de fin (C7 #5) est altérée car la mélodie joue la Quinte augmentée.

Résumé partiel d'analyse des mesures 5 à 8

Ce résumé présente l'harmonie de base permettant de préparer une ligne de chorus directrice satisfaisant aux règles de résolution standard entre les accords.

L'adaptation d'un Turnaround standard aux variations harmoniques permet d'explorer des substitutions qui apportent une grande variété et qui étendent considérablement les possibilités du discours mélodique.

Mesures 14 à 16



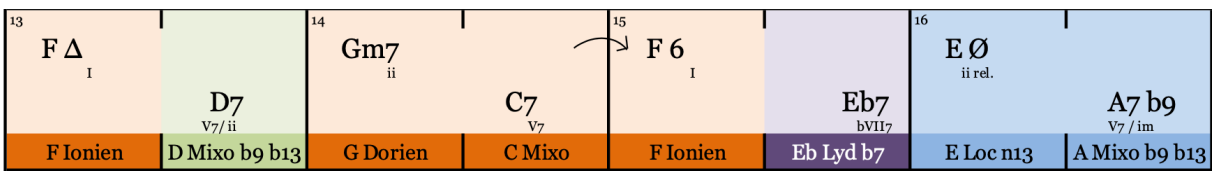
La deuxième fin du A est un 'ii . V7 I' de retour en F Majeur suivi d'un Turnaround conduisant vers Dm qui est la tonalité du Pont.

L'accord Eb7 en deuxième partie de la mesure 15 est un accord de transition vers le 'iiØ . V7±9' de la mesure 16.

Sans résolution sur l'accord suivant (simple accord chromatique) on utilise Eb Lydien b7.

La mesure 16 utilise D min harmonique.

Résumé partiel d'analyse des mesures 13 à 16



Section B

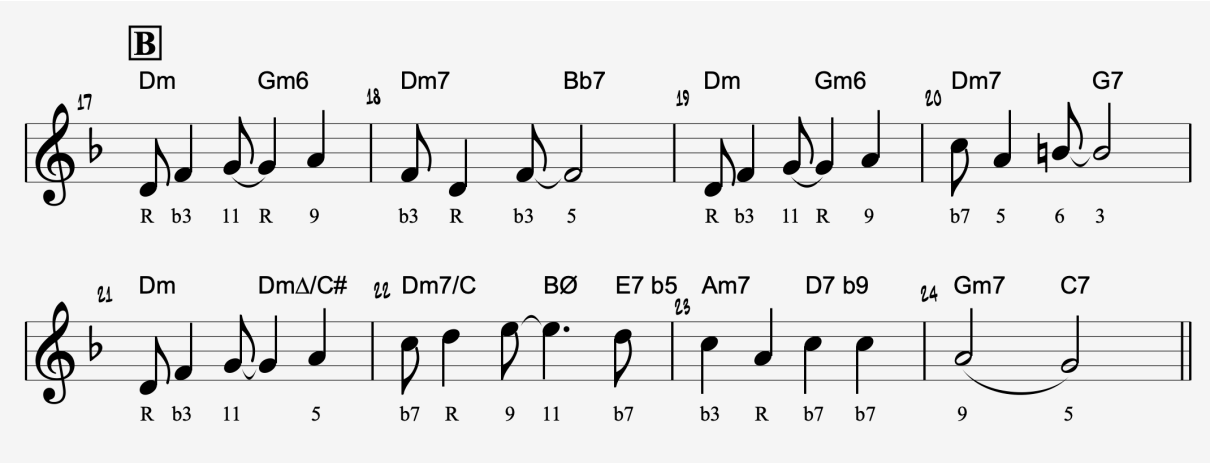
La section B contient 8 mesures.

Deux approches d'analyse sont possibles :

- Considérer que l'on reste en tonalité de F Majeur et faire l'analyse en restant autour de son sixième degré (Dm)
- Considérer que l'on est passé en Dm qui est la tonalité relative de F Majeur.

Avec un changement évident de climat au passage sur le pont (*sic*) j'aime à penser que le compositeur l'a pensé en mineur.

Nota : une analyse en Sixième degré Majeur est faite dans l'article sur 'l'analyse classique des accords'



En considérant le Pont en tonalité mineure, l'accord Dm est degré 'im'.

Cela autorise l'emploi du mineur mélodique puisque la mélodie ne précise pas si la Sixte (note B) est altérée ou non.

La tendre dissonance de la note B a mes faveurs sur Dm, surtout parce que sur Gm6 la note Bb est la Tierce mineure et que tout le génie de l'harmonie de la phrase se joue entre ses deux notes.

La mélodie de la mesure 17 est répétée 3 fois (mes 17, 19 et 21) sur les 8 mesures du Pont.

Elle joue le rôle de la 'Question' dans un système 'Question-Réponse'.

Les mesures de ‘Réponse’ sont toutes différentes :

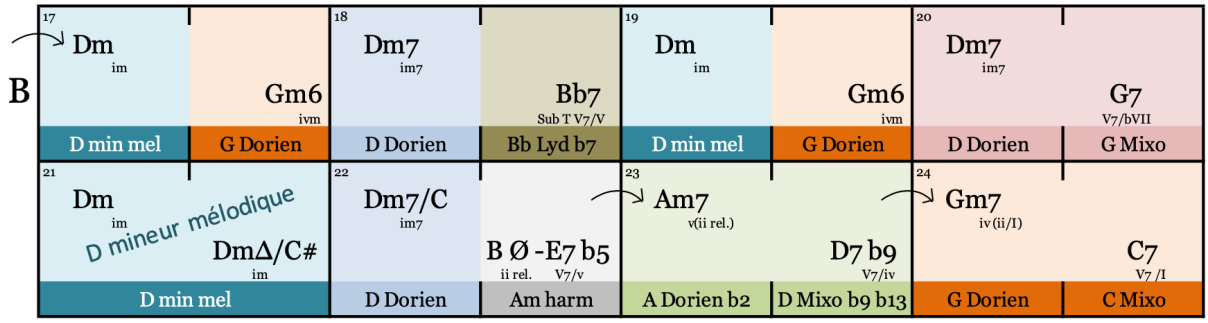
- La réponse de la mesure 18 est à 2 tons (Tierce mineure et Fondamentale de Dm)
- La réponse de la mesure 20 est la même, une Quinte au-dessus
- La réponse de la mesure 22 est le climax de l’ensemble

Ce système ‘Question-Réponse’, fondement du Blues, est un procédé qui accentue le rendu émotionnel.

L’accord E7 b5 en deuxième partie de la mesure 22 permet d’aboutir, de nouveau, à un Turnaround ‘iii . VI7 . ii . V7’.

Avec son ‘ii’ relatif (BØ) il crée une mini-cadence ‘iiØ . V7±9’ pour aller sur Am7.

Résumé partiel d’analyse des mesures 17 à 24

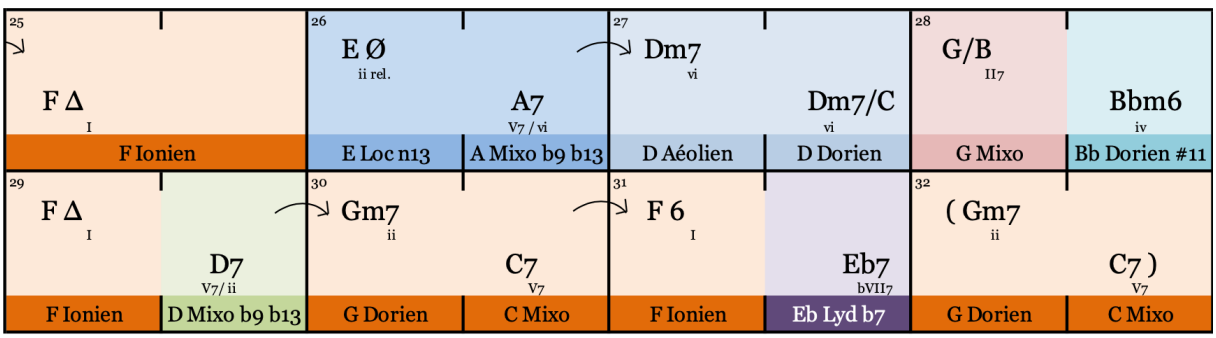


Section A finale

La section A finale contient les mêmes mesures que le second A.

En cas de relance du morceau, un Turnaround original est joué (F6 → Eb7 → Gm7 → C7 en retour vers FΔ)

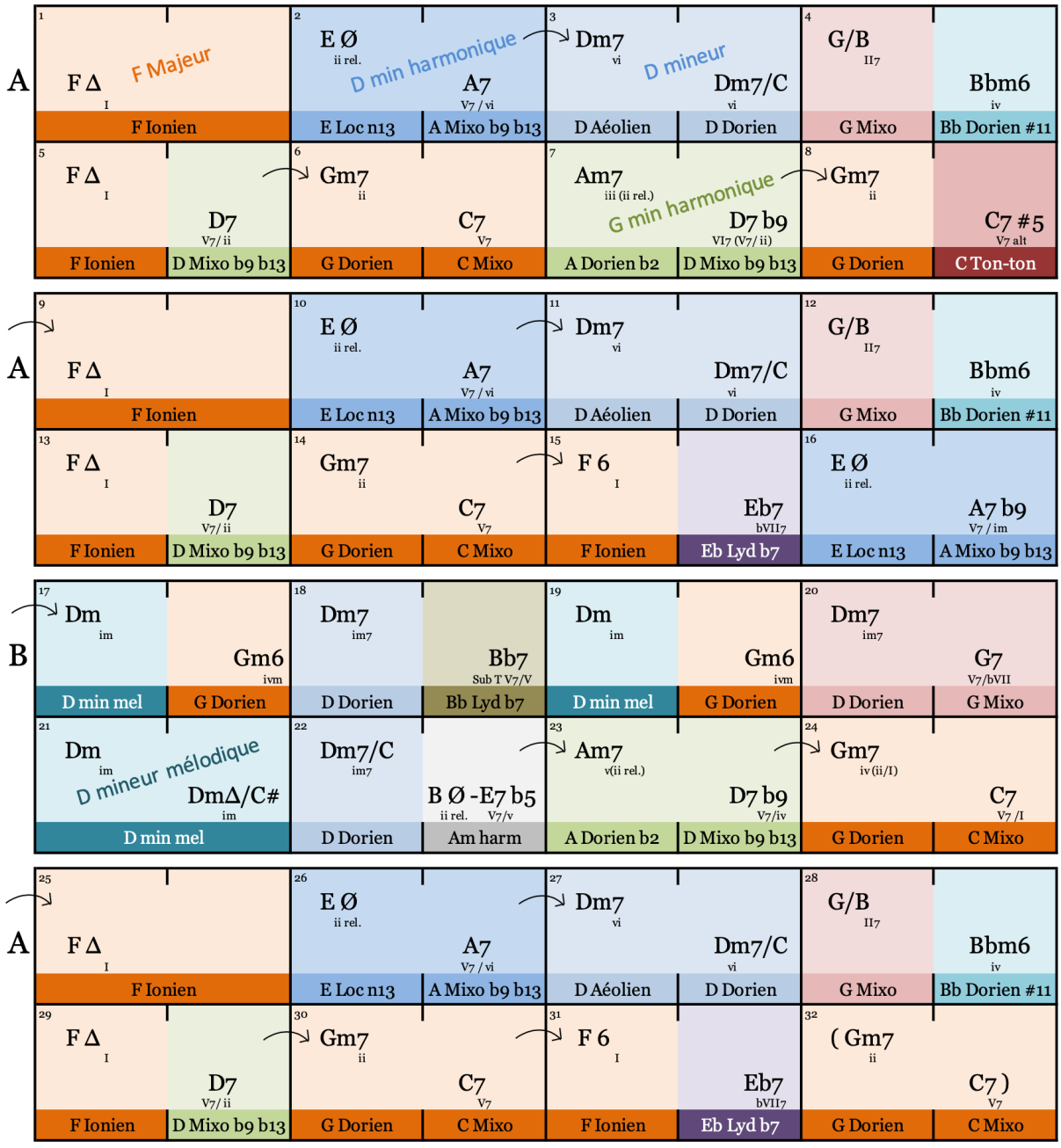
Résumé partiel d’analyse des mesures 25 à 32



Résumé d'analyse

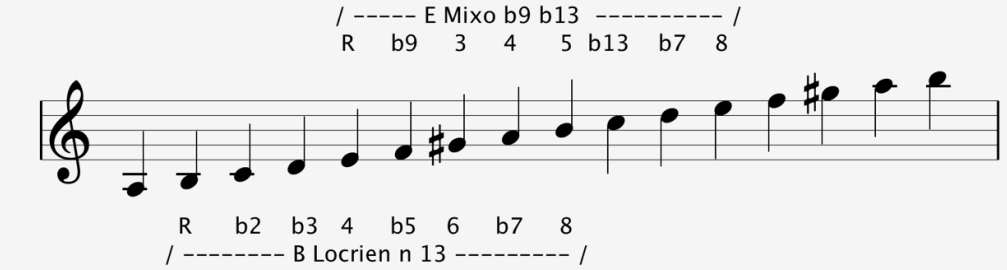
Georgia On My Mind

Hoagy Charmichael

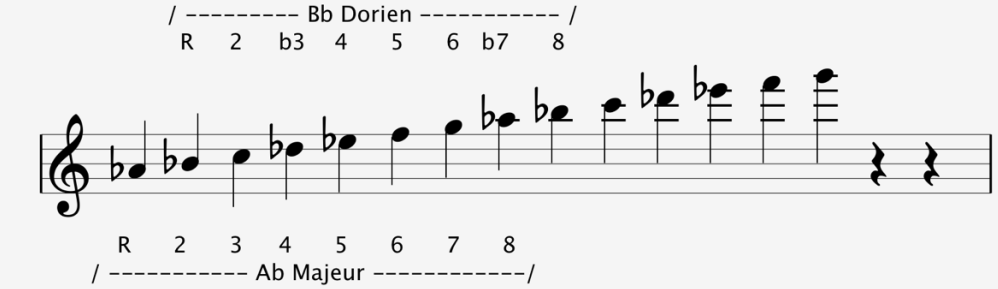


Scales Syllabus

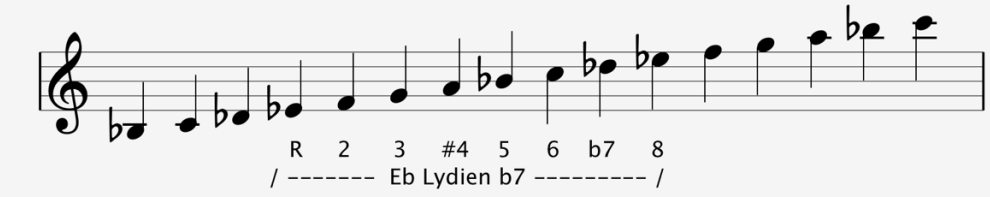
A min. harmonique



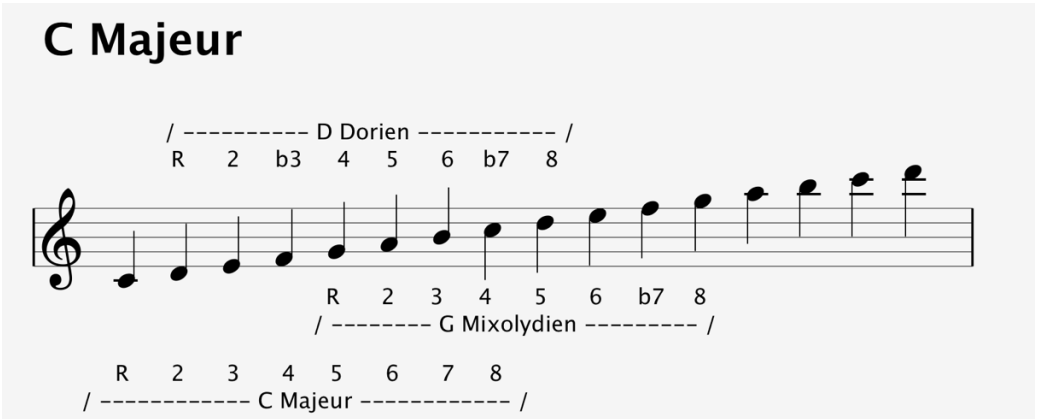
Ab Majeur



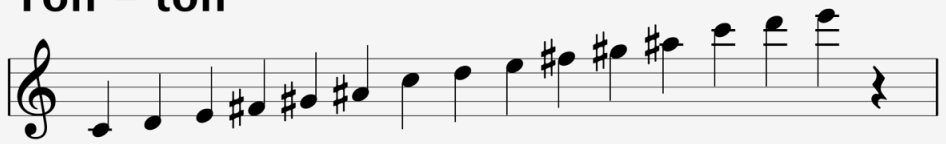
Bb min. mélodique



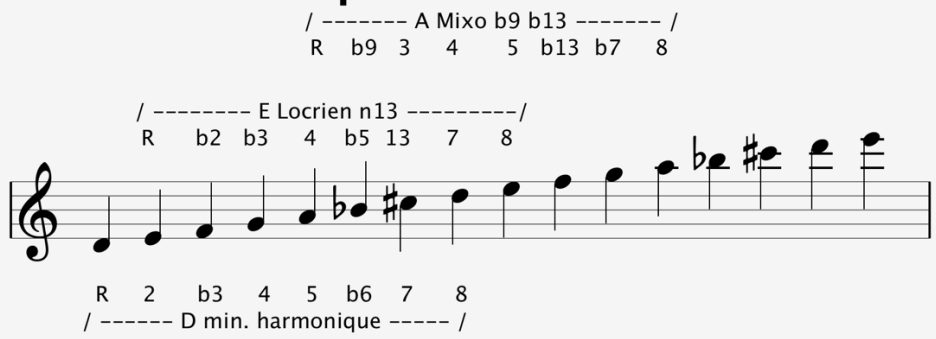
C Majeur



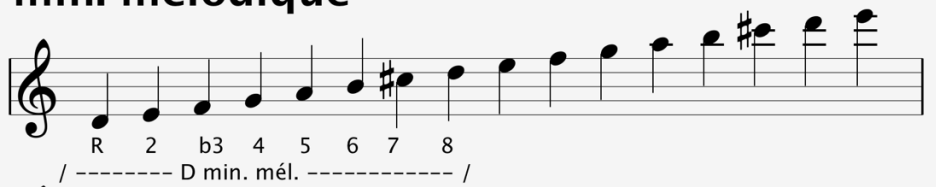
C Ton - ton



D min. harmonique



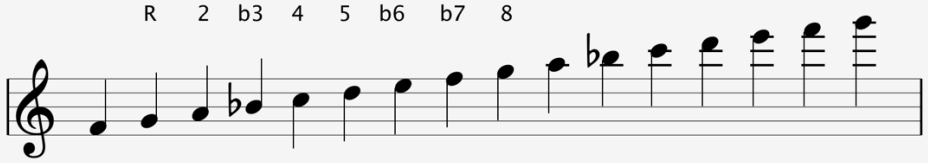
D min. mélodique



F Majeur

/---------- D Aéolien ------------/
R 2 b3 4 5 b6 b7 8

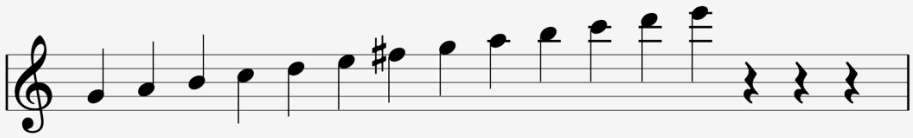
/ ---------- G Dorien ----------/
R 2 b3 4 5 b6 b7 8



R 2 3 4 5 6 7 8
/---------- F Ionien ------------/

R 2 3 4 5 6 b7
/----- C Mixolydien -----/

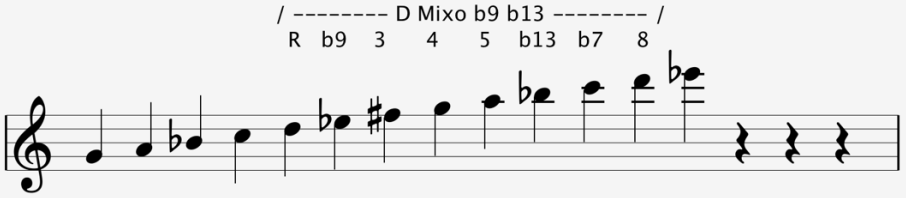
G Majeur



R 2 b3 4 5 6 b7 8
/ -------- A Dorien ------------ /

G min. harmonique

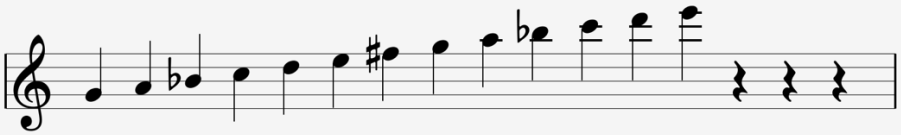
/ -------- D Mixo b9 b13 -------- /
R b9 3 4 5 b13 b7 8



R 2 b3 4 5 b6 7 8
/ ----- G min. harmonique ----- /

G min. mélodique

/ -------- A Dorien b2 ----------/
R b2 b3 4 5 6 b7 8



R 2 b3 4 5 6 7 8
/ ------ G min. melodique ----- /

Jeu avec les Triades principales

Georgia - Triades

Degrés	T 3 5	3 5 7	5 7 9	7 9 11
F Δ	**Tr.Maj F** T | F 3 | A 5 | C Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.min. A** 3 | A 5 | C 7 | E Ion, Lyd, Lyd #9	**Tr.Maj C** 5 | C 7 | E 9 | G Ion, Lyd, m mel, m harm	
E Ø	**Tr.dim E** T | E b3 | G b5 | Bb Loc, loc n9, Alt, loc n13, Alt bb7	**Tr.min. G** b3 | G b5 | Bb b7 | D Loc, Loc n9, Alt, Loc n13,	**Tr.Aug Bb** b5 | Bb b7 | D 9 | Gb Lyd b7, Loc n9	**Tr.Maj D** b7 | D 9 | Gb 11 | A Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
A 7	**Tr.Maj A** T | A 3 | Db 5 | E Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim Db** 3 | Db 5 | E b7 | G Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. E** 5 | E b7 | G 9 | B Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj G** b7 | G 9 | B 11 | D Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
D m7	**Tr.min. D** T | D b3 | F 5 | A Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	**Tr.Maj F** b3 | F 5 | A b7 | C Dor, Phry, Aéo, Dor b9, Dor #11	**Tr.min. A** 5 | A b7 | C 9 | E Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj C** b7 | C 9 | E 11 | G Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
G 7	**Tr.Maj G** T | G 3 | B 5 | D Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim B** 3 | B 5 | D b7 | F Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. D** 5 | D b7 | F 9 | A Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj F** b7 | F 9 | A 11 | C Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
Bb Δ	**Tr.Maj Bb** T | Bb 3 | D 5 | F Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.min. D** 3 | D 5 | F 7 | A Ion, Lyd, Lyd #9	**Tr.Maj F** 5 | F 7 | A 9 | C Ion, Lyd, m mel, m harm	**Tr.dim A** 7 | A 9 | C 11 | Eb Ion, m mel, m harm, Ion #5
D 7	**Tr.Maj D** T | D 3 | Gb 5 | A Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim Gb** 3 | Gb 5 | A b7 | C Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. A** 5 | A b7 | C 9 | E Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj C** b7 | C 9 | E 11 | G Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9

Georgia - Triades

Degrés	T 3 5	3 5 7	5 7 9	7 9 11
G m7	Tr.min. G T | G b3 | Bb 5 | D Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	Tr.Maj Bb b3 | Bb 5 | D b7 | F Dor, Phry, Aéo, Dor b9, Dor #11	Tr.min. D 5 | D b7 | F 9 | A Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	
C 7	Tr.Maj C T | C 3 | E 5 | G Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	Tr.dim E 3 | E 5 | G b7 | Bb Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	Tr.min. G 5 | G b7 | Bb 9 | D Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	Tr.Maj Bb b7 | Bb 9 | D 11 | F Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
A m7	Tr.min. A T | A b3 | C 5 | E Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	Tr.Maj C b3 | C 5 | E b7 | G Dor, Phry, Aéo, Dor b9, Dor #11	Tr.min. E 5 | E b7 | G 9 | B Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	Tr.Maj G b7 | G 9 | B 11 | D Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
D 7b9	Tr.Maj D T | D 3 | Gb 5 | A Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	Tr.dim Gb 3 | Gb 5 | A b7 | C Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	Tr.dim A 5 | A b7 | C b9 | Eb Phry, Dor b9, Loc n13, Mixo b9 b13	Tr.min. C b7 | C b9 | Eb 11 | G Phry, Loc, Dor b9, Loc n13, Mixo b9 b13
C 7#5	Tr.Aug C T | C 3 | E #5 | Ab Lyd #5, Mixo b13, Alt, Ion #5, Mixo b9 b13, Alt bb7			
F Δ	Tr.Maj F T | F 3 | A 5 | C Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	Tr.min. A 3 | A 5 | C 7 | E Ion, Lyd, Lyd #9	Tr.Maj C 5 | C 7 | E 9 | G Ion, Lyd, m mel, m harm	Tr.dim E 7 | E 9 | G 11 | Bb Ion, m mel, m harm, Ion #5
Eb 7	Tr.Maj Eb T | Eb 3 | G 5 | Bb Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	Tr.dim G 3 | G 5 | Bb b7 | Db Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	Tr.min. Bb 5 | Bb b7 | Db 9 | F Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	Tr.Maj Db b7 | Db 9 | F 11 | Ab Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9

Georgia - Triades

Degrés	T 3 5	3 5 7	5 7 9	7 9 11
D mΔ	**Tr.min. D** T | D b3 | F 5 | A Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	**Tr.Aug F** b3 | F 5 | A 7 | Db m mel, m harm	**Tr.Maj A** 5 | A 7 | Db 9 | E Ion, Lyd, m mel, m harm	
G m7	**Tr.min. G** T | G b3 | Bb 5 | D Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	**Tr.Maj Bb** b3 | Bb 5 | D b7 | F Dor, Phry, Aéo, Dor b9, Dor #11	**Tr.min. D** 5 | D b7 | F 9 | A Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj F** b7 | F 9 | A 11 | C Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
D m7	**Tr.min. D** T | D b3 | F 5 | A Dor, Phry, Aéo, m mel, Dor b9, m harm, Dor #11, Lyd #9	**Tr.Maj F** b3 | F 5 | A b7 | C Dor, Phry, Aéo, Dor b9, Dor #11	**Tr.min. A** 5 | A b7 | C 9 | E Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj C** b7 | C 9 | E 11 | G Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
Bb 7	**Tr.Maj Bb** T | Bb 3 | D 5 | F Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim D** 3 | D 5 | F b7 | Ab Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. F** 5 | F b7 | Ab 9 | C Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj Ab** b7 | Ab 9 | C 11 | Eb Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
G 7	**Tr.Maj G** T | G 3 | B 5 | D Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim B** 3 | B 5 | D b7 | F Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. D** 5 | D b7 | F 9 | A Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj F** b7 | F 9 | A 11 | C Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
B Ø	**Tr.dim B** T | B b3 | D b5 | F Loc, loc n9, Alt, loc n13, Alt bb7	**Tr.min. D** b3 | D b5 | F b7 | A Loc, Loc n9, Alt, Loc n13,	**Tr.Aug F** b5 | F b7 | A 9 | Db Lyd b7, Loc n9	**Tr.Maj A** b7 | A 9 | Db 11 | E Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9
E 7	**Tr.Maj E** T | E 3 | Ab 5 | B Ion, Lyd, Mixo, Lyd b7, Mixo b13, Mixo b9 b13, Lyd #9	**Tr.dim Ab** 3 | Ab 5 | B b7 | D Mixo, Lyd b7, Mixo b9 b13	**Tr.min. B** 5 | B b7 | D 9 | Gb Dor, Mixo, Aéo, Lyd b7, Mixo b13, Dor #11	**Tr.Maj D** b7 | D 9 | Gb 11 | A Dor, Mixo, Aéo, Mixo b13, Loc n9