MES CAHIERS PÉDAGOGIQUES

- *réflexions pédagogiques*
- *répertoire pédagogique*
- *mes clins d'oeils*

RÉFLEXIONS PÉDAGOGIQUES

- réflexions
- valeurs directrices
- oblectifs et outils
- pistes bibliographiques
- annexe pour le Jazz
- courte conclusion
- mon répertoire

-Réflexions :

qu'est ceci ?

Il ne s'agit pas là d'une énième méthode pour guitare , il y en a tant qu'il m'a semblé inutile d'ajouter une contribution qui, bien que c'eût été le fruit d'une vie pédagogique, n'apporterait rien de plus -de mon point de vue- à un corpus toujours plus riche et conséquent.
Il y a de quoi s'en réjouir car cela prouve la vitalité de la pédagogie guitaristique , l'engagement et la compétence grandissante des professeur(e)s.
Peut-être manque-t-on de recul, de hauteur pour apppréhender ces récentes avancées dans leurs globalité, c'est le propre des domaines en mouvement. Comme toujours l'histoire fera ses choix , affinera les directions.

Je précise que j'ai décidé de finaliser cet ouvrage à la fin de mon métier de pédagogue, choix qui fut motivé par la préférence envers le fait accompli. Cela se discute mais c'est respectable.

Il m'a toujours paru essentiel de faire des ponts entre la réalité de terrain, les innovations techniques, les courants musicaux et bien sûr l'histoire sur laquelle repose la musique occidentale.
Dans ce paysage la guitare occupe une place de choix par ses caractéristiques et particularités.
Sa situation de personnage fantasque , de « caméléon » , capable de passer d'une ambiance médiévale à la cour de versailles, aux maitres classiques - romantiques- contemporains, puis d'ouvrir des mondes de mystère et de poésie : une falsetta Flamenca , un détour par Cuba, Buenos aires ou New-york et de finir languissante au Brésil. Tout cela la rend fascinante , totalement singulière et de fait : attractive.

-Trouver un chemin :

il existe donc des ouvrages pour tous les styles, tous les niveaux, sans même parler de la masse d'information disponible en ligne.
Il y un risque de se perdre dans cette forêt et de ne plus savoir, à force d'informations, laquelle utiliser, ou simplement dans quelle direction aller.
C'est, je crois , un des rôles majeur de l'enseignant : voir ,deviner, sentir (cela ne s'apprend pas toujours dans les cursus des formateurs) les dimensions humaines qu'on a en face de soi , et à partir de ce terrain , dans un contexte pédagogique , développer ces forces en présence : en attente, et souvent d'ailleurs , sans objectif précis clairement identifié de la part de l'élève.
Car in fine la question qu'on doit se poser à chaque étape de notre vie musicale et pédagogique est double :
« qu'est ce que la musique ? » et « qu'est ce que l'enseigner ? »
ces deux interrogations induisent : **« comment vais je m'y prendre ? »**

En regard de ces questionnements fondamentaux , qui font plus appel à des considérations philosophiques et déontologiques qu'à des considérations instrumentales et/ou techniques , je me suis fixé un cahier des charges :
- le plus simple possible,
- le plus adaptable qui soit,
-sorte de « boite à outils » ou de « feuille de route » qui m'a permis tout au long de ma carrière de garder un cap, une logique d'action, d'entretenir l'enthousiasme pour l'enseignement et ne jamais perdre de vue son fondement essentiel .
En un mot être en cohérence avec mes convictions profondes et en

conséquence , être unitaire et le plus constant possible dans ma pédagogie.

Je partage ces réflexions avec qui voudra le lire, et comme tout cadre existant, cela n'a d'intérêt que si c'est integré, critiqué , amendé, en un mot : **vivant.**

Je précise qu'il y aura inévitablement des redites dans les chapitres suivants, le strict cloisennement n'étant pas une démarche musicale, par essence transversale.

-Valeurs directrices générales

1) La musique peut se définir comme le développement humain à travers le son,
2) Evaluer le « terrain » , partir de l'existant pour aller vers le développement de l'élève,

3) Cette analyse doit procéder d'une vision globale intégrant les dimensions : -humaines
-techniques
-musicales

4) Garder en mémoire le fait que la musique est par essence un art temporel, en conséquence : inscrire la ligne pédagogique sur une ligne de temps me semble pertinent. A savoir :

- « avant » : répertoire , mémoire
-« pendant » : technique, improvisation
- « après » : déchiffrage, projet, répertoire,

la boucle est ainsi faite, il est évident que ces catégories sont interpénétrables .

5) Chercher toujours le plaisir du jeu et du son ,

6) Viser l'autonomie : savoir travailler , pouvoir s'auto-évaluer, dresser un bilan de ses compétences, se construire musicalement,

connaître son instrument .
Cette liste est ouverte , à compléter ad libitum et bien entendu à adapter aux niveaux rencontrés.

7) Inscrire sa pédagogie dans un contexte : projet d'établissement, shéma plus large au plan territorial ou national, relations aux autres classes et bien sûr aux pratiques collectives.

8) Enrichir la dynamique de classe avec par exemple : des master classes , des sorties (concerts musées etc …) des rencontres avec des luthiers , des conférences, des écoutes dirigées, etc....
en deux mots : ouvrir et enrichir .

9) Quelques mots clés sont parfois des repères pour nous aider à garder notre cap et/ou à remettre notre essentiel en lumière ; en voici quelques uns , et il convient de remplir à sa façon sa « boite à outils » :
unité,souplesse, écoute, adaptabilité, partage, réflexion, recherche, passion, mise à jour , renouvellement, rigueur ……

-objectifs et outils

Autonomie : que cela recouvre-t-il ?

Independamment des acquisitions souhaitées par les cycles , parfois difficiles ou impossibles à réaliser dans le temps imparti , je gardais en mémoire ces lignes directrices :
-savoir travailler (à partir d'un support : partition , audio, vidéo)
-ébaucher une construction musicale personnelle
-monter un répertoire même modeste
-solliciter sa curiosité (donc écouter beaucoup : on l'oublie ….)
-dresser un bilan de ses acquis
-connaissance du manche
-savoir changer des cordes
-savoir accorder la guitare
-pouvoir s'intégrer dans un projet collectif

Technique instrumentale :

-Il me semble essentiel d'aborder cet aspect de la musique avec

rigueur, est-ce la peine de le dire ?
Peut-être ! car rigueur ne signifie pas rigidité , mais continuité , opiniatreté et souplesse , connaissance des principes anatomiques généraux, et leurs applications à une approche personalisée de l'élève face de nous (cela pose bien sûr des problèmes majeurs pour les cours collectifs).
En un mot être encore une fois à l'écoute de l'individu , et partant : construire dans le temps un outil permettant de réaliser au maximum son projet musical .
-il convient de toujours garder la notion d'outil dans la construction musicale d'un individu : autrement dit ne jamais rigidifier un/des exercices, si cela ne marche pas il convient de l'adapter , l'améliorer voire l'abandonner .
Faire prendre conscience de l'utilité de l'outil technique sur un plan immédiat mais aussi dans la durée .
Cela signifie une technique à trois vitesses : elles s'inscrivent aussi sur la ligne de temps : avant/pendant/après :
1) s'appuyer sur un/des acquis susceptibles de solutionner le problème rencontré ,
2) extraire d'une partition un/des passages et en déduire un outil technique « sur mesure » ,
3) construire l'outil du futur en commencant à petite doses des gestes fondamentaux et spécifiques à la guitare (barré , coulé pas exemple).

Souvenons nous de cette phrase du grand pianiste vladimir Horowitz : « pourquoi voulez vous que je fasse trop de technique ? Il y en a assez dans les sonates de Mozart » , à méditer....

-il me paraît pertinent de réfléchir aux techniques instrumentales d'instruments voisins , les comparaisons leurs implications pour la guitare et donc les leçons à en tirer.
Les cordes frottées nous enseignent le legato mais aussi le poids du bras , l'énergie du mouvement d'archet que bien sûr la guitare ne possède pas , mais on peut établir (comme dans les arts martiaux) des rapports avec le souffle qui vient du centre .
À l'évidence on devra toujours se référer au chant ; là encore des ponts techniques peuvent à réfléchir ; le chant mais aussi certains instruments à vents sont à même de nous inspirer.
Et bien sûr la percussion , car le geste d'une corde pincée s'apparente plus à une frappe qu'à un lié d'archet . il suffit d'observer un audiogramme pour

s'en persuader.
Toutes ces interactions me semblent intéréssantes à envisager .
Notons que certains compositeurs dans la musique du XX et XXI vont puiser ouvertement dans ce réservoir de modes de jeux « exotiques »
On appelle alors cela les techniques avancées ou étendues . Elles sont déjà présentes dans certaines traditions populaires (tel les détempérements du blues ou le rasgueado du flamenco) envers lesquelles la guitare est largement redevable.

-Quelques mots concernant la droite (ou gauche) :
Il ne me semble plus d'actualité de parler de la polémique qui fit rage en son temps : à savoir doit on attaquer la corde à gauche ou à droite ; l'histoire a montré que ce fût un débat vide et stérile.
Ce qui en revanche est toujours pertinent est le mode d'attaque ; pincé/buté alternance , mélange , etc …
Là aussi je crois que le bon sens , l'observation doit nous guider dans nos choix.
Pour certains commmencer par le buté est obligatoire , mais qui l'a décrété ?
Pour d'autres cette technique n'existe pas ou ne devrait pas avoir son chapitre. Laissons cela aux beaux parleurs , et utilisons les outils que nous possédons avec intelligence , discernement et avant tout pertinence musicale.
Il convient de se souvenir que le buté est une technique apparue seulement avec la guitare moderne ; en conséquenece on peut s'interroger sur la pertinence de jouer Visée ou Dowland en buté , même occasionellment.
Je n'affirme rien mais pose des questions et ouvre les portes de « l'écologie instrumentale » liée à l'organologie , l'histoire et le style.
Se priver du buté chez Brouwer peut s'apparenter à une faute de goût compte tenu de l'écriture percussive de celui-ci.
Pour clore ce chapitre avec provocation : on peut certes jouer Hendrix sur une guitare à cinq choeurs, mais ce n'est peut être pas la meilleure option.

A propos de gaucher, je voudrais m'engager sur un terrain peu féquenté ; il s'agit de la latéralisation, je suis ouvertement de ceux qui pensent que compte du caractère non orchestral de la guitare , rien , absolument rien n'oblige à jouer manche à gauche , si ce n'est le poids de la culture séculaire.

Pour exemple : dans ma carrière pédagogique j'ai eu un garçon en « deuxième main » à l'âge de 7 ans ; les choses ont avancé bon an mal an et du jour au lendemain à 14 ans , stop total !! plus rien ne fonctionnait. Donc démotivation et abandon. C'est alors que je me suis aperçu qu'il était gaucher. Contrarié bien sûr.
Au détour d'un concert j'ai retrouvé ce garçon devenu jeune homme. Épanoui : il m'a raconté s'être mis à la basse électrique. Mais à gauche. ! De ce jour l'exament attentif de l'élève dans sa latéralisation m'a toujours préoccupé.

-Quelques mots concernant les gestes guitaristiques type :
le coulé (ascendant et descendant) peut - doit - être abordé de façon progressive type doigt 1/2 , 1/3 etc mais aussi et surtout ad libitum , c-a-d une pièce avec des liaisons libres , ceci permet aussi d'apprécier l'intérêt musical du geste.

Le barré devra être abordé de la tension (des cordes) minimale vers la maximale et de 2 à 6 cordes.
Le démanché devra être abordé sans tarder afin d'éviter la fixation en première position et de cultiver au plus vite la connaissance du manche.

Prendre conscience du rapport entre la qualité gestuelle et le résultat sonore est essentiel. Et toujours et encore dans le plaisir du jeu , du toucher.
En France nous jouons de la guitare , en Espagne on la touche, c'est une petite différence linguistique qui peut avoir des conséquences.
À chacun d'y songer.

L'improvisation me semble être un excellent terrain de jeu et de mise en forme (sans contraintes de texte), des gestes , des acquis et de mise en situation créative directe.
Il y en a de multiples aspects , libre ,dirigée , rythmique, mélodique ; timbrale , techniques étendues ou mélanges .
À chacun dans la littérature de plus en plus abondante en la matière de trouver , d'imaginer des outils personalisés.

Les accords , même simples me paraissent aussi une direction à developppper assez rapidement, en effet la guitare a -et- est toujours

(quelque soit le style)- un instrument d' accompagnement .
Pouvoir réaliser un soutien harmonique avec une petite réalisation de main droite sur DO SOL7 en première position offre déjà bien du plaisir , en plus des perspectives et fenêtres qui s'ouvrent sur des mondes diverses.

Enfin, même si cela n'est pas à proprement parler une caractérisque de la guitare , je considère les pratiques collectives comme le plus formidable levier d'intégration de tout ce qui vient d'être développer.
À l'unique condition , non négociable , d'être là aussi : la rigueur , adaptée et dans le plaisir.

-Pistes bibliographiques :

les incontournables historiques :
la voie didactique :
F.Sor dont le corpus qui par son habileté, sans donner d'exercices techniques fait passer une pédagogie constructive et progressive , sans parler bien entendu de la qualité musicale ; c'est la voie que suivront bien des compositeurs jusqu'à ce jour . De Coste à Dyens en passant par Villa Lobos ou Brouwer.

Il y a l'autre voie : rationaliser l'enseignement de l'instrument .
Citons Carulli, Molino, Carcassi ou Aguado parmi les poids lourds de la guitaromanie qui sévit alors sur l'Europe.
Cette logique ira jusqu'à son point culminant avec les quatre livres de Pujol ,ou avec Carlevaro et son école de la guitare et exposition de la théorie instrumentale : tous deux de chaque côté de l'atlantique sont les fondateurs des principes rationnels qui font toujours figure de référence à ce jour .

Les ouvrages didactiques, musicaux, psychologiques etc … qui me semblent tout aussi importants par leur réflexion et leur résonance sur l'enseignement de la guitare.
Citons sans aucune hiérarchie : marcel Postic, edgar Willems, Claire Renard , michel Ricquier, carl Orff, jean Piaget , maurice Martenot .
À chacun de faire son chemin parmi la littérature existante !! une vie...
il convient de mentionner le remarquable travail de béatrice Bouvier et patrick Perrin :« le geste du guitariste » . j'ajoute à cette liste non exhaustive « l'histoire de la guitare » d'alain Miteran qui doit absolument

être lu par tout guitariste.
il me semble par ailleurs très utile de s'imprégner des écrits concernant la théorie de l'information ou encore de la communication.
Car il s'agit bien de notre outil principal. Le cultiver est primordial.

-Annexe pour le jazz :

On constate que l'histoire du jazz est proportionnelle à l'histoire de la musique « savante » : un facteur 10 est une échelle possible en commencant l'histoire de la musique occidentale au début du millénaire , et celle du jazz au début du XXe - on peut aussi d'ailleurs faire un parallèle avec les styles plus récents tels le rock, la pop, le hard jusqu'aux musiques électroniques- cela montre une sorte d'accélération du temps avec ses conséquences pour l'évolution des langages et des techniques instrumentales .
Pour illustrer ce propos rendons nous compte qu'aujourd'hui il n'est pas rare de jouer la musique de D. Ellington, qui a une siècle , il est moins fréquent toutes proportions gardées- pour la musique savante – de jouer les compositeurs de « l'école de notre dame » comme guillaume de Machault.
Dans la musique rock et pop , le nombre de « cover » qui reprennent les Stones, les Beatles ,Queen , ACDC et bien d'autres sont légions.
Je crois que cela en dit long sur l'état actuel de nos courants musicaux et de leur évolution et à ce jour aucun chemin ne se dégage clairement comme étant directeur .

Cette introduction philosophique pour exprimer le fait que face à une multitude de directions possibles, j'ai essayé dans mon enseignement de la guitare jazz de m'en tenir à des fondamentaux permettant à l'étudiant d'avoir une base assez solide et large lui donnant les moyens de son projet musical.

J'ai donc, là aussi, suivi une feuille de route , que je distribuais d'ailleurs afin de s'y réferer de temps en temps . En effet , les élèves de cette discipline étant souvent plus âgés, une approche plus intellectuelle et réflexive pouvait s'avérer pertinente.

Voici cette feuille de route : (amendable ; critiquable etc....) présentée sans hiérarchie ni ordre pédagogique. À butiner en long en large et en travers.

-écoute et connaissance des styles de C. Christian (ou avant) aux guitarsites d'aujourd'hui ; en passant par les maitres du blues , de R. Johnson, à ce jour sans oublier quelques OGNI (objet guitaristique non identifiable) tels Hendrix ou Reinhardt.

-axes de travail : -théorie
-connaissance des stuctures,
-connaissance des échelles mélodiques : gammes modes arpèges et leurs applications ,
-compréhension harmonique,
-connaisance des accords sur tout le manche, des substitutions , transformations et enrichissements,
-technique main droite ou gauche (doigts et/ou médiator)
-précision, dextérité, qualité sonore, diversité rythmique,
-utilisation du métronome,
-application et entrainement sur l'instrument : de façon ouverte et dans une acquisition de morceau,
-réalisation et intégration : travailler à fond un thème à différents endroits du manche, en octaves, en accords ,
-analyse et apprentissage de la grille, intégration des carrures, travail des enchainements, des modulations,
-se donner des contraintes rythmiques ; écouter diverses interprétations etc ….
- déchiffrer beaucoup , tout et n'importe quoi , sans interrompre la pulsation, en position, en démanché à différents tempi,
- inscrire votre travail sur l'échelle du temps avant/pendant/après,
-jouer , improviser pour quelque chose ou pour rien , sur quelque chose ou sur rien, retrouver l'âme d'enfant émerveillé,
-chanter ce qu'on entend, reproduire le plus fidèlement possible sur l'instrument.

Il existe des méthodes de guitare jazz excellentes pour tous les styles et il convient ; comme pour le classique de se promener avec discernement et gourmandise dans cette jungle d'informations afin d'y prendre ce dont on a besoin .
Pour autant ; une fois n'est pas coutume je vais « conseiller » deux

fondamentaux : Joe Pass (sorte d'équivalent des Pujol/Sagreras) pour l'outre atlantique et pour chez nous Pierre Cullaz (dont j'ai eu l'honneur d'être l'élève) qui a forgé des outils simples et cohérents pour appréhender bien des sujets guitaristiques.
Tout comme dans le classique il est très utile de regarder alentour, des méthodes instrumentales aux ouvrages plus généralistes. Il y en a d'excellents -souvent en anglais- qui traitent de tout , depuis l'arrangement jusqu'au jeu en quarte , pentatoniques etc...
Citons quand même en français deux ouvrages remarquables que sont : jazz mode d'emploi de P.Baudouin et la partition intérieure de J.Siron.

Il me semble pertinent de rappeler que l'improvisation est soumise à des contraintes harmoniques (dans un contexte tonal) et que celles ci doivent être abordées du plus simple vers le plus complexe, ce qui correspond grosso modo à la chronologie du jazz, autrement dit même pour quelqu'un de très motivé , il est très risqué d'aborder du repépertoire à forte densité harmonique pour débuter : « giant steps » par exemple.
Une progression possible est : le blues (historique et bebop) l'anatole puis des morceaux peu modulants – au ton voisin- type « les feuilles mortes ».
A ce même titre il me paraît essentiel de savoir jouer « dedans » avant de s'aventurer (parfois au hasard) dans le jeu « en dehors ».

Voici les phrases phares que j'utilisais et rappelais fréquemment aux élèves

-pensez au repiquage,
-imitez , si vous du talent ça se verra (propos de Ravel),
-ouvrez vos oreilles,
- cultivez votre curiosité,
-développez votre langage musical ,
-lisez aujourd'hui , travaillez le demain : ainsi vous construisez votre répertoire,
-n'oubliez jamais qu'improviser se résume à : quoi dire , où et comment (avec qui ? et pourquoi….),
-patience / opiniatreté/ rigueur/ enthousiasme sont les chemins qui vont conduisent à l'autonomie , au plaisir et à l'épanouissement musical et humain.

« De la discipline nait la liberté » (Debussy)

-Courte conclusion : en deux phrases :

« Avoir une route clairement déssinée tout en butinant avec gourmandise l'alentour »

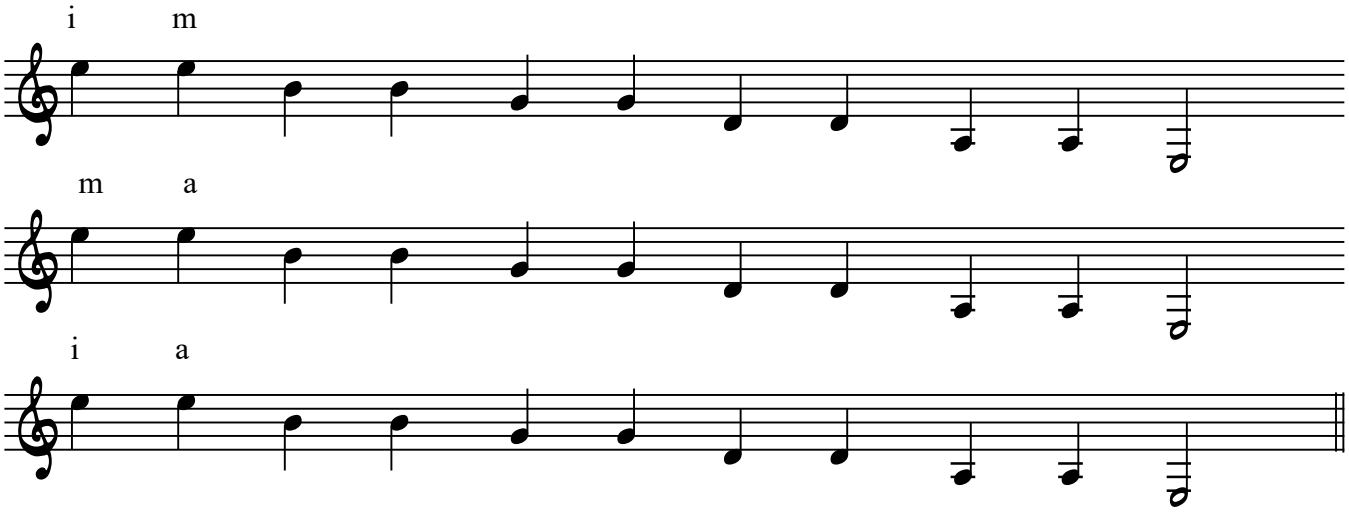
« On n'enseigne pas ce qu'on sait , mais ce qu'on est »

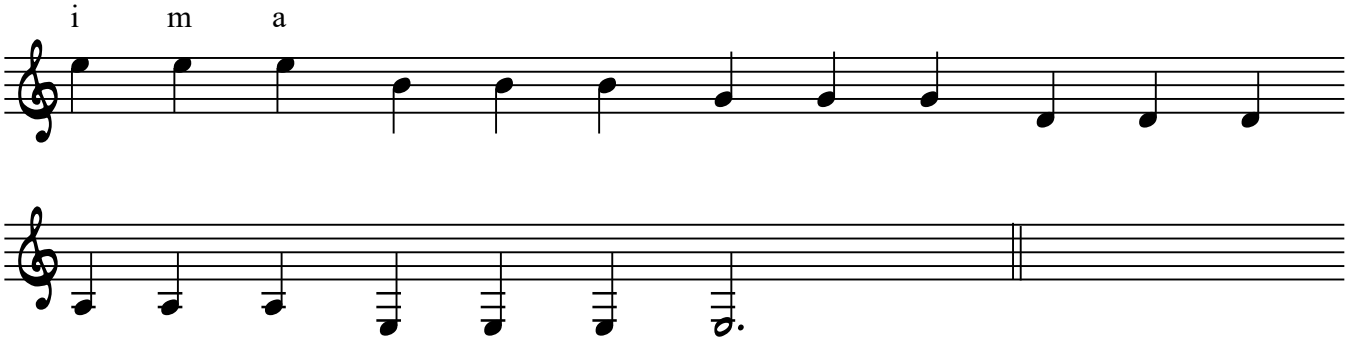
Répertoire pédagogique

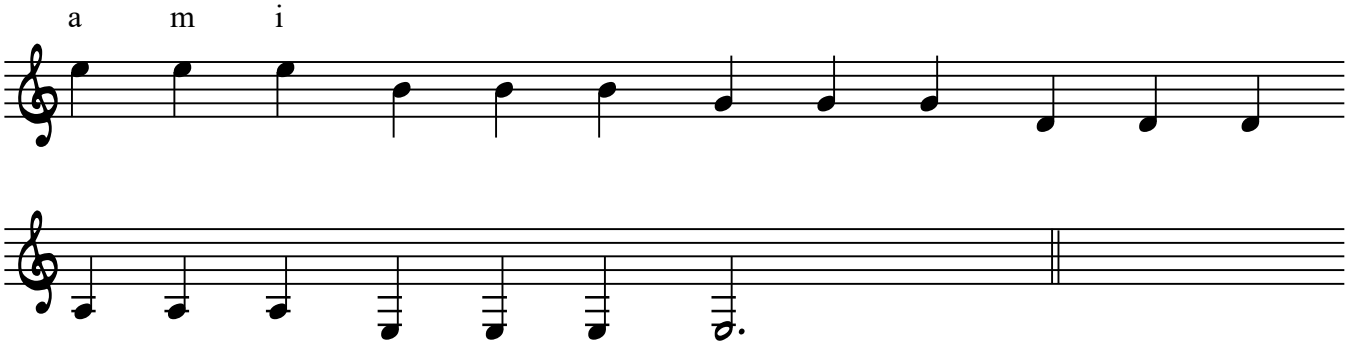
chapitres : cordes à vide
positions I à V
modes de jeux
polyphonies

Les cordes à vide

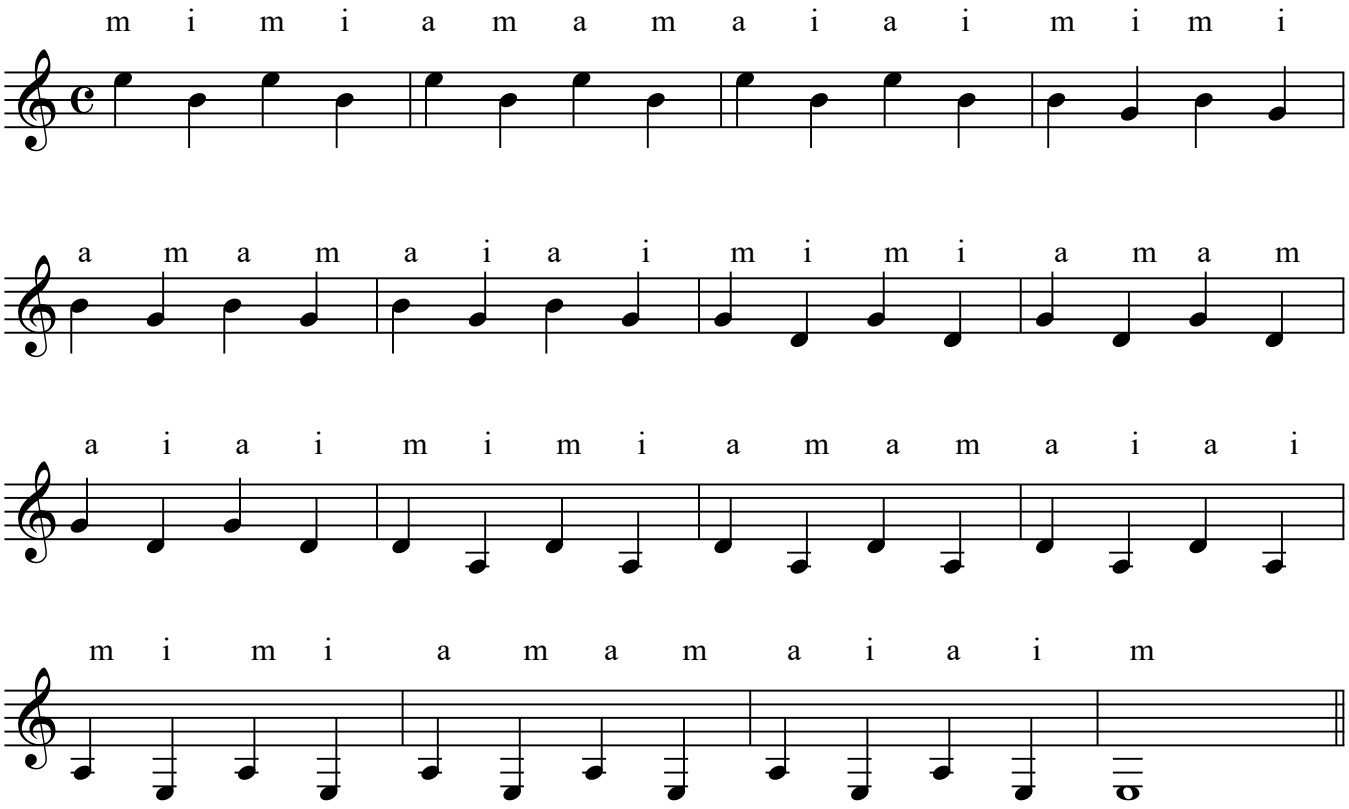
PREMIERS PAS

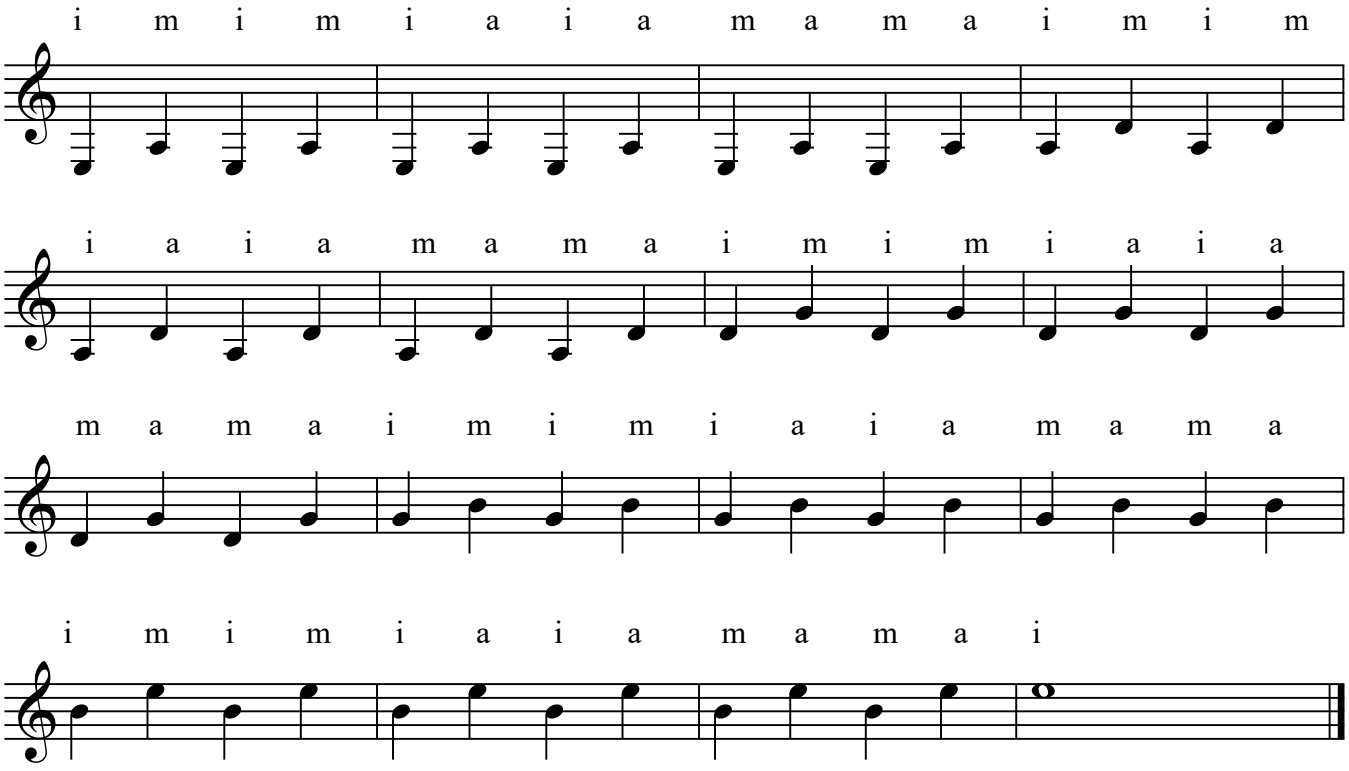




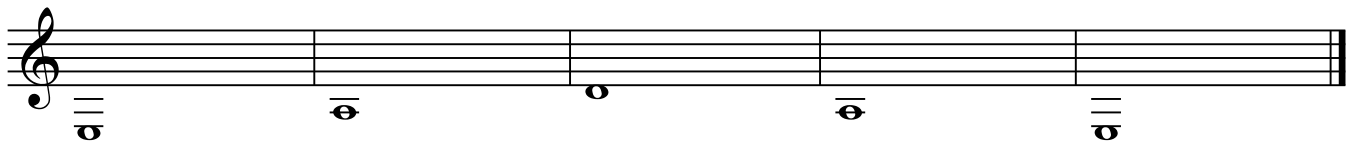


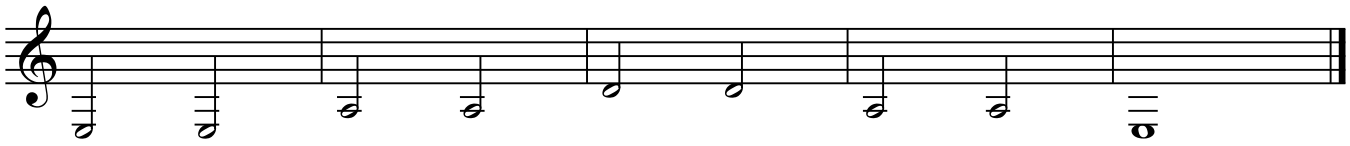
DEUXIÈMES PAS

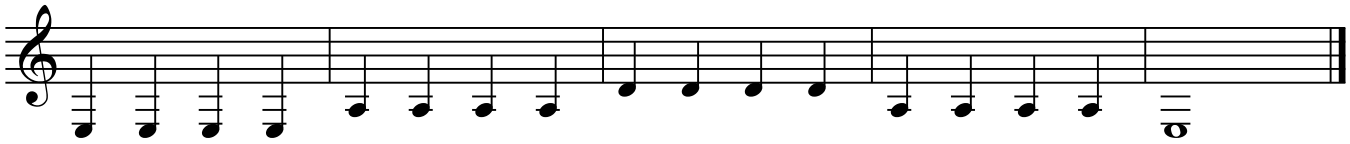




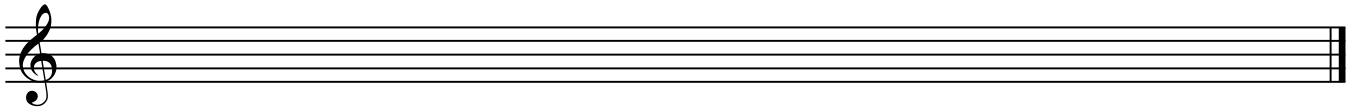
LE POUCE







ECRIRE LES NOTES ET LEURS NOMS



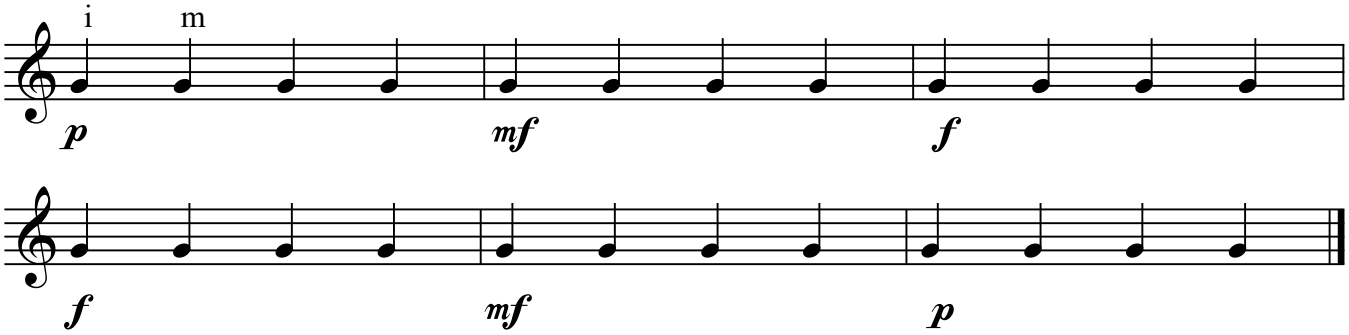
Les nuances

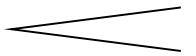
P = PIANO= DOUCEMENT

MF = MEZZO FORTE = MOYEN FORT

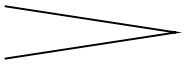
F = FORTE = FORT

LE TRAIN PASSE



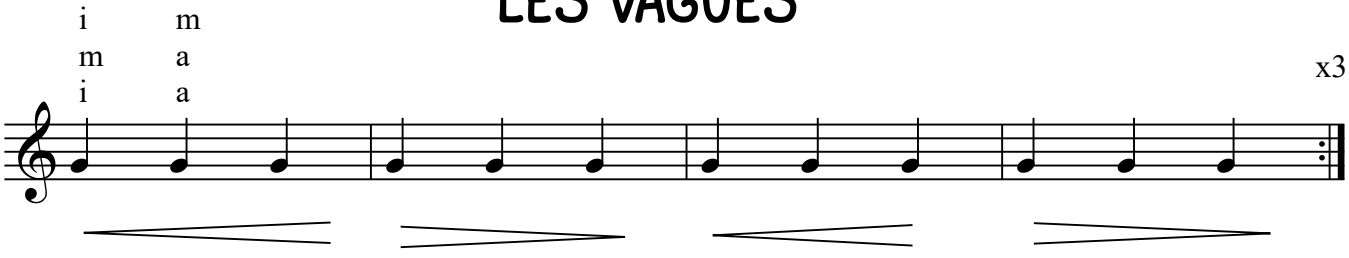


= crescendo = de plus en plus fort



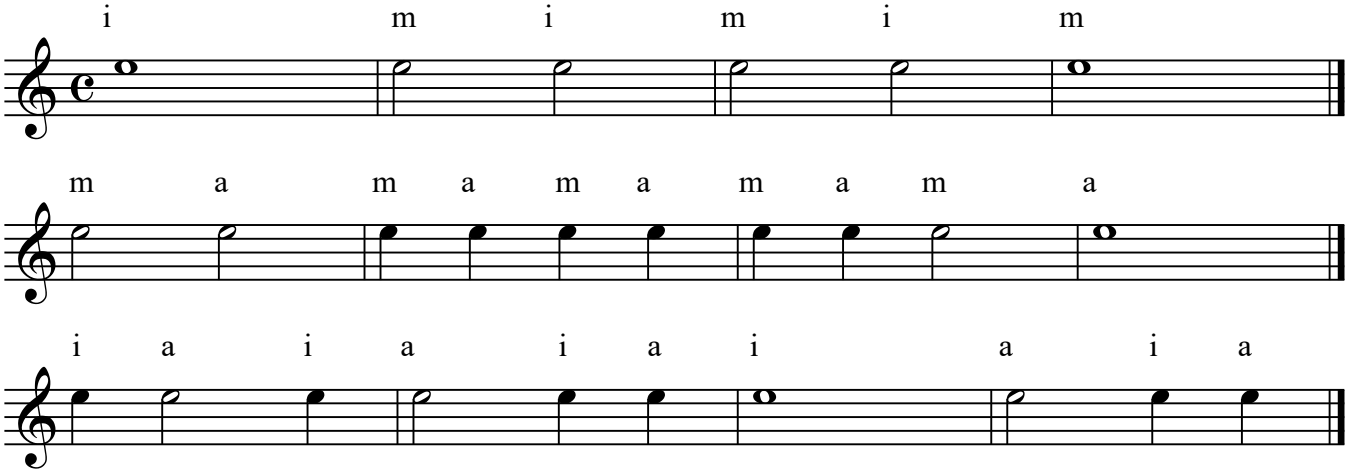
= decrescendo = de moins en moins fort

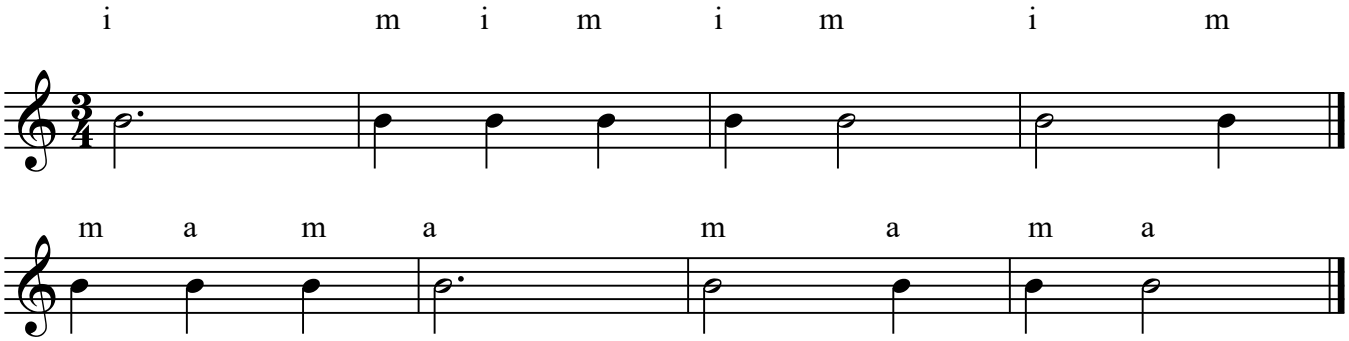
LES VAGUES



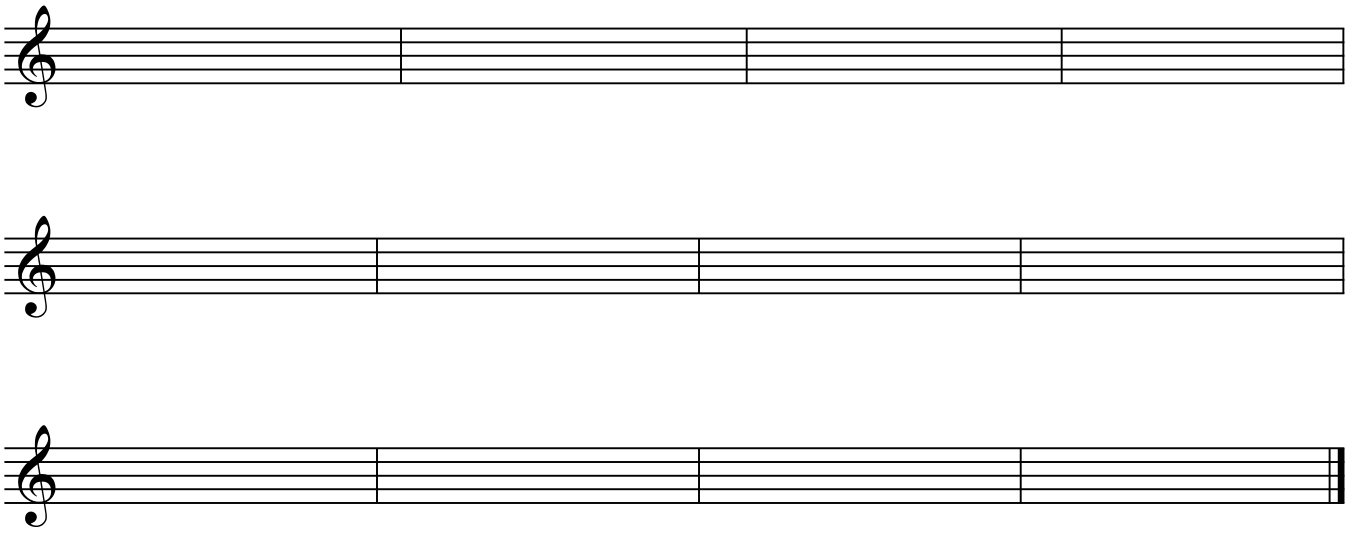
INVENTER UNE MUSIQUE AVEC DES NUANCES

RYTHMES





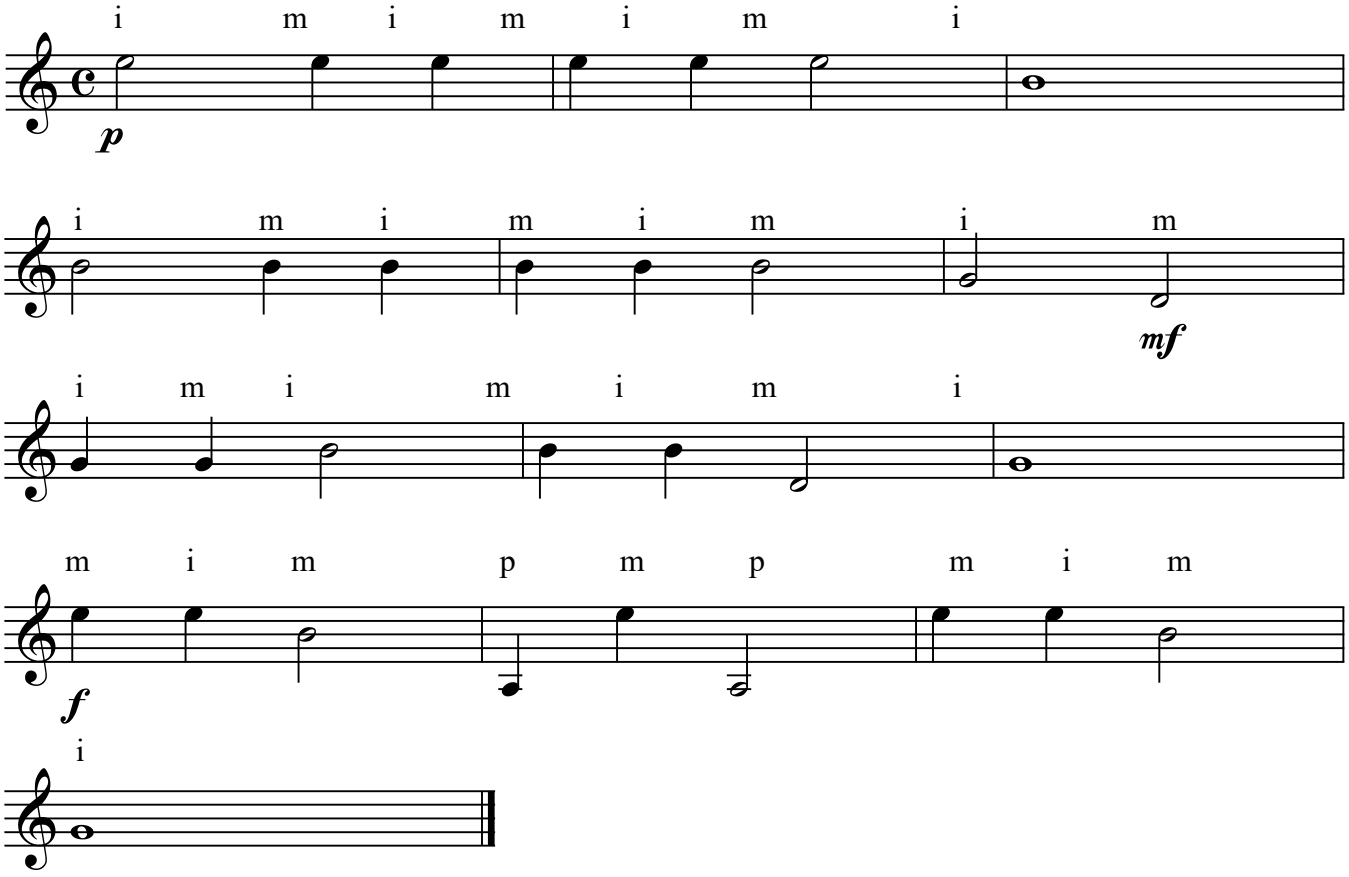
INVENTION



LE CARILLON

lent

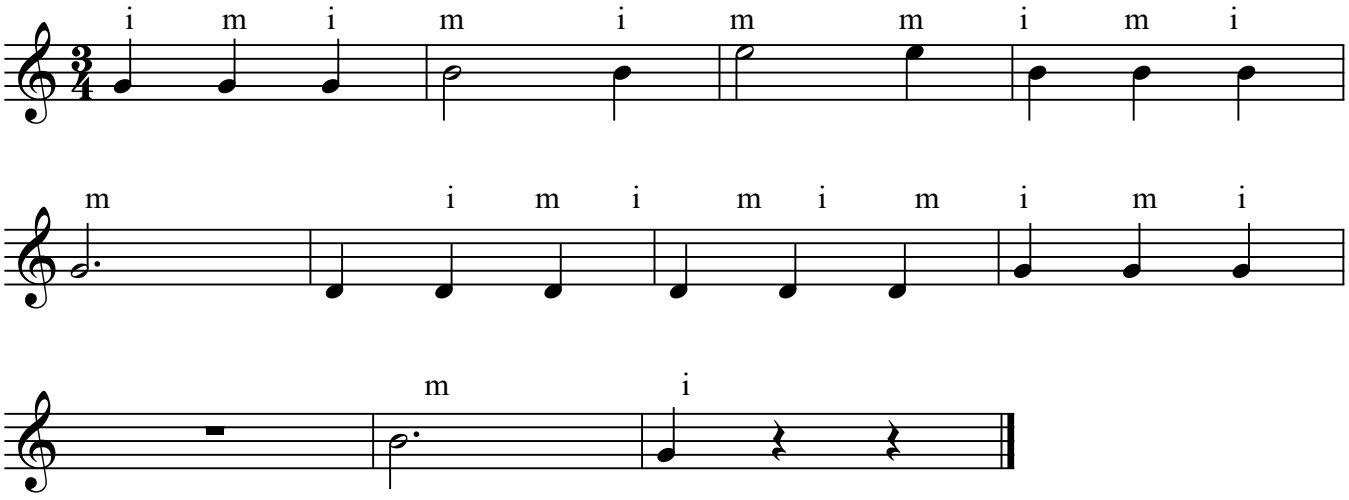
B.MICHEL



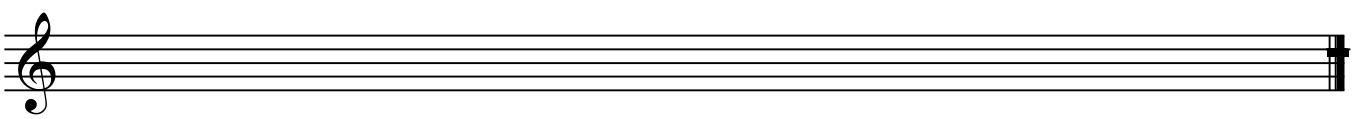
PETITE COURSE

VITE

B.MICHEL



INVENTION



La main Gauche (ou droite)

de la position I à V

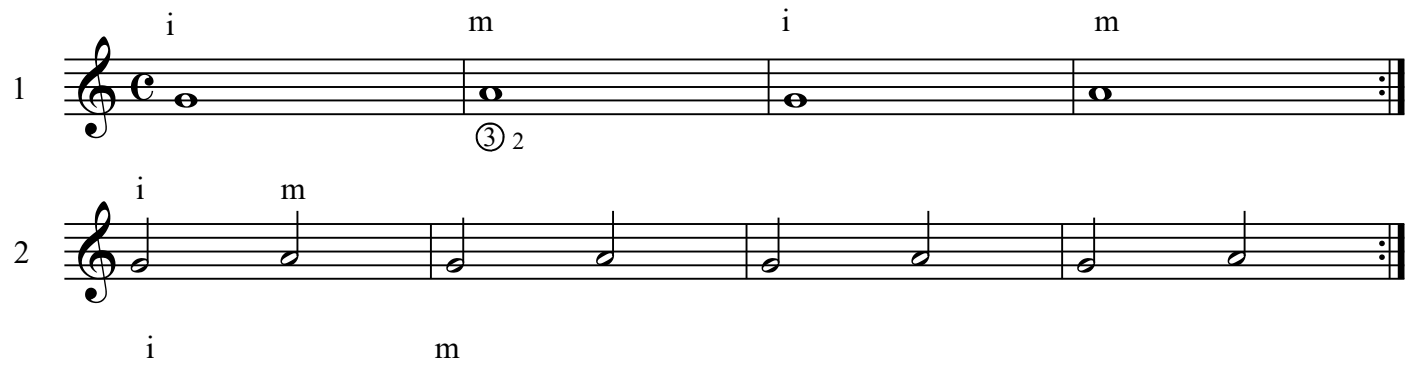
il s'agit maintenant de mettre en oeuvre les deux mains ; les notes seront acquises au fur et à mesure de la progression, cependant l'ordre des pièces est seulement incitatif ; on peut aller comme on veut et où on veut.

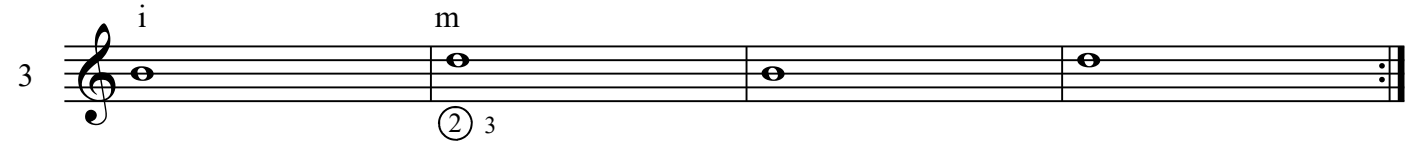
LA PREMIÈRE POSITION

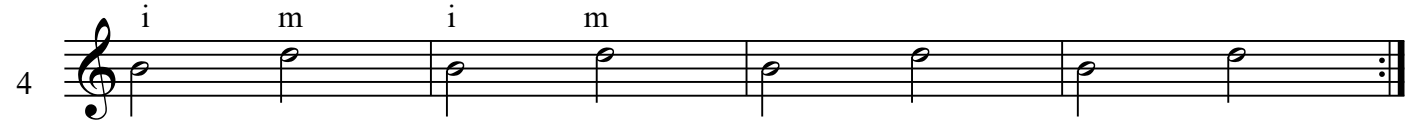
il s'agit maintenant de mettre en oeuvre la main gauche ; les notes seront acquises au fur et à mesure de la progression, cependant l'ordre des pièces est seulement incitatif ; on peut aller comme on veut et où on veut.

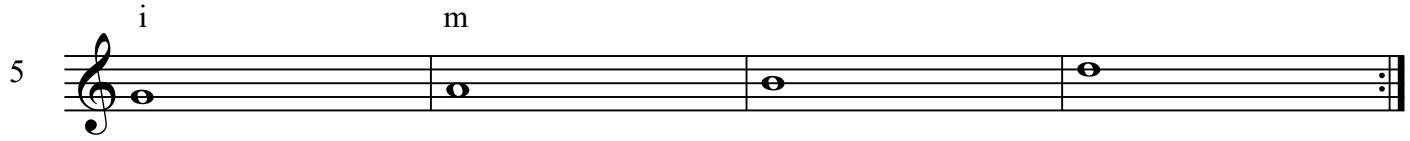
La première position
nouvelles notes no1

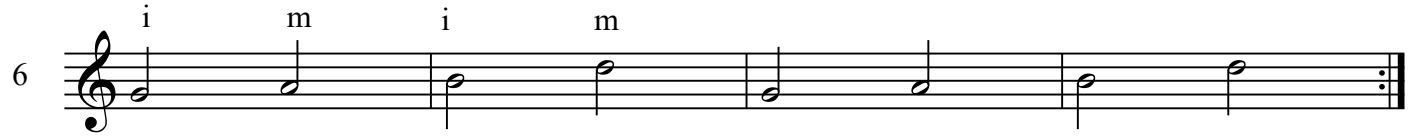
EXERCICES



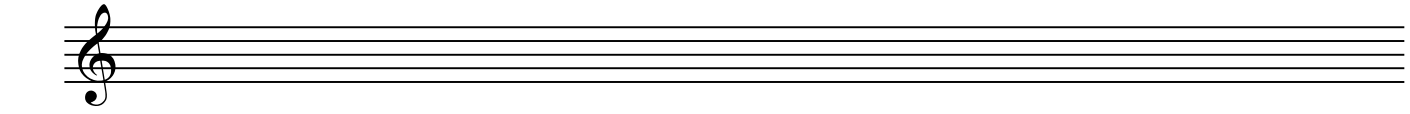








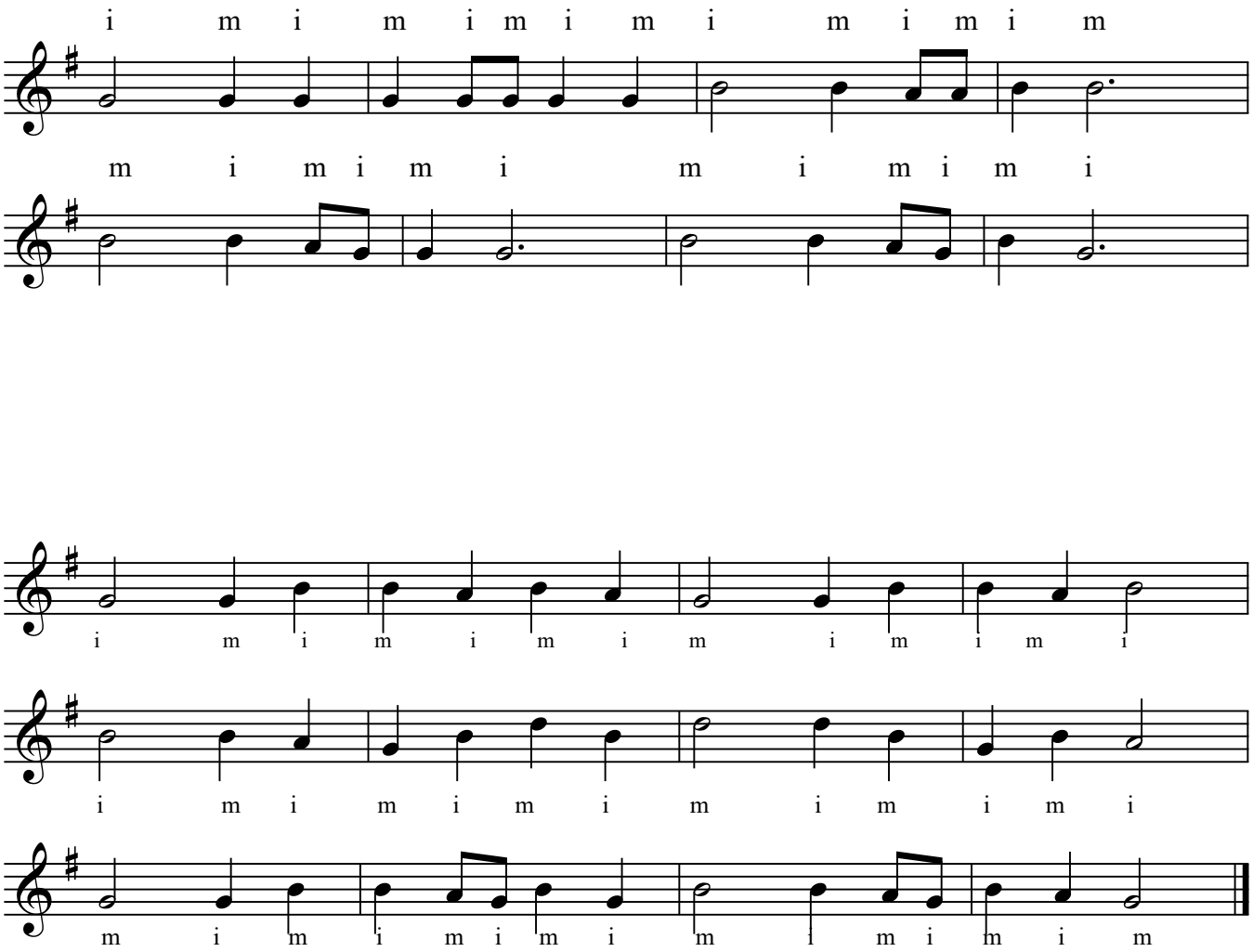
INVENTION



A LA CLAIRE FONTAINE

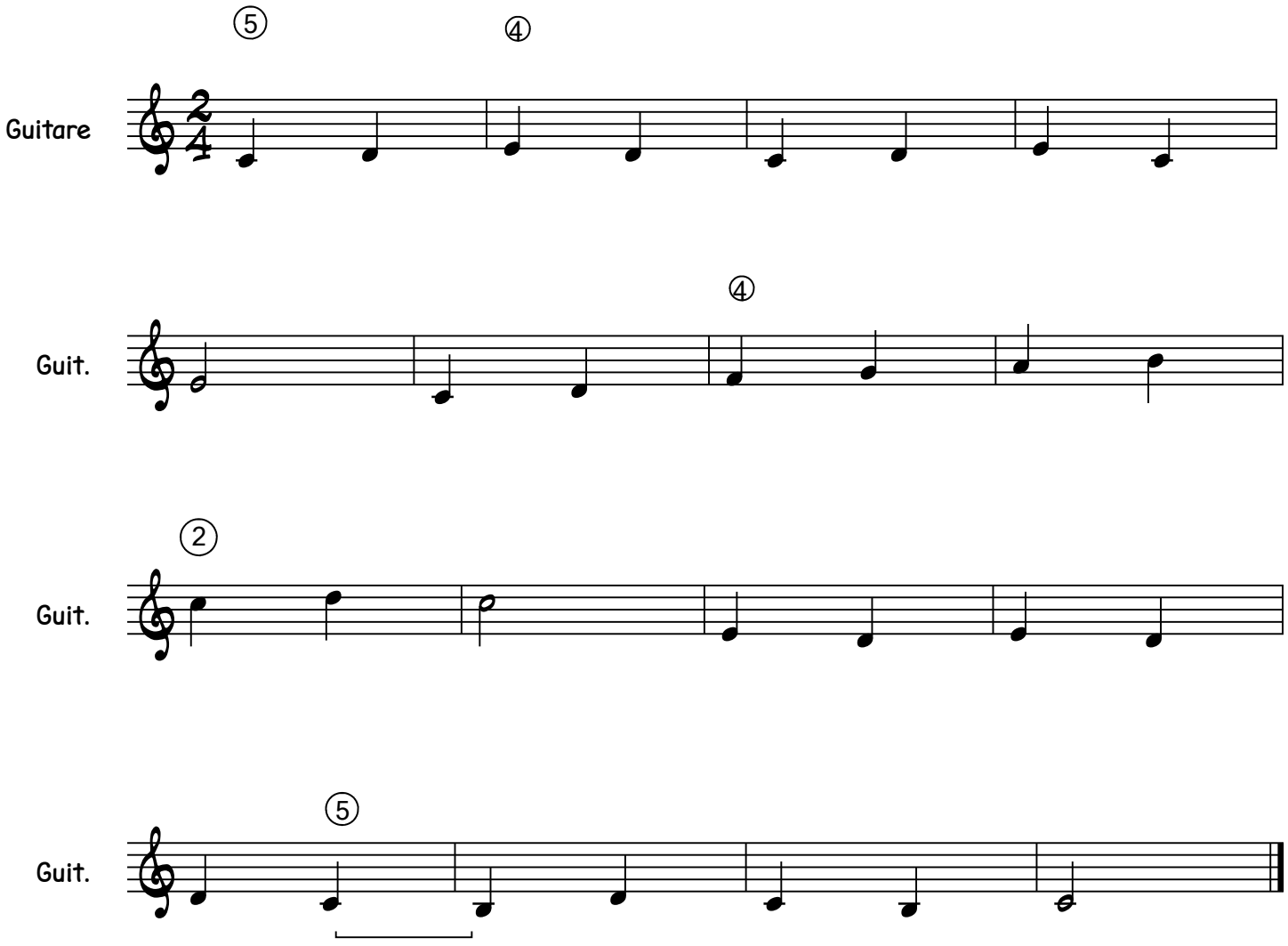
rythme préparatoire

tradionnel



si jolie mélodie , toute simple et touchante, ce n'est pas une chanson vive,
c'est un petit conte pastoral qui réclame de la souplesse mais avec rigueur,
la guitare , comme la voix, est capable avec bonheur de l'exprimer.

La première position
nouvelles notes no2



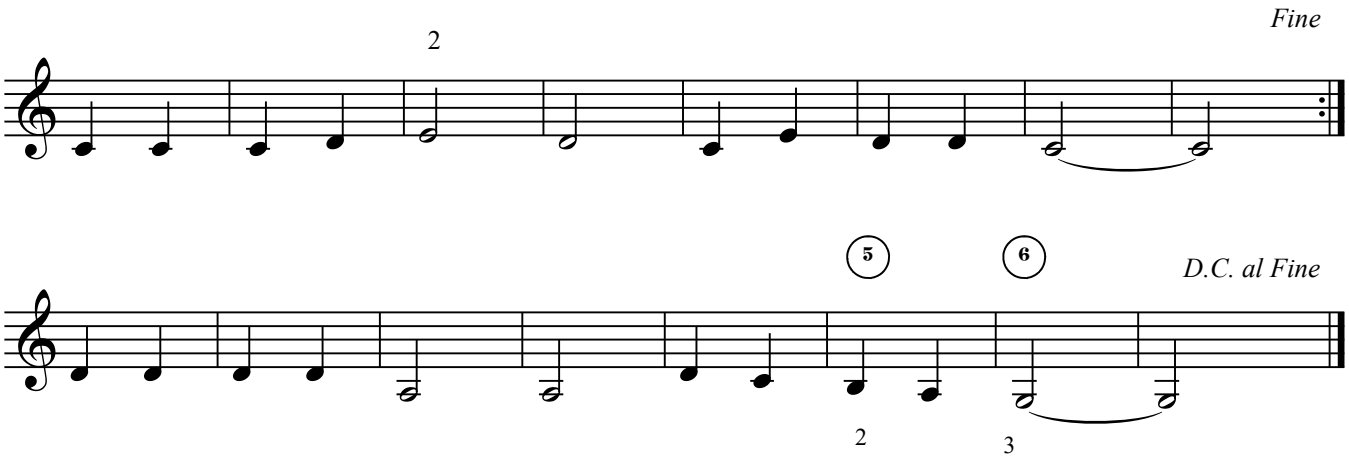
poser les doigts 2 et 3 en même
temps afin de préparer , c'est une règle!

ces nouvelles notes sont à jouer autant de fois que souhaité, on peut aussi faire des mélanges personnels, on choisira le tempo en fonction de ses possibilités

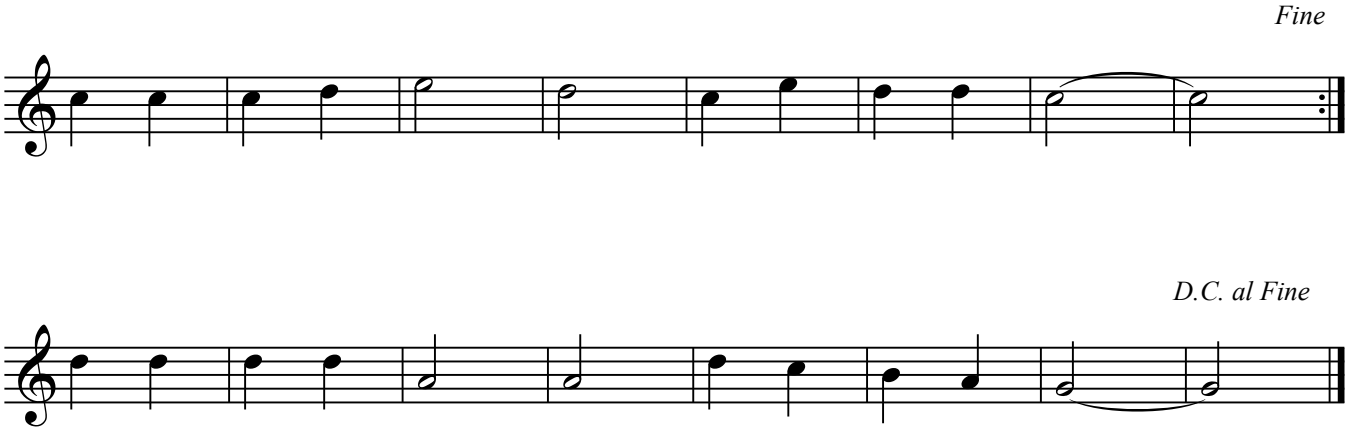
©

AU CLAIR DE LA LUNE

traditionnel

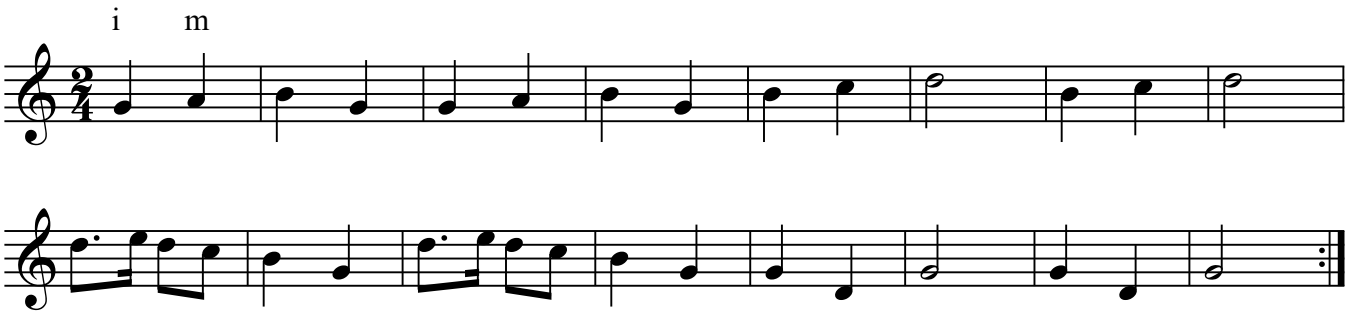


cette chanson n'est plus à présenter; il faut pourtant être attentif à la jouer très souple, et surtout bien liée. voici une version grave et son octave supérieure.



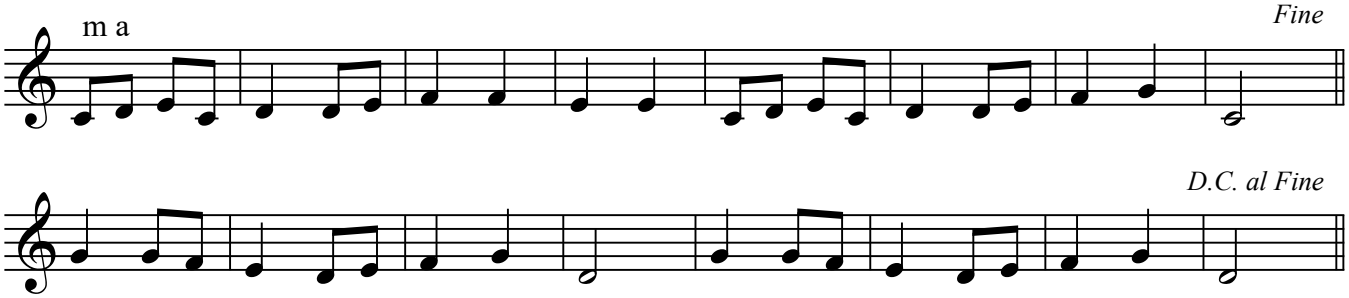
FRÈRES JACQUES

lent



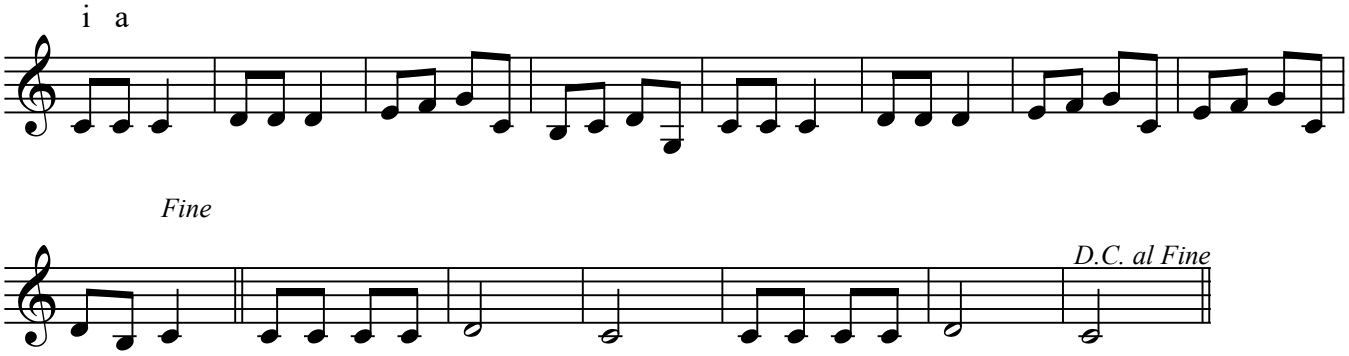
J'AI DU BON TABAC

modéré



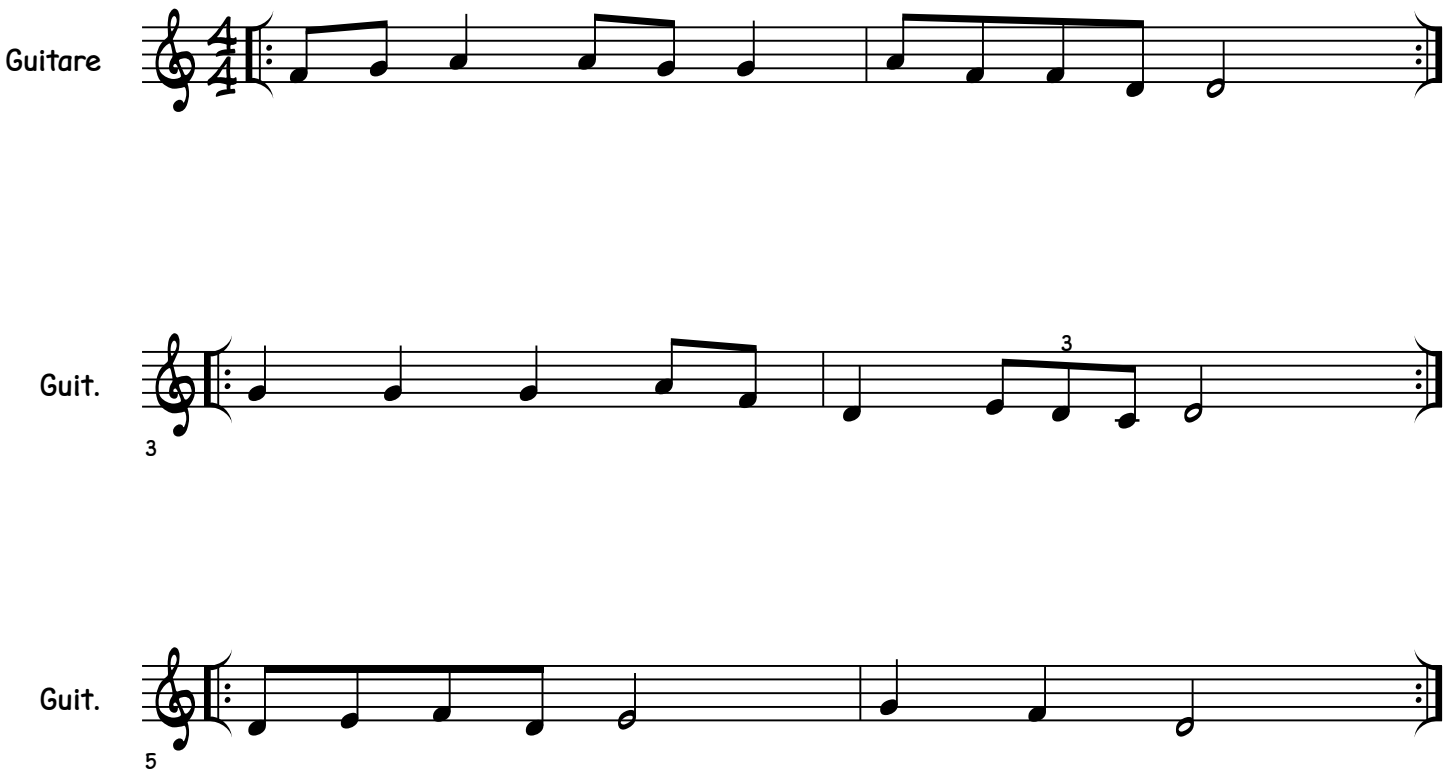
SUR LE PONT D'AVIGNON

vite



ani couni

trad. iroquois

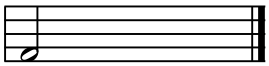


comment cette belle berceuse iroquoise est-elle parvenue jusqu'à nous ?
cela est un mystère, peu importe , profitons en !!
l'expression et le lié , sans précipitation , la révèleront.

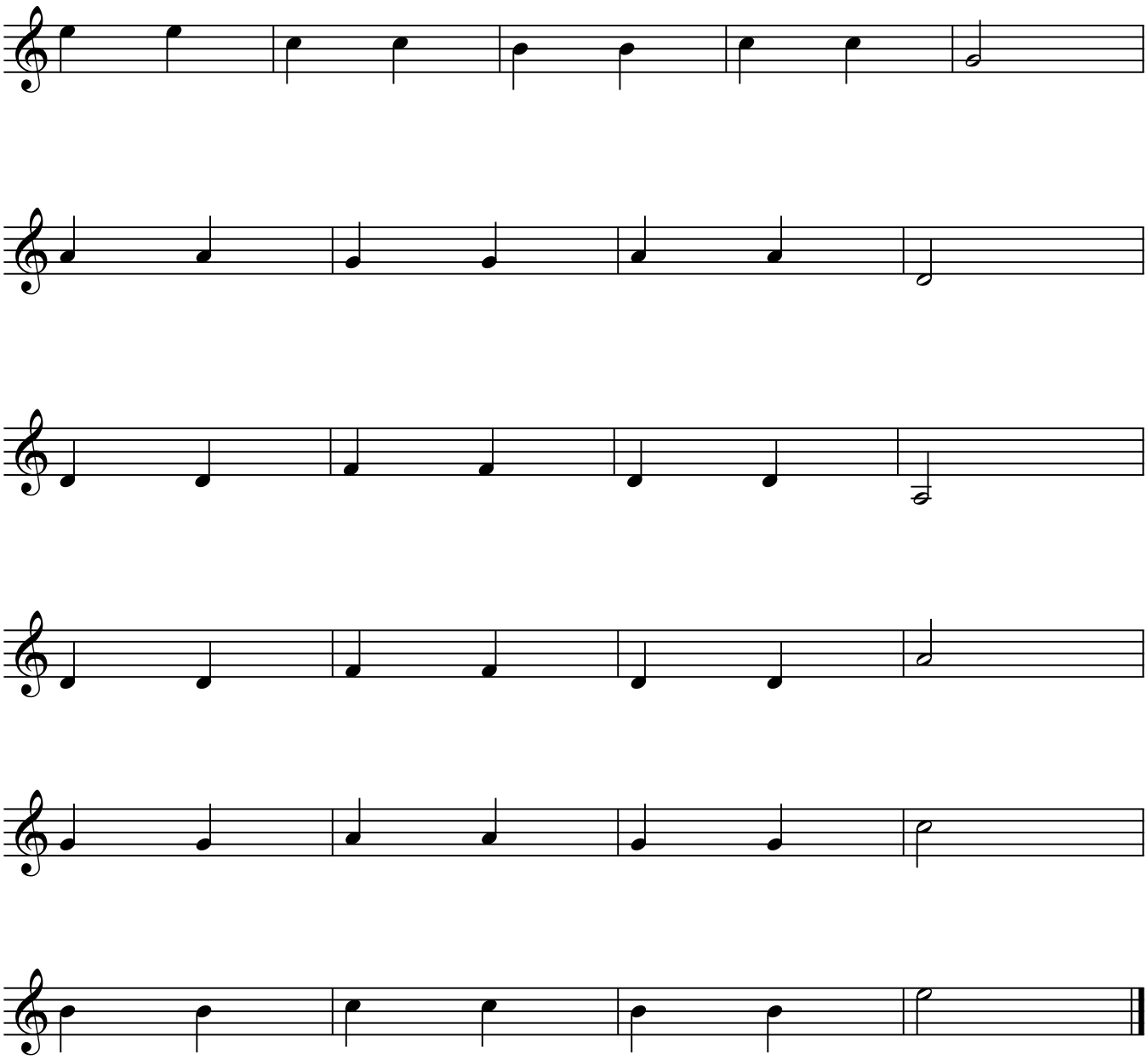
©

VANESSA

4 3

NOUVELLE NOTE 

VANESSA



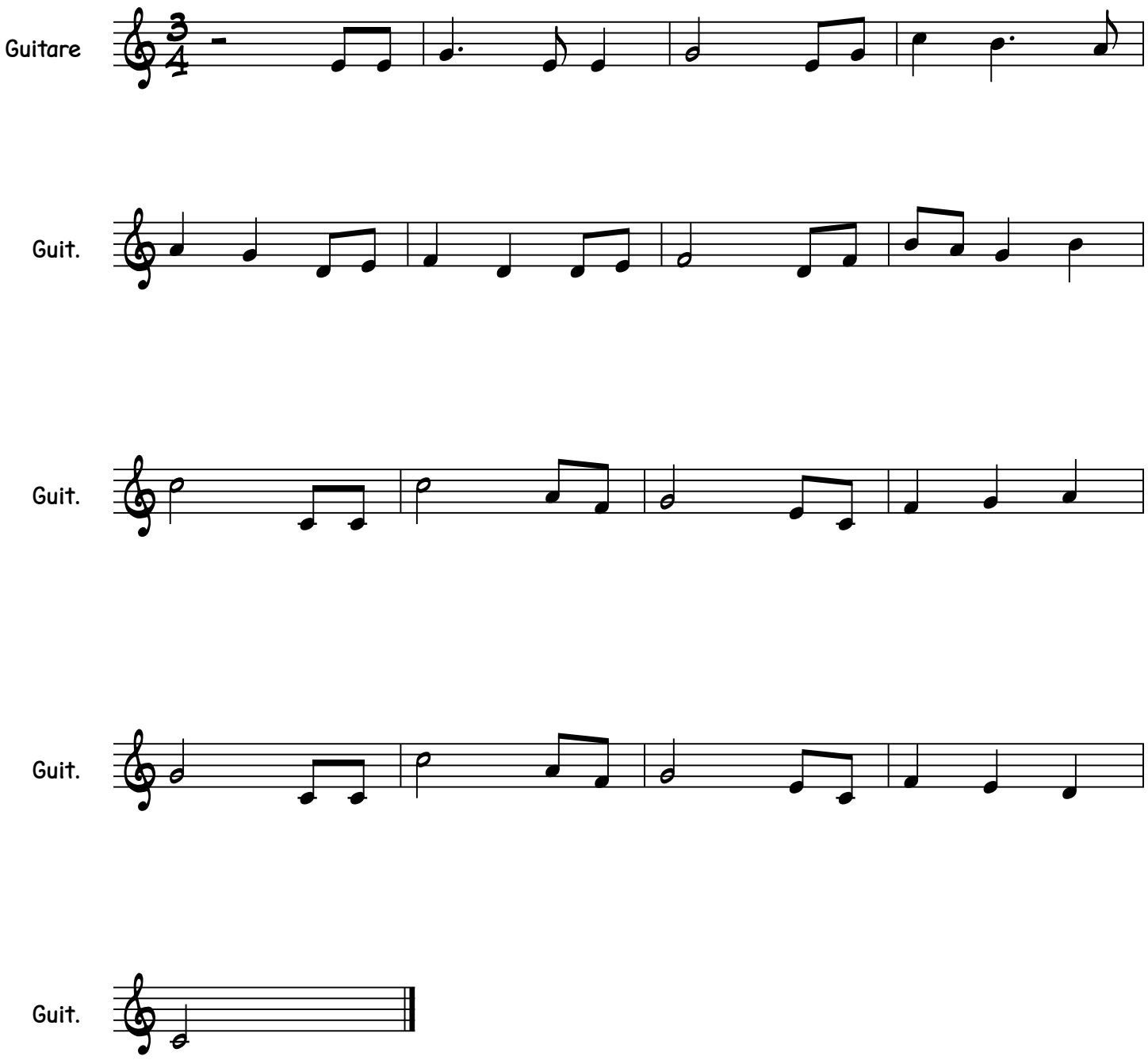
é

chercher et écrire les doigtés pour cette petite mélodie écrite
par une jeune élève

Berceuse

J.Brahms

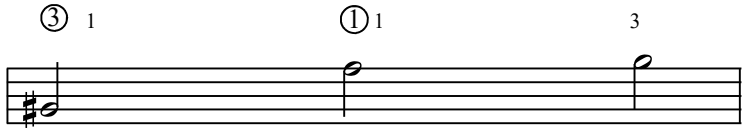
calme



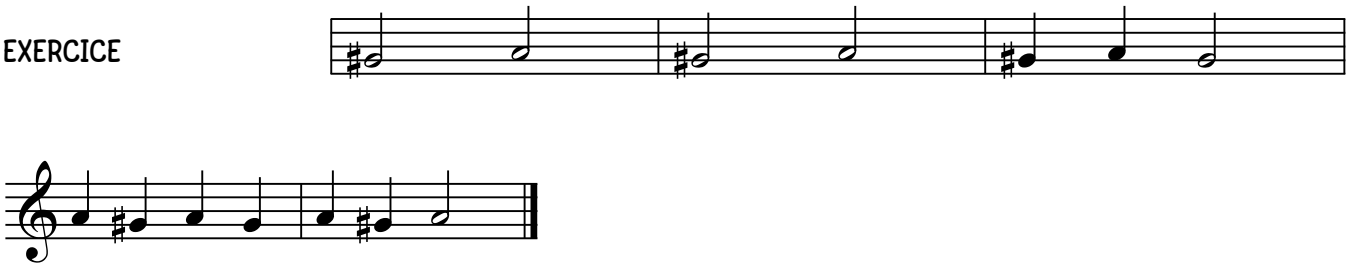
cette petite pièce délicate a bercé bien des enfants
car elle fût très utilisée par les boites à musique
cela doit évidemment être jouée avec tendresse ,
on la retourvera en position V

©

NOUVELLES
NOTES

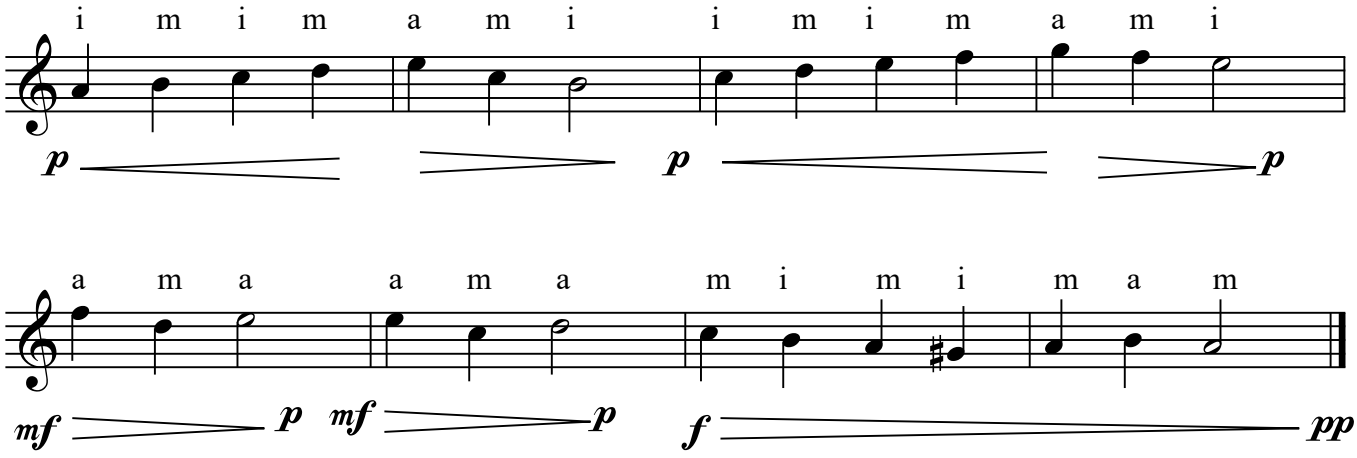


EXERCICE



BERCEUSE

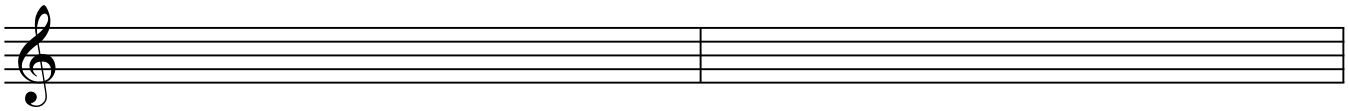
B.MICHEL



BLUES

J.KRAJ

CONTINUER.....

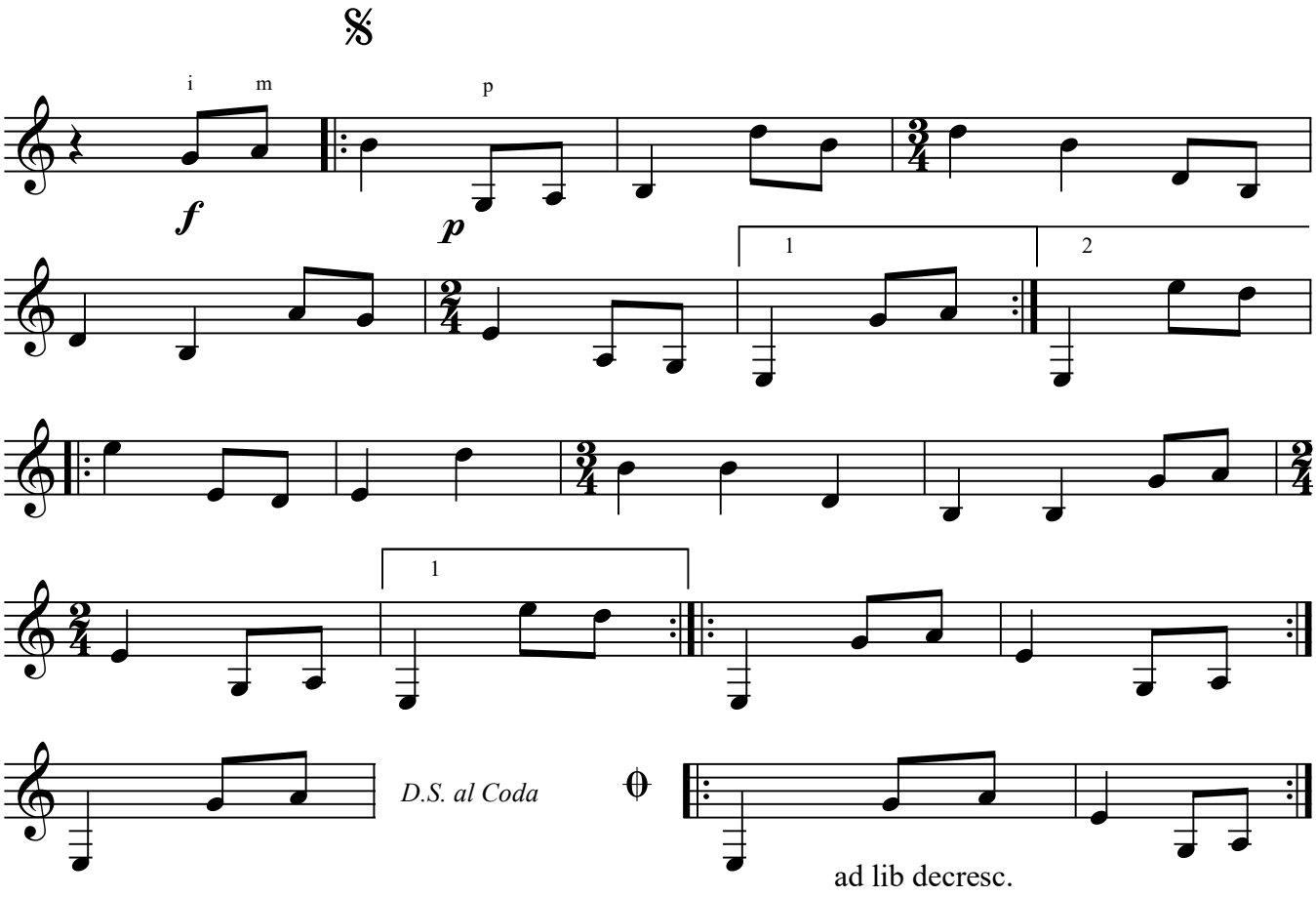


une autre petite invention du compositeur de la danse des atomes.
ici le tempo est plutôt lent, le blues est par essence palintif donc calme.
attention si on veut que cela ressemble au style demandé il est impératif de faire des croches ternaires, cela signifie que l'on joue plus ou moins "2 croches" comme "noire croche en triolet"

L'ECHO DE L'INDIEN

G.KANTOR

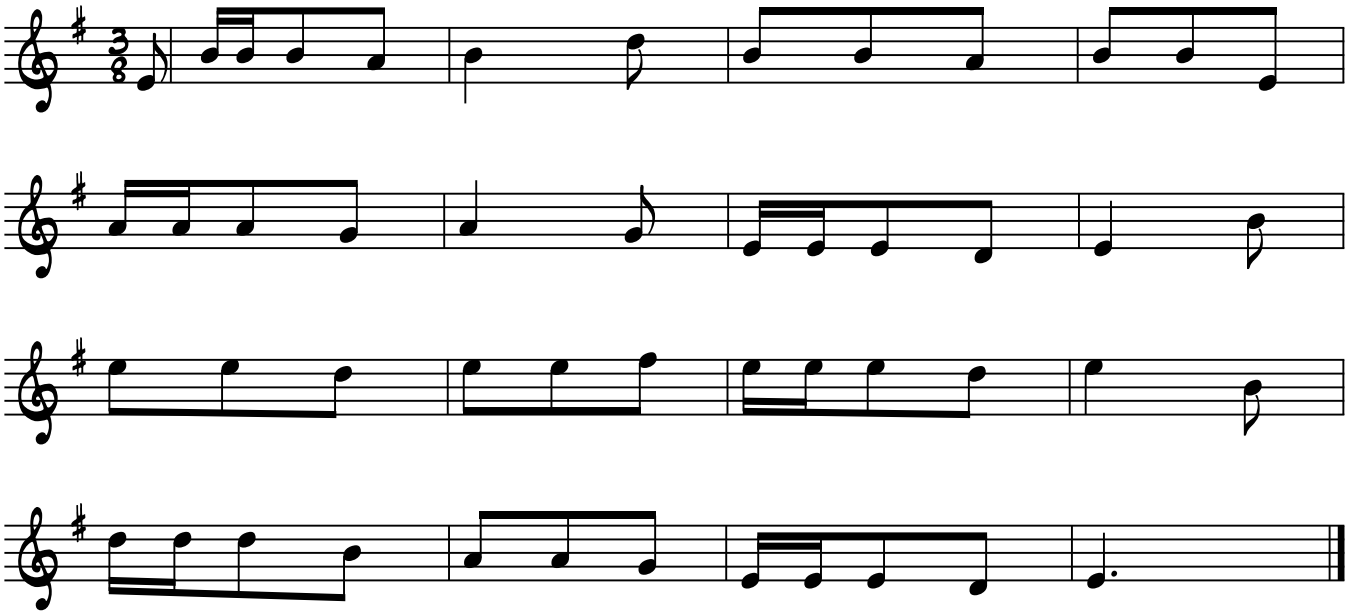
l'indien vêtu de blanc et de noir était sur son grand cheval.
il entra dans la vallée de l'écho et chanta.
son chant parut comme un cri et les montagnes lui répondirent.
ainsi parlait l'indien avec la terre.



c'est comme un petit poème musical , plein d'imaginaire
on peut s'en inspirer pour écrire ou inventer dans cet esprit.

COLCHIQUES DANS LES PRÉS

Francine Cockenpot

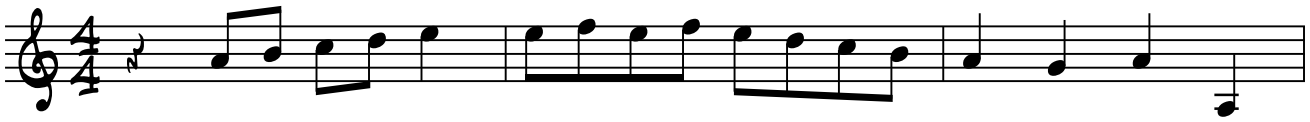


très jolie mélodie en "faux vieux" , elle date du milieu du XX ; on doit veiller à la mesure à 3/8 , jouer en pensant "à la mesure" et bien sûr ne pas oublier le dièse.

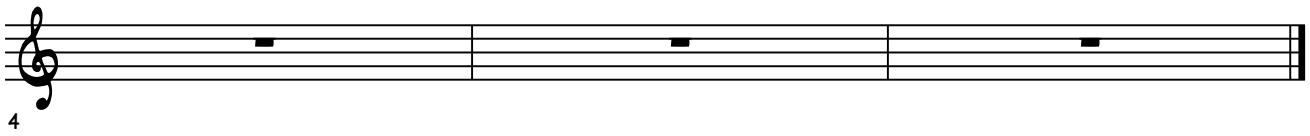
la fourmi

Nicolas

Guitare



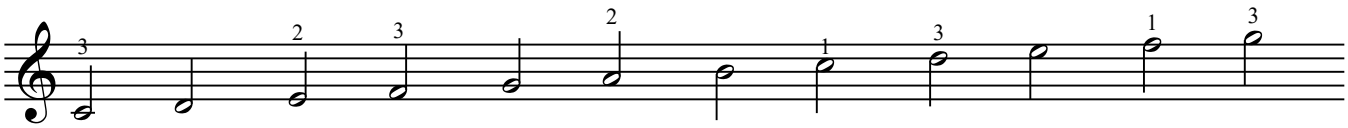
Guit.



on l'imagine facilement , trottinant, cette miniature doit donc se jouer le plus vite possible , mais très lié .
il reste des mesures vides , afin de continuer l'aventure ....

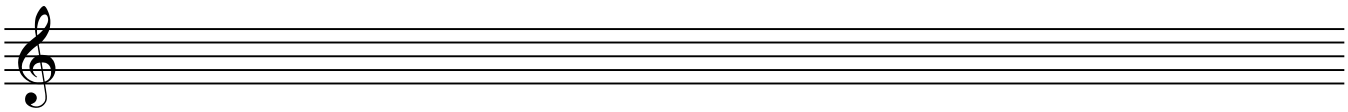
©

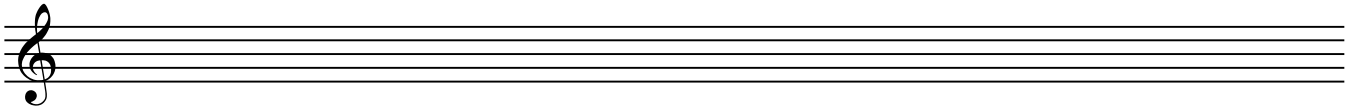
LA GAMME DE DO MAJEUR



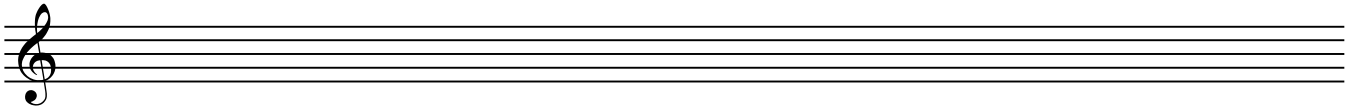
le ré aigu et le sol aigu peuvent être

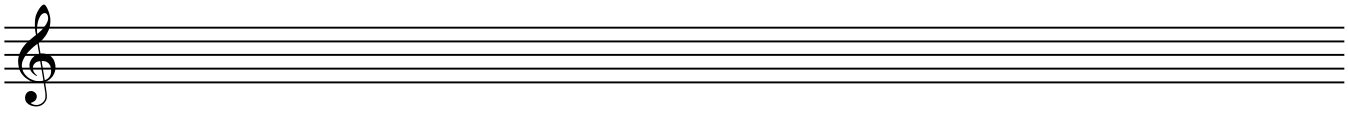
ECRIRE TOUTES LES NOTES APPRISES



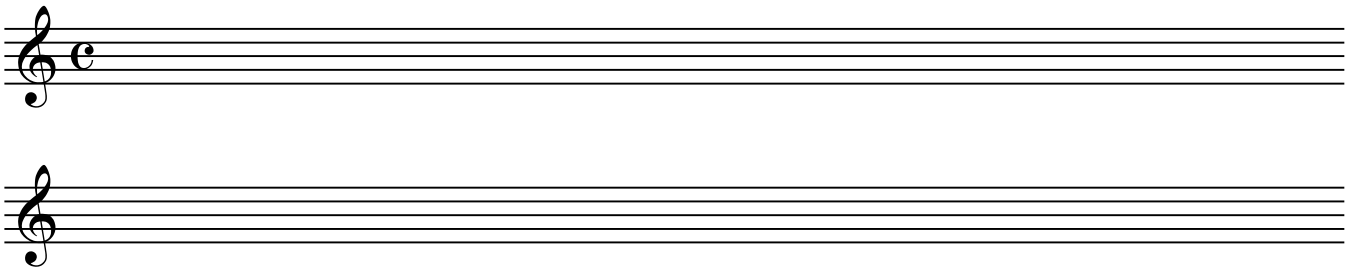


INVENTER DES MUSIQUES AVEC LA GAMME

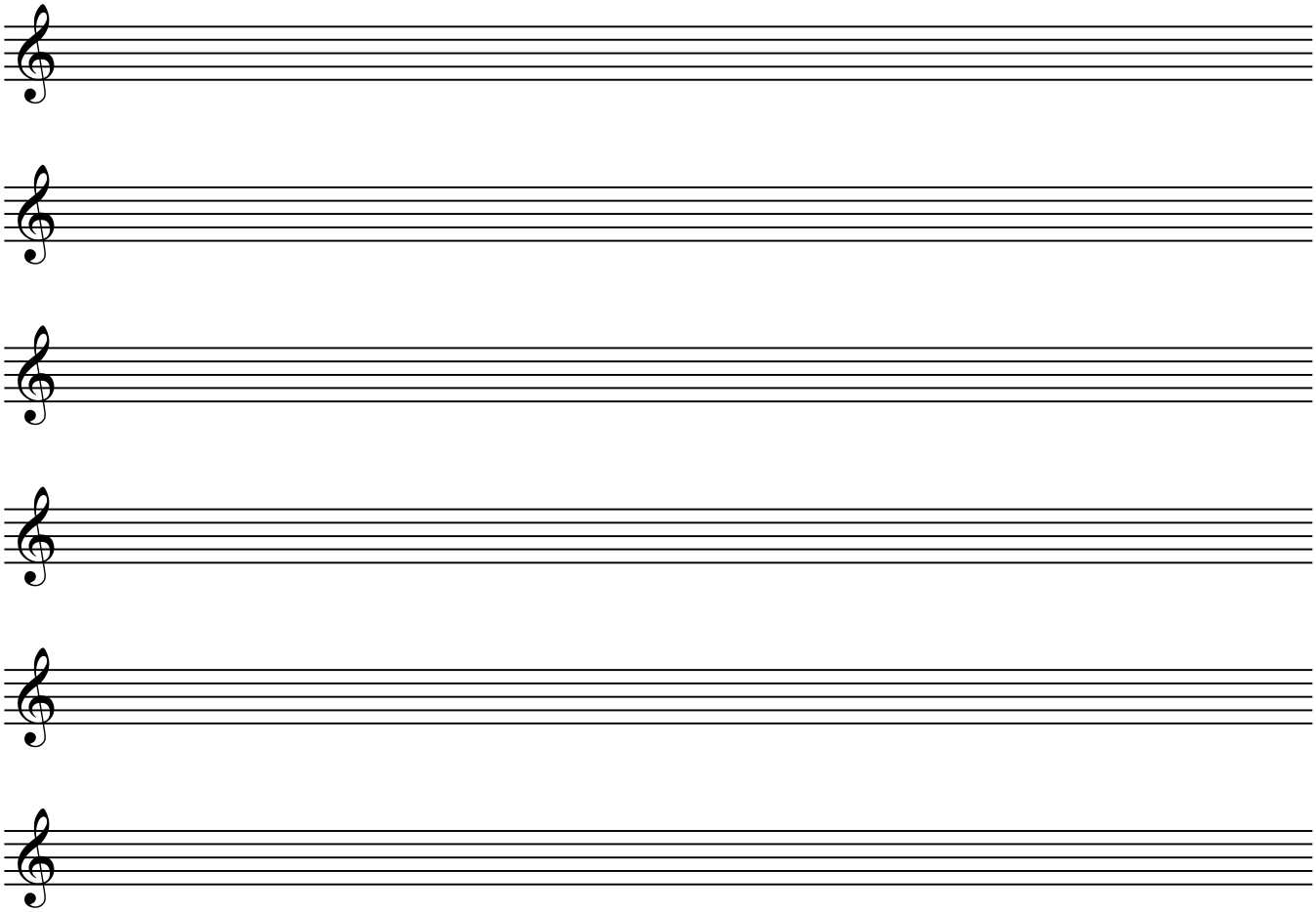




RÉCAPITULATIF POSITION 1



GRANDE INVENTION



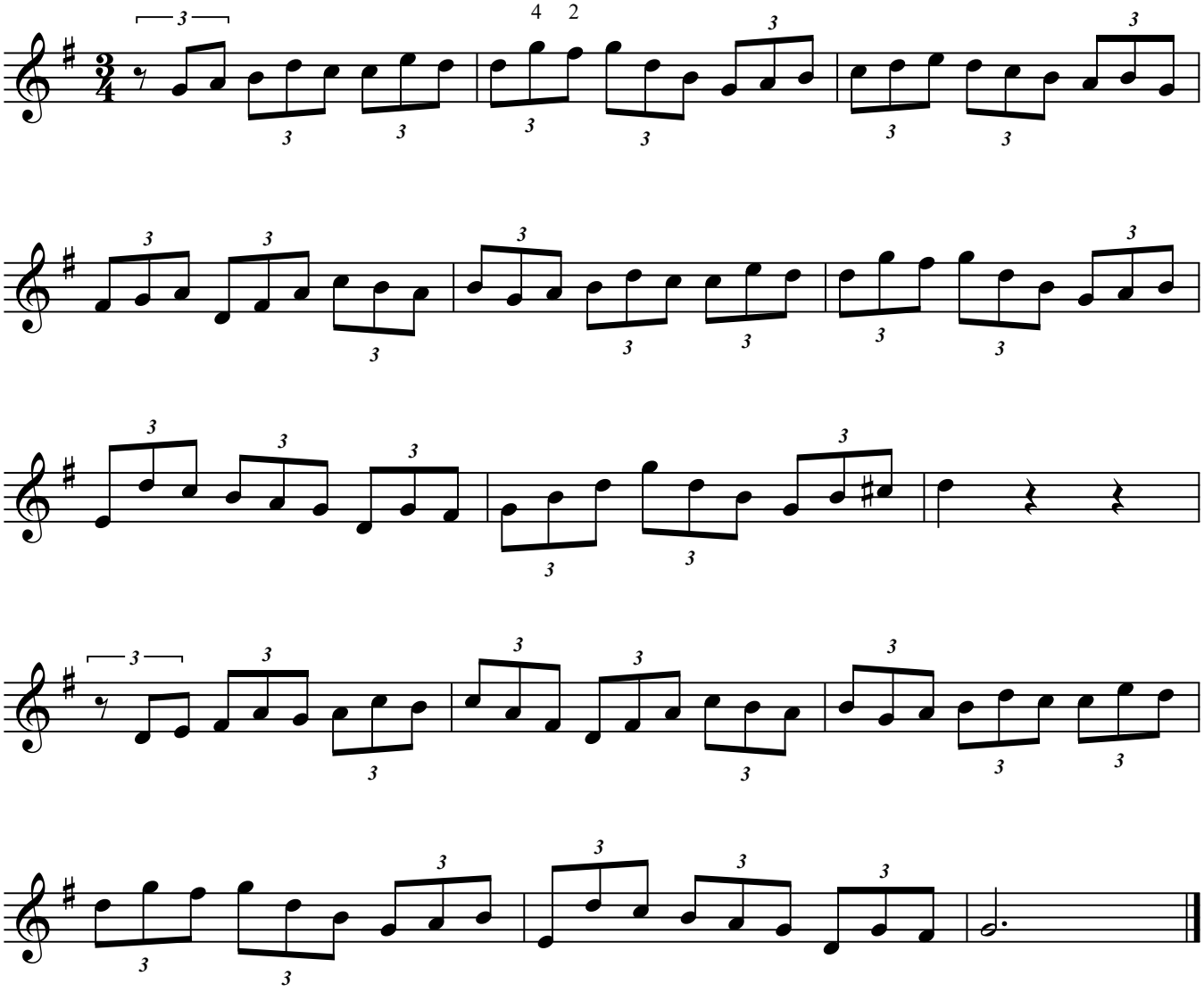
l'idée est simple : 1) noter toutes les notes apprises

2) inventer une mélodie avec cela

c'est un puzzle dont chacun est le créateur

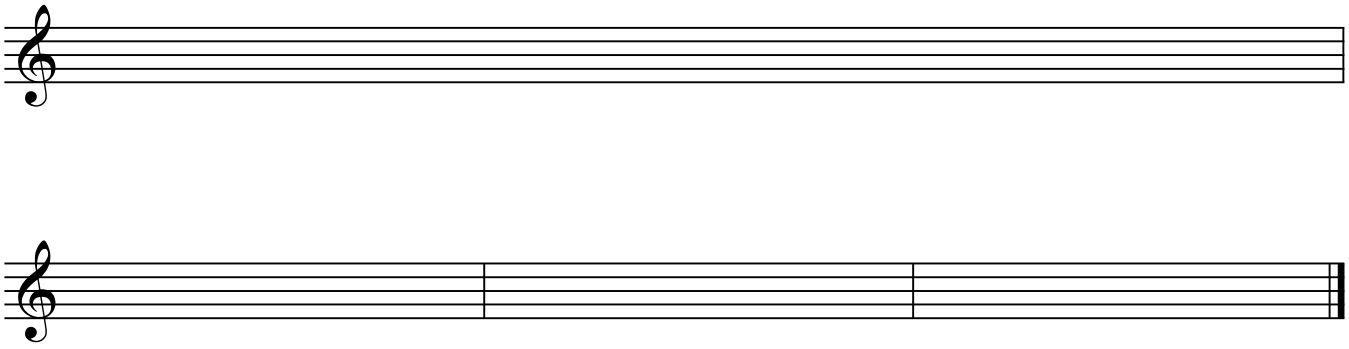
JESUS QUE MA JOIE DEMEURE

J.S.BACH



extraordinaire mélodie issue de la cantate 147, on ne s'en lasse jamais ! alors autant y mettre tout de suite toute l'attention

si l'inspiration est là !!! faire une invention dans ce style...

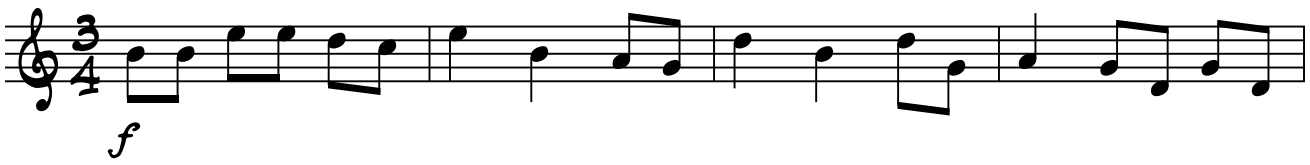


Danse des atomes

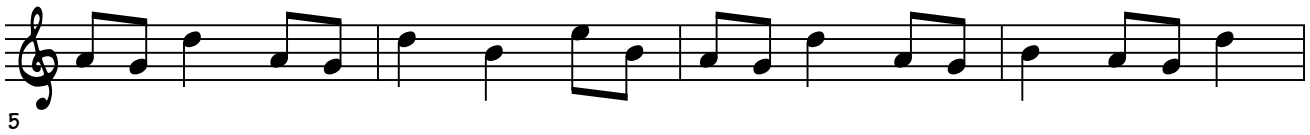
J.Kraj

vite

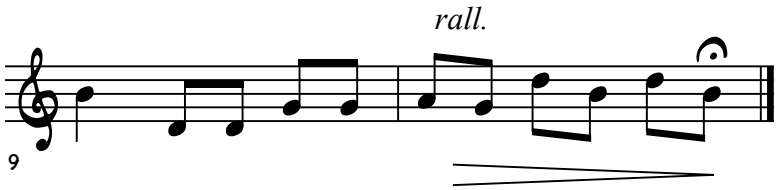
Guitare



Guit.



Guit.

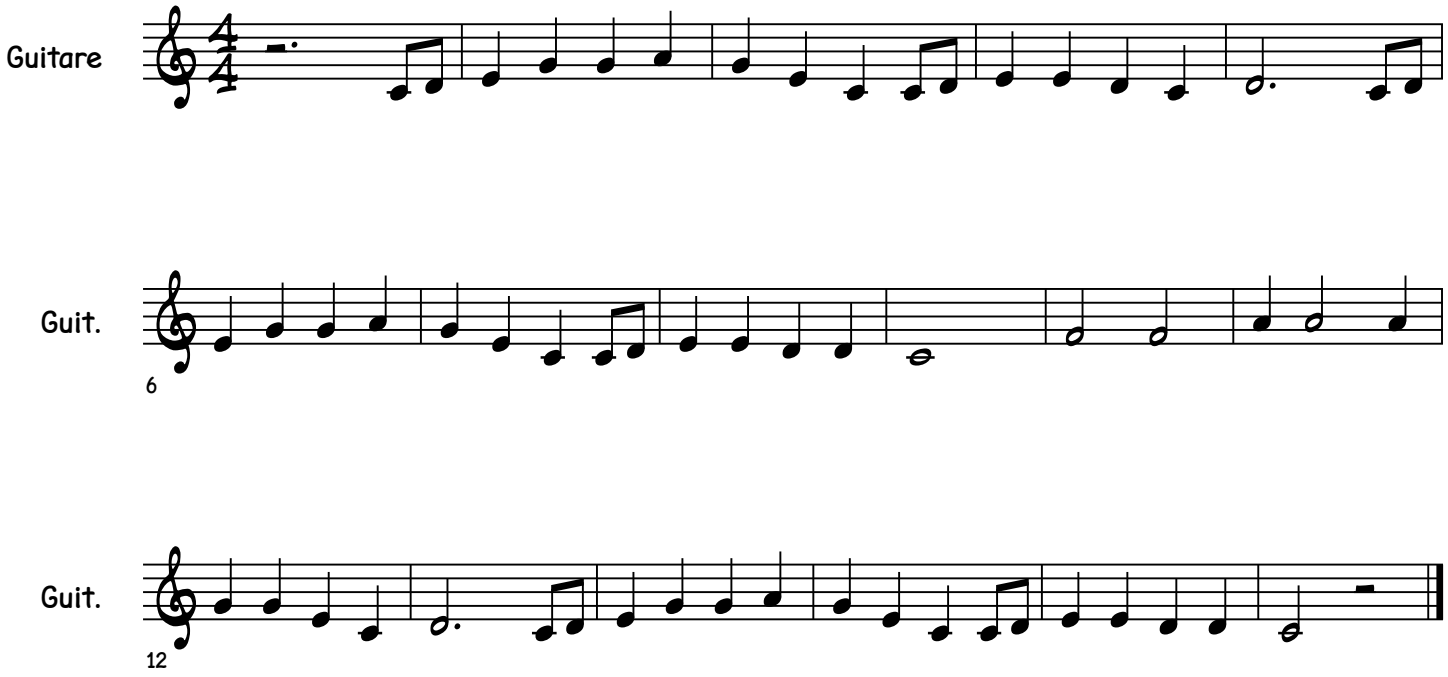


voici une agréable petite fantaisie écrite par un jeune garçon, alors élève ;
on peut continuer dans l'esprit si on le souhaite.
on peut aussi écrire les doigtés, c'est toujours utile !!

©

Oh ! Susanna

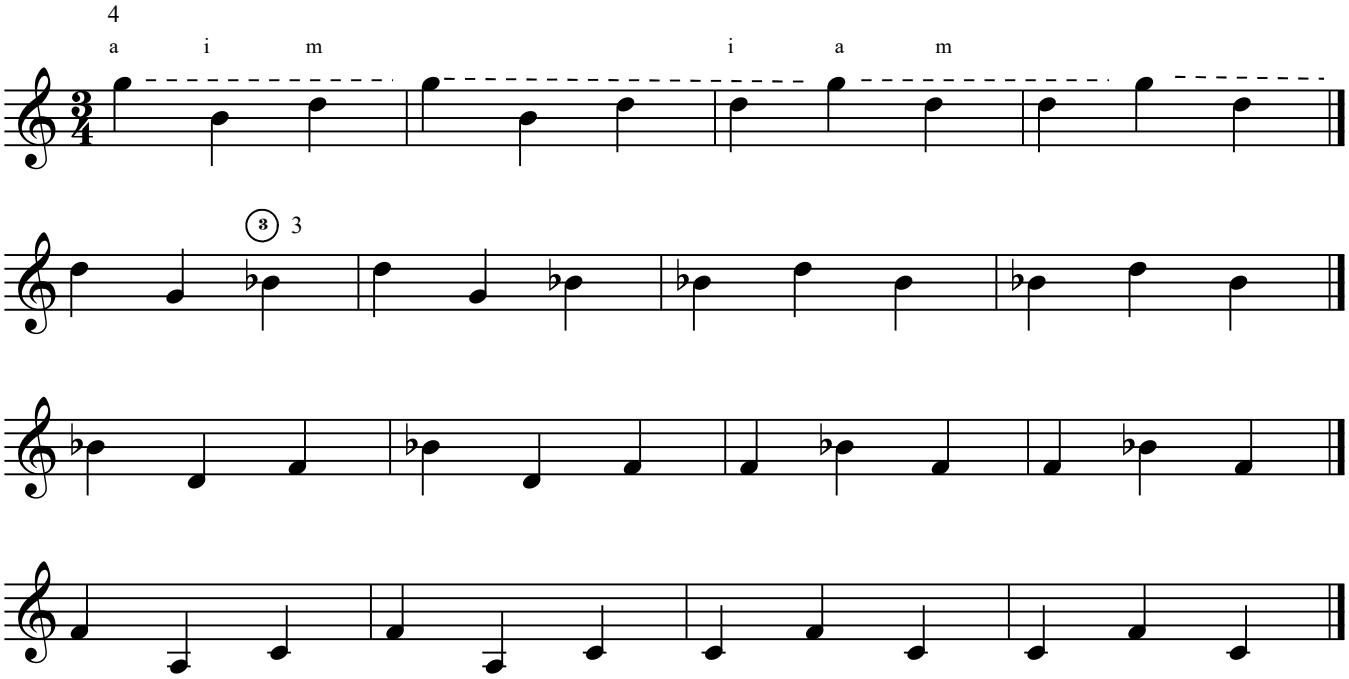
Stephen Foster



chanson célèbre , c'est une bonne application de la gamme de do
il faut bien sûr veiller comme toujours au lié mélodique, mais dans une pulsation assez vive, sans quoi cela reste terne.

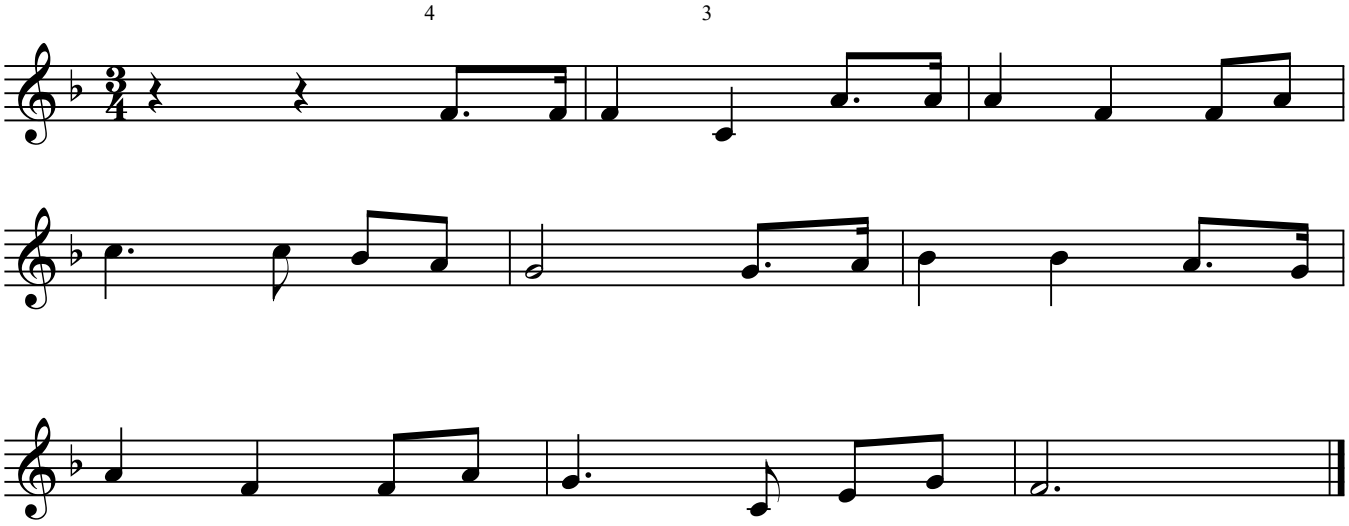
©

EXERCICES



OH! MY DARLING CLEMENTINE

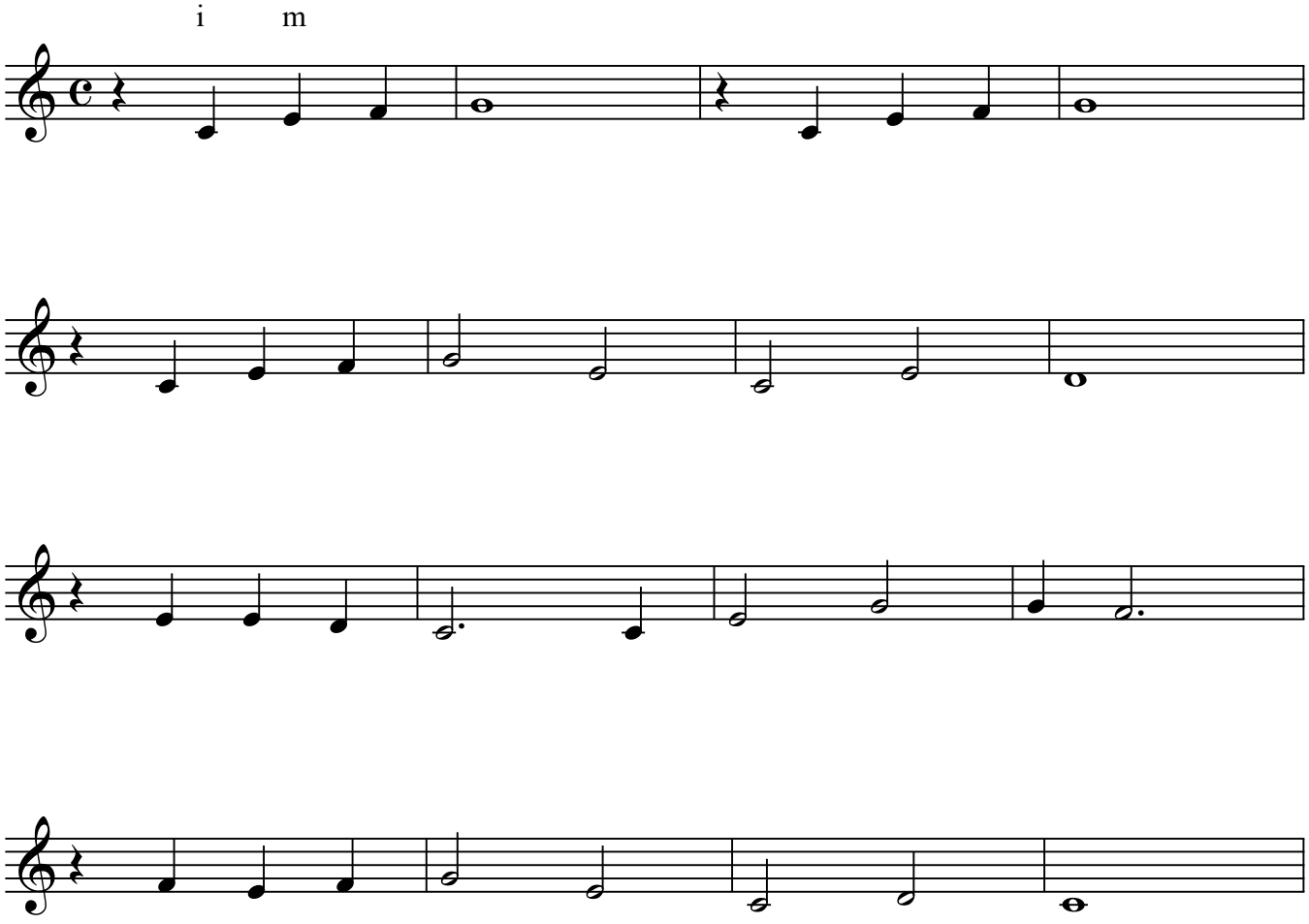
traditionnel



chanson typique de la "country" cela doit être joué avec souplesse, un peu comme le pas d'un cheval, on peut le transposer , c'est un bon exercice....

OH! WHEN THE SAINTS

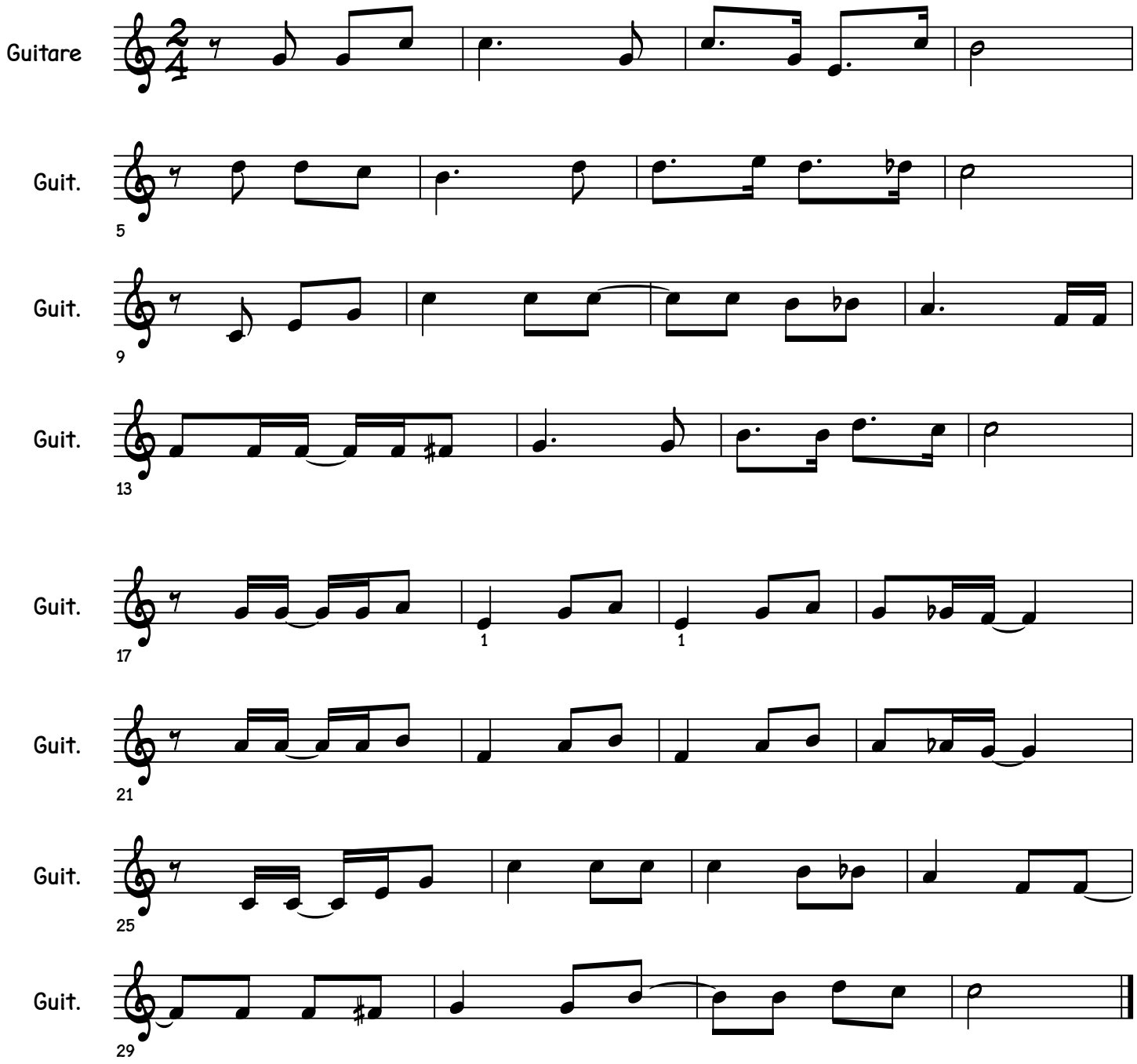
james milton black



cette mélodie immortalisée par Louis Armstrong, nous plonge dans le style dixieland , un tempo assez allant est requis.

Ban moin un tibo

Trad. Antillais

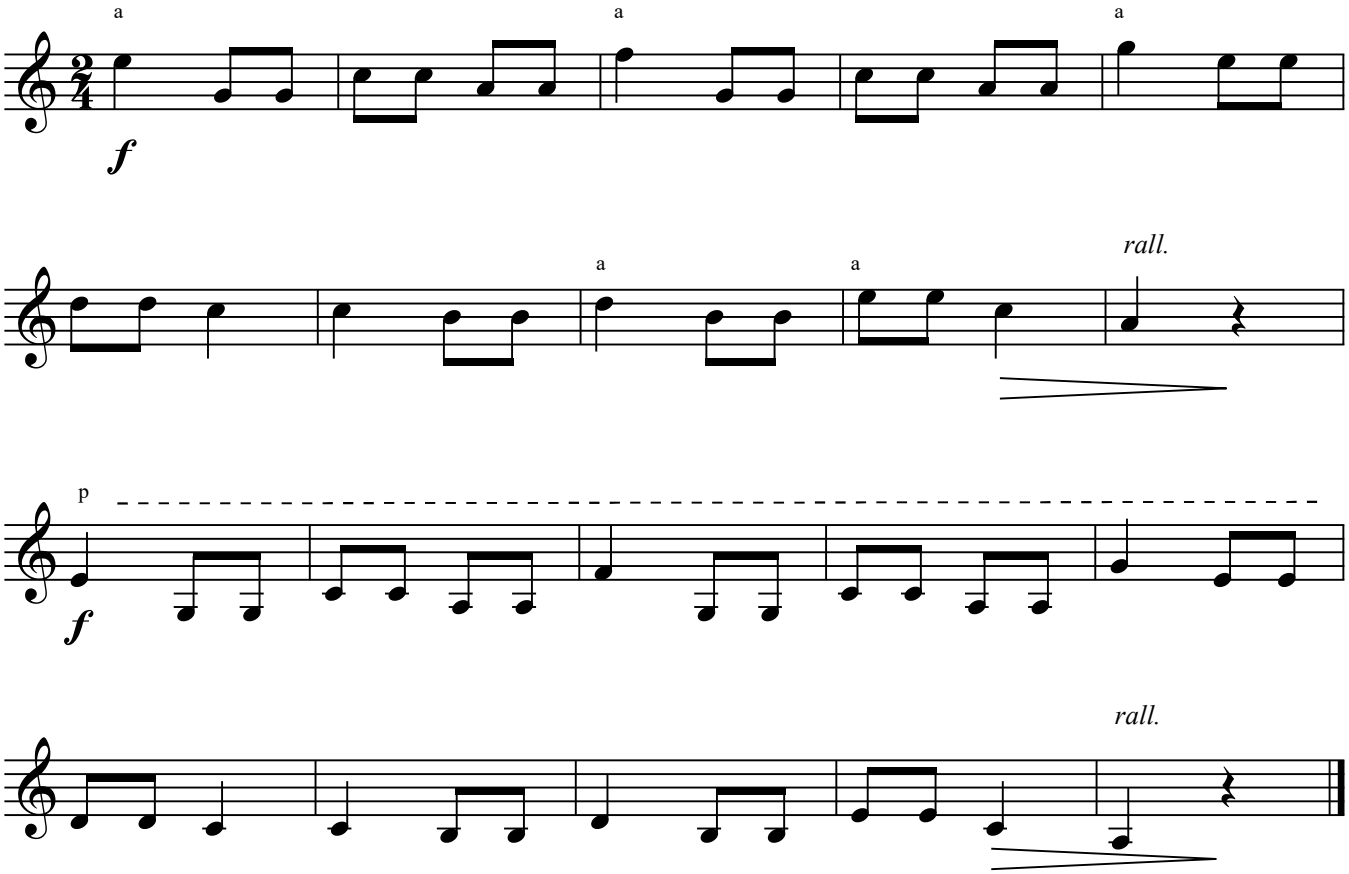


cette biguine d'origine inconnue a été jouée et chantée 1000 fois , c'est à vous.
ça doit être toujours chaloupé et on doit avoir envie de danser.....

©

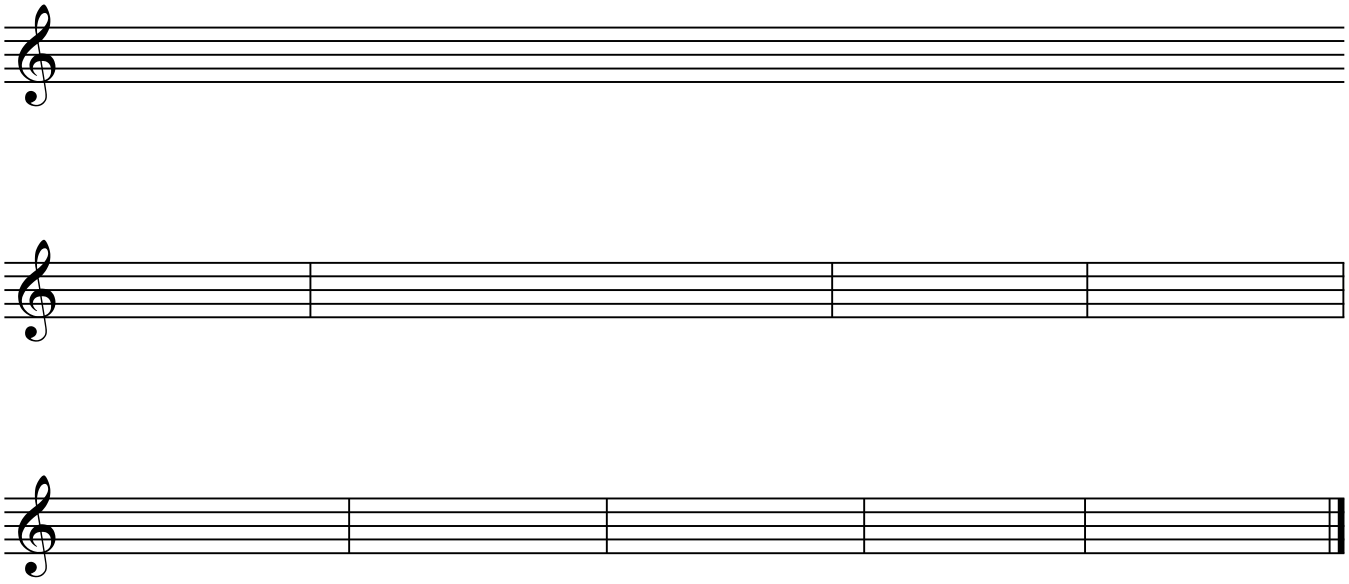
RELAX

JUSTINE



cette élève a pris un modèle de mélodie augmentée de son octave, on peut ainsi jouer sur les contrastes de nuances, et bien sûr utiliser le pouce, le tempo est libre

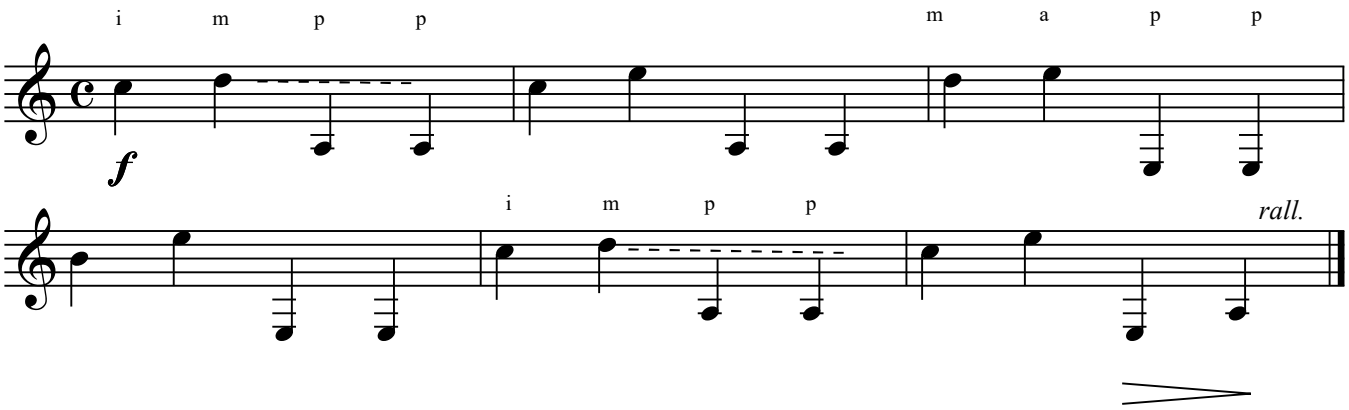
ÉCRIRE UNE MÉLODIE ET SON OCTAVE



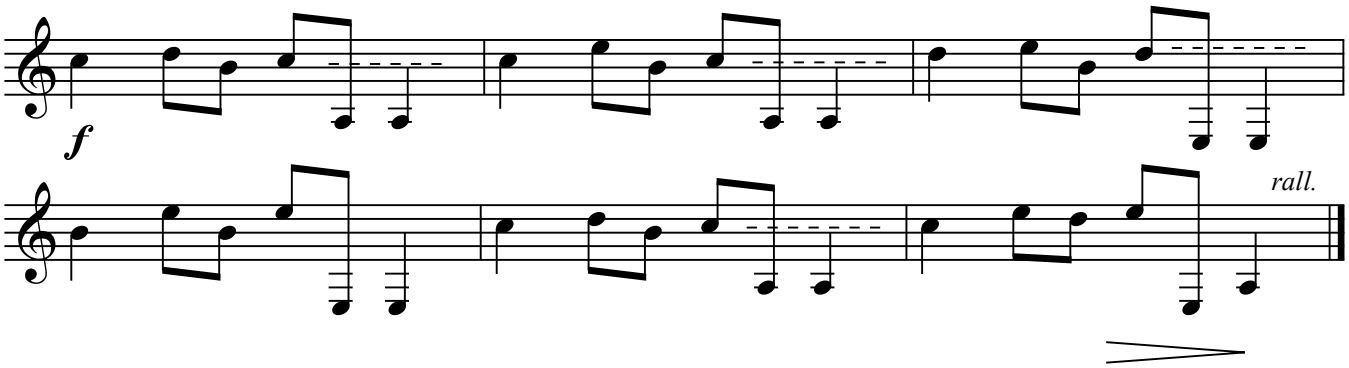
DANSES

positionV ou I

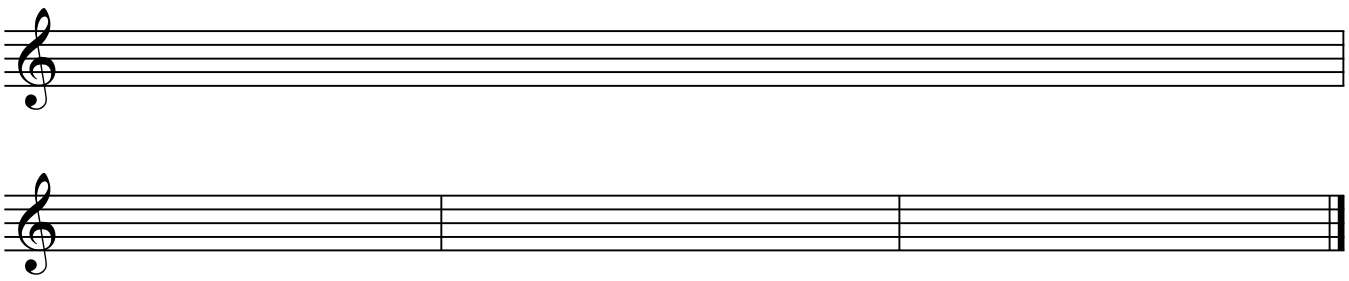
B.MICHEL



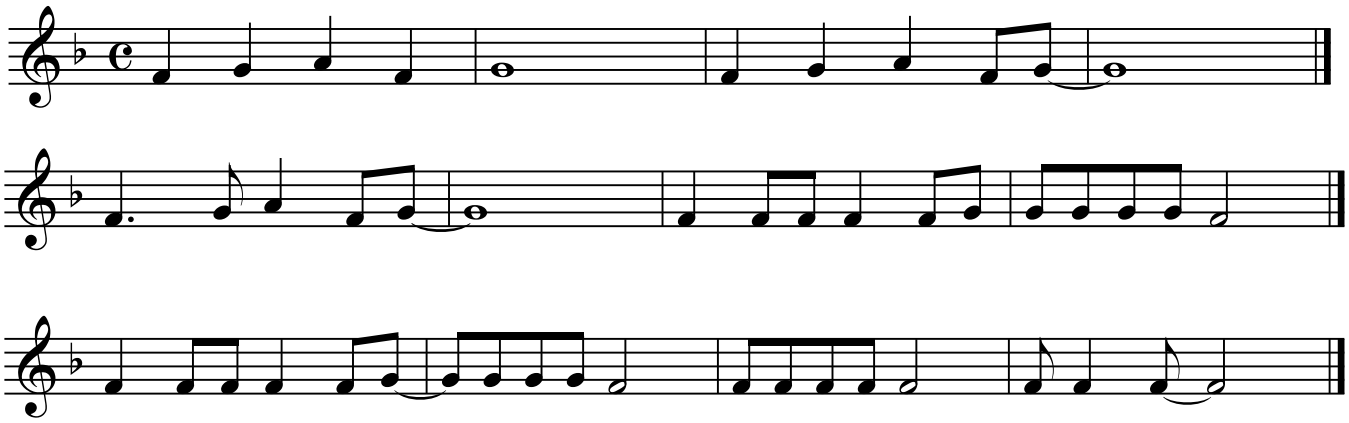
variation 1



écrire , après l'avoir inventée,
la variation 2

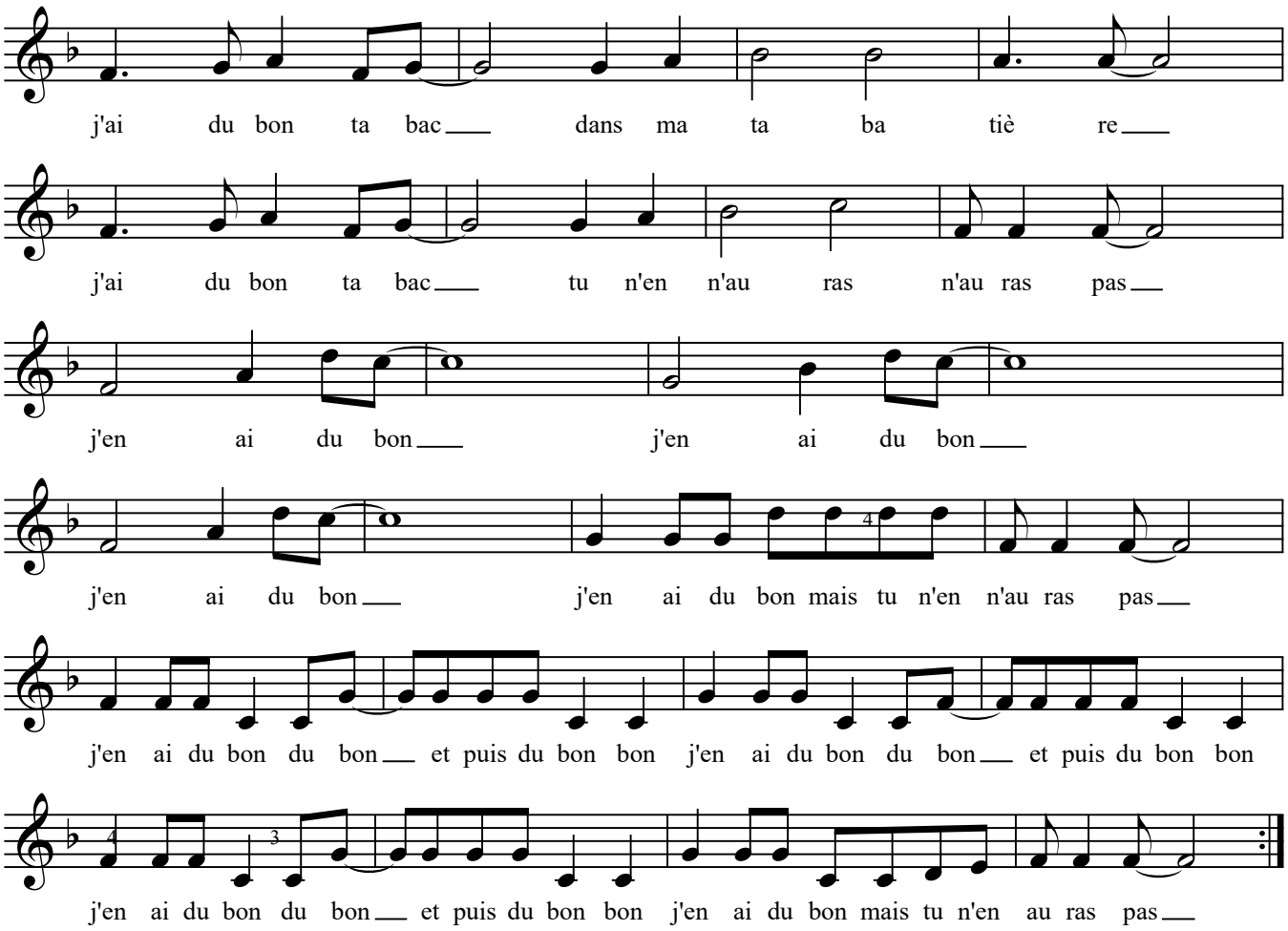


rythme



J'AI DU BON TABAC SWING

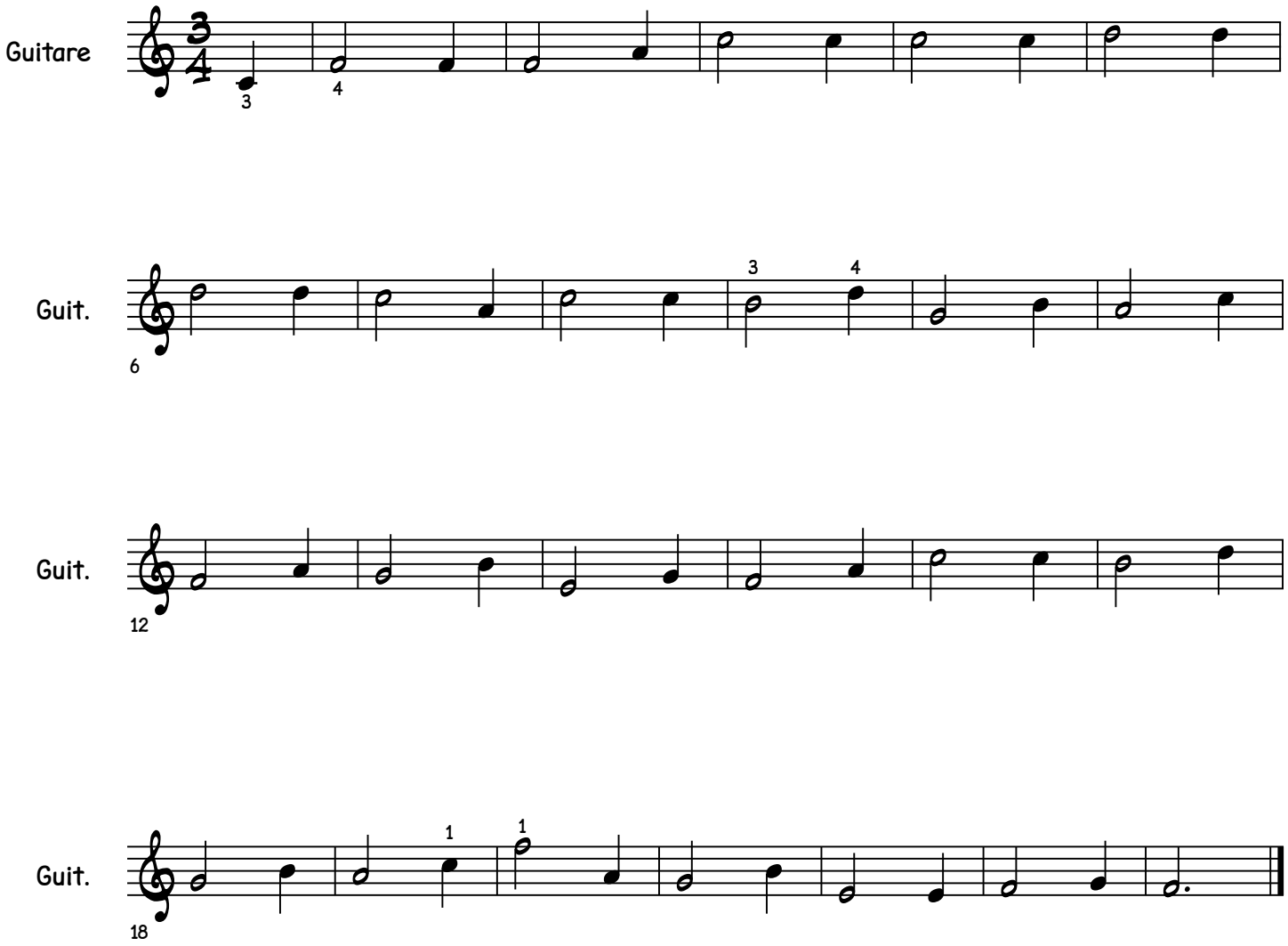
canon



voici une version de "j'ai du bon tabac" qui regarde du côté du swing, donc les croches sont ternaires, on peut le jouer in extenso ou en canon (les entrées sont toutes les 8 mesures) et bien sûr le chanter

Adieu Madras

Trad.Antillais

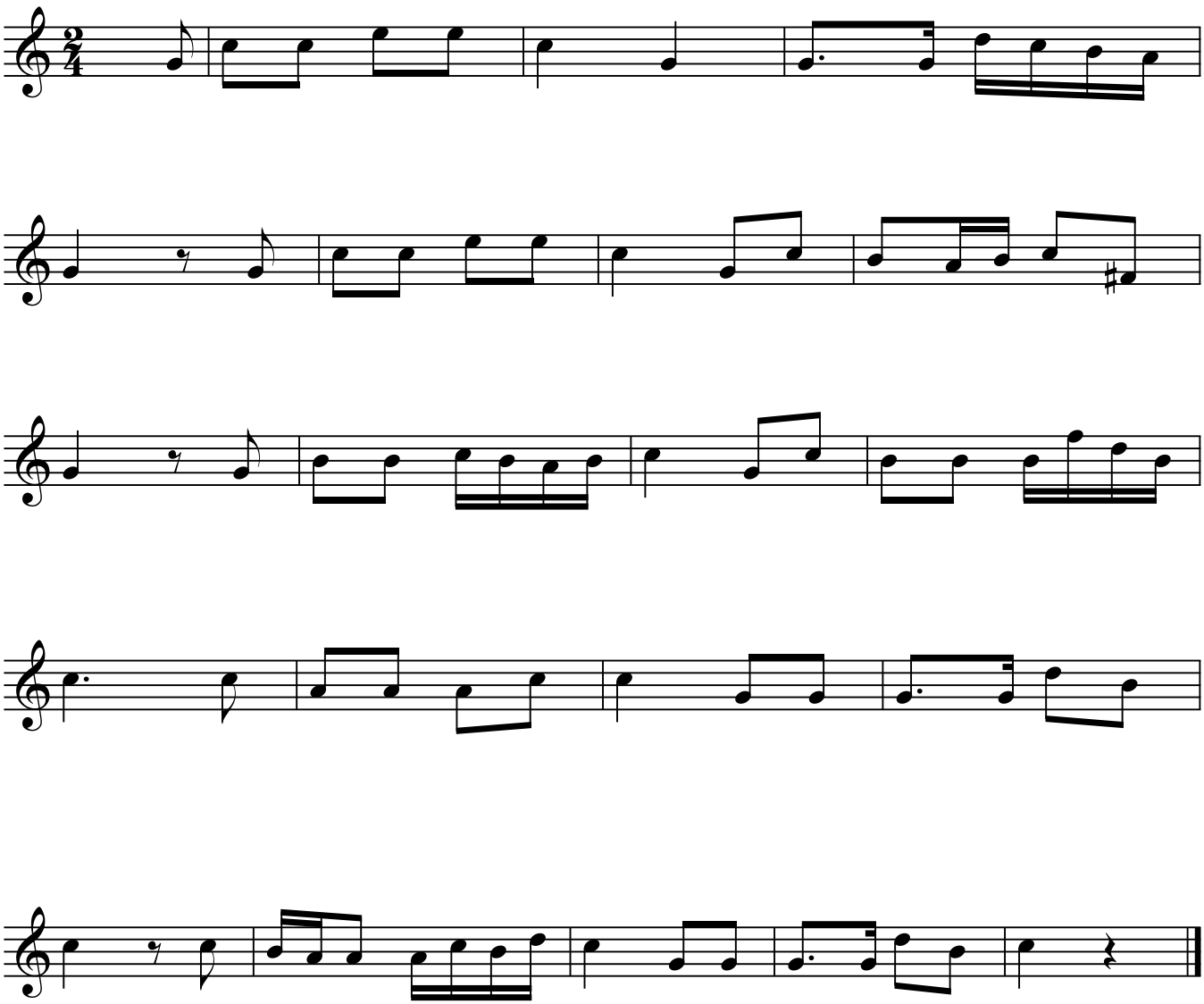


cette chanson devenue un tarditionnel antillais serait d'un compositeur classique de la fin du XVIII .
on y perçoit le clapotis de la mer , cette mélopée douce et nostalgique nous raconte le bateau qui part , avec son lot de chagrin pour celles et ceux qui restent à quai.
l faut bien balancer la mélodie sans précipitation.

©

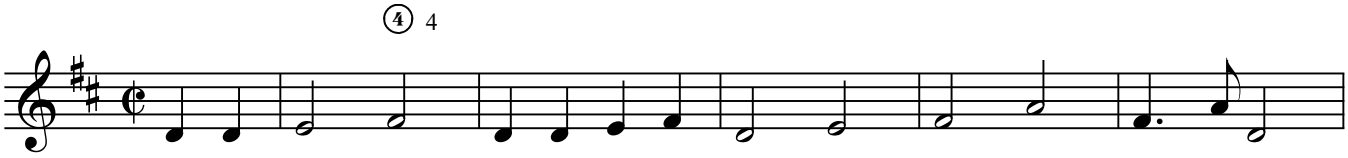
LA TRUITE

F.SCHUBERT



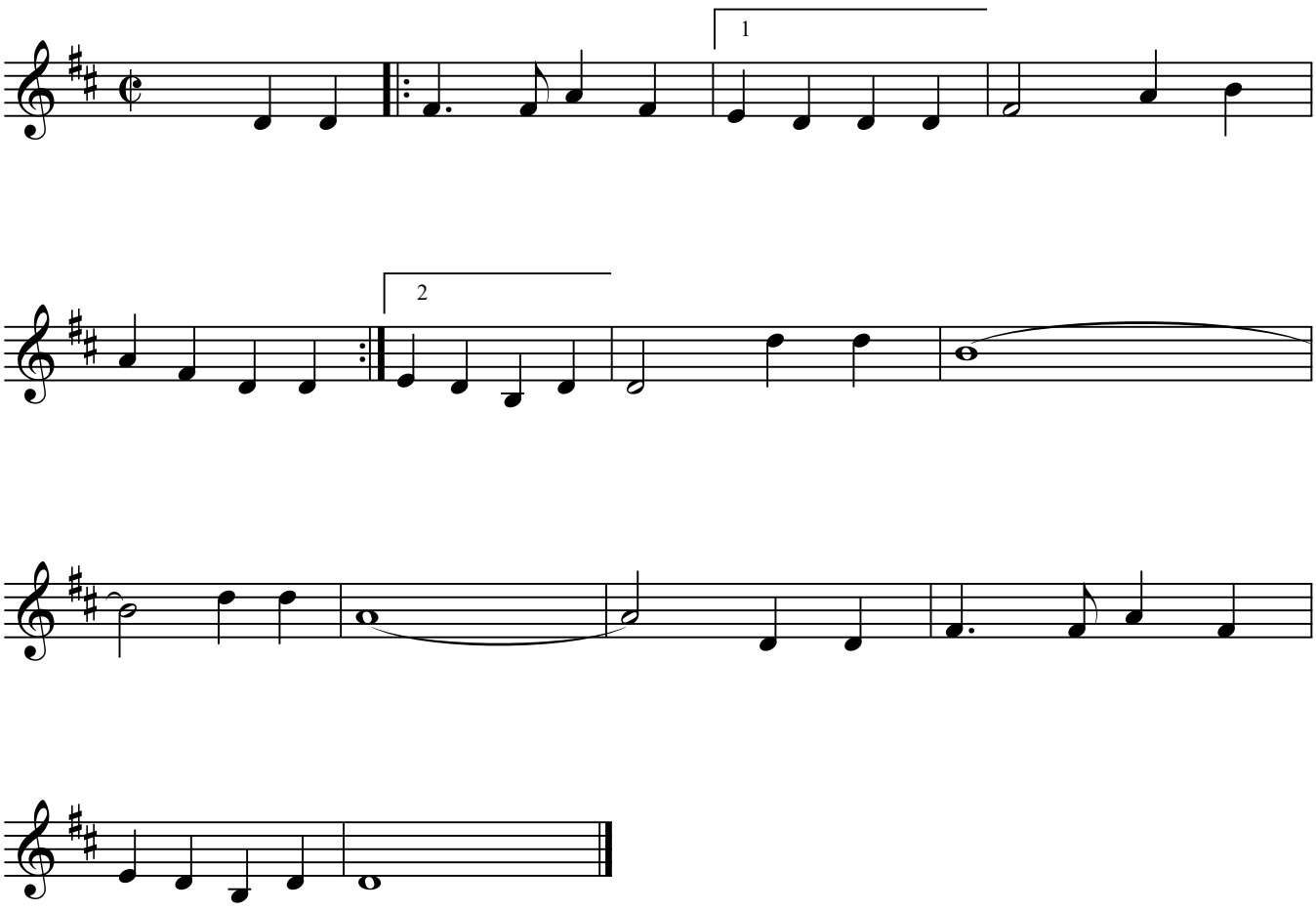
ce poisson aura fait couler beaucoup d'encre, d'eau peut-être , de temps sûrement ! tant il a été et est joué et chanté , car il s'agit d'un lied, sous bien des formes, amusez vous , cela doit frétiller.

EXERCICE



LORD I WANT TO BE A CHRISTIAN

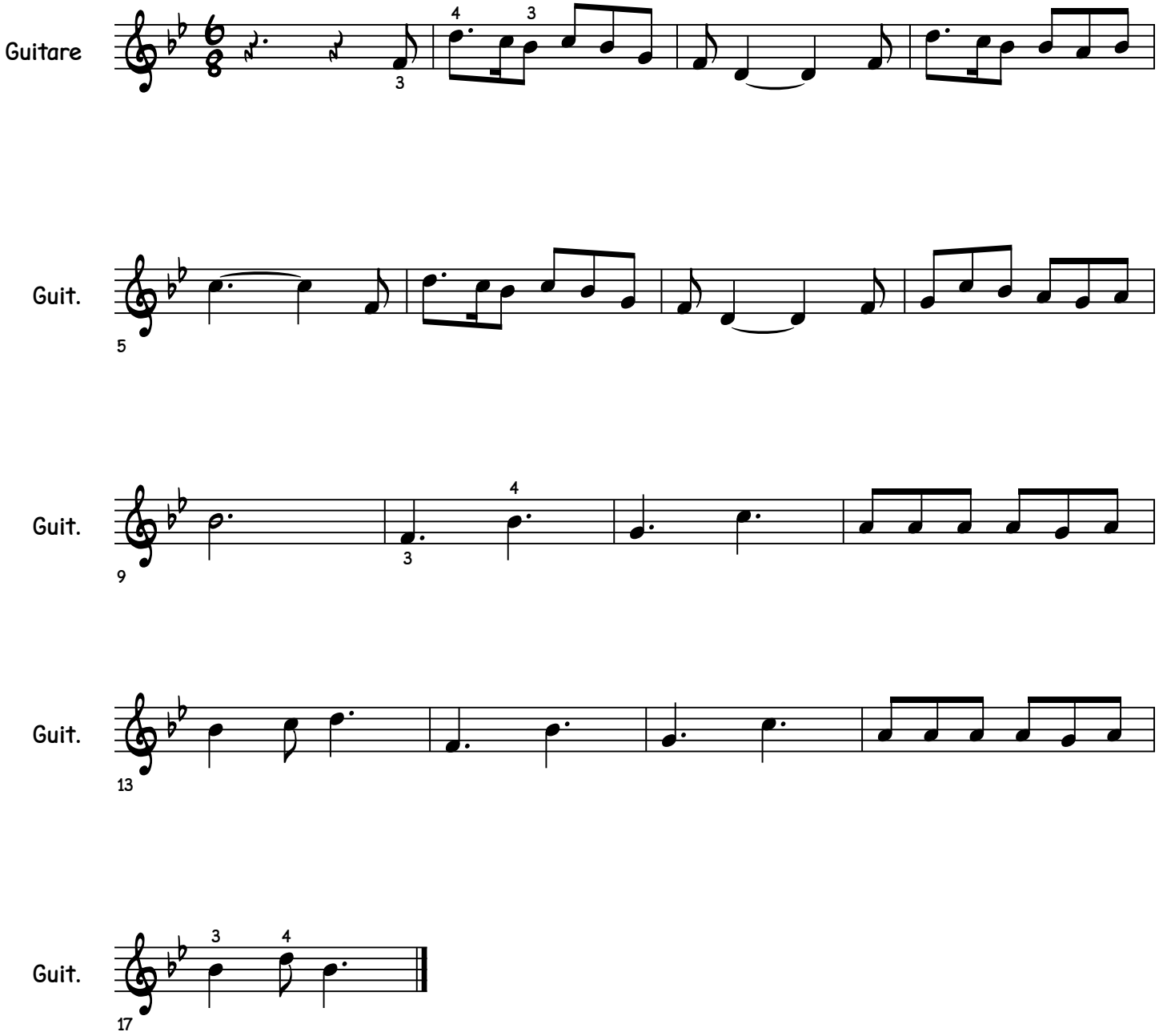
gospel



ce gospel est un grand standard du genre, attention au fa dièse du doigt 4

Bring back

trad. Ecossais

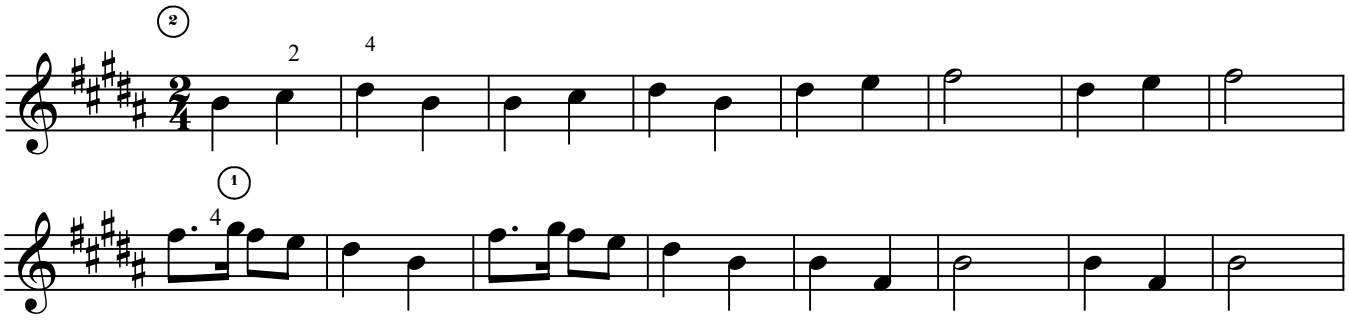


cette chanson tradiotionnelle necessite un tempo assez allant , c'est un bon travail pour l'enchainement des doigts 3 et 4 dans la même case.
attention au sib à la clé , rappelons que c'est identique au la dièse (case 3 de la corde 3).

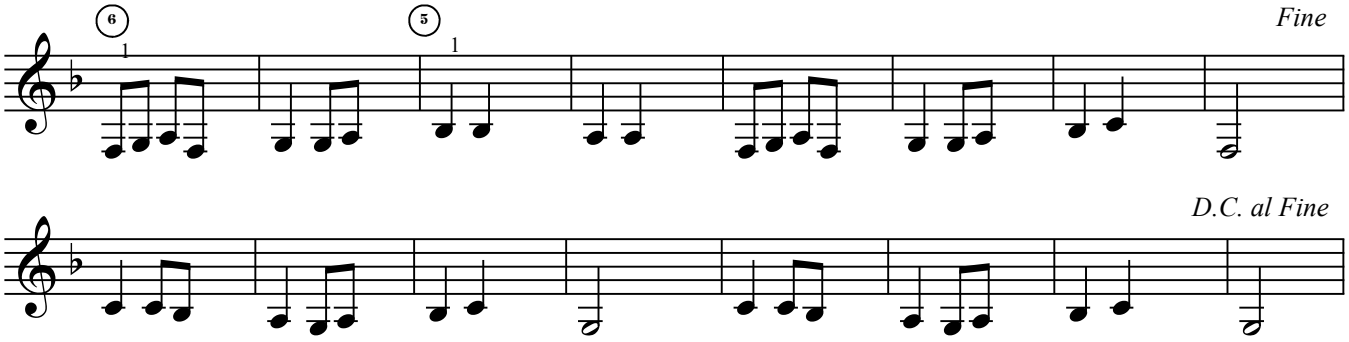
©

TRANSPOSITIONS

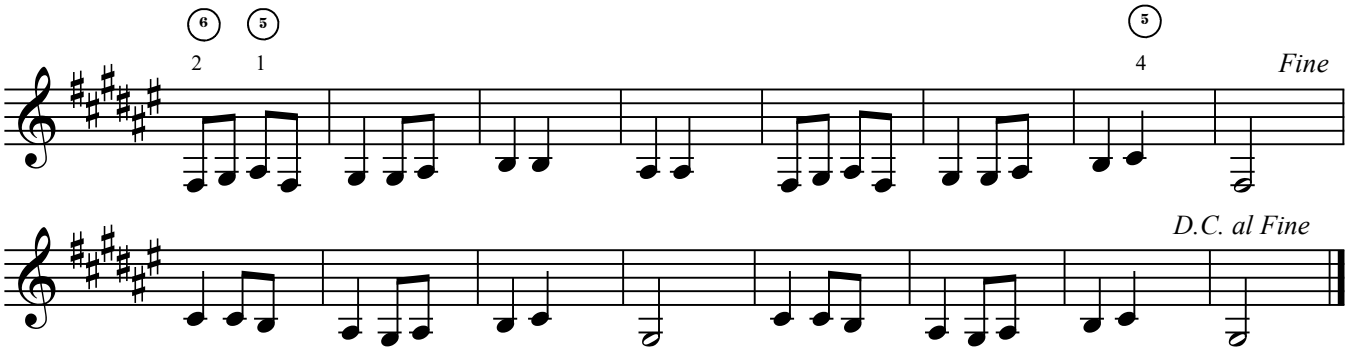
FRÈRES JACQUES



J'AI DU BON TABAC



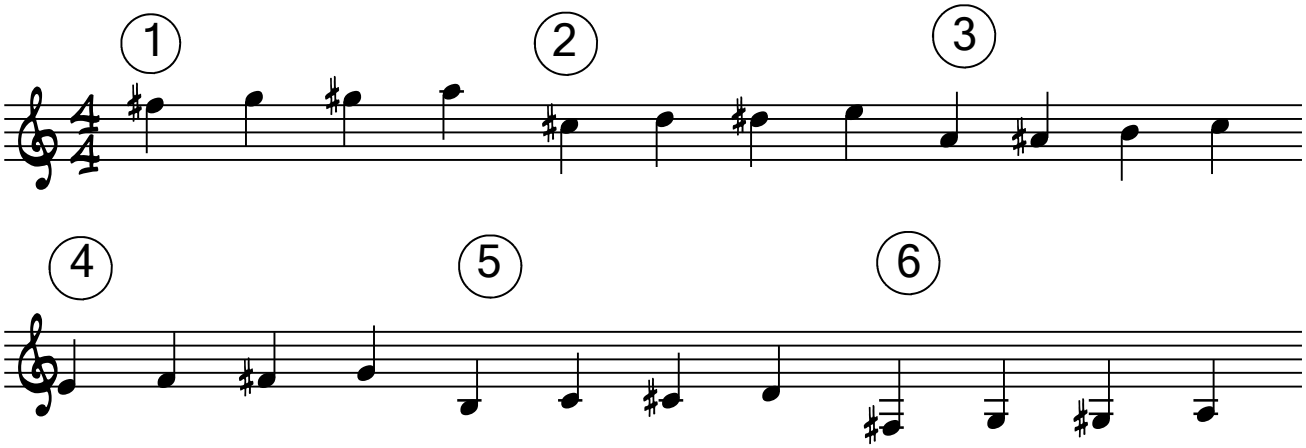
ENCORE



quelques transpositions en position I dans des tonalités un peu moins courantes que do majeur, c'est un excellent exercice , on peut le faire ad lib pour n'importe quelle mélodie

La Deuxième position

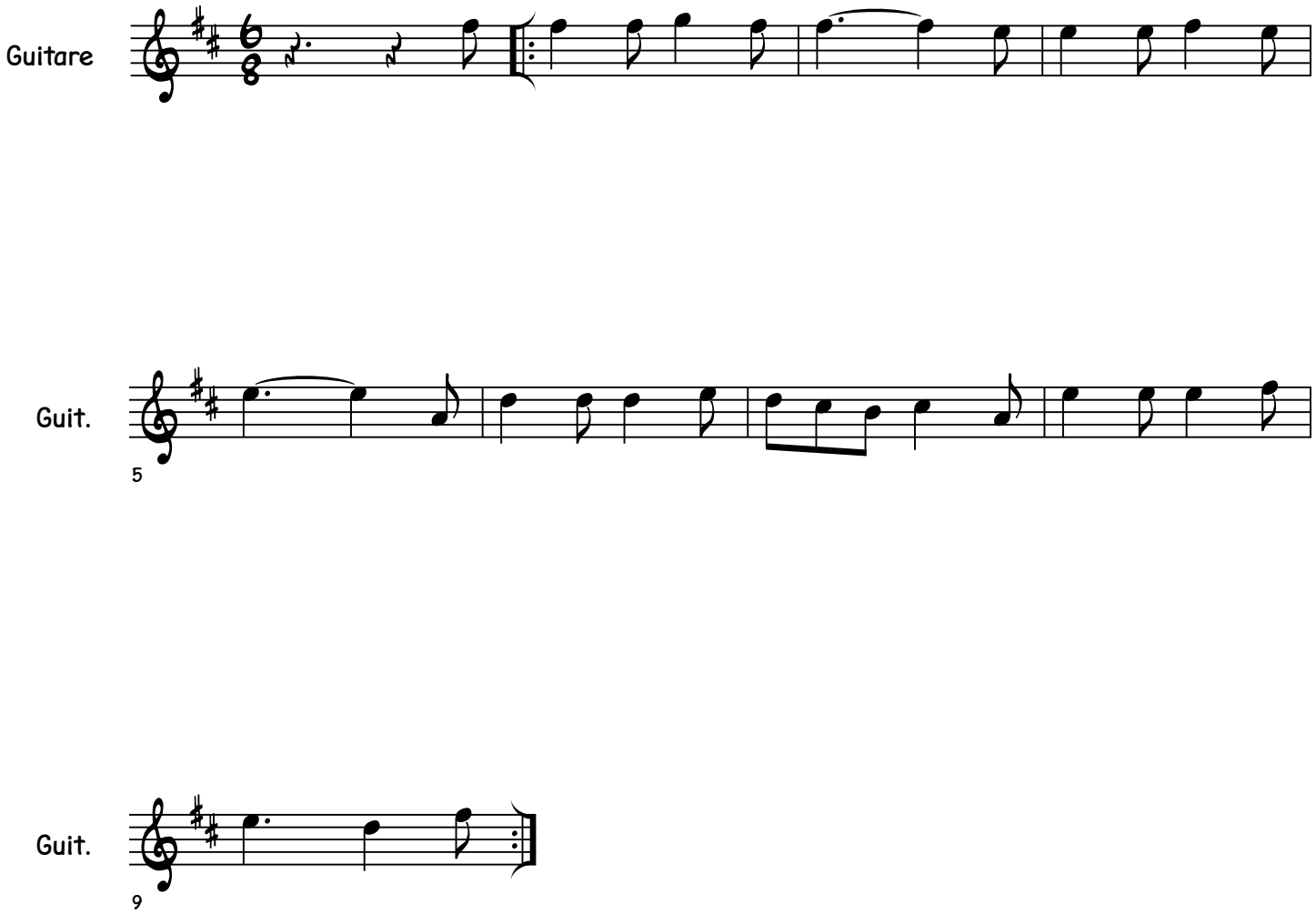
voici les notes de la deuxième position écrites in extenso (on peut aussi orthographier avec des bémols) cela signifie que le premier doigt est posé dans case 2 et que le reste suit (le 2 dans la case 3 ... etc) , c'est la définition d'une position . le reste est ou une extension inférieure ou supérieure ,au delà il s'agit d' un démanché.
il est utile à ce stade de revisiter, sur ce principe ,toutes les notes de la première position et de les écrire. si cette logique est parfaitement intégrée la connaissance du manche coulera de source.



Aux marches du palais

Traditionnel

position II



cette jolie chanson traditionnelle qui doit exprimer la douceur.
en voici une exécution possible : jouer la 3 fois
1)naturel (devant la rosace)
2) métallique (près du chevalet)
3) doux (sur la touche)
les nuances sont à explorer .
on peut aussi y ajouter des basses : cherchez les !! voici un indice: ce ne sont que des cordes à vide.

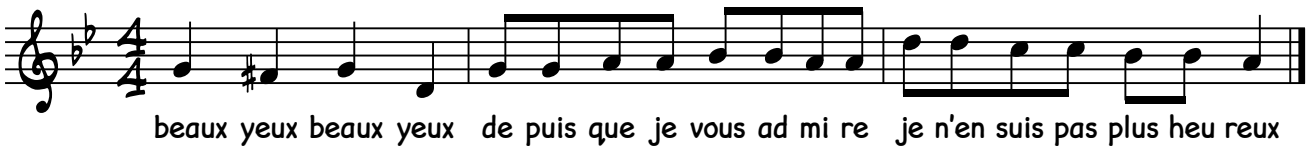
©

Beaux yeux

anonyme XIV

position I ou II

Guitare



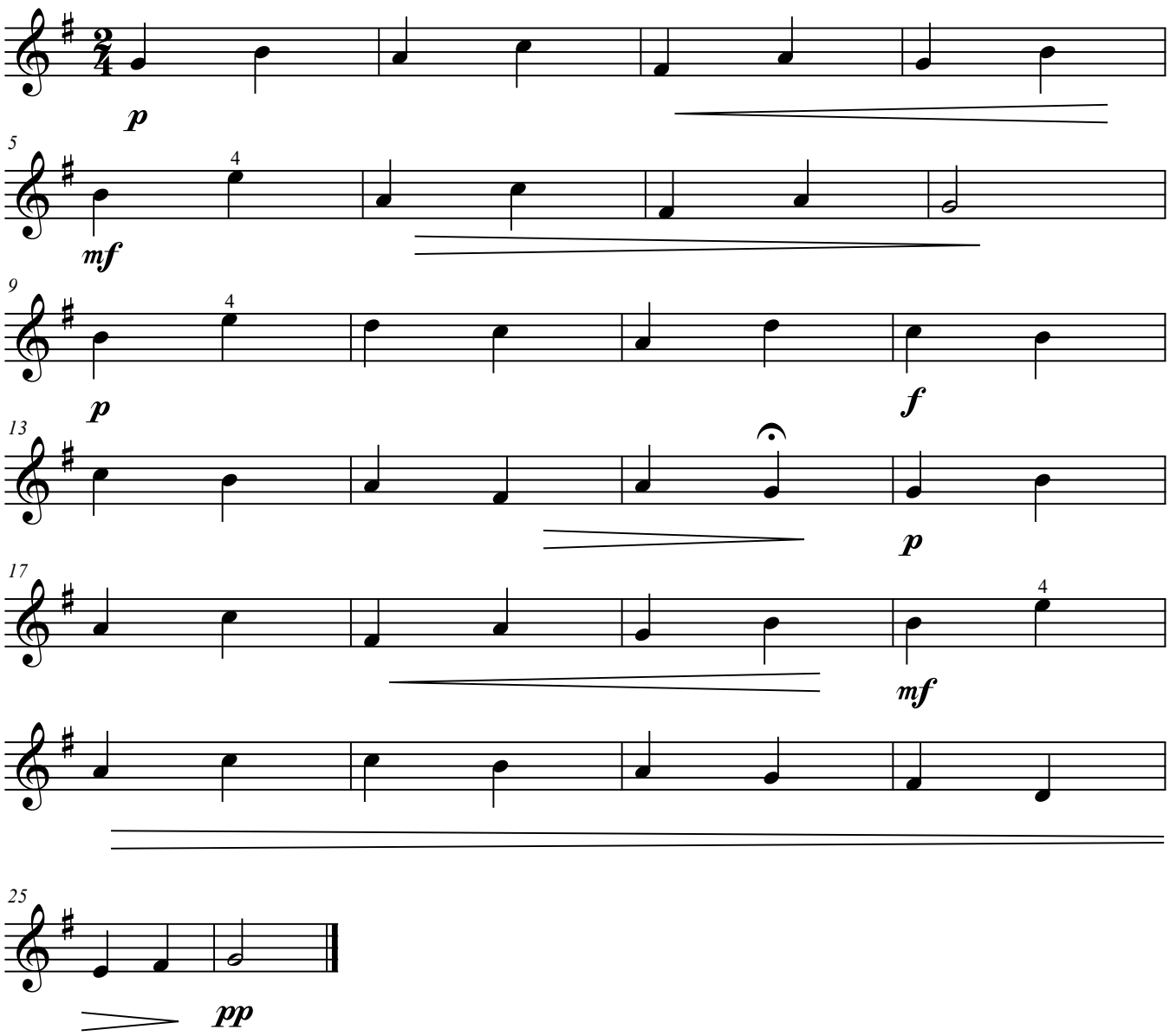
ce canon à 3 voix est un tube du répertoire choral.
plusieurs options s'offre à nous:
jouer autant de fois qu'on veut
chercher des nuances , des expressions
jouer en canon (les entrées se font à chaque mesure)
jouer et chanter
autrement dit : à partir de quelques notes on construit une interprétation

©

BERCEUSE

N.SAFINI

position II

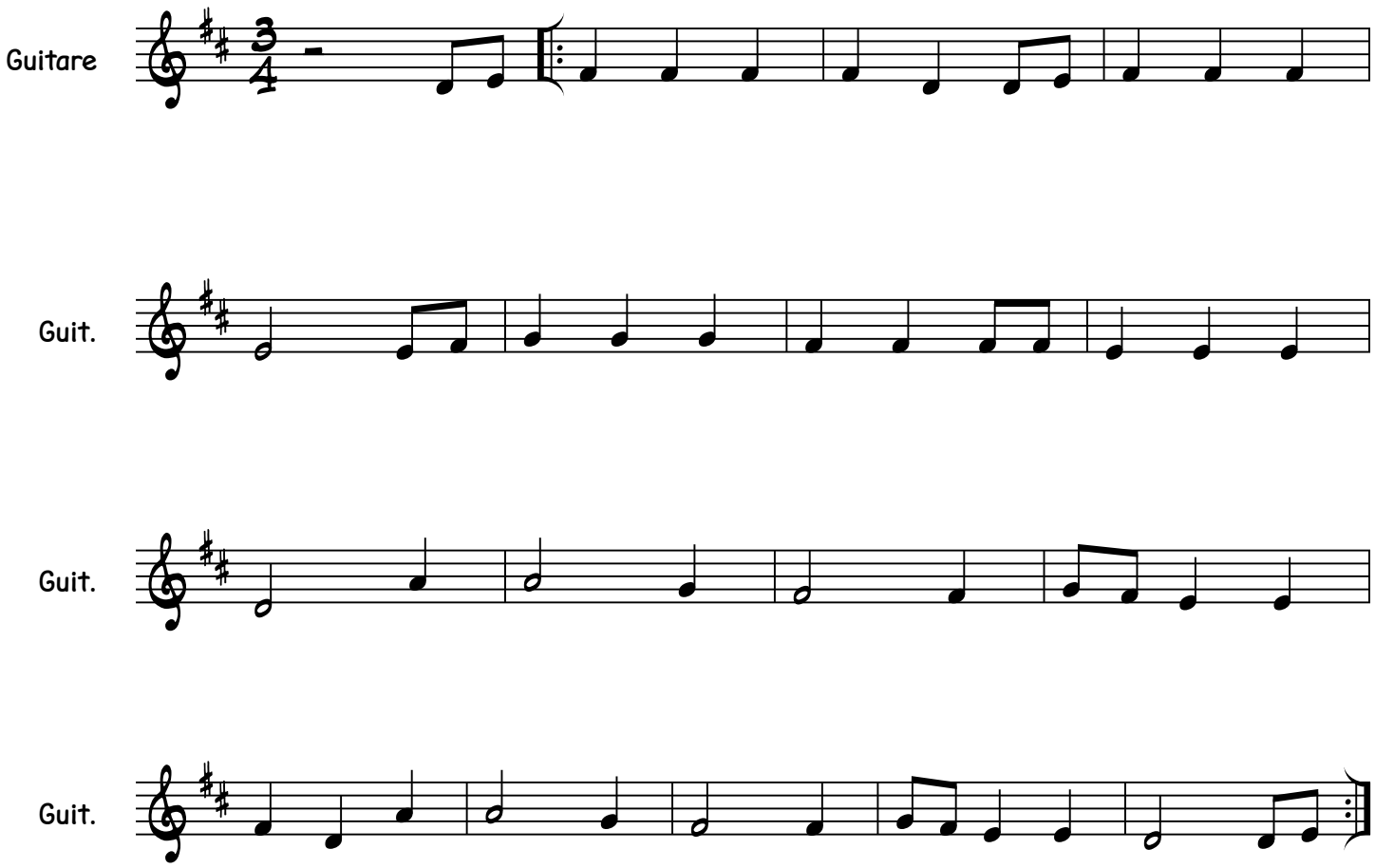


jolie petite berceuse pour la deuxième position , veillez au lié , pulsation assez calme.
le bébé doit s'endormir!!

Quand j'étais chez mon père

Traditionnel

position II

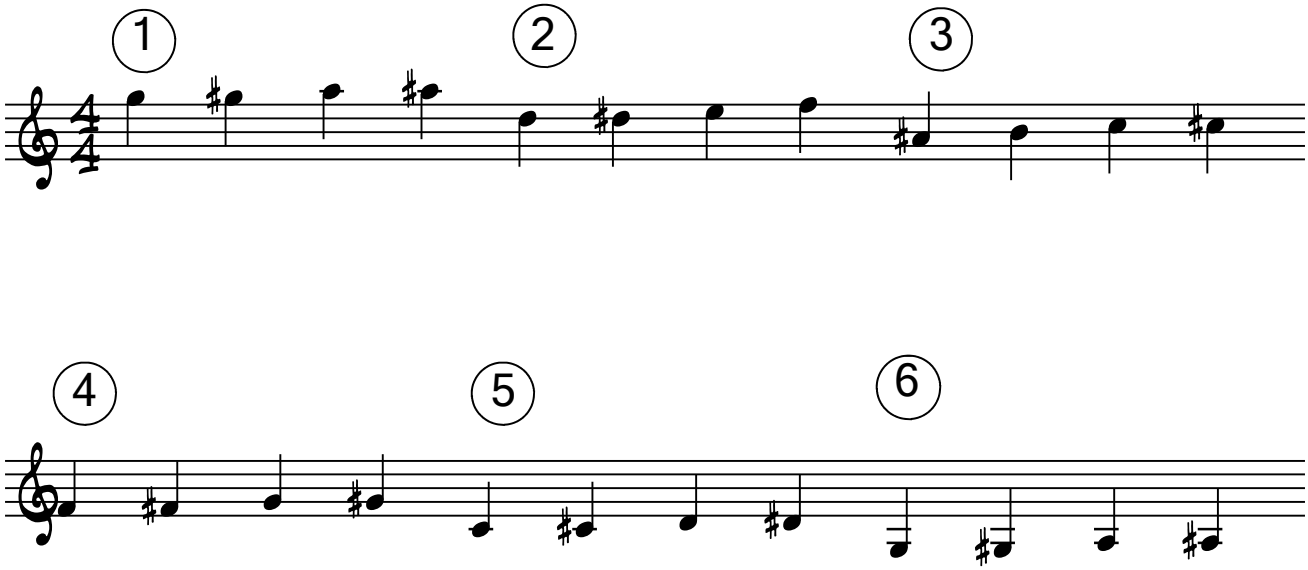


chanson traditionnelle , on peut la jouer de différentes façons: p, mf ou f
ou chercher des dynamiques qui soient personnelles.
le ré du début peut se jouer corde 4 à vide ou doigt 4 sur la corde 5.
cela oblige à l'ouverture de la main.

©

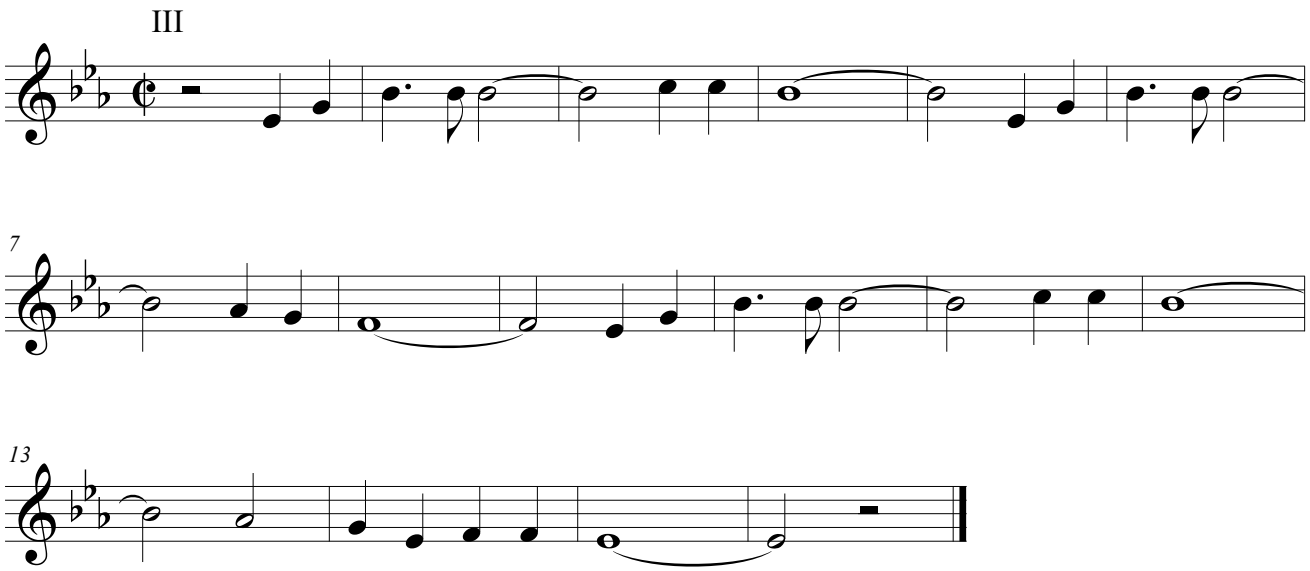
La Troisième position

voici les notes de la troisième position écrites in extenso (on peut aussi orthographier avec des bémols) . cela signifie que le premier doigt est posé dans case 3 et que le reste suit (le 2 dans la case 4 ... etc) , c'est la définition d'une position . le reste est ou une extension inférieure ou supérieure ,au delà il s'agit d' un démanché.
il est utile à ce stade de revisiter, sur ce principe ,toutes les notes de la première , de la deuxième position et de les écrire. cette logique doit est parfaitement comprise et intégrée , c'est la condition de la connaissance du manche dans toutes les positions.



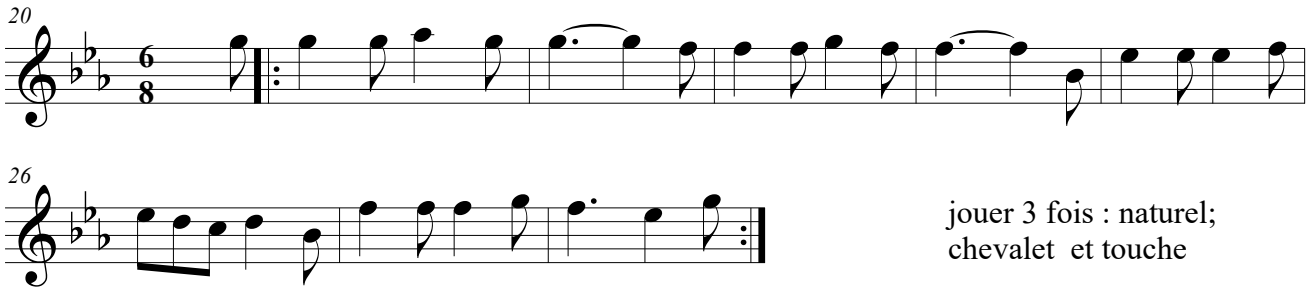
KUMBAYA

TRAD. GOSPEL



AUX MARCHES DU PALAIS

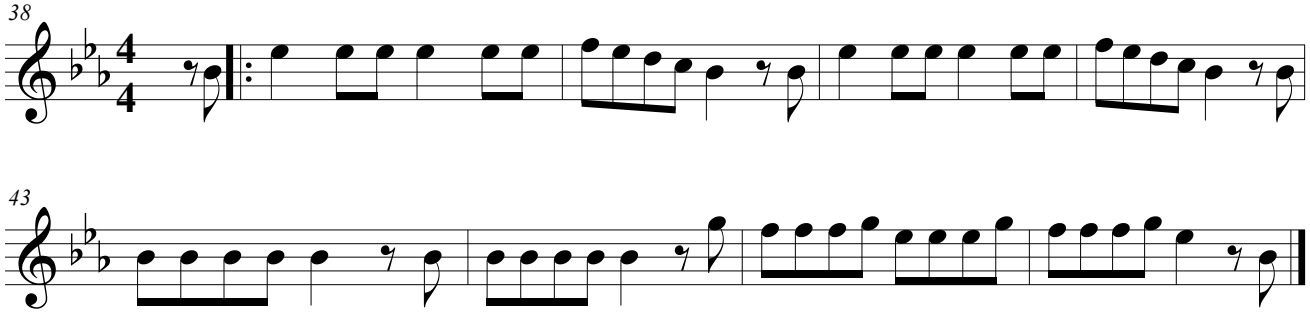
trad.



jouer 3 fois : naturel;
chevalet et touche

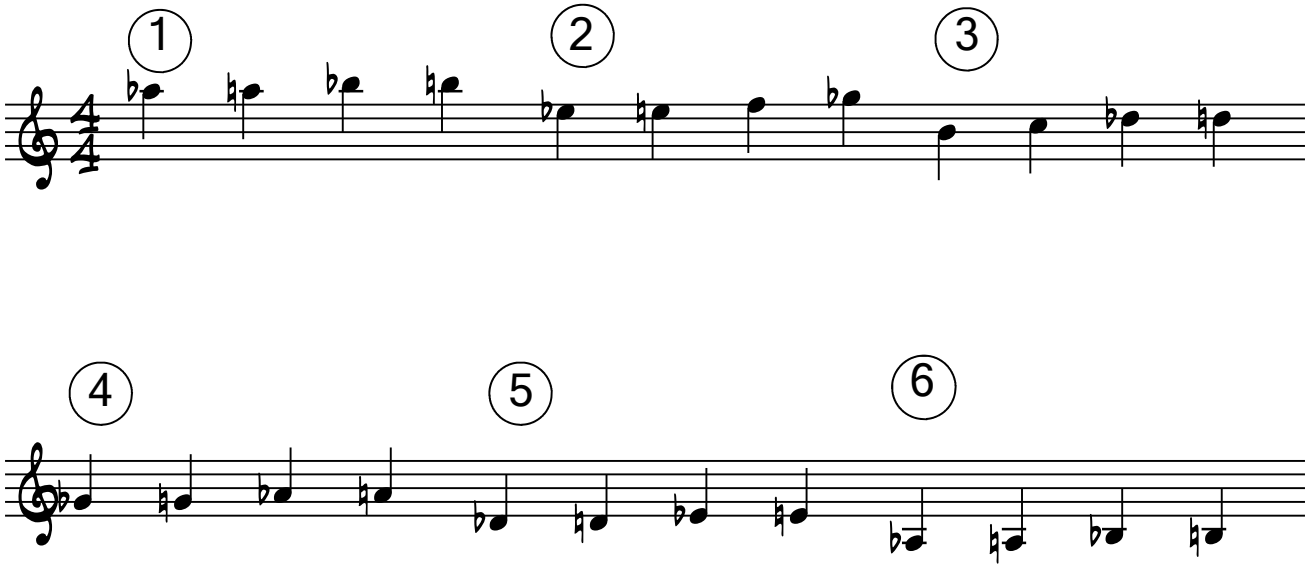
MON ÂNE

trad.



La quatrième position

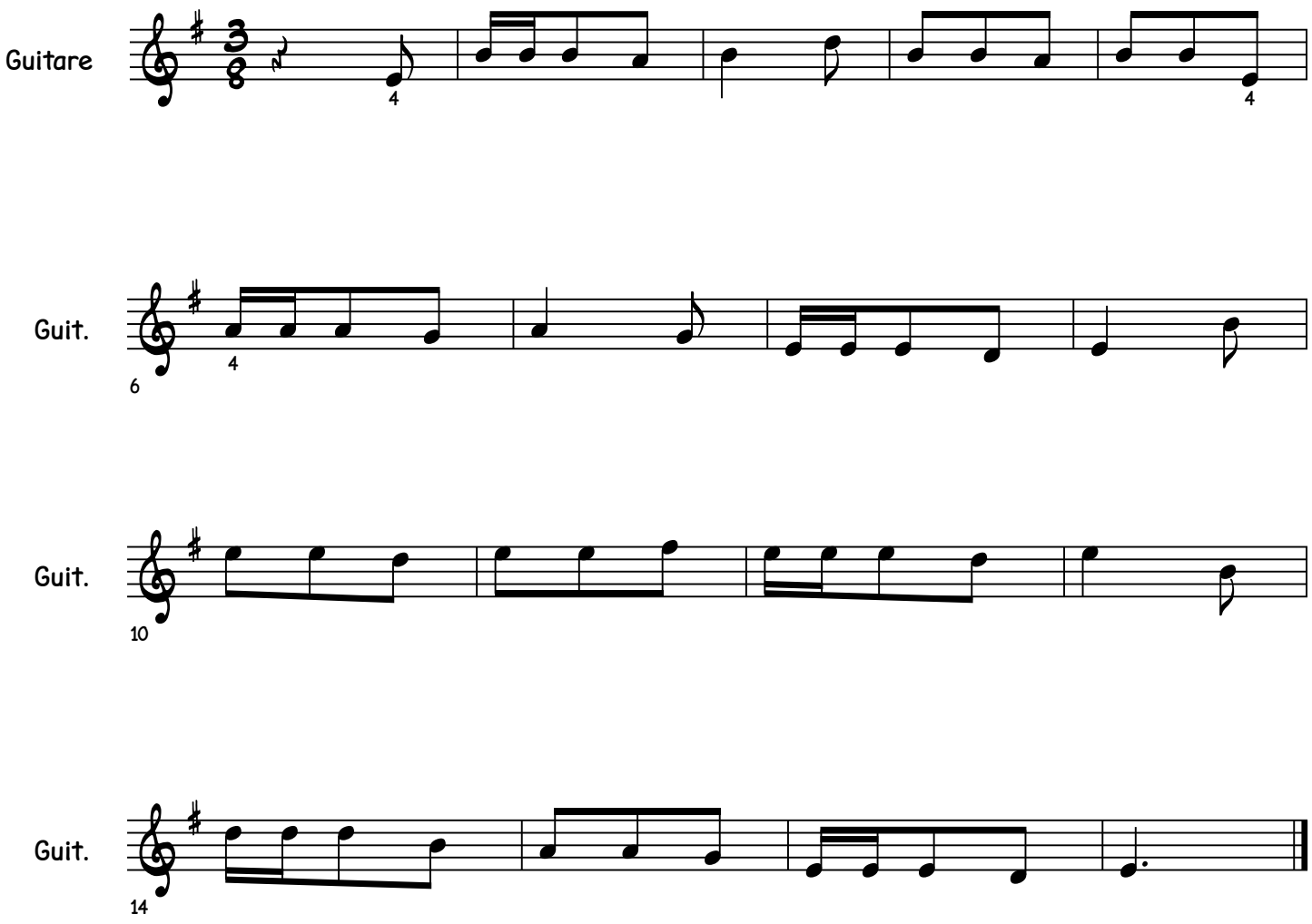
voici les notes de la quatrième position écrites in extenso , histoire de changer c'est écrit cette fois en bémol , on peut donc aussi orthographier avec des dièses.
cela signifie que le premier doigt est posé dans case 4 et que le reste suit (le 2 dans la case 5 ... etc) , c'est la définition d'une position. le reste est ou une extension inférieure ou supérieure ,au delà il s'agit d' un démanché.
il est utile à ce stade de revisiter, sur ce principe ,toutes les notes de la première , de la deuxième, de la troisième position et de les écrire. vous avancez ainsi tranquillement dans votre connaissance du manche.



Colchiques dans les prés

F.Cockenpot

position IV



cette jolie mélodie est du " faux vieux" et est née dans les années 1940, elle fût crée pour les scouts et est devenue un standard de la musique populaire.
malgré les difficultés de la quatrème position (ouverture de la main) ;il faut garder une ligne bien liée.
voici une proposition d'interprétation : jouer la 3 fois
-fort et lié
-mezzo et staccato
-piano et lié
en chercher d'autres est encore mieux.....

©

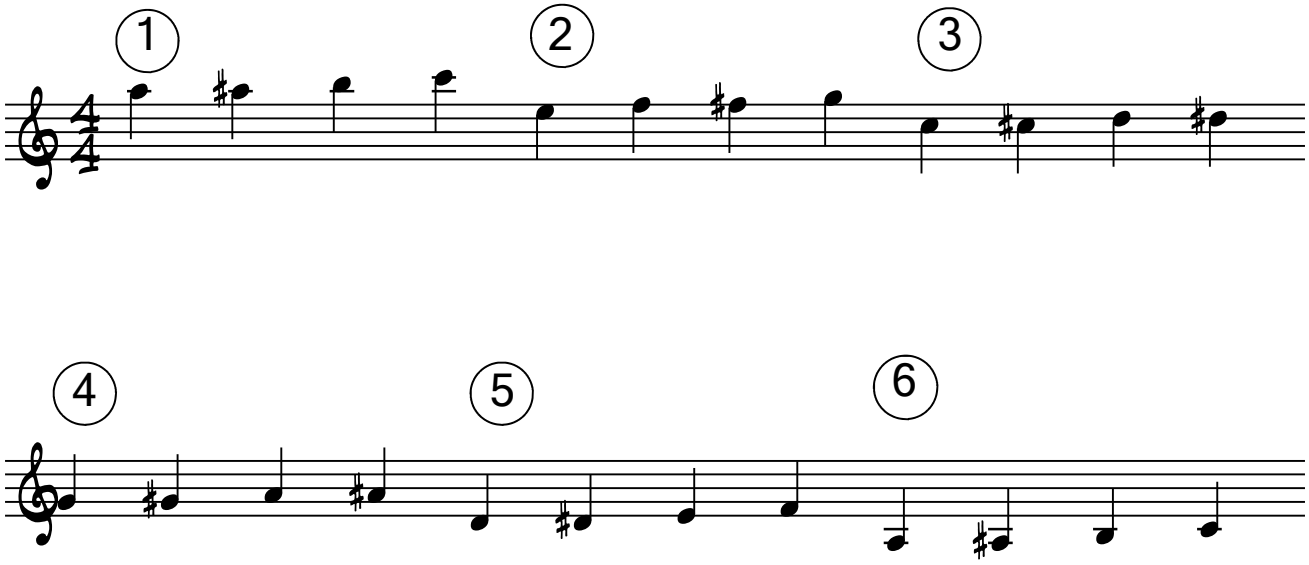
La cinquième position

voici les notes de la cinquième position écrites in extenso , nous voici à nouveau avec des dièses, habituez vous à passer de l'un à l'autre , cela s'appelle l'enharmonie.

le premier doigt est donc posé dans case 5 et le reste suit (le 2 dans la case 6 ... etc)

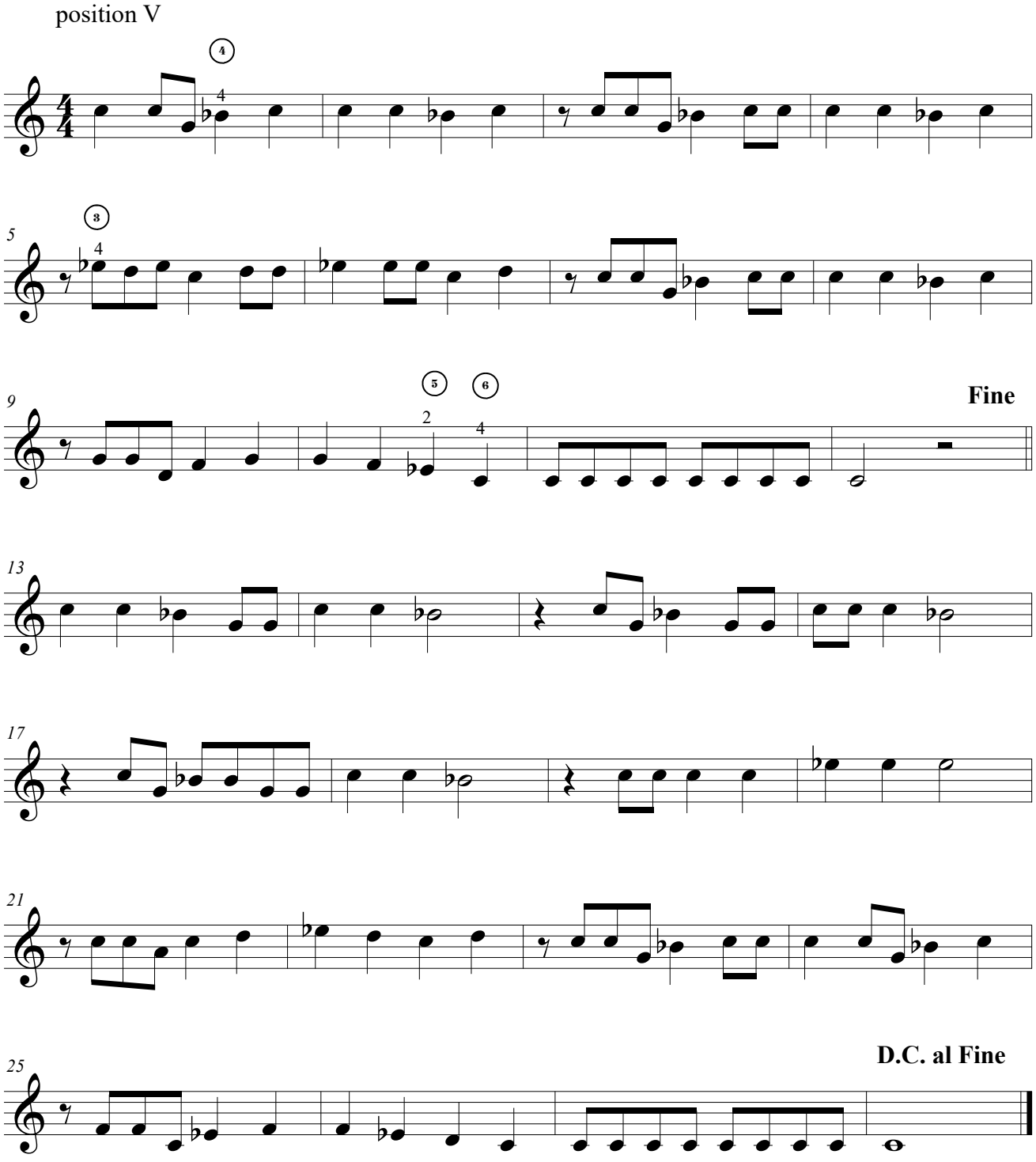
revoyez maintenant toutes les notes de la première à la quatrième position et écrivez les.

vous continuerez ainsi jusqu'au bout du manche, il est utile de se souvenir qu'au delà de la case XII on retrouve les notes de la première position , à l'octave, bien entendu.



Be bop a lula

GENE VINCENT



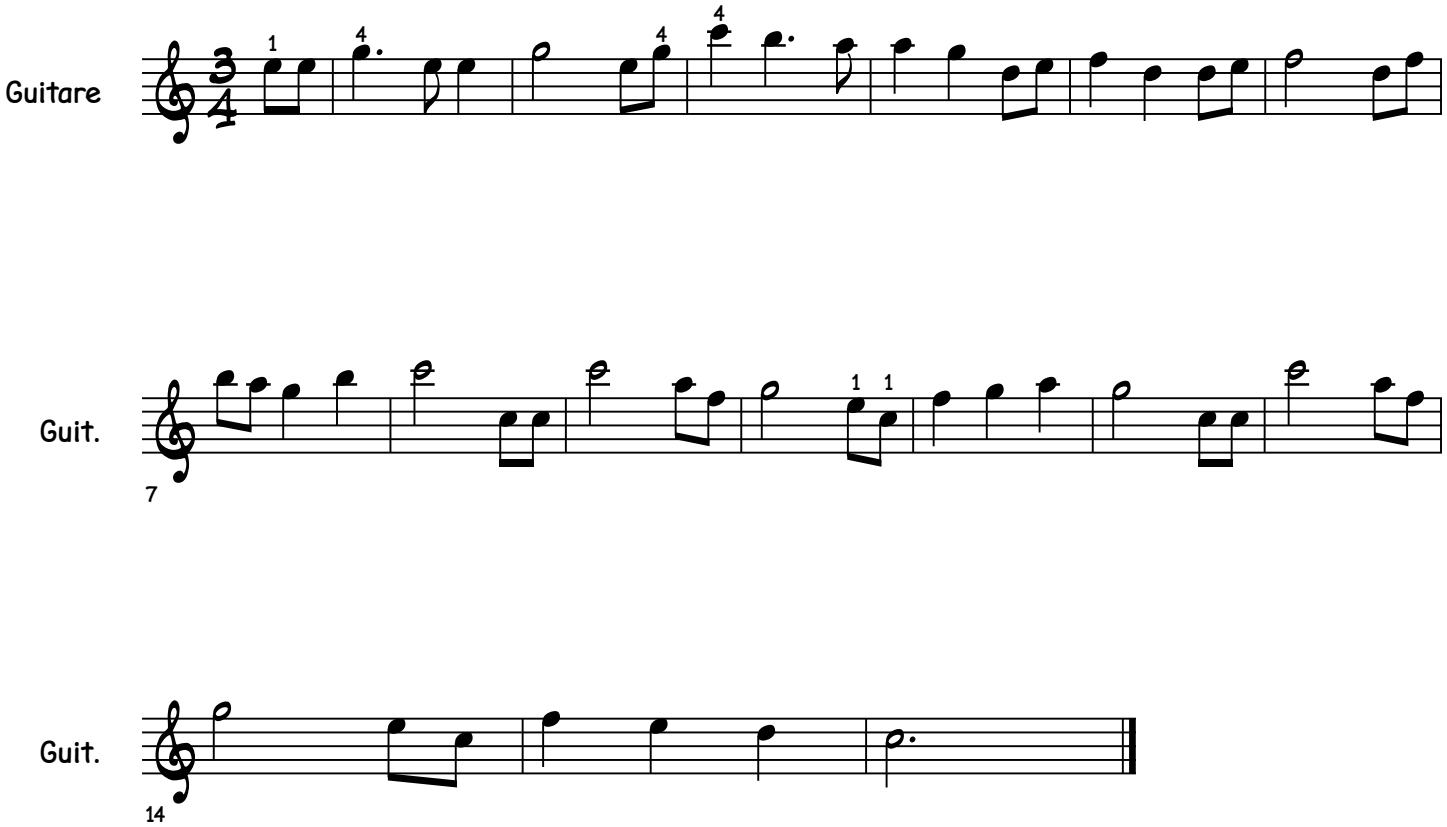
un grand standard du rock , les croches sont ternaires , ça doit toujours "swinguer"
il est important de bien repérer la place des notes afin de les visualiser intérieurement.
do sol peut être joué soit en saut de doigt soit en barré.

©

Berceuse

J.Brahms

position V



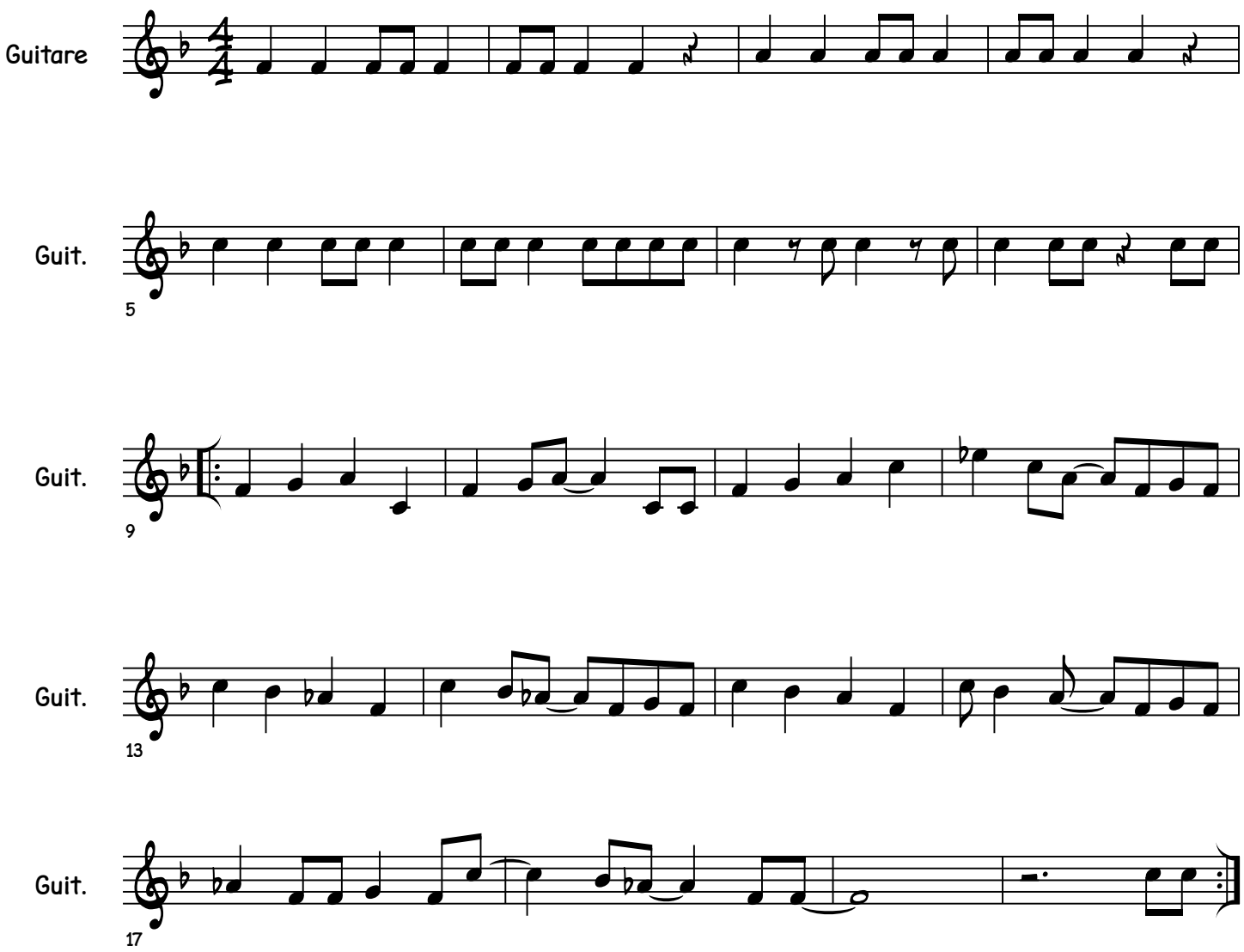
un tube de Brahms , on peut le jouer autant de fois qu'on veut , comme dans les boites à musique qui l'ont largement utilisée, on peut varier les nuances à l'infini .
mi do à la fin de la mesure 10 peut être joué avec un barré 2 cordes.
pour autant le saut de doigt dans une même case (fréquent au violoncelle et peu utilisé à la guitare est bon à travailler.
on peut s'entrainer en amont à jouer la gamme de do en V position.

©

Rock around the clock

Bill Haley

position V



titre emblématique de la génèse du rockabilly , il faut impérativement jouer les ternaires , c-a-d que "deux croches" se jouent comme "noire croche en triolet". c'est le moteur du swing.
on peut faire la reprise ou pas , jouer une deux trois ou vingt fois... ad lib

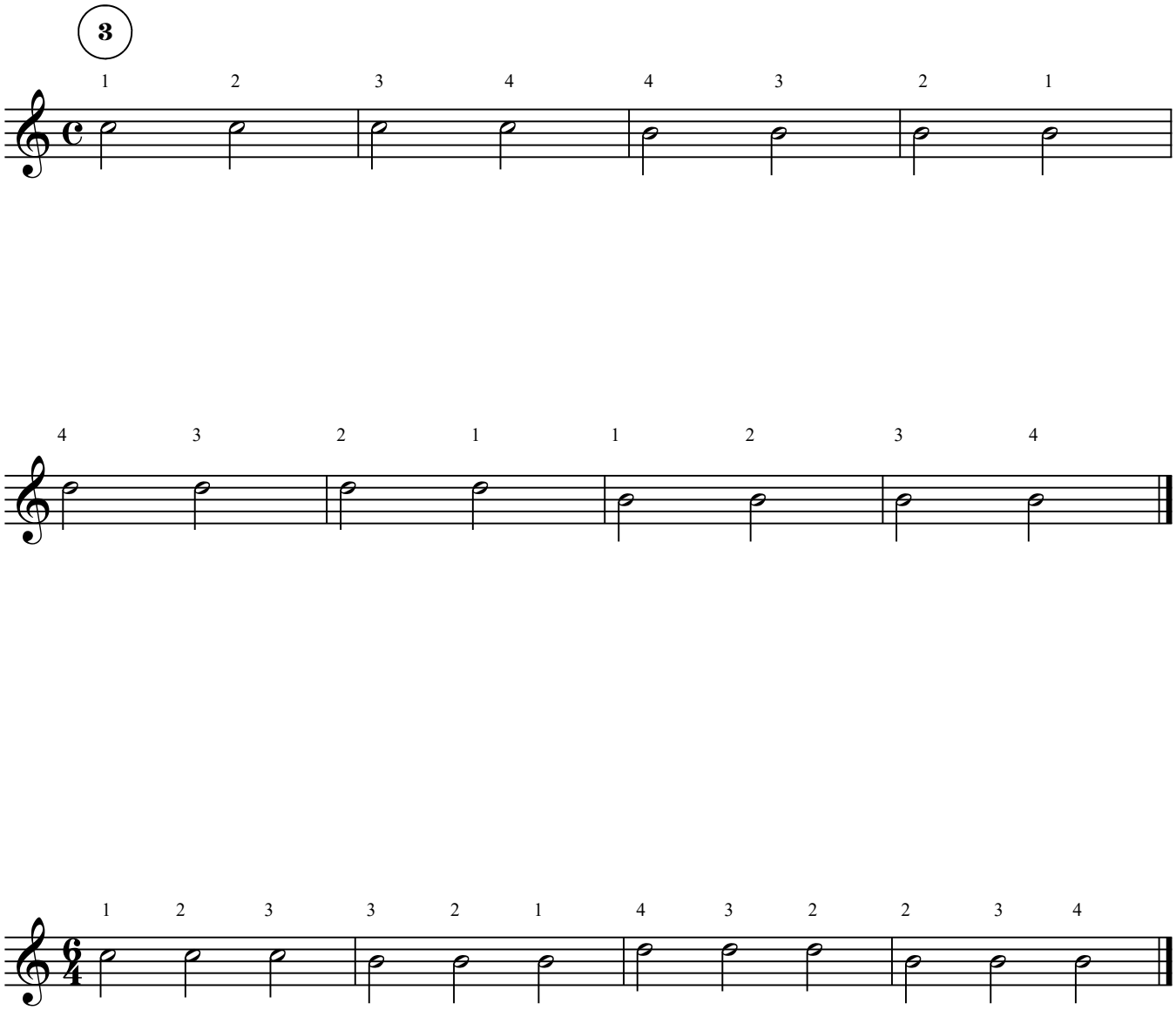
©

MODES DE JEUX

On peut qualifier « modes de jeux » tout ce qui compose la façon de toucher, d'appréhender l'instrument . Cela évolue depuis la naissance de la guitare , même si on retrouve des fond amentaux dans tous les styles et toutes les époques .

Le chapitre est organisé comme suit :
- démanchés
- divers
- liés

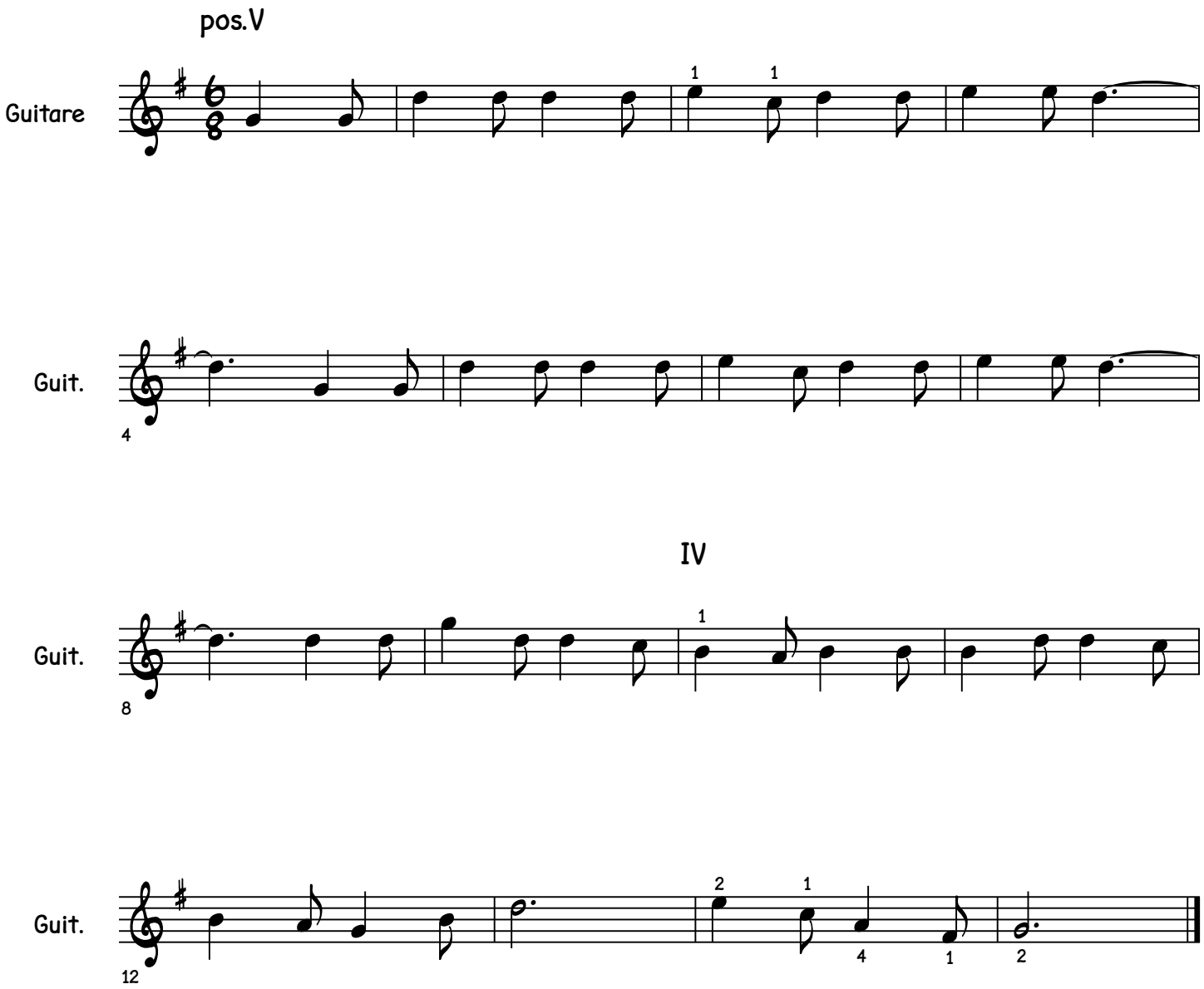
Démanchés



il y a différents type de démanchés ; avec le doigt qui glisse d'une note à une autre ; c-a-d un doigt directeur, ou ,avec saut du doigt c'est un geste plus difficile ; voici donc un type de travail à faire pour se familiariser avec cette action si fréquente à la guitare, on peut à partir de cet exemple, chercher , broder , tout est bon à prendre, à condition d'être attentif à la précision du geste.
notons qu'il est souhaitable de faire le travail sur toutes les cordes
le tempo est libre.

En passant par la lorraine

Traditionnel



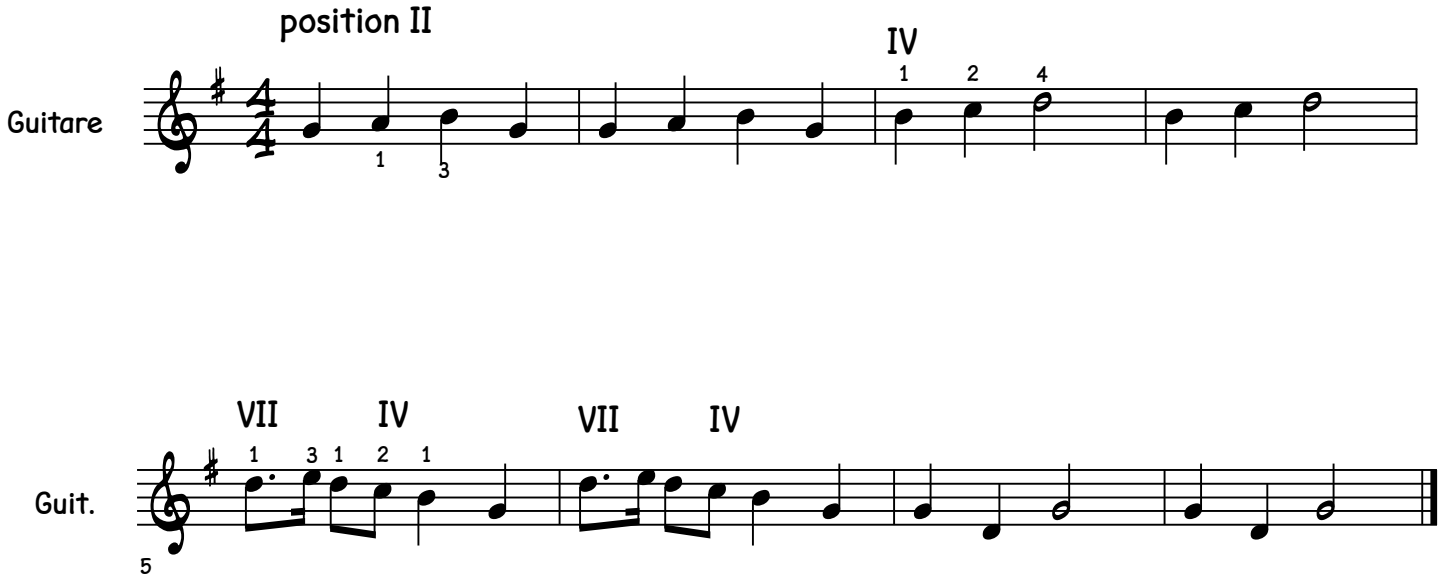
célèbre chanson qui nécessite une bonne énergie. le travail proposé de changement de position permet d'aborder des doigtés traversant 2 positions.
à la mesure 3 on peut aussi faire un petit barré pour mi do .

©

Frères jacques

sur 1 corde

traditionnel



l'intérêt de ce " frères jacques " est de tout jouer sur une seule corde , donc de travailler avec attention le lié en démanché ,à ce titre on pourra choisir le tempo en fonction des possibilités.

on peut , bien sûr, le jouer en canon.

on peut aussi le transposer sur les cordes 1 , 4 ou 5 , il faudra alors réfléchir aux notes produites par le même doigté , c'est une façon comme une autre de bien s'approprier la connaissance du manche.

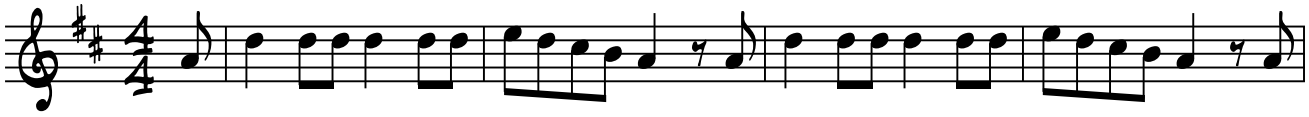
©

Mon âne

position II

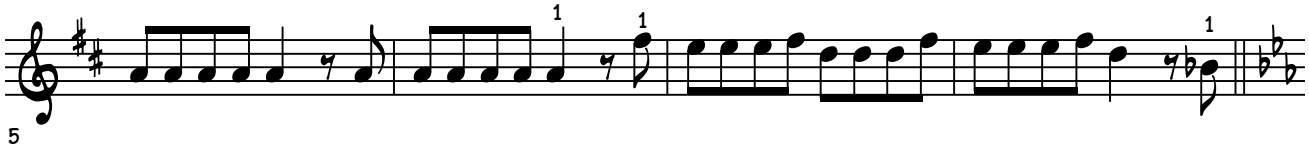
Traditionnel

Guitare

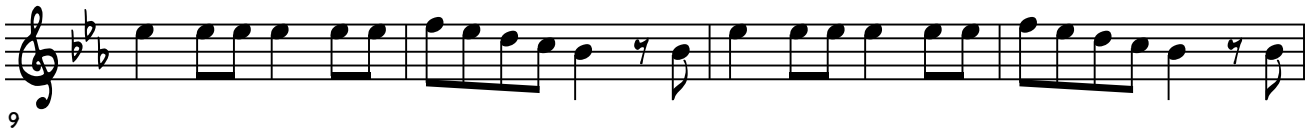


III

Guit.

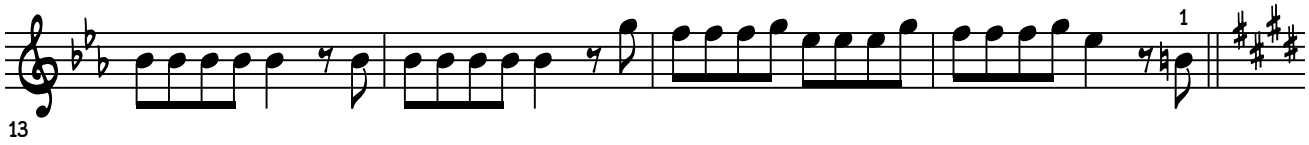


Guit.

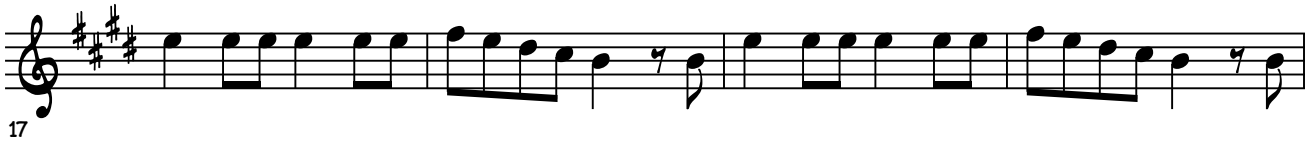


IV

Guit.

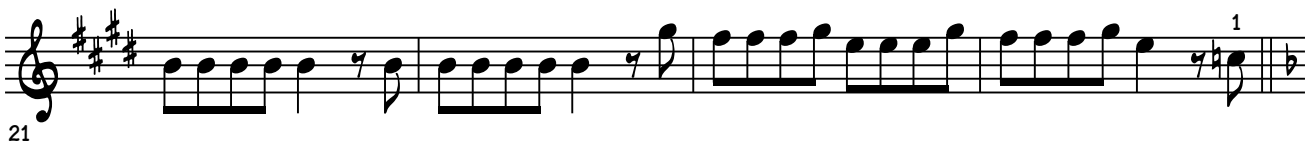


Guit.

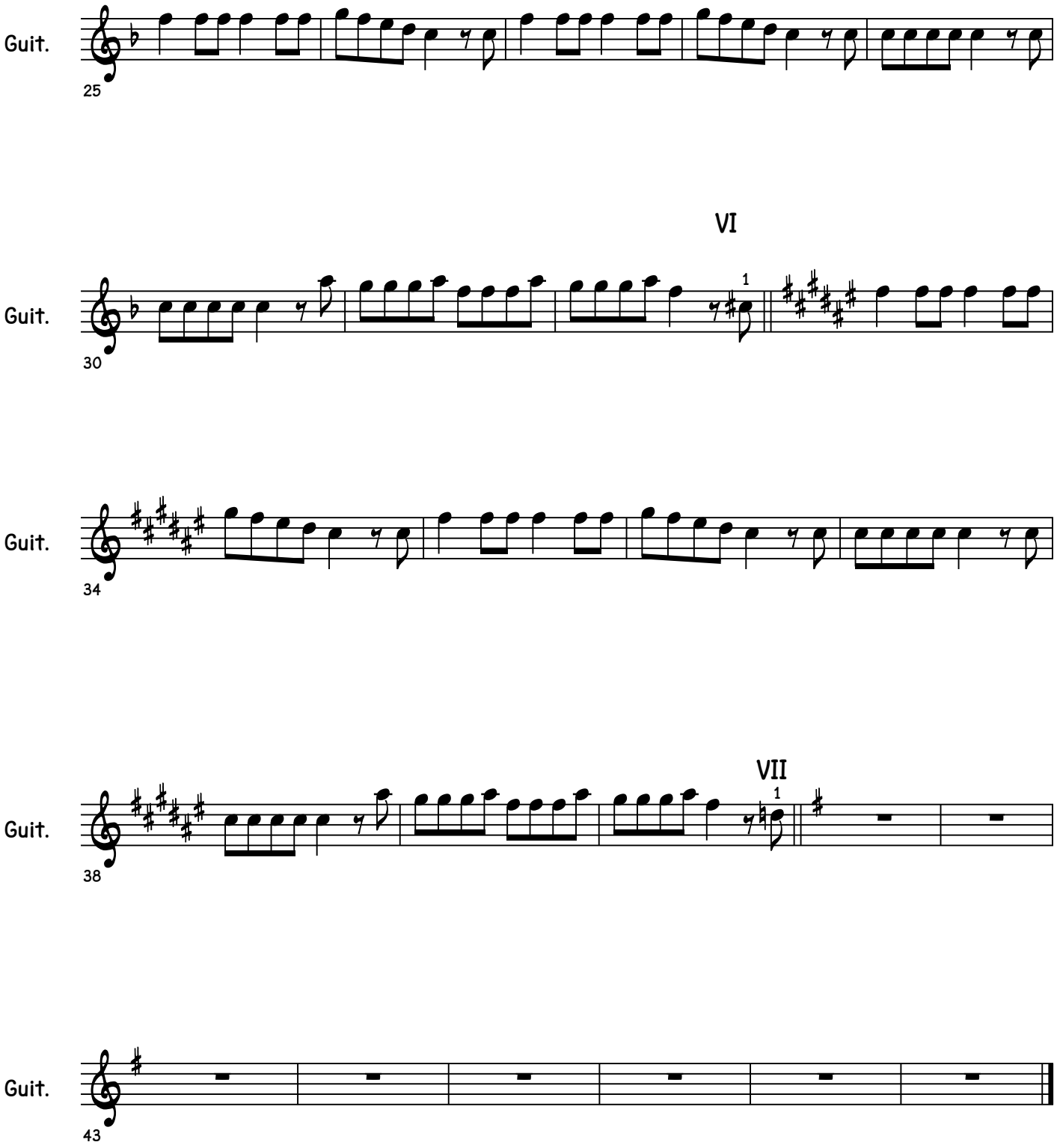


V

Guit.



©



la guitare est un instrument à transposition linéaire , c-a-d qu'en bougeant un doigté on obtient la même musique (transposée bien entendu) , voici donc un exemple amusant où notre âne va cheminer de la 2e à la 7e position . on peut aller au delà et en deça si on le souhaite.

les notes de la dernière tonalité ne sont pas écrites, c'est à vous de le faire

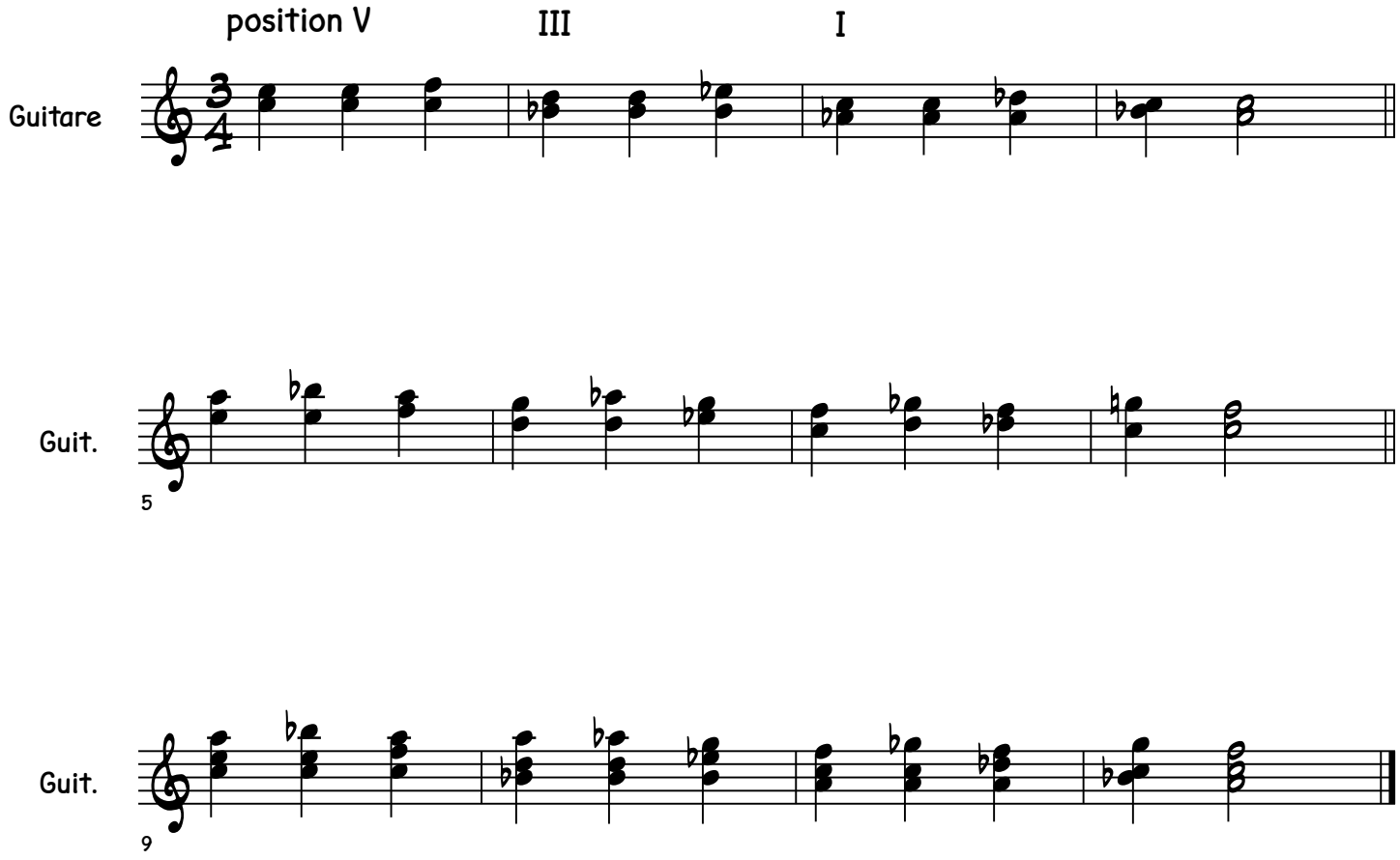
Divers

rubrique contenant :

-du barré
-de la percussion
-de l'improvisation
-de l'effet tambour
-du rythme

Exercices pour le barré

B.Michel



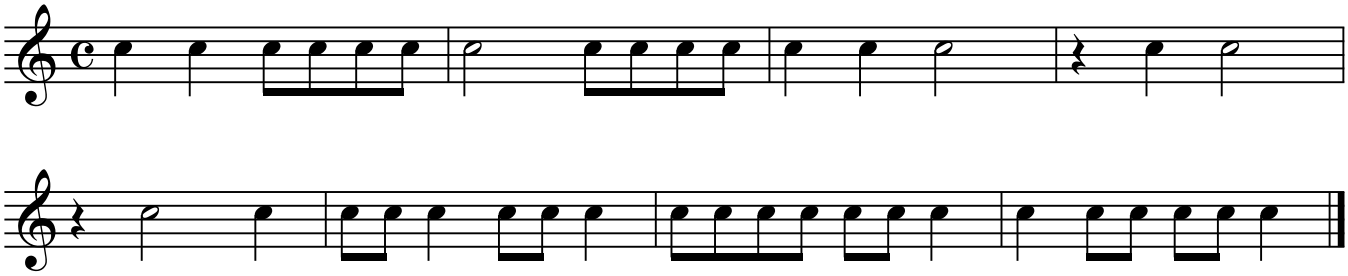
3 petits excercices pour travailler le petit barré associé aux doubles puis triples cordes. on peut les jouer séparement ou à la suite , au choix.ils sont transposables ad lib dans toutes les positions, on peut aussi en inventer en s'inspirant de ce modèle, ou pas !!
la vitesse est ad lib, tout en gardant à l'esprit la necessité de la ligne et du lié , autant que possible.

©

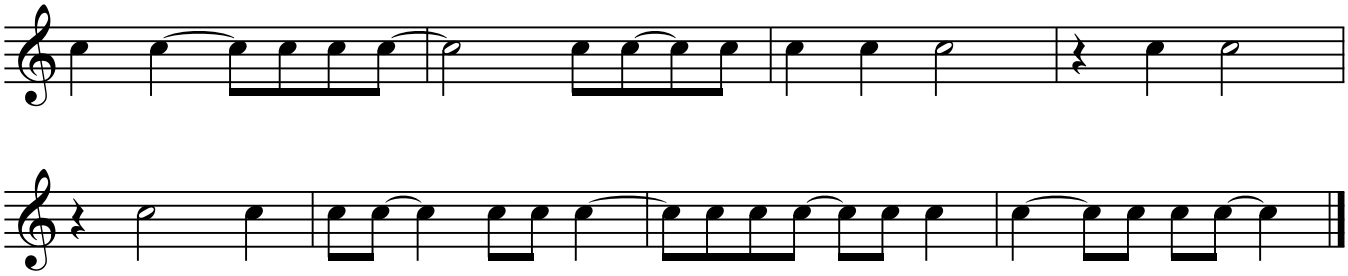
Exercices rythmiques

No 1

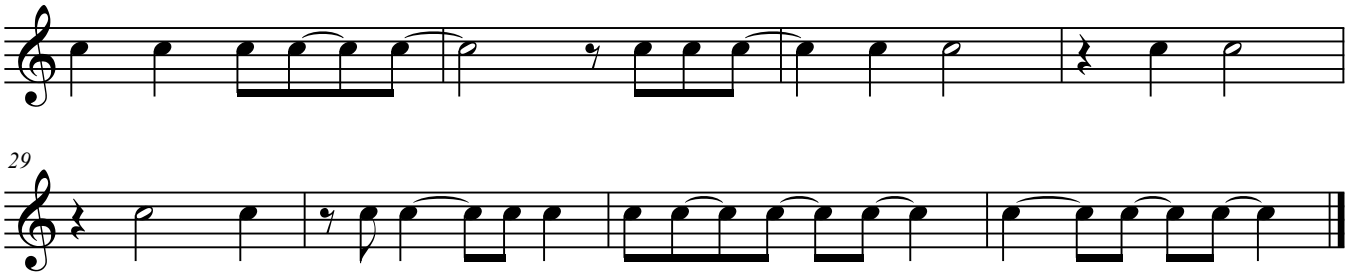
modèle



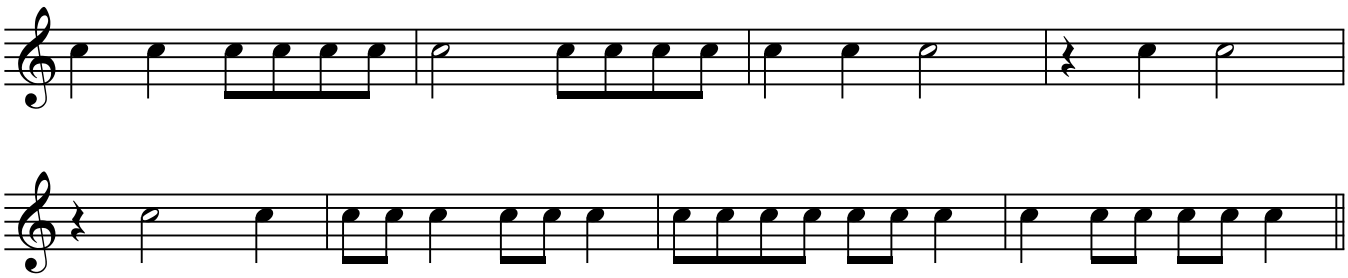
variation



variation 1

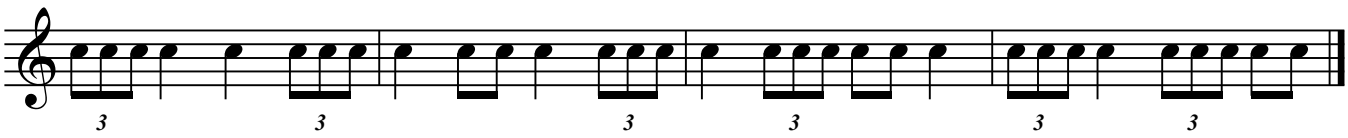


réaliser la varition 2

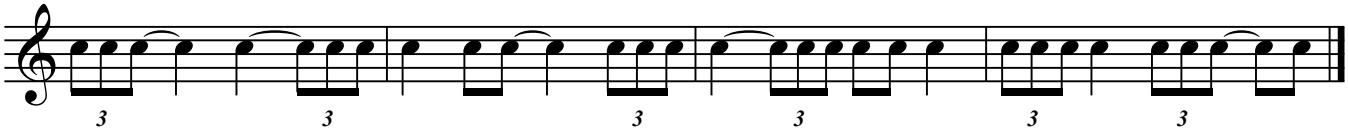


No2

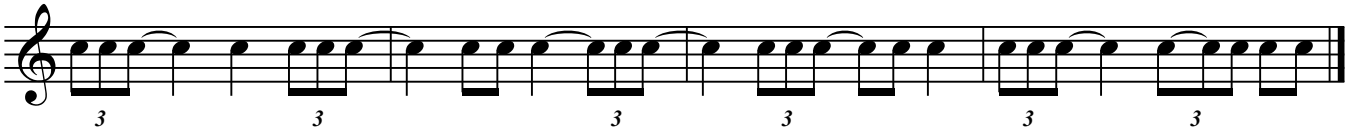
modèle



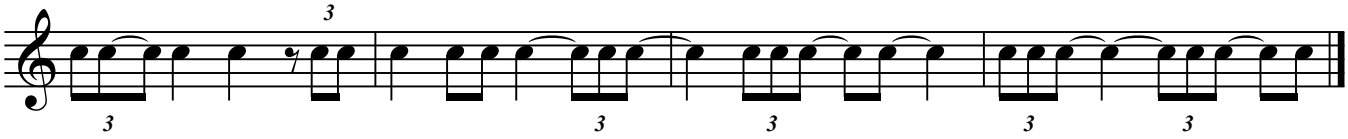
variation



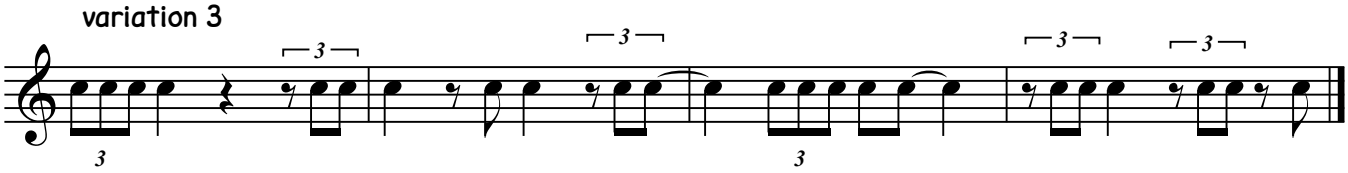
variation 1



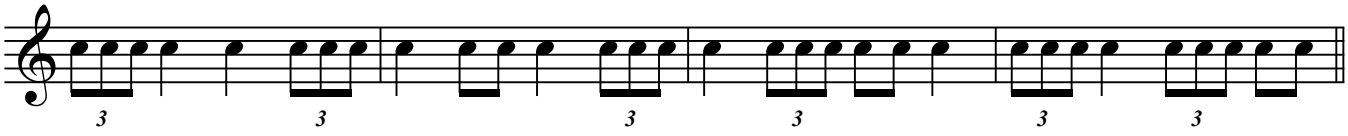
variation 2



variation 3

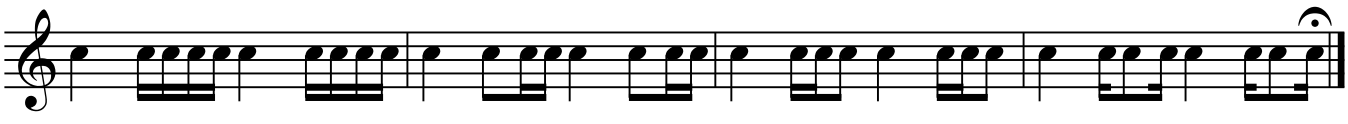


réaliser la variation

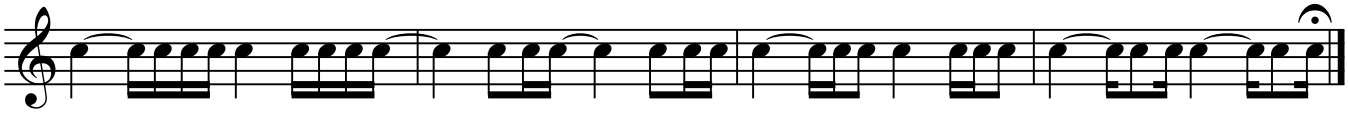


No3

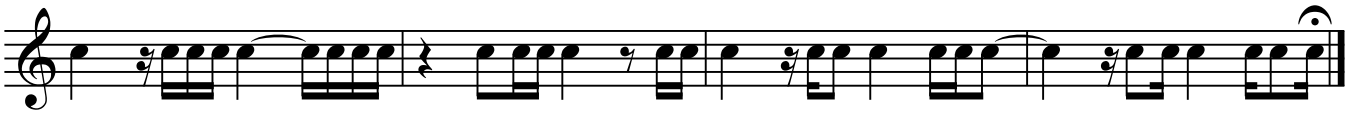
modèle



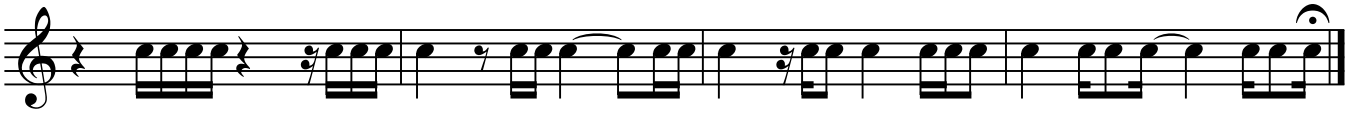
variation



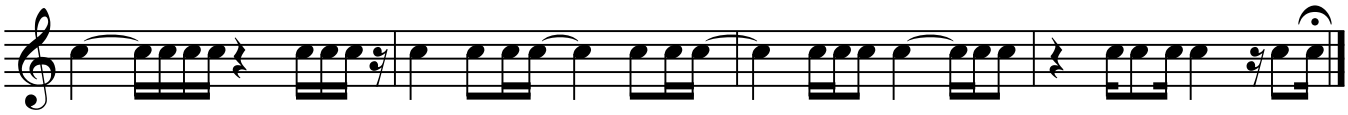
variation 1



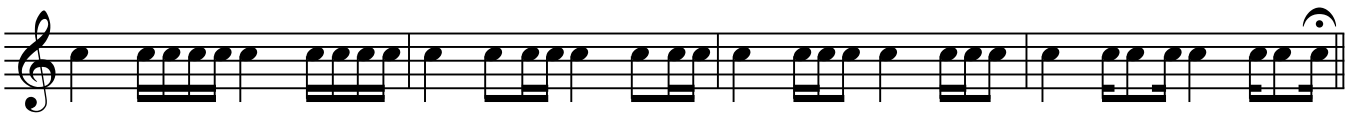
variation 2



variation 3

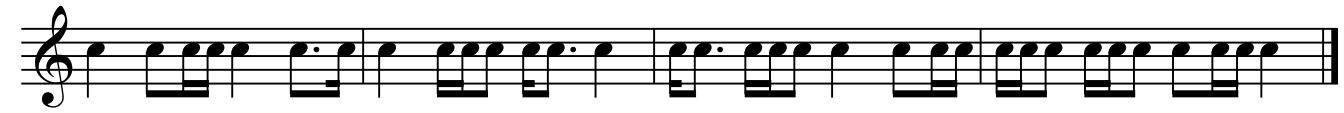


variation 4 à réaliser

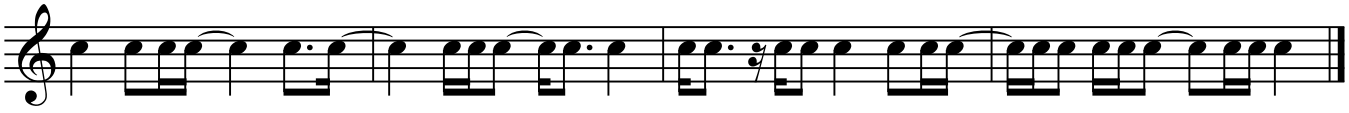


No4

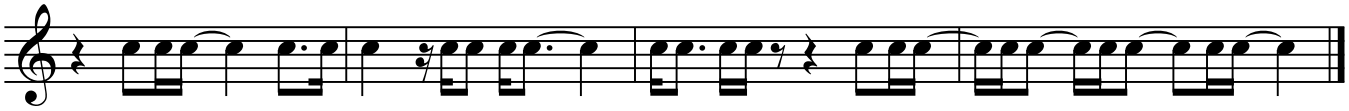
modèle



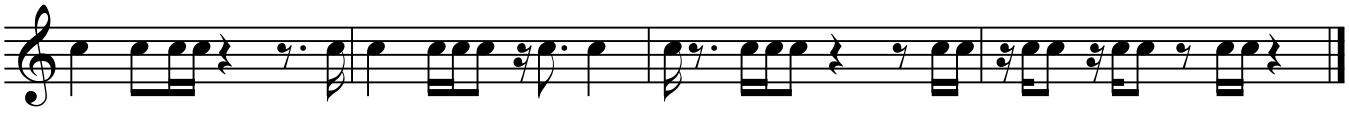
variation



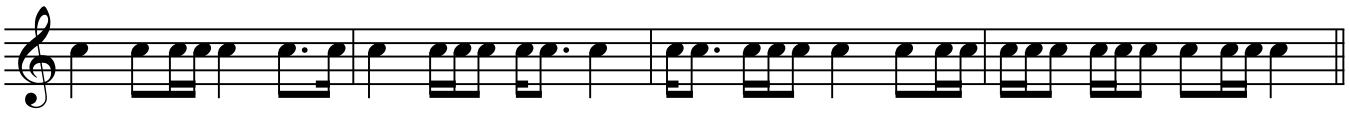
variation 1



variation 2

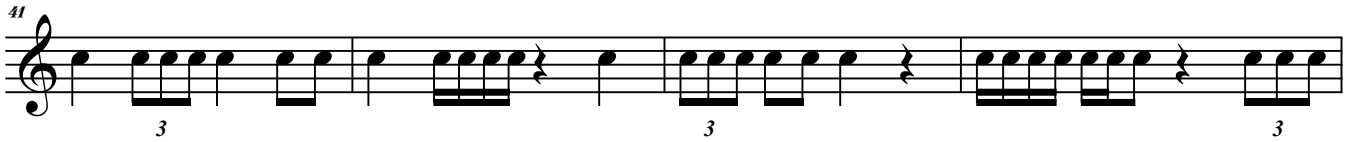


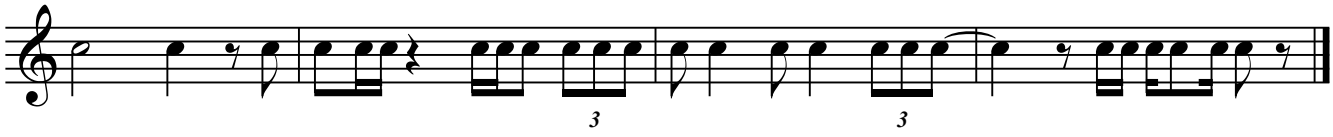
variation 3 à réaliser



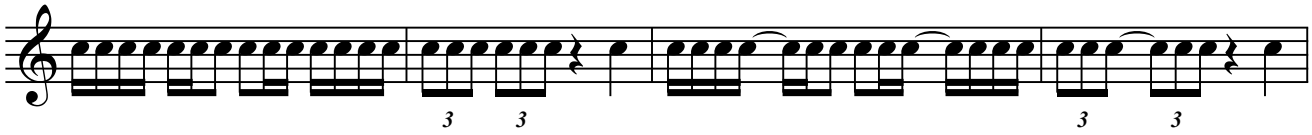
No5

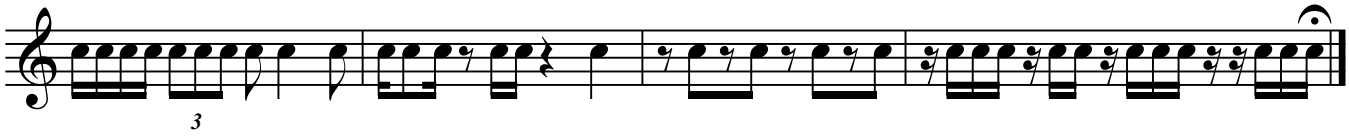
mélange



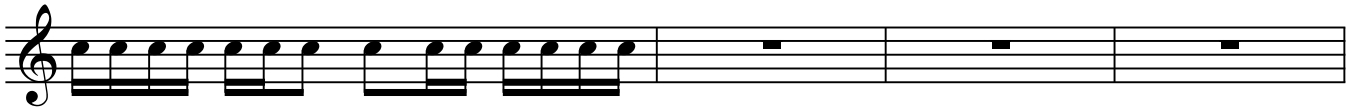


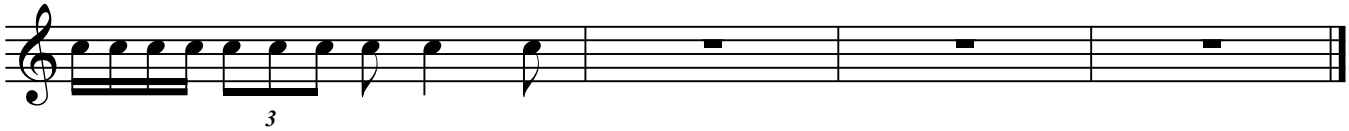
autre mélange





continuer l'idée



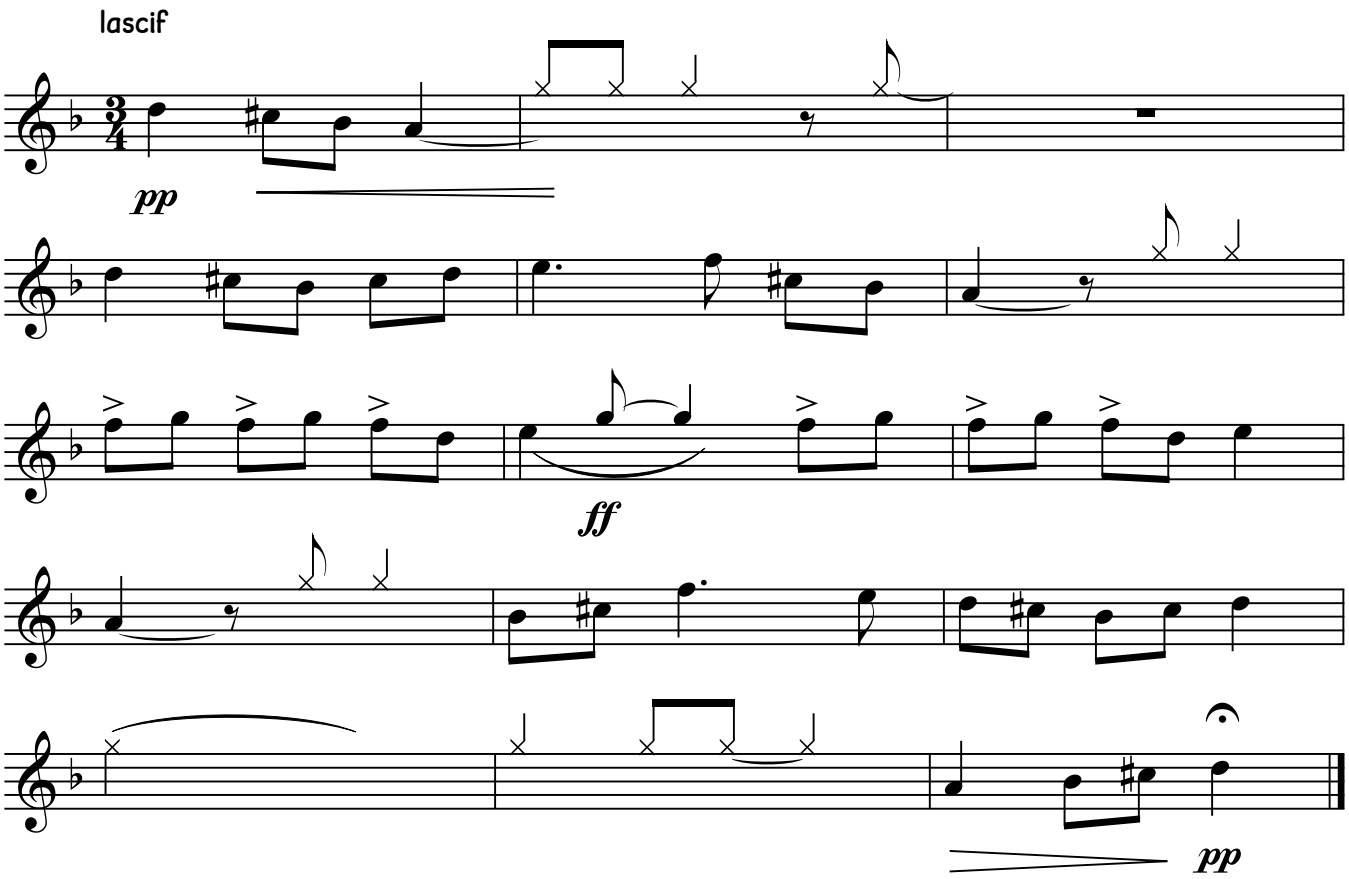


le rythme est la vie, il est partout , amusez vous .... et inventez sans restrictions

LA CARAVANE PASSE

hommage à l'âme moyen-orientale

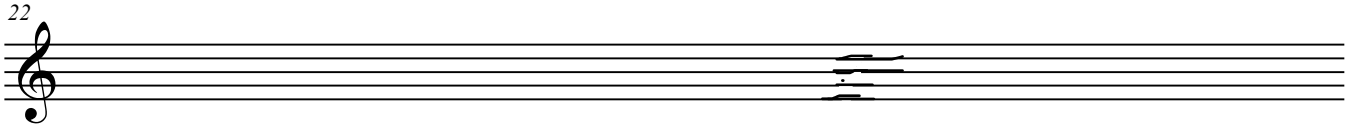
B.MICHEL

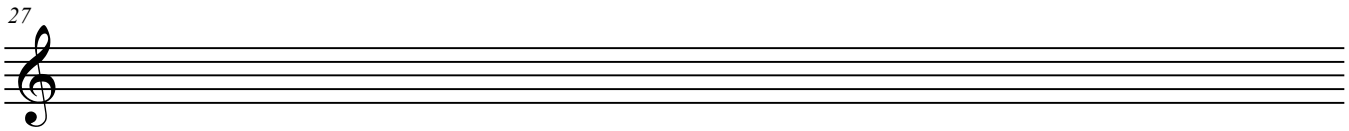


nous sommes dans le désert ; au loin arrive une caravane
des musiciens l'accompagnent; nous l'entendons de plus en
plus fort jusqu' au FF puis elle s'éloigne emmenant le son .....
les croix indiquent des percussions, plutôt vers ou sur le chevalet.

♮

en s'inspirant de ce qui précède , inventez une musique incluant des percussions, qui pourrait être une suite.

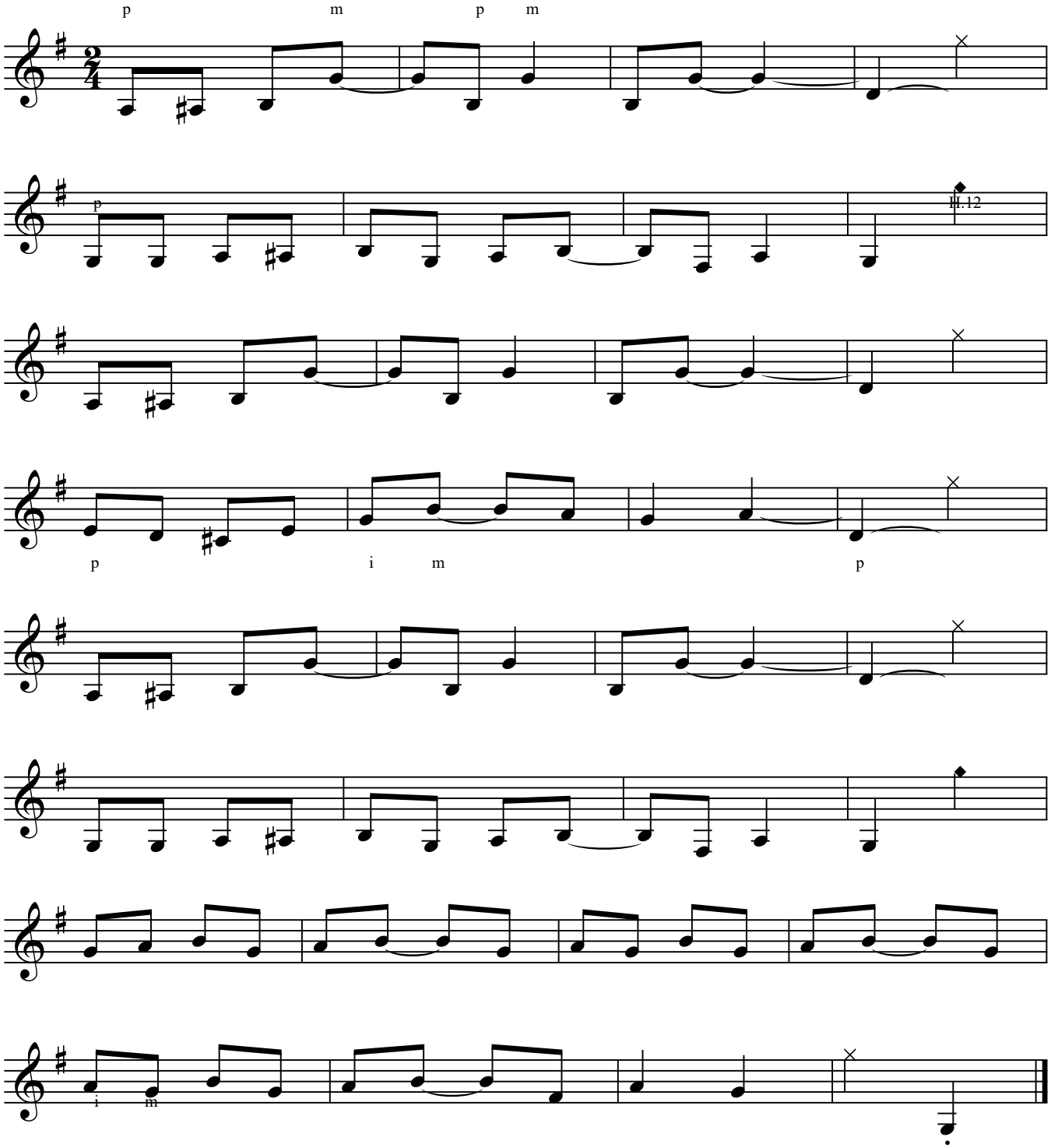




THE ENTERTAINER

bien rythmé

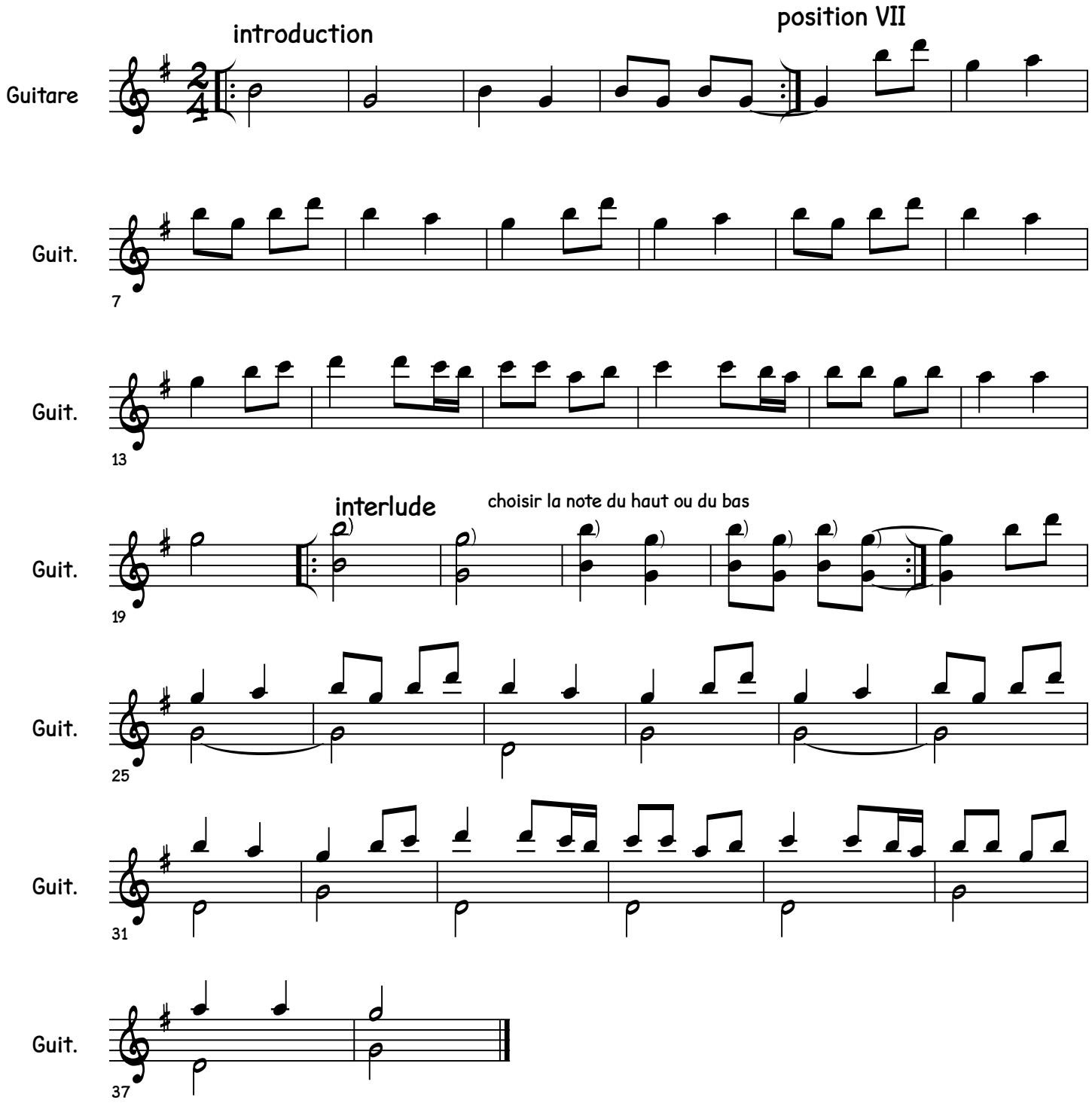
S.JOPLIN



peut être le ragtime le plus célèbre de Scott Joplin, même simplifié à l'extrème cela reste de la belle musique!!

A la volette

traditionnel



cette contine pastorale nous ouvre les portes de l'improvisation. voici le mode d'emploi:

-l'introduction est jouée autant de fois que souhaité , ces quatre mesures constituent un réservoir de notes et de rythmes , on y prend ce qu'on veut , comme on veut , en se rapprochant du chant d'un oiseau.

-l'interlude fonctionne à l'identique mais on y ajoute ,si on le souhaite les octaves (écrites entre parenthèses) des notes de l'introduction.

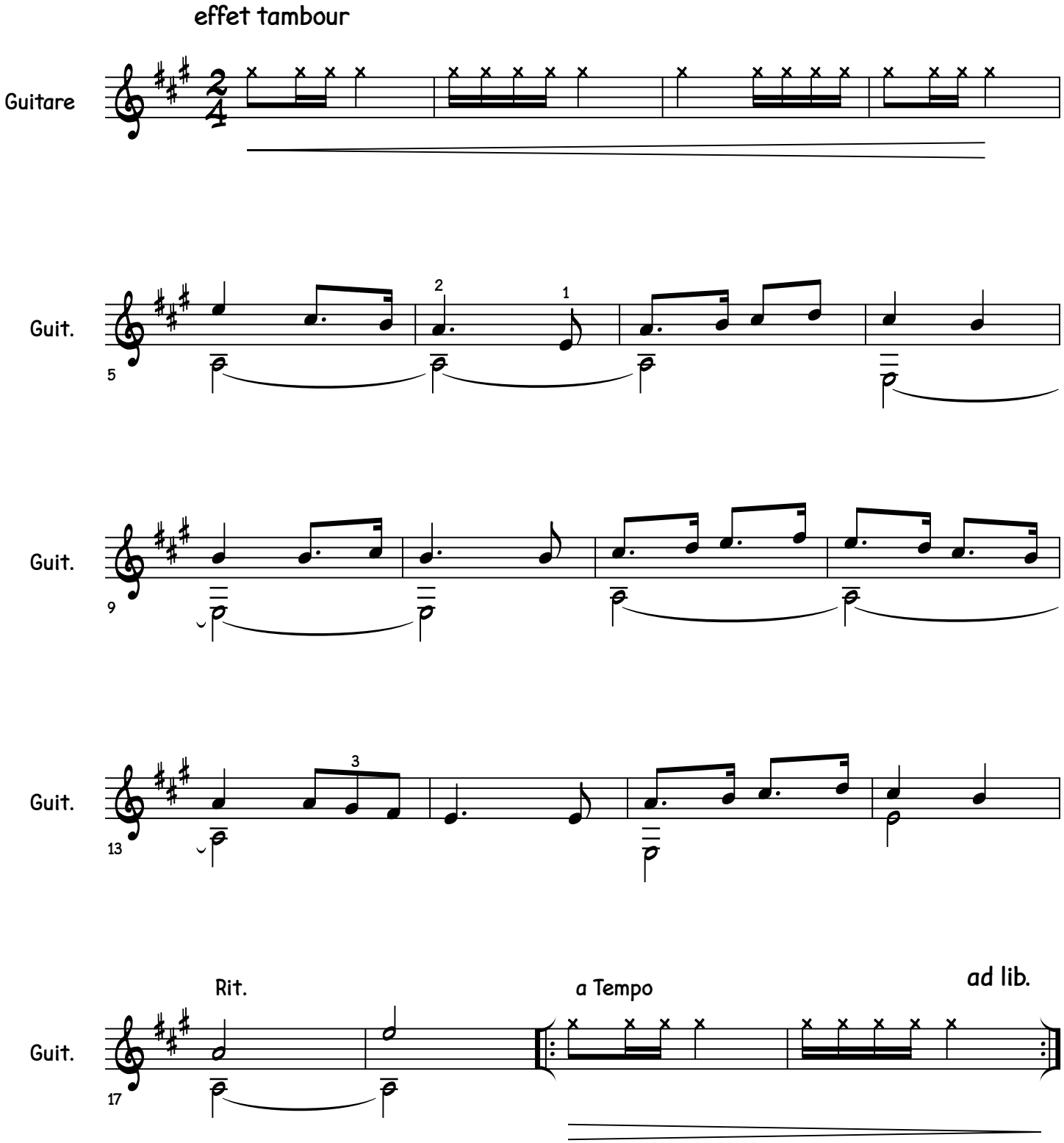
on peut ajouter aux modes de jeux : des pizz , des harmoniques ou des inventions.

le tempo est libre.

©

Trois jeunes tambours

Traditionel
B.Michel

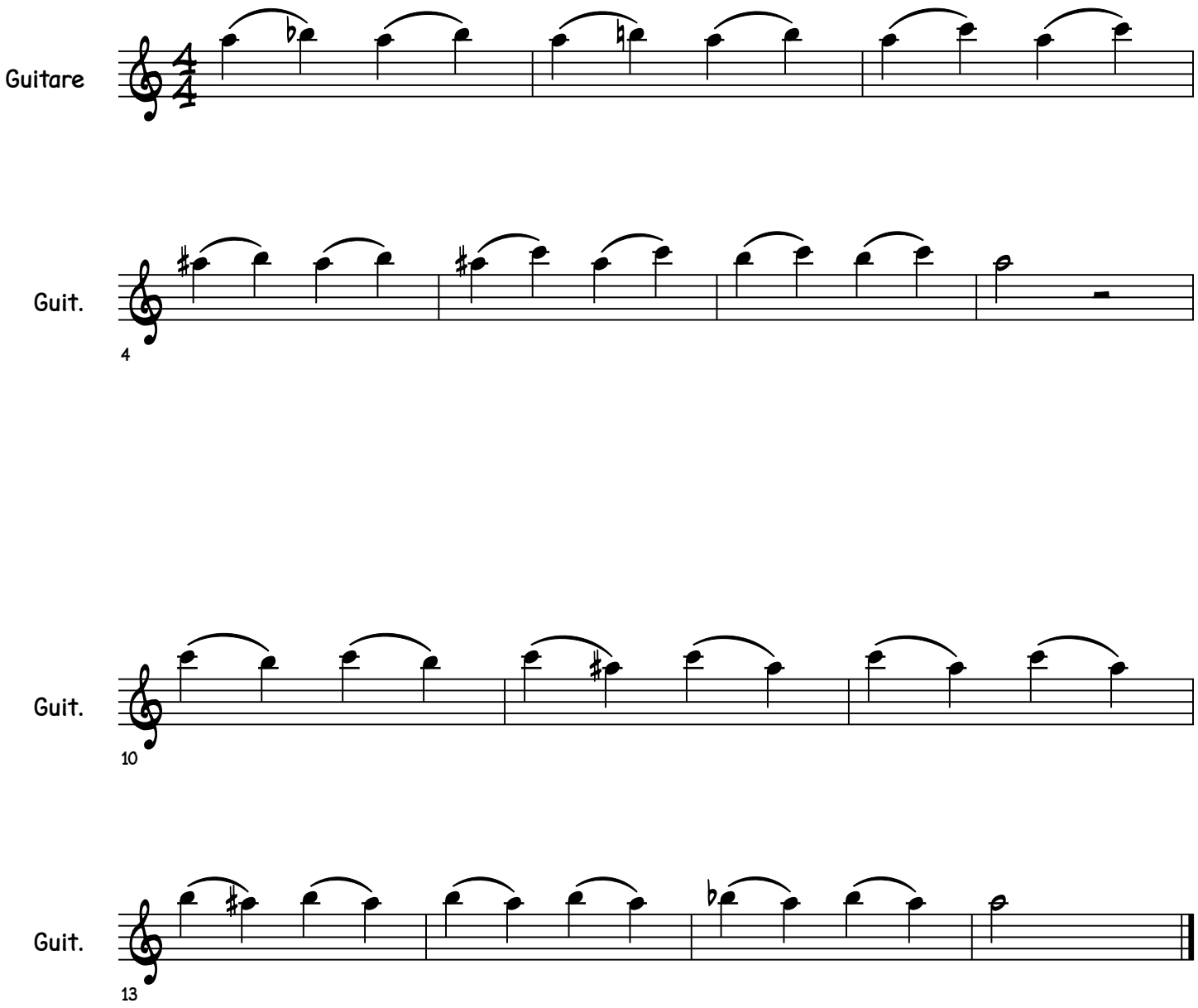


l'effet tambour est obtenu en croisant les cordes 5 et 6 à la V ou VIe case
on peut le faire autant que l'on veut ainsi la fin peut ête reprise adlib. en mourant, évoquant un régiment et son tambour qui s'éloigne.

exercices de liés

B.Michel

pos.V

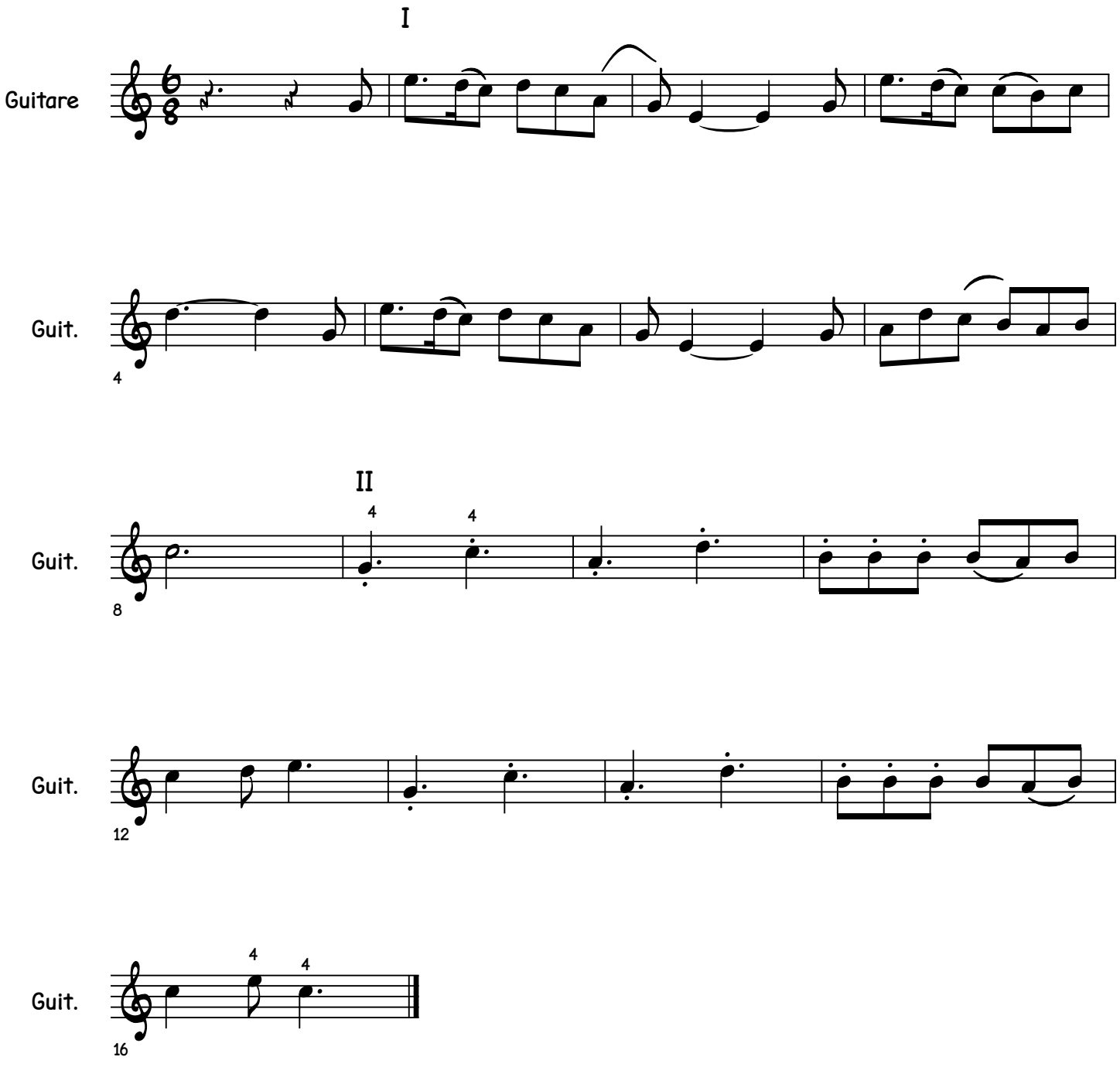


les incontournables liés de main gauche (hammer ou pull en anglais) doivent être abordés progressivement afin de ne pas brusquer la délicate musculature digitale . ainsi on pourra choisir la ligne ou la mesure qui nous convient dans ces lignes, l'aboutissement peut être l'enchainement du tout mais en auncn cas n'est une obligation. on peut aussi transposer ad lib. en un mot ce sont des propositions.

©

Bring Back

Trad.Ecossais



revoilà cette chanson, présentée autrement, des liaisons sont proposées mais peuvent être modifiées ; supprimées , en ajouter , ad lib.
le changement de position permet de faire les piqués (également amendables).
le mi de la mesure 16 peut être joué à vide si on ne veut pas sauter le 4.

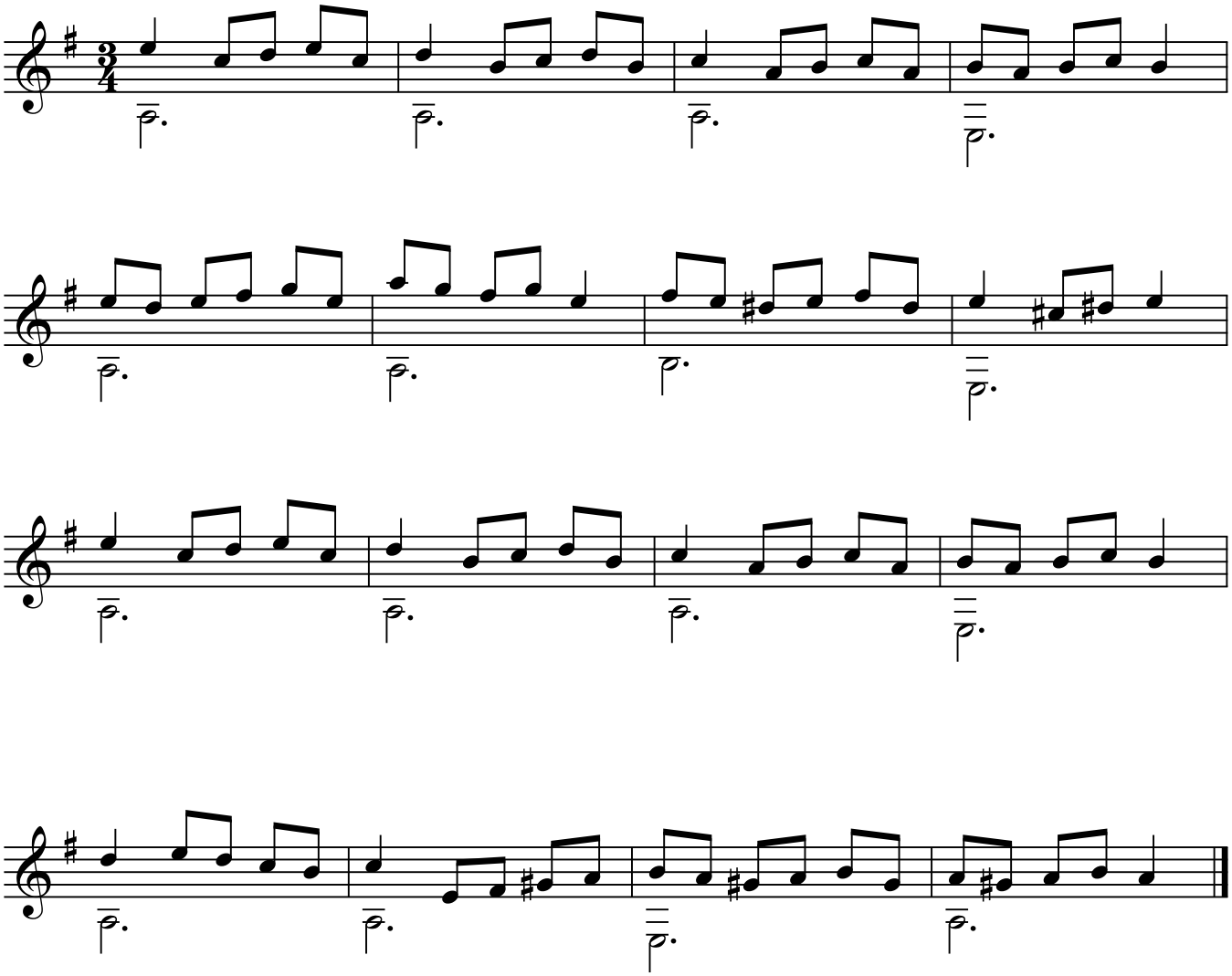
©

Polyphonies :
simples et moins simples

SIMPLES

BRANSLE GAY

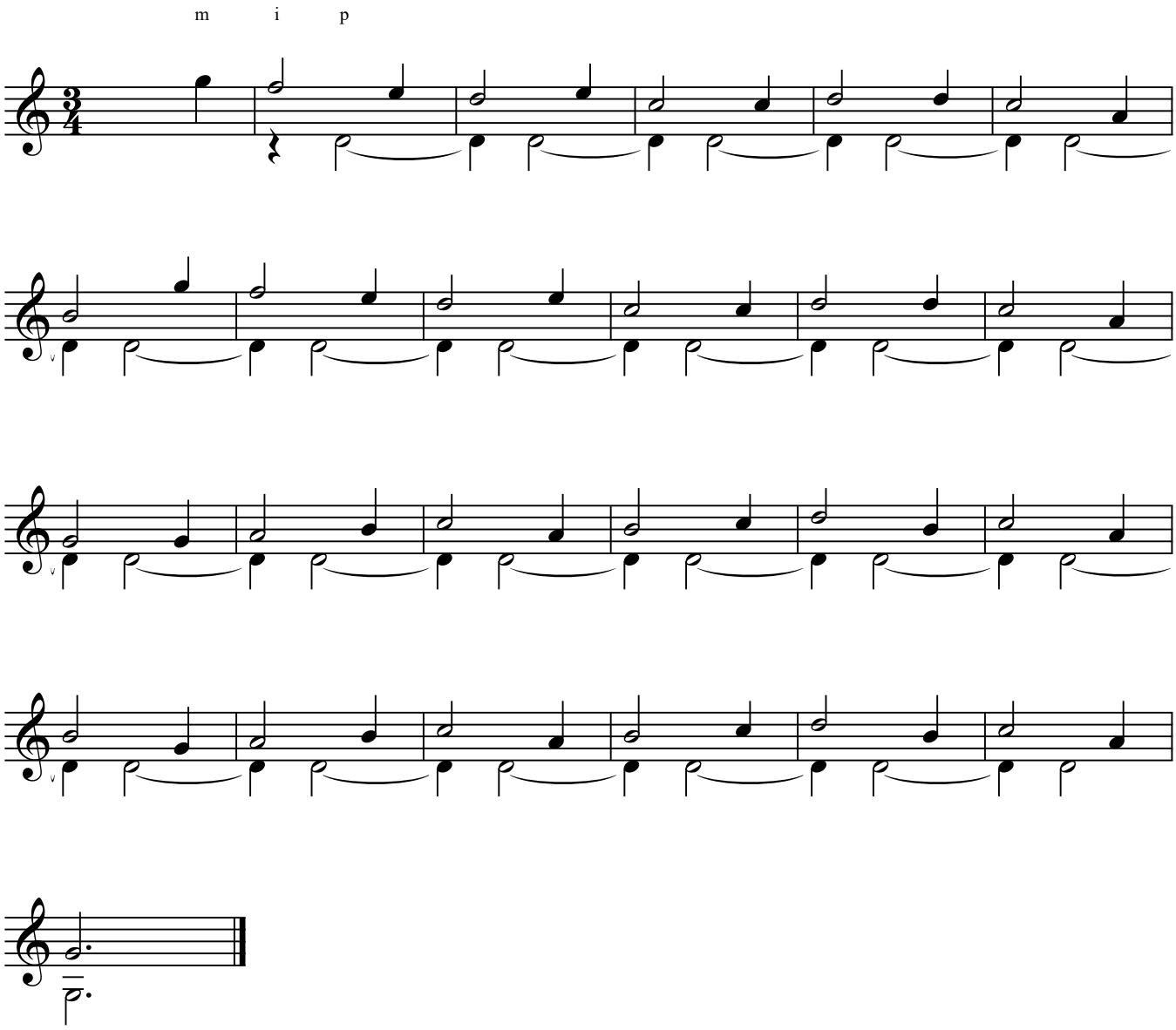
JB BESARD



encore un bransle de la renaissance, cela doit être pétillant !!
et bien sûr bien régulier, prendre le temps d'arriver au tempo souhaité est un moyen sûr d'y parvenir.

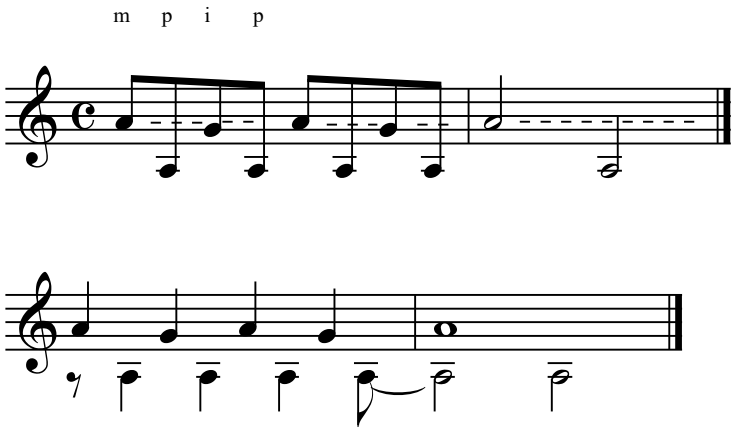
BRANSLE DU POITOU

A.LE ROY



célèbre bransle de ce luhiste de la renaissance ; il jouait aussi de la guitare : bien entendue sous sa forme ancienne.
plus on est vif et mieux le rendu est au rendez vous; cette danse très prisée en ces temps là est tès vive.

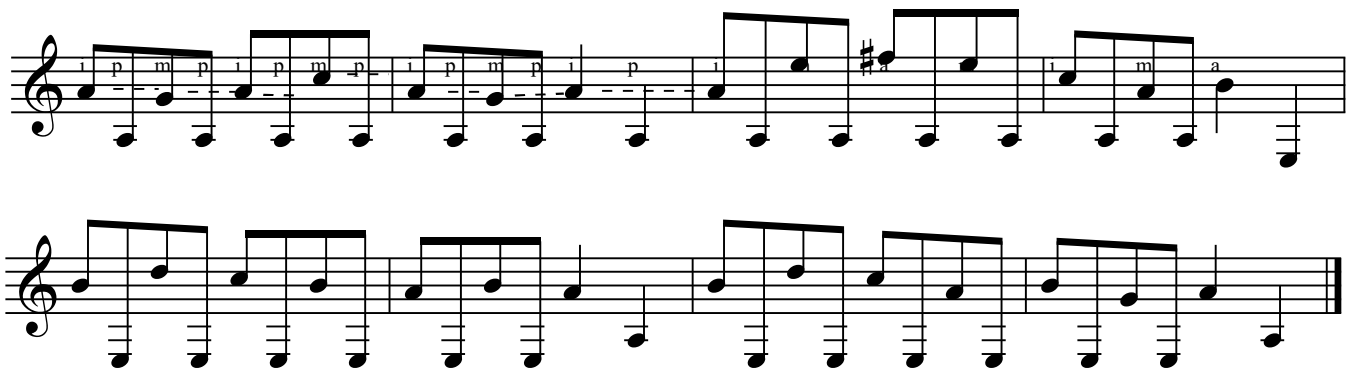
EXERCICES



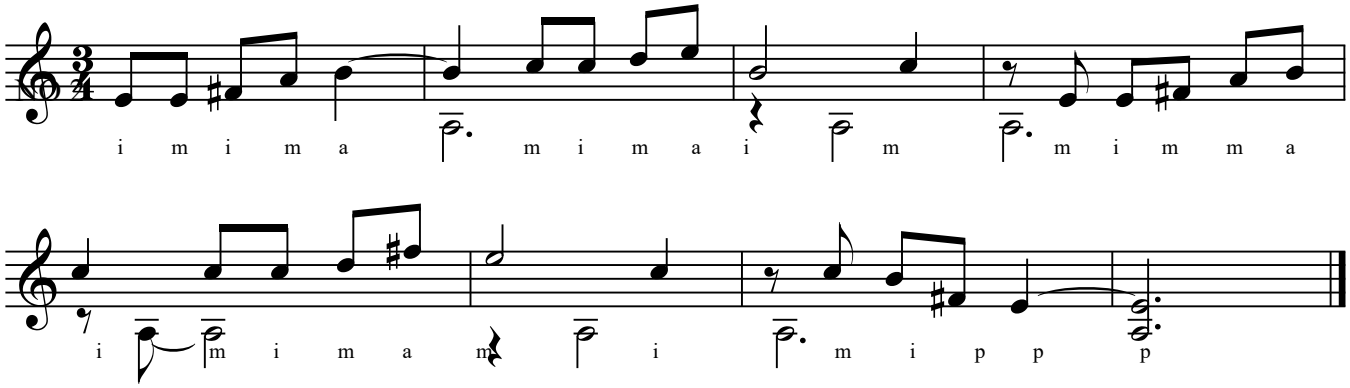
DEUX ETUDES DORIENNES

B.MICHEL

NO I



NO II

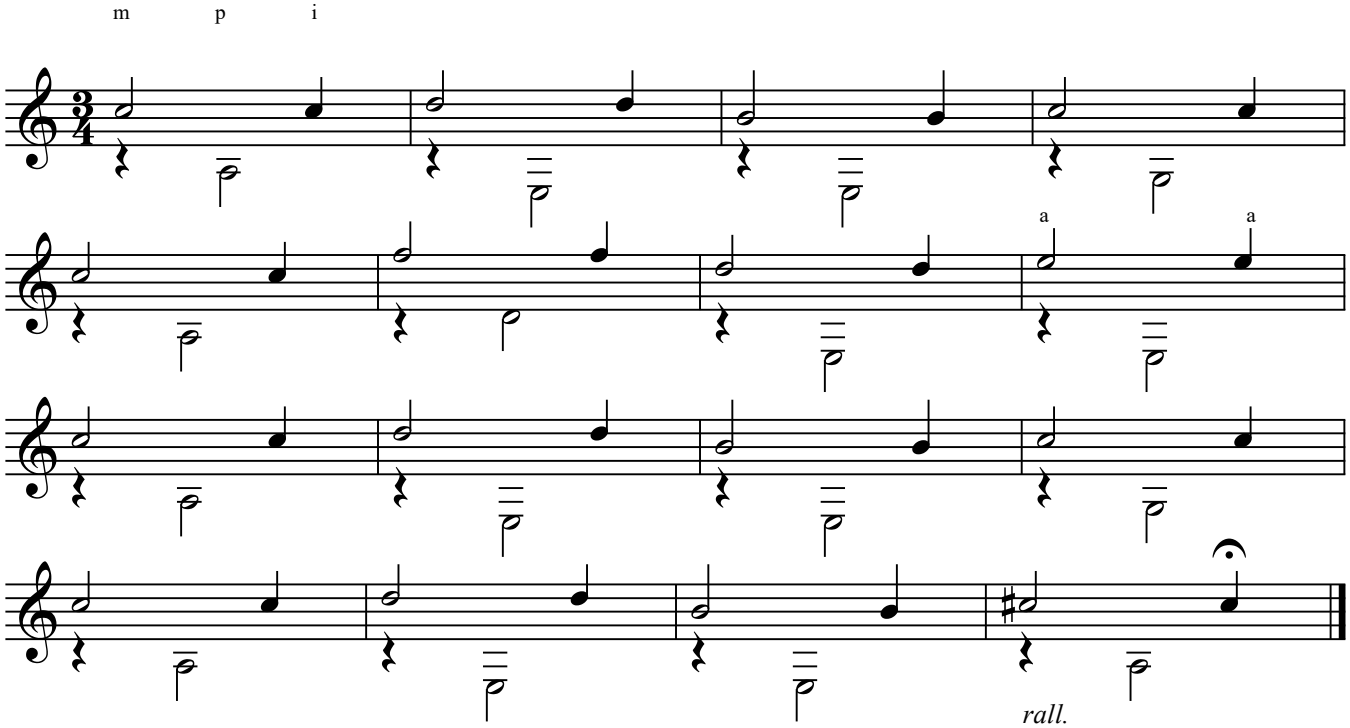


bien chanter la mélodie , ne pas perdre la ligne pour ces deux petites études dans le mode dorien.
le tempo est ad lib , mais sans hâte.

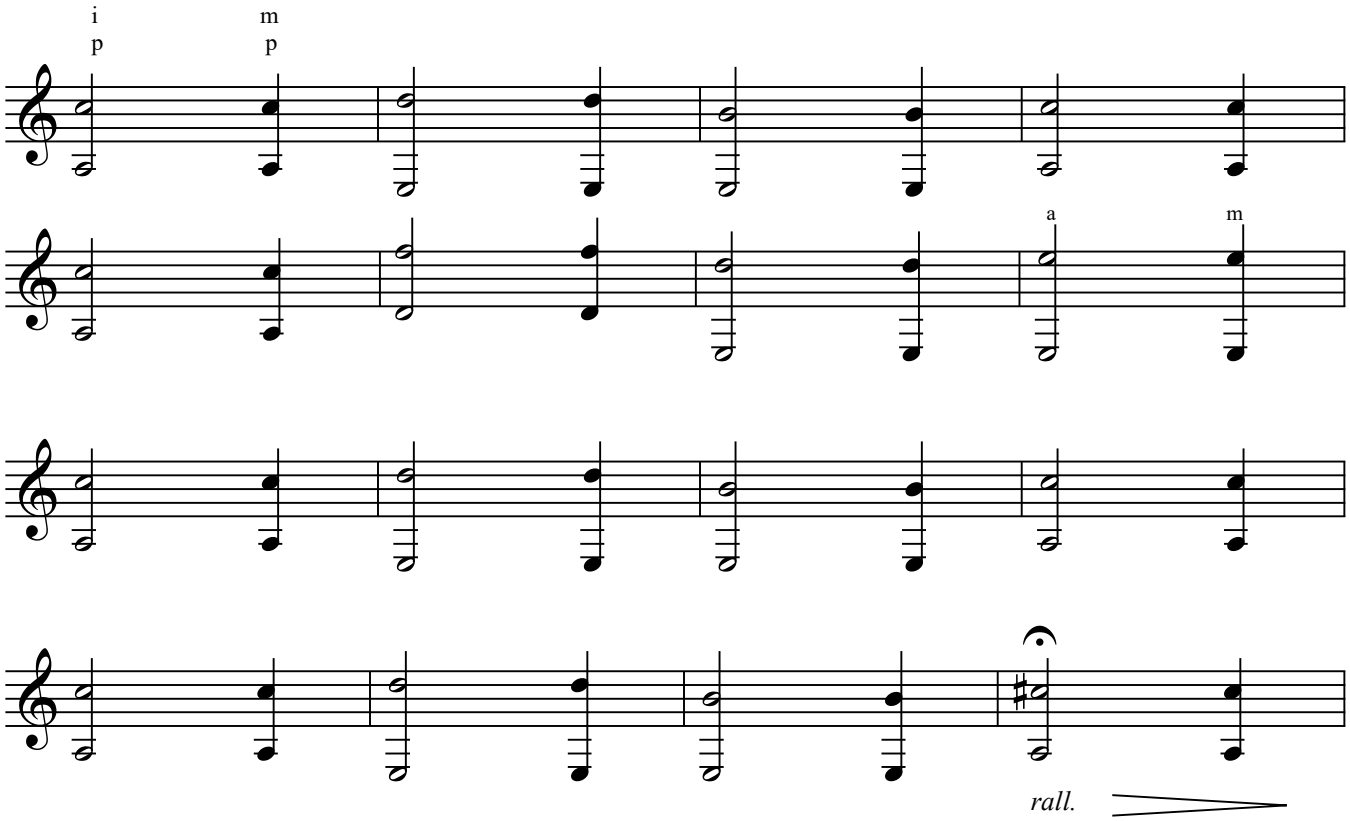
PETITE VALSE

cela pourrait s'apparenter à une salutation à Schumann

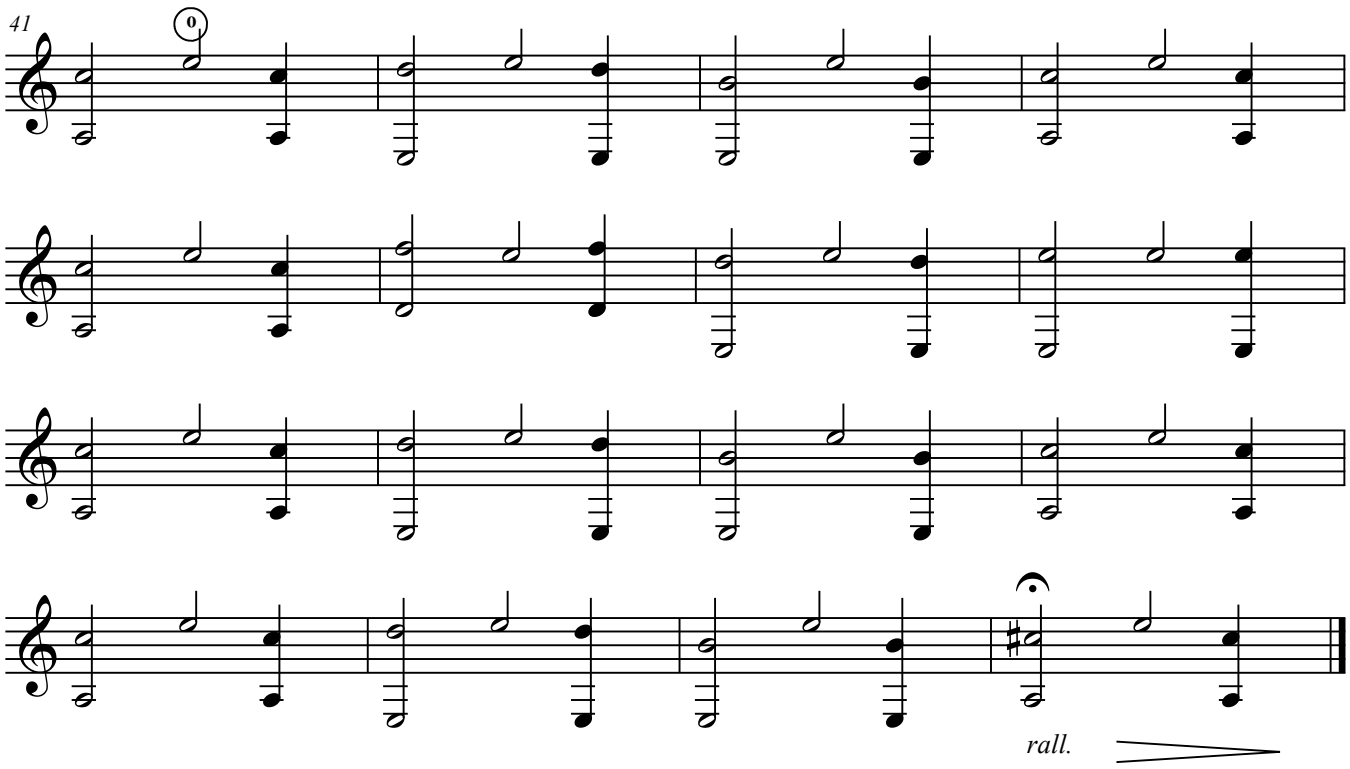
B.MICHEL



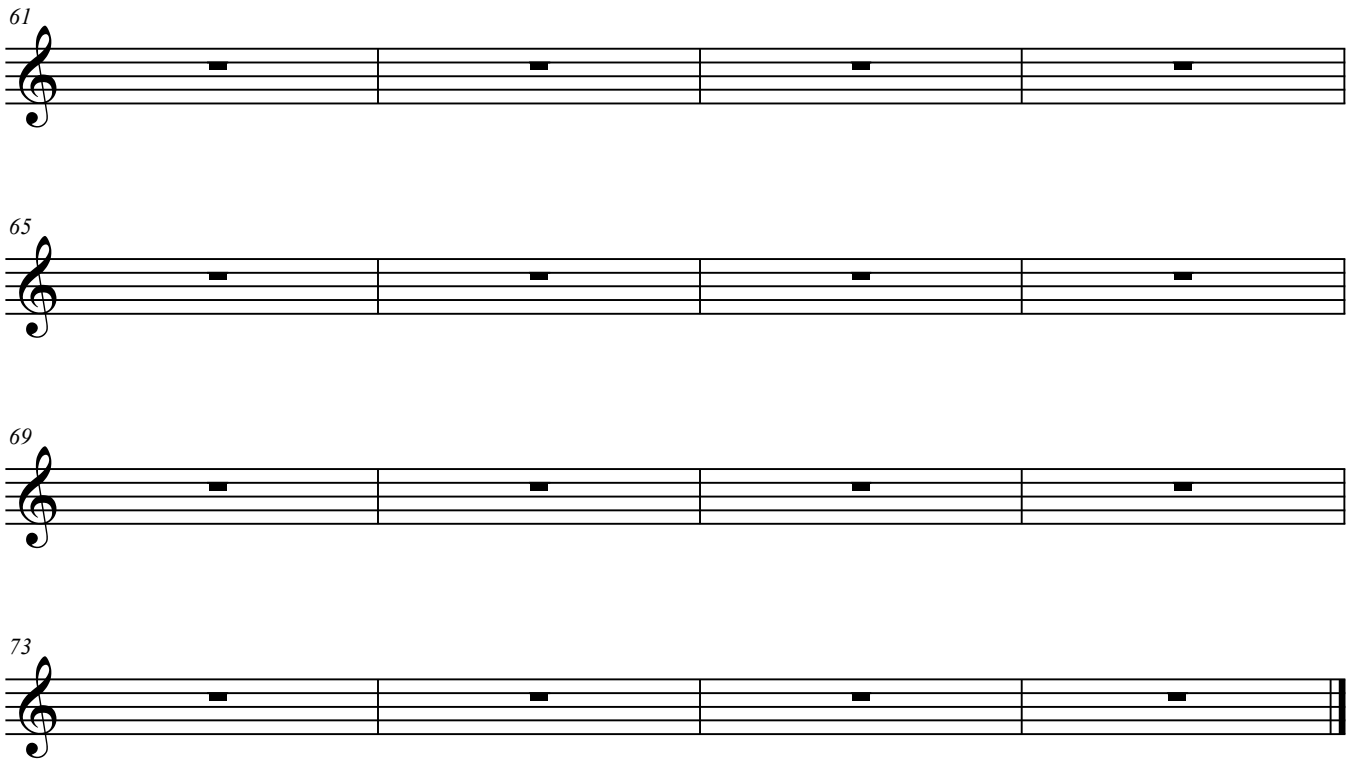
VARIATION I



variation II



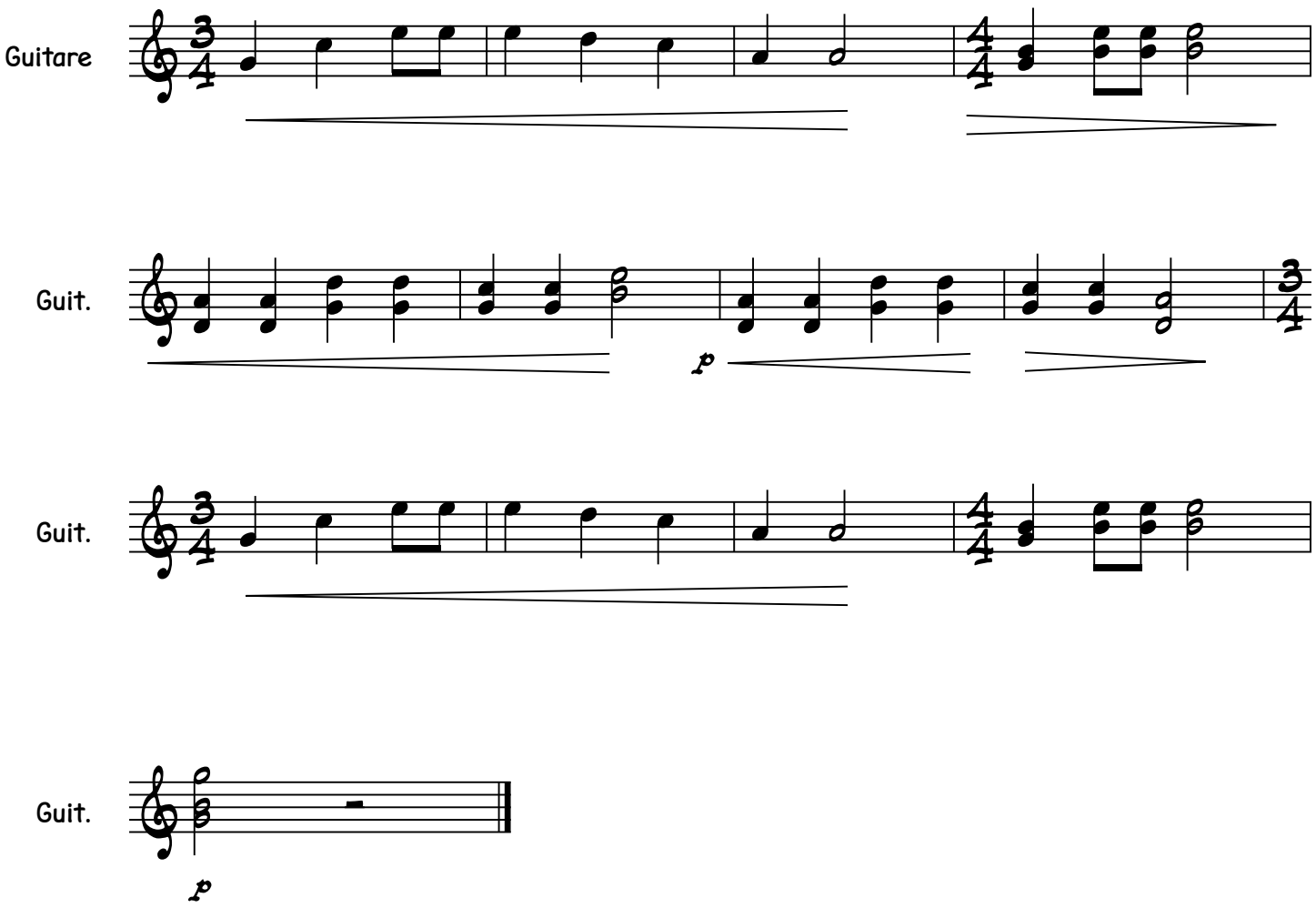
variation III , c'est à vous ....



apportez le plus grand soin aux valeurs exactes et aux résonances

Rêverie

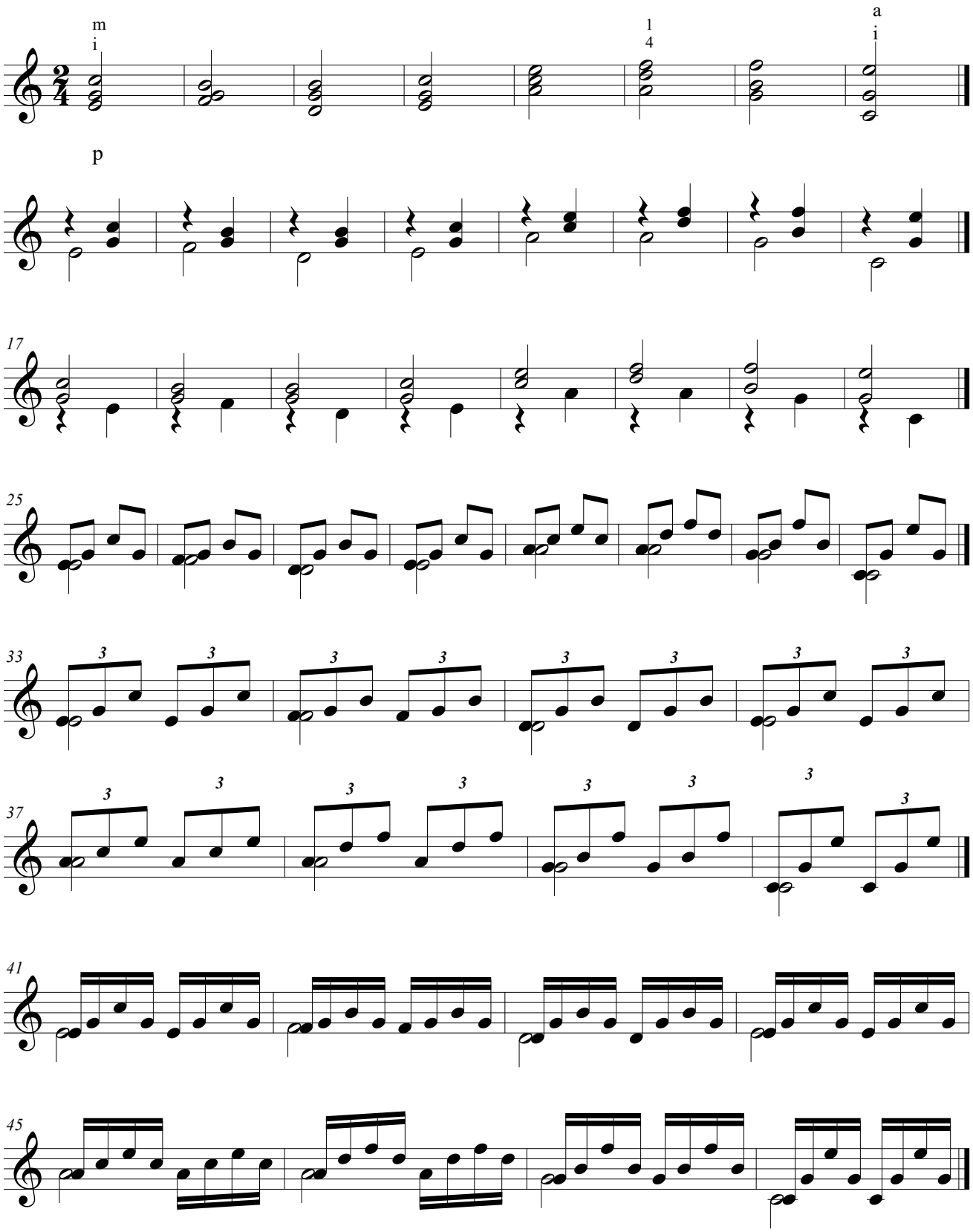
Sébastien



jolie inspiration qu'eût ce jeune garçon ce jour là , il y a bien longtemps, je n'en ai rien modifié.

©

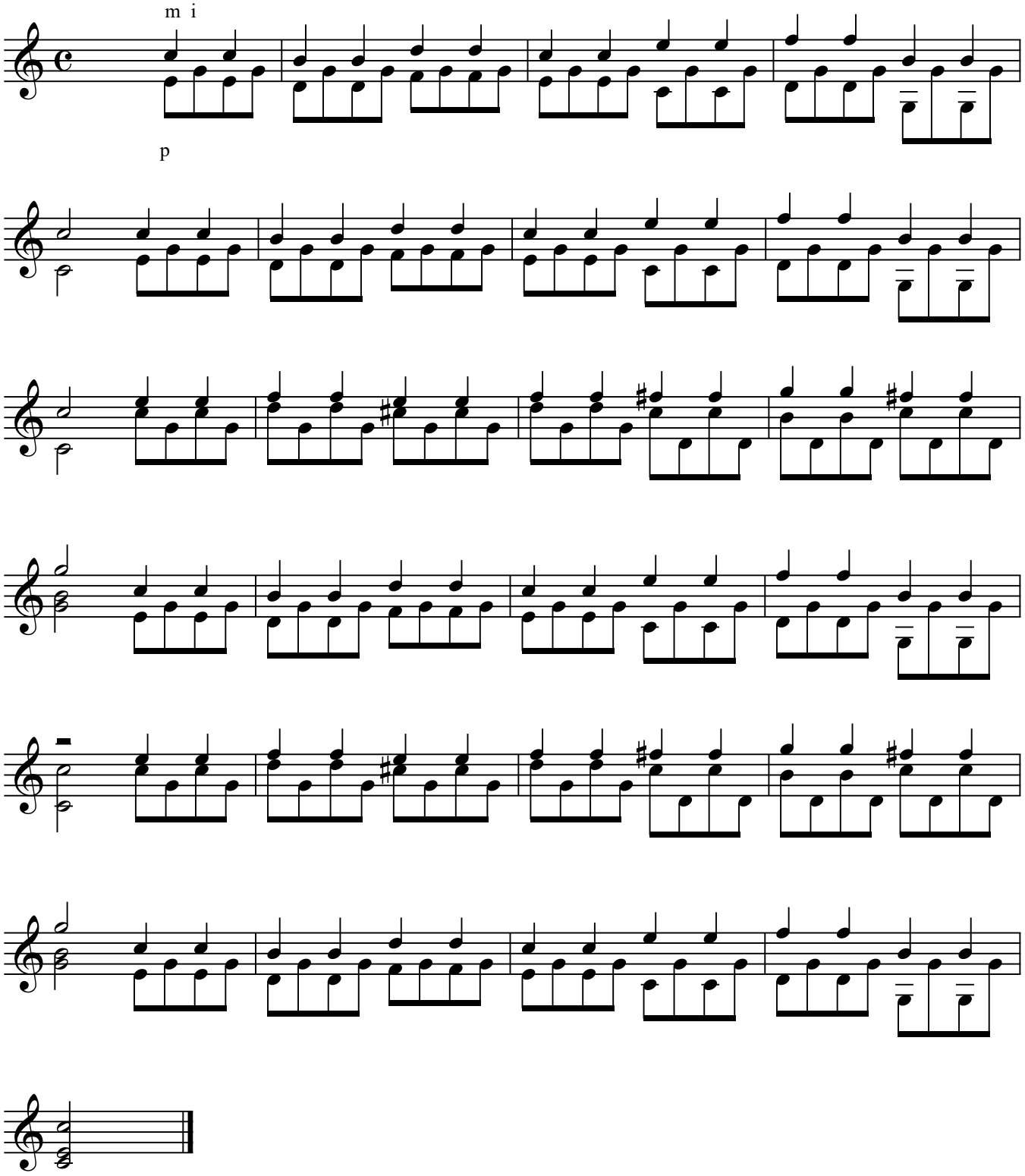
ACCORDS ET VARIATIONS



INVENTER UN CHEMIN AVEC CES ELEMENTS

ANDANTINO

MATTEO CARCASSI



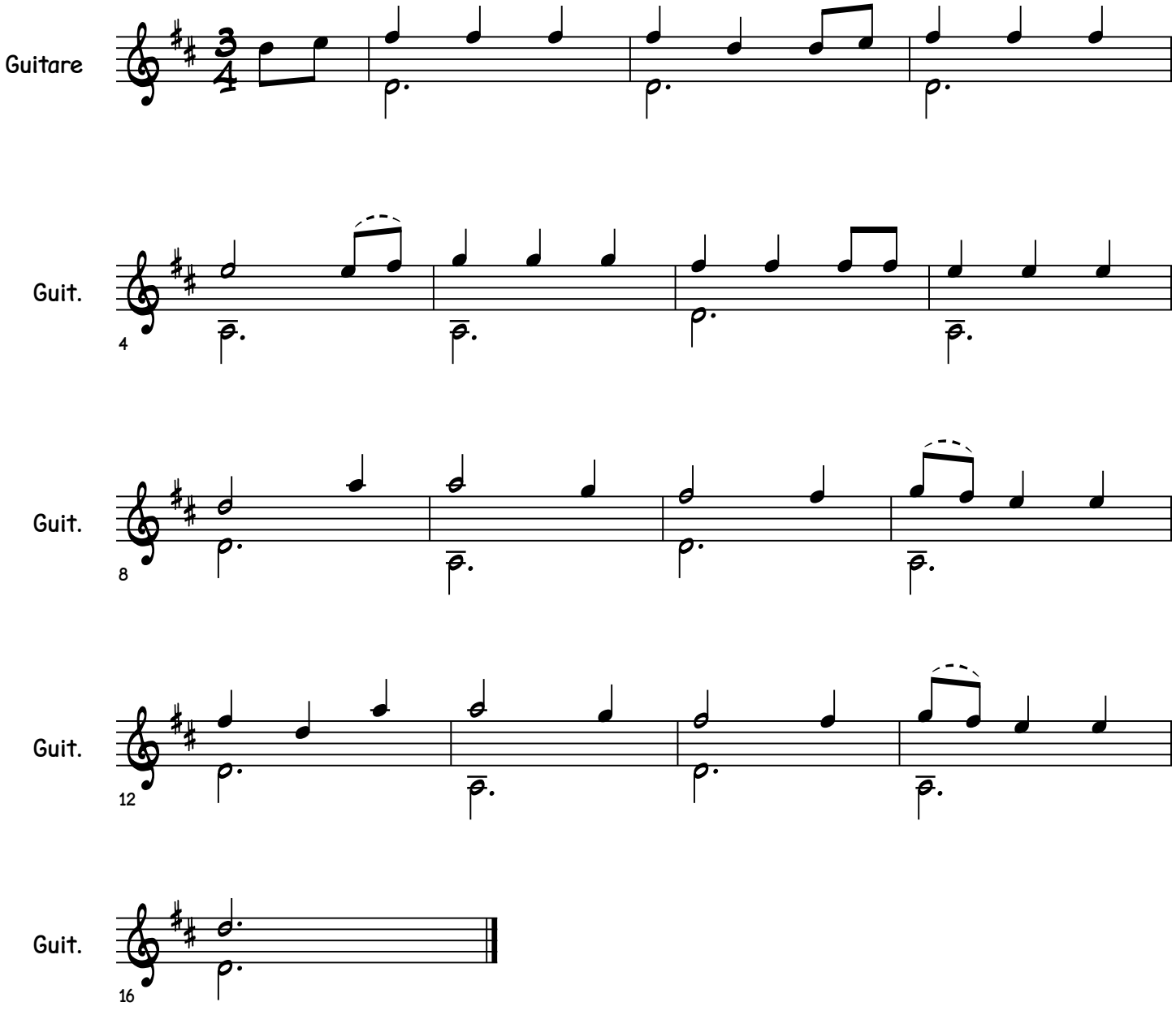
Carcassi fait partie des compositeurs très en vogue à Paris au début du XIX la qualité musicale n'est toujours égale , cette petite pièce "salonarde" très connue nous fait pénétrer dans le monde confidentielle de la guitare romantique.

Quand j'étais chez mon père

traditionel

B.Michel

position II



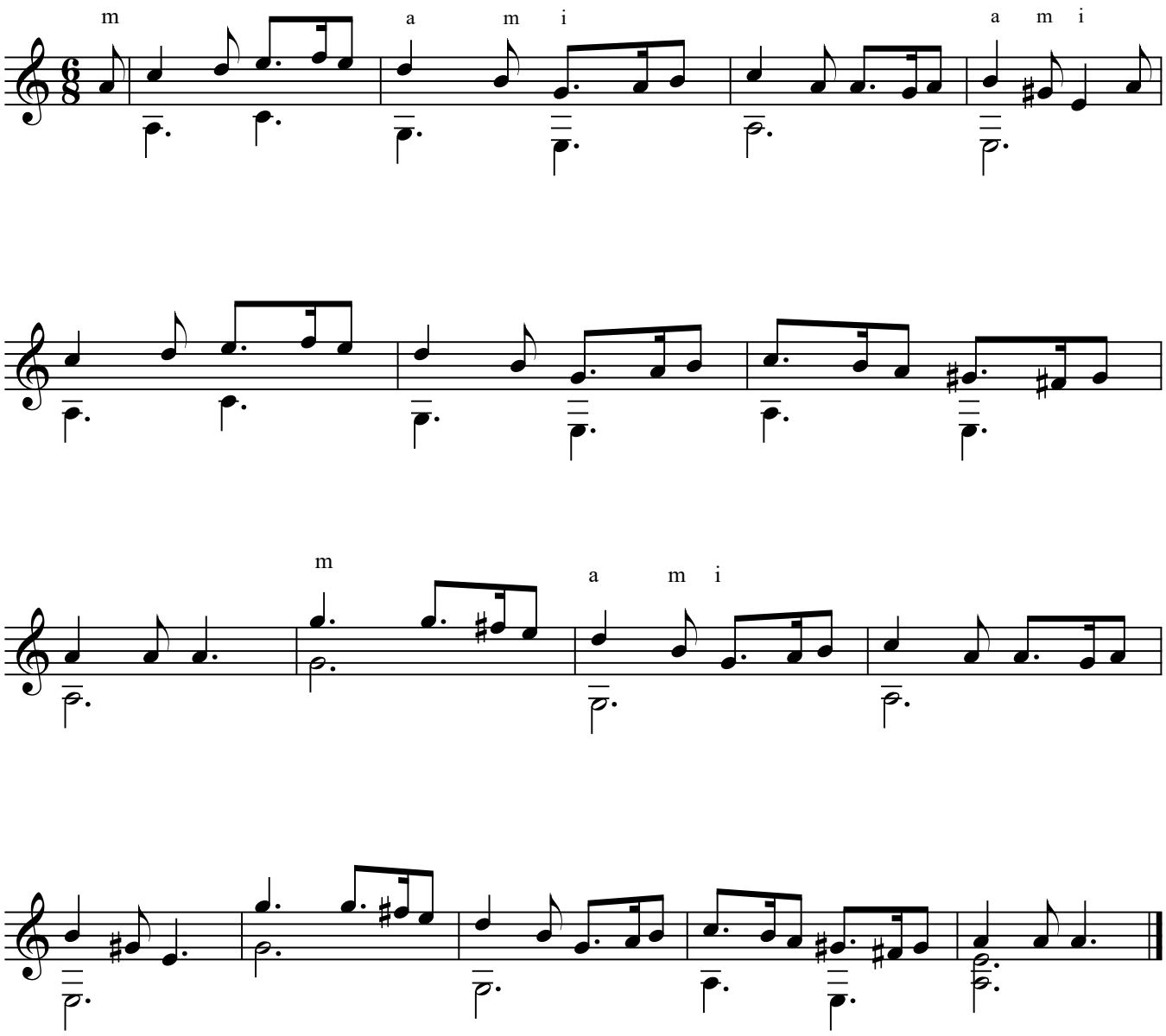
veiller à la tenue des basses mais aussi à étouffer au fur et à mesure les résonances non souhaitables. les liés sont en pointillé donc ad lib.

différents tempi sont possibles, tout en gardant l'idée de la danse populaire.

©

GREENSLEEVES

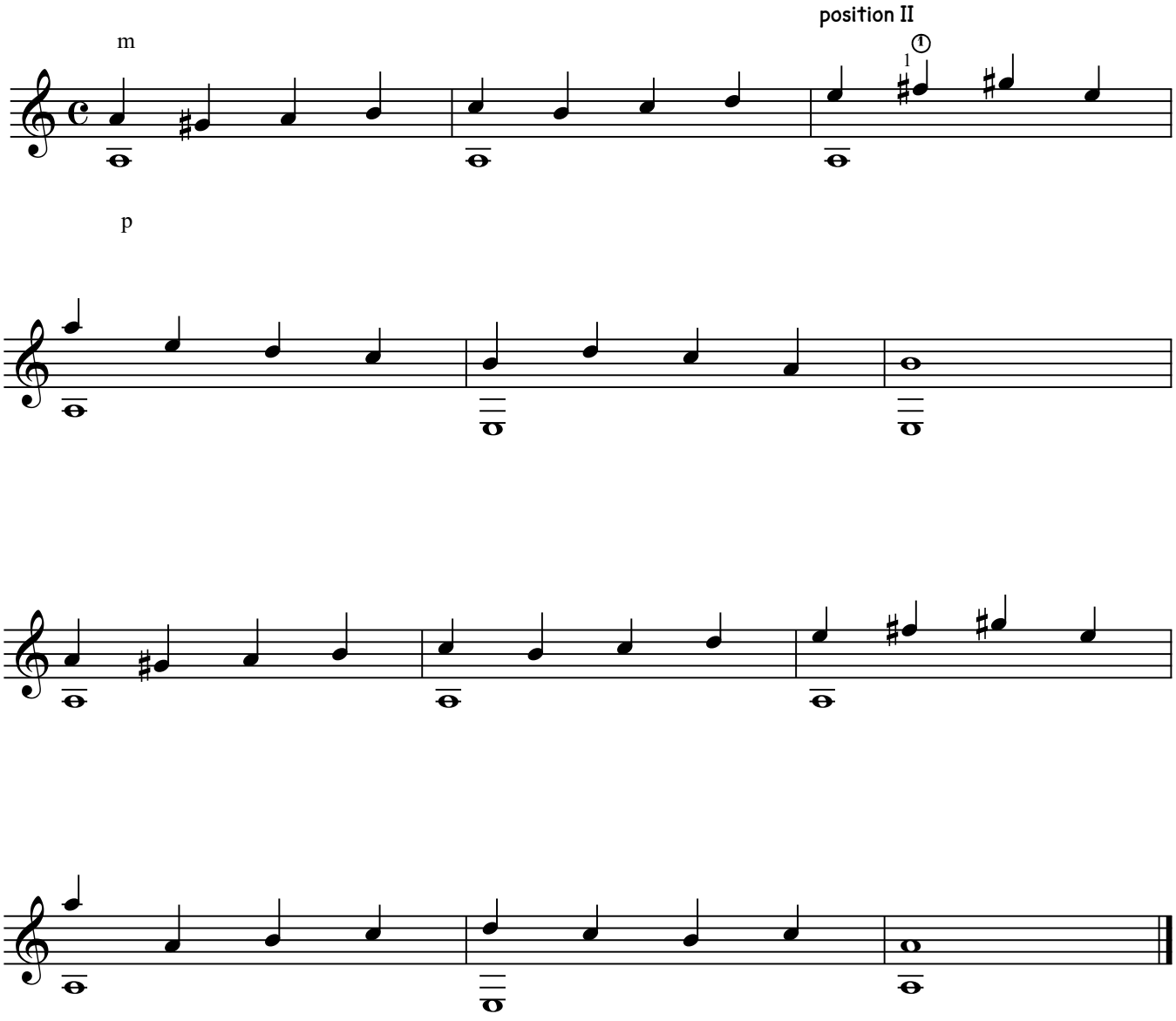
TRADITIONNEL



magnifique et indémodable chanson irlandaise, veillez à la valeur des basses, sans laisser résoner ce qui ne doit pas continuer à sonner.

RICERCARE

Anonyme

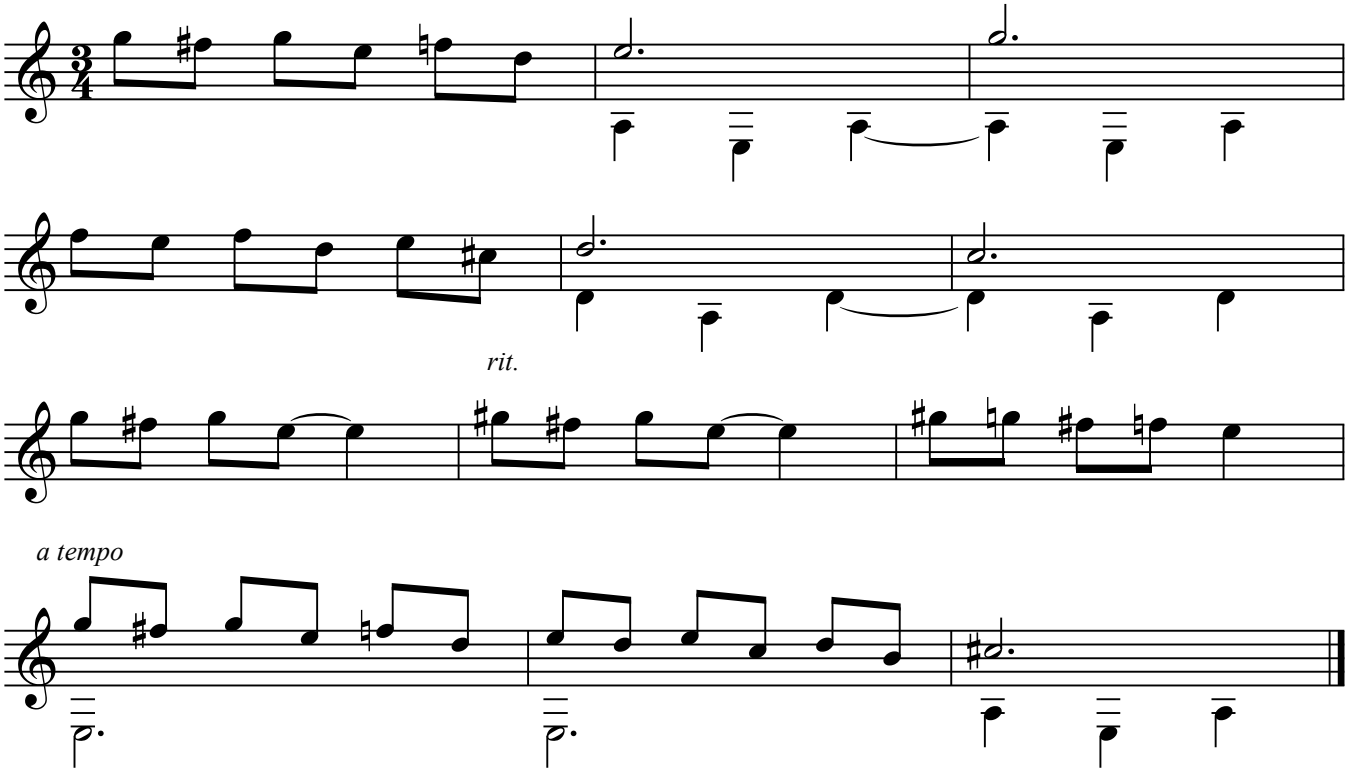


cette petite pièce est délicate et permet d'aborder le bel univers de la renaissance italienne, attention aux étouffés des "mauvaises" basses.

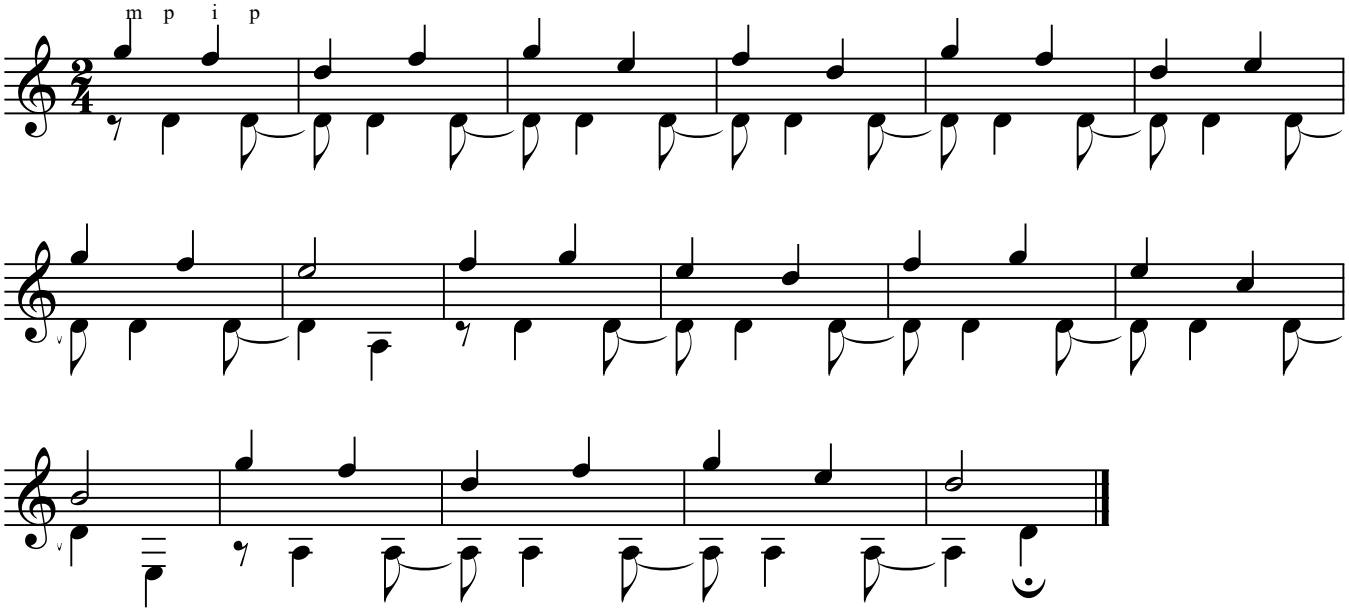
SOUVENIRS

B.MICHEL

NO I



NO II



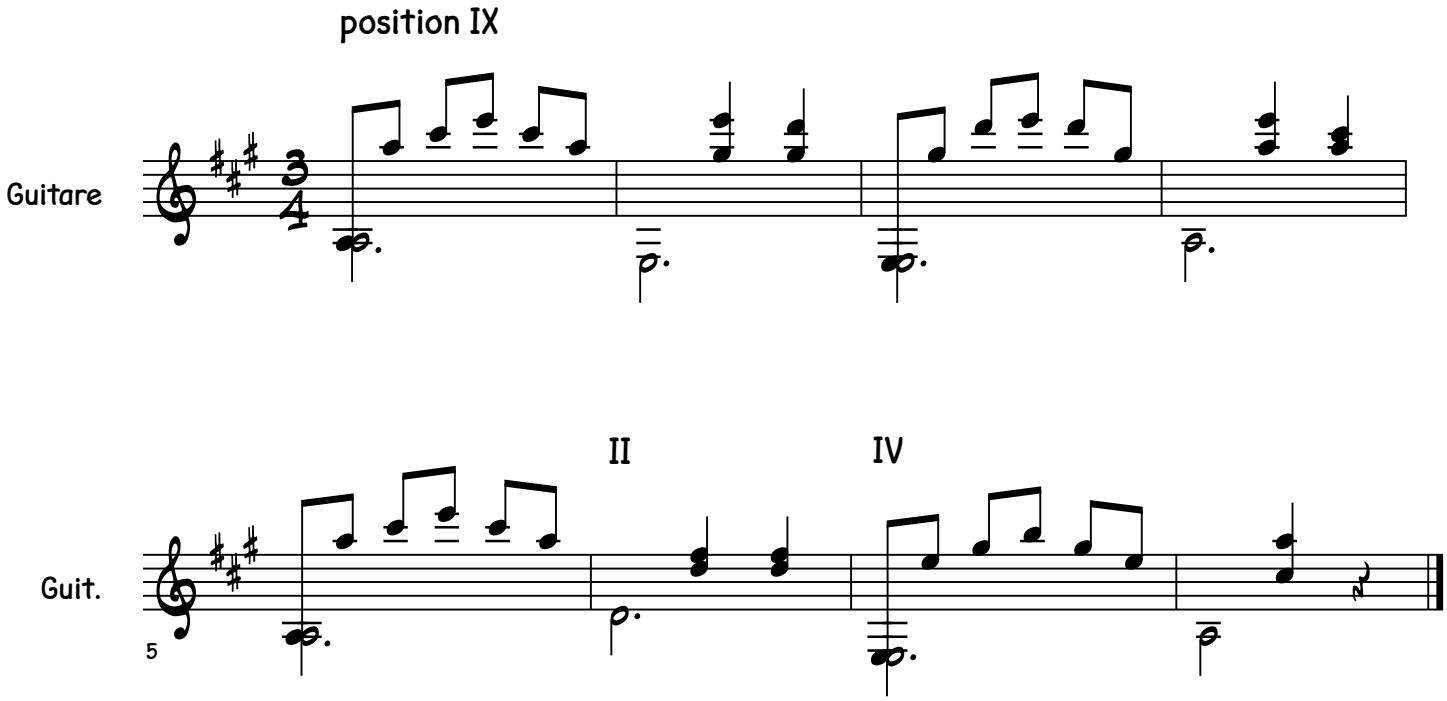
deux petites pièces où il faut , encore et toujours , bien suivre la ligne et respecter les valeurs.
le tempo est ad lib , mais pas trop lent car sinon le chant disparait.
il pourra être utile, si on le souhaite, d'écrire les doigtés.

MOINS

SIMPLES

Mazurka

F.Tarrega



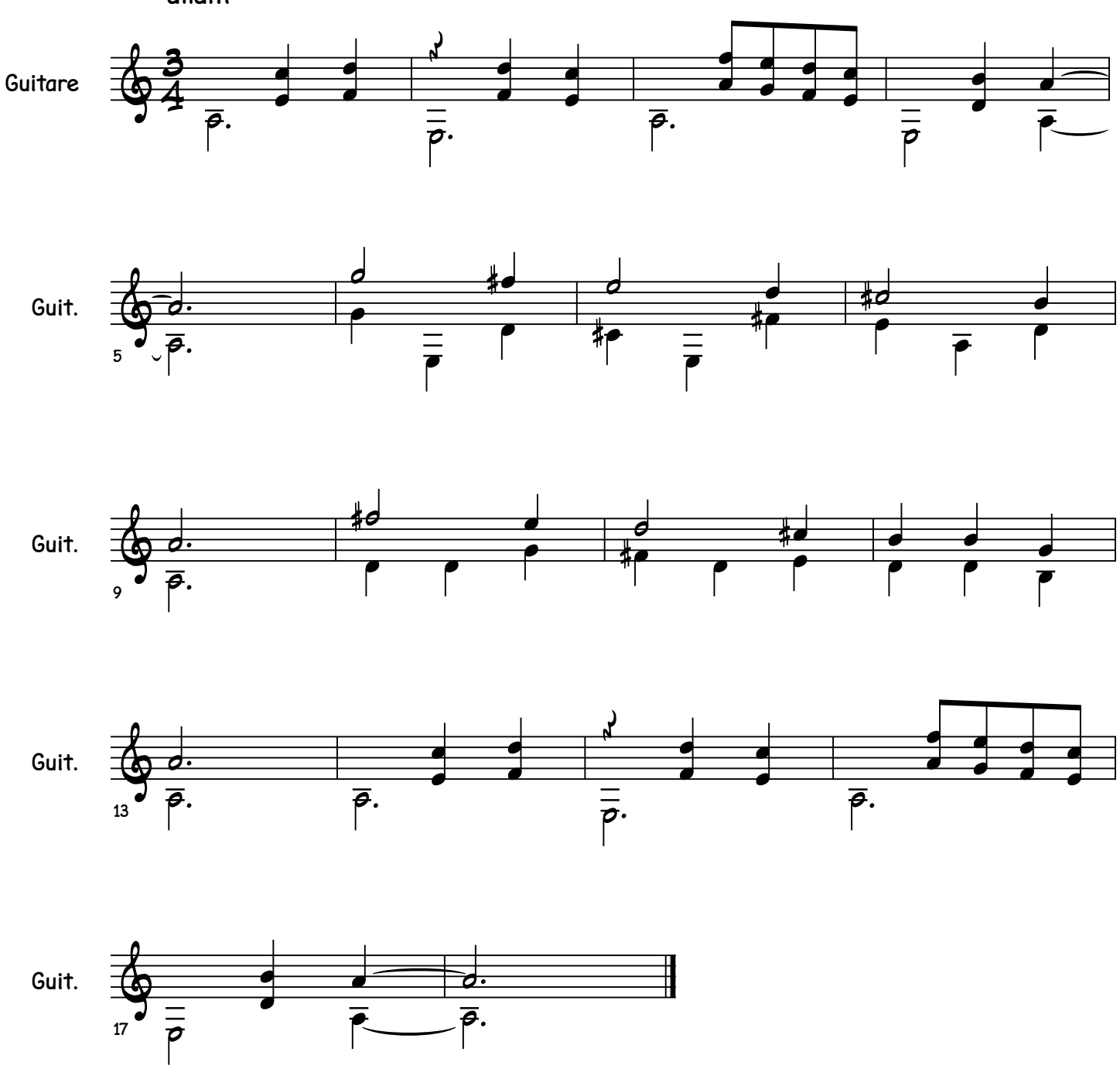
délicate mazurka de l'immense guitariste/compositeur catalan.
c'est une façon douce d'entrée dans les "lointaines positions" . aucune des notes ne sort de la position indiquée , il est donc important de bien visualiser leurs places sur le manche.
veiller à la fluidité des démanchés est essentiel pour garder l'esprit de cette danse qui nous vient de l'europe de l'est , et doit garder sa souplesse.

©

Un jour dans la Pampa

Gisèle

allant

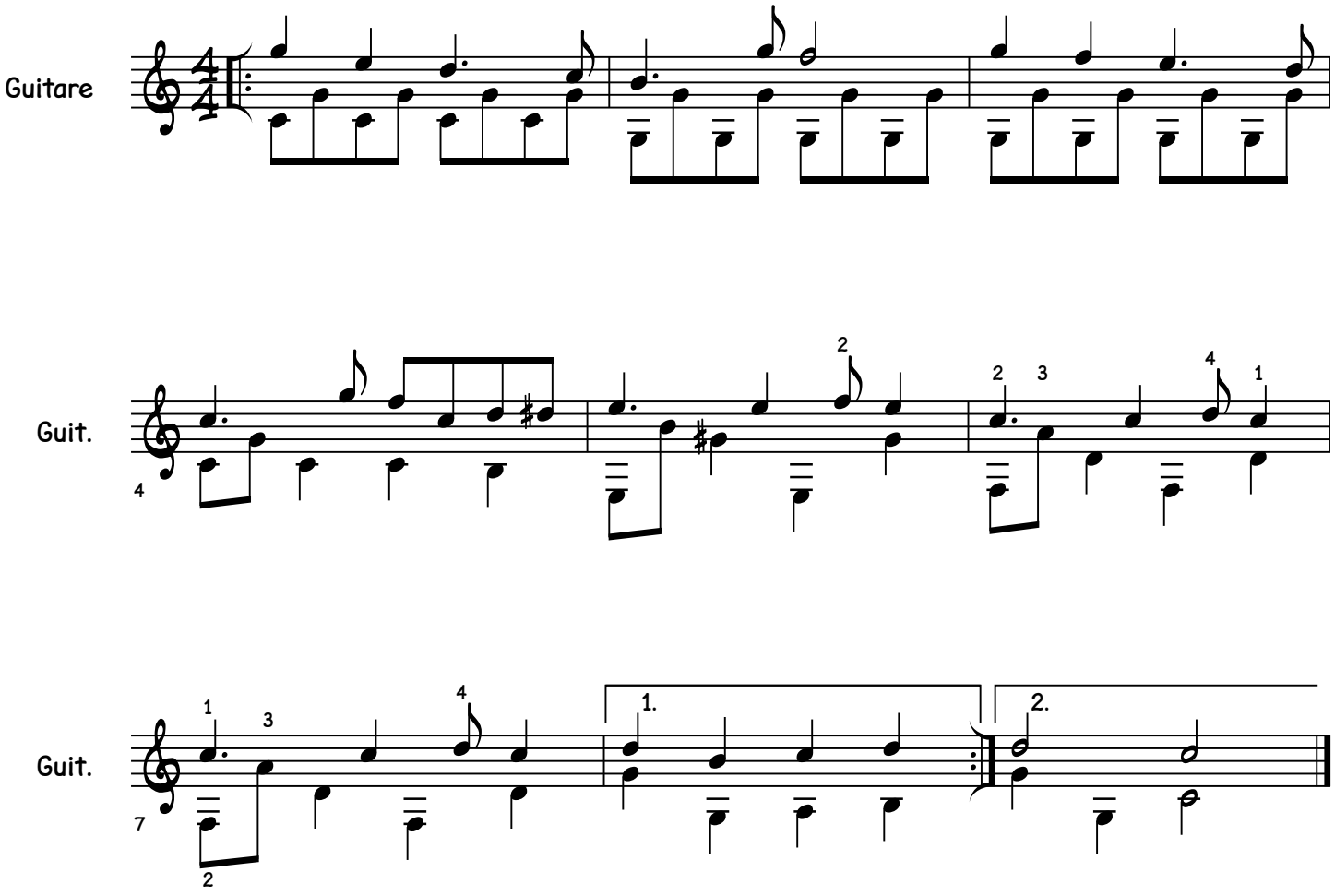


voici une petite pièce ravissante d'une jeune fille créative que j'eus pour élève.
je n'ai rien touché au texte qu'elle a écrit en 1990, en espérant que cela inspire d'autres jeunes guitaristes.....

©

Freight train

E.Cotten



cette chanson américaine du début du XX raconte le voyage du train de marchandises. c'est devenu un incontournable de la guitare folk ; on appelle ce style " le picking", on veillera à bien équilibrer la basse et le chant .

©

El pintao

Hermanos Diaz

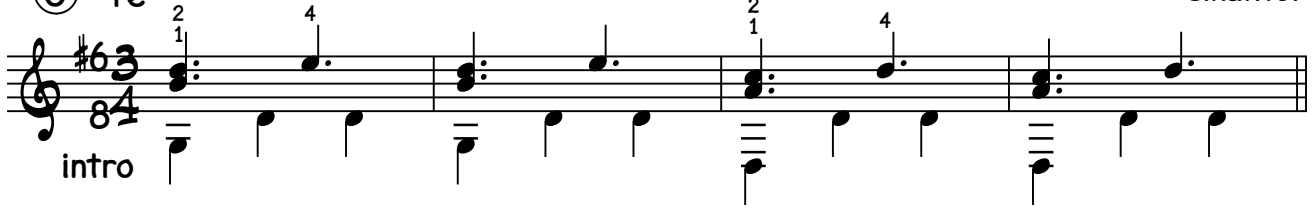
G.kantor

⑤ = sol

⑥ =ré

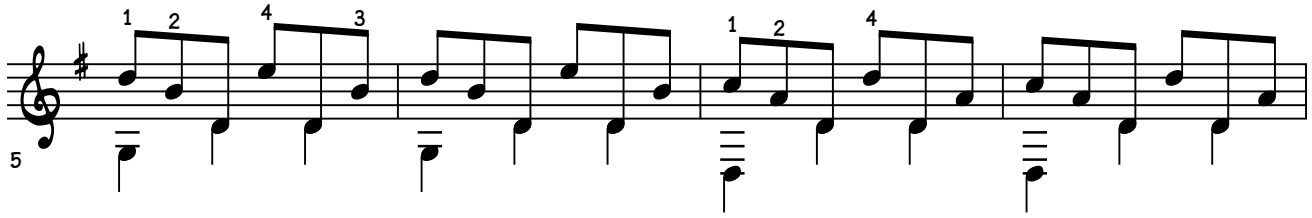
Guitare

intro



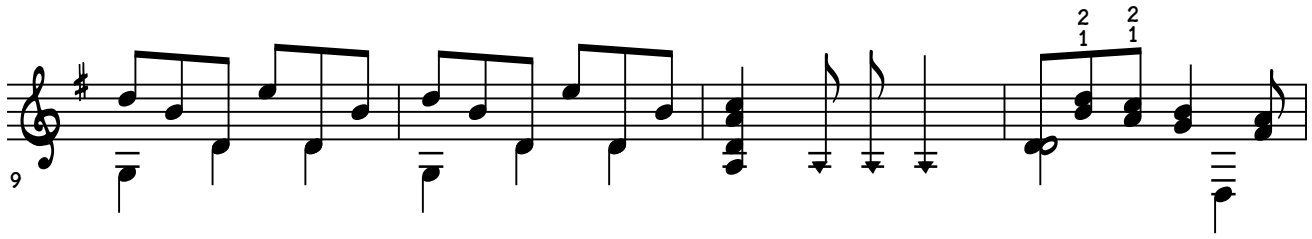
Guit.

5



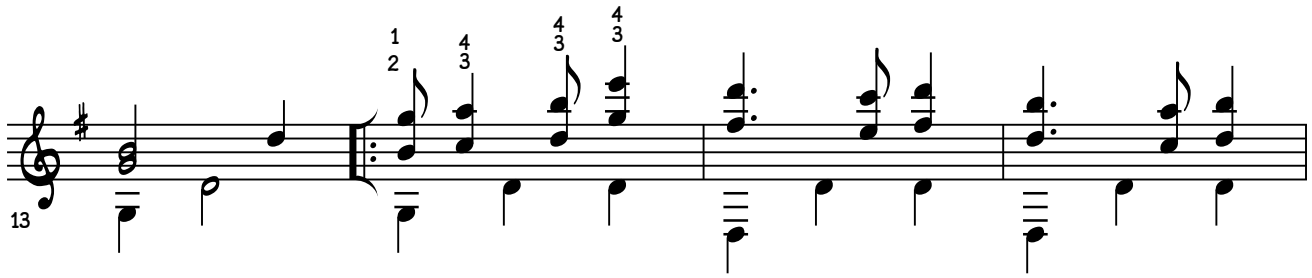
Guit.

9



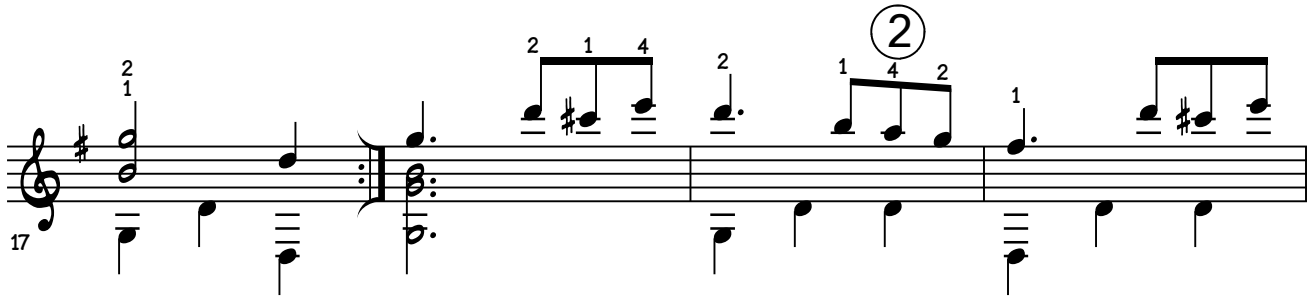
Guit.

13



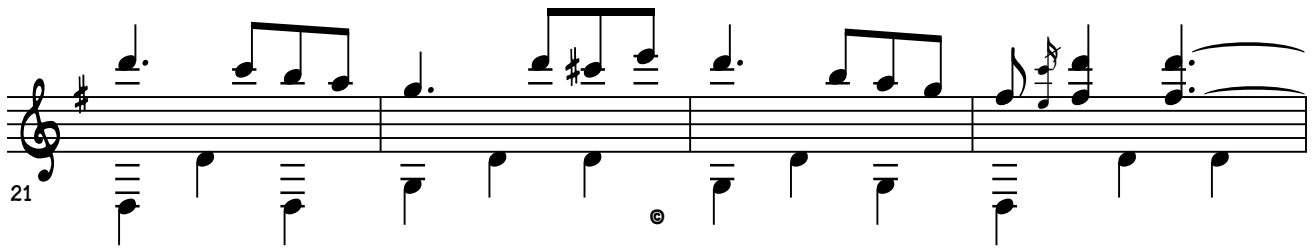
Guit.

17



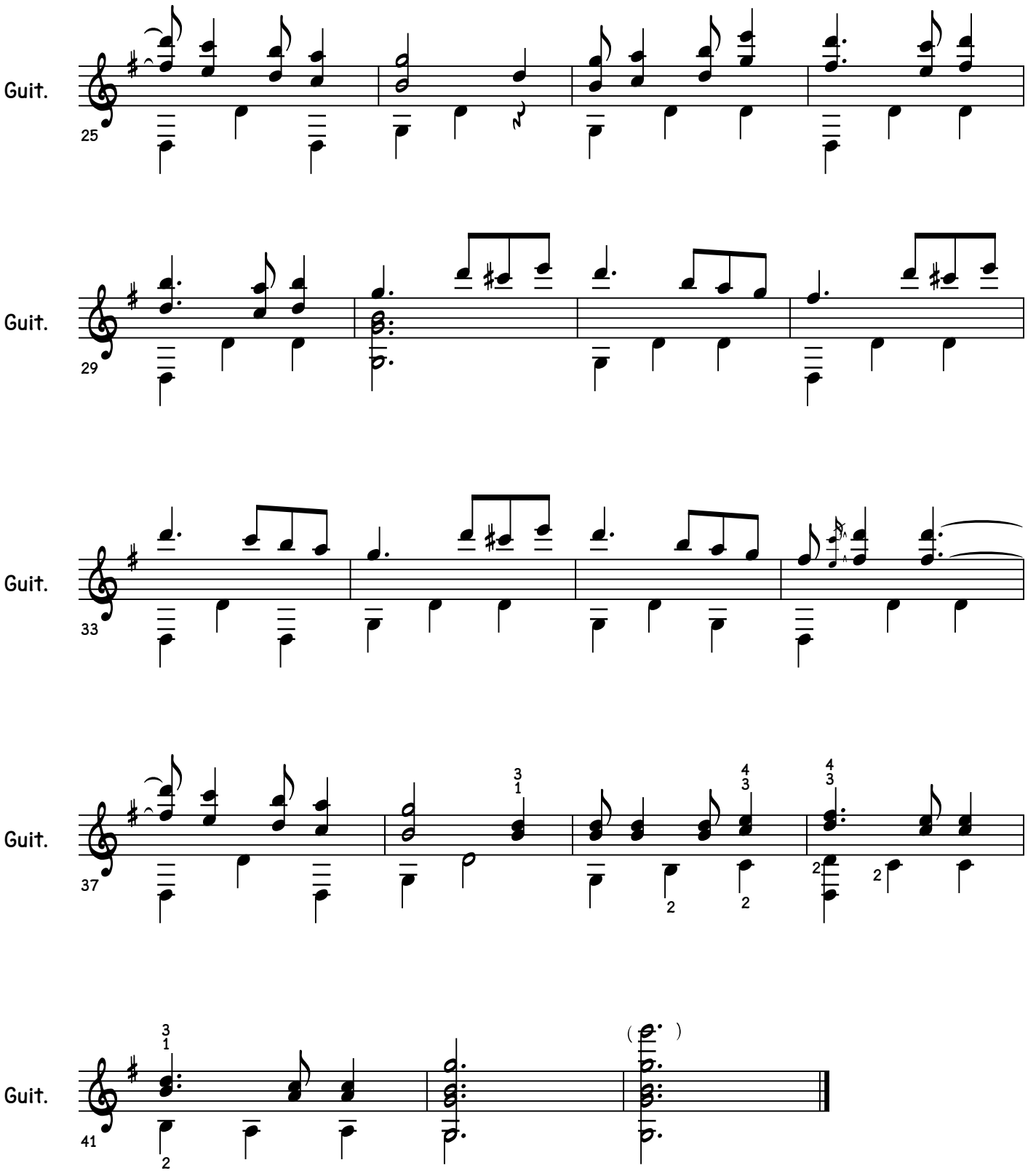
Guit.

21



©

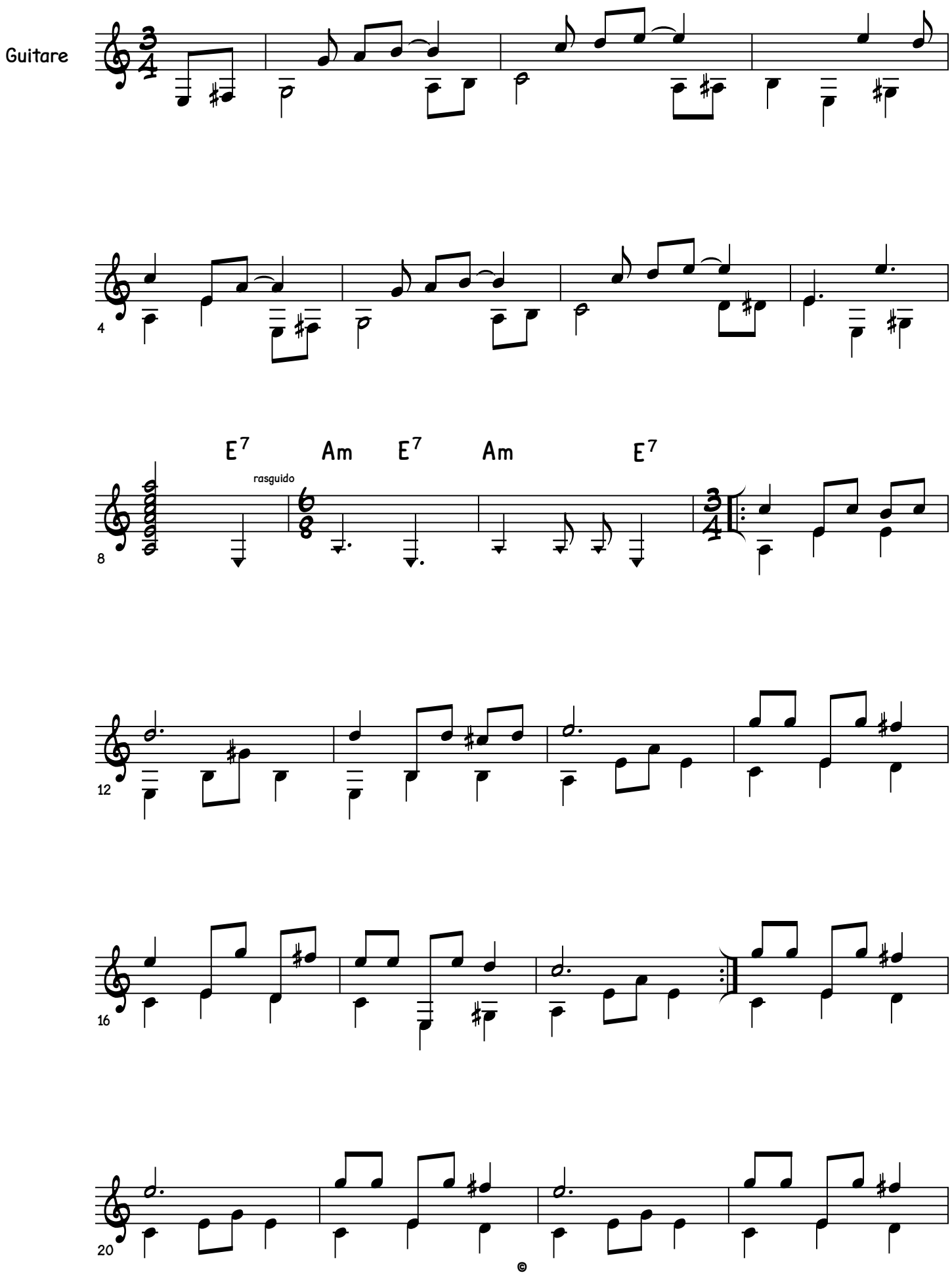
El pintao

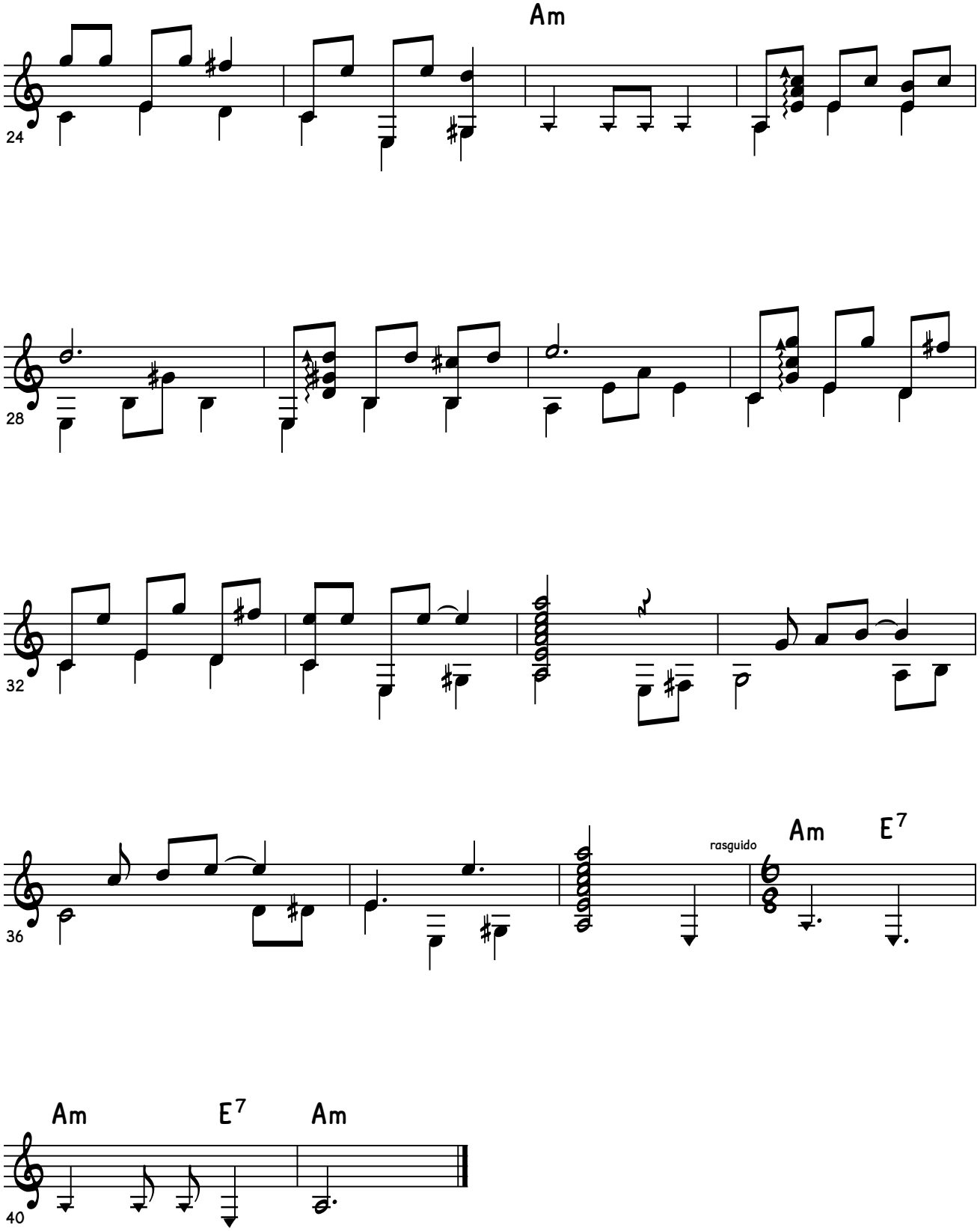


célèbre "gato" porteno (de buenos aires)
il est essentiel de bien respecter la superposition des 3/4 et 6/8 ; c'est la signature du style.
la forme est asse libre: à la mesure 42 on peut redire l'intro ou allller de suite au thème mesure 5 . faites comme bon vous semble. reproduit avec l'aimable autorisation del'auteur.

De Villazon

Gustavo kantor



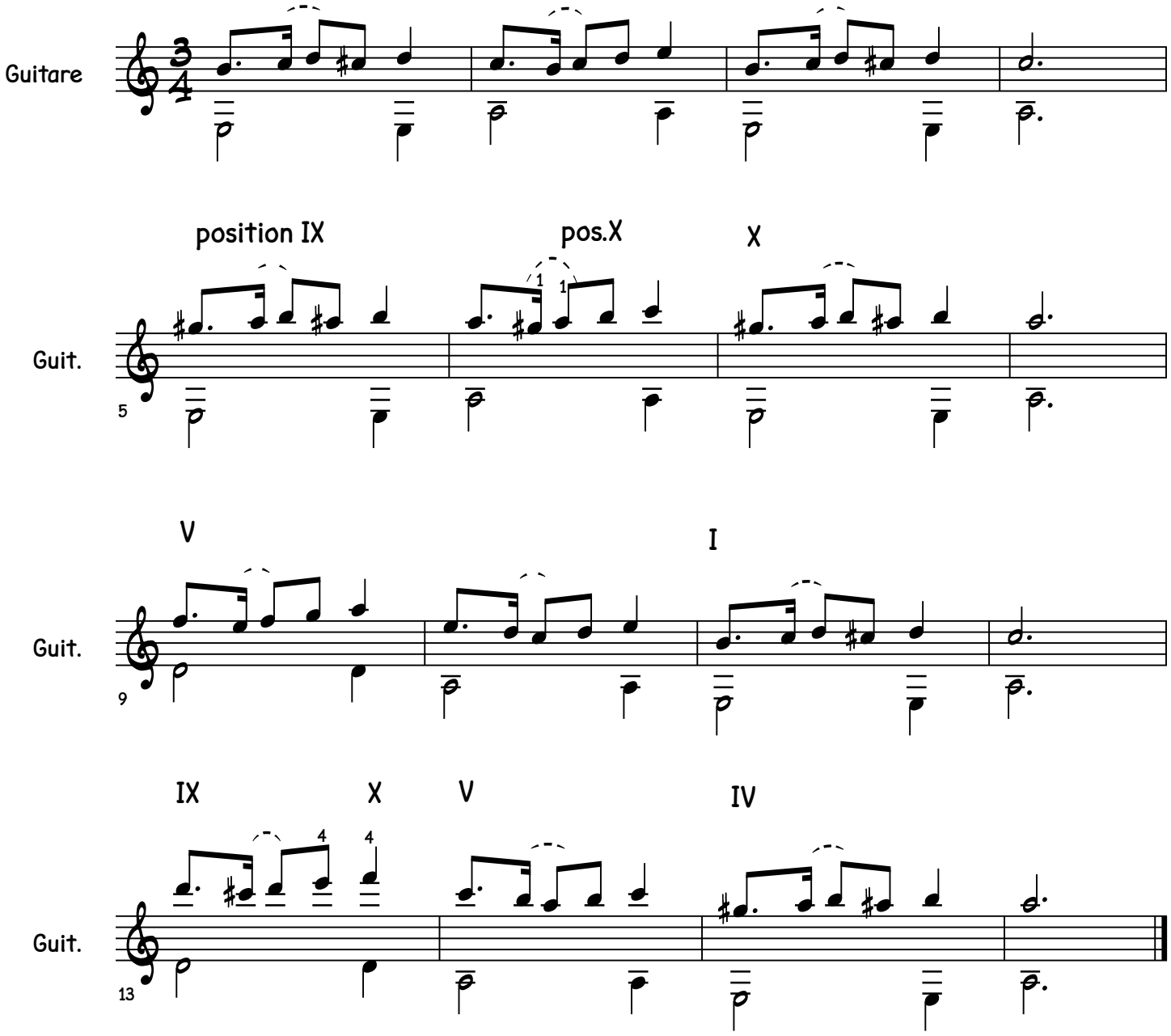


bailecito numéro 2 , toujours bien balancé , les doigtés sont libres et doivent servir le phrasé , les arpegés des mesures 27,29 et 31 sont ad lib ; suivant les possibilités techniques.

reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Vidalita

Traditionnel Argentin



cette pièce traditionnelle du nord est de l'Argentine doit être souple et chaloupée, à ce titre on devra porter la plus grande attention au démanchés afin de ne pas rompre la ligne mélodique.
le tempo est libre mais en gardant l'esprit du phrasé.

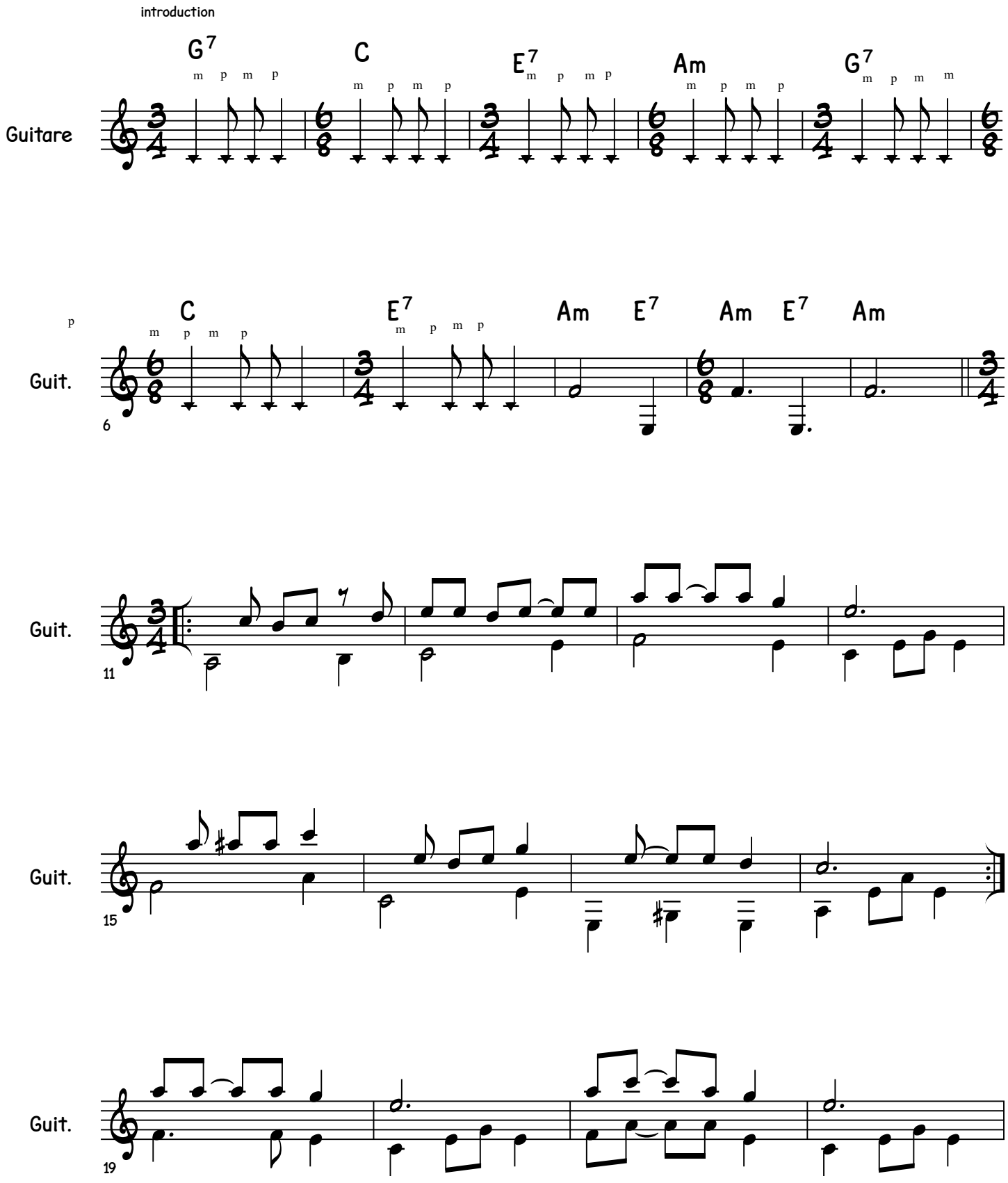
©

Viva Jujuy

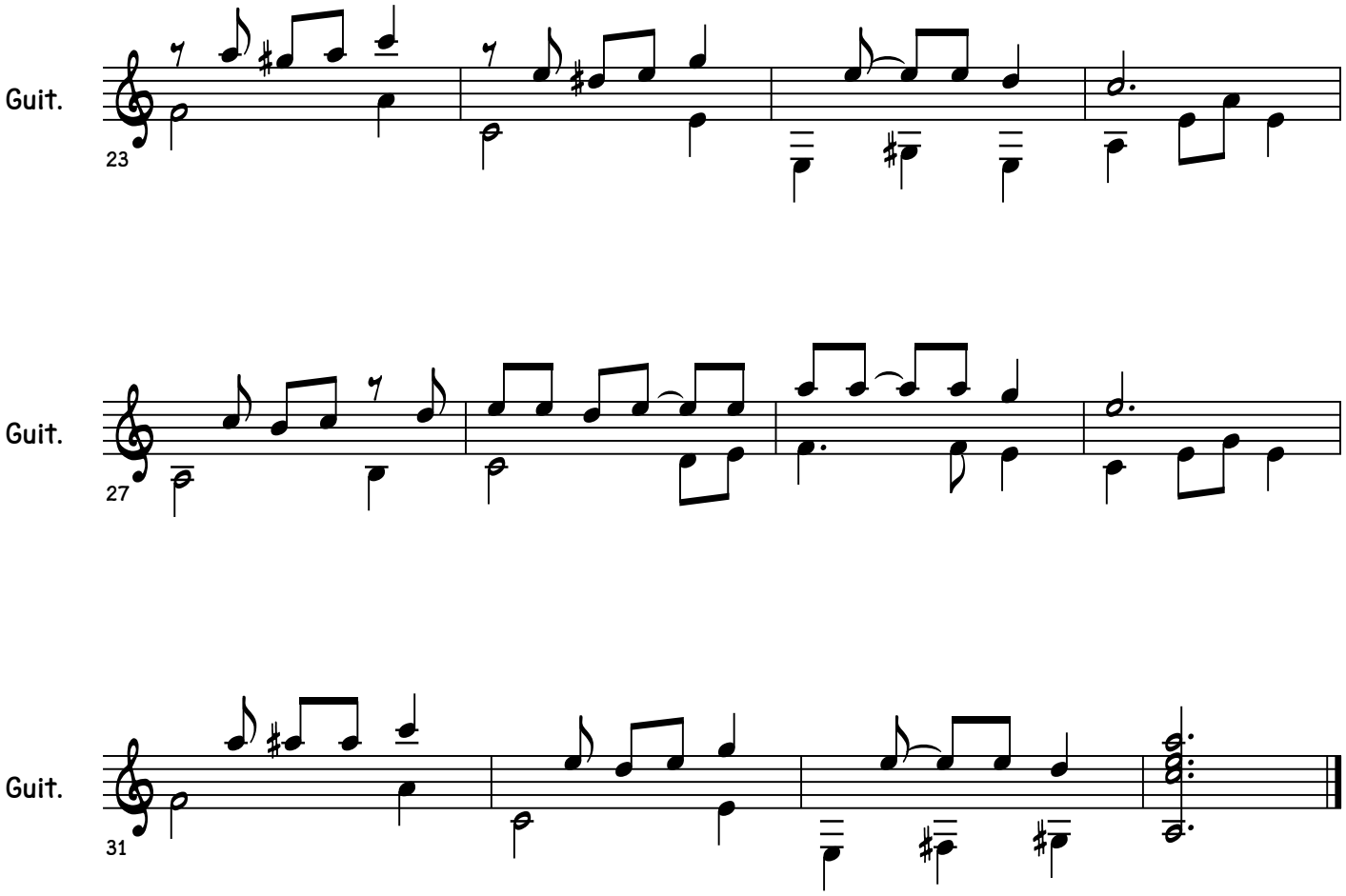
tard.Argentine
Gustavo Kantor

allant et chaloupé

introduction



©



ceci est un bailecito , musique traditionnelle du nord de l'argentine , reproduit ici avec l'aimable autorisation de G.Kantor.

-il ya plusieurs voies possibles pour les doigtés , ils sont donc laissés au savoir faire de l'interprète,

-l'introduction est écrite avec le "rasguido" courant pour cette danse; la flèche indique le sens d'attaque du doigt, la réalisation de la main gauche est ad lib et pourra être fixée , voire écrite , si nécessaire ,

- cette intro peut être répétée à la fin , le morceau s'arrêtera alors à la double barre ,

-on peut aussi ne pas la jouer , ni au début ni à la fin.

Mes clins d'oeil

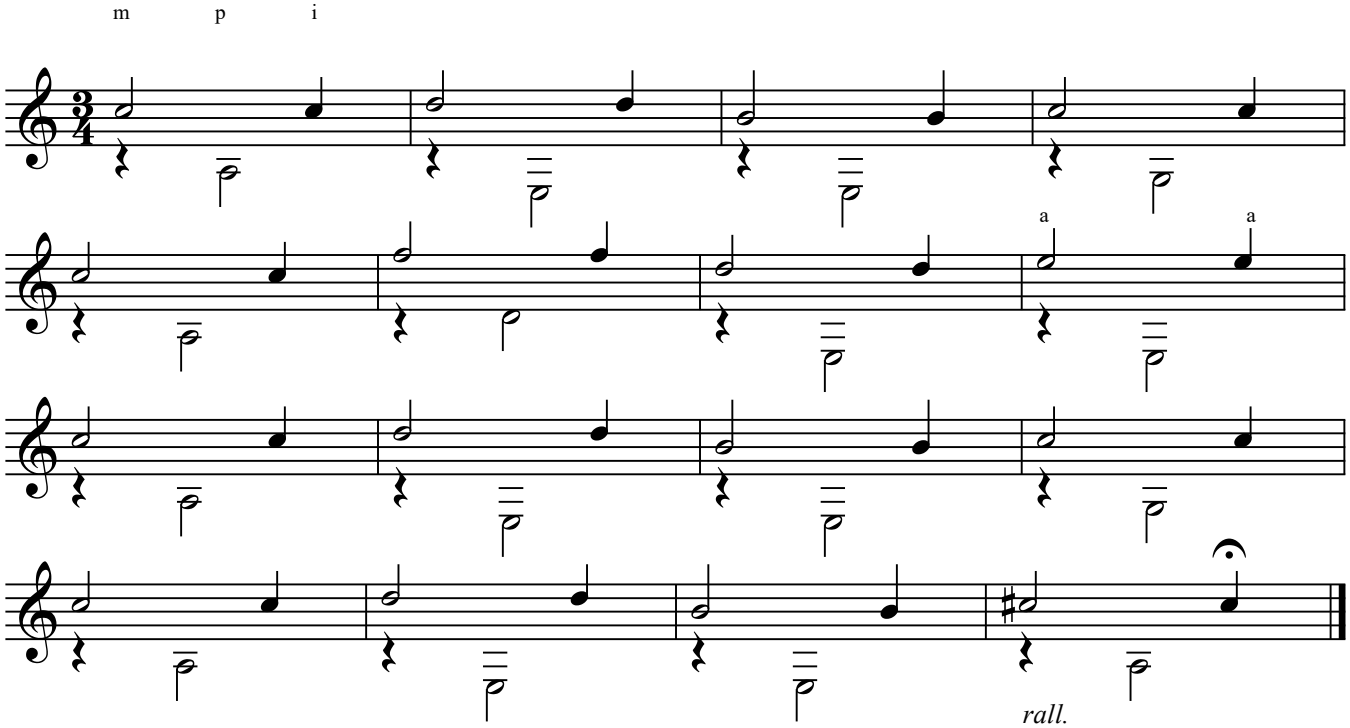
L'objet de ce chapitre est de rendre hommage à certains qui , malheureusement pour la guitare, n'ont pas daigné se pencher sur cet enfant turbulent .
Peut être l'estimaient ils , ou pas du tout , avaient-ils pensé écrire un jour pour elle ? Cela reste des questions sans réponses .
Pourtant quelqu'uns ont eu des inclinaisons pour les 6 cordes , à titre d'exemple , citons une belle phrase de Claude Debussy :
« la guitare est un clavecin expressif » .... il en resta là !!

Quel dommage donc que trop peu se soient exprimés à travers la poésie de la guitare (piazzolla fait exception à la liste mais il n'a écrit que pour un très haut niveau technique) .
Mon propos est donc de tenter une miniature facile dans le style « de ».
La liste des compositeurs est non exhaustive et , bien sûr subjective.
Il n'y a aucun ordre dans la présentation des pièces.
C'est comme on veut.

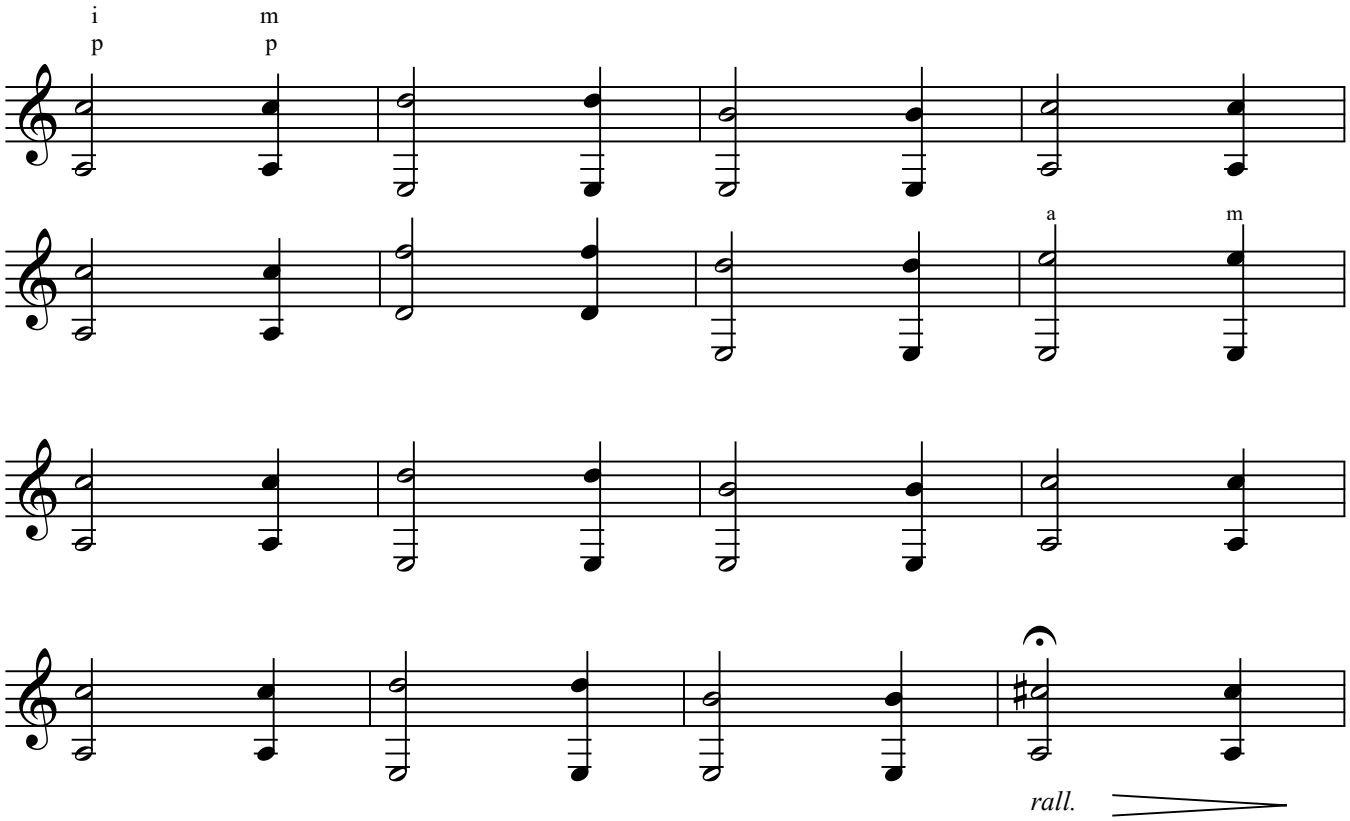
PETITE VALSE

cela pourrait s'apparenter à une salutation à Schumann

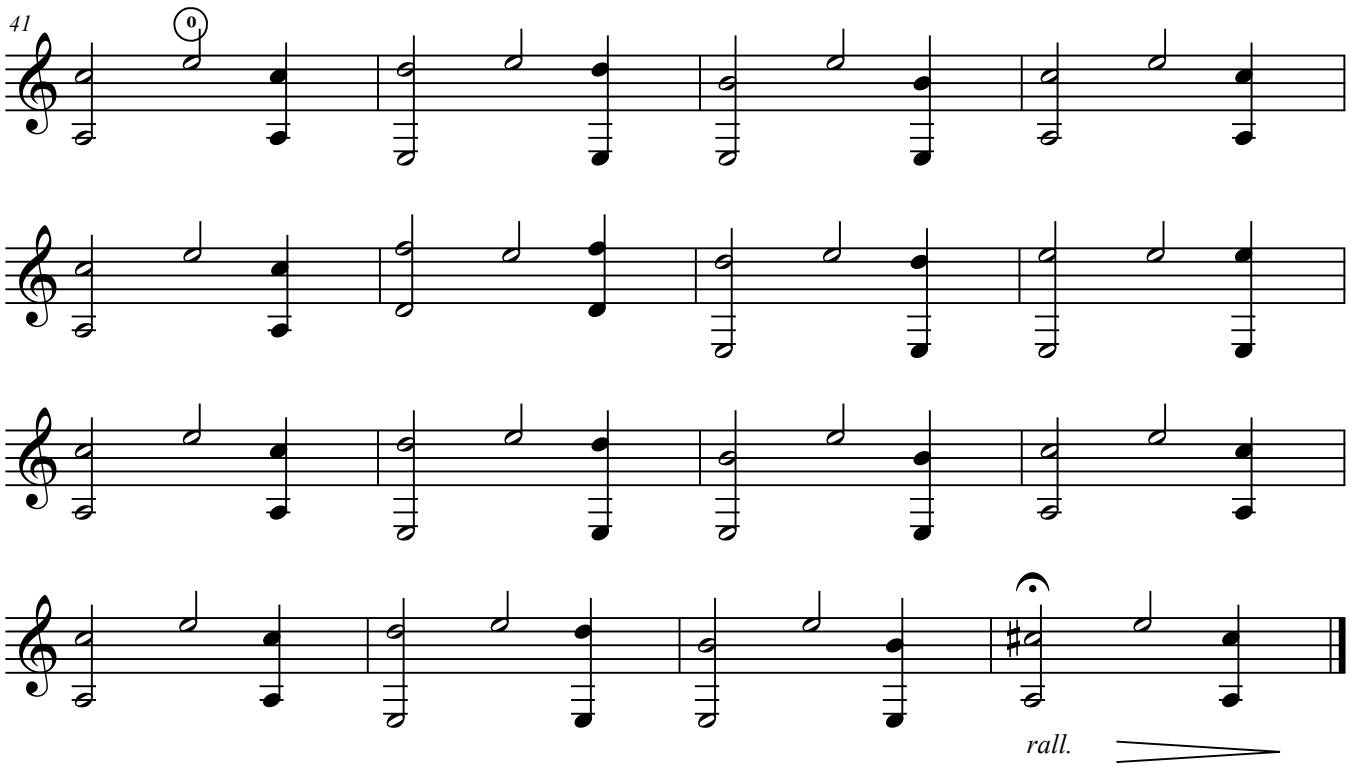
B.MICHEL



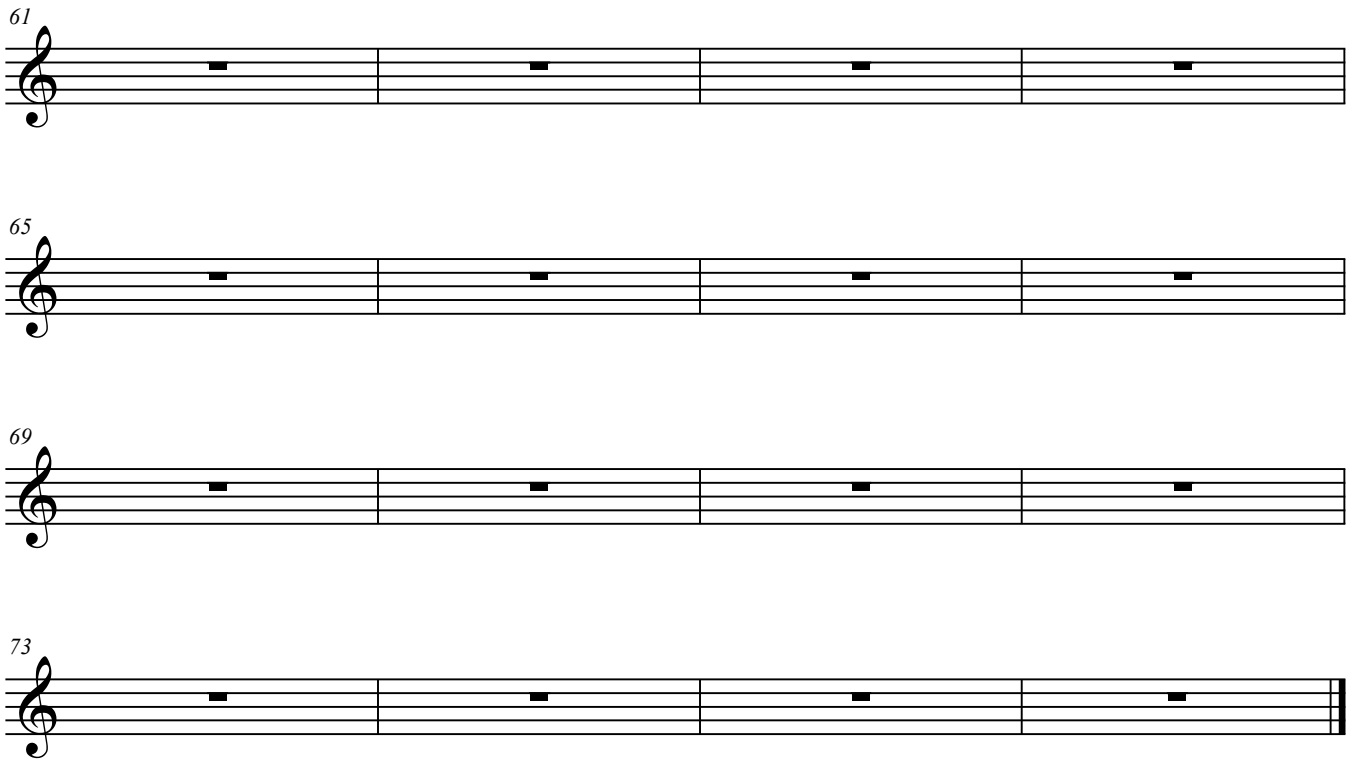
VARIATION I



variation II



variation III , c'est à vous ....



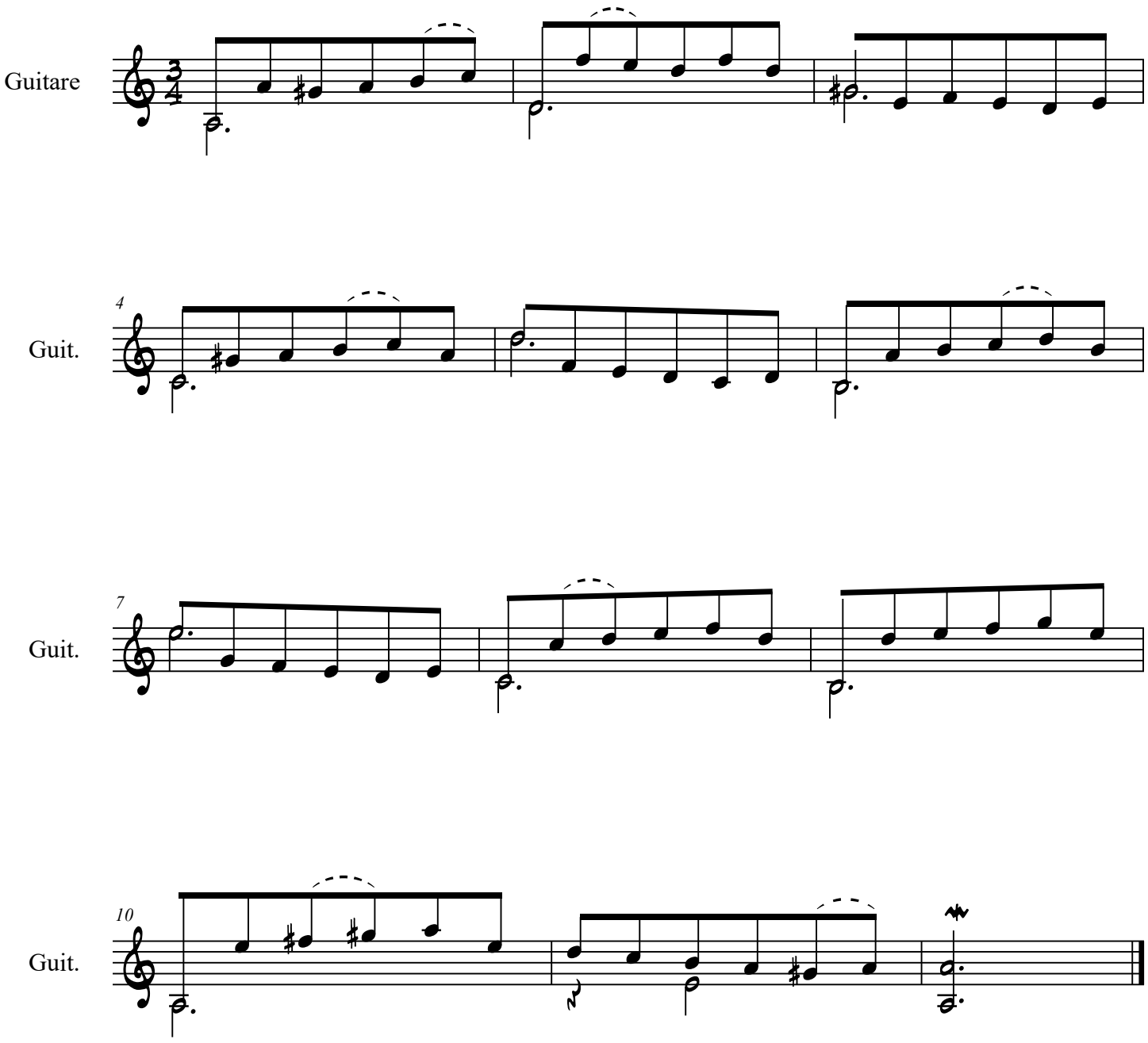
apportez le plus grand soin aux valeurs exactes et aux résonances

Béacéache

hommage à Jean Sébastien

tempo de sarabande

B.Michel



les doigtés , articulations/liaisons de phrasé et ornements sont à discrétion de l'interprète dans le respect du style.

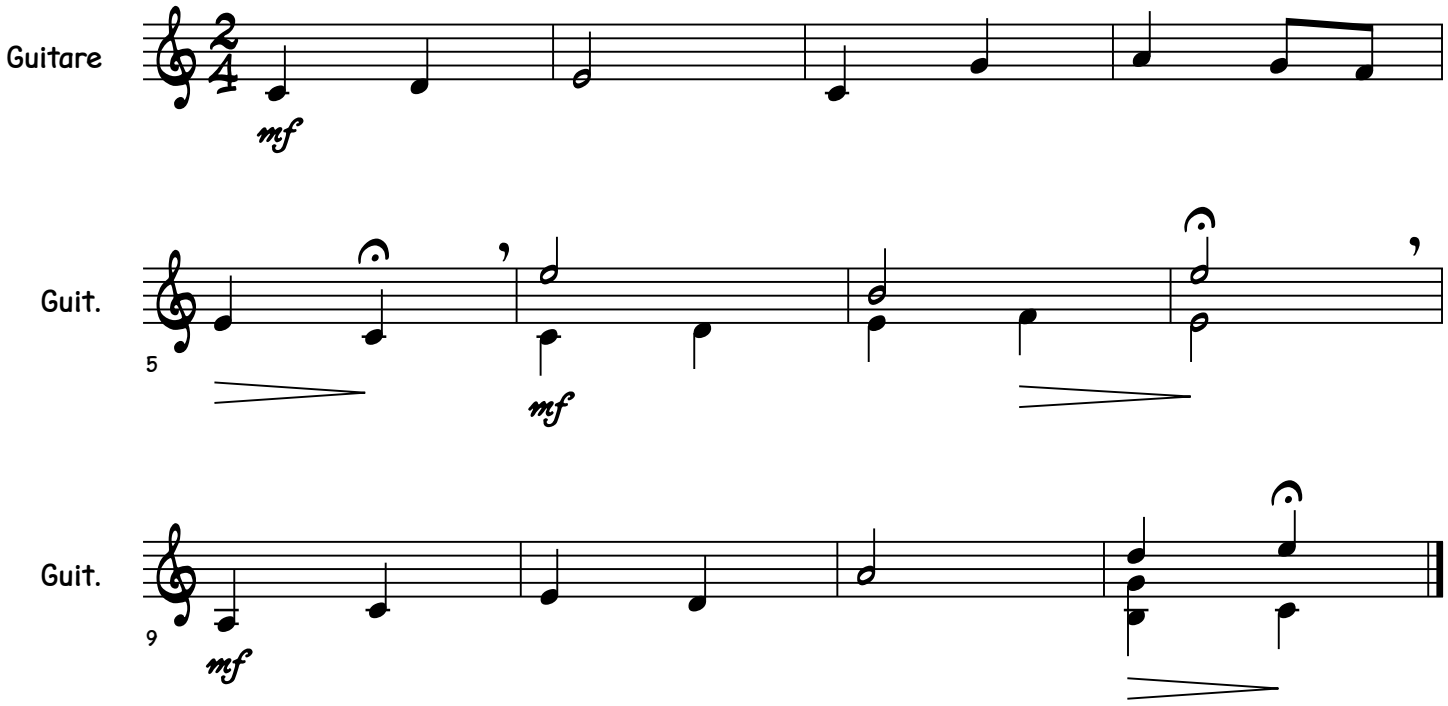
©

Deux chorals

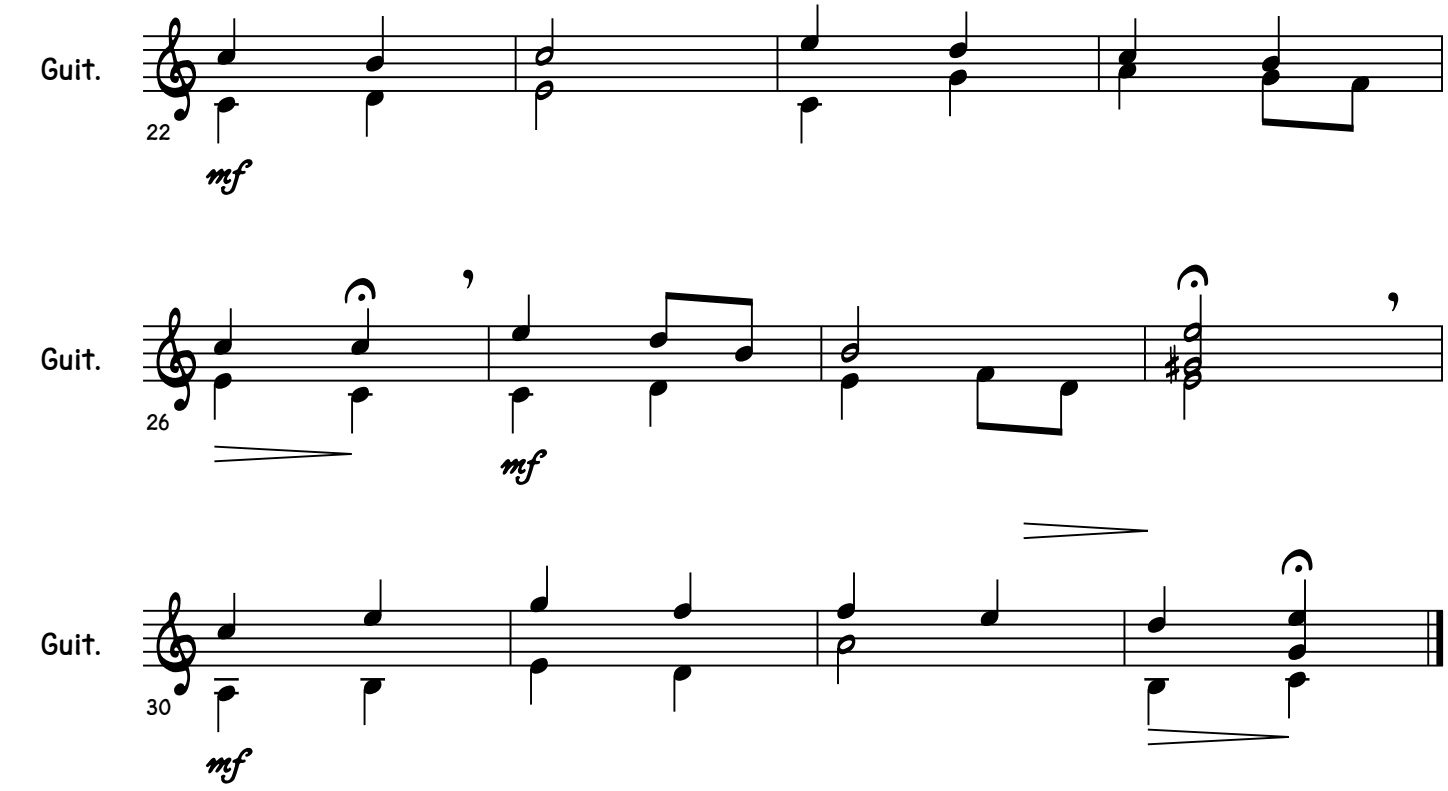
B.Michel

tempo de choral

NO 1



NO 2

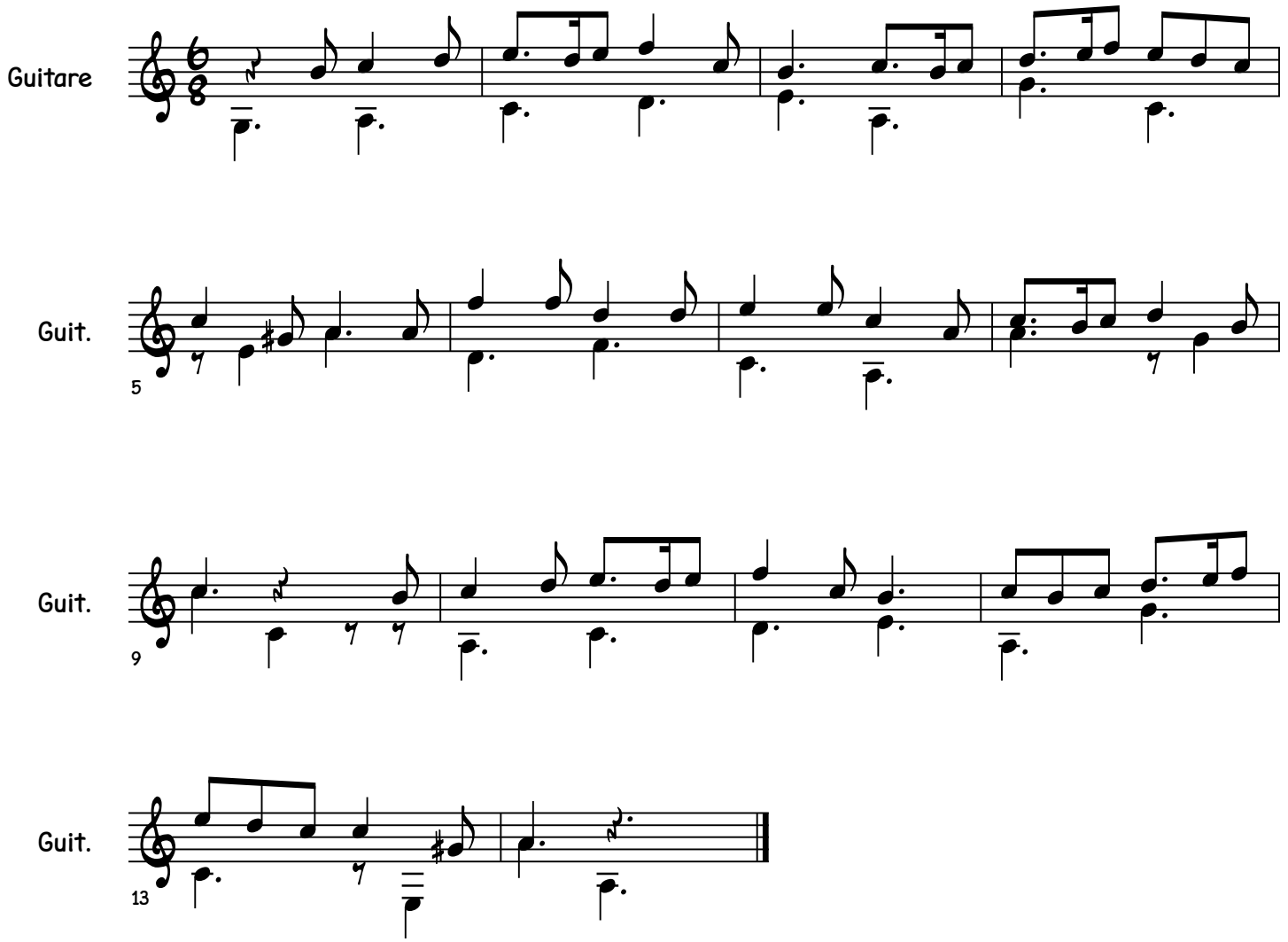


la référence stylisque est évidente , il ne faut pas perdre la ligne , tel la voix humaine. les doigtés devront être au service de la polyphonie.

©

Claudio

scicilienne — hommage à mr Montvert — B.Michel



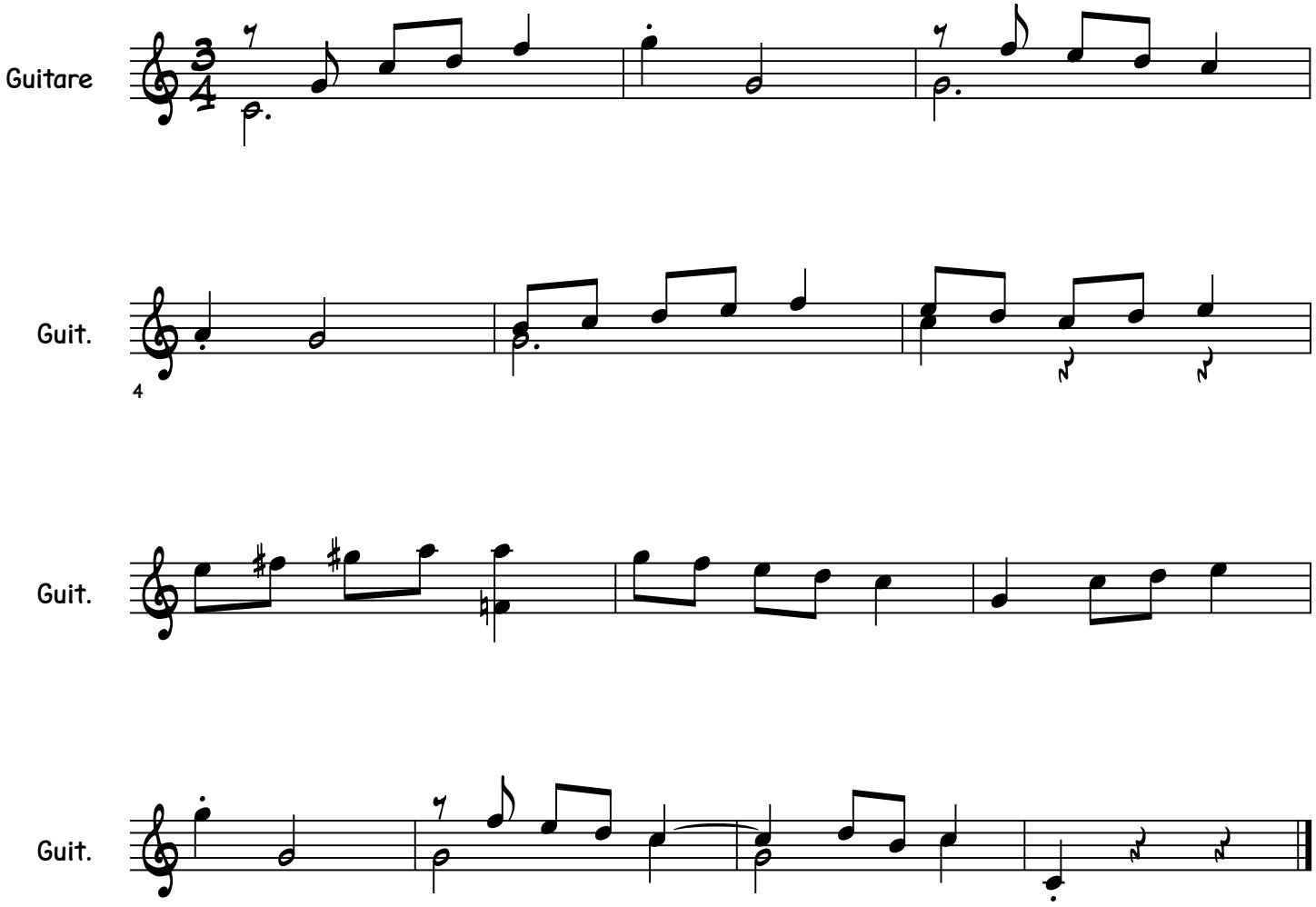
le bon goût dictera les choix d'articulations , de doigtés, le caractère léger et dansant devra être toujours présent.

©

Le gang des loups

tempo de menuet

B.Michel



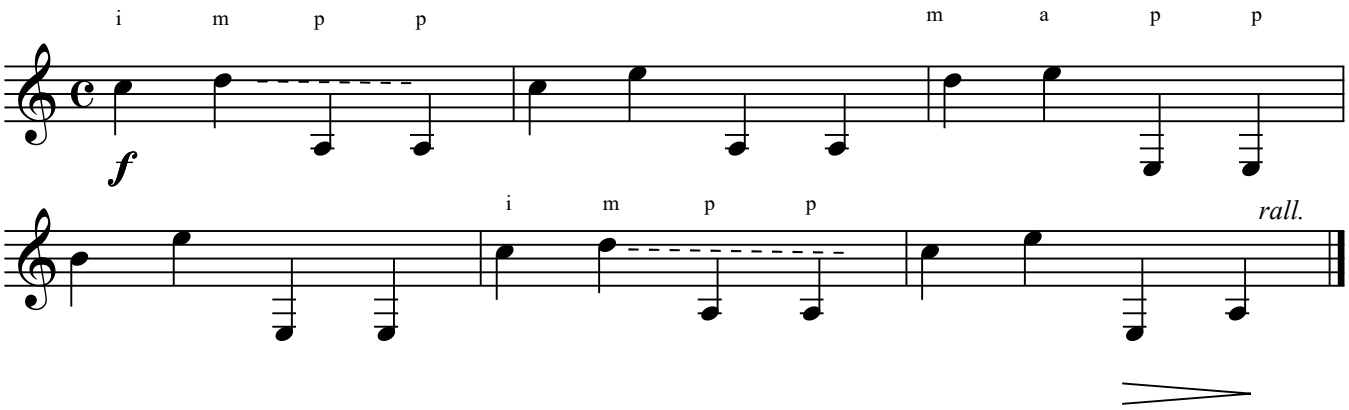
un tout petit bonjour à wolfi

©

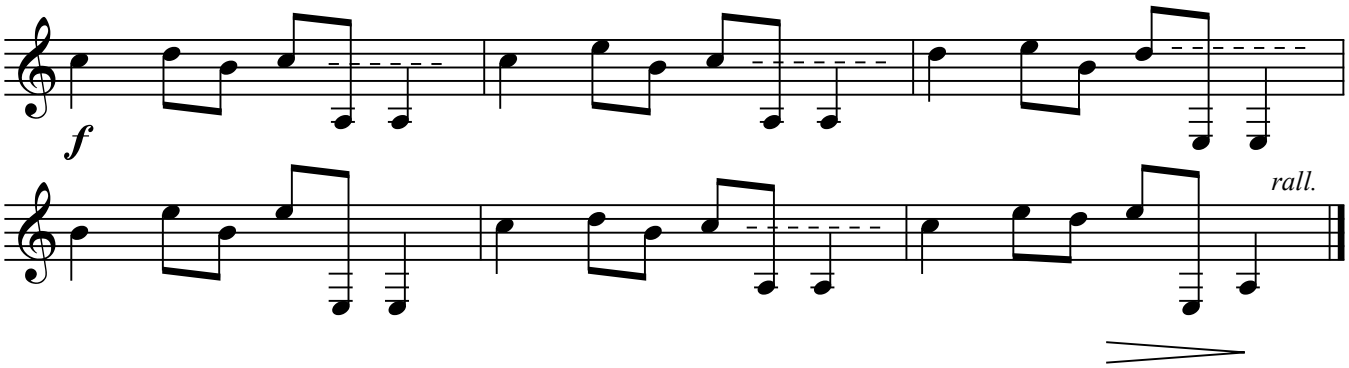
DANSES

positionV ou I

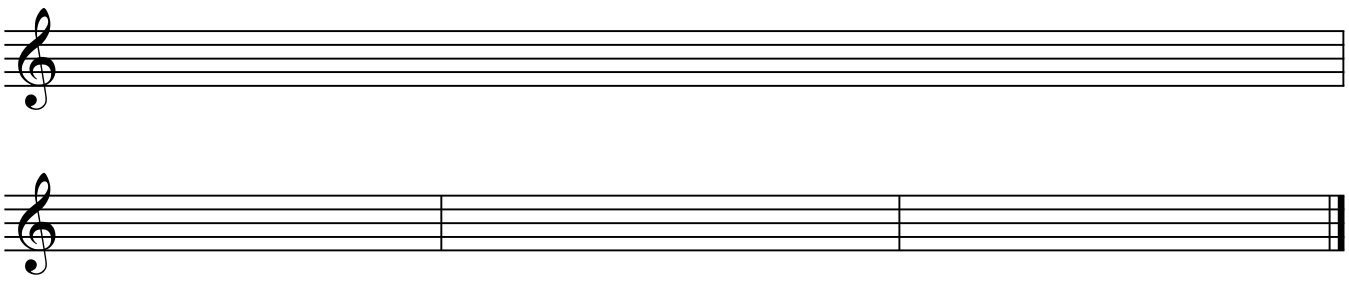
B.MICHEL



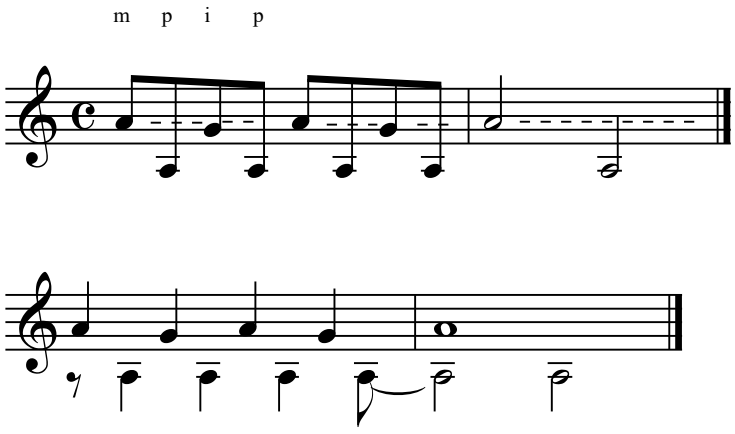
variation 1



écrire , après l'avoir inventée,
la variation 2



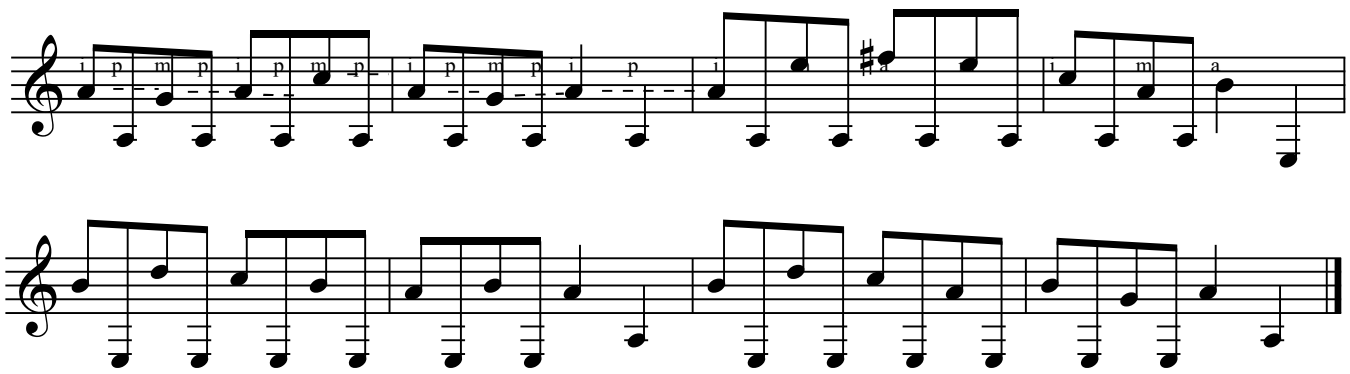
EXERCICES



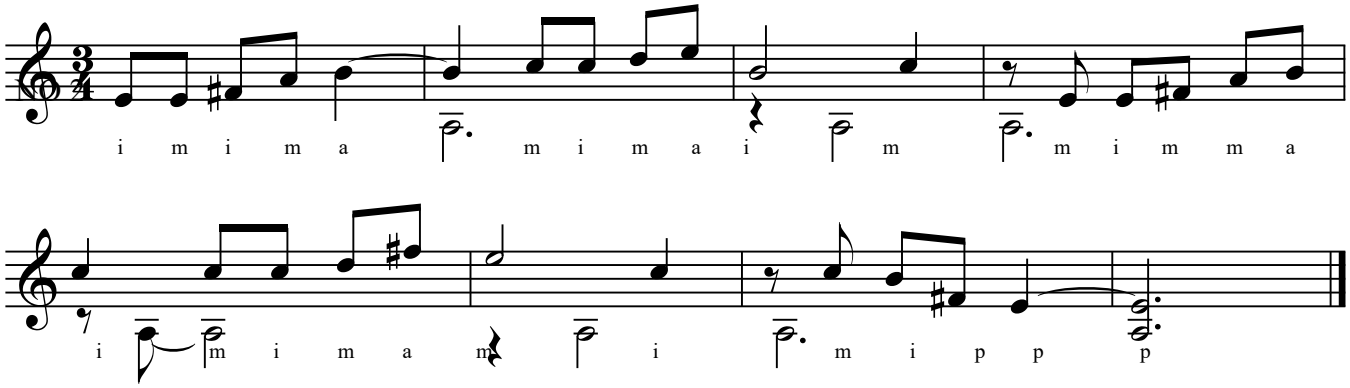
DEUX ETUDES DORIENNES

B.MICHEL

NO I



NO II

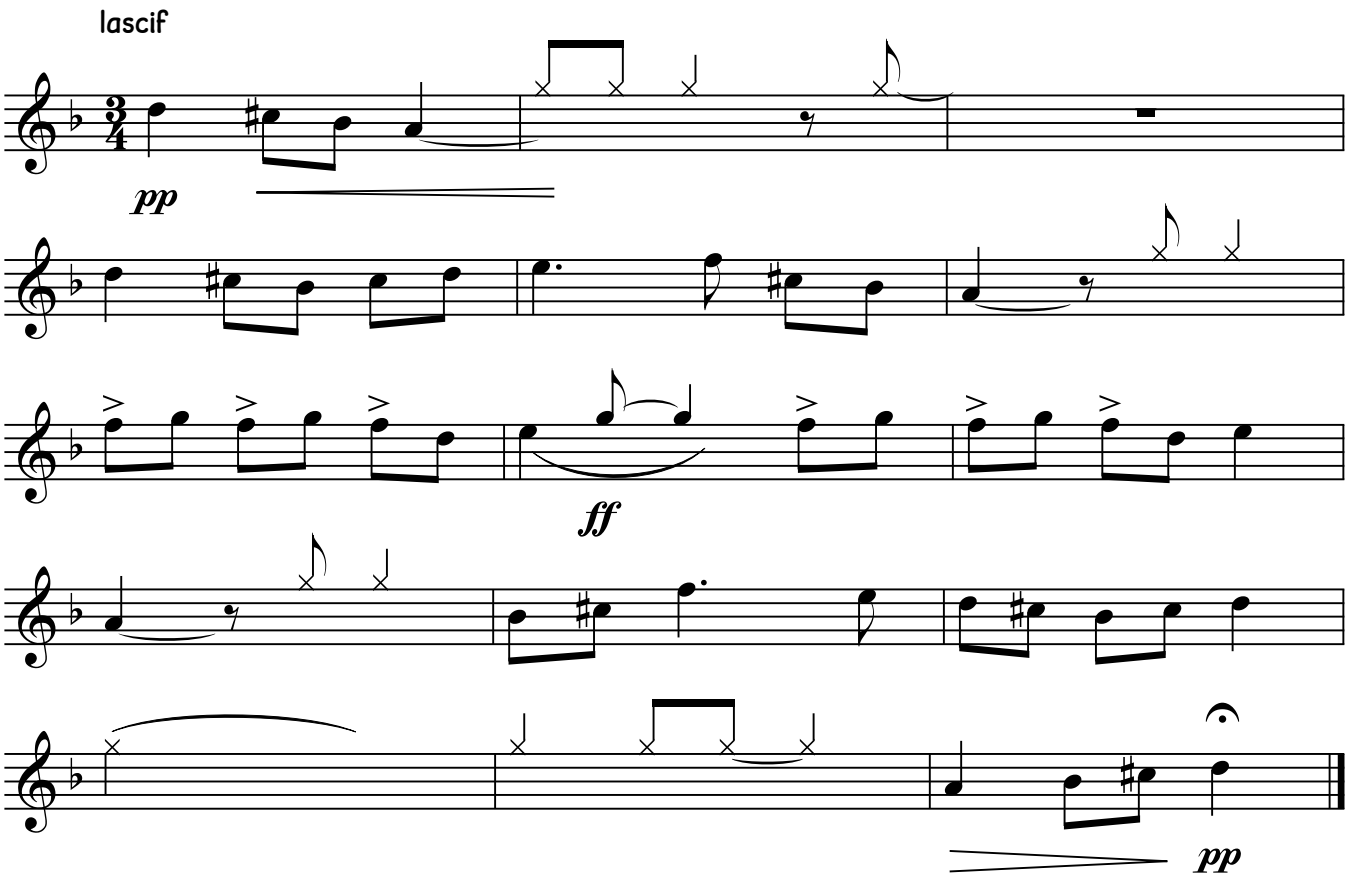


bien chanter la mélodie , ne pas perdre la ligne pour ces deux petites études dans le mode dorien.
le tempo est ad lib , mais sans hâte.

LA CARAVANE PASSE

hommage à l'âme moyen-orientale

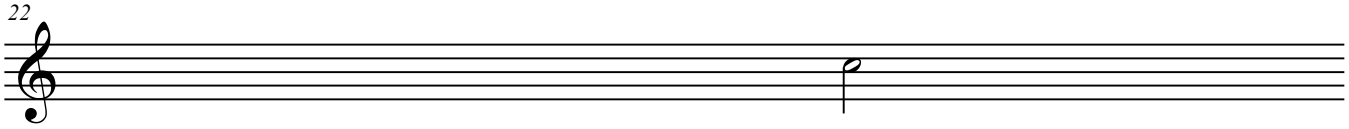
B.MICHEL

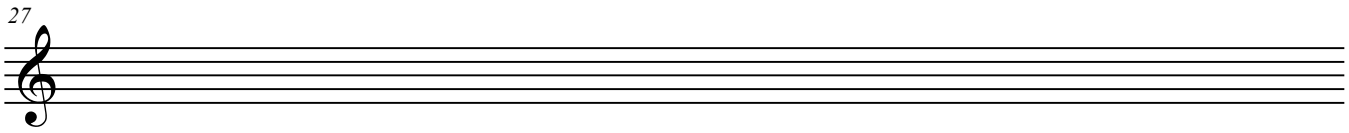


nous sommes dans le désert ; au loin arrive une caravane
des musiciens l'accompagnent; nous l'entendons de plus en
plus fort jusqu' au FF puis elle s'éloigne emmenant le son .....
les croix indiquent des percussions, plutôt vers ou sur le chevalet.

♮

en s'inspirant de ce qui précède , inventez une musique incluant des percussions, qui pourrait être une suite.

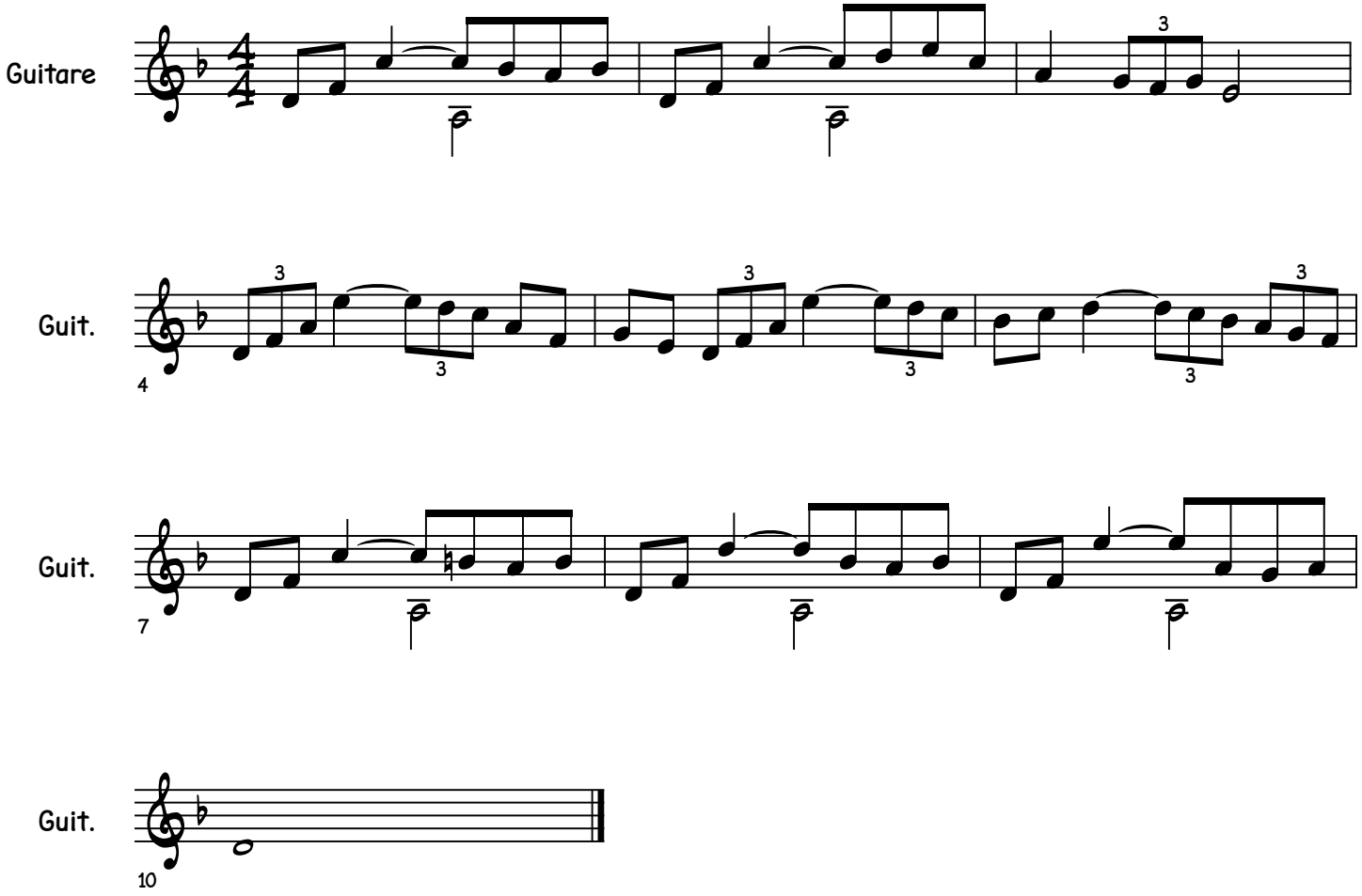




la guitare et les sortilèges

tempo de pavane

B.Michel



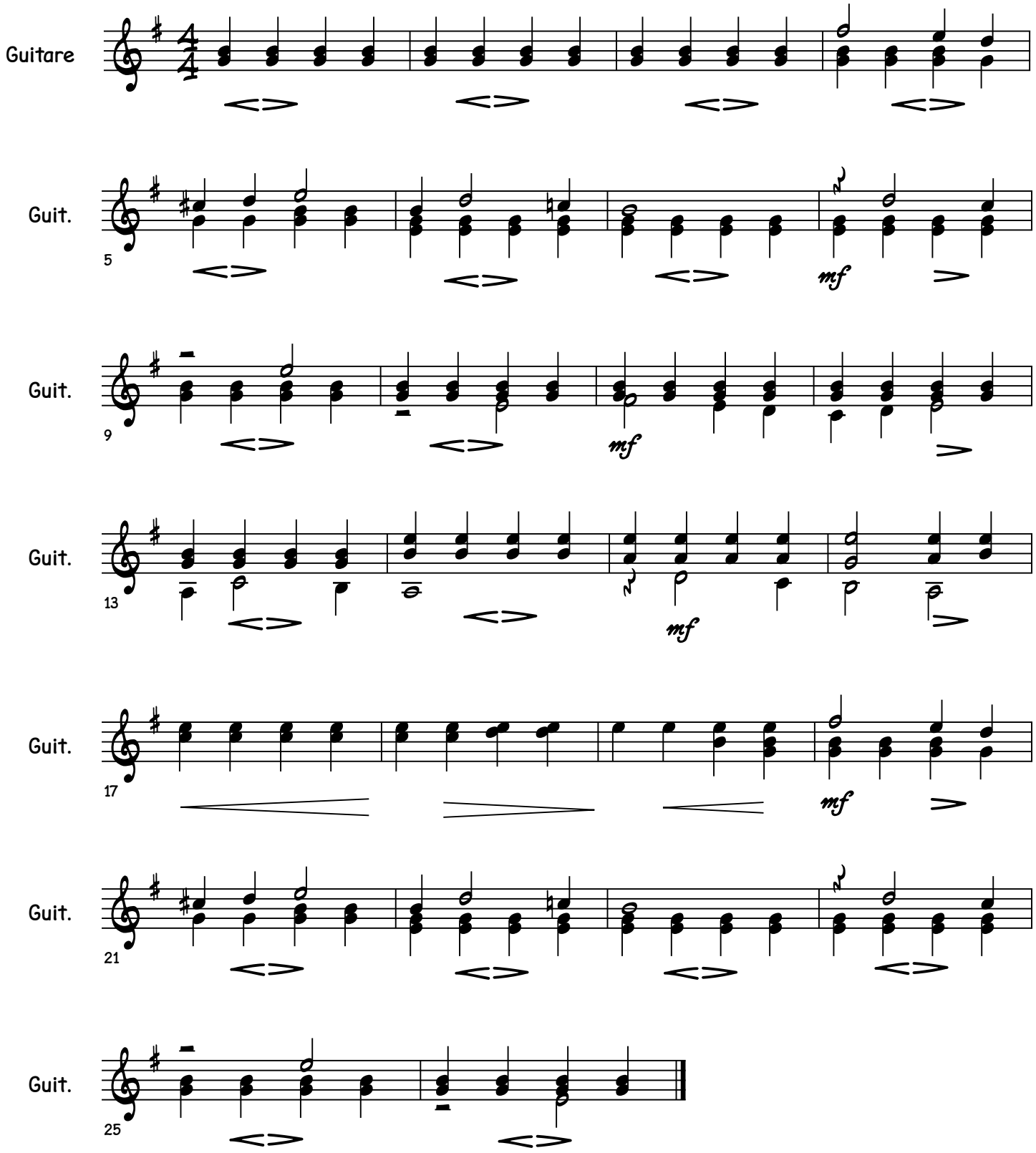
avec grandeur et bon goût Français ; une pensée pour une infante défunte...
quel dommage que Maurice n'ait pas écrit pour la guitare !

©

Le lac

souple , calme et
sans lenteur

B.Michel



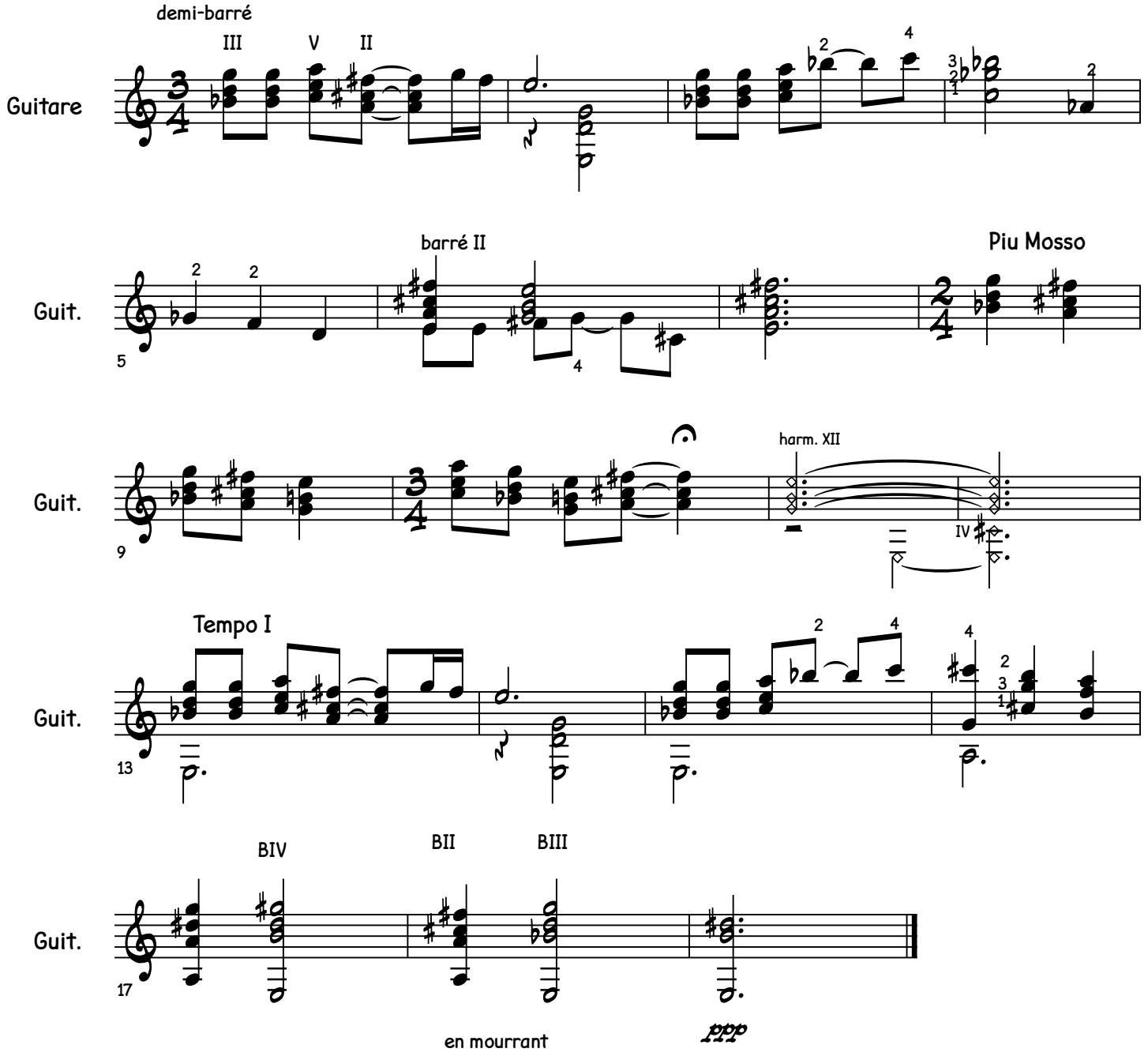
cette évocation de l'univers de Satie est méditative : illustration sonore du calme d'un lac au repos : seulement quelques vaguelettes symbolisées ici par les nuances quasi mécaniques.

©

Prélude pour un barré

lent et doux

B.Michel



ces salutations Debussistes nécéssitent beaucoup de rondeur et de délicatesse, il pourra être utile de se raconter une histoire ou évoquer un sentiment poétique.

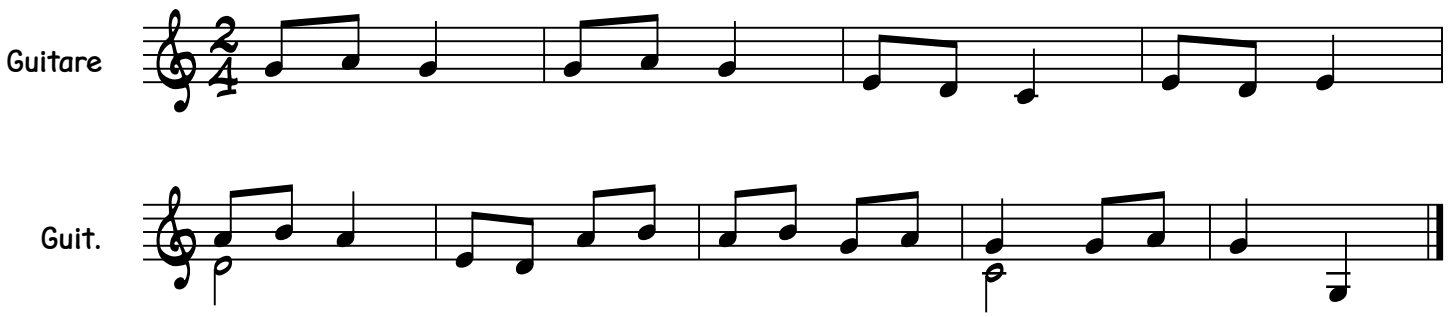
©

Quate miniatures

B.Michel

mécanique

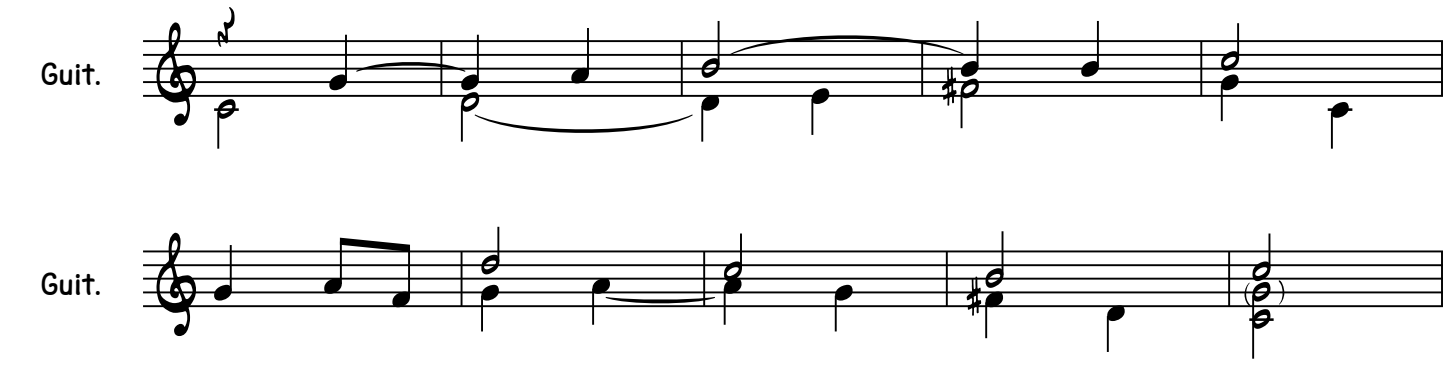
1- le pantin : hommage à Kabalevski



san aucun état d'âme expressif : très mécanique comme une boite à musique.

2- Macho: hommage à l'école de notre dame

virelai sans lenteur

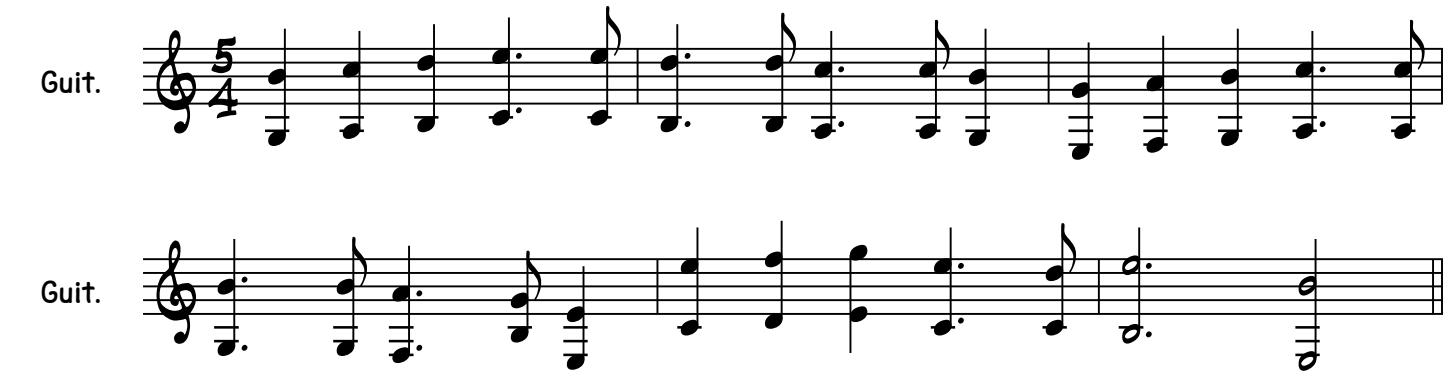


veiller au maximum à la tenue des valeurs rythmiques des notes ,c'est ainsi que, sans lenteur, , ce qui caractérise se style prendra forme.

!

3-Danse: hommage à Béla

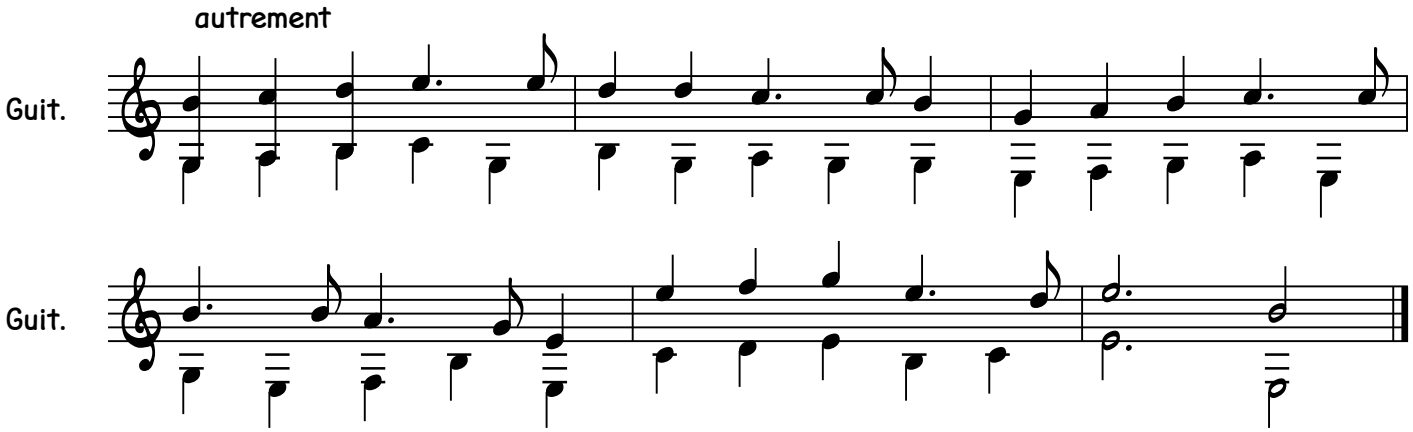
comme on voudra



©

2

autrement



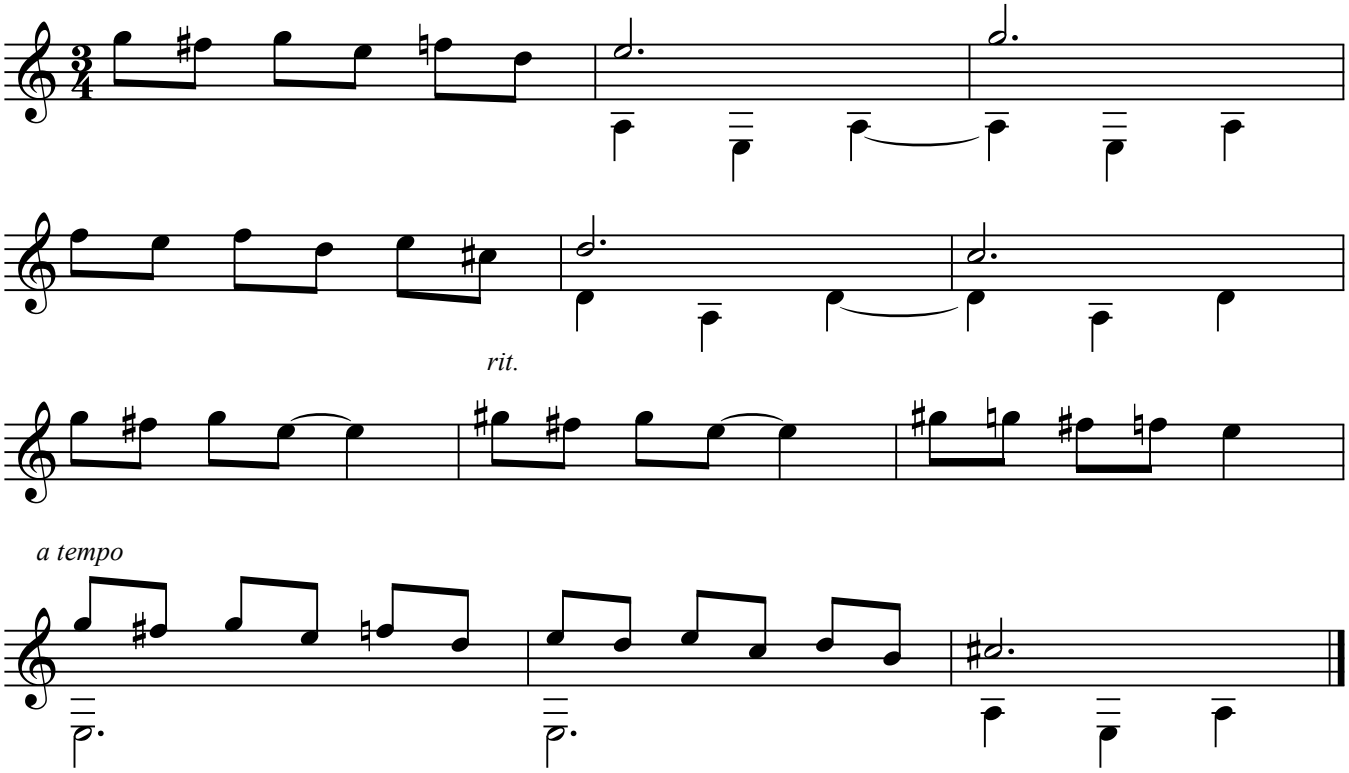
dans ces 2 danses qu'on pourra jouer comme on veut ,on pourra aussi expérimenter des "ré" naturels ou dièses (si votre technique le permet bien entendu) cela permet une toute autre couleur , plus proche des Balkans

SOUVENIRS

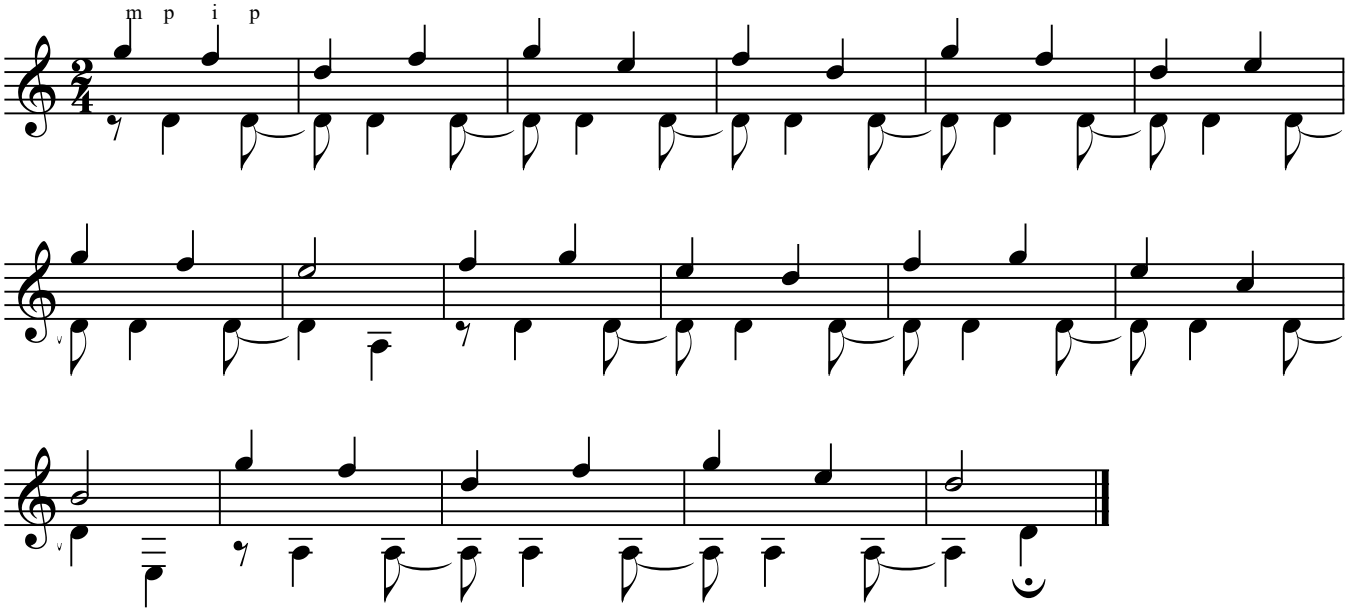
hommage aux histoires sans paroles de Mendelssohn

B.MICHEL

NO I



NO II

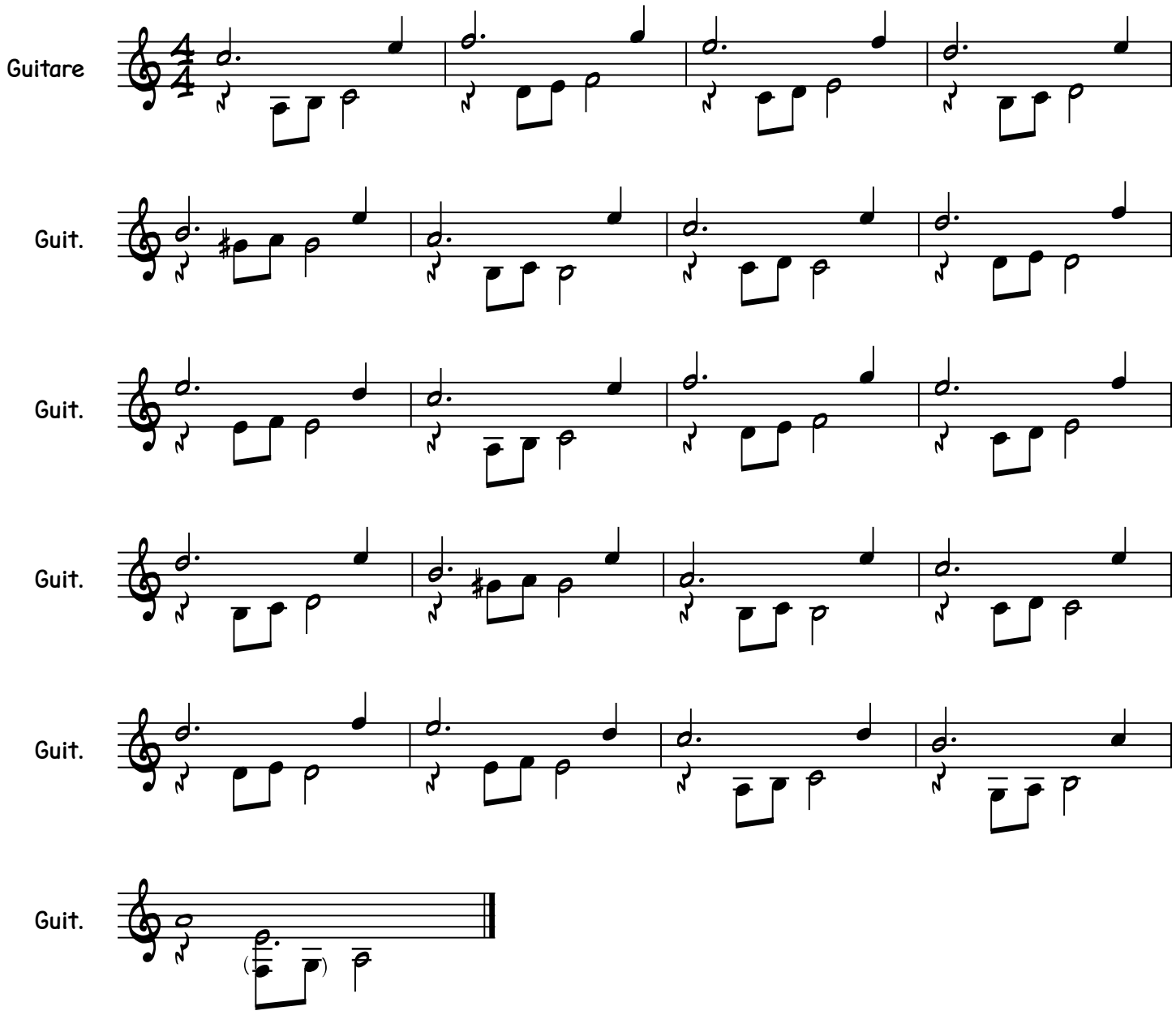


deux petites pièces où il faut , encore et toujours , bien suivre la ligne et respecter les valeurs.
le tempo est ad lib , mais pas trop lent car sinon le chant disparait.
il pourra être utile, si on le souhaite, d'écrire les doigtés.

Mi-Longue

tranquille et chaloupé

B.Michel



clin d'oeil à l'Argentine et à Astor

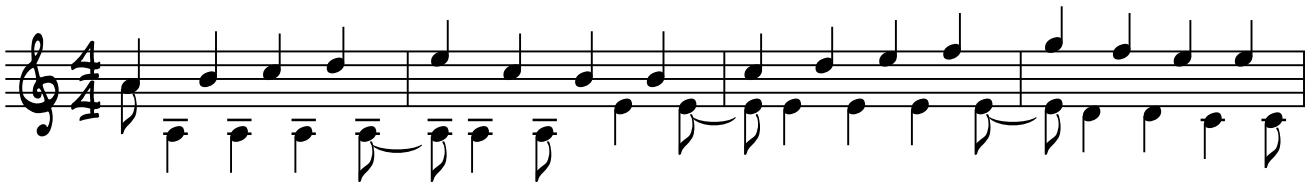
©

Berceuse

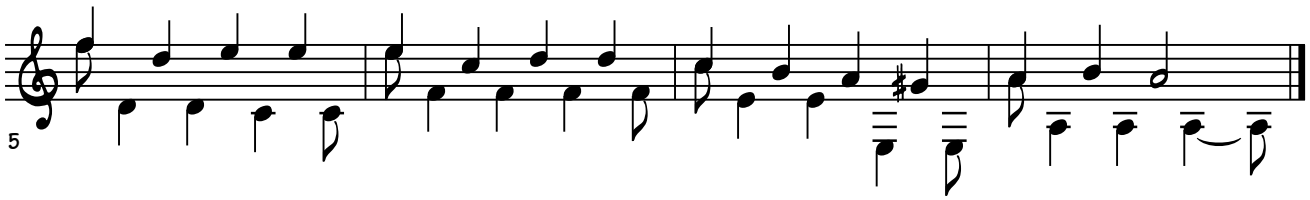
B.Michel

clin d'oeil à Brahms ....

Guitare



Guit.



avec douceur et expression, dans cette berceuse on doit bien équilibrer
le chant et la basse. les doigtés sont à noter.
le phrasé naturel est en vagues montantes et descendantes- suivant la ligne
mélodique- mais on peut imaginer autre chose....

©